

La dirección de actores. Innovación docente en la asignatura de «Puesta en Escena Audiovisual»

Directing actors. Teaching innovation to the subject «Film & TV Staging»

Joaquín Marín-Montín

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7869-4469>

Universidad de Sevilla

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad

jmontin@us.es

DOI: <http://dx.doi.org/10.12795/9788447225408.023>

Pp.: 353-366

Resumen

Este capítulo presenta los resultados del *Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA)* llevado a cabo en la asignatura de *Puesta en escena audiovisual*, del tercer curso del Grado en Comunicación Audiovisual experimentado durante el primer cuatrimestre del curso 2022/23. Este CIMA tuvo una duración de diez horas que fueron distribuidas en cinco sesiones teniendo como eje central la dirección de actores. Se trata del segundo bloque de la asignatura cuyo objetivo principal fue delimitar los fundamentos principales de esa actividad profesional y que se abordó una vez terminado el rodaje de un cortometraje. En este texto se recoge el diseño del ciclo de mejora y la descripción de su aplicación. Los cuestionarios inicial y final han sido una herramienta clave en todo el proceso realizado. Los resultados de la experiencia han permitido incrementar el protagonismo del alumnado logrando que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más colaborativo y conectado con la realidad, así como ha contribuido a mejorar la práctica docente.

Palabras clave: Puesta en escena audiovisual, comunicación audiovisual, dirección de actores, docencia universitaria, desarrollo profesional docente.

Abstract

This chapter presents the results of the *Improvement Cycle in Classroom (ICIC)* carried out in the subject Film & TV Staging of the second year of the Degree in Audiovisual Communication experienced during the first four-month period of the academic year 2022/23. This ICIC lasted ten hours and was divided into five sessions, focusing on directing actors. This is the second block of the subject whose main objective was to delimit the main guidelines for this professional activity and that it was after the shooting of a short film had been completed. This text contains the design of the improvement cycle and the description of its application. The initial and final questionnaires have been a decisive tool during the process carried out. The results of the experience have led in increasing the role of the students take on greater prominence. This makes the teaching and learning process more collaborative and connected to reality as well as contributed to improve teaching practice.

Keywords: Film & TV staging, audiovisual communication, directing actors, university teaching, teacher professional development.

Introducción

La experiencia anterior de CIMA se desarrolló con la asignatura *Realización II. Iluminación y Multicámara* durante el curso 2020-21 (8 horas) (Marín-Montín, 2022). El CIMA que presentamos se aplicó en la asignatura *Puesta en escena audiovisual*, disciplina optativa del Grado de Comunicación Audiovisual. Su desarrollo correspondió al grupo 1 (70 estudiantes). La asignatura cuenta con una importante carga práctica (60%) consistente en un proyecto de un cortometraje con otras dos materias del mismo curso: *Producción y Empresa Audiovisual II* y *Realización III. Video digital y postproducción*. El sistema de evaluación consta de un examen tipo test (40%) y el diseño de la puesta en escena del cortometraje (60%). En relación con los contenidos hay dos bloques: *puesta en escena y dirección de actores*. El primero va conectado a un conjunto de tareas prácticas en grupo encaminadas a aplicar el diseño de arte para el corto. En cuanto al segundo se aborda una vez han terminado el rodaje y será el contenido de este CIMA.

Diseño previo del CIMA

Este CIMA se planteó para 10 horas con un reparto de 5 sesiones de 2 horas. Su objetivo principal fue delimitar los fundamentos de la dirección de actores en una obra audiovisual. Para ello se partió de la experiencia que los grupos de prácticas tuvieron con el cortometraje, donde desarrollaron tareas asociadas a la dirección actuarial. Así, se pudo situar al alumnado ante un asunto cercano para que desde el aula reflexionaran sobre una serie de problemas (Finkel, 2008) que se asemejan a la realidad profesional.

Mapas de contenidos y problemas claves

Se plantearon cuatro problemas en forma de cuestiones que conformaron el diseño del mapa de contenidos, para articular el eje de las sesiones. Esta asociación entre problemas y contenidos nos permitió organizarlos mejor y conectarlos con la realidad (García Díaz, Porlán y otros, 2017). El problema inicial (PR1) *¿qué aspectos trata la dirección de actores en una obra audiovisual?*, busca examinar la delimitación, la tipología y el equipo que involucra esta actividad. Para el siguiente problema (PR2) *¿cómo planificar la selección del elenco interpretativo para un cortometraje de bajo presupuesto?*, se tuvieron en cuenta dos aspectos: la selección del reparto y los recursos para el proyecto. El tercer problema (PR3) *¿qué elementos influyen en la interpretación actuarial para el medio audiovisual?* se centra en

el encuadre y el método como elementos específicos. Por último, el cuarto problema (PR4) *¿cómo preparar desde la dirección la elaboración de los personajes en un cortometraje?* considera las herramientas de dirección y la toma de decisiones como los componentes a examinar.

