

TONY ISBERT ESCUELA DE ACTORES

Programa de estudios

1. DESCRIPCIÓN

Esta escuela de actores a cargo de Tony Isbert pretende potenciar las posibilidades interpretativas de sus alumnos. Las clases se sustentan sobre principios prácticos, siempre basados en postulados teóricos, que fomentan el desarrollo y comprensión del universo de la interpretación, sin olvidar el germen de la tradición de los escenarios *in hilo tempore* como elemento vehicular sustentador del curso aquí descrito.

Tres pilares fundamentales, muchas veces ausentes en los intérpretes actuales, serán los cimientos sobre los que se trabajará: que al actor se le entienda, que el actor sea creíble y que al actor se le oiga.

2. OBJETIVOS

- Saber hacer lecturas dramatizadas
- Aprender a vocalizar
- Saber utilizar y proyectar la voz
- Conocer, a rasgos generales, la Historia del Teatro
- Repasar los distintos géneros teatrales.
- Trabajar con materiales reales
- Trabajar con autores españoles y extranjeros
- Conocer y recitar el verso en todas sus variantes (poesía dramática, cómica, prosa dramática, epigramas...)
- Perder el miedo a la escena
- Aprender a conectar con el público mediante el uso de herramientas interpretativas y puesta en escena
- Aprender a ser creíbles y naturales en el escenario
- Mejorar la dicción en lengua inglesa
- Potenciar la expresión corporal
- Aprender a matizar de manera natural
- Adquirir recursos que ayuden a improvisar
- Utilizar textos reales
- Potenciar el desarrollo del actor mediante la práctica de obras
- Actuar y trabajar constantemente con el docente, en realidad compañero, Tony Isbert.
- Utilizar medios audiovisuales como herramienta para mejorar sus capacidades actorales.
- Fomentar el análisis psicológico de los personajes para profundizar en su construcción física y emocional.
- Estudiar las escenas desde todas las perspectivas posibles
- Compartir experiencias teatrales con actores profesionales
- Conocer las diferencias interpretativas en cine y teatro.
- Montar una obra de teatro.

3. CONTENIDOS

1. Breve Historia del Teatro
2. Principales géneros teatrales
3. Lecturas dramatizadas
4. Vocalización
5. Proyección de la voz
6. Cómo construir personajes

7. Desarrollo del actor mediante el uso de textos reales
8. Montar una obra de Teatro

4. AUTORES Y TEXTOS

CLÁSICO GRIEGO
<u>EURÍPIDES</u>
MEDEA
HIPÓLITO
LAS TROYANAS
<u>SÓFOCLES</u>
EDIPO REY
EDIPO EN COLONO
ANTÍGONA
ELECTRA
<u>ARISTÓFANES</u>
LISÍSTRATA
LAS TERMOFORIAS
<u>ESQUILO</u>
LA ORESTIADA
AGAMENON Y CLITEMNESTRA
SIGLO DE ORO
<u>JUAN DE LA ENCINA</u>
ÉGLOGA DE FILENO, ZAMBARDO Y CARDONIO
POESÍA: EL TRIUNFO DE LA FAMA
POESÍA DE AMOR Y BURLAS
ARTE DE LA POESÍA CASTELLANA
<u>CALDERÓN DE LA BARCA</u>
LA VIDA ES SUEÑO

EL MÁGICO PRODIGIOSO
EL ALCALDE DE ZALAMEA
ANDRÓMEDA Y PERSEO
LA DAMA DUENDE
<u>LOPE DE VEGA</u>
EL MEJOR ALCALDE EL REY
EL PERRO DEL HORTELANO
FUENTEOVEJUNA
LA DAMA BOBA
<u>MIGUEL DE CERVANTES</u>
RINCONETE Y CORTADILLO
EL LICENCIADO VIDRIERA
Entremeses Festival de Guanajuato México
LA GUARDA CUIDADOSA
EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
LA CASA DE LOS CELOS
EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS
<u>JOSÉ DE ZORRILLA</u>
LA VENGANZA DE LA PETRA
EL ZAPATERO Y EL REY
TRAIDOR INCONFESO Y MÁRTIR
DON JUAN TENORIO
<u>ALEJANDRO DE ROJAS</u>
LA CELESTINA
CONTEMPORÁNEOS
<u>ARNICHES</u>
LA VENGANZA DE LA PETRA

LOS CACIQUES
EL SEÑOR BADANAS
EL TÍO MISERIAS
<u>ALEJANDRO CASONA</u>
LA CASA DE LOS SIETE BALCONES
<u>HENRIK ISBEN</u>
EL ENEMIGO DEL PUEBLO
LA DAMA DUENDE
<u>MIGUEL MIHURA</u>
A MEDIA LUZ LOS TRES
MELOCOTÓN EN ALMÍBAR
LA TETERA
MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ
LAS ENTRETENIDAS
<u>JACINTO BENAVENTE</u>
LOS INTERESES CREADOS
LA MALQUERIDA
VIDAS CRUZADAS
PEPA DONCEL
<u>GARCÍA LORCA</u>
POESÍA – ROMANCERO GITANO
POEMAS SUELTOS
MARIANA PINEDA (TEATRO Y TV)
LA ZAPATERA PRODIGIOSA
<u>PÉREZ ZÚÑIGA</u>
MUERTE Y DULZURA DEL MERENGUE TRISTE
LOS DE LA BURRA

POESÍA: A VEINTE LEGUAS DE PINTO...

