ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Hitos de la interpretación audiovisual

GUÍA DOCENTE

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	4,5 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Desarrollo y enriquecimiento de habilidades para el análisis crítico de la práctica interpretativa y destreza del intérprete. Estudio teórico y práctico de diferentes modos de interpretación a partir de experiencias interpretativas a lo largo de la historia, examen de contexto y análisis comparativo

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB07	Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB08	Que las/los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB09	Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10	Que las/los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo
CG03	Analizar críticamente los diversos discursos artísticos relacionados con la interpretación en el ámbito de lo audiovisual
CG04	Crear discursos de temática audiovisual, y específicamente relacionados con la interpretación, tanto para la comunidad académica como para la sociedad en general
CG05	Evaluar, en el contexto de su especialidad, los avances tecnológicos, sociales y artísticos e interpretar su impacto en este ámbito
CG06	Integrar los conocimientos adquiridos en los análisis sobre responsabilidades sociales y éticas vinculadas al ámbito de las artes escénicas
CG07	Poner en práctica la creatividad y la capacidad de emprendimiento en proyectos personales relacionados con las artes escénicas y la interpretación

CG08	Demostrar capacidad de reflexión y de pensamiento crítico ante situaciones complejas en el campo de la interpretación
CE02	Dominar las técnicas interpretativas y ejercitarlas adecuadamente en situaciones de interpretación audiovisual
CE10	Aplicar técnicas de análisis desde la praxis escénica en la construcción de personajes según metodologías y escuelas internacionales
CE11	Demostrar el dominio de las herramientas interpretativas necesarias para participar en creaciones audiovisuales de temática histórica y de entornos estéticos no actuales
CE13	Proporcionar, desde la dirección escénica, sugerencias e ideas relevantes para el desarrollo de grabaciones y actuaciones

Resultados de aprendizaje

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

01. Identificar, conocer y saber diferenciar las técnicas y escuelas interpretativas aplicables al audiovisual más relevantes desarrolladas a lo largo del siglo XX a nivel teórico y práctico.
02. Comprender las diferentes metodologías y el valor de su creación e interpretación por diferentes maestros/as y actores/actrices.
03. Realizar un análisis crítico y coherente de la evolución de las técnicas interpretativas.
04. Conocer e investigar el trabajo de grandes intérpretes a lo largo de la historia del cine, así como la influencia que los avances tecnológicos tuvieron sobre ellos/ellas.
05. Entender la figura del actor/actriz dentro del cine independiente europeo, así como del *Star System*, desde múltiples perspectivas, incluido un sentido de la ética y de la conciencia social
06. Poner en escena -delante de la cámara- el resultado de ejercicios y 'juegos' propios de cada una de las metodologías estudiadas, así como de las secuencias más emblemáticas de los principales actores/actrices de estudio.
07. Determinar, aplicar y adaptar las diferentes metodologías y técnicas para el adecuado desarrollo de su actuación delante de la cámara.
08. Componer una metodología propia basada en el conocimiento de las diferentes corrientes interpretativas y adaptada a las necesidades particulares de cada proyecto y público al que va dirigido.
09. Realizar análisis técnicos, a partir de las técnicas estudiadas, que permitan dirigir a los compañeros/as en el rodaje de secuencias.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

Código Competencia	*Código Resultado de aprendizaje*
CB06	RA01, RA02, RA04, RA09
CB07	RA06, RA07, RA09
CB08	RA05, RA07, RA08
CB09	RA03, RA04, RA05, RA08
CB10	RA07, RA08
CG03	RA03, RA04, RA05
CG04	RA03

CG05	RA04, RA05
CG06	RA05
CG07	RA08
CG08	RA06, RA07, RA08, RA09
CE02	RA01, RA02, RA07, RA08, RA09
CE10	RA06, RA07, RA08, RA09
CE11	RA06, RA07, RA08, RA09
CE13	RA06

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

Temario	01 TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN APLICADAS A LA INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL 02 EL SISTEMA DE STANISLAVSKI EN EL CINE 03 LOS EJERCICIOS DE UTA HAGEN 04 MICHAEL CHEKHOV Y EL CONTROL DE LOS CENTROS DE ENERGÍA EN LA INTERPRETACIÓN 05 LA TÉCNICA DE STELLA ADLER 06 LA TÉCNICA DE SANFORD MEISNER 07 EL TRABAJO DE ROBERTA CARRERI Y DEL ODIN TEATRET APLICADO A LO AUDIOVISUAL

