

Módulo I

INTERPRETACIÓN I (5 h/sem.).- El trabajo durante este primer módulo está enfocado en comprender la base del trabajo actoral: el trabajo sobre la acción. Durante el módulo nos concentraremos en desmontar ideas preconcebidas y clichés para acercarnos a una interpretación más honesta y más verdadera, para que el actor aprenda a estar frente a la cámara o sobre el escenario “sin actuar” y consiga realizar una acción verídica modificando a su compañero. A lo largo del módulo el actor se entrenará para profundizar en conceptos como el vínculo, los puntos de vista y los impulsos que le permitan dar vida al trabajo que habrá de realizar con el texto. Como forma de aplicar los conceptos técnicos y de desarrollar la capacidad creativa del actor, se analizarán e interpretarán diversas escenas teatrales, secuencias cinematográficas y separatas de televisión. Este trabajo, totalmente práctico, se hará graduando progresivamente la dificultad de las escenas, de forma que el actor evolucione progresivamente, tomando conciencia de los recursos que necesita explorar para seguir creciendo y madurando a nivel artístico.

CUERPO I (1'5 h/sem.).- En esta materia, el alumno desarrollará su consciencia corporal, su sensibilidad y su orientación en el espacio, a la vez que irá afinando la percepción de su propia imagen. Esta práctica ayudará a detectar hábitos, esquemas corporales, encontrando nuevas opciones creativas y deshaciendo las tensiones que dificultan la expresión. Se plantearán juegos rítmicos, energéticos y gestuales que enriquecerán la actuación y liberarán la imaginación del actor.

VOZ I (1'5 h/sem.).- La voz, y como consecuencia, la palabra, es la herramienta de comunicación más eficaz con la que cuenta el ser humano. Por ello, el manejo de la voz, de la dicción y de la musicalidad y expresividad en el lenguaje, se hace imprescindible para un actor que busca la eficacia y la autenticidad en el arte de la actuación.

HISTORIA DEL TEATRO Y DEL CINE I (1 h/sem.).- Durante la asignatura se estudiarán los géneros artísticos de cada época, explorando sus características fundamentales, su filosofía, principales figuras y sus aportaciones más influyentes al desarrollo del arte, con la intención de dar al alumno una perspectiva de los medios en los que va a desarrollar su profesión. Durante el primer Módulo hablaremos de los orígenes del teatro, la Tragedia Clásica y la Comedia Latina. En cuanto al cine, estudiaremos su desarrollo e invención y veremos las primeras películas de los primeros grandes directores centrándonos en las dos primeras décadas del siglo XX.

Módulo II

INTERPRETACIÓN II (5 h/sem.).- Una vez los conceptos y destrezas fundamentales para trabajar con el texto han sido adquiridos durante el primer módulo, seguiremos profundizando poniendo especial atención en las transiciones emocionales de los personajes y en la capacidad del actor de realizar actividades. Durante el módulo el actor deberá ser capaz de realizar una actividad sin abandonar la acción dramática. Para ello el actor deberá ser capaz de diversificar su atención en dos frentes, consiguiendo no abandonar la acción que desarrolla con su compañero mientras es capaz de llenar una actividad de emociones y puntos de vista. Para ello se continuará con el análisis e interpretación de las escenas sacadas de diversos textos teatrales, secuencias y separatas televisivas. El grado de dificultad se incrementará, tanto en la elección de los textos, la intensidad y complejidad dramática, las propuestas y la madurez artística e implicación de los alumnos, para llegar al nivel deseado en este segundo módulo. Durante las escenas trabajadas en clase el actor deberá ser capaz de impulsar la acción dramática de la escena mientras sostiene un actividad paralela.

ANÁLISIS DE TEXTO (1'5 h/sem.).- Esta asignatura resulta imprescindible para que el alumno pueda desarrollar su creatividad al enfrentarse con los textos que pretenda trabajar durante la clase de interpretación. En esta clase se ofrecerá al alumno herramientas para realizar una reflexión poética que permita al alumno profundizar en los puntos de vista y líneas de pensamiento de los personajes que pretende interpretar. Las clases están basadas en la idea del análisis activo, partiendo del análisis teórico para que el actor termine interpretando las escenas, comprendiendo como el análisis más intelectual puede nutrir su trabajo y como la escenificación puede ampliar y corregir el análisis.

