

SNCI FILM srl
V. Ruggero Bardazzi, 17 - Firenze
Tel. Fax: 055480993
info@snci.it
www.scuoladicinema indipendente.com

RECITAZIONE

PROGRAMMA base

MODULO 1 Strumenti base di recitazione Cinematografica

INTRO

La recitazione cinematografica parte da tutt'altri presupposti rispetto al teatro. L'allievo deve abituarsi ai tempi del set cinematografico, ai continui salti temporali nella storia e, di conseguenza, ai repentini cambi di stati d'animo, dato che le scene non si girano quasi mai in ordine cronologico. Le inquadrature o i ciak possono essere ripetuti tante volte, in base alle esigenze del regista e, queste sono solo alcune delle prerogative tipiche del cinema che ovviamente non si ritrovano in teatro. L'autenticità dell'attore è sempre la stessa ma il mezzo (macchina da presa) è differente.

In pratica l'allievo deve confrontarsi col "mondo cinema", con tutte le sue componenti artistiche ed umane sin dai primi giorni della sua formazione.

ESERCITAZIONI SUL SET

Sceneggiature, sotto forma di esercitazioni, verranno messe in scena, girate e proiettate. In questo modo l'allievo può vedersi sullo schermo e correggere tutti gli eventuali errori.

APPROFONDIMENTI

_Studio del personaggio: per approfondire un personaggio, bisogna saper innanzitutto leggere una sceneggiatura, capirne bene la storia, il testo e sottotesto. Andare a "scavare" anche oltre il copione.

_Affrontare il personaggio con il regista: il mestiere dell'attore è mettersi a disposizione della storia, rapportarsi con gli altri e soprattutto accontentare il regista. Fino a dove può spingersi l'attore nel proporre le proprie idee sul personaggio? L'attore "deve" abituarsi anche ad interpretare un ruolo senza dividerne i contenuti col regista. E comunque, la risposta al quesito è assolutamente aleatoria perché in questi casi dipende tutto dal rapporto attore-regista e dal grado di elasticità e disponibilità al dialogo del regista.

_Movimento ed espressione del corpo: il corpo ha un'importanza fondamentale nella recitazione di un attore. E' dal movimento del corpo che dipendono anche le battute. Le sceneggiature cinematografiche vivono di immagini in movimento. Le azioni sono fondamentali, molto spesso più dei dialoghi. L'attore non può utilizzare la voce prescindendo dal corpo.

_La *presenza scenica*: oggetto di tante discussioni tra gli "esperti" del settore, è un qualcosa che si fa fatica a definire. Un mix di tecnica, sentimento, personalità, forza del carattere, capacità di concentrazione, magnetismo innato... e si potrebbe continuare ancora.

_Tecniche di recitazione ed espressività vocale per interpretare con intensità il proprio personaggio.

_Leggere e memorizzare la propria parte sul copione/sceneggiatura.

_Assumere un aspetto coerente con il personaggio per renderlo credibile al pubblico e sullo schermo.

_Comprendere il linguaggio registico e interagire con gli altri attori sulla scena.

_Interpretare il ruolo attoriale applicando tecniche di immedesimazione, di gestione dello spazio scenico e modulazione della voce.

_Usare e dosare accuratamente la voce per comunicare sulla scena e dal vivo le caratteristiche del personaggio ed esprimerne le emozioni.

Gli allievi cercheranno di costruire personaggi da un'identità ben caratterizzata. Nell'incontro fra i diversi personaggi, in improvvisazione, si creeranno scambi tesi a conoscere meglio le sfumature psicologiche e fisiche (vezzi, tic, manie) di ciascuno.

Sperimenteremo come reazioni e studio delle sfumature dei personaggi, conducano ad un realismo interpretativo, mentre quelle esasperate, ad una rappresentazione del dramma più metaforica ed evocativa. La frontalità al pubblico riconduce i personaggi a sentimenti universali, mentre l'azione scenica rivolta verso l'altro attore spinge ad una relazione più intimista.

MODULO 2 Strumenti base di Recitazione Teatrale

INTRO

La formazione attoriale è un percorso complesso, dai molteplici approcci, che non ammette scorciatoie.

La nostra proposta formativa si fonda sull'idea che sia prioritario imparare a stare in scena insieme agli altri: il teatro è un gioco collettivo. Occuparsi solo di se stessi, del proprio personaggio, del modo di dire le battute o di muoversi sul palco è un equivoco. La recitazione, specialmente in teatro, deve tenere conto del concetto di "rapporto". Anche con il pubblico! La finzione teatrale diventa reale e credibile solo tramite una efficace "cospirazione", un'intesa, un autentico ascolto. L'attore/attrice porta sul palco un'idea soggettiva del proprio personaggio. Non basta. Dovrà piuttosto occuparsi dei compagni che ha davanti per rendere viva e credibile la messa in scena e nutrire quel personaggio di una struttura ben più complessa: fatta di relazioni e reciproci scambi.

