ICC
INSTITUTO
DEL CINE
CANARIAS

PLAN DE ESTUDIOS

1º INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

INSTITUTO DEL CINE CANARIAS

INTRODUCCIÓN

Este es el primero de los tres años de la Diplomatura de Interpretación para Cine y TV. Este curso tiene el objetivo de formar actores y actrices que sean capaces de crear sus personajes en las siempre difíciles condiciones de un rodaje, aprovechando los recursos del lenguaje cinematográfico.

Ese objetivo está facilitado ya que nuestros intérpretes se forman en el marco de una escuela de cine que dispone de instalaciones profesionales de producción y trabajan junto a quienes serán los futuros directores/as, directores/as de fotografía, montadores/as, etc.
Toda la formación de intérpretes se organiza en un programa que se divide en cuatro áreas fundamentales de la actuación ante la cámara: Interpretación, Cuerpo, Voz y Lenguaje Cinematográfico.

ORGANIZACIÓN

Clases presenciales teórico - prácticas:

106 clases / 318 horas

Rodajes de prácticas semanales:

El número de rodajes semanales será determinado por el número de alumnado inscrito en cada curso. Cada semana irán rotando de manera que todos participen tanto en papeles protagonistas como secundarios dependiendo del número de prácticas y de los guiones de cada práctica.

Total de horas de dedicación en el curso (aproximadas):

El alumnado deberá estudiar por su cuenta y realizar fuera de las clases ejercicios, prácticas y reuniones de equipos, de manera aproximada esto serán 160 horas por persona.

Total de dedicación de preparación de los rodajes de prácticas semanales:

Para la preparación de los rodajes de prácticas semanales cada interprete tendrá que dedicarle tiempo, fuera de clase, a la creación del personaje, reuniones de preproducción, lectura de guión y ensayos. Aproximadamente son de media 10 horas de trabajo por cuenta propia para cada práctica en la que participen.

Total de horas de dedicación en el curso (aproximadas):

600 horas, equivalente a 24 Créditos ECTS

ASIGNATURAS

El curso tiene una metodología con una orientación teórico-práctica. No es posible, según nuestro criterio, acceder a un dominio de los recursos propios del lenguaje cinematográfico sin una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Para ello, las asignaturas principales avanzan en paralelo al plan de prácticas siendo el motor del proceso de aprendizaje. Además nuestro profesorado son profesionales en activo del mundo audiovisual, de manera que lo que aprenderá el alumnado en las clases es la realidad actual del trabajo dentro del mundo del Cine y la TV.

#Aprendecine
HACIENDO CINE

Interpretación 1
Improvisación 1
Cuerpo y gesto 1
Danza
Historia del cine
Fundamentos del medio audiovisual
Taller de Rodaje
Dicción y Acento 1
Expresión oral
Análisis de prácticas
Optativas

INTERPRETACIÓN I

Interpretación 1 está enfocado principalmente al conocimiento, la experimentación y la práctica de los distintos elementos tanto internos como externos que participan en el acto creativo de dotar de vida a un personaje de la manera más orgánica y verdadera posible. Durante el curso la actriz o el actor adquirirá conocimientos teóricos y prácticos de técnicas interpretativas con el fin de hacerle encontrar las herramientas que le permitan desarrollar con veracidad su carrera actoral. Partiendo del estudio corporal, el juego, la observación y la improvisación, el alumno adquirirá en este curso la capacidad de tomar el control de sus instrumentos (cuerpo, voz y emociones) y ponerlos al servicio del personaje, de las circunstancias dadas y de la propuesta de la dirección.

TEMARIO

- INTÉRPRETE vs PERSONA: Intérprete. Quiénes somos. Personaje, la persona. Memoria sensorial y afectiva. Expresión y comunicación.
- PREPARACIÓN DEL INTÉRPRETE: Relajación, atención y concentración. Escucha, acción y reacción. Técnicas de actuación. Improvisación.
- MEMORIA EMOCIONAL Y SENSORIAL: Emociones, ¿qué son? Memoria emotiva. Los sentidos.
- LAS ACCIONES COMO BASE INTERPRETATIVA: Descubrimiento de las acciones. Imaginación. Acciones del personaje.
- CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE: Vida. Conflicto. Relaciones. Caracterización.
- INTRODUCCIÓN AL TEXTO: Comprensión y Análisis. Sentido y propuesta. Técnicas de estudio. Escena.

IMPROVISACIÓN I

A través de la Improvisación un actor/actriz se acerca al personaje y a la escena. De este modo el alumno/a se encuentra desarrollando su capacidad de adaptación ante estímulos o situaciones nuevas y lo logra a través de procedimientos concretos de improvisación teatral para después llevarlo al cine. Variación de lo neutro, aprender a diferenciarnos, de ser únicos de manera orgánica y natural.

