

TÉCNICAS DE ACTUACIÓN Y DIRECCION DE ACTORES PARA CINE

¿Cómo imaginar las ideas que llevas dentro?

21 de Marzo al 8 de Abril de 2022

Matrícula: 1500 euros

Duración: 3 semanas

Cantidad de Participantes: 12

Incluye: Potenciar la capacidad creativa de cada cineasta para que encuentre su propio lenguaje narrativo.

Para crear algo nuevo es preciso reorientar la mirada sobre la realidad. En este sentido, este taller está enfocado en dos líneas de trabajo:

- Que el director sea capaz de desvelar el interior de la situación escénica a través de la expresión corporal (gesto) y la mirada de sus actores.
- Que el director sea capaz de distorsionar la realidad para mostrarla cómo es percibida por una consciencia en particular (la suya).

Estas dos direcciones nos acercan, por un lado, a una narrativa personal y concisa y ayudan a introducir en el cine la capacidad poética de cada cineasta/creador. Y por otro lado, nos aleja de la representación de la mera "copia" de la realidad, aportando el creador entonces su particular punto de vista (lo nuevo) sobre una realidad concreta.

Objetivos a vencer en este curso:

- Dominar el espacio escénico (set), el tiempo (ritmo) y la acción (movimiento/imagen).
- Dirigir al actor para que aborde su papel con una técnica de actuación **de fuera a dentro, (y no de dentro a fuera)** para interpretar esa *nueva realidad* de su entorno.
- Dirigir la mirada del actor para que sea capaz de contener y expresar lo más concretamente posible cualquier emoción en sus ojos a través de pausas, silencios y escucha.
- Desarrollar en el director la capacidad de **Componer** la escena. El director es un compositor cuyas notas, melodías, armonías y ritmos confluyen en el cuerpo del actor, dentro de un espacio que componen un cuadro, junto a los diálogos y el movimiento de la escena.

"Lo nuevo debe ser una transformación de la forma en la cual vemos las cosas."

V. Maiakovsky

Dirigido a: Interesados en la realización y la dirección de actores para el audiovisual. Actores y actrices interesados en el entrenamiento de técnicas especializadas que potencian la creatividad. Realizadores o graduados y estudiantes de Dirección de Facultades de Cine, Artes Escénicas y/o de Comunicación Audiovisual. Directores de novelas y seriales para la TV. Actores profesionales con experiencia en cine, TV y/o teatro.

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado

Plan de Estudios y de Prácticas:

Módulos:

1. **Breve historia de las vanguardias rusas del siglo XX.**
2. **La composición escénica y la gestualidad en Meyerhold y Maiakovsky.**
3. **Exposición oral, escritura y análisis de las ideas/guion.**
4. **Dirección y Actuación. El director y su actor/personaje.**
5. **Puesta en escena/película.**
6. **Exposición de los proyectos trabajados durante el taller**

1. Breve historia de las vanguardias rusas del siglo XX.

Breve recorrido histórico sobre el período artístico de la Unión Soviética acaecido entre 1917 y 1930. Cómo el arte de las vanguardias fue una expresión del momento histórico revolucionario del pueblo ruso abriendo un camino nuevo lleno de imaginación, osadía, inventiva y contenidos políticos dentro de la corriente revolucionaria. De cómo estos artistas inventaron nuevas formas acordes a ese mundo nuevo. De la ruptura con el naturalismo como mera copia de la realidad y la creación de un arte nuevo. Las trincheras en el arte. Manifiesto futurista. Anécdotas históricas.

2. La composición escénica y la gestualidad en Meyerhold y Maiakovsky.

Cómo podemos hallar el tono de actuación mediante la gestualidad de los actores. La tragedia (Ex: "Los Siete Samuráis" de Kurosawa) requiere de una corporalidad estática y una actuación contenida. Géneros distintos, gestualidad distinta. Cómo evitar la acumulación de gestos superfluos en escena. Basándonos en esa capacidad asociativa del espectador, podemos construir, en vez de imágenes de claridad inmediata, combinaciones capaces de crear determinadas asociaciones. Montaremos cada escena mediante la composición y la utilización de elementos simbólicos, metafóricos y concisos. El director debe componer esas imágenes poéticas que expresen el mundo interior del personaje.

3. Exposición oral, escritura y análisis de las ideas/guion.

Cada cineasta trabajará con una noticia escogida de los periódicos actuales, que podrá alterar como necesite para desarrollar la idea principal. Las diferentes ideas se pondrán en común en clase y después de un análisis de posibilidades narrativas se llevaría a cabo un esbozo de guión, una disección de personajes y un trabajo de distorsión de la realidad en la que se basa la idea para crear un nuevo universo de consciencia: El estilo narrativo de cada cineasta.