Per godersi questo gioco, solo apparentemente semplice, abbiamo bisogno di padroneggiare un solido bagaglio di strumenti: consapevolezza di sé (del corpo, del respiro, della voce); familiarità con l'esercizio emotivo; disponibilità totale all'ascolto e alla condivisione.

STRUMENTI

Corpo: Riscaldamento – Articolazione – Movimento.

Respiro: Rilassamento – Tonicità muscolare.

Voce: Apparato articolatorio – Apparato fonatorio – Riscaldamento – Tono – Volume – Timbro – Dizione – Proiezione.

Spazio: Consapevolezza di sé e del gruppo – Condivisione e coerenza conspirativa.

Emozioni: Sguardo – Gioco – Evocazione – Controllo – Condivisione.

Testo: Lettura – Dall'immagine mentale a quella fisica – Lo scopo oltre la parola.

CONTENUTI

Nella prima parte del percorso ci occuperemo della presa di coscienza individuale. Si lavorerà sul corpo, sulla respirazione e sulla voce. Esercizi propedeutici al momento performativo, di scoperta delle proprie specifiche caratteristiche, di pratica e sviluppo delle stesse.

Si passerà dunque alla presa di coscienza di sé nello spazio, al movimento, ai ritmi, alle velocità, alla “tenuta” della scena.

A una serie di giochi affideremo invece l'allenamento della componente emotiva: dall'evocazione alla condivisione.

Tenendo sempre presenti queste componenti andremo a lavorare sul concetto di gruppo e sul rapporto con il partner di scena. Improvvisazioni e brevi scene saranno il banco di prova delle nuove priorità da assimilare per creare e dare continuità alla conspirazione di gruppo: la messa in scena.

Un ulteriore passaggio sarà dedicato al testo. L'approccio proposto nasce dall'idea di lavorare sempre per immagini. La parola deve senz'altro risuonare per trasmettere il testo, ma il nostro obiettivo sarà di imparare a nutrirla della componente immaginifica atta a rapire lo spettatore e condurlo in un “altrove visibile”.

E' questo che intendiamo per “andare oltre la parola” ed è da qui che potremo imparare a usare il testo per soddisfare l'urgenza del nostro personaggio in scena.

Alla fine del nostro articolato percorso, non saremo ancora attori! Ma avremo sviluppato la consapevolezza di tutti gli strumenti fondamentali per iniziare a esserlo davvero.

“La creatività, soprattutto per quanto riguarda la recitazione, è sincerità senza limiti benché disciplinata: cioè articolata mediante segni. Il creatore da questo punto di vista non dovrebbe perciò incontrare limiti nel suo materiale. E poiché il materiale dell'attore è il suo corpo, dovrebbe essere allenato ad obbedire, ad essere duttile, a dare una rispondenza passiva ad impulsi psichici come se si annullasse nell'attimo della creazione – ed è questo che intendiamo quando diciamo che non oppone alcuna resistenza. La spontaneità e la disciplina sono gli aspetti fondamentali del lavoro di un attore ed essi esigono una ricerca sistematica.”

(Jerzy Grotowski)

MODULO 3 Dizione, Training vocale, Doppiaggio

INTRO

Doppiare un film, un cartoon, un documentario ecc., è un lavoro complesso ed affascinante.

Il compito di un buon doppiatore non è solo tecnico, cioè fare in modo che tutto sia perfettamente sincronizzato con il labiale dell'attore, ma anche e soprattutto artistico. Il doppiatore è attore, deve interpretare quel personaggio, deve studiarlo e capirne tutte le sfumature. E' inutile ricordare che in Italia il doppiaggio può raggiungere un livello altissimo, quasi allo stato dell'arte.

La nostra filosofia è molto semplice, per doppiare bisogna accoppiare tecnica e sentimento, come del resto fa ogni buon attore. Per questo motivo i nostri insegnanti svolgono un lavoro a 360°, affinché l'allievo diventi un doppiatore qualificato in grado di affrontare qualsiasi personaggio.

Dizione, articolazione, respirazione, uso del diaframma, studio del personaggio..., sono tutti gli argomenti affrontati durante il corso, come elencato di seguito.

