

Convocatoria de Altos Estudios-EICTV
LA PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRAFICA, EL ACTOR, EL ESPACIO
Y LA CÁMARA

La propuesta de este Taller se centra en los elementos esenciales en toda dirección cinematográfica, aquellos que parecen obvios pero, a su vez, tan difíciles de conjugar para lograr un nivel de expresividad narrativa y artística coherente con el proyecto específico que se emprende. Independientemente del estilo particular del realizador, la interrelación entre estos aspectos enunciados en el encabezamiento es vital para cualquier auténtica consecución estética en una obra fílmica. Este se concibe como un Curso teórico práctico que, con un especial hincapié en el tema de la dirección de actores, aborda las relaciones entre el director y el actor, su influencia sobre la puesta en escena y su íntima vinculación al registro audiovisual (fílmico o digital) a través de la cámara,

Fecha: del 8 de abril al 17 de mayo de 2013

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión

Costo de la matrícula: 2 500.00 euros

Duración: 6 semanas

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

De no cubrirse la cantidad mínima requerida, la escuela se reserva el derecho de suspender el curso un mes antes de la fecha de inicio. Si así ocurriera, se reembolsará el pago de las prematriculas abonadas previamente por los inscritos, en caso de haberlo realizado.

Dirigido a: Directores de cine de ficción que al menos hayan realizado un corto de ficción.

Módulos:

1. El espacio y su relación con el personaje.
2. Los sistemas de actuación, el director y los actores.
3. La puesta en escena, el director, el actor y la cámara.

Dirección y profesor del curso: Daniel Díaz Torres /Cuba

Profesores participantes:

Enrique Colina/ Cuba

Eduardo Eimil/ Cuba

Norma Angeleri/ Argentina

María Novaro/ México

Contenido de los módulos:

1- El espacio y su relación con el personaje.

Del 8 al 19 de abril

Prof: Daniel Díaz Torres (del 8 al 12 abril)

A-Concepto del ESPACIO en cine. La relación de los personajes con el espacio. La relación de los personajes entre ellos. La relación del personaje consigo mismo.

El espacio y su participación en el sentido dramático y expresivo en la puesta en escena. Creación dramática y expresiva del espacio en los encuadres y composiciones. Influencia de este proceso en las relación espacial con la escenografía, la ambientación y los decorados. La convención visual-dramática del encuadre y sus límites. El espacio IN y el espacio OFF en el encuadre. Como se relaciona con la expresividad de una actuación y su capacidad de sugerencia. Importancia del espacio "fuera de cuadro" en la puesta en escena. Como "lo que no se ve" influye profundamente en "lo que se ve". Ejemplos y análisis de películas significativas en este aspecto.

Prof: Enrique Colina (del 15 al 19 de abril)

B- Creaciones de espacios y espacios ya dados que se transforman mediante el uso de la iluminación. Referentes pictóricos.

Fondo y figura. El terreno del actor. El personaje y su espacio. Como influyen en su representación las angulaciones de cámara y otros recursos expresivos, como la composición del encuadre, la iluminación, etc

El papel del montaje: montaje "interno" y externo. Cuando cortamos en una escena. Concepto del plano secuencia y su validez. El montaje como creador de espacios físicos y dramáticos. Su influencia en la actuación.

Se desarrollarán breves ejercicios prácticos en video sobre el tema.

2- Los sistemas de actuación, el director y los actores.

Del 22 de abril al 10 de mayo

Prof: Eduardo Eimil (del 22 al 26 de abril)

A- Los métodos tradicionales de actuación y de dirección de actores.

Sistemas de actuación en relación con modos de representación y la capacidad auténtica del actor. Convenciones involucradas y su influencia en los resultados finales de la representación actoral.

Noción de estilo y género. Los significantes y el actor. Espacio y proceso emocional. Tiempo, ritmo y climax. Acción y proceso orgánico.

Prof: Norma Angeleri (del 29 de abril al 10 de mayo)

B- Dirección de actores en cine

- **Construcción del personaje a partir de la neutralidad.**

„Método de las acciones físicas" de Stanislavsky. La acción como movimiento voluntario y consciente hacia un fin determinado.

Estructura dramática: elementos que la componen y cómo inciden en la situación.

- Objetivo.

- Fuerzas que se oponen.

- Conflicto.
- Entorno
- Circunstancias dadas.
- Texto.

Ejercicios sobre la estructura dramática y sus componentes. Los directores "actúan".

Los directores/alumnos se ponen en el lugar de los actores, de esta manera pueden llegar a comprender desde otro lugar la vulnerabilidad que tiene el actor en el momento de la actuación en un rodaje. (La dificultad del actor ante la cámara).

Análisis de texto, la esencia de lo que el autor quiere decir. Comprensión del o los conflictos. El conflicto como eje fundamental en la acción dramática. **El espacio** ocupado por el actor y luego **la puesta en escena**, libertad escénica, sin esfuerzo.

