

GUÍA DE CONTENIDOS OPEN DC

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA ACTUACIÓN EN CINE, TEATRO Y TELEVISIÓN

1- EISENSTEIN: LA LEYENDA DEL ORIGEN DEL TEATRO CHINO¹

Es sorprendente analizar la leyenda sobre los orígenes del teatro Chino ya que ella se puede encontrar las huellas de todo el sistema de actuación, dirección, dramaturgia y puesta en escena actuales.

La leyenda que se propone analizar data de 205 años antes de nuestra era y en ella se conjugan elementos de acción y espectacularidad propios de toda manifestación teatral oriental y occidental.

2- A/ PETER BROOK: EL TEATRO SAGRADO²

La genialidad de Peter Brook se revela tanto en sus puesta en escena para teatro y Cine como en sus profundos y jugosos textos.

El abordaje teórico de Brook parte de la premisa: “lo invisible hecho visible”.

Forma, ritmo y figura forman un todo, piezas de un engranaje complejo y aceitado que pone en marcha la maquinaria teatral.

B/ EL CHAMÁN Y LA CATARSIS³

El chamanismo nos alienta a descubrir el simbolismo arquetípico de la actuación.

El “saber” de los chamanes en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía y también en las culturas prehistóricas Europeas. Magia, actuación y sabiduría ancestrales al servicio de “la sagrada acción”.

3- SHAKESPEARE Y EL TEATRO ISABELINO COMO PRECURSOR DEL CINE⁴

Qué hace de William Shakespeare un visionario en materia de actuación cinematográfica.

Se expondrán sus innovaciones sobre el teatro continental, modernidad y realismo de sus personajes, el teatro dentro del teatro, un teatro que se hace cine, un teatro sin distinción de clases sociales. La innovación dramática. La construcción de los personajes, la composición poética (el uso del “verso blanco”).

El Teatro “The Globe” y la utilización del espacio arquitectónico como anclaje escénico.

¹ Leyenda sobre el origen del teatro chino. Serguei Einsestein. Cinematismo. Pag.232

² Peter Brook, El espacio vacío. El teatro sagrado. Pag. 51

³ René Girard, *La violencia y lo sagrado*, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1975.

⁴ Jan Kott, Apuntes sobre Shakespeare. Biblioteca Breve. Editorial Seix Barral. Barcelona, 1969.

4- Konstantin Stanislavsky. Reseña de sus descubrimientos y técnicas de actuación clásicas.

Descubrimiento e implantación de las técnicas universales de actuación: relajación, concentración, el foco de atención y la ampliación del mismo. “El hoyo negro”, “la cuarta pared y sus implicancias. Los tres tipos de actores. Evocación (memoria emotiva), acción física. Los momentos de la actuación. La preparación del actor. El actor como “artista de la vida”. El Teatro de Arte de Moscú”. Stanislavsky como visionario.

4- LEE STRASBERG “EL ACTOR CINEMATOGRAFICO”

Lee Strasberg adaptó y reformuló la técnica teatral con miras a la actuación cinematográfica. En qué consiste el Método, memoria sensorial, trabajo con objetos, la observación, el trabajo de campo, el trabajo sobre el texto. Ejemplos de técnicas aplicadas. Los actores de Hollywood en el Actors Studio y su enfoque pedagógico. El entorno experimental, la capacidad de improvisar. El abordaje gradual del texto (“hacia el texto definitivo”).

5- EL ACTOR Y EL ESCENARIO VIRTUAL

El actor frente a la escena virtual: los nuevos paradigmas de actuación en cine. El actor virtual o la sustitución del actor de carne y hueso.

La proliferación del “no actor”. “El reality actor”.

Cruces entre cine y teatro. El teatro en la televisión.

Teatro y proyecciones audiovisuales: interacción y sincronidad. La espontaneidad versus la mecanicidad del actor.

Conclusiones y cierre.