En relación con la tipología de contenidos que presentamos, se utilizaron tres: *procedimentales*, *conceptuales* y *actitudinales*. La primera, fue la más utilizada en el diseño de la secuencia de actividades y está asociada a *saber hacer* una puesta en escena audiovisual. En cuanto a los contenidos conceptuales, se presentan aquellos asociados al *saber de* la disciplina. Por último, los contenidos actitudinales tienen que ver con el trabajo cooperativo, el rigor, la creatividad y la responsabilidad. La figura 1 muestra el mapa desarrollado.

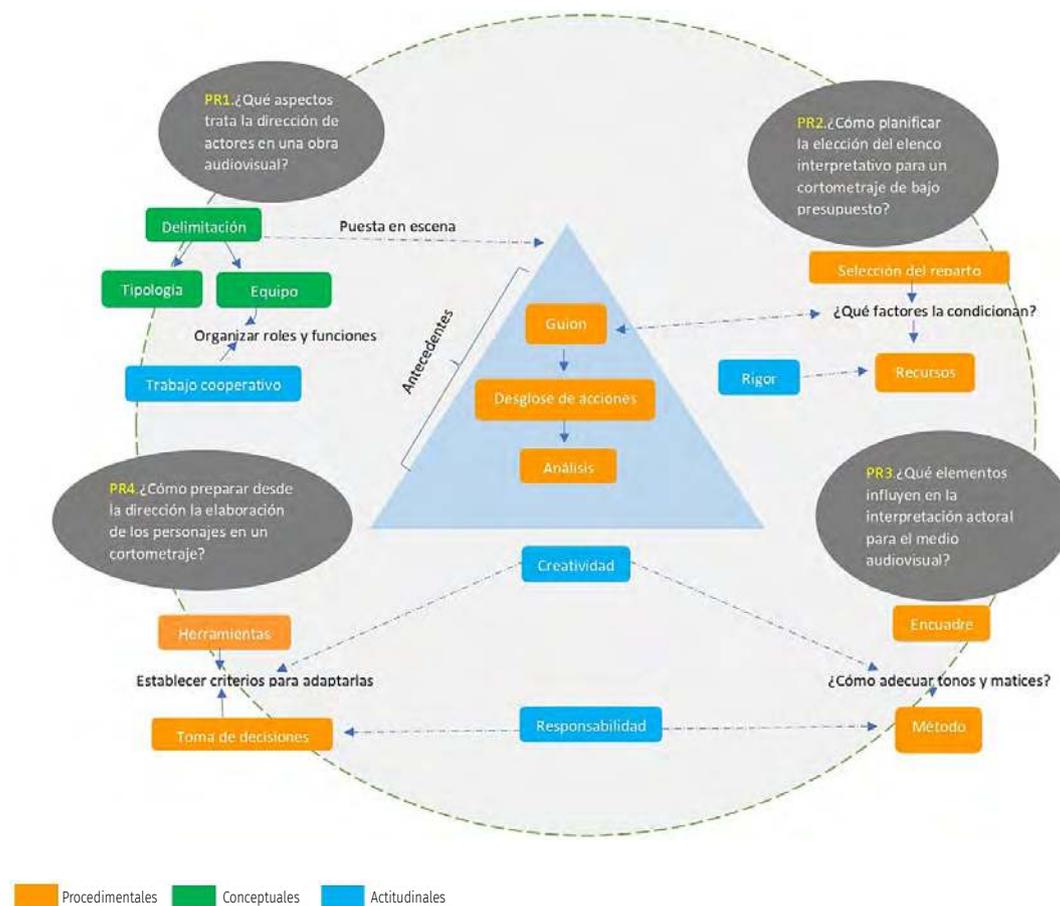
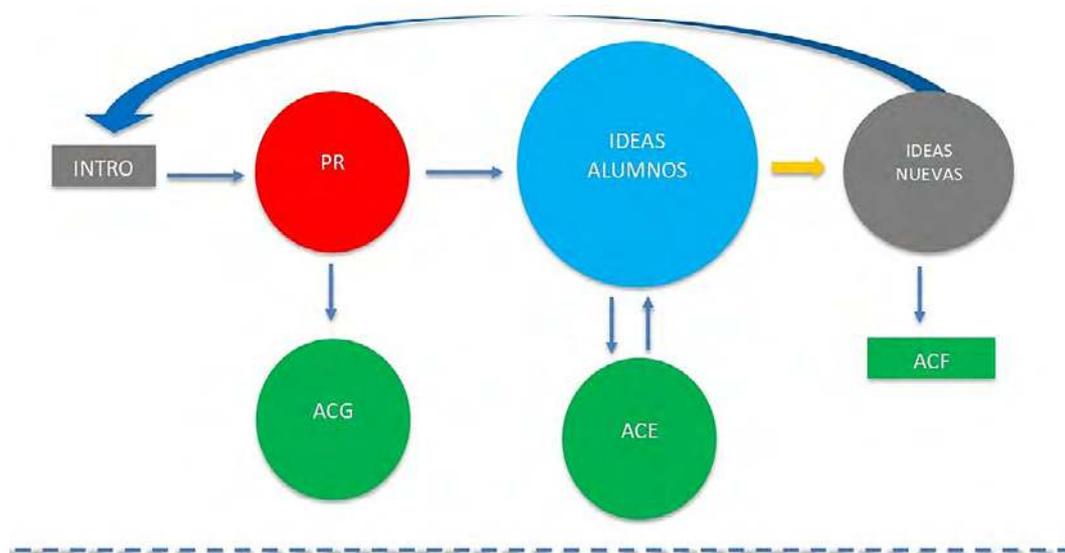

