

DIRECCIÓN DE ACTORES E INTERPRETACIÓN

Profesor: Dr. Juan José Domínguez López

Tutorías: se indicarán las horas concretas al principio de curso.

Despacho: 315 (edificio FES).

E-mail: felino@usal.es

Objetivos de la asignatura

- Dar a conocer técnicas básicas de interpretación contemporáneas, en teatro y cine.
- Ofrecer pautas generales de actuación en el trato personal con actores en el ámbito de las producciones audiovisuales.
- Conocer algunas de las corrientes y autores más importantes de métodos de interpretación.
- Promover un espacio de reflexión sobre el papel del artista en todos los ámbitos y con especial incidencia en el de la actuación.
- Estimular la sensibilidad y la escucha.
- Estimular la creatividad.

Metodología

La metodología a emplear en esta asignatura es fundamentalmente práctica. No obstante, es obligatoria la lectura de los libros de Assumpta Serna y Konstantin Stanislavski citados en la bibliografía. Se recomienda que estas lecturas se efectúen cuanto antes, incluso con anterioridad al inicio del período lectivo para que el alumno tenga tiempo de asimilar y entender las ideas expresadas en las obras indicadas.

Las clases se basan en la reflexión personal de los alumnos y su participación en los diálogos que se establezcan en clase, junto con las actividades formativas en torno a la interpretación y la actuación, consistentes, básicamente en la preparación de improvisaciones (a partir del método Leyton) e interpretación con texto, bajo la dirección del profesor.

En lo que se refiere a la mecánica de las clases, dadas las características de la asignatura, se exige una alta motivación personal y una asistencia a clase exhaustiva. Por otra parte, no se exige a priori que los alumnos que deseen cursar esta asignatura sean o estén desinhibidos o que no se consideren tímidos pero sí que tengan una alta iniciativa personal y una alta capacidad o disposición para la participación. Se recomienda no escoger esta asignatura para “cubrir créditos”, ya el compromiso personal que se exige con sus contenidos es bastante alto.

La participación en esta asignatura hace también necesario que el alumno se aparte de una aproximación “frívola” a la interpretación. En esta asignatura se busca un compromiso con la verdad escénica en el sentido en que la entiende Stanislavski.

Evaluación

Hay que entregar una ficha con los datos del alumno el primer día de clase. La ficha incluirá una dirección de correo electrónico y un teléfono.

La metodología de esta asignatura obliga a seguir presencialmente las sesiones de trabajo. Así pues, se exige una asistencia exhaustiva a clase. Aquellos alumnos que prevean que no van a poder estar a la altura de esta exigencia **deben abstenerse de efectuar matrícula en esta asignatura**, a riesgo de no superarla. **IMPORTANTE: LAS CLASES DE ESTA MATERIA COMIENZAN EL PRIMER DÍA LECTIVO DEL CALENDARIO.** El concepto de clase de presentación no existe en esta asignatura. Por otra parte, el sistema burocrático permite que las clases comiencen antes de que todos los alumnos estén matriculados. **ESTO NO SERÁ EXCUSA PARA NO ACUDIR A CLASE DESDE EL PRIMER DÍA.**

Los trabajos concretos que permitirán la evaluación de la asignatura se basan en:

1. Trabajo continuado durante las clases
2. Entrega de un trabajo de reflexión sobre las lecturas indicadas

3. Entrega de una memoria de las clases y otras reflexiones que se solicitarán durante el desarrollo de la materia.

Contenidos

Los contenidos que se cubren en esta asignatura, si bien se ofrecen de forma sincrónica, son los siguientes:

-Principios básicos para la actuación:

1. Concentración
2. Escucha
3. Memoria de la emoción
4. Imaginación

-Técnica de improvisación. Técnica de actuación.

-Principios de análisis textual para la interpretación y la dirección.

-Principios de dirección de actores. Peculiaridades de la dirección de actores en el cine.

Debido a sus características, **esta asignatura se imparte en el plató de la facultad de Ciencias Sociales.**

Bibliografía básica

Teniendo en cuenta que esta asignatura se plantea como una iniciación a la dirección de actores y la interpretación, la bibliografía que se presenta trata sobre aspectos generales de la actuación. También se han incluido los textos *clásicos* de Bolelavsky y Stanislavski, básicos para la teoría y práctica de la interpretación.

-BARR, Tony (1997): *Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y TV*, Plot, Madrid, 2002.

Un libro que en realidad son dos. En la primera parte se propone un método interpretativo basado en Stanislavski. En la segunda se dan indicaciones concretas de un modo bastante técnico, pero ameno, de cara a la interpretación ante la cámara.

-BOLELAVSKY, Richard (1954): *La formación del actor*, La Avispa, Madrid, 1989.

