

CARRERA: Tecnólogo en Industria Audiovisual - énfasis:

Dirección de
Actores
y Actrices

Módulo: V

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 2

Créditos educativos: 3

I) Propósitos de la unidad curricular

La unidad curricular **Dirección de Actores y Actrices** tiene como propósito introducir al estudiantado en el rol de la Dirección de actores dentro del proceso de realización audiovisual, comprendiendo su contribución a la construcción narrativa, estética y emocional de las obras cinematográficas y audiovisuales.

La unidad curricular busca desarrollar conocimientos y herramientas que permitan comprender las relaciones entre dirección, actuación, puesta en escena y lenguaje audiovisual, reconociendo a los intérpretes como participantes fundamentales en la construcción de los personajes, las acciones dramáticas y los vínculos que estructuran el relato.

Asimismo, se propone que quienes cursan conozcan y experimenten las distintas etapas que integran el trabajo de dirección de actores, incluyendo los procesos de selección de intérpretes, casting, recall, preparación de escenas, ensayos, construcción de personajes y conducción de actuaciones durante el rodaje.

La unidad promoverá el análisis y la aplicación de metodologías de trabajo con personas profesionales de la actuación, actores naturales e intérpretes no profesionales, favoreciendo la comprensión de las particularidades que presentan distintos contextos de producción y diferentes enfoques de realización audiovisual.

Se procurará desarrollar capacidades de observación, escucha, comunicación y conducción de equipos creativos, fortaleciendo la capacidad del estudiantado para generar condiciones de trabajo que favorezcan la construcción de actuaciones coherentes con los objetivos narrativos y expresivos de cada proyecto.

Asimismo, la unidad curricular promoverá la reflexión sobre las dimensiones éticas, profesionales y humanas involucradas en la dirección de intérpretes, reconociendo la importancia de construir entornos de trabajo respetuosos, colaborativos y adecuados a las características de cada proceso creativo.

Finalmente, la unidad curricular contribuirá a la formación integral de la persona realizadora audiovisual, permitiéndole comprender cómo las decisiones vinculadas a la dirección de actores se articulan con la dirección audiovisual, la asistencia de dirección, la fotografía, el arte, el sonido, el montaje y la producción en la construcción de una obra audiovisual.

II) Logros de aprendizaje

1. Analiza guiones, personajes y situaciones dramáticas para comprender cómo la dirección de actores incide en la construcción narrativa, estética y en la representación de la diversidad en el relato.
2. Diseña estrategias de trabajo y ejecuta procesos de casting inclusivos para seleccionar intérpretes coherentes con las necesidades artísticas y los criterios de equidad del proyecto.
3. Planifica y dirige ensayos enfocados en la construcción de personajes, vínculos y acciones dramáticas que potencien el desempeño durante el rodaje.
4. Formula consignas actorales precisas y adaptadas al perfil de cada intérprete para facilitar el logro de los objetivos expresivos de la escena.
5. Adapta las metodologías de trabajo a diferentes perfiles (actores profesionales, naturales o no profesionales) según el contexto de creación.
6. Integra la actuación con el lenguaje audiovisual y la puesta en escena, manteniendo la capacidad de resolver desafíos imprevistos durante la filmación.
7. Aplica criterios técnicos y éticos para evaluar los resultados interpretativos, analizando brechas de género y promoviendo entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos.
8. Desarrolla un proceso completo de dirección de actores, integrando desde el análisis inicial y el casting hasta la puesta en marcha y evaluación final de los resultados.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
La dirección de actores en el proceso de realización audiovisual	Funciones y responsabilidades de la dirección de actores. Relación entre dirección audiovisual, actuación y puesta en escena. Etapas del trabajo con intérpretes durante la realización audiovisual.	Modelos históricos y contemporáneos de dirección de actores en cine y audiovisual. Análisis comparado de metodologías de trabajo con intérpretes.
La actuación como construcción narrativa audiovisual	Acción dramática. Objetivos. Conflicto. Conducta. Relaciones entre personajes. Construcción de escenas.	Diferencias entre actuación teatral y actuación audiovisual. Actuación y narrativa cinematográfica. La actuación como construcción de sentido en el lenguaje audiovisual.
Análisis de personajes y situaciones dramáticas	Lectura y análisis de guión. Caracterización de personajes. Motivaciones. Relaciones dramáticas. Arcos narrativos.	Metodologías de análisis de personajes. Construcción de universos dramáticos y vínculos escénicos.
Selección de intérpretes para proyectos audiovisuales	Casting. Convocatorias. Entrevistas. Pruebas de actuación. Pruebas de cámara. Recall. Selección y conformación de elencos.	Metodologías de casting para ficción, documental y formatos híbridos. Criterios artísticos, narrativos y productivos para la selección de intérpretes. Integración de actores profesionales, actores naturales e intérpretes no profesionales.
Preparación y ensayo de escenas	Lectura de mesa. Ensayos. Improvisación. Construcción de relaciones entre personajes. Exploración de acciones y situaciones dramáticas.	Diseño de dispositivos de ensayo según las características del proyecto y de los intérpretes. Estrategias de preparación para actores profesionales y no profesionales.

