

1º AÑO INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

PRESENCIAL

Instituto
del Cine
Canarias

institutodelcinecanarias

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

1º INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

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

Todos los interesados deberán presentarse a una Prueba de Acceso. Se trata de resolver tres ejercicios sencillos con los que se pretende valorar la aptitud para la ficción y, a continuación, una entrevista con el director de la Diplomatura. Tanto las pruebas como la entrevista pueden ser on-line o presenciales.

Dependiendo de su experiencia o formación previa, los interesados podrán acceder incorporarse al 1º o 2º curso de la Diplomatura. Esta es, en cualquier caso, una decisión del Director de la Diplomatura, tras conocer los resultados de las pruebas, de la entrevista y de los antecedentes del candidato/a.

No hay acceso directo al 3º Año. Sólo podrán matricularse aquellos que hayan superado el 2º curso.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Las asignaturas de este primer nivel tienen una doble orientación: hacia la creación dramática (Interpretación, Danza, Expresión Sonora) y hacia la destreza física (Acrobacia, Cuerpo y Gesto). Ambas orientaciones son los pilares sobre los que se construye la capacidad expresiva del actor y se mantienen a lo largo de todo el curso para asegurar su eficacia.

- Medir, desarrollar y corregir sus capacidades de interiorización, ritmo, equilibrio, fuerza, energía, expresión y proyección para acabar descubriendo el perfil del actor o actriz en quien quieren convertirse.

- Para lograr estos objetivos serán fundamentales los entrenamientos, improvisaciones y rodajes previstos en nuestro Plan de Prácticas.

METODOLOGÍA

Nuestro sistema de aprendizaje y formación de actores privilegia la práctica actoral sobre la teoría. Pretendemos que nuestros alumnos se formen en un proceso constante que incluye las variables: conocer - interpretar - valorar - corregir - volver a interpretar. De esta manera, el alumno ocupa siempre el centro y el lugar más destacado del proceso de formación.

La tarea de los profesores consiste en ofrecer las claves, la experiencia y la información, además de orientar y ayudar a cada alumno a descubrir el camino para la “construcción” de un actor o actriz cuyo trabajo sea eficaz, honesto y pueda transmitir verdad actoral.

Se trata, por tanto, de un método participativo y con el que el alumno tiene propuestas constantes de actividad.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Hemos intentado sacarle el máximo partido a las ventajas que una escuela cine puede ofrecer para la formación de un actor o actriz. Además de las muchas y diversas prácticas específicas de la Diplomatura de Interpretación, nuestros alumnos participan en las Prácticas Comunes con sus compañeros de Dirección, de Guión, de Fotografía, etc. Estas prácticas no son continuadas y tienen supervisión académica.

Es una circunstancia verdaderamente excepcional para quien quiera adquirir experiencia en cientos de rodajes. Cada año nuestros alumnos ruedan y editan más de 480 secuencias, lo que supone más de 200 horas de material audiovisual.

En todas esas prácticas, que incluyen los más de 45 cortometrajes producidos como Prácticas Finales, y en los que intervienen nuestros estudiantes de interpretación. Se trata de una experiencia intensiva que tiene un fuerte control académico para corregir, orientar, hacer progresar y sacar lo mejor de cada alumno.

OBJETIVOS

Proveer las herramientas necesarias que orienten al futuro actor o actriz hacia la búsqueda del “perfil de excelencia” enfocándonos en el desarrollo de las siguientes áreas:

- Concentración
- Disciplina y ética
- Sensibilización
- Capacidad de observación
- Intuición
- Imaginación. Control de su cuerpo y de su voz
- Entendimiento intelectual y emocional de los textos asignados a través de análisis activos.
- Orientación hacia la investigación y la exploración
- Nivel de compromiso. Incorporación de la técnica que permite construir un personaje.
- El concepto de Continuidad en el proceso de creación del personaje
- Utilizar sus propios recursos al máximo

TEMARIO

1. PREPARACIÓN DEL ACTOR

- Calentamiento de voz y cuerpo
- Relajación
- Energía
- Ductilidad
- Ritmo
- Escucha
- Acción/Reacción
- Impulsos
- Técnicas de actuación

