

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

CARRERA DE IMAGEN Y SONIDO

MATERIA: DIRECCIÓN DE ACTORES

CÁTEDRA: BONET – MEDRANO

NATURALEZA DE LA MATERIA

Las manifestaciones artísticas en su totalidad, plantean restituir al hombre en su real dimensión con el mundo, como lo vive, lo percibe, lo siente y lo interpreta.

La presencia humana es inherente a la naturaleza del arte y de su realización. En el universo de sus imágenes y de su expresión, el hombre en su necesidad de representarse aparece casi como imprescindible.

Y lo capta como objeto documental de una realidad que lo involucra o en una actuación voluntaria que lo infiere como interprete de un personaje en una historia de ficción dramática.

El actor, esencia del arte teatral y participe en gran medida del arte cinematográfico fue evolucionando en sus medios técnicos expresivos a través de los tiempos, en consonancia con el desarrollo histórico de las sociedades y sus diferentes formas de expresarse.

Durante este siglo se intensificó y sistematizó su estudio, se especializó la formación, y se la reconoció como profesión de gran importancia en el desarrollo de la sociedad.

A su tarea se le llegó a asignar la categoría de arte, muchos estudiosos e investigadores han llegado a concebir diversas teorías y se escribieron miles de tratados sobre el arte del actor.

Puesto desde este lugar y participe en muchos casos de la imagen audiovisual se torna imprescindible que todo aquel que requiera su intervención expresiva y desee sacar provecho de todo el caudal artístico del actor, deba necesariamente introducirse en los conocimientos que permitan lograr un interrelación creadora y fluida para los fines propuestos.

Conocer los términos del dialogo que es necesario mantener con el actor para poder conducirlo correctamente, como predisponerlo internamente para su labor creativa, saber cuales son los mecanismos que pueden llegar a movilizarlo, cómo lograr la convicción y la verdad de los estados emotivos, cómo provocarla, desde dónde y cómo hacer corresponder la palabra a la acción y a la gestualidad buscada. En suma, creemos que es imprescindible hurgar en todos aquellos que han explorado sobre el actor en toda la historia de la humanidad, y en la praxis ir encontrando las metodologías y las formas personales de su tratamiento para lograr hacer que el arte del actor, corresponda al arte cinematográfico y viceversa.

OBJETIVOS GENERALES

Suministrar fundamentaciones conceptuales, técnicas y desarrollos metodológicos de la tarea de la dirección de actores y puesta en escena en la cinematografía u otros medios audiovisuales.

Profundizar en la práctica las posibles soluciones a los problemas que se presentan en el manejo de actores en las realizaciones requeridas.

Tender a la profundización y extensión de la base de conocimientos humanísticos, con el propósito de vincularlos estrechamente a la construcción del edificio de la puesta en escena con actores en el arte cinematográfico.

Reconocer estilos de actuación y acercamiento a técnicas posibles a ser desplegadas para sacar el máximo provecho a las potencialidades creativas del actor.

Ampliar los caminos expresivos de la imagen a través de una comprensión profunda de las situaciones en las cuales aparecen actores como protagonistas del relato.

Enriquecer las posibilidades del lenguaje cinematográfico a través del aprovechamiento del trabajo del actor.

CONTENIDOS

- 1- La presencia humana como elemento esencial de la comunicación y el arte.
- 2- Introducción al arte del actor. Su evolución expresiva a través de los tiempos. Estilos.
- 3- Sistemas y métodos de trabajo originados por distintas poéticas.
- 4- El actor en el cine. Su relación con el director y demás integrantes. Sus necesidades básicas.
- 5- La acción como característica esencial. Transformadora y significativa. Modos de conducción, de elaboración. Jerarquización de las distintas líneas de acción de un relato y su expresión significante. Línea de imágenes. Línea de pensamiento. Emotividad. Sensorialidad.
- 6- Nociones de la estructura dramática. Conflicto. Objetivos. Acción. Entorno. Personaje. Texto. Su interrelación. Unidad de opuestos. De acción. Clases de conflicto. Jerarquización. El subtexto: su análisis como elemento expresivo. El contexto. Ritmo. Clima.
- 7- La acción de la palabra. La gestualidad. Cobertura de personajes. Pautas para la elección de actores. “Físico del rol”. “Psicología del rol”. Tipo de actores. Composición. Transfiguración. Verdad psicológica. Verdad artística. Verosimilitud. Organicidad.
- 8- Marcación de actores. Métodos. Trabajos de análisis. Puesta en lugar. Ensayos. Improvisaciones.
- 9- Incorporación de elementos expresivos. Escenografía. Vestuario. Maquillaje. Peinados. Utilería. Otros accesorios.

ACTIVIDADES

- Análisis de escenas de la literatura dramática.
- Evaluación crítica de trabajos filmados.
- Análisis y puesta en práctica de escenas de guiones de los alumnos.
- Análisis y seguimiento práctico de los guiones a ser filmados.
- Ejercitaciones prácticas de acción y sensorialidad.
- Pautas para la investigación. Definición de estilos.
- Elección de actores.
- Implementación de técnicas y recursos psico-físicos para el trabajo con el actor.
- Guía sobre elaboración de esquemas y búsqueda de personajes.
- Puesta en el lugar de escenas posibles. Propuestas de acciones desde varios puntos de vista.
- Sugerencias y posibilidades para la marcación actoral. Control.
- Asesoramiento personal como integrantes del equipo de filmación, durante el rodaje.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Obras completas de Costantin Stanislavski.
El método del Actors Studio. R. Hethmon.
El actor en el film. Pudovkin.
El Actor en el siglo XX. Odette Aslan.
Textos teóricos. Meyerhold
Escritos sobre teatro. Bertolt Brecht.
El sentido del cine. Eisenstein.
Biografías de: Fellini, Bergman, Gassman, Allen, De Sica, Visconti, Godard, Olivier, Welles, Passolini, Ullman, etc.
Apuntes. F. Fellini.
Fellini. Hollis Alpert.
Linterna mágica. I. Bergman,
El mundo de Charles Chaplin. Centro Editor.
El oficio del cineasta. Jerry Lewis.