

Programma Biennale di Recitazione Cinematografica

Recitazione : Teoria e Analisi

Modulo di a cura di **Pierluigi Cuomo**

Lo sviluppo ed il progredire della tecnologia digitale, attraverso l'uso di telecamere può consentire di approfondire, seguendo un training mirato, l'aspetto specifico della recitazione cinematografica. L'intento di questo corso è quello di preparare l'allievo attore ad una esperienza legata alle espressioni e all'aspetto emotivo della interpretazione attraverso un percorso che prevede l'analisi approfondita di un testo scelto insieme all'insegnante per poi consegnarlo alle riprese. L'allievo sotto la guida del docente avrà modo di vedersi e rivedersi in modo tale da poter scoprire quali sono realmente le sue capacità espressive al di là di quello che consapevolmente pensa di poter esprimere ed anche oltre. Il "rapporto con la macchina da presa" è importante senz'altro ma è ancora più importante approfondire la capacità espressiva attraverso la ricerca.

Corso Sperimentale di Recitazione Sperimentale

a cura di **Federico Pacifici**

(Sbagliare è lecito. Se non a scuola, quando?)

Corso con frequenza obbligatoria rivolto ai principianti che vogliono precisare le tecniche interpretative del lavoro dell'attore particolarmente mirate al rapporto con la Macchina da Presa quindi al Cinema e alla Televisione. Nel programma verranno analizzate anche le tecniche riferite all'eventuale lavoro di palcoscenico.

Programma:

Costruire un'immagine concreta dentro di sé.

Vietato farsi male.

Abiti comodi che non si tema di rompere, possibilmente di cotone.
Calze grosse per proteggere i piedi liberi da scarpe o scarpe morbide.

Dovremmo andare a cercar di liberare qualcosa della nostra natura, qualcosa che abbiamo dentro. La conoscenza che non sappiamo di avere. Quella conoscenza atavica che fa di noi degli animali da "palcoscenico" o dei cani.

Non sarebbe possibile cominciare un percorso di liberazione e scoperta, imprigionati, costretti in abiti civili, educati, rispettosi.

L'attore è in perenne bilico. Talvolta scivola e si fa male. Male dentro e fuori.

Vietato farsi male, ma bisogna osare.
Per osare è opportuno usare gli strumenti giusti.

Questi li dobbiamo scoprire.

L'attore vive al minimo due vite contemporaneamente:

- quella più o meno conosciuta, simile per tutti che appartiene al reale.
- quella contratta nel tempo e sovrapposta alla prima che racconti la vita di un personaggio nel tempo breve di una rappresentazione e nella concentrazione che l'autore avrà voluto dare alla vita del personaggio.

Qualcuno sostiene che durante il periodo di vita del personaggio, magari ripetuto tutte le sere, o moltiplicato di inquadratura in inquadratura, si verifichi una "sospensione della vita reale" così che, più si viva in palcoscenico o sul set, più si sospende la vita reale che poi si recupera nella somma degli intervalli, permettendo all'attore di vivere più a lungo degli altri mortali.

La seconda affermazione è probabilmente falsa, la prima ha sicuramente del vero.

Parlare, parliamo più o meno tutti, le bugie le diciamo più o meno tutti.

Recitare lo fanno in pochi, interpretare poi lo fanno in pochissimi.

Recitare può anche essere considerato esporre una grande bugia, ma la più credibile che ci sia, secondo il patto in codice che si stabilisce all'inizio di ogni spettacolo, all'inizio di ogni film o rappresentazione con il semplice accomodarsi in sala per gli spettatori e salire in Palcoscenico o porsi davanti alla Macchina da Presa per gli attori.

Tradire questo patto con una "menzogna" non credibile sarebbe la più grande colpa dell'attore.

Perché la "menzogna" sia credibile deve essere "vera".

Il percorso di interpretazione, quale che esso sia, non può prescindere dal "VERO".

Come giungere al "VERO", al "SINCERO" rimanendo attori, vivendo altro da sé?

Questo è ciò che il corso sperimentale di recitazione si propone di investigare praticamente. Recitando.

Per accedere ad una disciplina tanto vasta quanto solo parzialmente documentata e documentabile, occorre acquisire gli strumenti codificati nel tempo e solo dopo, eventualmente, se se ne sente l'esigenza e se se ne hanno le capacità, si può tentare di rinnovarli o addirittura scoprirne di nuovi, non ancora rivelati. Tutto già esiste. A noi spetta il compito appunto di scoprire in noi gli strumenti opportuni della ricerca e della pratica.

