

Taller con

BENITO ZAMBRANO

10, 11 y 12 de junio

Entrenamiento ante
la cámara y preparación
para el casting

Instituto
del Cine
Madrid

20
AÑOS
2002-2022

CONTACTO: 634 524 049

espaciocreacioninvestigacion@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL INTENSIVO

El trabajo a desarrollar durante el intensivo parte de cuatro premisas:

1.- ACTUAR PARA CINE ES ADAPTAR LA TÉCNICA DEL ACTOR AL MEDIO AUDIOVISUAL.

Interpretar para un encuadre y un tamaño de plano determinado; el ritmo en la interpretación y la falta de continuidad en desarrollo del personaje son algunas de las particularidades a las que se enfrenta un actor y un director al trabajar en el medio audiovisual. El cine y la TV está lleno de trucos y artificios. Las cuestiones técnicas, a veces, priman o se imponen al trabajo de interpretación del actor. Es así, y hay que aprender aceptarlo. Por todo esto, el actor tiene que trabajar (creer) con una gran fe para que su interpretación no se vea constreñida o desmejorada por la técnica. Unir las características técnicas del cine y tv con las habilidades interpretativas son fundamental para hacer un buen trabajo ante la cámara.

2.- PARA CÁMARA, EL ACTOR, POR SÍ MISMO, YA ES UN PERSONAJE. El realismo con el que una cámara registra la imagen del actor hace que el actor, en cine y TV, no pueda *caracterizarse* de la misma manera a como lo haría en el teatro. Cada actor ya es un personaje y él mismo es el primer molde-recipientes donde *contener* el personaje que va a crear. El actor le da su voz, su mirada y su cuerpo y, sobre todo, su verdad, su carisma, su personalidad, su fotogenia, su particularidad... Por eso es tan importante que el actor sea consciente de qué imagen da y qué expresa en cámara para saber lo cerca o lejos que puede estar de cada personaje que vaya a interpretar.

3.- LA FALTA DE CONTINUIDAD EN EL TRABAJO DEL ACTOR. Todos los actores quieren hacer un trabajo rico, profundo, interesante y construir personajes auténticos llenos de verdad y de vida. Pero, desgraciadamente, esta es la profesión donde se está más tiempo esperando sin trabajar que trabajando. Esto dificulta, obviamente, el crecimiento de cada actor y el mantenerse preparado y entrenado. Con el nivel de competencia que existe hoy en día en el cine y la TV, la falta de continuidad se convierte el gran problema. Un maldito círculo vicioso.

4.- EL CASTING COMO PARTE DEL TRABAJO DEL ACTOR. En la gran mayoría de las películas o series de TV, el reparto se configura a través de un casting. El casting, para un/a director/a, es esa parte de la preproducción donde busca a los actores adecuados para su película. Por lo tanto, el casting es la herramienta más importante que tiene un director para encontrar los actores de su película.

Para los actores, el casting es esa parte de su trabajo donde puede conseguir un nuevo personaje a interpretar, que es su sustento económico, profesional y vital. Y a veces, aunque pocas, también puede encontrar una oportunidad que puede dar giro total a su carrera

profesional. Por lo tanto, **el casting es una parte importante del trabajo del actor durante su vida profesional.**

Un actor nunca debe pensar que un casting es un examen o una prueba donde van a evaluar su talento o su oficio. Un/a actor/actriz debe ir a un casting con una propuesta clara, inteligente y creativa. Debe entrar en la sala con la fe de que lo va a conseguir y con la intención de decirle al director/a y al director/a casting: «No busquéis más, yo soy el actor adecuado para el personaje».

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL INTENSIVO

El trabajo que vamos a hacer puede ser muy útil tanto a actores y actrices como a futuros directores y directoras.

OBJETIVOS PARA LOS ACTORES-ACTRICES.

Para el actor que trabaje en cine y tv, el control de la emoción, la verdad y la precisión en los primeros planos es fundamental. Este intensivo serviría de entrenamiento para ejercitar y perfeccionar esas particularidades específicas de la actuación en el audiovisual e investigar sobre el trabajo del actor en los primeros planos.

El primer plano es un valor de plano donde el director ya tiene poco que decir. Es el gran momento del actor. Es ahí donde el propio actor o actriz tiene dar lo mejor de sí mismo, es el momento del control de la emoción, la verdad y la precisión. Cuando decimos que **el primer plano es el territorio del actor** nos referimos que en ese valor de plano es donde un actor o una actriz demuestra su talento y su vínculo-relación real con la cámara.