MOVIMIENTO (1'5 h/sem.).- En esta asignatura, se trabajará una faceta de la danza contemporánea, especialmente el contact, para que el alumno realice un trabajo corporal que le ayude a conocerse físicamente, uso del movimiento escénico y fomente el equilibrio desarrollando la capacidad de expresarse corporalmente. Esta asignatura fomenta la relajación y expresividad corporal al tiempo que exige del alumno una gran atención para dialogar corporalmente con su compañero

HISTORIA DEL TEATRO Y DEL CINE II (1 h/sem.).- Durante este módulo estudiaremos el renacimiento y el Barroco, deteniéndonos especialmente en el Teatro Isabelino prestando especial atención a la obra de Shakespeare. Con respecto al cine hablaremos y veremos las películas más relevantes de los años '30 y '40, la época Dorada de Hollywood, el Star System y la formación de los géneros cinematográficos.

Módulo III

INTERPRETACIÓN III (5 h/sem.).- Durante este módulo centraremos la reflexión en la idea de personaje, partiendo de arquetipos para llegar a interpretaciones más depuradas y complejas. A lo largo del módulo se profundizará en todo tipo de planteamientos, desde personajes más composicionales propios de géneros como la comedia, hasta herramientas de construcción sostenidas en líneas de pensamiento y actitudes que desembocan en personajes más verídicos y realistas. En el trabajo práctico con las separatas y las escenas, se continuarán trabajando los conceptos y destrezas adquiridos en el primer y segundo módulo exigiendo al actor que sea capaz de componer personajes verosímiles. Es necesario que el actor sea capaz de interpretar una escena compleja vivenciada por un personaje lleno de características, actitudes y matices. Para enfrentarnos con las exigencias de este módulo, es necesario que el actor haya desarrollado su imaginación poética y artística a través de las lecturas y películas que debe estudiar en las clases de Historia y Análisis de Texto y que haya desarrollado un compromiso emocional con su trabajo, su cuerpo y su voz.

COMEDIA (1'5 h/sem.).- A lo largo de esta asignatura, se trabajará la capacidad de improvisación del alumno, partiendo de diversas premisas y propuestas del profesor, para que pueda generar un discurso lógico y comprensible. Paralelamente, también se trabajará en el desarrollo de la “vis cómica” del alumno y cómo utilizar ciertos recursos para motivar y conseguir esta comicidad. Esta materia tiene como finalidad desarrollar el sentido lúdico de la interpretación y apoyar el trabajo de construcción de personajes que se desarrollo en la clase de interpretación.

CUERPO II (1'5 h/sem.).- En esta materia, el alumno desarrollará su consciencia corporal, su sensibilidad y su orientación en el espacio, a la vez que irá afinando la percepción de su propia imagen. Esta práctica ayudará a detectar hábitos, esquemas corporales, encontrando nuevas opciones creativas y deshaciendo las tensiones que dificultan la expresión. Se plantearán juegos rítmicos, energéticos y gestuales que enriquecerán la actuación y liberarán la imaginación del actor.

HISTORIA DEL TEATRO Y DEL CINE III (1 h/sem.).- El Módulo III estará centrado en el Siglo de Oro español, el Clasicismo francés y el auge de la Comedia francesa con Molière. En cuanto a la panorámica del arte cinematográfico, analizaremos el cine posterior a la Segunda Guerra Mundial, la aparición del Neorrealismo italiano, y la eclosión del cine asiático durante los años 40 y 50.

Módulo IV

INTERPRETACIÓN IV (5 h/sem.).- En este módulo se comenzará a trabajar elementos de naturaleza más técnica, el actor tendrá que ser capaz de incorporar marcas y movimientos tal y como se le exigirá en un rodaje o en un montaje teatral profesional. Durante el módulo nos concentraremos en trabajar sobre escenas y se le exigirá un resultado en el que el actor sea capaz de ofrecer una escena compleja, con un personaje bien construido, con sus conflictos, líneas de pensamiento y actividades, pero asumiendo además los condicionantes y exigencias que se le demanden. Durante el módulo se pretende que el actor desarrolle la capacidad y los recursos de asumir esas marcas rápidamente, incorporándolas a su interpretación y consiguiendo que parezcan orgánicas y totalmente justificadas. Con este Módulo iniciáramos el ciclo de formación en el que el actor comienza a entrenarse en el dominio de destrezas técnicas y estilísticas de forma que el actor consiga dimensionar la calidad de su trabajo.

