

Técnicas de interpretación audiovisual
GUÍA DOCENTE

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN
AUDIOVISUAL
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	9 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>	Inés Piñole / Saida Santana / Inés Sájara

Presentación de la asignatura

Profundización y enriquecimiento de las capacidades del alumnado para la creación, análisis y grabación de personajes. Implementación de los conocimientos de autodesarrollo para la evolución del actor/actriz y de su trabajo ante la cámara. Desarrollo del manejo de las emociones y de la intuición creativa para la construcción de los personajes. Aprendizaje de diferentes dinámicas técnicas en el trabajo interpretativo aplicado al cine, a partir de la comprensión de los elementos que conforman las artes audiovisuales [actriz/actor, director/a, investigador/a del medio, etc.] El visionado del resultado como forma de aprendizaje. Adquisición de herramientas de coaching y autoconocimiento para el proceso personal del actor/actriz y diseño del plan personal de acción. Aprendizaje de protocolo de análisis de construcción de personaje y preparación al *casting* en los mercados español y norteamericano

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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.
CB10	Que los/las 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.
CG01	Expresar una comprensión amplia y sistemática de las técnicas y los procesos interpretativos en las artes escénicas.
CG02	Demostrar un comportamiento orientado al grupo y al entendimiento interpersonal de manera coherente colaborando con otros expertos del ámbito de la interpretación.
CG03	Analizar críticamente los diversos discursos artísticos relacionados con la interpretación en el ámbito de lo audiovisual.
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.
CE03	Crear, entrenar y desarrollar personajes en televisión a partir del guion, la documentación y el trabajo individual, o a partir del trabajo con el realizador/a, con los demás actores/actrices y con el resto del equipo.
CE04	Desarrollar la habilidad para interpretar adecuadamente a los diversos personajes adaptándose a las condiciones de una grabación o locución.
CE07	Dominar las herramientas necesarias para poner en práctica soluciones a posibles problemas en el desarrollo de sus funciones como actor/actriz.
CE08	Dominar la identificación de los recursos y elementos relevantes para el/la actor/actriz, explícitos o implícitos, en un texto dramático escrito para cine o televisión y aplicar con efectividad sus conclusiones a su trabajo como intérprete.
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 Encontrar y reconocer qué hay de especial en él/ella. Trabajar con su materia prima.
- 02 Desarrollar la consciencia y la intuición.
- 03 Adquirir los conocimientos necesarios para su intervención en plató.
- 04 Crear lugares emocionales. Actuar desde y con las emociones.
- 05 Aprender un sistema que le permita preparar el trabajo audiovisual de manera autónoma.
- 06 Saber con qué se tiene que colaborar, secuencia a secuencia, a lo largo de una película.
- 07 Detectar el mundo que se cuenta en la historia, para poder trabajarlo a partir del mundo afectivo personal.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CB06	RA01, RA02, RA04, RA05, RA07
CB10	RA02, RA04, RA05, RA06
CG01	RA02, RA04
CG02	RA03
CG03	RA05
CG07	RA01, RA02
CG08	RA07, RA08
CE02	RA05, RA06, RA07

CE03	RA05, RA06, RA07
CE04	RA06, RA07
CE07	RA02, RA03, RA04
CE08	RA05, RA06, RA07
CE13	RA03

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.

Contenidos

<i>Temario</i>	01	SISTEMA DE TRABAJO DEL ACTOR/ACTRIZ Herramientas para organizar y enfrentarse al trabajo actoral.
	02	EL ENTORNO DEL TEXTO Primera aproximación al trabajo de análisis de guion.
	03	EL DRAMA Características. El lenguaje cinematográfico en drama. Tipos de drama. Cómo interpretarlo. El ritmo, las pausas y los personajes en el drama. Herramientas específicas para el trabajo de drama.
	04	LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE Formas de abordar construcciones de personaje complejas alejadas del propio 'yo'. Construcción de personajes históricos, celebridades o procedentes de una historia real usando protocolo Tony Bar. Planos de construcción según Stanislavski.
	05	MONÓLOGO-BIOPIC Biografía. Fuentes de información: imágenes, vídeos, cartas, biografías, entrevistas, registros, etc. Ejercicios básicos aplicados al personaje: momento previo, destino físico, relajación y visualización, etc. El monólogo: códigos, el otro, la escucha, el tempo, el