TEMARIO

- Preparación y Aceptación: Aprender a aceptar las propuestas, a sumar para crecer, no discutir porque sí, responder a las preguntas ¿Qué nos gustaría decir?, ¿Qué queremos mostrar?, ¿Qué dramaturgia, que interpretación, que dirección? Tomar conciencia de escena.

- Espacio: Dominar el espacio a trabajar, claridad e imaginación. Si improvisar es escribir en el espacio, nuestro escenario es en una hoja en blanco. El cuerpo habla.

- Acción: Decisión. No hacemos lo que se nos ocurre en escena, hacemos que las escenas ocurran. No nos detenemos en el pensar, ni nos lanzamos al simple hacer. Hacemos pensando, pensamos haciendo.

- Error como forma de vida: Tropiezos, dificultades y bloqueos. Este segmento trata de la falta de claridad, la poca escucha, la ansiedad que motiva el caos, la indecisión y la negación.

CUERPO Y GESTO I

Esta materia tiene como objetivo lograr la conexión cuerpo-mente para la creación de personajes y situaciones desde el teatro físico, así como el refuerzo de la autoestima, la seguridad y la presencia escénica desde el autoconocimiento.

TEMARIO

- Autoconocimiento: Escucha corporal y respuesta a dolores y sensaciones físicas. Higiene postural. Cuerpo sostenido. Presencia Escénica.
- Plasticidad corporal del actor/actriz: Exploración anatómica. Entrenamiento de fuerza, flexibilidad y equilibrio. Coordinación, ritmo y reflejos.
- Creación de personajes: Exploración de animales y su personificación. Exploración de los 4 elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire.
- Comunicación no verbal: Miradas. Gestos faciales. Gestos corporales. Actitudes corporales.
- Comunicación oral no verbal: Grammelot.

DANZA

La asignatura de Danza está orientada hacia el desarrollo de las capacidades psicomotrices, el uso del espacio y la interpretación de la música en escena, sea con movimientos de danza o con teatro físico, a través de la interpretación del sonido o de la música. Para que alumnos y alumnas asimilen el contenido de la asignatura empezaremos por comprender la plástica vivificada de Dalcroze, teniendo en cuenta el tiempo como limitador y a la vez como potenciador del mensaje que se intenta transmitir a través del cuerpo. Una vez aprendido esto, uno de nuestros objetivos específicos será aprender a frasear con el movimiento y acto seguido unir ese movimiento al fraseo musical.

TEMARIO

- Interpretación: El cuerpo como instrumento/ canal. El sonido como estímulo (cualidades del sonido) y su interpretación a través del movimiento (altura, tensión, duración). Fraseo musical vs fraseo corporal.

- Composición: Línea de sonidos dominantes y línea de movimientos concordantes. Narrativa en la interpretación del sonido.

- Análisis: Estructura y cohesión en la interpretación del sonido a través del movimiento. Comprender las propuestas de compositores y compositoras de movimiento en base a su relación con el sonido o la música, comprendiendo su puntos fuertes y sus puntos débiles en función al estímulo emocional que generan en el espectador. Evaluación de las piezas creadas e interpretadas por el grupo de estudiantes

HISTORIA DEL CINE

Introducción y aproximación a la historia del cine desde sus inicios hasta los años 80 del siglo pasado. Esta asignatura busca explicar las bases de la creación del lenguaje cinematográfico y despertar interés en el alumnado por conocer y disfrutar el cine clásico.

TEMARIO

- Cine antes del cine (experimentar con la técnica)
- Pioneros, el Cine Mudo
- Vanguardias europeas (expresionismo, intelectualismo, surrealismo..)
- Hollywood Clásico
- Neorrealismo Italiano
- Nuevas Olas: Nouvelle Vague, nuevo cine independiente de EEUU, etc.
- Cine español

FUNDAMENTOS DEL MEDIO AUDIOVISUAL

Esta asignatura servirá para introducir en los diferentes departamentos y oficios que componen una producción cinematográfica, así como adquirir los conocimientos propios de un rodaje dependiendo del rol que se ocupe. Es una asignatura muy importante para la adaptación al funcionamiento tan particular del medio cinematográfico y para el conocimiento de qué es lo que sucede en un rodaje y qué roles cumplen cada una de las personas del equipo técnico.

