

Guía Docente: Técnica Lecoq aplicada al Cine

Descripción de la Asignatura:

Esta asignatura se centra en el desarrollo de la conciencia corporal, la expresividad física y la capacidad de adaptación al lenguaje cinematográfico a través de la aplicación de la Técnica Lecoq, el mimo y el trabajo con máscaras. Se busca que los estudiantes adquieran herramientas para crear personajes con fisicalidades distintivas, responder de manera orgánica en el set y comprender la narrativa visual del cine.

Objetivos Generales:

- 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.

Contenidos Específicos:

1. Conciencia Corporal y Presencia Física en Cámara:

- **Neutralidad y Disponibilidad:** Trabajo con la máscara neutra para liberar tensiones y desarrollar una presencia física receptiva.
- **Calidades de Movimiento:** Exploración de las "20 dinámicas de movimiento" de Lecoq para encontrar la fisicalidad específica del personaje.

- **Conciencia del Espacio Cinematográfico:** Sensibilidad al espacio y relación del cuerpo con el encuadre, objetos y otros actores.

2. Creación de Personajes y Mundos Fílmicos:

- **Arquetipos y Máscaras:** Exploración de arquetipos a través de diferentes tipos de máscaras para encontrar la esencia física del personaje.
- **El "Jeu" y la Improvisación Física:** Juegos teatrales e improvisaciones para fomentar la escucha activa y la reacción espontánea.
- **Poética del Espacio y la Narrativa Visual:** Atención a cómo el movimiento y la disposición de los cuerpos cuentan una historia en el cine.

3. Adaptación al Lenguaje Cinematográfico:

- **Micro-Expresiones y la Cámara:** Desarrollo de la capacidad para expresar emociones sutiles a través de micro-expresiones faciales y pequeños gestos.
- **Ritmo y Timing Cinematográfico:** Sensibilidad al ritmo y la musicalidad del movimiento para adaptarse al ritmo específico del cine.
- **Trabajo con Objetos y Vestuario:** Exploración de la relación con objetos y vestuario desde una perspectiva física para enriquecer la interacción en pantalla.

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.
- Retroalimentación individual y grupal.

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.
- Capacidad de adaptación a diferentes situaciones y géneros.

- Entrega de materiales editados profesionalmente para el videobook del alumnado.

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).

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.

Enfoque Específico para Cine:

- Énfasis en la sutileza y la economía de movimientos.
- Trabajo en micro-expresiones y lenguaje corporal sutil.
- Conciencia del plano y la composición visual.
- Adaptación al ritmo y timing cinematográfico.

Conclusión:

Esta guía docente tiene como objetivo proporcionar una estructura clara para la asignatura de "Cuerpo", enfocándose en la aplicación de técnicas específicas para el trabajo audiovisual. Se busca que los estudiantes desarrollen una conciencia corporal profunda y la capacidad de utilizar su cuerpo de manera expresiva y efectiva frente a la cámara.