	<p>silencio, la mirada, reacción, etc. Incorporación a la interpretación del monólogo-biopic del trabajo de cuerpo entrenado en la asignatura de Herramientas corporales aplicadas a la Interpretación Audiovisual. Incorporación a la interpretación del monólogo-biopic del trabajo vocal sobre posibles ajustes de la voz, el timbre o el acento entrenado en la asignatura de Herramientas vocales aplicadas a la Interpretación Audiovisual.</p>
06	<p>LA UNICIDAD</p> <p>Lo que hay de especial en cada intérprete. El trabajo con la materia prima. Trabajo con el texto y con las circunstancias pasadas por el actor/actriz. El actor/actriz y su relación con la cámara. La respiración. La mirada. La quietud. El lenguaje gestual. La escucha. La confianza en el otro/a y en lo otro. La reacción. La focalización del pensamiento. El detalle.</p>
07	<p>LA IMPROVISACIÓN EN LA COMEDIA</p> <p>La improvisación. La intuición creativa, directa e inmediata. La utilización de la emoción que transita. Relación entre lo que sucede y lo que nos sucede. Objetivos internos. Acciones internas y externas.</p>
08	<p>LA COMEDIA</p> <p>Características. El lenguaje cinematográfico en la comedia. Tipos de comedia. Cómo interpretarla. El ritmo, las pausas y los personajes en la comedia. Las emociones en la comedia. Herramientas específicas para el trabajo de drama.</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.	21 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	33 horas
<i>AF5</i>	Realización de prácticas en aula informática.	20 horas
<i>AF7</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
<i>AF8</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	143 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>
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Representación-grabación de secuencias de drama [15%] Representación-grabación de monólogos de biopic [15%] Representación-grabación de secuencias de comedia [15%]	45%

SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	<p>Construcción de personaje con protocolo de preguntas de Tony Bar, con énfasis en biografía del personaje [10%]</p> <p>Tareas escritas y reflexiones [15%]</p>	25%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para resolver los problemas planteados en las distintas tareas y asociados tanto a sus habilidades interpretativas como a las de autoreflexión sobre su proceso.	15%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Se valorará muy positivamente una actitud proactiva en clase, la capacidad para interactuar con los/las compañeros/as, así como para seguir las pautas indicadas por los/las distintos/as <i>coachs</i> .	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

Básica

- Barr, T., (2002). *Actuando para la cámara: Manual de actores para cine y televisión*, Plot.
Batson, S., (2013). *Truth: Personas, Needs and Flaws in the art of building actors and creating characters*, Webster/Stone.
Chekhov, M., (2019). *Sobre la técnica de la actuación*, Alba.
Hagen, U., (2002). *Un reto para el actor*. Alba.

Complementaria

- Balmori, G. (2011). *La comedia* (3ª edición). Notorious Ediciones.
Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. Plot
Del Amo, A. (2009). *La comedia cinematográfica española*. Libros Singulares (LS).
Eines, J. (2007). *La formación del actor*. Gedisa Editorial.
Guskin, H. (2012). *Cómo dejar de actuar*. Alba.
Horton, A. (1991). *Comedy/Cinema/Theory*. University of California Press.
Serna, A. (2002). *El trabajo del actor de cine*. Cátedra.
Stanislavski, K. (2002). *La construcción del personaje*. Alianza.
Strassberg, L. (2019). *Un sueño de pasión*. Icaria.
Weston, J. (2004). *La dirección de actores, cómo obtener actuaciones memorables en cine y televisión*. Fluir Ediciones

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Griffiths, M. [productor] y DiCillo, T. [director]. (1996). *Living in oblivion* [cinta cinematográfica]. EEUU: JDI Productions.

Vídeos webs recomendados:

- Kunst, F. [FilmKunst] (2013, noviembre, 5) *Michael Cain teaches in Acting Film* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=bZPLVDwEr7Y&t=315s>

Sitios webs de interés:

- El blog del cine español: www.elblogdelcineespañol.com
- Lo que yo te diga, blog: www.elcinedeloqueyotediga.net
- Filmaffinity: www.filmaffinity.com
- IMDB: <https://www.imdb.com/>
- Unión de Actores: <https://www.uniondeactores.com/>
- Aisge: <https://www.aisge.es/>
- Masterclasses de Inside the Actor's Studio en youtube

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Material para tomar apuntes. Acceso a ver las películas recomendadas. Vestuario y atrezzo para las secuencias rodadas

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Ver las novedades de la cartelera para poder comentarlas en clase.