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas clave.

Modelo metodológico y secuencias de actividades

Del modelo metodológico aplicado en este CIMA destaco la estructura dinámica alrededor del problema, siendo las ideas del alumnado el núcleo central. La secuencia del esquema busca un diálogo continuo entre estudiantes y docente, estructurando cada sesión en las siguientes fases: una introducción, el planteamiento del problema y su actividad de contraste, un bloque central de ideas del alumnado ligado a una actividad de contraste específica, y por último las ideas nuevas que conectan con la introducción y concluyen con un comentario final de contraste. La figura 2 representa el modelo metodológico planteado para las 10 horas del CIMA.

PR: Planteamiento del problema; ACG: Actividad de contraste global; ACE: Actividad de contraste específica; ACF: Actividad de contraste final.

Figura 2. Modelo metodológico.

Sobre la secuencia de actividades programadas se elaboraron 5 fichas (tablas 1 a 5) relativas a los cinco días de aplicación e integran los 4 problemas planteados. Para el último problema se dedicaron 2 sesiones, ya que se buscaba desarrollar una tarea práctica de la dirección actoral.

Tabla 1. Secuencia de actividades – Día 1

Día 1: <i>La dirección de actores en la puesta en escena audiovisual</i>	
Actividad Tiempo	Descripción
I1 5 min	Presentación inicial sobre el bloque de la asignatura. Previamente se ha recogido el cuestionario inicial.
PR1 5 min	<i>¿Qué aspectos trata la dirección de actores en una obra audiovisual?</i>
ACG1 10 min	Comentario sobre las respuestas de los alumnos a la pregunta del cuestionario relacionada con el PR1. Recursos de apoyo: pizarra y proyector.
IA1+ACE1 40 min	Se dio paso a los alumnos para comentar sobre este problema 1.
Actividad de contraste específica	Incluida paralelamente para ofrecer orientaciones sobre este problema. Contenidos expuestos: delimitación, tipología y equipo que afecta a la dirección de actores. Recursos: diapositivas y pizarra.
IN1 45 min	En este bloque salieron a relucir a modo de debate los aspectos nuevos surgidos del análisis del problema 1.
ACF1 15 min	Orientaciones finales relacionadas con la organización de roles y funciones en la dirección de actores, ajustado al contexto del cortometraje.

Tabla 2. Secuencia de actividades – Día 2

Día 2: <i>La selección del reparto interpretativo</i>	
Actividad Tiempo	Descripción
I2 5 min	Breve presentación en la que se explicó la dinámica de la sesión.
PR2 5 min	<i>¿Cómo planificar la elección del elenco interpretativo para un cortometraje de bajo presupuesto?</i>
ACG2 10 min	Comentario sobre las respuestas de los estudiantes a la pregunta del cuestionario relacionada con el PR2. Recursos: pizarra y proyector.
IA2+ACE2 40 min	Se dio paso a los alumnos para comentar sobre este problema 2.
Actividad de contraste específica	Incluida paralelamente para ofrecer orientaciones sobre este problema. Contenidos expuestos: modalidades de selección de reparto y los recursos para las pruebas. Recursos: diapositivas y pizarra.
IN2 45 min	En este bloque salieron a relucir a modo de debate los aspectos nuevos surgidos del análisis problema 2.
ACF2 15 min	Orientaciones finales relacionadas con el repaso previo al guion y su análisis ajustado al contexto del cortometraje.

