

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

LA IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ACTORES EN EL CINE

**PRESENTADO POR
ANA LUCIA JERI DEL PRADO**

**ASESORA
MERCEDES MILAGRO SARAPURA SARAPURA**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER
EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

LIMA – PERÚ

2020

Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada

CC BY-NC-ND

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y
PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

**LA IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ACTORES EN EL
CINE**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

PRESENTADO POR:

ANA LUCIA JERI DEL PRADO

ASESOR:

MAG. MERCEDES MILAGRO SARAPURA SAPAPURA

LIMA, PERÚ

2020

PORTADA	i
INDICE	ii
INTRODUCCION	iii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
1.1. Descripción de la situación problemática	4
1.2 Formulación del problema.	6
1.2.1 Problema general:	6
1.2.2 Problemas específicos:	6
1.3 Objetivos de la investigación	6
1.3.2 Objetivos específicos:.....	6
1.4 Justificación de la investigación.....	7
1.4.1 Importancia de la investigación	7
1.4.2 Viabilidad de la investigación	8
1.5 Limitaciones del estudio	9
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	10
2.1. Antecedentes de la investigación	10
2.1.1 Tesis nacional	10
2.1.2 Tesis Internacional	12
2.2 Bases teóricas.....	15
2.2.1 Herramientas del Director.....	18
CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA	28
CONCLUSIONES.....	30
REFERENCIAS.....	33

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación surge con la motivación de poder resaltar puntos importantes y relevantes sobre la dirección de actores en el cine según expertos nacional e internacionales en la materia. Esto con la finalidad de poder sumar un aporte relevante a la industria cinematografía con los análisis desarrollados de diversos autores como Stanislavski, Meyerhold Almodóvar, entre otros para el desarrollo progresivo de la mejora de las producciones cinematográficas en el Perú como en el mundo.

Por ello, será de suma importancia la investigación de autores y cineastas icónicos y relevantes de la industria para poder recolectar las manifestaciones para importantes de estos y así poder sumar al presente trabajo de investigación.

Durante varios años la industria cinematográfica ha ido creciendo y con ello, el consumo de esta ha aumentado. Por ello, se podrá analizar a profundidad el éxito de muchas, así como también el fracaso de otras. Será de suma importancia la búsqueda de diversos puntos de vistas en el rubro cinematográfico para poder construir y desarrollar un trabajo de investigación completo.

Llegando a la conclusión de resolver y mencionar los puntos relevantes del proceso de la dirección de actores para cumplir con los objetivos mencionados más adelante.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la situación problemática

A lo largo de los años el cine ha evolucionado y avanzado de manera veloz, siendo uno de los medios de comunicación y entretenimiento más poderosos en la actualidad. Gracias a la aparición de distintas plataformas que permiten disfrutar de películas sin salir de casa como Netflix, Amazon prime, Movistar plus, Sony, etc. Esto ha permitido que existan muchas oportunidades para nuevas creaciones audiovisuales, interactuando de manera más fácil y rápida con la audiencia, provocando un gran impacto que puede llegar hasta la nominación de un Oscar.

Pero ¿Qué hace que esta producción audiovisual sea tan exitosa?, pues existen muchos factores que la pueden hacer resaltar de otras, como, por ejemplo: La historia (Trama), los personajes, la iluminación, los elementos sonoros, los movimientos de cámaras, etc.

Muchos críticos de cine suelen centrarse en los detalles estéticos de las películas, pero no es lo único que puede hacer que una historia resalte de las demás, por ello es importante aclarar puntos durante el desarrollo de una película.

En este caso, nos centraremos en los personajes, para poder estructurarlos de manera adecuada el director debe tener una visión bastante amplia de ello, como expresa José Carlos Palacios en una entrevista:

“El proceso es primeramente el guion, un buen trabajo de personajes, conocerlos bien que sea coherente con sigo mismo, que no haga una cosa en un momento y luego otra que pueda ser totalmente incoherente porque entonces la gente no se identificará con él, y que esté en buena cohesión con la historia, contexto y todo lo que esté pasando”. (Canal Pintoautor, s.f , 2m. 13s.).

Por ello, es necesario que el director tenga un gran manejo del personaje, saber cómo se va a comportar y tenerlo completamente estructurado para luego realizar la dirección de casting, es así como se debe encontrar a los actores ideales para la historia y que puedan trabajar de la mano con todo el equipo sin ningún problema. Por último, la dirección de actores durante el rodaje, el director debe tener un gran manejo de las expresiones, sentimientos y emociones que deben manifestar los actores para interpretar a personaje creado por el director y complementado por estos. El creador de la historia después de elegir a los actores ideales para la creación audiovisual debe tener un feedback con cada uno de ellos, ya que ayudará a contrastar la información recolectada por ambas partes y llegar a un consenso práctico sobre el personaje a tratar. De igual forma el actor debe realizar su trabajo a profundidad investigando y recolectando información de historia vividas o cercanas para poder crear un personaje creíble y completamente natural.

En la presente investigación se resaltarán teorías y aportes de expertos desde la creación de perfil de personajes, creación de la historia, las actitudes que pueda desempeñar el actor para poder identificarse con el personaje, las herramientas de los directores para poder guiar a los actores hacia donde desean llegar, y

resaltar la importancia de la dirección de actores para que una película tenga credibilidad y coherencia con la historia.

1.2 Formulación del problema.

1.2.1 Problema general:

¿Cuál es la importancia de la dirección de actores en el cine?

1.2.2 Problemas específicos:

- ¿Qué importancia tiene la dirección de actores para la construcción de la historia?
- ¿Cuáles son las herramientas de un director para la creación de los personajes de una historia?
- ¿Qué importancia tiene la creación del perfil de los personajes para el manejo de los actores?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general:

Analizar la importancia de la dirección de actores en el cine desde diferentes enfoques teóricos.