Como hemos indicado, un clásico de la teoría de la actuación. En forma de obra de teatro, nos presenta una serie de diálogos entre el maestro y una actriz (denominada “la criatura”) que de cuando en cuando le hace visitas o consultas sobre su arte. De este modo, el autor nos ilustra sobre los que para él son los cinco pilares de la actuación: la concentración, la memoria de la emoción, la acción dramática, la caracterización, la observación y el ritmo.

-CAINE, Michael (1990): *Actuando para el cine*, Plot, Madrid, 2003.

Un libro muy interesante, donde de forma amena se dan pautas y consejos prácticos para que actores sin experiencia cinematográfica se enfrenten a la cámara con seguridad. Libro muy recomendable

-LAYTON, William (1990): *¿Por qué? Trampolín del actor*, Fundamentos, Madrid, 2000.

Un libro ya clásico de la práctica interpretativa en España. Layton se trajo desde los Estados Unidos a España su experiencia como discípulo de Bolelavsky e introdujo técnicas que fundamentan la forma de enfrentarse a los retos de la interpretación de las nuevas generaciones de actores surgidas a partir de los años 70 y 80 del siglo XX en nuestro país. Actualmente, su legado sigue vigente en el Laboratorio de William Layton, una de las escuelas de interpretación más prestigiosas. En el libro explica su método, con indicaciones prácticas sobre conceptos básicos en la técnica interpretativa como ‘improvisación’, ‘memoria sensorial’, ‘memoria afectiva’, o ‘escucha’.

-MAMET, David (1997): *Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor*, Planeta,

Barcelona, 2003.

Este libro es, haciendo honor a su título, una herejía para los creyentes en las teorías y los métodos. Mamet reniega de cualquier forma de escuela de teatro y propugna la formación sobre las tablas. Para él a actuar se aprende actuando. A Miralles no le gusta su punto de vista, pero creo que tiene algunas ideas muy interesantes aplicables a una interpretación que aspire a ser verdadera.

-MIRALLES, Alberto (2000): *La dirección de actores en cine*, Cátedra, Madrid, 2000.

Un libro un tanto caótico en su planteamiento. Trata de dar un enfoque humanista sobre la profesión de actor, pero da la impresión de no ofrecer conclusiones de peso. Cuenta anécdotas y refiere ejemplos para recordarnos que los actores son personas y que el sentido común es la mejor de las guías para dirigir a un actor (algo para lo que, probablemente, no sería necesario escribir un libro).

-ROTA, Cristina (2003): *Los primeros pasos del actor*, Martínez Roca, Madrid, 2003.

Cristina Rota dirige en Madrid una de las escuelas más prestigiosas de España, junto a las de Layton y Corazza. También ella se ha aventurado a escribir un libro de iniciación, en el típico estilo instaurado por Stanislavsky, de transcribir diálogos que se han producido durante las clases. Muchas de sus indicaciones son comunes al libro de Layton, si bien su formación filosófica y su interés por el psicoanálisis (tal vez sea una casualidad, pero Cristina es argentina y trabajó allí muchos años antes de venir a España) hacen que su método sea un poco duro en la práctica, pues entiende la preparación para ser actor como una especie de psicoterapia basada en el 'ser' más que en el 'actuar', y en el 'sentir' más que en el 'pensar'.

-SERNA, Asumpta (1999): *El trabajo del actor de cine*, Cátedra, Madrid, 1999.

Assumpta Serna, que también da cursos y talleres de actuación cinematográfica junto a su marido, Scott Cleverdon, escribe un manual de actuación cinematográfica, que podríamos situar, desde el punto de vista *epistemológico* entre el de Barr y el de Caine. Nos da indicaciones sobre el método de actuación y la manera de enfrentarse a la cámara. Es un libro muy completo que aborda todo el proceso de creación de una película y su influencia en la interpretación, adobado, como en el caso de Caine, con anécdotas de la propia actriz.

-STANISLAVSKI, Konstantin (1938): *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, Alba, Barcelona, 2003

Uno de los últimos libros de Stanislavski, donde intenta corregir una de las derivas principales de su método: el hecho de que no fuera posible aplicarlo óptimamente a obras que no fueran *realistas*. Este libro resume y recapitula sus principales teorías sobre la interpretación teatral y puede ser considerada su obra definitiva en este tema. Publicado después de su muerte, aunque en una edición previamente aprobada por él, debía haber tenido una segunda parte titulada *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Algunas editoriales han publicado libros con este título a partir de las notas desordenadas que dejó el autor, en diversas ediciones, sin que ninguna de ellas sea considerada definitiva. De todos modos, esta primera parte cubre los aspectos teóricos que en la segunda se ejemplifican con personajes concretos.