

2º AÑO INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

OCTUBRE 2020 - JUNIO 2021

PRESENCIAL



Instituto
del Cine
Canarias



institutodelcinecanarias



Instituto del Cine Canarias

Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt 17
(Trasera) Edificio Torreomar Local B
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel (+34) 928 91 2910
info@institutodelcinecanarias.es
www.institutodelcinecanarias.es

2º AÑO INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

Inicio: Octubre 2018

Fin: Junio 2019

De Lunes a Viernes*

TURNOS: Sin determinar

Matrícula: 2800€

Desde 2002 trabajamos en la formación de actores para Cine y TV. Esa es nuestra especialidad. Pretendemos que nuestros actores sean capaces de crear y desarrollar sus personajes en las siempre difíciles condiciones de un rodaje y aprovechando todos los recursos del lenguaje cinematográfico.

Ese objetivo está muy facilitado porque nuestros actores se forman en el marco de una escuela de cine que dispone de instalaciones profesionales de producción (platós, cámaras, iluminación salas de edición, etc.) y trabajan junto a quienes serán los futuros directores, guionistas, directores de fotografía, etc.

Toda la formación de actores se organiza en torno a un programa que privilegia cuatro herramientas fundamentales de la interpretación: Cuerpo, Voz, Cabeza y Corazón.

ACCESO

Pueden acceder quienes dispongan de experiencia o formación previa en otro centro o quienes hayan aprobado el 1º Año de la Diplomatura.

¿QUÉ OFRECE ESTE CURSO?

El Curso está orientado a la comprensión del oficio del actor de Cine y TV. Algunos de los contenidos del Programa se dedican muy específicamente a la formación actoral (Interpretación, Voz - Doblaje o el Seminario de Especialistas), mientras que otros pretenden que el alumno comprenda que su trabajo se inscribe y está muy condicionado por el equipo creativo y de producción de cualquier obra audiovisual (El Actor y la Cámara; El Actor y el Guión y El Actor y el Director). Es muy importante que cualquier actor conozca los objetivos y aportes de los profesionales que integran esos equipos y pueda aprovecharlos para el trabajo actoral.

El Plan de Prácticas es anual e incluye una programación continuada de ejercicios y rodajes que convierten los contenidos del Programa en producciones audiovisuales. Estos trabajos son analizados y corregidos en clase para asegurar la evolución de cada alumno.



INTERPRETACIÓN III Y IV

Luifer Rodríguez

Para el actor con poca experiencia, el cine es un medio ajeno debido a cuatro factores:

1. Su complejidad técnica y la forma de trabajo que conlleva: interpretación fragmentada y acronológica. El actor no es el elemento principal ritmo de rodaje, etc.
2. El desconocimiento del medio en general: son necesarios unos conocimientos mínimos técnicos para poder comprender qué requiere ese plano.
3. El cada vez mayor distanciamiento del teatro: el actor se ha formado para una interpretación muy alejada de la cotidianeidad, sinceridad y contención que requiere la cámara.
4. La ausencia de dirección de actores en cine: los directores tienen, por lo general, una formación técnica audiovisual, pero poco pueden ayudar al actor a llenar ese trozo de tiempo que va a ser registrado.



OBJETIVOS

- Obtener un conocimiento general del medio: Que sepa cómo se trabaja y por qué se hace así. Comprender el medio cinematográfico y qué papel desempeña el actor dentro del mismo.
- Utilizar sus propios recursos al máximo.
- Adaptarse a la forma de trabajar. Que las limitaciones técnicas no sean un impedimento a la hora de interpretar.
- Comenzar a desarrollar la llamada conciencia de cámara.
- Aprovechar los medios expresivos que ofrecen la imagen y el sonido para complementar los propios del actor.
- Descubrir la expresividad justa que requiere el cine.
- Desarrollar un gran sentido de la verdad para lograr una interpretación contundente y honesta.
- Sentir el tiempo del plano para lograr un ritmo cinematográfico.

TEMARIO

1. PREPARACIÓN DEL CUERPO O CALENTAMIENTO

- Relajación en silla
- Instrumento emocional, trabajo personal, volverse vulnerable
- Abrirse a la emoción

2. CÁMARA, ESPACIOS MUDOS, INTERPRETACIÓN NARRATIVA

- Lugar
- Objetos
- Conflicto/ cambio/ movimiento
- Marcas

3. IMPROVISACIONES HABLADAS

- Escucha
- Objetivo
- Tácticas

4. HACER DEL TEXTO UNA EXPERIENCIA PERSONAL

- Análisis de texto, subtexto, problema y necesidad
- Trabajar el imaginario de cada uno y aprender el texto con imágenes sin tener en cuenta la forma, sólo el contenido
- Lecturas frías que potencian la confianza en la escucha y la improvisación