Dirección de intérpretes durante el rodaje	Comunicación de consignas. Observación. Escucha. Ajustes interpretativos. Continuidad emocional y dramática. Dirección frente a cámara.	Estrategias de conducción de intérpretes en diferentes contextos de producción. Adaptación de metodologías a las condiciones del rodaje audiovisual.
Trabajo con actores profesionales, actores naturales e intérpretes no profesionales	Características y necesidades de distintos perfiles de intérpretes. Construcción de confianza. Observación de conductas. Adaptación de estrategias de trabajo.	Metodologías de dirección de actores naturales. Trabajo con comunidades. Integración de experiencias personales en la construcción dramática. Aspectos éticos de la representación.
Actuación, puesta en escena y lenguaje audiovisual	Relación entre actuación, cámara, espacio, sonido y montaje. Escala de planos. Movimiento. Ritmo.	Incidencia de las decisiones actorales en la construcción narrativa y estética de la obra audiovisual. Integración entre dirección de actores y dirección audiovisual.
Ética y profesionalismo en la dirección de intérpretes	Comunicación profesional. Cuidado de los intérpretes. Construcción de entornos de trabajo respetuosos. Derechos y responsabilidades profesionales.	Ética del trabajo con menores, comunidades y personas no profesionales. Perspectivas contemporáneas sobre representación, consentimiento y cuidado en los procesos audiovisuales.
Análisis crítico de procesos actorales y resultados audiovisuales	Observación y evaluación de actuaciones. Revisión de ensayos y rodajes. Reflexión sobre procesos de trabajo.	Desarrollo de criterios propios para la dirección de actores en función de distintos modelos de realización audiovisual.
Ética, género y diversidad en la dirección	Sesgos de género en la actuación. Protocolos de consentimiento y cuidado. Representación responsable y diversa.	Perspectivas contemporáneas sobre género, etnicidad y accesibilidad en los procesos de dirección. Ética digital y desnaturalización de estereotipos.

IV) Orientaciones pedagógicas

La unidad se organizará mediante un proyecto integrador semestral que acompañará el proceso de aprendizaje del estudiantado.

La secuencia didáctica se estructurará en cinco fases:

Fase 1: Análisis

Quienes cursan analizarán guiones, personajes y escenas identificando conflictos, acciones, objetivos y relaciones dramáticas desde una perspectiva crítica.

Fase 2: Diseño

El estudiantado elaborará propuestas de dirección de intérpretes, definiendo criterios de casting inclusivos, metodologías de trabajo y estrategias de ensayo.

Fase 3: Desarrollo

Se realizarán actividades de casting, pruebas de actuación, recall, ensayos e improvisaciones que permitan poner en práctica las estrategias diseñadas.