Tabla 3. Secuencia de actividades – Día 3

Día 3: <i>La interpretación actoral para lo audiovisual</i>	
Actividad Tiempo	Descripción
I3 5 min	Breve presentación en la que se explicó la dinámica de la sesión.
PR3 5 min	<i>¿Qué elementos influyen en la interpretación actoral para el medio audiovisual?</i>
ACG3 10 min	Comentario sobre las respuestas de los estudiantes a la pregunta del cuestionario relacionada con el PR3. Recursos: pizarra y proyector.
IA3+ACE3 40 min	Se dio paso a los alumnos para comentar sobre este problema 3.
Actividad de contraste específica	Incluida paralelamente para ofrecer orientaciones sobre este problema. Contenidos expuestos: adecuación al encuadre y los métodos interpretativos. Recurso de apoyo: diapositivas y pizarra.
IN3 45 min	En este bloque salieron a relucir a modo de debate los aspectos nuevos surgidos del análisis problema 3.
ACF3 15 min	Orientaciones finales relacionadas con los tonos y matices que permite la interpretación actoral, ajustado al contexto del cortometraje.

Tabla 4. Secuencia de actividades – Día 4

Día 4: <i>Cuaderno de dirección (parte I)</i>	
Actividad Tiempo	Descripción
I4 5 min	Breve presentación donde se explicó la dinámica de las sesiones 4 y 5.
PR4 5 min	<i>¿Cómo preparar desde la dirección actoral la elaboración de los personajes en un cortometraje?</i>
ACG4 10 min	Comentario sobre las respuestas de los estudiantes a la pregunta del cuestionario relacionada con el PR2. Recursos: pizarra y proyector.
IA4+ACE4 40 min	Se dio paso a los alumnos para comentar sobre este problema 4.
Actividad de contraste específica	Incluida paralelamente para ofrecer orientaciones sobre este problema. Contenidos expuestos: herramientas de dirección (mecánica, orgánica y ensayos). Recurso de apoyo: diapositivas y pizarra.
IN4 45 min	En este bloque salieron a relucir a modo de debate los aspectos nuevos surgidos del análisis problema 4.
ACF4 15 min	Orientaciones finales relacionadas con un caso práctico a través de un fragmento de guion a trabajar en la última sesión.

Tabla 5. Secuencia de actividades – Día 5

Día 5: Cuaderno de dirección (parte II)	
Actividad Tiempo	Descripción
I5 5 min	Presentación de la última sesión.
PR4 5 min	Poner en práctica el PR4 a través de un desglose de un fragmento de guion entregado anteriormente.
ACG5 10 min	Comentario sobre los análisis del fragmento de guion. Recursos de apoyo: pizarra y proyector.
IA5+ACE5 40 min	Se dio paso a los alumnos para comentar sobre este caso práctico de análisis que han llevado a cabo.
Actividad de contraste específica	Incluida paralelamente para ofrecer orientaciones sobre análisis de guiones. Contenido expuesto sobre la construcción de personajes. Recurso de apoyo: diapositivas y pizarra.
IN5 45 min	En este bloque salieron a relucir a modo de debate los aspectos nuevos surgidos del caso práctico con el que se ha trabajado.
ACF5 15 min	Orientaciones finales a modo de conclusión sobre la dirección de actores. Asimismo, entrega del cuestionario final.

Cuestionario inicial-final

Se trata de una herramienta necesaria para conocer los esquemas mentales del alumnado. Las preguntas que contiene son los mismos 4 problemas que se van a abordar durante el CIMA. Una vez conocidas las respuestas se hizo un análisis sistemático de las mismas, para poder definir de manera ajustada los contenidos que se iban a trabajar (Rivero y Porlán, 2017). En nuestro caso fue entregado a los estudiantes previamente a la aplicación del CIMA y después de su finalización, comunicándoles su carácter exploratorio, anónimo y no evaluativo. Se decidió que el cuestionario fuera elaborado en formato físico ya que buscaba obtener una predisposición más directa del estudiante, controlar el tiempo para su cumplimentación y permitir en las respuestas esquemas u otros recursos gráficos. A continuación, se indican las preguntas del cuestionario:

1. *¿Qué aspectos consideras que trata la dirección de actores en una obra audiovisual?*
2. *¿Cómo crees que hay que planificar la elección del elenco interpretativo para un cortometraje de bajo presupuesto?*

3. ¿Qué elementos influyen en la interpretación actoral para el medio audiovisual?
4. ¿Cómo preparar desde la dirección actoral la elaboración de los personajes en un cortometraje?

