

Curso básico de dirección de actores.

Horas: 36

Sesiones: 4 de 3h.y 6 de 4h.

Día: Viernes mañana.

- Noviembre: 28 (sesión 3h.)
- Diciembre: 5 (sesión 3h.), 12 (sesión 4h.), 19 (sesión 3h.).
- Febrero: 13, 20 y 27 (sesiones 4h.),
- Marzo: 6 y 13(sesiones 4h.), 20(sesión 3h.)

Profesores: Adán Rodríguez y Toni Ferri

Curso

Este curso está orientado a alumnos que deseen profundizar en el estudio y experimentación de la dirección de actores. El curso, con un gran contenido práctico, analizará aquellas preguntas que nos asaltan a la hora de dirigir e incidirá en la comunicación del director con el actor. Para ello analizaremos y estudiaremos los resortes que ponen en funcionamiento “el motor del actor”. En el curso estudiaremos los rasgos principales de algunos métodos de interpretación, con el fin de poder utilizar sus técnicas, para sacar el máximo rendimiento posible de una escena.

Objetivos del curso

- Adquirir un conocimiento sólido sobre los conceptos básicos que articulan el conflicto dramático.
- Comprender el funcionamiento del “motor del actor”.
- Adquirir conocimientos básicos para estimular, canalizar, conducir y potenciar el trabajo del actor.
- Desarrollar la capacidad comunicativa entre director y actor.
- Adquirir un conocimiento sólido y vivenciado sobre los conceptos que estimulan el proceso de creación en la improvisación.
- Adquirir los conocimientos básicos que articulan el proceso de creación del personaje.
- Comprender la importancia de los ensayos.
- Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades críticas, expresivas y creativas con relación al análisis de la situación dramática.
- Reconocer y utilizar con rigor y coherencia, el material válido creado durante los ensayos.
- Adquirir las capacidades suficientes para desarrollar de una manera coherente y con verosimilitud la puesta en escena.

Contenidos.

- Presentación y estudio de los métodos de interpretación más utilizados.
- El papel del director y el papel del actor.
- Los objetivos y el superobjetivo.
- Análisis básico del guión.
- Visualización de escenas.
- Estudio de la situación dramática.
- El subtexto.
- La improvisación: su concepto y sus características.

- Exploración de los elementos expresivos del actor: personaje, situación, acción y conflicto.
- La creación del personaje a partir de la situación dramática, la acción, el conflicto, los antecedentes, sus objetivos y función.
- El monólogo interno.
- Exploración y desarrollo de los procesos creativos para la realización de secuencias.
- El ritmo en la escena aplicado a al estilo.
- Características específicas de la interpretación audiovisual.
- Desarrollo del ensayo y su importancia.
- Desarrollo de la partitura interpretativa y su ejecución.
- Recursos, modelos y técnicas para la construcción y ejecución de escenas.
- Prácticas sobre los guiones propuestos.

Metodología.

Este curso se articula en dos grandes bloques:

- El bloque teórico se desarrollará a partir del análisis básico de guión y de distintas escenas. Analizaremos el conflicto dramático y los conceptos teóricos, que articulan y desarrollan el proceso creativo del actor.
- En el bloque práctico se hará necesaria la creación de grupos de trabajo, debido a la cantidad de alumnos. Estos grupos se formaran atendiendo a la necesidad de cada actividad. Es necesario que el director se ponga en el papel del actor para comprender su proceso. Se organizaran prácticas en las que algunos alumnos harán de actores. Se plantean aproximadamente de tres a cuatro sesiones con actores. Mediante las prácticas descubriremos y analizaremos como el director puede y debe utilizar el material que el actor va creando en pos de la realización de su proyecto. Al mismo tiempo veremos como el director es parte principal en el desarrollo y motivación del proceso creativo; descubriendo como comunicarnos mejor con el actor, que es parte principal de aquello que queremos transmitir y comunicar. Durante el curso iremos viendo como la idea inicial que tiene el director se puede ir transformando y aprenderemos a canalizar esos cambios en la dirección deseada. La práctica final del curso consistirá en la realización de un corto o escena, donde los alumnos deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso. Para la realización de esta práctica, deberán formarse grupos dependiendo del número de alumnos.

Recursos.

El espacio utilizado para el curso no tiene que ser el mismo siempre, debido a que habrá clases con contenidos más prácticos (A) y otras con contenidos más analíticos y teóricos (B). No obstante lo ideal es un espacio donde se pueden realizar las dos actividades.

Los espacios que describimos a continuación son espacios ideales, pero el curso se amoldará al espacio disponible. El curso también podrá modificar su cronograma en función de la disponibilidad de espacios.

- (A) Espacio para el trabajo con actores y grabación de escenas. Debe ser un lugar con el espacio suficiente para poder colocar cámaras para la grabación (puede ser un plató). También podría ser un espacio vacío, a ser posible una caja negra y con algo de iluminación. Los requisitos mínimos para este espacio para son: sillas para los alumnos, espacio para la colocación de cámaras y actuación, sillas de trabajo para los actores, esto quiere decir sillas sin brazos a ser posible de un color neutro. Una mesa robusta que aguante el peso de una

persona. Y si hay la posibilidad algo de iluminación para poder concentrar el punto de atención (mínimo 2 focos).

En algún momento y dependiendo del desarrollo del curso se pueden pedir espacios adicionales para la grabación de escenas y cortos (exteriores, despachos, aulas...)

(B) Este puede ser aula con espacio para los alumnos y actores, pizarra y proyector.

Materiales:

1).- Visualización de escenas: Proyector y equipo de sonido o televisión para la visualización de escenas. Ordenador para la reproducción de video con cable y conexión al dispositivo de proyección.

2).- Grabación: 2 cámaras, discos duros y ordenador para el volcado de imágenes (dependiendo de la calidad y el desarrollo del trabajo se podrá pedir material adicional).

3).- Focos.

4.) Conexión a internet.

5).- Fotocopias.

6).- Es interesante tener un espacio en la red para subir videos y que los puedan ver los alumnos. Si no se entra en conflicto sobre los derechos de las mismas, se puede utilizar Facebook y Youtube o vimeo.

Espacios y material por días:

- Noviembre: 28 (espacio B. Pizarra y material para el visualizado de imágenes)
- Diciembre: 5 (el espacio es independiente, pero se trabajará con actores), 12 (espacio A, material para la grabación y visualización.), 19 (espacio B. material para el visualizado).
- Enero: 16 (espacio B. material para la visualización de imágenes y pizarra), 23(material para la grabación de escenas. Espacio A)
- Febrero: 13, 20, 27 (material para la grabación de escenas y visualización. Espacio A o adicionales).
- Marzo: 6 y 13 (material para la grabación de escenas y visualización. Espacio A o adicionales.), 20(material para la visualización de imágenes).