Y como un objetivo complementario para este intensivo, vamos a trabajar sobre la construcción del personaje, pero desde la «inteligencia» del actor. Es decir, construir personajes que sean tan interesantes y tan inteligentes, o más, que el propio actor. Nunca menos, que es uno de los defectos en el que solemos caer tanto guionistas como actores.

Otra parte del intensivo tendrá como objetivo responder la pregunta: **¿cómo un actor debe afrontar un actor un casting?**

Hablaremos de la importancia que tiene el casting en la vida profesional de un actor y analizaremos cuál sería la manera más inteligente y creativa de preparar un casting, la importancia que tiene un reparto en el resultado final de una película, **qué busca un director en un casting y qué trabajo creativo que tienen que hacer un director y los actores para construir personajes maravillosos.**

Además del trabajo teórico, **realizaremos ejercicios prácticos de hacer un casting con cámara:** cómo colocarse ante la cámara, cómo facilitarse el trabajo para hacer la prueba, la preparación antes de empezar, etc.

OBJETIVOS PARA DIRECTORES-DIRECTORAS.

El cine que hacemos, en su gran mayoría, es un cine que cuenta historia de gente, y esa gente la interpretan los actores. Es por eso que **los actores son la herramienta más importante que tiene un director para contar una historia cinematográfica.** Por lo cual, saber elegirlos, saber comunicarse con ellos y saber dirigirles es fundamental para el éxito de una película. Y da igual si es un corto, una serie o un largometraje. El trabajo que vamos a realizar puede ayudar a los futuros directores/as a entender mejor cómo trabajan los actores y perfeccionar su manera

de comunicarse con ellos. En definitiva, en este intensivo, el director o la directora puede entrenar y desarrollar *la vista* y *el oído* para elegirlos y para saber cuándo un actor está en el punto correcto o no.

CONTENIDO

¿QUÉ SOY PARA LA CÁMARA? EL PRIMER PLANO, EL TERRITORIO DEL ACTOR Intentaremos contestar a las siguientes preguntas: *¿Qué soy para la cámara? ¿Qué expreso en cámara? ¿Cómo juego y cómo me relaciono con la cámara?*

El actor trabajará desde él mismo, con su verdad y sus propias emociones. Todos los juegos, ejercicios e imprevisiones estarán enfocados a investigar cómo cada actor se relaciona con el primer plano y qué es lo que transmite.

LA IMPORTANCIA DEL CASTING. UN REPARTO ADECUADO ES DECISIVO PARA EL RESULTADO FINAL DE UNA PELÍCULA.

Estos serían algunos de los temas a analizar en la introducción al mini-curso:

- *¿Qué busca un director en un casting?*
- *La importancia del trabajo creativo entre el director y el actor.*
- El actor es la “herramienta” más importante que tiene un director para hacer su película. Y el casting es la mejor manera de encontrar a los actores adecuados.
- El casting es un fase de trabajo muy importante para director, para el actor y para la película. Hacer un reparto (elenco) adecuado nos garantiza un porcentaje alto de éxito en el resultado final nuestra película.
- Un reparto hay que verlo como un coro donde todos cumplen una función y tienen una particularidad, pero todos tienen que cantar al mismo ritmo y en el mismo tono. El reparto tiene que ser coherente, diverso y creíble.
- La dirección de actores es un proceso de trabajo que empieza con el casting y termina en el montaje.
- El resultado del trabajo de un actor empieza con el guión y termina con el montaje.

¿CÓMO TIENE QUE AFRONTAR UN ACTOR UN CASTING?

Si estamos de acuerdo en que el casting es una parte inevitable de la profesión del actor, lo importante ahora es afrontarlo con profesionalidad, inteligencia, rigor y creatividad.

PLAN DE TRABAJO

Este entrenamiento será eminentemente práctico.

Cada actor y actriz se preparará una separata (escena) que servirán para hacer **una práctica de casting y para el trabajo posterior ante la cámara**. Todos estos trabajos se grabarán y, posteriormente, serán analizados.

Los directores y directoras que participen lo harán a modo de observadores y podrán preguntar, opinar y participar en todas las discusiones que surjan. También podrán participar en la dirección de algún ejercicio para practicar lo que podríamos definir como *la comunicación creativa entre el director y el actor*.

INFORMACIÓN

www.institutodelcine.es/entrenamiento-ante-la-camara

INSCRIPCIÓN

Envía un mensaje con Nombre y Apellidos, Cv y Foto reciente

a espaciocreacioninvestigacion@gmail.com

☎ Tel. 634 524 049