1.3.2 Objetivos específicos:

- Reconocer los efectos posibles que tiene la dirección de actores para la construcción de la historia según expertos.
- Identificar las herramientas que, según los expertos, debe tener un director para el buen manejo de sus actores.

-Determinar la importancia del desarrollo del perfil de los personajes para el manejo de actores, a partir de los paradigmas propuestos por distintos autores.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La investigación presente podrá sumar en gran parte a la industria cinematográfica, ya que se podrá analizar de manera profunda la importancia de la dirección de actores en el cine, siendo un aporte relevante para la mayoría de cineastas a futuro. Los beneficios resaltantes de la investigación serán en gran magnitud reflejadas en el desarrollo de películas en el Perú, así como en diferentes países. En el presente trabajo se podrá resaltar las herramientas, según los expertos, así como también las teorías básicas para la dirección de actores en el cine.

En el cine siempre han existido diversos factores comunicacionales y lenguaje audiovisual que permite el desenvolviendo de la historia de una manera clara y concisa, en el presente trabajo se desea aclarar a través de los alcances de autores y cineastas tales como Pedro Almodóvar, Stanislavski, entre otros. Uno de los factores más importantes para el desarrollo de una buena historia “la dirección de actores”, que permitirá más adelante tener una base mucho más global y objetiva para desarrollar material audiovisual de calidad, se podrá abarcar el proceso para dirigir a los actores según los expertos, teniendo como fin recolectar los aportes más importantes de estos.

Durante los años existieron muchos conflictos entre la dirección de actores de teatro y cine, por ello en el presente trabajo se tratará de aclarar las corrientes historias basadas en la dirección de actores a partir de las contribuciones de los máximos exponentes en teoría cinematográfica y de realización de cine para poder marcar una diferencia durante las bases históricas ya existentes. Además, se podrá resaltar como ha ido evolucionando el manejo de estos puntos según la mirada de distintos directores expertos en la materia. Esto permitirá que más adelante pueda repercutir de manera positiva en la industria cinematográfica del Perú, así como también en diversos países.

1.4.2 Viabilidad de la investigación

Disponibilidad de recursos: Existe recursos disponibles entre ellos: tesis de licenciatura y doctorales nacionales e internacionales, libro de algunos autores expertos en la materia, artículos de revistas cinematográficas importantes y además bastante material audiovisual de diversos cineastas entrevistados.

El tiempo disponible para el desarrollo y ejecución de esta investigación, se toma cuenta con el tiempo propuesto por la oficina de grados y títulos de la Facultad de ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, de la Universidad San Martín de Porres. Además, adicionar tiempos libres que permitan investigar más a fondo y buscar información relevante para el desarrollo de la tesis.

La disponibilidad de recursos es para la ejecución de esta investigación, se cuenta con un financiamiento adecuado. Dado que los recursos utilizados son

fuentes bibliográficas que se encuentran en la biblioteca de la Facultad, así como también en internet.

1.5 Limitaciones del estudio

Esta investigación no presentó problemas en su realización, pero si algunas limitaciones como encontrar información relevante en internet, además, antecedentes que sumen a la investigación, ya que el presente tema no está desarrollado en nuestro país, pero sí en la mayoría de Europa, provocando una investigación muchas más exhaustiva para poder recolectar nuevos puntos y aportes relevantes en el desarrollo del tema.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1 Tesis nacional

Barrantes, C. (2018). *La relación entre el actor y el director a lo largo del proceso de montaje teatral* (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Se analiza que:

El **objetivo** del presente trabajo es dar a conocer la relación entre el actor y director para poder llegar a un montaje teatral correcto en la obra CASI TRANSILVANIA dirigido por Alberto Ísola.

La **hipótesis** determina que el director teatral guía a cada actor a lo largo de las etapas del proceso mencionado, dándole las herramientas necesarias para que éste construya tanto la imagen interna como externa de su personaje, determine sus acciones y comprenda la estética que el director ha planteado para una particular puesta en escena.

La **metodología** utilizada es de origen cualitativa gracias a los conceptos de director, actor y elementos principales planteados por Peter Brook y Bertolt Brecht, la siguiente investigación desarrolla la relación entre el director y el actor a lo largo del montaje teatral. Para el presente análisis, ha sido elegido el montaje de Casi Transilvania obra escrita por Bárbara Colioy realizada por Alberto Isola, además la puesta en escena realizada en el Instituto Cultural Peruano Norte Americano (ICPNA) de Miraflores en el mes de mayo del año 2015.

El **resultado** obtenido es una gran puesta, coherente emitiendo un mensaje conciso y claro que permita que el público observe y reflexione sobre la obra.

Este trabajo **contribuye** de manera positiva ya que desarrolla todos los pasos que realizó Ísola para poder llegar a la obra, desde los elementos que conforma el escenario hasta a elección de los personajes, y resalta algo muy importante, como guio a los personajes durante los ensayos para poder tener un buen resultado.

Olivos Saavedra, S. M. (2019). *La influencia pictórica en la técnica de dirección de Jorge Guerra*. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Se analiza que:

El presente trabajo de investigación tiene el **objetivo** de analizar a Jorge Guerra, donde se pudo resaltar la metodología de trabajo y conocimientos específicos, siendo una fuente importante de consulta para estudiantes de actuación, dirección entre otras profesiones.

La **hipótesis** esta trabajada en base a que el director maneja una definición de gestus escénico reinterpretado desde los conceptos textura, perspectiva y color, propios de la pintura, de modo que busca la construcción de un gestus a partir de referentes principalmente visuales para la creación de personajes.

