

Dirección de Actores para Cine.

Alejandro Iglesias Mendizábal

Descripción del curso:

El alumno aprenderá sobre el oficio de la dirección cinematográfica, enfocándose particularmente en la puesta escena y la dirección de actores.

¿Qué es actuar? ¿Qué significa dirigir a un actor? ¿Cómo hacerlo “bien”? ¿De qué manera se lleva a cabo este proceso en la realización de una película? ¿Cómo llevar a un actor a una interpretación memorable en cine?

Analizaremos estos y otros conceptos de origen teatral, dramático y cinematográfico, para así conseguir un conocimiento del lenguaje, y posteriormente, el desarrollo de una técnica en control de los recursos propios de un director.

El principal objetivo es pues, el aprendizaje de herramientas para dirigir a los intérpretes al servicio de una narración audiovisual.

A través del curso de 8 sesiones de 2 horas, revisaremos el trabajos de reconocidos directores para evaluar los resultados obtenidos, y pondremos en práctica lo aprendido en el aula para así entender de forma integral la comunicación de un discurso cinematográfico por medio del actor.

Temario:

1. Orígenes.

* ¿Qué es el cine? ¿Por qué contamos historias? ¿Por qué hacemos cine?

* Las artes y su esencia (Materias primas y lenguaje).

* El teatro y el actor ¿Qué significa actuar?

* Historia del arte dramático y bases de dramaturgia. Conceptos

(Estructuras, géneros, personajes, conflicto, tema, tesis, premisa, tono, ritmo, estilo).

TAREA: Observación y escritura de una situación dramática.

2. El personaje.

* Máscara, persona y personaje.

* Dimensiones físicas, psicológicas y sociales.

* Exploración y creación de un personaje.

* “El personaje existe para probar la premisa”.

TAREA: Observación de un personaje. Creación a partir de lo observado.

3. El actor.

* ¿Qué significa ser actor?

* Herramientas e instrumentos de trabajo del actor.

* Objetivo y motor. Organicidad, lógica y verosimilitud.

* ¿Qué tipos de actores hay?

* Métodos y recursos de los actores.

TAREA: Análisis de 2 actores distintos interpretando un mismo personaje.

4. El cine con actores.

- * ¿Cuál es el papel del actor en el cine?
 - * Puesta en escena, puesta en cámara y puesta en tiempo.
 - * Sistemas de rodaje. Características, ventajas y desventajas para el actor.
- TAREA: Revisión de escenas para identificar el trabajo del actor en el cine.

5. Dirigir a un actor en cine 1.

- * ¿Qué significa dirigir? ¿Qué significa dirigir actores?
 - * El proceso de la construcción de una película (De la idea a la realización).
 - * Casting: La primera dirección de actores.
 - * El director de actores en la preproducción.
 - * Trabajo de mesa y ensayos.
- TAREA: Práctica de trabajo con el actor 1.

6. Dirigir a un actor en cine 2.

- * El director de actores en el set.
 - * El bloqueo.
 - * El camino al santogrial. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se encuentra?
 - * Ojos y oídos para el director. Presencia, reacción e inmediatez para el actor.
 - * Exploraciones actorales, improvisación y problemas frecuentes durante la filmación.
- TAREA: Práctica de trabajo con el actor 2. (grabación)

7. Esculpir la actuación.

- * El director de actores durante la edición y la post producción.
 - * La última dirección de actores.
 - * Eligiendo la toma perfecta.
 - * Puliendo el tono y ritmo finales.
- TAREA: Edición de su ejercicio final de dirección de actores.

8. Reflexiones finales.

- * Revisiones de sus ejercicios finales.
- * Discusión sobre aciertos y errores.
- * Análisis sobre las decisiones de dirección (MESA REDONDA)
- * Reflexiones finales.
- * Responsabilidad del artista y el cineasta.