

GUÍA DOCENTE: ENTRENAMIENTO ACTORAL VOZ Y CUERPO

SEGUNDO CURSO

1. Nombre de la Asignatura: Entrenamiento Actoral: Voz y Cuerpo

2. Descripción de la Asignatura:

Esta materia se centra en el desarrollo de la expresividad física y vocal del actor, elementos fundamentales para crear personajes creíbles e impactantes en la pantalla. Se explorarán técnicas para tomar conciencia del cuerpo, el movimiento expresivo y la presencia escénica, incorporando técnicas como el Body-Mind Centering, el método Feldenkrais o la eutonía para reconocer patrones de tensión y movimiento que puedan afectar la voz. Se trabajará la integración de la voz y el cuerpo, explorando cómo las sensaciones físicas, la respiración, la improvisación, los textos en movimiento, la visualización y las emociones se manifiestan en ambos aspectos. Se prestará especial atención a la adaptación de estas habilidades al lenguaje cinematográfico, incluyendo la conciencia del plano, la micro-expresión facial y el ritmo.

3. Objetivos de la Asignatura:

- Desarrollar una profunda conciencia corporal y presencia física magnética para la cámara.

- Adquirir herramientas para la creación de personajes con una fisicalidad distintiva.
- Fomentar la capacidad de improvisación y respuesta orgánica en el set.
- Lograr una comprensión más profunda de la narrativa visual y el ritmo cinematográfico.
- Establecer una conexión más auténtica con el espacio, los objetos y el vestuario en el contexto audiovisual.
- Desarrollar una voz clara, flexible y expresiva que sirva a la narración y a la construcción del personaje.
- Integrar la voz y el cuerpo como herramientas expresivas unificadas.
- Adaptar la expresividad física y vocal a las particularidades del medio cinematográfico.

4. Contenidos de la Asignatura:

1. Conciencia Corporal y Presencia Física en Cámara:

- Conciencia Corporal (Body Awareness): Aprender a reconocer y controlar las diferentes partes del cuerpo, la postura, el equilibrio y la tensión muscular.
- Movimiento Expresivo: Explorar cómo el movimiento puede comunicar emociones y estados internos.
- Presencia Escénica: Desarrollar la capacidad de ocupar el espacio de manera efectiva y captar la atención de la cámara.
- Técnicas de Relajación y Liberación de Tensiones: Aprender a liberar bloqueos físicos y emocionales.
- Entrenamiento Específico para la Cámara: Comprender cómo la cámara percibe el movimiento y la postura.
- Expresión Facial: Desarrollar la capacidad de comunicar a través de las microexpresiones faciales.

2. Técnicas de Integración Voz-Cuerpo:

- Conciencia Sensorial: Ejercicios que buscan despertar la conexión entre las sensaciones físicas y las respuestas vocales.
- Respiración y Movimiento: Trabajar la respiración como un puente entre el cuerpo y la voz.

- Improvisación Vocal y Corporal: Improvisaciones que exploran la relación entre el movimiento y el sonido.
- Textos en Movimiento: Trabajar con textos, explorando cómo las palabras y las ideas resuenan en el cuerpo.
- Visualización y Emoción: Utilizar la visualización y la exploración de emociones para observar cómo se manifiestan en el cuerpo y la voz.
- Ejercicios de Energía: Trabajar con diferentes niveles de energía y observar cómo afectan al movimiento y a la proyección vocal.
- Ritmo y Musicalidad: Explorar el ritmo y la musicalidad tanto en el movimiento como en la voz.
- Personajes Físicos y Vocales: Crear personajes partiendo de una cualidad física o vocal específica.
- Trabajo con Objetos: Utilizar objetos para explorar cómo la interacción física con ellos puede afectar la voz y la expresión corporal.
- Técnicas Somáticas: Incorporar técnicas como el Body-Mind Centering, el método Feldenkrais o la eutonía.

3. Técnica Vocal Específica para Cine:

- Dicción, expresión Oral, Ortofonía, Desarrollo de una dicción natural y con neutralización de acentos.
- Desarrollo de las potencialidades y registros amplios vocales a través de técnicas de expresión oral (generar acentos y diferentes calidades vocales).
- Desarrollo natural de resonadores corporales y armónicos naturales en la voz: para una voz con matices orgánicos y timbre con cuerpo natural.
- Conciencia del micrófono y adaptación de la proyección vocal.

5. Metodología:

- Ejercicios de calentamiento físico y vocal.
- Ejercicios de técnica Lecoq, mimo y máscaras.
- Improvisaciones físicas y juegos teatrales.
- Análisis de escenas de películas y series.

- Simulaciones de rodaje.
- Trabajo con textos en movimiento.
- Ejercicios de integración voz-cuerpo.
- Grabación y escucha de la propia voz y el movimiento.
- Retroalimentación individual y grupal.

6. Evaluación:

- Participación activa en clase y ejercicios prácticos.
- Desempeño en las prácticas de actuación ante la cámara.
- Desarrollo de la conciencia corporal y la expresividad física y vocal.
- Capacidad de adaptación a diferentes situaciones y géneros.
- Entrega de materiales editados profesionalmente para el videobook del alumnado.

7. Recursos:

- Espacio de ensayo amplio y adecuado para movimiento.
- Espejos.
- Máscaras de diferentes tipos (neutras, larvarias, expresivas, de carácter).
- Objetos y vestuario para exploración.
- Material audiovisual de referencia (películas, series).
- Micrófonos y equipo de grabación.
- Textos de guiones cinematográficos.
- Materiales de apoyo sobre técnica vocal y ortofonía.

8. Competencias:

- Profunda conciencia corporal y presencia física magnética para la cámara.
- Herramientas para la creación de personajes con una fisicalidad distintiva.
- Mayor capacidad de improvisación y respuesta orgánica en el set.
- Comprensión más profunda de la narrativa visual y el ritmo cinematográfico.
- Conexión más auténtica con el espacio, los objetos y el vestuario.

- Dicción clara y precisa, con neutralización de acentos.
- Amplio registro vocal y capacidad de adaptación a diferentes personajes.
- Conciencia del micrófono y proyección vocal controlada.
- Habilidad para transmitir emociones sutiles a través de la voz.
- Integración efectiva de la voz y el cuerpo como herramientas expresivas.