Fase 4: Implementación

Quienes participan dirigirán intérpretes durante ejercicios de rodaje y escenas audiovisuales, aplicando herramientas de observación, comunicación y conducción de actuaciones.

Fase 5: Evaluación

Se desarrollarán instancias permanentes de autoevaluación y coevaluación entre pares orientadas a revisar decisiones metodológicas, procesos de trabajo y resultados obtenidos.

Orientaciones metodológicas específicas

La unidad curricular organizará las actividades prácticas siguiendo las etapas habituales del trabajo de dirección de intérpretes en la realización audiovisual, incluyendo análisis de guión, procesos de casting y selección, pruebas de actuación y de cámara, recall, ensayos, construcción de personajes, dirección durante el rodaje y análisis posterior de los resultados obtenidos.

Se promoverá la experimentación con diferentes metodologías de selección y preparación de intérpretes, contemplando tanto actores profesionales como actores naturales e intérpretes no profesionales, de forma que los estudiantes desarrollen

criterios para adaptar sus estrategias de dirección a diferentes contextos de producción y creación audiovisual.

La enseñanza promoverá la comprensión de la actuación como un proceso de construcción de acciones, relaciones y comportamientos significativos para la cámara, evitando enfoques centrados exclusivamente en la reproducción de técnicas actorales o modelos interpretativos específicos. En este sentido, se trabajará sobre la dirección de intérpretes como una práctica de observación, escucha, comunicación y acompañamiento de procesos creativos.

El curso combinará instancias de análisis conceptual, ejercicios prácticos, improvisaciones, ensayos, observaciones de campo y prácticas de rodaje. Los estudiantes asumirán alternativamente los roles de director, intérprete y observador, favoreciendo la comprensión integral de las dinámicas de trabajo que se establecen durante la construcción de una escena audiovisual.

Las actividades estarán orientadas al desarrollo progresivo de herramientas para el análisis de personajes, situaciones dramáticas, acciones, objetivos y relaciones entre personajes, así como para la formulación de consignas actorales pertinentes a diferentes contextos de producción.

Se promoverá el estudio comparado de distintas metodologías de trabajo con intérpretes, incluyendo enfoques provenientes de la actuación profesional, la improvisación, la creación colectiva, el trabajo con actores naturales y la dirección de personas sin formación actoral previa. La unidad curricular procurará que los estudiantes desarrollen criterios para seleccionar y adaptar estrategias de dirección en función de las características de cada proyecto, de los intérpretes involucrados y de los objetivos narrativos y estéticos de la obra audiovisual.

Asimismo, se fomentará el análisis de secuencias cinematográficas y audiovisuales que permitan reflexionar sobre la relación entre actuación, puesta en escena, fotografía, montaje y sonido, comprendiendo la dirección de intérpretes como parte de un proceso integrado de construcción audiovisual.

Las prácticas de aula deberán promover ambientes de trabajo respetuosos y colaborativos, favoreciendo la construcción de confianza, el cuidado de las personas participantes y la reflexión ética sobre los procesos de representación y creación audiovisual.

La unidad curricular procurará generar instancias de articulación con otras áreas de formación, particularmente dirección audiovisual, guion, realización, producción y montaje, fortaleciendo una comprensión sistémica de los procesos de creación audiovisual.

V) Orientaciones para la evaluación

Indicadores de logro

El estudiante:

Análisis dramático

- Identifica objetivos y conflictos de los personajes.
- Reconoce relaciones dramáticas relevantes.
- Fundamenta decisiones interpretativas.

Casting

- Define criterios de selección pertinentes.
- Diseña instrumentos de evaluación de intérpretes.
- Justifica la selección realizada.

Ensayos

- Organiza procesos de ensayo coherentes.
- Formula consignas claras y operativas.
- Ajusta estrategias según necesidades observadas.

