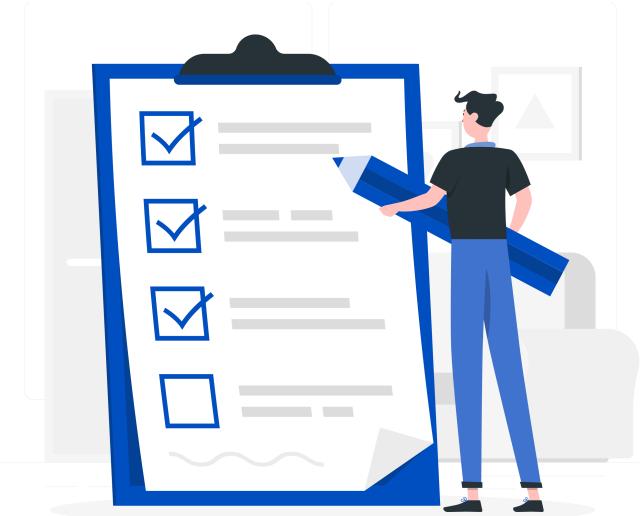

DIREÇÃO DE CINEMA, TV PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS

EBC
escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Dirigindo Atores

Escolas de direção de atores

O SISTEMA DE STANISLAVSKI

SISTEMA PARA ATORES E DIRETORES

- Trabalho consciente para atores
- Estímulos e exercícios físicos e psicológicos em busca de uma verdade em cena
- Uso da **memória afetiva** dos atores para criar circunstâncias reais aos personagens

"Representar verdadeiramente significa estar certo, ser lógico, coerente, pensar, lutar, sentir e agir em uníssono com o papel. Tomar todos esses processos internos e adaptá-los à vida espiritual e física da pessoa que estamos representando é o que se chama viver o papel. Isto é de máxima importância no trabalho criador."

(A Preparação do Ator, pág 46)

Escolas de direção de atores

O SISTEMA DE STANISLAVSKI

O DIRETOR TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA PERFORMANCE!

- Não devemos depender de inspirações momentâneas: rara e imprevisível
- Toda ação deve ter justificativa interior lógica e coerente
- A menor preocupação do ator deve ser a visual: aparência externa

ATUAÇÃO FRACA É AQUELA QUE SÓ SERVE DE ENTRETENIMENTO SUPERFICIAL AO PÚBLICO, COMO UM ESCORREGÃO EM UMA CASCA DE BANANA

- O Diretor deve sempre orientar o elenco, já que ninguém conhece a história e o filme como ele

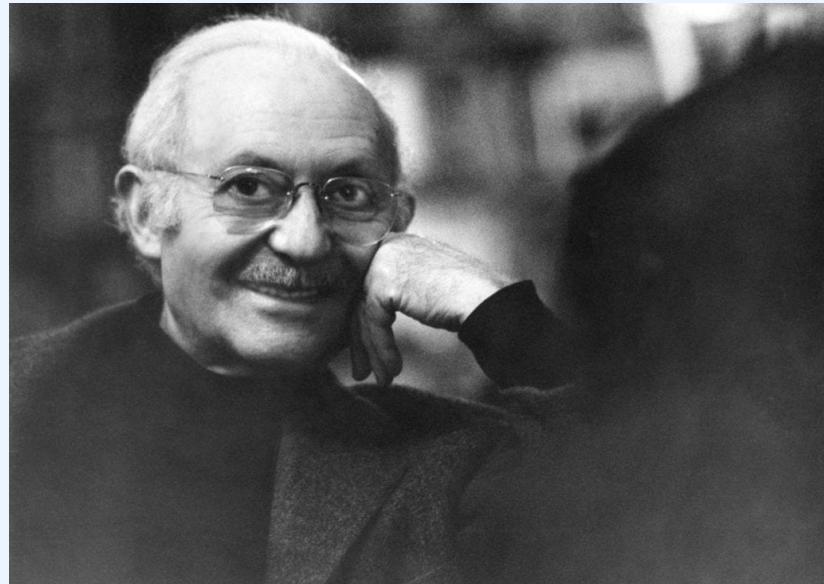
"Apesar do seu egocentrismo, atores, no íntimo, são inseguros, embora possam parecer de uma confiança ilimitada [...] um diretor sem tato, que não admirem totalmente ou julguem parcial ou pessoalmente hostil, pode, com toda facilidade aniquilar-lhes a confiança própria." (A Preparação do Ator, pág 17)

- O Diretor NÃO deve imitar como quer
- O correto é usar sugestões criadoras, facilitando o encontro do ator ao sentimento verdadeiro da ação

Escolas de direção de atores

O MÉTODO DE LEE STRASBERG

VERSÃO AMERICANA PARA STANISLAVSKI

- Strasberg não encoraja o reviver bruto de eventos emocionais no palco, mas sim o treinamento para identificar e replicar os estímulos da emoção, semelhantes às de um momento vivenciado pelo ator no passado.

- A ideia de “laboratório” como vivência para atores
- Uso da memória emocional
- Atenção aos detalhes realistas em atividades diárias comuns
- Guia os atores a busca por atuações íntimas e não alegóricas
- Pautou as ações do Actors Studio
- Instiga a incorporar personagens na vida dos atores (ao contrário de Stanislavski que falava em se colocar na vida destes.)

