

Corso di recitazione - L'Attore Creatore

Sintesi degli obiettivi del corso: L'Attore non solo esecutore ma creatore di idee

Il corso si propone di sviluppare il ruolo dell'attore rendendolo co-creatore dell'opera che andrà ad interpretare.

Intende ampliare il concetto finora sviluppato nei corsi di recitazione correnti, prettamente con una visione registica esterna e una sacralità di testo come centro del lavoro, rendendo l'attore un protagonista che può improvvisare, creare, scrivere, costruire, esprimersi, e contribuire allo svilupparsi dell'opera, rendendo la recitazione un'esperienza formativa e divertente per l'attore e contribuendo ad un'opera finale più vera e partecipata.

La lezione è così per l'attore un momento in cui sperimentare e mettersi alla prova, collaborando alla creazione di un'opera finale che sente anche "sua".

Punti salienti del percorso formativo - Premessa

Nelle scuole di recitazione, di teatro, di cinema, accademie professionali, piccoli laboratori, seminari o workshop gli insegnamenti forniti all'attore sono molteplici: voce, movimento, ritmo, improvvisazione, coordinazione, consapevolezza, fantasia e molto altro... Gli insegnamenti vengono forniti allo scopo di costruire il personaggio da interpretare. La didattica prepara dunque l'attore ad entrare in un mondo del lavoro in cui interpretare un ruolo predefinito. Dopo un susseguirsi di provini, se ritenuto idoneo alle caratteristiche richieste, interpreterà la sua parte.

Questa dinamica è seguita sia nel cinema che nel teatro: l'attore riceve un copione\sceneggiatura, la descrizione di un personaggio, e da quelle informazioni interpreta ciò che lo scrittore, il regista o la casting director stanno costruendo. L'attore deve saper interpretare, deve saper cogliere le intenzioni del creatore ed esprimerle così come indicate.... Ma davvero il ruolo dell'attore non può dare di più?

Ci sono momenti magici nel percorso di formazione in cui succede l'inaspettato e l'attore si trova a creare, ad improvvisare, a costruire ciò che il personaggio che interpreta gli suggerisce, ma questa espressione - nelle modalità di corso finora seguiti - troverà raramente spazio. Un potenziale valore aggiunto per l'opera finale e per la libera espressione dell'attore sprecato e non usufruito.

Il corso "Attore Creatore" lascia esprimere non solo le capacità ma anche le potenzialità dell'attore e le mette a disposizione dell'opera finale, per una interpretazione di successo.

Svolgimento delle lezioni

Il primo step è creare un ambiente sano dove giocare ed esprimersi, perché la recitazione deve essere un'esperienza bella e divertente, senza nessun giudizio. La lezione è un momento in cui sperimentare e mettersi alla prova.

- ∂ Fornire all'attore consapevolezza, libertà e autonomia. L'attore deve sentirsi libero.
- ∂ Preparare l'attore al palcoscenico e alla macchina da presa .
- ∂ Fornire gli strumenti necessari per organizzare in autonomia uno spettacolo teatrale o un progetto multimediale.
- ∂ Preparare l'attore al casting ma non farlo dipendere da esso.
- ∂ Creare un attore in grado di interpretare qualsiasi genere, dal comico al drammatico, uscendo dalla propria "zona comfort". Creare il personaggio a prescindere da sé stessi e dalle proprie caratteristiche, ma farlo vivere di vita propria senza alcun vincolo.

A chi è rivolto?

- ∂ A tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa arte anche per la prima volta.
- ∂ Ai professionisti che vogliono "fare un po' di palestra" e trovare l'ispirazione, esercitarsi, confrontarsi e prepararsi il ruolo, sia per un set/spettacolo che per un casting.
- ∂ A chi già ha avuto esperienze in altre scuole ma vuole ampliare il percorso.
- ∂ Ad aspiranti registi o scrittori per capire al meglio questa professione ed essere in sintonia nella direzione dell'attore.
- ∂ A chi stava decidendo di smettere di recitare e magari con qualche lezione potrebbe ritrovare la voglia!

Il percorso è pensato per essere diviso in fasce d'età, dai più piccoli ai più grandi, dividendo al bisogno in questo modo: bambini, ragazzi, giovani e adulti. A seconda delle necessità verranno divisi dopo le prime lezioni i professionisti e "principianti" per permettere a tutti di crescere professionalmente nel migliore dei modi.

L' individualità è importante in questo percorso per capire i diversi bisogni di ogni studente, le necessità di studio ed i tempi di formazione.

Corso Livello 2

Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono intraprendere in maniera professionale questo percorso artistico.

Nello specifico a chi ha già avuto esperienza (anche amatoriale), a chi ha già frequentato corsi/accademie e vuole ampliare il proprio percorso e ai professionisti.

Frequenze e costi

Il corso si compone di 8 mesi di lezioni da tre ore ciascuna, due volte alla settimana.

Il corso completo ha il costo di euro 1200, rateizzabili in tre mesi. Gli 8 mesi di frequenza decorreranno dal mese in cui si frequenta la prima lezione.

Per tutti coloro che non possono assicurare una presenza di due volte settimanali, sarà possibile frequentare lezioni singole o acquistare pacchetti di lezioni da utilizzare durante l'anno senza limiti di tempo.

