

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORES: Toni Medina

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

1. ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN EN EL AUDIOVISUAL

Asignatura (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 13 agosto)	Interpretación en el audiovisual. “Conocimiento de las particularidades del lenguaje audiovisual y adquisición de las competencias técnicas para la interpretación en los medios audiovisuales. Reconocimiento y aceptación de la propia voz e imagen del actor. Conocimiento y experimentación del método de trabajo. Claves de los diversos estilos de actuación en la historia del cine y evolución del lenguaje fílmico. Preparación para la inserción laboral en el ámbito audiovisual”.
Materia (R.D. 630/2010)	Sistemas de interpretación Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos y dominio de los procedimientos técnicos de la interpretación. Aplicación de las diversas técnicas en la construcción y desarrollo de la situación, la acción y el personaje. Adecuación de los recursos expresivos y de los procesos internos del actor a los requerimientos de cada uno de los sistemas aplicados. Adecuación de los recursos a cada género, estilo y medio (incluido el audiovisual).
ECTS	4
Curso y semestre/s	CURSO 3º / Semestre 1º
Tipología	PRÁCTICA
Categoría	OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD
Presencialidad	4 horas SEMANALES
Requisitos previos	Los establecidos con carácter general según R.D. 630/2010 de 14 de mayo.

2. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE.

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar la búsqueda de la propia cualidad distintiva. 2. Tener conciencia de la propia imagen y voz y poseer capacidad crítica para analizar el trabajo desempeñado de una manera objetiva y constructiva. 3. Adquirir los conocimientos específicos propios del medio audiovisual y su relación con el actor. 4. Interpretar con sencillez, precisión, veracidad y sinceridad sin perder la riqueza expresiva. 5. Desarrollar capacidad de autocrítica y tener una actitud flexible que permita adaptarse a nuevas necesidades e indicaciones de forma no traumática. 6. Asistir regularmente a clase y mantener una actitud de compañerismo y disciplina actoral. Organizar y desarrollar con constancia, disciplina y compañerismo su trabajo en clase y las tareas encomendadas. 		

3. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Los siguientes bloques de contenido tienen una componente teórica, aunque prevalece la eminentemente práctica, por lo que se desarrollarán y contrastarán adecuadamente en su aplicación a los ejercicios y textos concretos abordados en la asignatura.

BLOQUE I: “COACHING”.- Reconocimiento y aceptación del propio instrumento de trabajo: imagen y voz. Identificación de gestos y movimientos “residuales”: tensiones, vicios, tics. Relajación y concentración. Veracidad. Posición corporal. Dicción. Fotogenia.

BLOQUE II: BÚSQUEDA DE LA CUALIDAD DISTINTIVA.- Búsqueda del “yo”. Ejercicios e improvisaciones individuales y por parejas. La escucha y la espontaneidad. Trabajo con textos neutros y cinematográficos.

BLOQUE III: EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO.- Introducción básica al conocimiento de los códigos audiovisuales y su relación con el actor: diferentes tamaños de plano, adecuación de la voz a la distancia real del interlocutor y principales exigencias técnicas cinematográficas.

BLOQUE IV: TRABAJO INTERPRETATIVO ANTE LA CÁMARA.- Desbloqueo y liberación del instrumento: centro de atención y concentración. La escucha. Sencillez, sinceridad y veracidad. Expresividad. Trabajo sensorial y emocional. La mirada. Precisión. Trabajo con textos televisivos y cinematográficos. Trabajo de escenas.

Se prevé una distribución horaria semanal concentrada en sesiones de 4 horas; la primera, de introducción conceptual, estará seguida por una segunda parte de carácter práctico y de 3 horas duración.

4. VOLUMEN DE TRABAJO.

ACTIVIDAD FORMATIVA	ECTS	Competencias asignatura	%
Lecciones magistrales que suponen la presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados a la técnica y aprendizaje del actor en relación con el formato audiovisual.	0'4	3	10 %
Lectura, recensión e incorporación al trabajo práctico de textos y documentos seleccionados en relación con la asignatura.	0,4	3	10 %
Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas personalizadas de entrenamiento actoral ante cámara.	0,8	1, 2, 4, 5 Y 6	20 %
Ejercicios prácticos ante la cámara, individuales o en grupos, que permitan hacer un seguimiento de la adquisición de competencias técnicas y el desarrollo de las mismas.	0,8	1, 2, 4, 5 Y 6	20%
Trabajos de improvisación con diversos esquemas y propósitos.	0,4	1, 2, 4, 5 Y 6	10 %
Estudios y análisis activo relacionado con sus prácticas ante la cámara.	0,4	1 a 6	10%
Portafolio o cuaderno donde quedará reflejado el seguimiento del curso y la adquisición y desarrollo de las competencias.	0'4	1 a 6	10%
Evaluación continua y final.	0'4	1 a 6	10%
TOTAL	4		100%

5. METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología pedagógica a seguir será creativa, activa, participativa, individualizada, de carácter reflexivo, motivador e interdisciplinar. La parte práctica tendrá un gran protagonismo debido al carácter experimental de la asignatura. Por ello se hace necesario trabajar con la parte técnica audiovisual desde el primer momento, por lo que todos los bloques temáticos serán explicados a través de los ejercicios que el alumno o sus compañeros realicen ante la cámara.

El carácter práctico de la asignatura llevará al alumnado al aprendizaje por descubrimiento, facilitando su autonomía y estimulando la investigación posterior del alumnado.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

6.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN FINAL (%)
Lecciones magistrales que suponen la presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados a la técnica y aprendizaje del actor en relación con el formato audiovisual.	10 %
Lectura, recensión e incorporación al trabajo práctico de textos y documentos seleccionados en relación con la asignatura.	10 %
Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas personalizadas de entrenamiento actoral ante cámara.	20 %
Ejercicios prácticos ante la cámara, individuales o en grupos, que permitan hacer un seguimiento de la adquisición de competencias técnicas y el desarrollo de las mismas.	20%
Trabajos de improvisación con diversos esquemas y propósitos.	10 %
Estudios y análisis activo relacionado con sus prácticas ante la cámara.	10 %
Portafolio o cuaderno donde quedará reflejado el seguimiento del curso y la adquisición y desarrollo de las competencias.	10%
Evaluación continua y final.	10%
TOTAL	100%

6.1.1. Instrumentos de evaluación:

Se especificarán en la guía docente del profesor: Ficha del alumno. Rúbrica. Memoria. Cuestionarios

6.2. Criterios de evaluación

- Organizar y preparar el trabajo propuesto previamente, memorizar los textos en el tiempo acordado, mantener la atención ante el propio trabajo y el de los compañeros.
- Identificar la propia cualidad distintiva; trabajar la búsqueda del “yo”, reconocer y aceptar la propia imagen corporal y vocal como instrumento de trabajo.
- Conocer y adaptarse a los códigos audiovisuales, las principales exigencias técnicas cinematográficas y su relación con el actor.
- Mostrar escucha, sentido y lógica de la acción en el trabajo actoral ante la cámara manteniendo la espontaneidad.
- Actuar con sencillez, precisión, veracidad y sinceridad sin perder la riqueza expresiva dejando fluir acciones, pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones
- Mostrar una relación significativa e intencionalidad comunicativa con el *partenaire* y los objetos en el *set* de rodaje.
- Desarrollar la capacidad de autocrítica y tener una actitud flexible que permita adaptarse a nuevas necesidades e indicaciones de forma no traumática; percibir, analizar y valorar el propio trabajo con criterios contrastados adquiridos en el proceso de formación.
- Utilizar con propiedad la terminología, esquemas de análisis y recursos de documentación apropiados a las diversas prácticas, y realizar un seguimiento del proceso.

3. Criterios de calificación.

Ver en el cuadro de actividades de evaluación los porcentajes de calificación final.

Es imprescindible que el alumno asista a un 90% del número de horas lectivas para acceder a la evaluación continua y participar en las tareas comunes del grupo.

La nota media se obtendrá de acuerdo a los porcentajes siguientes:

- El 20% corresponderá a la observación directa de la actitud y disposición en clase del alumno en las diversas tareas del curso. Atenderá a los aspectos recogidos en los 3 primeros objetivos actitudinales: = 2 p.
- El 80% corresponderá al resultado de las pruebas y evaluación continua que se distribuirán de la siguiente forma:
 - Pruebas teóricas: 20%: - Entrega de trabajos = 1,2p.
- Entrega del cuaderno = 0'8 p.
 - Tareas prácticas: 56 %. Se evaluarán las distintas tareas en una doble vertiente:
 - o Competencia técnica: 28 % = 2'8 p.
 - o Competencia artística y creatividad: 28% = 2'8 p.
 - Actividades de seguimiento y evaluación: 4 % = 0'4 p.

Es imprescindible que el alumno supere el apartado teórico para poder optar a ser evaluado del apartado práctico.

1. Convocatoria ordinaria. Fechas/duración

De conformidad con jefatura y el equipo de coordinación el profesor establecerá la fecha de realización de la muestra y tareas finales de evaluación.