Aplicación del CIMA

Relato resumido de las sesiones

La aplicación de este CIMA se realizó a partir de la semana 11 del cuatrimestre y ocupó 5 clases consecutivas. Aunque la asistencia del alumnado decreció respecto al bloque anterior de la asignatura, se incrementó la participación y el interés en las actividades planteadas. El buen nivel de las respuestas de los cuestionarios iniciales propició más tiempo para el debate y el desarrollo del caso práctico.

Las dos primeras sesiones permitieron reflexionar a los diferentes grupos sobre lo que supuso en el corto dirigir a un elenco actoral en unas condiciones de bajo presupuesto. Entre las ideas aportadas por los estudiantes, destaca la importancia del *casting* para garantizar una adecuada dirección. Asimismo, en el debate se planteó la dificultad que tuvieron algunos grupos para trabajar con actores con poca experiencia o en formación. En este punto, les fui orientando sobre la importancia del guion y su análisis como primer paso en el proceso de trabajo, así como la delimitación de roles específicos para la dirección de actores.

De la tercera sesión, destacaría las intervenciones del alumnado referidas a las aptitudes para actuar en el medio audiovisual, como la presencia física o la dicción verbal. Dichos relatos me permitieron conectar con indicaciones específicas sobre la adecuación de la interpretación actoral al lenguaje audiovisual, lo que despertó un interesante debate con los diferentes grupos sobre su aplicación en el corto. Por falta de tiempo no pude proyectar dos cortometrajes, pero esto no supuso un detrimento de la sesión.

Las dos últimas sesiones consistieron en realizar de forma más práctica una tarea específica sobre dirección de actores. Esto hizo que generara más expectación y la asistencia fuera mayor. Previamente a partir de la PR4 del cuestionario, surgieron ideas del alumnado como la creación de personajes que derivó en un debate entre los diferentes grupos a raíz del corto. Paralelamente intervine completando la sesión haciendo un comentario sobre tres herramientas clave: mecánica, orgánica y ensayos. A partir de ahí, el alumnado comenzó a trabajar con un guion y una ficha para que se situara desde la posición de director/a. Debido a la limitación de

tiempo, se decidió reducir el análisis a una parte del guion. Tras unos minutos de lectura, se pusieron en común diferentes interpretaciones del texto donde destacaron una gran variedad de matices. Todos coincidimos como reflexión final en la necesidad de *expressir* el guion para sacar su máximo jugo a fin de trabajar con los actores en cualquier ficción audiovisual. La experiencia de este CIMA me ha permitido transmitir al alumnado un aspecto novedoso que apenas se trata en el grado a nivel práctico. Metodológicamente considero que conseguí transmitir al alumnado más seguridad y una estructurada más ordenada. Sin embargo, las actividades de contraste específicas de cada sesión funcionaron de forma distinta a la esperada ya que se abordaron demasiados aspectos.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

A partir del análisis de los cuestionarios inicial y final se evaluó la eficacia de este CIMA en una muestra de 20 alumnos que cumplimentaron los dos. Una vez clasificadas sus repuestas en 4 niveles se han elaborado 4 *escaleras de aprendizaje* vinculadas a los 4 problemas planteados, que se muestran en las siguientes imágenes.

