

*Introducción a la interpretación
cinematográfica*
GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS - INTERPRETACIÓN
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música
<i>Equipo Docente</i>	Maruxa Yusty

Presentación de la asignatura

Técnicas y herramientas básicas interpretativas para la interpretación audiovisual, cinematográfica y televisiva. Nociones básicas del trabajo frente a la cámara: mirada, ritmos, marcas, luces, encuadres, estudio de personajes, análisis de textos cinematográficos, el rodaje y sus participantes.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG10	Capacidad de aprendizaje.

CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG13	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG18	Habilidades interpersonales.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG27	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG29	Interés por la calidad.
CG30	Orientación a resultados.
CG31	Sensibilidad estética.
CE10	Desarrollar actitudes flexibles para la interpretación de creaciones escénicas en formatos y medios diversos.
CE15	Desarrollar la sensibilidad artística y la creatividad en materia de interpretación escénica.
CE16	Asegurar el conocimiento de los principios teóricos y fundamentos de la interpretación.
CE17	Conocer las diferentes técnicas de interpretación cinematográfica y sus diferentes resultados estéticos y comunicativos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Dominar el espacio de rodaje del medio audiovisual (CG2, CG3, CG5, CG10, CG13, CG15, CG16, CG17, CG18, CG25, CE10, CE15, CE16).
2. Identificar los elementos narrativos de un guion cinematográfico (CG1, CG2, CG4, CG10, CG29, CG30, CG31).
3. Analizar un filme desde el punto de vista de la técnica actoral para el medio audiovisual (CG1, CG2, CG5, CG10, CG29, CG30, CE16, CE17).

4. Aplicar las técnicas de interpretación con libertad y relajación en el medio audiovisual (CG2, CG3, CG4, CG5, CG10, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG25, CG29, CG30, CG31, CE10, CE15, CE16, CE17).
5. Resolver las posibles dificultades en la interpretación durante el rodaje de la escena (CG2, CG3, CG4, CG5, CG10, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG25, CG29, CG30, CG31, CE10, CE15, CE16, CE17, CG16).
6. Demostrar comprensión del guion cinematográfico (CG1, CG2, CG4, CG10, CG29, CG30, CG31, CE15, CE16, CE17).
7. Distinguir las mejoras posibles en la interpretación de la secuencia (CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG10, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG25, CG29, CG30, CG31, CE10, CE15, CE16, CE17).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD7</i>	Seminarios, conferencias y visitas externas.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LA INTERPRETACIÓN EN EL CINE. Diferencias básicas entre la interpretación audiovisual y la escénica. El guion vs. el texto dramático; el plató vs. el espacio escénico; cine y series, diferencias y similitudes. 2. FUNDAMENTOS DE LA INTERPRETACIÓN. Análisis básico del guion para aproximarse al personaje. El conflicto y las circunstancias dadas. 3. LA IMPROVISACIÓN ANTE LA CÁMARA. Autoconocimiento delante de la cámara. La imagen propia. Disfrutar improvisando y observando los resultados. 4. APROXIMACIÓN A TEXTO. Acercamiento al guion audiovisual a partir del análisis de los elementos necesarios para la interpretación actoral. Aproximación a texto a partir del conflicto, las circunstancias dadas y herramientas básicas de improvisación. 5. TRABAJO DE SECUENCIAS REALISTAS. Estudio e interpretación de secuencias realistas procedentes del cine y el audiovisual con personajes cercanos al casting propio. 6. DINÁMICA DE RODAJE. Trabajo práctico de secuencias. El comportamiento del/la intérprete en el set de rodaje. ¿Quién es quién en un rodaje? <i>Role Playing</i>. 7. ANÁLISIS DE FILMES Y REDACCIÓN DE ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO. Investigación desde el punto de vista interpretativo de un personaje de una película.
----------------	--

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	15 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	30 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	9 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	3 horas
<i>AF9</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Análisis de texto de la secuencia a interpretar. Exposición de los ensayos y preparación para la interpretación.	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Rodaje de dos secuencias. Análisis del personaje de una película desde una perspectiva actoral.	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Trabajo autónomo en, al menos, 2 rodajes de 1GCINE Participación en proyectos audiovisuales.	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Rodaje de las secuencias y realización de los ejercicios de interpretación para la cámara. <i>(Dado que es una asignatura eminentemente práctica se pondera como lo más importante.)</i> Sin llegar al 5 en este apartado no se podrá aprobar la asignatura.	25%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Trabajo en equipo, respecto al trabajo del grupo y al/la docente, participación constructiva en los debates, disciplina.	15%
		100%