CÁMARA (1'5 h/sem.).- A lo largo de esta asignatura, se grabarán algunas de las escenas que hayan sido preparadas durante la clase de Interpretación. A tal efecto se planteará una práctica de rodaje en la que los alumnos deberán ser capaces de mantener la calidad de su interpretación, las marcas que el profesor de interpretación les ha pedido cuando trabajaban la escena y asumir las nuevas marcas que el profesor de cámara les exija para llevar el rodaje a buen término. Durante el módulo, se analizarán las secuencias grabadas y el profesor compartirá con los alumnos su reflexión acerca de las escenas grabadas.

VOZ II (1'5 h/sem.).- La voz, y como consecuencia, la palabra, es la herramienta de comunicación más eficaz con la que cuenta el ser humano. Por ello, el manejo de la voz, de la dicción y de la musicalidad y expresividad en el lenguaje, se hace imprescindible para un actor que busca la eficacia y la autenticidad en el arte de la actuación.

HISTORIA DEL TEATRO Y DEL CINE IV (1 h/sem.).- Aquí nos centraremos brevemente en el teatro neoclásico para llegar al siglo XIX. Estudiaremos y leeremos los textos fundamentales del romanticismo, el realismo y el naturalismo. Con respecto al cine estudiaremos la Nouvelle Vague, Bergman y las nuevas poéticas cinematográficas. Igualmente veremos las transformaciones de Hollywood durante los años 60 y 70 y analizaremos el fenómeno del cine de autor y el cine independiente europeo y americano.

Módulo V

INTERPRETACIÓN V (5 h/sem.).- La formación en este punto se centrará en trabajar sobre escenas de mayor complejidad literaria y estilística. Durante el módulo se trabajarán escenas de textos teatrales (Shakespeare, Molière, Chejov, Pinter, Beckett...) y el actor habrá de enfrentarse con escenas que además de tener una gran complejidad lingüística y literaria exigen un gran dominio de todos los conceptos adquiridos durante su formación. Se hará especial hincapié en trabajar sobre la noción de estilo y se reflexionará sobre la complicación que supone aproximarse a un personaje de un época anterior. Este módulo pretende que el alumno sea capaz de conseguir una interpretación vivencial cuando se enfrenta a textos más literarios, metafóricos o poéticos y que el actor desarrolle recursos para enfrentarse con textos de estas características

HISTORIA DEL TEATRO Y DEL CINE V (1 h/sem.).- En el último módulo nos dedicaremos al estudio del siglo XX teatral, analizando la aparición de nuevos lenguajes escénicos, la Vanguardia, y la nueva dramaturgias surgida en la posguerra europea hasta llegar a la postmodernidad. También analizaremos el trabajo escénico de los directores más relevantes y las teorías que han impulsado la contemporaneidad escénica. En cine veremos películas de las últimas décadas analizando las poéticas de la contemporaneidad y la herencia que el concepto de "autor" ha dejado en nuestras pantallas.

Módulo VI

PRÁCTICAS.- Durante el último cuatrimestre de la formación en Work in Progress, se organizarán prácticas de tipo audiovisual y teatral en las que los alumnos habrán de desarrollar, guiados por sus directores, dos prácticas artísticas completas. El objetivo de este Módulo es producir dichos trabajos para que los actores tengan la posibilidad de participar y sacar adelante un proyecto artístico, enfrentándose con todas las dificultades y conflictos que surjan durante el proceso. Para ello, además de actuar, todos asumirán cargos adicionales, ampliando su formación con una experiencia que les hará más sensibles con el trabajo que realiza un equipo durante un rodaje o durante el periodo de producción de una pieza teatral. Confiamos en que una experiencia como ésta ayuda a que el actor tenga una formación integral en la que además de aprender a realizar su trabajo, comprenda la importancia que tiene el trabajo en equipo y respete la labor que realizan todos los profesionales que hacen que nuestra profesión sea posible.