Escolas de direção de atores

A TÉCNICA MEISNER

“ATUAR É VIVER SOB CIRCUNSTÂNCIA IMAGINÁRIAS

- Sanford Meisner
- Compreensão americanizada para atuação
- O naturalismo no teatro russo impacta os jovens americanos
- Meisner defendeu não intelectualizar tanto o processo
- DESSA PRÁTICA SURGE A TÉCNICA DA REPETIÇÃO

Preparação emocional — Repetição — Improvisação

- Os relacionamentos entre atores em cena provocam ações e reações reais e criativas
- NENHUMA escolha deve ser feita pelo ator até que ele seja provocado

Escolas de direção de atores

STELLA ADLER

A ATUALIZAÇÃO DE STANISLAVSKI

- De aluna de Strasberg a aluna de Stanislavski
- Evolui a memória afetiva de Stanislavski para a IMAGINAÇÃO
- A IMAGINAÇÃO é a alma da técnica de Adler
- É da imaginação que vem a atuação verossímil
- Destaca o foco em compreender cada personagem: identificar, articular e expressar as particularidades
- Ator deve cruzar as informações levantadas com toda a experiência de observação na vida

Entendendo o processo do ator

COMO SE COMUNICAR COM O ATOR?

QUAL A RESPONSABILIDADE DO DIRETOR?

- Atuar e dirigir são habilidades totalmente diferentes
- Um Diretor deve buscar conhecimento sobre o ofício da atuação (ele sabe o que funciona?)
- Há atores que “testam” diretores
- Por isso é tão necessário conhecer o roteiro
- A principal responsabilidade do Diretor é contar a história
- Deve dar ao ator a direção, não ações!

- O Diretor deve se preparar para saber o que quer

EVITE UMA DIREÇÃO DE RESULTADOS!

“Fique mais triste”

“Acho que você precisa ter movimentos mais bruscos”

“Quando ele disser que vai te bater, você vai ter medo”

Entendendo o processo do ator

SE NÃO ADJETIVOS, O QUE USAR?

ADJETIVOS SÃO RASOS E “NÃO ATUÁVEIS”

VERBOS

Usar verbos que gerem ações

Ex: - Julgar
- Encorajar
- Atormentar

EVENTOS

Determine aos atores quais são os eventos da cena (tema principal)

TAREFAS FÍSICAS

Crie ações de cena para que os atores mantenham as atuações simples e físicas.

IMAGENS

Encoraje os atores a visualizar e criar imagens que o coloquem no espírito da cena.

FATOS

Crie fatos para ilustrar situações metafóricas

As 5 perguntas do ator

TRABALHANDO ROTEIRO COM O ELENCO

A PRIMEIRA LEITURA

- A leitura deve fugir de padrões, estereótipos e convenções pré estabelecidas em sua vida
- Não analise estruturas do roteiro!
- Imagine backstories e a vida de cada personagem, mas deixe os atores criarem seus próprios mundos
- Personagem deve ser encarado como uma “pessoa”
- Os diálogos e as descrições de cena feitas pelos roteiristas trazem informações precisas sobre as personagens
- **COMPREENDA OS SUBTEXTOS DO ROTEIRO!**

PERGUNTAS ESSENCIAIS

QUEM?
QUANDO?
POR QUÊ?
ONDE?
COMO?

- Dirigir é reescrever um roteiro
- Faça uma primeira leitura dos diálogos do roteiro em voz alta
- Registre todas as suas ideias, mas não divida com o elenco
- O que pode acontecer com as personagens “fora de cena”?

Ensaiando com o elenco

PREPARAÇÃO DO DIRETOR E DOS ATORES

DEIXE OS ATORES IMPROVISAREM!

- Há diretores que não gostam de ensaiar
- Ensaiar abre possibilidades para encontrar estruturas físicas e emocionais e dar liberdade aos atores
- Ensaio não é performance! Ensaio é entender o filme
- Não é porque a leitura, ou o primeiro ensaio, foram bons, que não deve ser repetido
- No ensaio se constrói “músculos de imaginação”

PLANO DE ENSAIO

1. Quais cenas precisam de ensaio?
2. O ensaio seguirá o tempo cronológico?
3. Sobre o que é o filme pra você?
4. Como personagens se transformam?
5. O que cada cena traz de fatos, imagens, verbos e questões?
6. Qual a emoção da cena e o que ela significa para o arco do filme?
7. Possíveis dúvidas que podem surgir, e qual a solução? (Ex: backstory)
8. Começo, meio e fim da cena
9. Movimentos físicos buscados pra cena
10. Quais dúvidas você ainda tem?

GRAVANDO!

COMO LIDAR COM OS ATORES?

MANTENHA A ATMOSFERA CRIATIVA!

- Busque momentos bons com os atores a todo instante (inclusive “*momentos mágicos*”)
- Sempre fale com os atores antes e depois de todos os takes: se faça presente!
- JAMAIS peça por uma “re-performance”
- Evite comentários negativos
- Seja sincero, mas tome cuidado
- NÃO USE DIREÇÃO DE RESULTADO!
- Você corta a cena e dirige os atores. APENAS!
- Grite “AÇÃO!” com a entonação da cena
- Permita que os atores falhem, mas tentem
- Prefira estar próximo a câmera, não do monitor
- Saiba a hora de dizer “VALEU!”, mas confirme se o ator está bem com o take
- Não seja imperativo. Sugira meios.
- Se concentre, mas se divirta sempre!