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	14,5 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	14 horas
AF4	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a teatros o visionado de obras audiovisuales.	3 horas
AF7	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4,5 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	76,5 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. X 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 en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Prueba escrita sobre los conocimientos adquiridos en clase.	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos aplicados	Trabajos grabados y escritos sobre la asignatura. Profundidad de las reflexiones.	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Trabajo interpretativo continuo en clase, capacidad para resolver problemas y para incorporar las directrices de las profesoras en las actividades prácticas [15%] Prueba práctica de interpretación de las secuencias trabajadas en clase [15% primera parte + 15% segunda parte]	35%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Actitud en clase, trabajo en equipo con las/los compañeras/os, colaboración en las tareas conjuntas de la asignatura. Participación proactiva en los debates y tareas asignadas en clase.	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

Bibliografía básica:

Adler, S. (2000). *The Art of Acting*. Applause Theatre.
Bogart, A. & Landau, T., (2005). *The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition.*Theatre Communications Group.
Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. Ediciones Plot.
Carreri, R. (2012). *Rastros: Training e historia de una actriz del Odin Teatre*. Artezblai.
Chekhov, M. (2006). *Lecciones para el actor profesional*. Alba.
Chekhov, M. (2007). *To the Actor: on the technique of acting.* Routledge.
Chekhov, M. (1991). *On the technique of acting*. HarperCollins books.
Dyer, R. (2003). *Heavenly Bodies: Film Stars and Society*. Psychology Press.
Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. Alba Editorial.
Johnstone, K. (2011). *Impro*. Cuatro Vientos.
Meisner, S. (1987). *On Acting*. Vintage Original.
Spolin, V. (1999). *Improvisation for the Theater.* Northwestern University Press.
Stanislavsky, C. (1977). *El trabajo del actor sobre su papel.* Quetzal.
Stanislavsky, C. (1980) *El trabajo del actor en el proceso creador de las vivencias*. Quetzal.
Stanislavsky, C. (19879) *El trabajo del actor en el proceso creador de la encarnación*.Quetzal.
Stanislavsky, C. (1993). *Mi vida en el arte*. Quetzal.
Strasberg, L. (2010). *The Lee Strasberg's notes.* Routledge.
Strasberg, L. y Premat, R. (1990, trad. Rosa Premat). *Un sueño de pasión: el desarrollo del Método*. Icaria editorial.

Bibliografía complementaria:

Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara: manual para cine y TV*. Ediciones Plot.
Bruder, M. (1986). *A Practical Handbook for the Actor*. Vintage.
Cordullo, B. (2003). *Un siglo de actores*. Biblioteca de actores.
Hirshenson, J. y Jenkins, J. (2007). *La aventura de dirigir un casting*. Alba Editorial.
Jeremy, K. (2005). *La mirada del director*. Ediciones Plot.
Law, Alma & Gordon, M. (2012). *Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: Actor Training in Revolutionary Russia*. Paperback.
Surtleff, M. (2001). *Casting*. Alba Editorial

Biografías recomendadas

Brando, M. (1994*). Las canciones que mi madre me enseñó*. Anagrama.
Calley, J. (Productor) Nichols, M. (Director). (1990) *Postales desde el filo* [película]. Columbia Pictures.
Lawrence, O. (1987). *Confesiones de un actor.* Planeta
Longworth, K. (2014). *Meryl Streep: Anatomy of an actor,* Cahiers du cinema. Phaidon.
Mirren, H. (2008). *In the frame. My life in words and Pictures.* Atria Books.
Schulman M. (2018). *Siempre Ella.* Editorial Península.
Spoto, D. (2006). *Marilyn Monroe.* Anagrama

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Cada semana se recomendarán una serie de películas vinculadas a la siguiente sesión programada. Además, sobre la técnica de Uta Hagen se puede consultar:

Marsch, J., [jamiemarsch] (2015, octubre, 5). *Uta Hagen's Acting Class part 1* [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SseJhOPV9nY
Marsch, J., [jamiemarsch] (2015, octubre, 5). *Uta Hagen's Acting Class part 2* [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=zfeAcUyZk0I&t=437s

SITIOS WEB DE INTERÉS

https://stellaadler.com/
http://neighborhoodplayhouse.org/

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cuaderno de trabajo

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Visitas a la filmoteca, proyecciones particulares, películas actuales, muestras de interpretación de otras escuelas.