2. MEMORIA EMOCIONAL Y SENSORIAL

3. ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CONFLICTO DRAMÁTICO

- Conflicto principal
- Conflicto(s) secundario(s)
- Estrategias
- Resolución

4. LAS ACCIONES COMO BASE INTERPRETATIVA

- Descubrimiento de las acciones
- Acciones del actor
- Acciones del personaje

5. EL TEXTO COMO INSTRUMENTO

- Curso del pensamiento
- Texto improvisado
- Texto definitivo

6. ACERCAMIENTO AL PERSONAJE

- Construcción
- Impulsos
- Relación con el entorno
- Clase social
- Salud
- Ideología
- Caracterización

7. CÓMO PREPARAR UNA ESCENA Y UNA SECUELA

- División en unidades
- Paso de una a otra
- Proceso

DANZA I

OBJETIVOS

- Desarrollar la sensibilidad artística y la expresividad, así como el sentido del ritmo y musicalidad.
- Potenciar la coordinación corporal y la capacidad de retentiva.
- Tomar conciencia de la disciplina, tanto mental como física
- Trabajar en la capacidad de interpretar un movimiento dándole siempre un sentido
- Adquisición de un adecuado movimiento corporal, además de aprender el vocabulario de la danza
- Formar en el alumno una idea clara de lo que es la "danza jazz" y "el teatro musical".

TEMARIO

1. Calentamiento inicial que constara de : Sucesivos estiramientos coordinados. Aislamientos
- 2.Ejercicios técnicos basados en la técnica clásica para el control del cuerpo
3. Ejercicios de suelo donde trabajaremos mas a fondo la elasticidad y la potencia muscular
4. Diagonales donde se trabajaran especialmente giros, caminadas y contratiempos
5. Finalizaremos con una composición coreográfica donde pondremos en practica todo lo aprendido haciendo especial atención a la interpretación

DANZA II

OBJETIVOS

- Que adquieran los conocimientos básicos de la disciplina, como por ejemplo su terminología, para así poder referirse con exactitud a los conceptos, etc ...
- Que conozcan las diferentes posibilidades rítmicas de los pasos que iremos conociendo a lo largo del curso
- Hacer un detallado trabajo de calidad de sonido y rítmica
- Que entrenen la memoria coreográfica, fundamental para el aprendizaje de coreografías y así poder enfrentarnos con más armas a las exigentes audiciones de hoy en día, brindando un perfil más amplio de conocimientos.

TEMARIO

1. TERMINOLOGÍA BÁSICA

- Los pasos y la cantidad de sonidos por tiempo
- Conocer con qué chapa se efectúa el sonido en cada caso

2. COMBINACIONES DE LOS PASOS

- Aplicación de ritmos
- Saber usar el espacio

3. COREOGRAFÍA

- La Memoria Coreográfica
- La Expresividad Corporal.

CUERPO Y GESTO I (PANTOMIMA Y CLOWN)

OBJETIVOS

- Profundizar sobre los factores del movimiento para poder crear diferentes vocabularios, a partir de la gramática corporal base.
- Dominar los "modos" del movimiento que conducirán a diferentes estilos plásticos.
- Dominar las calidades del movimiento para llegar a la expresión dramática.
- Aplicar con precisión, ya sea en espacios escénicos así como ante la cámara, el tono corporal y el nivel de energía adecuados.
- Ser capaz de construir un personaje a partir del manejo corporal.

TEMARIO

1. DOMINIO DEL MOVIMIENTO

- Disponibilidad, flexibilidad y dominio de la técnica del movimiento orgánico
- Encadenamiento articular, segmentación, articulación y ondulación en los diferentes planos
- Análisis y disección del movimiento, así como el manejo de sus gamas tónicas
- Diseño corporal
- Movimiento con el objeto, oposiciones, contrapesos, caídas y recuperaciones

2. ESPACIO

- Relaciones intracorporales
- El espacio y sus límites: Kinesfera y sus diferentes cualificaciones
- Geometría del espacio personal y geometría del espacio total
- Desplazamientos, composiciones en el espacio total

3. TIEMPO

- La implicación emocional en el tiempo
- Tempo interior y exterior
- Ritmo de esfuerzo
- Musicalidad de la acción, del personaje y de las interrelaciones

4. EXPRESIÓN

- Desarrollo del lenguaje corporal: Gesto, frase y sintaxis
- Variaciones y combinaciones de calidades para los diferentes contenidos expresivos
- Búsquedas de códigos plásticos en los diferentes estilos
- Composición y escritura en el teatro gestual