El **resultado** que se pudo manifestar es que Jorge Guerra es un artista multidisciplinario, amante de las manifestaciones artísticas de distintas épocas, pero principal interés en el Expresionismo Alemán.

La **metodología** utilizada se basa en un enfoque teórico cualitativo y analítica. El proceso de análisis se realizó en dos montajes de Jorge Guerra, a partir de varios conceptos seleccionados. El estudio se realizó en dos puntos relevantes: el primero, el proceso creativo del montaje; en segundo, se realizará un estudio desde el resultado final de cada montaje. La recolección de información se hizo a través de entrevistas a Jorge Guerra sobre el proceso como director. Se realizó diez entrevistas al director en total, lo que permitió ahondar en la información y confirmar que la investigación vaya de la mano con el artista entrevistado. Se desarrollaron entrevistas a los siguientes actores: Miguel Dávalos por La cocina, Alberto Ísola por La cura en Troya, y Alejandra Guerra, actriz 4 que fue directora adjunta en La cocina.

Este trabajo **contribuye** a la investigación ya que analiza a profundidad a Jorge Guerra, director que tiene varios puntos de vistas teatrales pero que resalta mucho el desenvolviendo de los personajes, el manejo escénico para la verosimilitud de la historia y el trabajo entre los actores y el director para que exista armonía durante el desarrollo artístico.

2.1.2 Tesis Internacional

Santana Ramos, S. (2015). *Dirección de actores en España* (Tesis Doctoral), Universidad Complutense de Madrid. España.

Se analiza que:

El **objetivo** es el estudio global y específico sobre dirección de actores en medios audiovisuales.

El **resultado** fue el gran análisis e investigación para poder resolver y desarrollar la dirección de actores en España, con recolección de entrevistas e interpretación de corrientes establecida por diversos

autores.

El presente trabajo **contribuye** a mi investigación ya que desarrolla muy información importante sobre la dirección de actores, representan distintas corrientes que ayudan a poder tener una visión más amplia del tema.

La **metodología** desarrollada es netamente cualitativa, ya que es una profunda investigación sobre las diversas corrientes basadas en la dirección de actores en España, donde se desarrollaron entrevistas a diversos directores representando las distintas corrientes cinematográficas.

Galiano, M. (2011). *Estudio de la partitura actoral como recurso técnico-creativo en las poéticas de grandes directores de escena: propuestas de sistematización técnico-creativas para el trabajo del director con el actor a partir de la partitura.* (Tesis Doctoral). Universidad de Sevilla, España.

Se analiza que:

El **objetivo** de la presente tesis doctoral es dar a conocer y analizar a profundidad la importancia en el trabajo de la dirección de actores, esto nos permitirá fundamentar en base a teorías observadas, cómo la actuación puede ayudar a solucionar ocasiones de problema que se desarrollan en cualquier producción.

En la **hipótesis** se pudieron considerar a directores como K. S. Stanislavski o V. E. Meyerhold ya que ellos pudieron facilitar el desarrollo del tema, ayudando a resolver problemas y analizar puntos de vistas, ayudando a directores actuales en el proceso.

En el **resultado** se estudia la actuación con un enfoque técnico-creativo en las escenas poéticas de varios directores.

Este trabajo **contribuye** de manera positiva ya que hace un análisis de los elementos que debe existir en el proceso de dirigir al actor para poder tener un resultado positivo, además cita a varios autores icónicos expertos en la dirección de actores.

La **metodología** desarrolla un enfoque cualitativa permitiendo analizar y observar la dirección de actores, a partir de los enfoques, recomendaciones y desarrollo que Stanislavski y Meyerhold plantean sobre el asunto. Por ello, se analiza en primer lugar el modelo de Stanislavski a través los libros escritos por el y de otros autores, colaboradores o investigadores que lo estudian. De igual forma se realiza un análisis con Meyerhold.

2.2 Bases teóricas

En las siguientes líneas explicaremos por que la dirección de actores es de suma importancia para el cine, por ello requerimos basar el trabajo de investigación en distintos autores y directores de cine para tener un profundo enfoque de investigación.

La dirección de actores es una de las profesiones basadas en la actuación y conducción de actores, este debe estar preparado para dar vida a los guiones y resaltar las cualidades o característica de cada personaje a tratar. Una de las tareas más importantes es poder potenciar la capacidad de expresión e interpretación del actor para hacerlo brilla en base al personaje a tratar.

A lo largo de los años existieron directores que desarrollaron diversas corrientes sobre la dirección de actores, además, entre ellos existieron debates sobre la dirección de actores de cine y de teatro. Uno de los más importantes y resaltante es Konstantin Stanislavski, quien manifiesta que:

... este método reside en que ayuda a extraer del alma del actor su propio material interior y vivo, análogo al del personaje. Ese proceso lo realiza nuestra naturaleza de manera completamente normal, natural y en su mayor parte subconscientemente. La nueva y feliz característica de este método consiste también en que evoca, a través de la “vida del cuerpo humano”, la “vida del espíritu humano” el papel. Obliga al artista a sentir vivencias análogas a las del personaje interpretado. Gracias a ello, el creador, a través

de las propias sensaciones, va conociendo la psicología del personaje. (Stanislavski, 1936-1937: 333-334).

Stanislavski refleja el compromiso del director para con los actores, así como el compromiso de los actores para desarrollar a los personajes planteados. Se puede resaltar el uso de las vivencias, experiencias e investigaciones para llegar al resultado deseado. Los actores juegan un papel muy importante, por ello se debe tener en cuenta el proceso de selección (casting) para encontrar a la persona adecuada. Sin embargo, es de primordial importancia el tener las bases creadas para que los actores puedan adecuarse de manera positiva hacia la visión del director. Es así que nadie mejor que el director y creador de la historia quien deba elegir al actor para interpretar dicha creación.

