

EL ACTOR Y LA CÁMARA: **TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES PARA MEDIOS AUDIOVISUALES**

PROGRAMA

Introducción:

La gran tradición y bibliografía referida a la dirección actoral proviene del campo escénico. **Actuar** para un **escenario** no necesariamente supone identidad con la **actuación** para una **cámara**. Poder visualizar **identidades y diferencias** entre pantalla y escenario es un buen punto de comienzo a la hora de dirigir actores.

El taller está diseñado haciendo especial énfasis en la práctica, trabajando con actores profesionales en ejercicios concretos, siempre utilizando la cámara como punto de referencia.

La puesta en cámara constituye una de las vías más importantes con que cuenta el realizador para materializar una historia. El conocimiento y dominio de los diversos aspectos que la conforman y de las leyes que la rigen, son esenciales para llegar al espectador y conformar en el creador un lenguaje propio.

OBJETIVO

Introducir los fundamentos teórico-prácticos del Arte de la Dirección de Actores, haciendo especial énfasis en los Medios Audiovisuales y proporcionando herramientas útiles para el trabajo con el actor frente a la cámara.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Al concluir el taller, los estudiantes estarán en capacidad de:

- **Conocer** los principales elementos con que cuenta el realizador para enfrentar la dirección de actores para medios audiovisuales.
- **Comprender** la puesta en escena para audiovisuales a partir de sus similitudes y diferencias con el teatro haciendo énfasis en el hecho de que en el cine adquiere sentido bajo la forma específica de la “puesta en cámara”.
- **Analizar** diversas puestas en escena de una misma obra por parte de realizadores diferentes mediante el visionaje de materiales audiovisuales.
- **Realizar** diversos ejercicios de dirección de actores y puesta en escena mediante la grabación en video de varias escenas con actores.
- **Conocer** las teorías y métodos de dirección de actores más utilizados en la actualidad, sus ejercicios y aplicaciones prácticas.
- **Dominar** la correcta apreciación del Arte del Actor mediante el análisis de diversos materiales audiovisuales.
- **Resolver** los problemas prácticos más comunes que suelen presentarse en el trabajo del director con los actores, a través de los ejercicios específicos.

CUBA

UNIDADES

MODULO I. (TEORICO-PRÁCTICO) EL ARTE DE LA DIRECCION DE ACTORES.

- Similitudes y diferencias de la actuación en teatro y la actuación en los medios audiovisuales.
- La formación del actor: ¿cómo fue variando la actuación en el cine y por lo tanto, la labor del director con los actores?
- Métodos y sistemas de actuación útiles para el trabajo en los medios audiovisuales. (Método de Stanislavski- método de las acciones físicas, El método del Actor's Studio- de Lee Strasberg a Uta Hagen y Sanford Meisner-. Método de las Tres Entradas.)
- Trabajo con las acciones físicas, con el texto, con la memoria de los sentidos y la memoria emotiva.
- Estudio, a partir de escenas de materiales audiovisuales, de diversas formas de enfrentar el trabajo del director con los actores y de los actores con su personaje.

MODULO II (PRACTICO) TRABAJANDO CON EL ACTOR Y LA CÁMARA

- Ejercicios de actuación para el trabajo con la sinceridad. Las acciones físicas y la línea de pensamiento.
- Ejercicios para el trabajo con las emociones. Método de sustitución y el método inductivo. Trabajo con situaciones medias y situaciones extremas.
- Dificultades y ventajas de los actores frente a la cámara y durante la filmación. Justificación interna de necesidades técnicas (espaciales, de acción, de movimientos de cámara, etc.)
- La importancia de la puesta en escena y los ensayos en el trabajo con el actor. El trabajo con el guión y los diálogos.
- Análisis, discusión y trabajo práctico de escenas haciéndose énfasis en el storyboard, la elección de los planos y el lenguaje cinematográfico.
- Grabación de ejercicios prácticos en video, partiendo de escenas previamente seleccionadas provenientes de películas conocidas.
- Grabación de escenas de tema libre con guión escrito por los propios talleristas.
- Visionaje y análisis de los ejercicios realizados en video.