*Ovviamente tutto il materiale da doppiare viene **proiettato**, ed ogni allievo viene dotato della sua personale postazione.*

APPROFONDIMENTI

- _Il registro vocale, tecniche interpretative ed espressività
- _Caratterizzare i personaggi attraverso l'espressività vocale
- _Leggere e interpretare un brano attraverso la narrazione
- _Ortografia e fonetica per una corretta pronuncia e fonazione delle parole
- _Principi di fisiologia, anatomia e fonazione per utilizzare al meglio la propria voce
- _Uso della voce e interpretazione (intonazione, timbro, volume, carattere della voce, ritmo, intensità)
- _Dizione, ortografia e fonetica per utilizzare correttamente la voce ed eliminare ogni inflessione del parlato
- _Teorie e tecniche per il doppiaggio
- _Adottare il registro vocale più adeguato al personaggio da doppiare (es. voce alterata per la caratterizzazione vocale dei cartoon).
- _Utilizzare gli impianti di amplificazione e registrazione audio.
- _Tecniche di doppiaggio per eseguire, secondo le indicazioni del direttore del doppiaggio, correttamente la recitazione.

CONTENUTI

Respirazione

Organica, profonda, completa tramite esercizi utili ad un uso ottimale della respirazione, per accrescere le abilità respiratorie e fonatorie dell'individuo e per controllare in modo consapevole e certo sia l'attività respiratoria che quella fonatoria e quindi la produzione e l'emissione del linguaggio vocale.

Le origini del suono. Le vibrazioni: amplificazione del suono.

La voce: i canali del suono, i risonatori, l'estensione. Timbro, Volume, Sillabazioni, Fraseggi.

Articolazione

Come scolpire la parole per un suono pulito, chiaro ed in velocità. Esercizi sul ritmo.

Pronuncia e Fonazione in rapporto a movimento e spazio. Altezza tonale, accento, pausa, ritmo, intonazione.

Dizione

Liberare la voce dal corpo e dinamica della Dizione.

La corretta pronuncia delle parole nella lingua italiana.

Accento fonico e tonico. Vocali atone e toniche.

Regole di apertura e chiusura delle vocali.

Regole per la pronuncia di: S, Z, C, R. Lettura brani mirati alla pratica delle regole enunciate.

Correzioni accenti e inflessioni dialettali.

Esercitazioni pratiche

Film mirati per interpretazioni comiche, brillanti, drammatiche, cartoni animati ecc... per cinema, televisione, video. Vari esercizi pratici. Concetti di "imitazione", "ri-produzione", "interpretazione". Immedesimazione.

Tecniche per l'utilizzo del microfono.

La sincronizzazione della voce sulle immagini, la voce-off, la voce narrante. Tecnica del doppiaggio.

Esecuzione del doppiaggio secondo le indicazioni artistiche del direttore del doppiaggio.

MODULO 4 Espressione del corpo. Tecniche di Recitazione

INTRO

Movimento ed espressione del corpo: il corpo ha un'importanza fondamentale nella recitazione di un attore.

E' dal movimento del corpo che dipendono anche le battute. Le sceneggiature cinematografiche vivono di immagini in movimento. Le azioni sono fondamentali, molto spesso più dei dialoghi. L'attore non può utilizzare la voce prescindendo dal corpo. L'attore immagina con il proprio corpo. Più l'immagine è forte più stimola l'attore ad interiorizzare con il proprio corpo e la propria voce.

APPROFONDIMENTI

Movimenti plastici. Movimenti fluidi in maniera organica. Senso della naturalezza. Confrontarsi con la forma del proprio corpo. L'immaginazione per rendere il corpo più simile al personaggio. La tecnica del compito di Stanislavskij: come collegare gli impulsi dell'attore al contenuto dell'opera. Fissare e rielaborare il compito.

Riversare il compito nel corpo. Il compito come immagine di una situazione. Rieducazione posturale con

esercizi sul ritmo. Successivamente si approfondiscono tecniche di recitazione per consentire al corpo di

riequilibrare la propria posizione rispetto alla propria maschera. Espressione del volto e suono della propria

voce come conseguenza della postura e dell'utilizzo del proprio corpo. Gestione spazio, musica, corpo, voce e gesto.

MODULO 5 Il gioco dell'attore e recitazione televisiva

INTRO

Si sperimenta la possibilità di conoscere e di usare come strumento il proprio corpo, attraverso la mimesi, i movimenti, l'improvvisazione, i monologhi, scene tratte da sceneggiature cinematografiche e televisive. Si lavora sul "corpo" e sulla "mente" per permettere agli allievi di esprimere e potenziare la propria creatività sull'improvvisazione, avendo come obiettivo lo sviluppo della fantasia, attraverso anche la padronanza vocale e linguistica. Gestione delle emozioni, capacità di ascolto interiore e di introspezione. Tutto questo deve poi riflettersi davanti ad una macchina da presa sotto forma di **P.P.**, strumento fondamentale ed unico tra tutte le inquadrature e prerogativa assoluta del cinema.