Sin embargo, existe otra visión no muy lejana a Stanislavski como la que manifiesta Vsevolod Meyerhold, este considera la dirección de actores en dos grandes etapas, la primera se basa en el trabajo individual como director en base a las experiencias, vivencias y corrientes, y la segunda el trabajo junto al actor. Según Meyerhold manifestado por Braun, "...sus medios de expresión deben ser económicos, asegurando una máxima precisión del movimiento para facilitar una realización rápida y eficiente de un objetivo determinado". (p.128).

Los actores deben tener sus propios instrumentos que permitan interpretar a los personajes desarrollados, así a la par con el director se podrá trabajar de manera más eficaz y con un objetivo claro. Ya que debemos tener en cuenta que el director es el pilar del producto cinematográfico, y es el quien sabe a dónde desea llegar.

Además, como comenta Meyerhold el director debe tener una primera etapa de trabajar con el mismo, para saber cómo debe dirigir al actor, ya que ellos son el capitán del barco para poder llegar a la producción cinematográfica.

Un punto relevante es la elección de los actores como se comentó al inicio, el director es el único que puede elegir de manera directa a los actores, ya que ellos son los que interpretarán al personaje seleccionado, esto implica una evaluación de su carácter, dinamismo, características físicas, desenvolvimiento, etc.

Otra corriente un poco más moderna de los ya mencionado es la planteada por Pedro Almodóvar, quien es un director con mucha trayectoria cinematográfica de origen español, comenta que la tarea más importante de un director de cine es poder dirigir a los actores correctamente para así tener un producto cinematográfico con potencial. Además, Almodóvar tiene una manera muy peculiar de dirigir a los actores, ya que actúa cada línea y frase para que los actores puedan entender lo que sea transmitir en cada escena.

Según Pedro Almodóvar en la revista Excelsior (2020):

Creo que realmente, empecé a hacer cine para poder ser el primer testigo del trabajo de actores y actrices, porque es una experiencia indescriptible, sólo pueden hablar de ella los directores, porque es como cuando algo, no quiero decir milagroso, pero se parece a eso, ocurre por primera vez y lo interpreta un actor. (p. 2)

Como nos comenta Almodóvar, esta experiencia indescriptible tiene todo un proceso de elaboración por parte del director, sin embargo, debe ser un trabajo en conjunto con los actores y todo el equipo de producción, ya que sin ellos no

se podría desarrollar adecuadamente el film. Además, comenta que para él lo más importante del proceso es poder ayudar a los actores mediante la guía del director para que sepan a donde deben llegar para formar al personaje, como el manifiesta en cada proceso de selección y elaboración del personaje para los productos cinematográficos desarrollados a lo largo de su trayectoria.

2.2.1 Herramientas del Director

En los medios audiovisuales prevalece un proceso armonioso entre el director y actor para desarrollar una buena dirección de actores. Chiqui Gonzales nos comenta, “La materia es construir un puente entre el director, el equipo técnico de los realizadores con el actor, entender el mundo del actor y enseñar a cómo abordar a ese actor de acuerdo a su formación”. (Canal La TrigaChaco. 20 de febrero 2013, 1min. 1seg.).

La existencia de un conector entre la historia y el actor es de suma importancia para poder expresar lo desarrollado durante la trama según lo planteado por el director. Es así como este, debe conocer al actor creando lazos de confianza y armonía para que exista un feedback correcto que permita un buen desarrollo durante el periodo de trabajo.

Después de escuchar y analizar a los autores mencionados, podemos resaltar la importancia de la dirección de actores durante el desarrollo de un producto cinematográfico.

Para realizar una buena dirección de actores, el director debe tener herramientas que permitan el buen desenvolvimiento de este, por ello el mejor aliado desde el principio del desarrollo del film es el perfil de personajes.

El perfil de personajes es uno de los puntos más importantes para la base del cortometraje o largometraje, ya que estos son los parámetros que debe desarrollar el director para que los actores tengan una guía durante la puesta en escena y el desarrollo de los personajes de la historia. Gracias a este perfil de personaje el director podrá desarrollar la elección del actor ideal para interpretar al personaje creado. Almodóvar comenta en una entrevista “Todo lo del casting lo llevo a cabo una vez que este todo bien enlazado y bien atado y bien construido y a partir de ahí es cuando empiezo a visualizar y a ponerles cara” (Canal Carrera de cine u. de Valpo, s.f. 2 min. 39 seg.).

Almodóvar resalta el significado del perfil de personajes durante el desarrollo de un trabajo cinematográfico, ya que este permite sentar las bases para la creación de los personajes, dándole coherencia a las acciones a lo largo de la historia. El ponerle cara a cada personaje depende mucho del director, ya que él debe elegir a los actores que deban interpretar al personaje adecuado. Sin este proceso la dirección de actores no tendría sentido y los actores no tendrían una guía para poder trabajar directamente con el director. Además, puede que muchas de las acciones durante la historia no tengan sentido ya que no tendrían bien definido la actitud, características, emociones, etc de cada personaje a tratar.

Otra herramienta importante para el director es la influencia, experiencia y conocimientos previos para poder dirigir de manera adecuada a los actores. Es así como muchos directores de cine tienen diversas maneras de dirigir, diferentes métodos a seguir y un orden establecido. Así nos comenta Mónica Discepola (2012):

Dirigir es «saber» que hay un lugar hacia dónde ir, pero también saber que el camino no es recto, que está lleno de meandros, que cada vuelta es un nuevo paisaje, pero que tiene de fondo el anterior, que se retrocede, se da vueltas, se avanza, y otra vez se vuelve a empezar. Que a veces, sólo a veces, se llega al mar. Otras veces se sigue haciendo recovecos para siempre. (p.33)

Pueden existir diversos caminos para la dirección de actores, ya que no existen parámetros establecidos para que todos sigan un mismo reglamento. Pero es de suma importancia, ser empático, coherente y claro para que los actores puedan entender lo que se desea transmitir.

El director debe conocer el trabajo, la personalidad y el profesionalismo de los actores para crear una relación de confianza y un buen ambiente laboral por ambas partes. Además, la experiencia del director a lo largo de su vida podrá ayudar durante el rodaje, ya que experimenta en el lugar de los hechos como poder dirigir a los actores para poder desarrollar la puesta en escena. Es de suma importancia que este proceso no sea ni rígido, ni antinatural, ya que en estos casos también debemos tener en cuenta que todo el equipo pueda disfrutar de un proceso óptimo.

Por ello, durante la puesta en escena y rodaje es de suma importancia que todos estén concentrados para desarrollar un buen material audiovisual sin necesidad de tener un ambiente hostil.

Por otro lado, al no existir una pauta escrita para que la producción sea exitosa, es importante que el director de actores se base en todos los conocimientos previos, además de poder investigar corrientes y conocimientos nuevos que le permita conocer mucho más sobre la dirección de actores, sin ello no podrá

desenvolverse de la manera adecuada para dirigir a sus actores y llegar al personaje deseado para la construcción de la historia.

Durante el desarrollo de las herramientas para la dirección de actores existe una primordial basado en los actores, la expresión corporal, es un concepto que debe estar ligado a la credibilidad, esto permitirá el éxito del largometraje, ya que son factores importantes que se debe manejar principalmente por los actores y orientado por el director. Si un actor se ve y se siente sobreactuado creará un estímulo y reacción negativo por parte de la audiencia. Es así que nos comenta Pacheco (1999):

...el trabajo corporal sistemático, donde la agilidad representa la habilidad y capacidad física o corporal de un individuo para realizar un o una secuencia de gestos que tengan un significado (signos), con un grado de calidad y precisión de acuerdo a una intensidad o velocidad que el desafío creativo lo amerite, dejando de lado aquellos factores de duda, falta de flexibilidad, potencia o resistencia física que impida la realización del referido gesto. (p.71)

Los signos corporales provocados por el actor deben ser precisos, naturales y en el debido momento según lo contado en la trama y durante todas las escenas del largometraje. El manejo corporal definitivamente debe ser un factor muy importante y desarrollado principalmente por el actor. Sin embargo, es de suma importancia que el director tenga en cuenta estos puntos en el proceso de selección de actores conociendo la trayectoria actoral, además de pulir características y virtudes durante el casting.

Otro de los aspectos más emblemáticos que un director debe analizar antes de seleccionar a cualquier actor es el nivel de actuación de cada uno. Por ello, es de suma importancia que el director deba tener nociones de actuación, quizá no especializado, pero si saber de este tema para poder elegir al actor ideal, para poder guiarlos de manera adecuada y entre los dos poder llevar al personaje escrito a un personaje real que refleje lo deseado. Si el director carece de conocimiento de actuación, deberá contratar a alguien experto quien se vuelva el director de actores para poder llegar al resultado deseado por este. Según Joel del Rio (2012):

Stanislavski propuso un sistema a través del cual el actor debe encontrar las causas internas que originan la manifestación exterior de los sentimientos. El contenido fundamental de su método consiste en el que el actor sienta al personaje, investigue, construya el antes y el después, y busque en su archivo emotivo personal. (p.14)

Como comenta Stanislavski el actor debe entrar en un proceso de conocer al personaje creado por el director, por ello debe buscar referencia en base a sus conocimientos actorales, momentos vividos, etc, para poder representar lo deseado por el director. Este proceso debe ser realizado netamente por el actor, para luego en compañía con el director darle forma y llegar al resultado deseado.

Otra herramienta relevante para el director y actores es el guion, esta es la base de todo lo desarrollado en el producto cinematográfico, es la guía que todos deben seguir para que exista una construcción correcta de la historia. Así es como nos comenta Tovar (2004):

...Una guía, un principio ordenador, una base sobre la cual construir la película o variando la metáfora en aras de precisión, un esqueleto que determina la forma general, las proporciones, las articulaciones del organismo vivo que toda película bien nacida quiere ser. (p.83)

Este es el esqueleto en donde se desarrolla toda la historia, por ello es de suma importancia que el guion este desarrollado de manera completa y que el director de actores lo conozca muy bien al igual que todo el equipo de producción ya que en base al guion se podrá hacer el desarrollo de las escenas, el orden de las locaciones, vestuario y caracterización de los actores. Además, esta es la guía para que los actores sepan sus diálogos y las partes más importantes que deben interpretar, por ello los guionistas deben desarrollar el guion con todo lo necesario para que los actores sepan que acciones deben realizar en cada línea y diálogo expresado.

Este conjunto de factores estará reflejado en la puesta en escena, ya que es la parte del rodaje donde se debe expresar armonía en todo el equipo para llevar a cabo cada escena, locación y caracterización correcta.

Como manifiesta Cortés y Freer (2000):

...En el cine, puesta en escena hace referencia a los elementos que conforman el encuadre; esto es, aquellos componentes propios del cine como movimientos de cámara, escala y tamaño de los planos en la toma, así como los ángulos de la toma. También los elementos que comparte con el teatro

como son la iluminación, los decorados, el vestuario, el maquillaje, el reparto, la dirección y movimiento de los actores. (p.104)

Además, la puesta en escena ayudará a los actores gracias a la iluminación, escenografía, vestuario ya que esto permite que entren en personaje mucho más fácil, ya que los actores se podrán desenvolver de manera correcta adecuándose al espacio y tiempo planteado en el cortometraje o largometraje. Por ello, este proceso debe ser ordenado, armonioso y nada tenso para que todo pueda desarrollarse de manera fluida y natural.