Dirección durante rodaje

- Comunica adecuadamente objetivos interpretativos.
- Gestiona situaciones imprevistas.
- Mantiene coherencia narrativa y emocional.

Reflexión crítica

- Analiza fortalezas y debilidades de los procesos desarrollados.
- Propone acciones de mejora.
- Relaciona teoría y práctica.

Ética profesional

- Promueve ambientes de trabajo respetuosos.
- Reconoce responsabilidades profesionales.
- Integra criterios de cuidado y consentimiento.

VI) Criterios principales de evaluación

Evidencias de aprendizaje

1. Informe de análisis de personajes.
2. Diseño de casting.
3. Registro de pruebas de actuación.
4. Plan de ensayos.
5. Bitácora de dirección.
6. Informe reflexivo.
7. Escena audiovisual dirigida.
8. Proyecto integrador final.

Proyecto integrador final

El estudiante desarrollará un proceso completo de dirección de actores para una escena audiovisual que incluya:

- análisis dramático;
- criterios de casting;
- convocatoria y selección de intérpretes;
- pruebas de cámara;
- planificación de ensayos;
- conducción de ensayos;
- dirección durante rodaje;
- evaluación crítica de resultados.

La evaluación final considerará tanto el producto audiovisual obtenido como la calidad del proceso desarrollado y la fundamentación de las decisiones adoptadas.

La evaluación será continua, formativa e integradora, orientada a valorar tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de capacidades para la dirección de intérpretes en contextos audiovisuales.

Se priorizará el uso de estrategias de evaluación auténtica que permitan observar el desempeño de los estudiantes en situaciones similares a las que encontrarán en la práctica profesional, favoreciendo la integración entre análisis, planificación, comunicación y resolución de problemas.

Se valorará especialmente la capacidad para analizar necesidades interpretativas a partir de un guión, la pertinencia de los criterios utilizados para la selección de

intérpretes, la capacidad para diseñar y conducir procesos de casting y recall, la planificación y conducción de ensayos, la calidad de las consignas formuladas, la adaptación de estrategias a distintos perfiles de intérpretes, la integración entre actuación, puesta en escena y propuesta audiovisual, y la capacidad de reflexión crítica.

Instrumentos de evaluación: Diseño y realización de casting, pruebas de cámara, ejercicios de recall, planificación de ensayos, y registros reflexivos de procesos actorales.

VI) Bibliografía

Bibliografía básica:

- Bishop, N. (2009). *Auditioning for Film and Television*. Michael Wiese Productions.
- Crawford, K. (2021). *Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Donnellan, D. (2002). *El actor y la diana*. Editorial Fundamentos.
- Meisner, S., & Longwell, D. (1987). *Sanford Meisner on Acting*. Vintage Books.
- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
- Rabiger, M. (2013). *Dirección cinematográfica. Técnicas estéticas y narrativas*. Omega.
- Redondo, R., & Redondo, E. (2016). *Casting. Cómo encontrar al actor adecuado*. Editorial Cátedra.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: NYU Press.
- Schell, H. (2010). *Casting Revealed: A Guide for Film Directors*. Michael Wiese Productions.
- Stanislavski, K. (2012). *El trabajo del actor sobre sí mismo*. Alba Editorial.
- Stanislavski, K. (2014). *La construcción del personaje*. Alba Editorial.
- Wajcman, J. (2004). *TechnoFeminism*. Cambridge: Polity Press.
- Weston, J. (1996). *Directing Actors*. Michael Wiese Productions.

Bibliografía complementaria:

- Ballinger, A. (2004). *The Director's Guide to Working with Actors*. Watson-Guption.
- Bogart, A. (2005). *La preparación del director*. Alba Editorial.
- Brook, P. (1968). *El espacio vacío*. Ediciones Península.
- Chejov, M. (1991). *Sobre la técnica de la actuación*. Alba Editorial.
- Mamet, D. (1997). *Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor*. Alba Editorial.
- Zarrilli, P. (2002). *Acting (Re)Considered*. Routledge.