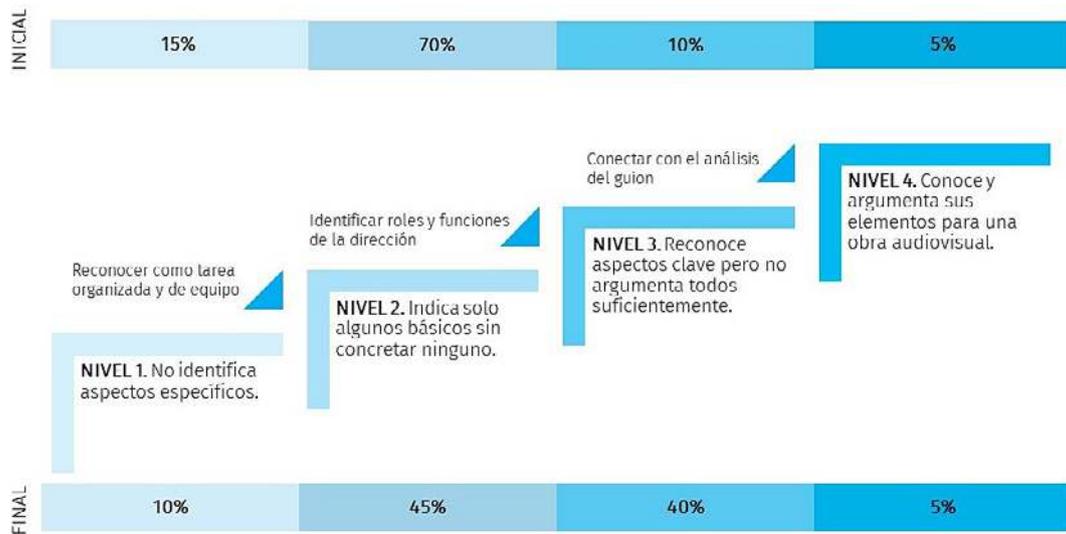

Figura 3. Escalera de aprendizaje relativa al problema 1.

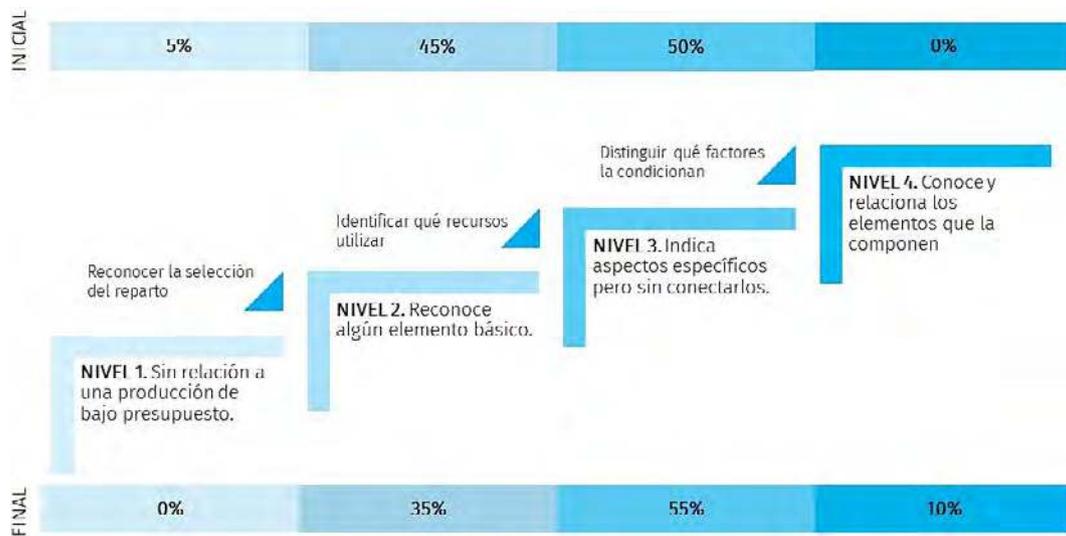

Figura 4. Escalera de aprendizaje relativa al problema 2.