2. Convocatoria extraordinaria. Fechas/duración

Examen escrito de los contenidos teóricos o presentación de trabajos solicitados.
Examen práctico de las escenas y textos trabajados.

PRUEBA ESPECÍFICA SUSTITUTORIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA “INTERPRETACIÓN EN EL AUDIOVISUAL”.

Todas las pruebas son de obligatoria realización; sólo el profesor podría considerar innecesaria alguna de ellas en base a la información por asistencia de que disponga sobre el alumno.

Teórico.

- Una prueba escrita sobre contenidos de la programación. **Para superar esta prueba el alumno debe alcanzar la puntuación de 5.**
- Ficha de lectura y análisis de cada una de los textos y documentos trabajados en el curso.

El alumno debe hablar con el profesor para dejar determinados dichos textos.

Para poder calificar al alumno es imprescindible la presentación de todos y cada uno de los trabajos solicitados.

Práctico.

Para optar a este examen el alumno debe haber realizado el apartado anterior.

- Presentar un texto narrativo de formato televisivo (3 minutos).
- Realizar dos monólogos, de 3 minutos de duración cada uno, en diferentes tamaños de plano (plano medio y primer plano). Explicación verbal de las principales diferencias técnicas e interpretativas.
- Prueba de improvisación (según circunstancias, objetivos, relaciones, etc.)

6.7. Evaluación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:

Para los alumnos que deban presentarse en septiembre se utilizará el mismo sistema de evaluación y de calificación arriba indicado. El profesor encargado podrá determinar los contenidos y tareas cuyos mínimos se consideren alcanzados en cada caso.

7. BIBLIOGRAFÍA

AUDIOVISUAL:

- BARR, TONY: *Actuando para la cámara*. Biblioteca de actores. Plot ediciones. Madrid. 2002.
- BISKIND, PETER: *Sexo, mentiras y Hollywood. Miramax, Sundance y el cine independiente*. Anagrama. Barcelona. 2006
- BURCH, NOËL: *El tragaluz del infinito*. Signo e Imagen. Cátedra. Madrid. 2011
- CAINE, MICHAEL: *Actuando para el cine*. Biblioteca de actores 3. Plot ediciones. Madrid 2003.
- CAMINO, JAIME: *El oficio del director de cine*. Signo e Imagen. Cátedra. Madrid 2008.
- COSTA, ANTONIO: *Saber ver el cine*. Instrumentos Paidós. Colección dirigida por Umberto Eco. Barcelona. 1988. 1ª edición.
- CAPARRÓS LERA, JOSÉ MARÍA: *Historia del cine europeo. De Lumière a Lars von Trier*. Libros de Cine. RIALP. Madrid. 2003
- GONZÁLEZ, JUAN FRANCISCO: *Aprender a ver cine*. Libros de Cine. RIALP. Madrid. 2002.
- GUBERN, ROMÁN: *Historia del cine*. Lumen. Barcelona. 1989
- IRVING, DAVID K. y REA PETER W: *Cortos en Cine y Vídeo. Producción y dirección*. Omega. Barcelona. 2010.
- LAMARCA, M. y VALENZUELA, J. I.: *Cómo crear una película. Anatomía de una profesión*. T&B EDITORES. Madrid. 2008.
- MIRALLES, ALBERTO: *La dirección de actores en cine*. Cátedra. Madrid. 2000.
- NACACHE, JAQUELINE: *El actor de cine*. Paidós Comunicación Cine. Colección dirigida por Josep Lluís Fecé. Barcelona. 2006
- SANGRO COLÓN, PEDRO y HUERTA, MIGUEL Á: *El personaje en el cine. Del papel a la pantalla*. Calamar ediciones. Madrid. 2007.
- SEGER, LINDA y WHETMORE, EDWARD J: *Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla*. Ma non troppo. Barcelona. 2004.
- SÁNCHEZ SOLER, MARIANO: *Manual esencial del guión cinematográfico*. Editorial Club Universitario (ECU). San Vicente (Alicante). 2011
- SERNA, ASSUMPTA: *El trabajo del actor en cine*. Cátedra. Madrid 1999.
- STRAUSS, F. y HUET. A.: *Hacer una película*. Paidós. Barcelona. 2007.
- VV.AA.: *Historia General del Cine*. Signo e Imagen. Cátedra. Madrid. 1998
- TIRARD, LAURENT: *Lecciones de cine*. Paidós Comunicación Cine. Barcelona. 2003
- THOMSON, ROY: *Manual de montaje. Gramática del montaje cinematográfico*. Plot Ediciones. Madrid. 2001
- TRUFFAUT, FRANÇOIS: *El cine según Hitchcock*. Alianza Editorial. Madrid. 1974.