5. IMPROVISACIÓN

- Inicio en la técnica de "transformaciones"
- Análisis y valoración de la Improvisación

EXPRESIÓN SONORA (VOZ Y DICCIÓN)

OBJETIVOS

- El alumno aprenderá a reconocer y dominar su voz, ya que constituye una parte muy importante de su expresividad.
- Podrá desarrollar la conciencia sonora de su voz, al igual que reconocemos nuestro rostro en el espejo. Tener, en definitiva, un sentido musical de su discurso.
- Será entrenado para sacar el mejor partido al timbre de la voz, tan que es tan importante como la correcta dicción de todos los fonemas.
- Aprenderá a trabajar la voz para los medios audiovisuales en los que, a diferencia del teatro, el registro se realiza a través de micrófonos.
- Podrá analizar los aspectos básicos y también los sutiles de la emisión de nuestra voz (Expresión Mental Sonora).

TEMARIO

1. Teoría de la Voz y Patologías comunes
2. Anatomía: Preparación muscular y flexibilidad
3. Importación Natural
4. Técnicas de Relajación y Respiración: Diafragmática o Abdominal
5. Técnicas de Control y Relajación General y Local (garganta, cuello)
6. Control de la inspiración, retención y emisión
7. Flexibilidad facial y corporal
8. Vocales y Consonantes
9. Resonadores
10. Re-colocación postural
11. Técnica Alexander
12. Aspectos sanitarios e higiénicos para cuidar la voz

SEMINARIO: EL MUNDO AUDIOVISUAL

La intención que tenemos con esta asignatura es hacer profundizar al alumno en el conocimiento de la profesión. Para ello nos centramos, desde el principio, en aspectos técnicos. La asignatura está dividida en 2 grandes bloques. Intentamos que, en el primero de ellos, tome conciencia de cómo se perciben las cosas desde la butaca del cine. En el segundo, ya desde el punto de vista profesional, iniciamos el estudio de los conceptos básicos que el actor ha de tener en cuenta cuando trabaja ante la cámara.

OBJETIVOS

- Que los alumnos entiendan que, en el trabajo, las decisiones que se toman están siempre muy meditadas y que así lo deben hacer ellos.
- Que comprendan los mecanismos que contribuyen a tomar esas decisiones.
- Que empiecen a tomar conciencia de que, ante una cámara, la interpretación está influida por las decisiones y las necesidades del equipo técnico.
- Que trabajen siendo conscientes del contexto en el que lo hacen.

1. NARRATIVA AUDIOVISUAL BÁSICA

- 1.1. Conceptos de "Plano" y "Campo"
- 1.2. Los Planos
  - Los planos según su tamaño
  - Soportes y Tipos de movimiento de cámara
  - Los planos según la altura de cámara
  - Los planos según su posición respecto al actor
  - Variantes interesantes
- 1.3. Las tres reglas de oro de la planificación

2. TECNOLOGÍA CINEMATOGRAFICA BÁSICA

- 2.1. El fenómeno de la Persistencia Retiniana
- 2.2. Formatos de película
- 2.3. Formatos de Proyección
- 2.4. Características Básicas de las lentes de cámara.
El Gran Angular. El Teleobjetivo

3. EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA PELÍCULA

4. EL EQUIPO HUMANO DE UNA PELÍCULA

- El Reparto
- El Equipo de Dirección
- El Equipo de Producción
- El Equipo de Iluminación y Cámara. El Equipo de Arte
- El Equipo de Sonido
- El Equipo de Efectos Especiales. El Equipo de Montaje
- Montaje de Imagen
- Montaje de sonido

5. DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO

- 5.1. La Pre-Producción
- 5.2. El Rodaje
- 5.3. La Post-Producción
- 5.4. La venta de la película
  - Las Distribuidoras
  - Las Exhibidoras
  - La Publicidad

6. CONCEPTOS INDUSTRIALES DEL SÉPTIMO ARTE

- 6.1. Arte y Negocio
- 6.2. El concepto de Industria Cinematográfica
- 6.3. Los Presupuestos
- 6.4. Tipos de películas según su presupuesto
  - El cine de Serie A
  - El cine de Serie B
  - El cine de Serie Z

7. LA SITUACIÓN ESPAÑOLA: EL CINE SIN INDUSTRIA

- 7.1. Las Subvenciones Oficiales
  - El Alto Presupuesto
  - El Bajo Presupuesto