Accostarsi a ciò che si definisce comunemente recitazione implica la disponibilità a cercare e ritrovare i collegamenti tra corpo, mente e voce, nell'ordine che si preferisce.

Da dentro a fuori o all'inverso.

Nessuno dei tre, mente corpo voce, da solo soddisfa l'esigenza della recitazione.

Dovremo cominciare a conoscerci attraverso delle interviste rivolte gli uni agli altri che poi con il procedere del lavoro ripeteremo e trasformeremo in strumenti per penetrare la conoscenza e la costruzione di quei personaggi che riterremo eventualmente di voler interpretare.

Proveremo a scoprire qualcosa degli insegnamenti di Orazio Costa Giovangigli, il fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico che vanno sotto il titolo di "mimesica" e si sviluppano intorno alla combinazione dei quattro elementi primordiali:

Aria, Acqua, Fuoco, Terra, nelle loro molteplici combinazioni, al fine di superare i blocchi inevitabili di tutti gli attori e per andare a ritrovare il senso, la materia di cui è fatta la parola e come liberarla nel corpo.

I miei principali argomenti d'interesse per una lunga serie di incontri sono:

- Spazio scenico.
- Tempo scenico.
- Memoria.
- Personaggio.
- Improvvisazione.
- Illuminazione.
- Regia.
- Interpretazione del testo dato.
- Relazione con gli altri personaggi.
- Azioni.
- Circostanze.
- Conflitti.
- Scrittura.

Quest'ultima intesa come scrittura propriamente detta e come scrittura scenica, ossia corpo in movimento davanti alla Macchina da Presa e costruzione della drammaturgia in relazione agli ostacoli e agli altri personaggi.

Ognuno di questi titoli ha un suo sviluppo teorico ed uno pratico.

Ognuno di questi titoli perde di senso se non strettamente collegato agli altri.

Ciò significa che non è possibile, a mio avviso, trattare quegli argomenti separatamente o in modo solo teorico, semmai solo pratico.

Dovremmo riuscire a rimbalzare da uno all'altro cercando di compenetrarli.

I sopra elencati titoli aprono argomenti così vasti che una sola vita è certamente insufficiente ad esaurirli.

Cosa fare, allora?

Come per la scrittura alle scuole elementari, inizierò con “asticelle e cerchietti”, mettendo in mano alle persone interessate ‘carta e matite’ per cominciare a scrivere i propri “pensieri” scenici. E' importante cominciare a sviluppare una lingua comune.

La lingua del palcoscenico e del set.

Nella pratica:

Una lunga serie di incontri divisi in tre moduli, durante i quali assaggiare i vari elementi e procedere secondo i desideri che emergeranno con la seguente cadenza di esercizi:

- Riscaldamento,
- Rilassamento,
- Emissione vocale,
- Rudimenti di varie tecniche già conosciute,
- Interviste a noi stessi e dibattiti,
- Sperimentazione di testi,
- L'imitazione e l'invenzione, l'improvvisazione,
- La proposta,
- La ricostruzione di episodi di vita reale e di finzione televisiva,

- Il rapporto tra i precedenti elementi,
- Cosa rimane del reale cosa rimane della finzione,
- La scrittura scenica,
- La scrittura propriamente detta,
- L'organizzazione del lavoro,
- La lettura di un testo (*analisi e comprensione, ma anche reading e cold reading*),
- Lo studio del personaggio,
- L'invenzione di un personaggio,
- Il rapporto tra i personaggi,
- Il rapporto sia dell'attore che del personaggio con il pubblico,
- La direzione della battuta,
- Quale differenza tra la potenza e la potenzialità da esprimere,
- La violenza, il segreto, la richiesta di perdono,
- Il racconto,
- La menzogna o, quale verità,
- L'ambiente scenico all'interno del palcoscenico o della location dal vero,
- Il budget, la produzione, la realizzazione di un progetto.
- Quando il Teatro si fa Cinema e viceversa,

1° modulo: rudimenti delle tecniche di interpretazione.

2° modulo: interpretazione del testo (comprensione del testo e sua analisi)

3° modulo: la pratica, dal provino al set.

Ogni modulo prevede diversi livelli degli esercizi e degli argomenti sopra citati.

Sin dal primo momento usufruiremo del supporto di una o più telecamere per analizzare cosa faremo anche rispetto a cosa avremo immaginato di aver fatto, affinché gli interessati possano cominciare ad averne familiarità, per poi percorrere tutta la strada, sia pure a puntate, della costruzione di un brevissimo film, dall'idea alla scrittura, alla preparazione, al cast, alla realizzazione, alla post-produzione fino alla proiezione in pubblico.

Quando avremo raggiunto una certa dimestichezza con lo sguardo esterno della Tlc, potremo utilizzare anche i telefonini (*o qualsiasi altro mezzo di ripresa e registrazione*) per costruire e rivedere le nostre performance, per dimostrare come anche uno strumento comune possa farsi professionale e come un professionista possa trasformare l'oggetto comune in un'eccezione.

Sto ovviamente parlando di film in video della durata di trenta secondi, un minuto, forse cinque.

Anche il rispetto dei limiti temporali dati è un esercizio necessario.

Promuoveremo occasioni di discussione di quanto ipotizzabile a priori riguardo la recitazione e la costruzione di un personaggio, per poi verificare le ipotesi e raggiungere una sempre maggiore coscienza e sicurezza professionali. Per finire, desidero sottolineare che:

sulla base del mio personale training mai interrotto, sulla base delle mie varie esperienze fatte in America negli anni novanta, fatte recentemente presso l'Actor's Center di Roma, come trent'anni fa quando studiavo in accademia ed al contempo insegnavo mimo, acrobazia, Commedia dell'Arte ed attraverso la mia esperienza professionale, ho raggiunto la convinzione che il metodo di lavoro a me più congeniale ed il più utile sia:

considerare i partecipanti a questi 'incontri' come dei collaboratori al mio personale training ed al lavoro, quindi alla pari, pur rimanendo io la guida, così come ho fatto con tutti i miei collaboratori per i lavori fino ad oggi svolti.

Ciò quindi propongo anche in questa occasione.

Scienza del Movimento a cura di Claudio Pacifico

INTRODUZIONE

IL MIO METODO D'INSEGNAMENTO HA LA SUA BASE NELL'EQUILIBRIO E NELLA VISIONE PERIFERICA, CIOE' UN'INDIVIDUO PER AFFRONTARE UN QUALSIASI OSTACOLO HA BISOGNO DI UNA MISURA PSICHICA BEN PRECISA ED UNA VISIONE DEL MONDO FUTURISTICA E QUESTO METODO LO AIUTERA' AD EVOLVERSI VERSO LA SCIENZA DEL MOVIMENTO.

ALCUNE TECNICHE CHE ANDREMO A GESTIRE DURANTE L'ANNO ACCADEMICO

- 1) FIGHT: L'ARTE DEL COMBATTIMENTO, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA.
- 2) SCHERMA: IL FIORETTO, LA PRECISIONE, LA RAFFINATEZZA, IL TEMPO.
- 3) PARKOUR: QUELLO CHE E' L'ISTINTO DELL'ADATTAMENTO OVUNQUE CI TROVIAMO DI FRONTE UN OSTACOLO.
- 4) USO DELLE ARMI DA FUOCO: PISTOLA, FUCILE, COME GESTIRE IN MODO CORRETTO E RESPONSABILE.
- 5) USO DEL BASTONE: (stick fight)SVILUPPO DELLA FORMA ESPRESSIVA CHE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO POSSIAMO SVILUPPARE.

CONCLUSIONI

ECCO, QUESTA E' UNA BOZZA DI PROGRAMMA DI QUELLO CHE ANDRO' AD INTRODURRE DURANTE IL MIO PERIODO DI INSEGNAMENTO NELLA VOSTRA ACCADEMIA, SAREBBE ARDUO PER OGNI TECNICA SPIEGARE LE INFINITE SFUMATURE, MA VI POSSO DIRE CHE QUESTO CORSO IMPEGNERA' AL MASSIMO I PARTECIPANTI CHE SI TROVERANNO AD AVERE A CHE FARE CON UN'ALTRA DIMENSIONE PSICO FISICA.

SPERO DI ESSERE STATO ABBASTANZA CHIARO E CONCLUDO (ESSERE UNO STUNT E' UN'ARTE RAFFINATA DOVE RECLAMA IN CONTINUAZIONE UNA PASSIONE SENZA RISERVE E UNA CURIOSITA' DI UN BAMBINO.). **CLAUDIO PACIFICO (Maestro d'Armi)**

PROGRAMMA DEL CORSO DI DIZIONE E COMUNICAZIONE

Dizione e Comunicazione a cura di **Ilaria M. Amaldi**

Il linguaggio parlato, la comunicazione, l'espressività.

Il corso ha l'obiettivo di migliorare il proprio modo di parlare attraverso la correzione dei difetti di pronuncia, delle inflessioni e della cadenza dialettale. La cura dell'articolazione e lo studio degli accenti fonici e tonici rafforza nello studente la consapevolezza dell'uso della lingua parlata ovvero della propria chiarezza comunicativa. Una autonoma gestione dello strumento verbale amplia, pertanto, la propria capacità espressiva attraverso un uso libero e consapevole del linguaggio. E' un corso di tecnica dell'emissione verbale finalizzato ad ottimizzare l'efficacia della comunicazione e ad ampliare le capacità espressiva.

Ilaria Amaldi (Dizione e Comunicazione)

Acting in English a cura di Terrienne Falcone

L'obiettivo del corso è quello di preparare gli attori ad affrontare provini e a recitare su parti in lingua inglese, in modo tale da poter ampliare il proprio raggio d'azione e per offrire loro maggior possibilità di rendere la propria esperienza fruibile agli altri, anche se appartenenti ad un'altra lingua. Per raggiungere questo obiettivo verranno analizzate scene tratte dalle più importanti pellicole americane.

L'approccio utilizzato da Terrienne Falcone per preparare una scena parte dal metodo Stanislavsky per fondersi con l'uso dell'improvvisazione. Il suo lavoro sull'attore è basato su un concetto semplice: essere presente aprendosi all'ignoto e lasciare liberi i propri pensieri. Il personaggio è vero, è presente solo quando l'attore è presente. In aula, quindi, si combatteranno le cose che distraggono dall'essere altro e verranno sostituite con quelle che invece permettono di essere appunto, "presenti."

Recitazione significa "fare" non "pensare". Acting is doing. In inglese si dice "playing actions." Sia i personaggi che gli attori, "fanno delle cose", compiono delle azioni, minacciano gli altri, amano gli altri, seducono gli altri.

Il corso si svolge interamente in lingua Inglese

Recitazione : Ricerca del Vero a cura di Pietro De Silva

Il corso recitazione ha la finalità di mettere in risalto le attitudini specifiche degli allievi, attraverso dei percorsi di interpretazione, con modelli specifici dei migliori interpreti del grande schermo (ad esempio lineare e senza orpelli molto distante dai tecnicismi o dalle obsolete performance stentoree e di maniera dello stantio teatro italiano (sia d'avanguardia che classico).

Il proposito è quello di portare l'allievo ad una ricerca quasi da entomologo della verità scevra dall'enfasi e dall'esteriorità fine a sé stessa .

Una ricerca che pone come obiettivo primario quello di rapportarsi alla macchina da presa essendo spiati da essa.

I metodi sono ovviamente l'acting, , dizione, l'uso della voce, training, , storia del cinema ,tutto attraverso il lavoro pratico con la macchina da presa.

Verranno presi in considerazione modelli positivi ed anche erronei di porsi di fronte alla macchina da presa per suggerire all'allievo ,più che il "come" si deve fare ,il "come " NON si deve fare.

Spesso la fascinazione del mezzo crea cloni posticci di grandi interpreti,per cui si lavorerà soprattutto sulla ricerca dell'originalità e la personalizzazione dello stile recitativo.

Verranno visualizzate scene memorabili di grandi capolavori cinematografici che gli allievi reinterpreteranno a modo loro attraverso la propria personalità.

Comportarsi in maniera estremamente spontanea davanti alla macchina da presa è impresa difficile anche per i più rinomati e talentati interpreti del grande schermo ,con questo corso pertanto ci si prefigge di comprendere i più reconditi misteri di un'immensa arte,quella della strabiliante e stupefacente naturalezza espressiva,con la quale ci hanno incantato e continuano a incantarci i maestri del passato e del presente.

Il piacere di comunicare e di non compiacersi è già un primo passo per suscitare emozioni.

Ricordandosi che il pubblico è sempre più smaliziato ed esigente e più si va avanti negli anni,più quest'arte dell'incanto diventa impresa ardua.

Con questo corso si farà in modo di rendere più agevole l'approccio dell'allievo al mezzo cinematografico in modo che l'interprete abbia partita vinta su questo pubblico confuso dalle troppe sollecitazioni visive.

Alla fine del corso si realizzerà come saggio un mediometraggio con protagonisti gli allievi.

Pietro de Silva

Centro di Formazione Cinematografico Nazionale

Tel.: 06 7842112 - Cell.: 334 9182821 - Fax: 06 78394905

E-Mail : segreteria@scuoledicinema.com

Sito Web : <http://www.scuoledicinema.com/>

Roma Via Assisi 31 - Metro A - Fermata Furio Camillo o Ponte Lungo

Dipartimento di Recitazione Cinematografica

Tel.: 06 7842112 - Cell.: 334 9182821 - Fax: 06 78394905

E-Mail : cinema@scuoladirecitazione.com

Sito Web : <http://www.scuoladirecitazione.com/>

Roma Via Assisi 31 - Metro A - Fermata Furio Camillo o Ponte Lungo