() De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)*

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Batson, S., (2007) *Truth*. Stone Inc.
Bazin, A., (2008). *¿Qué es el cine?*. Ediciones Rialp S.A.
Caine, M., (2003) *Actuando para el cine*. Plot Ediciones.
Mamet, D., (2001). *Los tres usos del cuchillo*. Ediciones Alba.
Strasberg, L., (1987) *A dream of a passion, the development of the method*. NY: Plume/Penguin
Scott, S., (2005). *The eight characters of comedy: guide to stand up comedy and acting*, Atides.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Al principio de curso se entregará un listado de películas, del que tendrán que elegir una para realizar el trabajo teórico escrito de análisis desde el punto de vista actoral. Se incluye aquí dicho listado:

- Almodovar, P. (Director). (1984) *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*. El Deseo S.A.
Almodovar, P. (Director). (1988) *Mujeres al borde de un ataque de nervios*. El Deseo S.A.
Almodovar, P. (Director). (1999) *Todo sobre mi madre*.; El Deseo S.A.
Amato, G. De Sica, V. (1948). *El Ladrón de Bicicletas*. Italia. De Sica Produzioni.
Belmar, N., Berlanga, L. (Director). (1963). *El Verdugo*. España, Italia. Naga Fims, Zebra Films.
Bender, L., Tarantino, Q. (Director). (1994). *Pulp Fiction*. Estados Unidos. Miramax.
Chartoff, R., Winkler, I., Scorsese, M. (1980) *Toro Salvaje*. Estados Unidos. Chartoff-Winkler Productions.
Coixet, I. (Director). (2003). *My Life Without Me [Mi vida sin mí]*. El Deseo S.A.; Milestone Productions Inc.
Coixet, I. (Directora). (2005). *The Secret Life of Words [La vida secreta de las palabras]*. El Deseo S.A.; Mediaproducciones S.L.U.
Echevarria, A. (Directora). (2018). *Carmen y Lola*. Tvtec servicios audiovisuales.
Fincher, D. (director). (1999). “*El club de la lucha*” [cinta cinematográfica]. EE.UU.: Fox 2000 Pictures / Regency Enterprises / Linson Films.
Freed, A., Edens, R., Donen, S., Kelly, G. (Director). (1952) *Cantando Bajo la Lluvia*. Estados Unidos. MGM
Hakim, R., Buñuel, L. (Director). (1962). *Belle de Jour*. Francia, Italia. Paris Films Productions, Five Films.
Miró, P. (Directora). (1996). *El Perro del Hortelano*. Lolafilms, Creativos Asociados de Radio y Televisión (CARTEL), Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A
Ortiz, P. (Director) (2015). *La Novia*. Get In The Picture Productions; Mantar Film; Televisión Española.
Palomero, P. (Directora). (2020). *Las Niñas*. Inicia Films; BTEAM Prods.
Rizzoli, A., Fellini, F. (Director). (1963) *Fellini 8 ½*. Italia, Francia. Cineriz, Francinex.
Robert, G., Allen, W. (Director). (1986) *Hanna y sus Hermanas*. Estados Unidos. Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions.
Ruddy, A., Coppola, F. (Director).(1972). *El Padrino*. Estados Unidos. Paramount Pictures, Alfran Productions.
Simón, C. (Directora). (2017). *Estiu 1993 [Verano 1993]*. Inicia Films; Avalon P.C.
Truffaut, F., Truffaut, F. (Director). (1959) *Los 400 Golpes*. Francia. Les Films du Carrose, Sédif Productions.

Wallis, H., Warner, J., Curtiz, M. (Director). (1942). *Casablanca*. Estados Unidos. Warner Bros.
Welles, O., Shaefer, G., Welles, O. (1941). *Ciudadano Kane*. Estados Unidos. RKO Radio Pictures.
Wilder, B. Wilder, B. (1960). *The Apartment*. Estados Unidos. The Mirisch Corporation.

SITIOS WEB DE INTERÉS

YouTube: cualquier clase magistral del INSIDE THE ACTORS STUDIO
<https://www.youtube.com/watch?v=bZPLVDwEr7Y> (Michael Caine teaches acting in film)

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cuaderno y bolis. Acceso a internet e impresora ya que se mandarán textos por email.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Visitas frecuentes al cine según la cartelera. Estudio y análisis de los largometrajes vistos.