TEMARIO

- Departamentos de la producción cinematográfica: los oficios, roles y etapas.
- Lenguaje audiovisual: Unidades de narración, los ladrillos de las películas. Documentación de un rodaje.
- Guion técnico: Qué es, para que sirve y cómo se hace. Tipos de planificación. Organización de un rodaje. Qué es una orden de trabajo en un rodaje.
- El guión literario: Primeras aproximaciones en la lectura de textos. Desarrollo de ideas. Sinopsis; por qué y para qué.
- La importancia de la puesta en escena y el subtexto en un guión: Conceptos de puesta en escena y subtexto. Preparación de una escena. La interacción con el departamento de dirección. Primeros castings, aproximación de lo que se busca en un casting desde el equipo de dirección.
- La postproducción: Importancia del proceso de edición y montaje. Moldeado de la actuación desde la sala de edición. La elección de tomas. Las decisiones de montaje para el beneficio del resultado final.

TALLER DE RODAJE

En esta asignatura se realizará el proceso creativo detrás de la cámara para la creación de un cortometraje, desde la gestación de la idea hasta la etapa de montaje final, aprendiendo desde la práctica las diferentes disciplinas del sector audiovisual. El alumnado experimentará la conexión emocional con sus proyectos y el trabajo de preparación técnica de un cortometraje, aprendiendo a enfrentar y resolver desafíos creativos de manera efectiva. Además, se les brindará las herramientas necesarias para solucionar problemas y gestionar la frustración creativa, lo que les permitirá empatizar con los procesos del equipo técnico de una producción y ser conscientes del esfuerzo que requiere sacar un producto audiovisual adelante, para poder valorar y cuidar el trabajo de cada departamento y llevar a cabo sus proyectos con éxito.

- PREPRODUCCIÓN: Creación del guion. Adaptación del guion en función de los ensayos con interpretación y los requerimientos de la producción. Profundización en la pregunta fundamental: "¿Qué mensaje deseamos transmitir?". Exploración de los distintos departamentos de una producción. Elaboración de un guion técnico, elección de un estilo visual y selección de ubicaciones adecuadas.

- PRODUCCIÓN: Desarrollo de tareas en todos los departamentos, comprensión de sus virtudes y desafíos inherentes. Dirección de un cortometraje. Desarrollo de habilidades para colaborar en equipo, tanto frente a la cámara como en la parte técnica. Participación activa de los compañeros en los proyectos audiovisuales. Resolución de los desafíos que puedan surgir en el set, adquiriendo la habilidad de gestionar el estrés de rodar en un tiempo predeterminado, cumpliendo con los objetivos establecidos.

- POSTPRODUCCIÓN: Aprender los conceptos y herramientas básicas de cualquier programa de edición. Montar el cortometraje rodado. Identificar los fallos y aciertos para mejorar en la siguiente grabación.

- EL RESULTADO: Visualizar en clase los trabajos. Debatir sobre los cortos expuestos fomentando una actitud crítica. Valoración del profesor.

DICCIÓN Y ACENTO I

Dentro del área de la interpretación la correcta pronunciación y dicción son herramientas indispensables para la actuación. La riqueza de acentos y expresiones en nuestro país y en el mundo es incontable pero cualquier actor o actriz debe ser lo más versátil posible sobre todo para poder optar a más perfiles en el terreno profesional. Esta asignatura busca trabajar una correcta dicción y vocalización, controlando el propio aparato respiratorio y las cuerdas vocales, y entender y respetar el acento de cada interprete pero también trabajar el llamado "acento neutro" para abrir más posibilidades profesionales.

TEMARIO

- Reconocer el propio acento. Virtudes y defectos.
- Trabalenguas. La correcta pronunciación.
- Lectura en voz alta.
- Aprendizaje de lectura anticipada y evitar la monotonía al hablar.
- Control de la respiración y del aire. Conocimiento del propio aparato.
- Entonación y Sílabas (Cómo manejarse correctamente con los diptongos y los hiatos)
- Tipos de consonantes (Labiales, linguales y guturales)
- La vocalización perfecta.....existe o no?

EXPRESIÓN ORAL

El actor y la actriz de interpretación de cine y audiovisual debe formarse vocalmente para manejar su expresividad de forma relajada y armónica. Llegar a la interpretación frente a la cámara atendiendo únicamente a los objetivos de su labor actoral. Debe convertirse en un atleta vocal que muestre con claridad, soltura y naturalidad el uso de la palabra y la emoción. La expresión oral es la capacidad de comunicarnos con alguien de forma efectiva. Se puede llevar a cabo a través de un guión pero también puede ser espontánea o improvisada. Cualquier actriz o actor debe expresarla además con fluidez y naturalidad.