Después de todas las herramientas desarrolladas se encuentra una de las fases más relevante y complicadas del producto cinematográfico, ya que con lleva una serie de factores. El rodaje es la parte del proceso donde se plasmará el trabajo realizado durante todo el trayecto de preparación, por ello, este debe ser estratégico para poder desarrollar un trabajar en equipo donde se tendrá organizado las locaciones, escenas y elementos para la caracterización planificada, este proceso debe estar desarrollado de la mano del director y productor del largometraje.

Es así que el punto más importante y relacionado a lo mencionado en el presente trabajo, es el orden. Así como también la estructura entre el manejo de actores (caracterización) y la puesta en escena.

En este sentido, es necesario saber el orden de las escenas y las locaciones en primera instancia, esto permitirá preparar al actor en los ámbitos de maquillaje, vestuario y caracterización durante las escenas planificadas. Por otro lado, el manejo de escenografía, locaciones y utilería son necesarios para poder dar credibilidad al contexto desarrollado en el largometraje. Como comenta Vera y Badariotti (2002):

... Los principales factores a tener en cuenta son la cronología y el respeto por los ambientes y por los tiempos de la película: si en el guion dice que es un atardecer, mejor que se filme al atardecer; si dice de noche, mejor filmar de noche. Y luego están los aspectos más prácticos: los decorados y la disponibilidad de los actores... (p. 62)

Según Vera y Badariotti se debe tener en cuenta factores que expresen credibilidad y verosimilitud durante el rodaje para luego en el proceso de postproducción se pueda realizar un trabajo más sencillo, dinámico y con una estructura real sin necesidad de ser forzada por efectos especiales.

Después de analizar cada herramienta utilizada al largo de la dirección de actores estas pueden influir en cada director según la experiencia y proceso deseado por ello, al inicio del trabajo de investigación se expresó las distintas posturas mencionadas por diversos directores para llegar a un producto cinematográfico exitoso.

Además, se durante el desarrollo de todo el producto cinematográfico existe un fin, el cual es dar a conocer la historia desarrollada por el director a una audiencia y que esta la pueda entender, que sea creíble y verosímil

En este caso se debe tener en cuenta que el director tiene un papel muy importante durante el desarrollo ya que, sin el apoyo de este, el actor no podría desenvolverse de la mejor forma para que el producto cinematográfico sea creíble y no rompa con la realidad establecida en un principio.

Es así como manifiesta Kornet (1997):

...El cómo medio narrativo e interpretativo, se nutre de la representación de la persona y de la apariencia de verosimilitud de aquello que le ocurre a ésta; el espacio fílmico crea una realidad propia, aislada de la realidad del espectador, pero a la vez estrechamente relacionada con ella. (p.327)

Durante el desarrollo del producto cinematográfico, el espacio fílmico, es decir, la puesta en escena debe estar desarrollada de la mejor manera para que sea creíble y verosímil, ya que se hará entrar a la audiencia a un contexto completamente nuevo desarrollado por el director para plasmar la historia.

Todos los términos investigados y desarrollados en el presente trabajo de investigación son de suma importancia para que la dirección de actores pueda ser exitosa y por ende el producto cinematográfico tendrá un impacto positivo en la audiencia. Por ello, se debe tener en cuenta el proceso desde el inicio como la creación del guion y dialogo como también la puesta en escena y el rodaje donde todo lo anterior se pone en práctica para poder desarrollar el producto final, todo esto desarrollado por el director, los actores y todo el equipo de producción según lo mencionado por diversos expertos en la materia.

2.3 Definición de términos básicos

Cortometraje: una producción corta de menos de treinta minutos. Suelen ser de bajo presupuesto y con un equipo más pequeño.

Largometraje: producción de más de 30 minutos. Suelen ser de mayor presupuesto y con un equipo mucho más desarrollado.

Vestuario: Elementos utilizados para poder vestir al personaje de manera adecuada al perfil de personaje social, económico y psicológico.

Plano: es el espacio que capta la cámara en relación con la persona u objetivo que este enfocando, según las dimensiones pueden tener distintos nombres.

Secuencia: La secuencia es un conjunto de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa o producto audiovisual.

Escena: la unidad de espacio o tiempo donde transcurre la historia a tratar.

Ángulo: Es la posición o angulación de la cámara que capta a un elemento o persona que esté en ella.

Sarcasmo: es una figura retórica que pretende dar a entender lo contrario o manifestar fastidio o desagrado.

Escenografía: son todos los elementos como iluminación, utilería, etc. que están dentro de una toma para contextualizar la escena.

Encuadre: La estructura o parte que graba o registra el espacio de la realidad que se quiere tomar y que se desea proyectar en algún producto cinematográfico.

Film: Se define así a un producto cinematográfico que puede ser un cortometraje o largometraje.

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Al cabo de haber analizado diversas visiones de autores, directores además de haber investigado y leído diversos trabajos de investigación, los cuales han aportados diversos puntos de vistas para el presente trabajo de investigación y el desarrollo de la variable planteada, se considera beneficioso la investigación de la dirección de actores presente en el cine, ya que los directores y autores citados en el presente documentos aportan filosofías propias sobre la evolución de la dirección de actores, así como también son considerados base importante para llegar a una conclusión concreta, actuales y favorables para aportar al tema de investigación planteado.

Se puede comprobar con la presente investigación que no existe un manual o indicaciones escritas sobre la dirección de actores, lo que permite que cada director se base en experiencias, nociones e interpretaciones vividas para poder dirigir a los actores seleccionados.

Además, no existen estudios recientes en nuestro país, así como tampoco en Latinoamérica que nos permitan tener mucha más información, el país donde existe más información sobre el tema es el Europa, mayormente España por ello la mayoría de autores mencionados son de origen español.

Cabe resaltar que toda la investigación alcanza el objetivo de reconocer los efectos posibles que tiene la dirección de actores para la construcción de la historia según expertos, identificar las herramientas que, según los expertos, debe tener un director para el buen manejo de sus actores y manifestar la importancia del desarrollo del perfil de los personajes para el manejo de actores, a partir de los paradigmas propuestos por distintos autores.

Además, fue de suma importancia el definir en base a expertos las herramientas que conllevan y acompañan el contexto de dirección de actores en el cine ya que

se pudo comprobar que cada uno forma un papel importante durante el tema y que sin ello no se podría llegar a una conclusión concreta en el trabajo de investigación. Se puede resaltar que durante el proceso de dirección de actores debe existir un trabajo en equipo, donde el director, productor, cámara, actores, toda la producción, debe tener un trabajo conjunto, en armonía y en un ambiente cómodo, para así poder llegar al resultado deseado.

Es por ello, es de suma importancia desde el inicio del proceso como el perfil de personajes, guion, casting, puesta en escena, rodaje donde todo lo mencionado durante el trabajo se pone en práctica para desarrollar un producto final de calidad y con los resultados deseados.

Se debe tener en cuenta que todo el proceso se desarrolla de la mano de un equipo multidisciplinario que permitirá trabajar en equipo y de manera armoniosa para desarrollar el producto final. Esto conllevará al director, productor, actores, personas encargada de las luces, escenografía y equipo de producción en general, así como lo han ido mencionando los expertos durante todo el trabajo de investigación.

Lo importante y relevante de la presente investigación fue poder analizar a diversos directores desde algunas corrientes antiguas hasta algunas un poco más modernas para poder contrastar los diversos pensamientos y llegar a una conclusión concreta que permite aportar de manera positiva al tema a tratar durante toda la investigación.

Los 3 directores y autores mencionados en un inicio son la base para que esta investigación tenga un sustento correcto y válido, ya que los tres mencionaron el punto de vista en base a la experiencia y procesos vividos que nos permitió llegar a las conclusiones desarrolladas más adelante.

Permitieron poder definir y aclarar puntos bases para la dirección de actores, sin

embargo, cabe resaltar como lo ya mencionado que no existe un manual o reglas establecidas para la dirección de actores, pero si recomendaciones y puntos relevantes para llevar una buena relación entre el cine y la actuación.

Por último, el presente trabajo aportará de manera positiva a la industria cinematográfica ya que ayudará a nuevas generaciones para poder desarrollar un buen trabajo de dirección de actores en diversas producciones cinematográficas.

CONCLUSIONES

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación era abordar la importancia de la dirección de actores en el cine desde diferentes enfoques teóricos además de reconocer los efectos posibles que tiene la dirección de actores para la construcción de la historia según expertos, identificar las herramientas que, según los expertos, debe tener un director para el buen manejo de sus actores y determinar la importancia del desarrollo del perfil de los personajes para el manejo de actores, a partir de los paradigmas propuestos por distintos autores.

Así pues, uno de los principales exponentes de la dirección de actores mencionados en el trabajo de investigación es Stanislavski quien a través del

método planteado ayuda a extraer del alma del actor su propia esencia, experiencias y acciones, así el poder crear al personaje a través de las propias sensaciones y vivencias con la dirección del experto.

Otro método mencionado es el de Meyerhold que divide el proceso en 2 etapas, la primera el director debe trabajar con el mismo, para saber cómo debe dirigir al actor, ya que ellos son la cabeza para poder llegar a la producción cinematográfica. Y en segunda instancia la conexión con el actor que permite que ellos interpreten de manera adecuada al personaje seleccionado, esto implica el desarrollo de su carácter, dinamismo, características físicas, desenvolvimiento, etc.

Por último, Pedro Almodóvar uno de los mayores exponentes de la dirección de cine en España quien da una visión mucho más fresca de la dirección de actores, donde manifiesta la importancia del trabajo en equipo entre el director, actor y el equipo de producción, y también el dar a conocer mediante acciones hechas por el que es lo que desea interpretar del personaje para que luego el actor pueda copiarlo y adecuarlo a lo deseado en un inicio.

Además, fue de suma importancia evidenciar que cada herramienta en el proceso de la producción cinematográfica es de suma importancia para la dirección de actores, ya que cada uno complementa el trabajo del director y actor para llegar a realizar el film de manera adecuada y que el público pueda disfrutarlo.

Uno de los factores más importante y desarrollados en el trabajo de investigación es el perfil de personajes, que desde un inicio fue un factor relevante y herramienta que guía a los actores para saber cómo llegar al personaje planteado con el director, ya que sin este las acciones y elaboración de los personajes por lo actores no tendrían sentido durante el desarrollo de la historia.

En base a lo mencionado, podemos llegar a la conclusión que no existe un manual o reglas exactas para la dirección de actores, pero los autores mencionados tienen un punto en común que enlazan todo el proceso de dirección de actores y es el trabajo en equipo de los dos cargos para el desarrollo y desenvolviendo del personaje escrito en papel.