- ∂ Lezione singola euro 25
- ∂ Pacchetto 10 lezioni euro 230, ovvero 23 a lezione (sconto 7.5%)
- ∂ Pacchetto 20 lezioni euro 425, ovvero 21 a lezione (sconto 15%)

Tutto il materiale prodotto durante le lezioni (riprese, video o foto) sarà a completa disposizione dell'alunno. Eventuali proventi generati dallo spettacolo finale saranno divisi tra gli alunni.

Corso Livello 1

Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono cimentarsi per la prima volta in quest'arte, per divertirsi e mettersi in gioco.

Frequenze e costi

Il corso si compone di 8 mesi di lezioni, con un incontro a settimana dalla durata di due ore.

Il corso completo ha il costo di euro 400, rateizzabili in tre mesi. Gli 8 mesi di frequenza decorreranno dal mese in cui si frequenta la prima lezione.

In alternativa, è possibile scegliere la formula mensile con costo di euro 60/mese.

Corso per ragazzi su richiesta

È disponibile su richiesta un corso per ragazzi fino a 16 anni, divisi in fasce di età.

Il corso si compone di un incontro a settimana della durata di un'ora e mezza, con costo mensile di euro 40.

Contenuti

Nel corso delle varie lezioni verranno affrontati al fine di padroneggiarli i seguenti argomenti:

- ∂ I sensoriali
- ∂ Il corpo nello spazio scenico e l'aggancio con la macchina
- ∂ La ritmica
- ∂ Il piano d'ascolto
- ∂ La discesa emotiva
- ∂ Il silenzio
- ∂ L'Attesa
- ∂ L'aggancio del suono, e la coerenza del suono nel rapporto
- ∂ Gli occhi, il pensiero ed il ricordo
- ∂ L'importanza del "luogo" per la percezione e la vicenda, e quindi l'attenzione alla contestualizzazione per evitare il grande errore di essere fuori personaggio e fuori narrativa
- ∂ L'improvvisazione e successiva scrittura
- ∂ La scrittura individuale e la scrittura collettiva
- ∂ La creazione di un personaggio
- ∂ La preparazione ad un casting
- ∂ Il lavoro su testo guidato, lavoro sul testo auto diretto.
- ∂ Come creare un progetto teatrale o multimediale da soli

A fine corso verrà poi preparato uno spettacolo finale scritto ed interpretato dai componenti della classe e, a piacere, la creazione di un progetto multimediale da diffondere.

Per tutta la durata del corso verrà affiancata alla parte pratica una breve parte teorica. Per gli alunni più interessati l'insegnante si rende sempre disponibile per approfondimenti.

- ∂ Letture e successivo confronto riguardo brevi manuali di storia del teatro e del cinema, opere classiche e contemporanee
- ∂ Visione di film e "teatro ripreso" con successivo dibattito
- ∂ Analisi di film a piacere
- ∂ Visioni di spettacoli teatrali dal vivo scelti dalla classe

Riferimenti al metodo usato e Conclusioni

Nel corso degli anni si è sempre di più cercato di capire se ci fosse un metodo esatto per formare l'attore, un metodo vincente ed efficace. Molti sono i grandi maestri che hanno lasciato un segno in quest'arte e che sono riusciti a portare un cambiamento ed è quindi da tutti che il corso si propone di prendere il meglio.

Il lavoro di Stanislavskij e dei suoi successivi allievi come Mejerchol'd, Vakhtangov, e Nikolai Demidov è fondamentale per conoscere le radici e capire le esigenze sempre più contemporanee degli attori e della scena, così da riuscire nell'intento principale e cioè interpretare per "essere" e non per "mimare" ed arrivare dritti al cuore del pubblico, portando dignità alla storia.

Il metodo di Lee Strasberg è inoltre considerato un metodo molto efficace soprattutto per gli attori Americani: il lavoro su sé stessi per trovare le vicinanza con il personaggio ed il lavoro invece immaginifico e di ricerca quando esso è lontano dalla nostra natura

Il riferimento all'ideologia di Andrei Malaev-Babel e al suo libro "Becoming an Actor-Creator" che parla appunto del metodo di Nikolai Demidov

Il corso si concentrerà molto sulle esigenze degli alunni stessi e sul futuro artistico che deve essere basato sulla loro preparazione e le loro idee al di là delle convenzioni e delle esigenze del mercato. E quindi la rivalutazione della figura attoriale come artista e professionista al di là della centralità di testo e della direzione esterna.

L'obiettivo finale è l'uso di un proprio metodo individuale che ogni volta, e per ogni personaggio, prenderà una piega diversa. Di conseguenza, il corso sarà concentrato anche sul ridimensionamento dell'idea secondo la quale la recitazione sia solo una "seduta psicologica" dove trovare in sé le sofferenze, i traumi ed i contrasti di un personaggio, e dove dunque le caratteristiche di quest'ultimo devono necessariamente coincidere con le proprie. L'attore deve anche saper distaccarsi da sé stesso e dal suo modo di pensare e poter interpretare il suo ruolo.

Il corso affronterà quindi queste diverse correnti di pensiero, senza seguirne letteralmente la grammatica ma bensì sperimentando.