Luego de la comprensión de la situación a representar, los alumnos actúan con objetivos claros, teniendo en cuenta el entorno, etc . Selección de escenas a representar de la obras ya leídas/vistas, son las mismas escenas que luego ellos dirigirán con los actores.

A partir de la Neutralidad

El NO exceso en la expresión.

Leer por primera vez un guión sin intención, sin intentar darle ya una expresión, para poder de esta manera, llegar a la expresión verdadera. No sabemos cómo es el personaje todavía, "no lo llenemos de tics que no sabemos si tiene", "no caer en el cliché".

Máscara neutra. Jacques Lecoq

*La máscara dirige, precisa, limpia el movimiento / la expresión. Poder construir un personaje a partir de un animal, un color, un elemento, un árbol, la madera, el hierro, el viento, la nube. **Ser** el color/animal/elemento, y luego humanizarlo. Distanciamiento.*

La calidad como punto de partida.

Ejercicios con máscaras. Observación desde adentro y desde afuera.

Visualización y análisis de "Dirección de actores" de Jean Renoir.

Cortometraje sobre la dirección de actores a partir de la hoja en blanco.-

- El actor de cine- diferencia con el actor de teatro- la hay?, cuál es?
- Lo que un actor necesita del director. Situación.

Cuánta mayor información recibe el actor del director, mayor comprensión hay y mejor resultado artístico. El actor tiene elementos desde dónde agarrarse.

- **Vínculos.** Cómo influyen en el resultado final de la película. El Director es el que crea los vínculos.

- Relación entre los actores.
- Atracción/ rechazo, y sus consecuencias.
- El Director en la relación entre actores.
- Dificultad de los directores en la dirección de actores.

Es muy común que los Directores de Cine, no sepan cómo relacionarse con los actores y los actores no sepan como relacionarse con los directores.

Herramientas que el Director tiene que darle al actor.

El director está totalmente metido adentro de la película, el actor acaba de entrar...no es la misma comprensión de lo que se va a contar.

Situación, objetivos, conflictos, o sea los elementos de la ED, son herramientas fundamentales, guían al actor...después viene la propia creación.

- Abordaje sobre la escena.
- Ensayos
- Improvisación sobre unidades descontextualizados.
- Análisis del texto cinematográfico desde el punto de vista de la actuación.
- Las diferentes relaciones entre los personajes
- Creación del Personaje antes del texto.
- Creación de momentos del Personaje que no están en el guión.

- **Casting**

- Ética.
- Trabajo sobre la dificultad del Director en el momento de la realización de un casting.

Ser consciente de la tensión que se produce en el Actor en ese momento, para poder ayudarlo y que se tenga un resultado positivo, un buen casting. Que el Actor tenga la contención necesaria para expresarse naturalmente, y no sea una situación traumática, de sufrimiento como lo son muchos castings.

- Convocatorias
- Elección de una escena del guión para trabajar con los actores.
- Presentación del Actor
- Localizar la tensión en el Actor.
- El cliché como resultado actoral en la mayoría de los castings.
- Cómo pedir al Actor: consignas claras, precisas. Explicar la situación con la mayor cantidad de datos posibles, favorece al actor y al resultado.
- Trabajo específico sobre las escenas a trabajar con los actores en el casting
- Preparación del casting con actores.
- Dificultades que aparezcan en el trabajo, antes de abordar el casting.
- Por qué uno y no otro.
- Puntos a tener en cuenta cuando se elige a un actor.
- Riesgos de quedar en la superficie, y luego en rodaje arrepentirse de la elección.

3- La puesta en escena, el director, el actor y la cámara.

Del 13 al 17 de mayo

Prof: María Novaro

Dirección de actores y puesta en cámara: trabajo práctico.

La mirada del actor. El *close-up*. La reacción a los diálogos: saber escuchar.

El trabajo del director con el actor en el set: la comprensión por parte del actor del entorno de rodaje, del lenguaje cinematográfico utilizado en cada caso, de las posiciones y los movimientos de la cámara. El plan de trabajo, la continuidad, las dificultades técnicas, las repeticiones.

Ejercicios rodados en video con actores profesionales y no profesionales que serán discutidos y analizados.

Requisitos:

- Ser graduado de una escuela de cine o nivel universitario o estar vinculado al medio audiovisual.
- Haber realizado al menos un corto de ficción.
- Enviar por email currículum vitae.

Informaciones generales:

Las clases, el alojamiento y la alimentación están incluidos en el costo de la matrícula. Los estudiantes recibirán gratuitamente los servicios de urgencias en la posta médica de la escuela.

Todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. En el sitio web www.asistur.cu se detallan todas las opciones para los viajeros.

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, tienda, lavandería, telefonía internacional, email e internet.

Se recomienda a los alumnos que posean cámara y laptop, que las traigan.

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir algún profesor en caso que se presentara un inconveniente.

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios orietta@eictv.org.cu y altos.estudios@eictv.co.cu.