5. PERSONAJES CONTRADICTORIOS

6. PREPARACIÓN Y GRABACIÓN DE MONÓLOGOS

7. CREACIÓN Y GRABACIÓN DE UN MONÓLOGO AUTOBIOGRÁFICO

8. PREPARACIÓN Y GRABACIÓN DE ESCENAS

9. EL CINE Y LA TV. DIFERENCIAS

10. EL TEATRO EN EL CINE



EL ACTOR Y LA CÁMARA I y II

Tecnología cinematográfica

Santi Torres

Si tuviéramos que resumir la asignatura deberíamos decir que el actor debe aprender la técnica cinematográfica para apoyarse en ella y de esta manera ser más eficaz al transmitir su interpretación. Conocer esta técnica es como conocer un oficio. El actor cinematográfico se va a enfrentar en su trabajo a unos

"elementos técnicos" que debe conocer, aprender y, lo más importante, aprovechar para su trabajo. El actor de cine trabaja delante de una cámara, unas luces, un micrófono; y estos elementos obligan trabajar de una determinada manera. Esta forma de trabajo, esta parte del oficio de cineasta, es la que aprenderemos en esta asignatura.

¿Qué beneficios aporta conocer el oficio?

- Facilita el trabajo del actor. En un rodaje el actor debe estar pendiente de infinidad de cosas: personaje, diálogos, indicaciones del director, indicaciones del operador, etc.
- Trabajar más relajado y estar más pendiente de la interpretación. Durante el rodaje, debido a la falta de tiempo y al elevado coste de una película, no hay posibilidad de explicar la técnica del medio. Si el actor ya la conoce, trabajará más cómodo y sin cometer errores.
- Permite rodar más rápido. El tiempo en cine es mucho dinero. Cuantos menos ensayos técnicos se tengan que hacer, más planos podremos rodar.
- El actor que domina el medio cinematográfico facilita la rapidez de trabajo que requiere un rodaje, algo que agradecen enormemente los productores.

La asignatura pretende acercar al alumno a la forma de trabajo que imponen los medios técnicos cinematográficos, y lo hará sobre todo con la práctica, porque es la mejor manera, o única, de aprender a





TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN: EL CINE, UN OFICIO

2. EL ESPACIO CINEMATOGRAFICO

- Planos. Limitaciones en el espacio cinematográfico.
- Primer Plano
- Conocimiento del espacio. Trabajo con el operador

3. TRÁFICO ESCÉNICO. LA NO IMPROVISACIÓN

- Las marcas
- El ensayo mecánico

4. EL ACTOR EN EL ENCUADRE

- Realidad construida para cámara
- Encuadre y equilibrio estético
- El espacio panorámico. Formatos
- Un acercamiento técnico
- La cámara y formatos de grabación o rodaje ¿Y si el actor fuera un técnico?

5. LA CÁMARA EN MOVIMIENTO

- Panorámica. El actor guía la cámara
- Movimientos de cámara: Tipos
- La imagen en movimiento
- Actor y Cámara en movimiento
- Travelling

6. AUDIO

- Sonido directo: Texto y marca. Sonido directo: Grabación en rodaje

7. LA PUESTA EN ESCENA. EL PLANO SECUENCIA

- Guión, puesta en escena y rodaje
- El lenguaje de la cámara (imagen y sonido)

EL ACTORY EL GUIÓN I y II

Análisis del texto cinematográfico

David Pantaleón

El guión es la herramienta de trabajo fundamental para cualquiera que trabaje en una película. Sin embargo, es curioso comprobar que los actores no sólo no saben leer guiones, sino que ni siquiera son capaces de detectar cuando un guión es bueno o malo con su simple lectura. Teniendo en cuenta que la responsabilidad del actor es dar vida a un personaje, y que es el guionista quien lo construye, quien lo inventa inicialmente, vemos que es clara y directa la relación entre ambos gremios. Por eso entendemos que es esencial que nuestros alumnos aprendan la técnica de escritura de guiones, que se familiaricen con los problemas de un escritor para que comprendan mejor lo que va a ser su mayor apoyo al trabajar.



OBJETIVOS

- Saber detectar inmediatamente si un guión merece la pena o no
- Manejar y comprender la jerga y los tecnicismos de los guionistas
- Saber cómo mejorar un guión deficiente, en la medida de lo posible, y en la parte que les corresponde, es - decir, en su personaje
- Acostumbrarse a utilizar con corrección un guión y que ser capaces de sacarle el mayor partido posible
- Familiarizarse con la figura del guionista, alguien con quien prácticamente no van a trabajar pero que, sin embargo, es

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN AL GUIÓN CINEMATográfico

- El guión como herramienta de trabajo
- Formato y Ritmo

2. LA HISTORIA

- El relato. Qué se cuenta y cómo. Herramientas para relatar
- El conflicto. Tipos de conflicto
- Estructura clásica: el paradigma
- El ementos narrativos paradigmáticos
- Las tramas

3. LOS PERSONAJES

- Función del personaje en la historia
- Personajes principales y secundarios
- Análisis del personaje
- El contenido
- El contexto
- La presentación del personaje
- La historia de fondo
- Interrelaciones (las relaciones entre los personajes)
- El diálogo

4. DOCUMENTACIÓN

- Documentación general y documentación específica

TALLER DE RODAJES I

El actor y el director

Javier Díaz-Toledo Gómez

Nadie duda que una de las colaboraciones más estrechas e íntimas durante un rodaje es la que se establece entre los actores y su director. Pero, ¿qué necesita un director? ¿Cómo entender sus necesidades y aplicarlas al trabajo? Son muchas las dudas que les surgen a los actores las primeras veces que trabajan. Vamos a intentar resolverlas con esta asignatura. Igualmente, hay una serie de procedimientos que siempre se repiten y que conviene mecanizar cuanto antes, para poder concentrar toda nuestra atención en la interpretación.

OBJETIVOS

- Saber dónde termina la labor del director y dónde comienza la del actor y viceversa
- Saber las distintas fases de colaboración con el director y qué se espera de un actor en cada una de ellas
- Comprender las necesidades que los directores tienen con los actores, aparte de la pura interpretación.
- Ser capaces de trabajar incluso cuando el director no les dirija



TEMARIO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RODAJE

- El ritmo de un rodaje
- Peligros para la interpretación

2. EL DIRECTOR

- Funciones del director en un rodaje
- Obligaciones del director para con los actores
- Tipos de directores

3. LA RELACIÓN ACTOR-DIRECTOR EN PREPRODUCCIÓN

4. LA RELACIÓN ACTOR-DIRECTOR DURANTE EL RODAJE

- Mecánica de trabajo
- Los espacios de trabajo

5. RODAJE DE ESCENAS DE PELÍCULAS CLÁSICAS



SEMINARIO: ESPECIALISTA DE ACCIÓN DE CINE LUCHA ESCÉNICA Dacio Caballero

OBJETIVOS

- Conocimiento de las técnicas básicas de trabajo del actor especialista en lucha escénica y su coreografía.
- Control del trabajo físico para conseguir dar credibilidad dramática a las acciones y sus consiguientes reacciones.
- Que trabajen siendo conscientes del contexto en el que lo hacen.
- Capacitación del actor para interpretar escenas de acción o de "riesgo".

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN Y TEORÍA

- Qué es y cual es el trabajo de un especialista de acción
- Cómo trabajar la acción de riesgo y que medidas de seguridad debemos de tener en cuenta antes de acometer dicha acción
- La lucha escénica y su coreografía

2. LUCHA ESCÉNICA

- Tipos de caídas
- Golpes y reacciones
- Maniobras acrobáticas
- Control del espacio
- Coreografía

3.. CONTACTO CON ELEMENTOS

- Manejo de arma de fuego
- Introducción al esgrima escénico



VOZ Y ACENTOS PRONUNCIACIÓN, VOCALIZACIÓN Y PROYECCIÓN Tavi García

Se profundizará en todos los conceptos de la voz: pronunciación, entonación, vocalización y proyección. Trabajaremos todos los elementos físicos que condicionan la correcta expresión vocal. Trabajaremos las diferentes entonaciones, adecuándolas a la construcción de personajes y escenas determinadas. Además, estudiaremos los acentos en las diferentes regiones de habla castellana

PLAN DE PRÁCTICAS

PRÁCTICAS PROPIAS DE LA DIPLOMATURA

Son escenas, improvisaciones o actuaciones, individuales o grupales, que los profesores programan en sus clases para conseguir objetivos académicos. Dependiendo de ese objetivo, algunas de estas prácticas se ruedan y todas, sin excepción, son analizadas y corregidas.

PRÁCTICAS COMUNES DE RODAJE

Son ejercicios en los que alumnos integran equipos con sus compañeros de otras Diplomaturas (Guión, Dirección, Fotografía, Montaje, etc.). Es una programación anual que está organizada por el Jefe de Prácticas, el Director de la Diplomatura y algunos profesores.



RODAJE DE SECUENCIAS DE LARGOMETRAJE (El Actor y el Director)

Es un rodaje dedicado a comprender y resolver los problemas de "racord", que son esos elementos con los que se asegura la continuidad de la acción, entre un plano y otro. Al mismo tiempo, es un ejercicio con el que el actor podrá entender la naturaleza de su relación con el director.

El ejercicio se realiza con el guión de un largometraje y es supervisado por el profesor/director.

RODAJE DE PLANO SECUENCIA (El Actor y la Cámara)

Se trata de una escena de duración media que se rueda en un único plano, sin cortes y con continuidad de espacio y tiempo. Es un ejercicio profesional de especial dificultad para los actores y para todo el equipo que participa en el rodaje.