Preguntas artísticas en cuya respuesta hallarás tu estilo:

¿Cómo mostrar agua hirviendo sin utilizar agua ni vapor?

¿Cómo mostrar a un personaje enamorado volando en su pensamiento?

¿Cómo mostrar la reacción de un personaje ante una noticia de prensa devastadora?

¿Cómo muestras un encierro de alguien sin paredes?

¿Cómo mostrar la alegría en el cuerpo del actor?

4. Dirección y actuación: el director y su actor/personaje.

Se conformarán equipos de: Un director y dos actores. Cada persona del grupo podrá ser actor y director. De todas formas en el momento del reparto y dependiendo del funcionamiento del grupo, podremos utilizar más actores en cada trabajo. Cada día habrá una hora dedicada al entrenamiento mediante: Juegos Para hallar la musicalidad, ritmo, acentuación, movimiento, personajes, presencia, intensidad, mirada. El personaje no recita el texto, lo dice.

Después del entrenamiento nos adentramos en el trabajo actoral a partir de las escenas de cada grupo (escena escrita y en general construida a partir del artículo de prensa escogido entre todo el grupo anteriormente.)

5. Puesta en escena/película.

Puesta en escena de cada **ESCENA RODADA** entendiendo el SET como un escenario teatral. Un cuadro/encuadre en el que aparecen y desaparecen los actores y los objetos. Cambios de locación si lo requiere la historia. Trabajo en equipos. Exposición de cada director a su grupo de trabajo sobre SU ESCENA RODADA. Ensayos. Preproducción. Todas las ESCENAS deberán realizarse bajo los criterios artísticos dados durante el taller, siendo los cineastas capaces de transmitir todo lo aprendido. La alegría de la libertad creadora. Todas las ideas son buenas si son particulares.

6. Exposición de los proyectos trabajados durante el taller.

Durante los últimos dos días del taller se expondrán las ESCENAS RODADAS realizadas por cada uno de los integrantes del grupo. Cada ESCENA se filmará y constituirá el trabajo final del curso. El director deberá dirigir a sus actores y a sus técnicos, es decir, mezclando realidad y ficción. Dos opciones, dos caminos, dos lenguajes, un mismo tiempo y lugar; CINE Y TEATRO=OBRA INÉDITA

“Solo decirles que tengo la firme convicción de que cada uno de ustedes contiene “un cine” hecho de elementos propios de su mirada y su inventiva.” C.A.

Dirección del Taller: Carlos Aguilar (España)

Actor, director, dramaturgo y parafraseador teatral que inició su carrera con el maestro Ricard Salvat en Barcelona y es, en estos momentos, el director de la Compañía Teatral CLAU. Su andadura recorre la dirección en obras del calado de "De noche justo antes de los bosques" 2006.- Koltès, B.M. "Maiakovski: Página en blanco" 2009.- Autoría Colectiva. "Como la lluvia oblicua" 2010.- Autoría Colectiva o "La casa de Bernarda Alba" de Lorca 2018. Se formó, académicamente, en el Col·legi de Teatre de Barcelona en el año 1999, iniciando su carrera profesional antes de sus estudios en la Compañía de Teatro de Calle Scura en el año 1995. Es miembro del Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional de España. Ha sido docente en la Universidad del Bosque y la Universidad Central de Bogotá, impartiendo clases sobre las *Vanguardias del siglo XX*.

En 1994 Carlos Aguilar comenzó a pergeñar un camino incierto aunque innegociable hecho de la concreción de una práctica primera en el teatro de calle, de representaciones en el estado español y en Latinoamérica de obras de Brecht, y de la necesaria formación teórica que la actuación, que la dirección, conllevan: Adorno, Benjamin, Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, Lunatcharsky, Maiakovsky y el propio Brecht. De esa experimentación convertida en experiencia se nutre su trayectoria en su búsqueda de un teatro tan ajeno al naturalismo como a lo excéntrico. Un teatro que es más acción que representación, más poética que lírica, que secuencia la estructura lógica del texto para convertirlo en interrogación suspensoria de un público así parte del hecho teatral, que advierte la dirección de obra como proceso y a la propia obra creadora de Compañía. Una trayectoria de soledad creativa en una carrera de fondo de investigación desde la creación y de la creación artística.

*** De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)**