APPROFONDIMENTI

- Tecnica di base.
- Manipolazione e punto fisso.
- Sequenze mimiche.
- Illusione di oggetti e azioni quotidiane.
- Il gesto mimico astratto
- Segmentazioni e ricostruzioni di frasi mimiche.
- Le dinamiche essenziali del corpo umano: il tirare, lo spingere.
- Creare un numero o uno spettacolo (individuale o collettivo) anche scrivendone il soggetto
- Curare la preparazione della maschera: trucco, costumi, elementi di scena.
- Individuare e determinare i supporti tecnici più adeguati allo svolgimento del numero (elementi di attrezzatura e scenografia, strumenti fonici e illuminotecnici)
- Interpretare un personaggio identificandone il carattere e scegliendo uno stile adeguato al pubblico di riferimento.
- Promuovere e distribuire i propri numeri presso enti, associazioni e rassegne artistico culturali.
- Elementi di drammaturgia, coreografia e regia per interpretare e creare uno spettacolo.
- Tecniche espressive ed artistiche del circo contemporaneo.
- Norme e misure di sicurezza per lo svolgimento della performance artistica.
- Riconoscere e applicare la sicurezza delle attrezzature impiegate.
- Norme e misure di sicurezza per lo svolgimento della performance artistica.
- Svolgere la performance realizzando una sequenza su un tema o improvvisando su una tecnica specifica

CONTENUTI

L'oggetto, l'ostacolo, la "gag". Le cadute acrobatiche, la danza. L'azione sportiva, la vestizione. Simulazione di "botte". Coreografie poetiche. Il lavoro sulle maschere è propedeutico allo studio dei personaggi. Con le maschere, il movimento del corpo raggiunge una pienezza, amplificata dal silenzio che la maschera porta con sé. Questo stesso silenzio, crea uno spazio scenico che si apre alle molteplici interazioni umane.

Studio della maschera teatrale, trucco – parrucco e costumistica , oggettistica di scena.

Elementi di Make-up teatrale e cinematografico. L'arte del trasformismo.

MODULO 6 Copione a Soggetto!

INTRO

Perché insegnare? Insegnare è un atto di conoscenza reciproca, scoprire con l'ascolto l'altro e il mondo, come hanno già detto in passato grandi Maestri: "il cuore è un muscolo", allenarlo alla sensibilità, al movimento dell'anima e alla poesia della carne è ciò che mi interessa ed è un bellissimo gioco, un sacrificio immenso fatto di fatica e amore.

CONTENUTI

Il metodo è molto antico, risveglia la fantasia, la capacità di ascolto e di improvvisazione personale. Efficace per muoversi all'interno di un copione da apprendere in pochi momenti, quando viene richiesta una scena e non abbiamo molto tempo da dedicare allo studio.

Interpreti si diventa attraverso lo studio ed il gioco. Diventa fondamentale allenarsi di continuo, leggere altri copioni, osservare chi è già diventato esperto/a, conoscere il proprio strumento personale fatto di voce e corpo.

MODULO 7 Bioenergetica e metodi

INTRO

Ascoltare sé stessi ed il proprio corpo. Aiutare ad accrescere le sensazioni corporee con la consapevolezza delle tensioni muscolari lavorando sul movimento e sulla respirazione.

Metodologie che non si limitano ad un elenco di tecniche ma che permettono all'attore di esplorare nuove dimensioni emotive rendendo la recitazione un'esperienza autentica e coinvolgente.

CONTENUTI

Riscaldamento e lavoro sul corpo tramite la bioenergetica di Alexander Lowen:

- esercizi di bioenergetica di Lowen, un mezzo per contattare se stessi e spostare l'energia in tutto il corpo, scaldando e contattando maggiormente il nostro strumento di lavoro.
- giochi teatrali, improvvisazioni
- letture analisi del testo

Esercizi del metodo Meisner:

- La tecnica Meisner. L'esercizio base di questa tecnica è "The Repetition Exercise" che insegna ad ascoltare veramente e rispondere portando tutta la propria attenzione fuori di sé, sul proprio partner. Meisner è convinto che chi non si sa ascoltare, non può recitare, non importa quanto talento possieda.

Studio del personaggio tramite il metodo Stanislavskij/Strasberg:

- Il metodo si basa sull'approfondimento psicologico del personaggio e sulla ricerca di affinità tra il mondo interiore del personaggio e quello dell'attore, tale per cui l'esternazione delle emozioni del personaggio avviene attraverso la loro interpretazione e rielaborazione a livello intimo da parte dell'attore.

Studio del personaggio. Monologhi e dialoghi tratti da film o serie tv.

Esercitazioni sulle presentazioni, sulla preparazione di selftape e sulla preparazione ai casting.