TALLER DE TV - PRÁCTICAS CON MULTICÁMARA

OBJETIVOS

- Conocer el medio TV como parte de la industria audiovisual y su valoración como fuente estable de trabajo.
- Reconocer los géneros y formatos de TV, así como los tipos de interpretación, los códigos y estilos de la producción
- Adquirir oficio en la situación real de un plató de TV (además de decir el texto y no chocar con los muebles, hay que buscar la luz, sortear cables, fingir la mirada, tener el texto el día anterior ... e interpretar rápido y matizando).
- Habituarse al trabajo con multicámara. Es una de las grandes diferencias con el cine. Identificar la cámara para la que trabajamos en cada momento y en qué valor de plano está cada una de ellas.
- Comprender la vinculación que nos une con quién verá el producto desde su casa. Comprender qué le contamos y cómo se lo contamos, el ritmo y la credibilidad ...

TEMARIO

1. LENGUAJE TELEVISIVO

- Principales diferencias con el cine y el teatro

2. LA TELEVISIÓN: SINGULARIDAD COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO

- Evolución histórica
- Creación de géneros, productos y formatos

3. EL SECTOR AUDIOVISUAL

- Panorama general de la TV en España respecto a trabajos que requieren intérpretes

4. CÓMO LLEGAR A TRABAJAR EN TV

- Los Castings
- Los representantes
- Las agencias
- Los sindicatos
- Derechos y obligaciones del actor

5. EL EQUIPO

- Relación del actor con el resto del equipo artístico y el técnico
- Particularidades con cada miembro del equipo
- La TV Movie: un género por descubrir
- La Soap Comedy. divertir y divertirse
- La telenovela: los personajes tipos
- La serie juvenil: frescura e identificación
- La teleserie: acción y calidad
- Fábrica de personajes

OBJETIVOS

- Conocer el medio TV como parte de la industria audiovisual y su valoración como fuente estable de trabajo.
- Reconocer los géneros y formatos de TV, así como los tipos de interpretación, los códigos y estilos de la producción
- Adquirir oficio en la situación real de un plató de TV (además de decir el texto y no chocar con los muebles, hay que buscar la luz, sortear cables, fingir la mirada, tener el texto el día anterior ... e interpretar rápido y matizando).
- Habituarse al trabajo con multicámara. Es una de las grandes diferencias con el cine. Identificar la cámara para la que trabajamos en cada momento y en qué valor de plano está cada una de ellas.
- Comprender la vinculación que nos une con quién verá el producto desde su casa. Comprender qué le contamos y cómo se lo contamos, el ritmo y la credibilidad ...

TEMARIO

1. LENGUAJE TELEVISIVO

- Principales diferencias con el cine y el teatro

2. LA TELEVISIÓN: SINGULARIDAD COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO

- Evolución histórica
- Creación de géneros, productos y formatos

3. EL SECTOR AUDIOVISUAL

- Panorama general de la TV en España respecto a trabajos que requieren intérpretes

4. CÓMO LLEGAR A TRABAJAR EN TV

- Los Castings
- Los representantes
- Las agencias
- Los sindicatos
- Derechos y obligaciones del actor

5. EL EQUIPO

- Relación del actor con el resto del equipo artístico y el técnico
- Particularidades con cada miembro del equipo
- La TV Movie: un género por descubrir
- La Soap Comedy. divertir y divertirse
- La telenovela: los personajes tipos
- La serie juvenil: frescura e identificación
- La teleserie: acción y calidad
- Fábrica de personajes

PRÁCTICAS PROPIAS DE LA DIPLOMATURA

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.

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 COREOGRAFIA DE DANZA I: MUSICAL

Es la Práctica Final de la asignatura de Danza I y consiste en el rodaje del fragmento de un musical clásico, del que exista una versión cinematográfica. El objetivo es que el alumno participe del mecanismo que es habitual para la producción de un videoclip o escena musical para cine o TV.

PRÁCTICA FINAL: RODAJE DE UN CAPITULO DE SERIE DE TV

Es un trabajo para el que los alumnos de la Diplomatura de Guión escriben el capítulo piloto de una serie de TV. El rodaje y la producción está a cargo de compañeros de otras Diplomaturas y los personajes son interpretados por los alumnos de Interpretación.