Cabe resaltar que toda la investigación alcanza y aclara todos los objetivos planteados al inicio del trabajo de investigación como lo son: reconocer los efectos posibles que tiene la dirección de actores para la construcción de la historia según expertos, identificar las herramientas que, según los expertos, debe tener un director para el buen manejo de sus actores y manifestar la importancia del desarrollo del perfil de los personajes para el manejo de actores, a partir de los paradigmas propuestos por distintos autores.

Además, la presente investigación será de mucha ayuda para nuevas generaciones que necesiten desarrollar la dirección de actores en cualquier producto cinematográfico, como también el aportar un desarrollo más óptimo y profundo en nuestro país y Latinoamérica con la dirección de actores, ya que no es un tema muy desarrollado.

REFERENCIAS

- Almodovar [[Carrera de cine u. devalpo](#)]. (s.f). *Almodovar- Dirección de Actores*. [Archivo de Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=e-NV6lmIMZw&t=193s>
- Barrantes, C. (2018). *La relación entre el actor y el director a lo largo del proceso de montaje teatral*. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.
- Braun, E. (1998). *Meyerhold on theatre*. Berkshire, U.K. Methuen, España.
- Blumer, H. (1969). *Interaccionismo Simbolico*, Barcelona
- Cassetti, F. (1993). *Teorías del cine. 1945-1990*.
<https://es.scribd.com/document/317318768/217889985-132579720-TeoriasDel-Cine-Francesco-Casetti-pdf>
- Casas, A. (2004). *Guion cinematográfico*. México: Estudios cinematográficos.
- Cervera, J. (2003). *Teoría y técnica teatral*. Editorial del cardio, España.
- Comparato, D., Vázquez, P., & Alonso, P. L. C. (1993). *De la creación al guión*. Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. España.
- Cortés, M. y Freer, V. (2000). *Luces, cámara y acción*. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
- Gonzales, C. [[LaTrigraChacho](#)].(2013).Cátedra Dirección de Actores UBA. [Archivo de Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=FpnRT7VTHKI>
- Comparaton, D. (2014). *De la creación al guion: arte y técnica de escribir para cine y televisión*. Colombia: SOFAR Editores.

- Discépolo, M. (2012). *La dirección de actores de cine*. (s.n).
<https://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/10-discepola.pdf>
- Elías, L. (2018). *Características de la puesta en escena cinematográfica de Claudia Llosa que la definen con cine de autor*. (Tesis de licenciatura).
 Universidad San Martín de Porres, Perú.
- Garro, E. (2019). *Reencuentro de personajes*. Debolsillo. Perú.
- Galiano, M. (2011). *Estudio de la partitura actoral como recurso técnico-creativo en las poéticas de grandes directores de escena: propuestas de sistematización técnico-creativas para el trabajo del director con el actor a partir de la partitura*. (Tesis doctoral). Programa de Doctorado en Estudios Filológicos, Perú.
- Gómez Valencia, L. A., Mahecha Gamba, D. I., Combariza Castañeda, A. L., & Aguirre Rojas, J. S. (2018). *Análisis de la dirección de actores naturales en Instantáneo*. Cortometraje de ficción. Colombia.
- Heredia, J., Mora, F., Rizo, M., Sabater, P. y Sala, L. [Pinto Autor]. (s.f).
Dirección de Actores. [Archivo de Video].
 Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=gRwkJJEhoFI>.
- Korte, H. (1997). *Cien años de cine: Desde los orígenes hasta su establecimiento como medio*. México: Siglo veintiuno editores.
- Melendres, J. (2000). *La direcció dels actors*. *Diccionari mínim*, Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Platón. (2000): Diálogos, México, Porrúa.
- McKee, R. (2018). *El Diálogo: el arte de hablar en la página, la escena y la pantalla*. España: Alba

- Milne, P. (1922). *The facts and theories of the newest art*. New York, Estados Unidos: Motion Picyute Directing
- Olivos Saavedra, S. M. (2019). *La influencia pictórica en la técnica de dirección de Jorge Guerra*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.
- Pellicer, G. (2010). *Jaume Melendres. La pedagogía de la dirección de actores*. Institut del Teatre, España.
- Pacheco, I. (1999). *El trabajo corporal en la formación del actor*. Revista del teatro experimental de la Universidad de Chile, Chile.
- Provintina, G. (s.f). *el doble trabajo del director: apuntes sobre dirección de actores*. (lacuevadechauvet). <https://lacuevadechauvet.com/el-doble-trabajo-del-director-apuntes-sobre-direccion-de-actores/>
- Quintuña, C. (2015). *La dirección de actores en el cine de comedia aplicado al guión "Quiero ser payaso"*. (Tesis de licenciatura). Universidad de Cuenca, Ecuador.
- Real Academia Española. (2001). Disquisición. En Diccionario de la lengua española. (22.ª ed.)
http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=disquisici%F3n
- Saltana, S. (2015). *Dirección de actores en España*. (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

- Salgado, D. (2007). *La dirección de actores según Stanislavski. Estudios Escènics, España.*
- Soberon,E.(2012). *Viviendo con actores. Enfoco. 37 (5). 28-29*
- Stanislavski, C. (1977): *El trabajo del Actor sobre su papel*, Ed. Quetzal.Tomo IV, Argentina.
- Sanchez, C. (s.f). *La verosimilitud o cómo lograr que tus historias resulten creíbles:*
Taller de escritores. <https://www.tallerdeescritores.com/la-verosimilitud>
- Vale, E. (1985). *Técnicas de guion para cine y televisión. Gedisa, España.*
- Vera, C. (2002). *Cómo Hacer Cine: El día de la bestia de Alex de la Iglesia.*
España: Fundamentos.
- Villarreal, J., Villalba, J., & Suárez, J. I. (2016). *Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota: Una propuesta pedagógica; ver para aprender, aprender para renovar.* Uni-pluriversidad, 16(2), 117-125.