RABIGER, MICHAEL: *Dirección cinematográfica. Técnica y Estética*. Omega. Barcelona. 2009.

VV.AA: *Un siglo de actores. 42 magos de la interpretación desvelan los secretos de su oficio*. Biblioteca de actores. Plot Ediciones. Madrid. 2003

DICCIONARIOS:

BARBA, EUGENIO y SAVARESE, Nicola (ed.): *El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral*, México: Ed. Escenología, 1999, 2009.

GUTIERREZ, A.: *Diccionario de términos stanislavskianos*. Murcia: ESAD, 2000.

PAVIS, PATRICE: *Diccionario de teatro*, Barcelona: Ed. Paidós (Comunicación), 1998.

TEORÍA Y TÉCNICA TEATRAL. ACTUACIÓN:

BARBA, Eugenio: *La canoa de papel*, México: Grupo Ed. Gaceta (Col. Escenología), 1992.

- *Más allá de las islas flotantes*, México: Ed. Gaceta, 1986.

BERRY, Cicely: *Texto en acción*. Madrid: Fundamentos, 2014

BOLELAVSKY, R.: *La formación del actor*, Madrid: Ed. La avispa, 1989.

BROOK, P.: *El espacio vacío*, Barcelona: Ed. Península, 1986.

- *La puerta abierta*, Barcelona: Ed. Alba, 1995.

BURGUET ARDIACA, F.: *Protagonistas*, Barcelona: Ed. Ultramar, 1.990.

CHEJOV, Michael: *Al actor*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1.997.

- *Lecciones para el actor profesional*, Barcelona: Alba 2006.

COLE, T.: *Actuación*, México: Ed. Diana, 1983.

FERNÁN-GÓMEZ, FERNANDO: *Desde la última fila*, Madrid: Espasa-Calpe, 1995.

- *El actor y los demás*, Barcelona: Ed. Laia, 1.987.

- *Puro teatro y algo más*, Barcelona: Ed. Alba, 2002.

FO, DARIO: *Manual mínimo del actor*, Hondarribia: Ed. Hiru, 1998.

JOHNSTONE, K.: *Impro. Improvisación y el teatro*, Santiago de Chile: Ed. Cuatro Vientos, 1990.

KNEBEL, María Osipovna: *El último Stanislavski.*, Madrid: Ed. Fundamentos. 1.996.

LAYTON, W.: *¿Por qué? El trampolín del actor*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1990.

MAMET, D. *Una profesión de putas*, Madrid: Ed. Debate, 1995.

Escrito en restaurantes, Barcelona: Ed. Versal, 1991.

MEISNER, SANFORD & LONGWELL, DENIS: *Sobre la actuación*, Madrid: Ed. Avispa, 2002.

MOTOS, TOMÁS: *Expresión Corporal*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1993.

“*Prácticas de Dramatización*”. Ed. Humanitas, Barcelona 1987.

OLIDA, YOSHI: *Un actor a la deriva*, Guadalajara: Ed. Ñaque-La Avispa, 2002.

- *El actor invisible*, Barcelona: Ed. Alba, 2010.

OLIVA BERNAL, CÉSAR: *La verdad del personaje teatral*, Murcia: Ed. Universidad de Murcia y ESAD, 2005.

RICHARDSON, Don: *Interpretar sin dolor (alternativa al método)*, Madrid: ADE, 2.000.

STRASBERG, LEE: *Un sueño de pasión (El desarrollo del método)*, Barcelona: Icaria, 1989.

STREHLER, GIORGIO: *Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfan*,. Barcelona: Ed. Ultramar, 1.987.

PERSONAJE, GÉNEROS Y COMEDIA

STANISLAWSKI, C.: *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1985.

HALPERN C. y otros: *La verdad en la comedia. Técnicas de improvisación*, Barcelona: Ed. Obelisco, 2004.

MEDINA VICARIO, MIGUEL: *Los géneros dramáticos*, Madrid: Ed. Fundamentos, 2000.

MAURON, C.: *Psicocrítica del género cómico*, Madrid: Ed. Arco/Libros, 1998.

VORHAUS, JOHN: *Cómo orquestar una comedia*, Barcelona: Alba Editorial, 2005.

Revistas especializadas (Primer Acto, El Público, ADE, ARTEZ, etc.), otras publicaciones, artículos,,

Referencias en INTERNET: