

Técnicas de actuación 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>	Athenea Mata; Mara Blanco; Sara Torres (responsable del Departamento de Interpretación)

Presentación de la asignatura

Introducción a las técnicas de actuación frente a la cámara tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones del medio cinematográfico. Trabajo sobre el análisis inicial del texto, la interpretación ante la cámara, el *raccord* emocional, los tamaños del plano, las circunstancias acústicas de la voz y la relación del/la intérprete con el dispositivo cinematográfico.

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.
CE20	Ser capaz de actuar en medios modernos (cine, televisión).
CE32	Conocer y utilizar creativamente las técnicas de actuación cinematográfica.

Resultados de aprendizaje

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

- 01 Analizar una secuencia siguiendo las pautas dadas en clase (CG1, CG2).
- 02 Argumentar a través de evidencias en el texto las propuestas de un análisis (CG1, CG2, CG10).
- 03 Preparar un casting de forma adecuada y eficiente (CG3, CG4, CG5, CG12, CG13, CG16, CG25, CG30, CE20, CE32).
- 04 Adaptar su interpretación a los diferentes tamaños de plano (CG3, CG5, CG13, CE10, CE20).
- 05 Construir propuestas interpretativas a partir de secuencias dadas (CG10, CG16, CG25, CG29, CE15, CE16, CE32).
- 06 Aplicar las herramientas trabajadas en clase para seguir las directrices de equipo docente (CG10, CE10, CE16, CE32).
- 07 Evaluar su propio trabajo tras un visionado (CE15, CG10, CG12, CG29).
- 08 Escuchar, valorar e incluir las propuestas del grupo a la construcción del trabajo (CE15, CG17, CG18).
- 09 Desarrollar toda una propuesta audiovisual a partir de un texto (CG14, CG15, CG16, CG25, CG27, CG29, CG30, CG31, CE16, CE20, CE32).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD7</i>	Seminarios, conferencias y visitas externas.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>01 TÉCNICAS REALISTAS APLICADAS AL AUDIOVISUAL. Más allá del objetivo, trabajo técnico a partir de estrategias o <i>beats</i>.</p> <p>02 EL CASTING. Elección del monólogo apropiado. ¿Qué doy yo como intérprete ante la cámara? Preparación de un monólogo idóneo. <i>Selftape</i>. El día de la prueba. Preparación para situaciones inesperadas en una prueba.</p> <p>03 ANÁLISIS DE GUION DE COMEDIA Y DRAMA. Tiempos marcados en el guion para la comedia. Arco de personaje en el drama. Construcción de personajes a partir del texto y de los <i>beats</i>.</p> <p>04 PRÁCTICA DE ESCENAS DE COMEDIA EN CINE Y TELEVISIÓN. <i>Sitcom</i>. Personajes estereotipados en el mundo audiovisual. <i>Slap stick</i>. La importancia del personaje según el tipo de toma.</p> <p>05 PRÁCTICA DE ESCENAS DE DRAMA EN CINE Y TELEVISIÓN. La emoción como consecuencia de la técnica. Valor de la interpretación según el plano.</p> <p>06 DINÁMICA DE RODAJE AUDIOVISUAL. Práctica de rodaje. Escucha y escucha activa. Las directrices de la persona que dirige. Los tiempos de espera. El trabajo junto al equipo técnico. La importancia de la concentración. Ética y deontología profesional.</p> <p>07 VISIONADO Y ANÁLISIS DEL TRABAJO PROPIO. Autoevaluación constructiva. Puntos fuertes y elementos a seguir trabajando.</p> <p>Proyectos vinculados: Rodaje Secuencias Interior.</p>
----------------	--

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	12 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	24 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 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)	Examen final: texto asignado por el/la docente y grabado por el/la estudiante presentando su propia propuesta.	20%

SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Proyecto: evaluación del proyecto Rodaje Secuencias Interior.	20%
	Colaboración en 2 cortos realizados con los/las estudiantes de 2GCINE en su proyecto Estilos Cinematográficos.	10%
	Trabajo práctico de escenas: preparación de los textos a trabajar; memorización de los mismos; propuestas para la grabación; vestuario, caracterización, atrezzo, etc.	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Trabajo técnico-creativo de preparación y análisis de las escenas, entregado a partir de tareas escritas	15%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Actitud proactiva y respetuosa tanto con el grupo como el equipo docente. Participación en las clases. Compromiso. Trabajo en equipo.	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

- Adler, S. (2000). *The Art of Acting*. Applause Theatre.
Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara: manual para cine y TV*. Ediciones Plot.
Bruder, M. (1986). *A Practical Handbook for the Actor*. Vintage.
Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. Ediciones Plot.
Chekhov, M. (2006). *Lecciones para el actor profesional*. Alba.

- Chekhov, M.(1991). On the technique of acting. HarperCollins books.
 Chekhov, M. (2007). *To the Actor: on the technique of acting*. Routledge.
 Cardullo, B. (2003). *Un siglo de actores*. Biblioteca de actores.
 Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. Alba Editorial.
 Hirshenson, J. y Jenkins, J. (2007). *La aventura de dirigir un casting*. Alba Editorial.
 Jeremy, K. (2005). *La mirada del director*. Ediciones Plot.
 Surtleff, M. (2001). *Casting*. Alba Editorial.
 Meisner, S. (1987). *On Acting*. Vintage Original.
 Stanislavsky, C. (1977). *El trabajo del actor sobre su papel*. Quetzal.
 Stanislavsky, C. (1993). *Mi vida en el arte*. Quetzal.
 Stanislavsky, C. (1980) *El trabajo del actor en el proceso creador de las vivencias*. Quetzal.
 Stanislavsky, C. (1987) *El trabajo del actor en el proceso creador de la encarnación*. Quetzal.
 Strasberg, L. y Premat, R. (1990, trad. Rosa Premat). *Un sueño de pasión: el desarrollo del Método*. Icaria editorial.
 Strasberg, L. (2010). *The Lee Strasberg's notes*. Routledge.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Se irán haciendo las sugerencias pertinentes a lo largo del curso.

SITIOS WEB DE INTERÉS

https://www.youtube.com/results?search_query=inside+the+actors+studio+interviews
<https://www.youtube.com/watch?v=cBJMZ4COkMw>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cuaderno, bolígrafo, ropa cómoda para los ejercicios y vestuario para las secuencias.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Diferentes Master Classes de profesionales del medio.