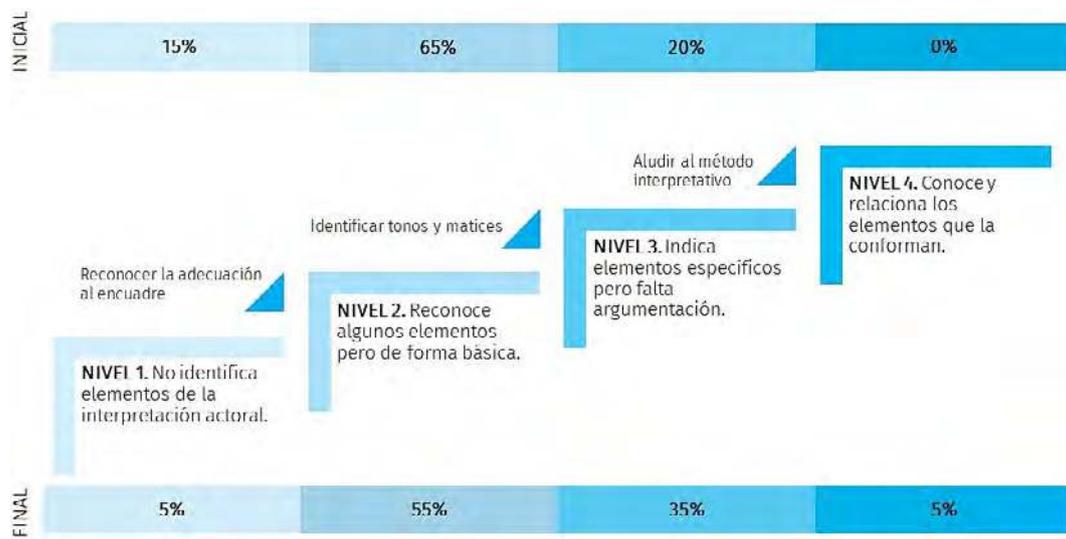

Figura 5. Escalera de aprendizaje relativa al problema 3.

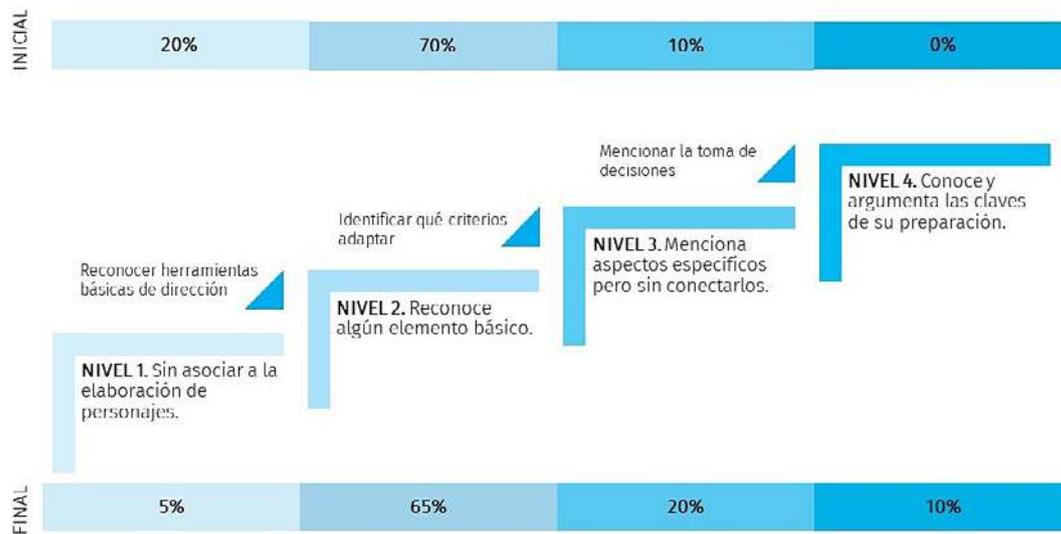

Figura 6. Escalera de aprendizaje relativa al problema 4.

Analizando las escaleras pueden derivarse las siguientes conclusiones. Hay una evolución favorable en el nivel 3 de las cuatro escaleras mostrando una mejora significativa tras la finalización de las cinco sesiones. Por otra parte, el nivel 2 es el que muestra la mayor cantidad de estudiantes en tres de las cuatro escaleras, sin embargo, hay una progresión del nivel del alumnado al reducirse su porcentaje finalizadas las sesiones. Asimismo, tres de las cuatro escaleras reflejan como el nivel 4 se incrementa ligeramente. Por último, el nivel 1 indica el avance del grupo al superar la mayoría el obstáculo. Además, se ha elaborado un cuadro de evolución por cada estudiante donde se aprecia el progreso de una muestra representativa del grupo. Tras los dos cuestionarios inicial (I) y final (F), la tabla 6 revela que la mayoría de los estudiantes mantienen el mismo nivel a lo largo de los problemas planteados. Sin embargo, los datos también indican una progresión de nivel (\uparrow) entre el 35 y 40% de los estudiantes en los cuatro problemas.

Tabla 6. Cuadro de evolución por estudiante

Estudiante	PR.1			PR.2			PR.3			PR.4		
	I	F	P	I	F	P	I	F	P	I	F	P
1	2	2	→	2	2	→	2	2	→	1	1	→
2	2	2	→	2	3	↑	1	2	↑	1	2	↑
3	1	1	→	2	2	→	1	1	→	1	2	↑
4	2	3	↑	2	3	↑	1	2	↑	1	2	↑

Estudiante	PR.1			PR.2			PR.3			PR.4		
	I	F	P	I	F	P	I	F	P	I	F	P
5	1	2	↑	2	2	→	3	3	→	2	2	→
6	2	3	↑	3	2	↓	3	4	↑	2	3	↑
7	2	1	↓	3	3	→	3	3	→	2	2	→
8	4	4	→	3	4	↑	2	3	↑	2	3	↑
9	2	3	↑	3	3	→	2	3	↑	2	2	→
10	2	3	↑	3	3	→	2	3	↑	2	2	→
11	2	2	→	2	3	↑	2	3	↑	2	2	→
12	2	2	→	1	2	↑	2	2	→	2	2	→
13	2	2	→	3	3	→	2	2	→	2	2	→
14	2	3	↑	3	3	→	2	2	→	2	2	→
15	3	3	→	3	3	→	2	2	→	2	3	↑
16	2	2	→	2	3	↑	2	2	→	2	2	→
17	2	3	↑	2	2	→	2	2	→	2	2	→
18	1	2	↑	2	2	→	2	2	→	2	4	↑↑
19	3	3	→	3	4	↑	3	3	→	3	3	→
20	2	2	→	3	3	→	2	2	→	3	4	↑

Evaluación del CIMA

Los contenidos procedimentales son los que mejor han funcionado. La adaptación del modelo metodológico ya utilizado en otro CIMA me ha permitido más agilidad en el desarrollo de las sesiones. Asimismo, los cuestionarios inicial y final han sido un instrumento decisivo para tener una información directa del nivel de conocimiento del alumnado. Sin embargo, la cumplimentación del cuestionario final en la última sesión no se hizo en las mejores circunstancias, dejando escapar un mejor promedio en los resultados. Para completar la evaluación del CIMA se utilizó la observación de un docente externo, realizada en la última sesión. En su informe se destaca la implicación e interés del alumnado, así como la buena conducción del profesor.

Aspectos a mantener o cambiar en un futuro CIMA

Con vistas al futuro, considero que debería equilibrar el número de problemas planteados ya que cuatro han sido demasiado para abarcarlos en

diez horas, teniendo en cuenta la carga práctica de la asignatura, así como del elevado número de alumnado. En relación con los cuestionarios mantendría hacerlo *in situ* en el aula y en papel, pero prestaría más atención para que tanto el inicial como el final se realizaran en condiciones apropiadas. Por último, otros aspectos a mantener serían la utilización del diario del profesor y la observación externa, muy útiles para articular la práctica docente. Este último instrumento resultó muy válido ya que a través del informe resultante se describió un relato preciso de la actividad docente realizada que incluía tanto los aspectos positivos como los mejorables.

Principios Docentes para el futuro

Este CIMA ha sido una oportunidad para seguir aprendiendo a mejorar mi práctica docente. Participar en esta experiencia desde el Programa de Formación e Innovación Docente (FIDOP) ha sido fundamental para reflexionar e intercambiar con otros colegas de la Red de Formación e Innovación del Profesorado (REFID) sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Entiendo un Modelo Didáctico Personal donde sea el docente sea el que guíe a los estudiantes en el aprendizaje. En este sentido, resultará decisivo conocer las ideas de los alumnos en relación con los contenidos que se aborden conectados con problemas. Finalmente, el reto de estos principios docentes para el ámbito de conocimiento de la Comunicación Audiovisual es saber combinar adecuadamente el aprendizaje crítico (Bain, 2005) con las habilidades relacionadas con la creatividad, el trabajo en equipo y el uso de medios técnicos.

Referencias bibliográficas

- Bain, K. (2005). *Lo que hacen los mejores profesores universitarios*. Publicaciones Universidad de Valencia.
- Finkel, D. (2008). *Dar clase con la boca cerrada*. Publicaciones de la Universidad de Valencia.
- García-Díaz, E., Porlán, R. y Navarro, E. (2017). Los fines y contenidos de enseñanza. En R. Porlán (Coord.), *Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla* (pp. 55-72). Morata.
- Marín-Montín, J. (2022). Aplicación de un ciclo de mejora a la asignatura «Realización II. Iluminación y Multicámara» del Grado en Comunicación Audiovisual. En R. Porlán, E. Navarro y Á. F. Villajero-Ramos (Coords.), *Ciclos de mejora en el aula. Año 2021. Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla* (pp. 655-669). Editorial de la Universidad de Sevilla. <http://dx.doi.org/10.12795/9788447222865.036>