TEMARIO

- Respiración diafragmática o costodiafragmática.
- Control del volumen y del cuerpo de la voz.
- Pausas y ritmos (Control y duración).
- Dinámica (Entonaciones y tonos).
- Diálogo (Con guión y con improvisación y también con imagen y sólo con la voz).
- Debate improvisado con diferentes posturas.
- Dominio del tiempo y el espacio.

OPTATIVAS

Durante dos semanas en el curso todo el alumnado del ICC tendrá en su calendario reservadas esas fechas para Optativas. En esas semanas les ofertaremos diferentes asignaturas en formato de taller de 12 horas con temáticas muy diversas, entre las que pueden elegir en cual quieren participar. La lista de asignaturas se modifica para cada convocatoria y se les comunica con antelación a la fecha de impartición para que puedan elegir y reservar plaza en la asignatura que quieran cursar en esos días.

Estas asignaturas son de libre elección y obligatorias, y cuentan dentro de la evaluación. En estas clases se mezclarán alumnado de todas las diplomaturas y años según sus intereses, es una muy buena oportunidad para completar su formación con temas de su interés que no estén dentro de su plan de estudios, y para conocer a compañeras/os con los que no suelen coincidir. Las plazas se repartirán por orden de reserva, si en el proceso de reserva no quedan plazas en la optativa que se desea realizar se tendrá que elegir otra.

PLAN DE PRÁCTICAS

POR ASIGNATURA:
Cada asignatura contará con ejercicios específicos a realizar fuera del horario de clase.

PRÁCTICAS DE RODAJE SEMANALES:
El alumnado rotará en las prácticas de rodaje semanales realizando papeles protagonistas o secundarios junto al alumnado de 1º de las otras diplomaturas del ICC.

CORTOMETRAJE FINAL:
El alumnado de todas las diplomaturas de 1º desarrollará un cortometraje . El alumnado de 1º de Interpretación participará de los diferentes cortos que se realicen, asignándoles desde la coordinación del ICC los papeles a interpretar en función de su evaluación en el curso y la adaptación al perfil de los personajes.

PRÁCTICAS SEMANALES

Las prácticas semanales de rodaje en el Instituto del Cine Canarias son parte fundamental de la formación. En 1º de Interpretación el alumnado pone en práctica lo aprendido durante el curso en un ambiente de rodaje real con sus compañeros/as de las otras diplomaturas de 1º, de manera que se enfrenten al proceso real de construcción de un personaje e interpretación ante la cámara en una pieza audiovisual.

Las prácticas semanales en 1º están divididas en dos fases, donde va subiendo progresivamente la complejidad y número de personas que participan en cada práctica. Durante todo el proceso la persona de Coordinación de Prácticas del ICC acompañará al alumnado para guiar sus aprendizajes y ayudarles a desarrollar una actitud profesional en rodaje. El resultado técnico - artístico de las prácticas se debatirá con un docente en la asignatura de Análisis de Prácticas para aprender de sus aciertos y errores.

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS POR ASIGNATURA

Además de las prácticas semanales de rodaje, cada asignatura del curso tiene sus prácticas propias que el alumnado debe realizar de manera individual o en pequeños grupos, y que están orientadas a ser aplicables a la experiencia de rodaje semanal.

PRÁCTICAS FIN DE CURSO

Al final del curso se rodarán 1 o 2 cortometrajes dependiendo del número de alumnas/os de cada curso y de los guiones presentados. En dichos proyectos vivirán el proceso de creación profesional de un cortometraje, con preparación, ensayos y rodaje en exteriores. Los papeles a interpretar dependerán de los guiones seleccionados, donde siempre priorizamos que estos se adapten a las edades, perfiles y número de personas de 1º de Interpretación. De esta forma, realizarán de forma independiente un cortometraje de ficción, con mayor libertad y su consecuente incremento de dificultad y responsabilidad.

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS

Esta asignatura eminentemente práctica e interactiva servirá para analizar, revisar y entender como poder mejorar las prácticas semanales que realiza el alumnado durante el curso, y trabajos de otras asignaturas, para que sirva de punto de debate sobre los problemas y soluciones que hayan encontrado en el transcurso de la preproducción, rodaje y postproducción de las obras audiovisuales creadas durante su aprendizaje.

Actualizado a Julio de 2025

INSTITUTO DEL CINE CANARIAS

Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt 17
(Trasera) Edificio Torremar Local B
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel (+34) 928 91 2910

info@institutodelcinecanarias.es
www.institutodelcinecanarias.es
institutodelcinecanarias

ICC
INSTITUTO
DEL CINE
CANARIAS

#Aprendecine
HACIENDO CINE