SIGLO XX

JOSEPH HORTON

EL REALQUILADO

JEAN RACINE

FEDRA

OSCAR WILDE

SALOMÉ

ANTONIO BUERO VALLEJO

EL TRAGALUZ

HISTORIA DE UNA ESCALERA

TONO

UN DRAMA EN EL QUINTO PINO

EL CRIMEN PLUSCUAMPERFECTO

EL SEÑOR QUE LAS MATABA CALLANDO

EDGAR NEVILLE

EL BAILE

ADELITA

SANTIAGO MONCADA

VIOLINES Y TROMPETAS

CENA PARA DOS

SIEMPRE NO ES TODA LA VIDA

EMILIO ROMERO

LA CHOCHOLILLA O EL FIN DEL MUNDO ES EL JUEVES

ANA DIOSDADO

OLVIDA LOS TAMBORES

ALFONSO PASO

PEPI AND GUMER – VIVIR DEL AIRE

USTED PUEDE SER UN ASESINO

VAMOS A CONTAR MENTIRAS

NERÓN PASO

JAIME SALOM

LA CASA DE LAS CHIVAS

UN HOMBRE EN LA PUERTA

LA PLAYA VACÍA

LA NOCHE DE LOS CIEN PÁJAROS

LA PIEL DE LIMÓN

EL CORTO VUELO DEL GALLO

ESTA NOCHE NO HAY CINE

DOS MUJERES SOLAS

KAFKA

LA METAMORFOSIS

EL PROCESO

INFANTIL

EL MISTERIO DE LA NUBE ROJA

OTRAS OBRAS

COQUELOUCH

EL PLAN MANZANARES

EL ESPAÑOL Y LORA LADY

EL SIGLO

CÓMO SEDUCIR A UNA VIUDA
DOCE HOMBRES SIN PIEDAD

5. TEMPORALIZACIÓN

- Curso: 6 meses, 120 horas
- Clases: 2 veces por semana
- Duración por clase: ¿???

6. EVALUACIÓN

1. INICIAL

Lecturas de textos dramáticos que ayuden a Tony Isbert a conocer a sus alumnos y futuros compañeros y a partir de aquí trabajar junto a ellos y fomentar todas sus posibilidades

2. FINAL

Hacer una obra de teatro

7. BIBLIOGRAFÍA SELECTA RECOMENDADA

- ALONSO DE SANTOS, J. L. (1998): *Manual de teoría y práctica teatral*, Castalia, Madrid, 2007.
- ARTAUD, A. (1938): *Le théâtre et son double*, Gallimard, París; trad. castellano Alonso, E. y Abelenda, F., *El teatro y su doble*, 9ª edición, Edhasa, Barcelona, 2006
- BANHAM, M. (1988): *The Cambridge Guide to Theatre*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- BERGMAN, I.; Marker, F. y Marker, L.L. (1987): *A Project for the Theatre*, Continuum, Nueva York, 1999.
- BOLES LAVSKY, R. (1933): *Acting: the first six lessons*, Theatre Arts, Nueva York; trad. Castellano Blasco, E., *La formación del actor (las primeras lecciones)*, 1ª edición, La Avispa, Madrid, 1989.
- BRECHT, B. (1933-1947): *Über eine nichtaristotelische Dramatik; Shakespeare aufsätze; Neue technik der Schauspielkunst; der Bühnenbau des Epischen Theater; Über Bühnen und Film Musik; Über dem Beruf des Schauspielers; Zu Leben des Galilei*; ed. y trad. castellano Dietrich, G., *Escritos sobre teatro*, Alba, Barcelona, 2004.
- CARDULLO, B. et al. (2003): *Un siglo de actores: 42 magos de la interpretación desvelan los secretos de su oficio*, Plot Ediciones, Madrid, 2003
- CHEJOV, M. (1891-1955): *On the Technique of Acting*, HarperCollings Publishers, Nueva York, 1991; trad. castellano Fernández Lera, A., *Sobre la técnica de la actuación*, 4ª edición, Barcelona, Alba, 2008.
- GONZÁLEZ CRUZ, I. (2009): *Diccionario del actor: (sistema de Konstantin S. Stanislavski)*, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2010.
- HETHMON, R.H. y Strasberg, L. (1965): *Strasberg at the Actor's Studio*, The Vicking Press, Nueva York; trad. castellano Álvarez, CH. y Gutiérrez Cabello, A.M., *El método del Actor's Studio (Conversaciones con Lee Strasberg)*, Fundamentos, Madrid, 1986.
- OLIVIER, Laurence, *On Acting*

- RODRÍGUEZ CUADROS, E. (1998): *La técnica del actor español en el Barroco: hipótesis y documentos*, Castalia, Madrid.
- RIBOT, T. (1900): *La psicología de los sentimientos*, trad. Ricardo Rubio, Librería de Fernando Fé: Librería de Victoriano Suárez, Madrid.
- SEGER, L. (1990): *Creating Unforgettable Characters*, Henry Holt and Company, Nueva York.
- STANISLAVSKI, C. (1936): *An Actor Prepares*, Theatre Arts, Nueva York; trad. castellano Merener, S.: *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*, Quetzal, Buenos Aires, 1986.
- STANISLAVSKI, C. (1949): *Building a character*; trad. inglés Hapgood, E.R., Theatre Art Books, Nueva York; trad. castellano Fernández, B., *La construcción del personaje*, 9ª edición., Alianza Editorial, Madrid, 1999.
- STANISLAVSKI, C. (1968): *El arte escénico*, trad. castellano Campos, J., Siglo XXI, Buenos Aires, 1990.
- STRASBERG, L. (1989): *A Dream of Passion: the Development of the Method*, Morphos, Boston; trad. Castellano Zadunaisky, D. (1993): *Un sueño de pasión. La elaboración del método*, Emecé, Buenos Aires, 1997.

OBSERVACIONES:

Los horarios y los días son flexibles, adaptables a los grupos.