

Interpretación Delante de la Cámara

Grado en Artes Escénicas

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Interpretación Delante de la Cámara

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2021/22

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 7º

Equipo docente: D. Daniel Lovecchio Castillo y Dña. Nerea Lovecchio Estalayo

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis del ámbito escénico.

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales

Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social y cultural.

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

1.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar la materia deberá poseer y comprender las técnicas y conceptos relativos al movimiento del cuerpo entendido como herramienta de trabajo.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de la materia “Sistemas de Interpretación” programadas anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

Técnicas de interpretación ante la cámara. Expresión, entradas y salidas de cuadro, voz, concentración, (enfoque), escucha, (repetición), distancia en cámara, (falseo y marcas), personaje, (niveles con respecto al interlocutor), ensayo técnico, primera toma, primer plano, aprender a visionar, etc.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

Estudio teórico práctico de los contenidos que se trabajan en la interpretación frente a la cámara, tomando como ejes de trabajo el Cine, la TV y el casting. Los /las alumnos/as irán adoptando diferentes roles de trabajo para poder empatizar y conocer los diferentes entornos y puestos que comprende el terreno audiovisual. En esta asignatura se pretende adoptar: frescura y naturalidad, conciencia de plano, concentración, control de la energía, calentamiento efectivo para desarrollar una buena toma, dinámica de rodaje, análisis de guion y personaje, raccord físico y emocional, ficción dramática y ficción cómica. Trabajar con prácticas audiovisuales que permitan que se trabajen de forma práctica el casting, escenas de TV, escenas y/o monólogos de cine partiendo del visionado de algunas de ellas para analizar.

Explicación de la Guía Docente:

1. INTRODUCCIÓN:

Diferencias entre la Interpretación teatral y la audiovisual.

Fundamentos básicos de la Interpretación frente a la cámara: Miradas, ritmo, luz, encuadre, estudio de personajes, creación de personajes.

- Prácticas actorales en relación a estos fundamentos a modo de ejercicios y prácticas grabadas en las que cada alumno/a podrá ir probando diferentes roles dentro de un rodaje o casting.

2. CASTING:

Siguiendo la teoría trabajada en la asignatura de Técnicas, estilos y géneros de interpretación II se realizará la preparación al casting desde el análisis de una separata, su personaje, la relación con el mundo y el espacio.

Posteriormente se procederá a realizar tres tipos de casting:

Serie TV

Publicidad

Ficción audiovisual (Cine).

- Los alumnos experimentarán todos los estadios que comprende un casting desde su preparación hasta su ejecución, también adoptarán el rol de director/a de casting.
- El monólogo en el casting.
- La escena con un compañero/a que no conocemos en el casting.
- La escena sin réplica interpretativa/recursos.

3. NATURALIDAD Y FRESCURA ANTE LA CÁMARA:

¿Qué es la naturalidad ante la cámara?, ¿cómo se puede adquirir la frescura partiendo de un texto que me dan y un personaje concretos?, la naturalidad desde la técnica actoral.

- Practicas actorales en las que los alumnos desarrollarán una escena improvisada que luego deberán guionizar para poner en práctica desde su propia dirección e interpretación de la misma.
- Improvisar/guionizar/ hacer orgánico lo escrito.

4. LENGUAJE Y MECÁNICA DE LA INTERPRETACIÓN FRENTE A LA CÁMARA:

Mecánica y fundamentos de un rodaje cinematográfico desde su pre-producción hasta su rodaje, tomando al actor/actriz como un miembro más del equipo. Tomando como eje el libro de Tony Barr: "Acting for the camera".

- Práctica actoral: imaginación y movimiento ante la cámara, desarrollo y progresión en el personaje, monólogos, foco visual, trabajo con directores.

5. CONTAR EN IMÁGENES:

Tomando como eje el libro "Imágenes" de Ingmar Bergman nos adentraremos en el análisis de las imágenes audiovisuales desde el trabajo interpretativo.

- Práctica: utilizando escenas de películas/series abordaremos nuestra propia lectura y re-interpretación de las mismas.

Otro de los referentes para este apartado será Alberto Manguel y sus diferentes lecturas.

6. CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE:

Tomaremos las escenas trabajadas al final de la asignatura de Técnicas, estilos y géneros de Interpretación II para adaptarlas a la ficción audiovisual, su reescritura; pudiendo de este modo transformarlas para darles una diferente lectura y proceso de trabajo.

7. CINE:

¿Cómo ir a un *call back* de cine?, ¿cómo analizar una separata de un personaje?, ¿cómo extraer los aspectos fundamentales para mi personaje de un guion cinematográfico? Ensayos previos al rodaje.

Tomaremos como referente a Vicente J. Benet con "La cultura del cine".

Análisis de escenas y monólogos cinematográficos.

- Práctica actoral: preparación, y rodaje de una escena y/o monólogo creado por los propios alumnos a modo de adaptación de los visionados de clase.

8. TV:

Ficción dramática

Ficción cómica

Diferencias entre ambas. Análisis de secuencias.

- Práctica: Rodaje de escenas cortas por parejas de drama y comedia.

9. ESCENAS CORALES:

Grabación de escenas multicámara con 4 o más personas en escena. Escucha escénica y secuencia de personaje, marcas y *raccord*.

10. PRE-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNA FICCIÓN AUDIOVISUAL (TV O CINE)

- Las sesiones finales de esta asignatura estarán destinadas a la creación, pre-producción y rodaje de un producto audiovisual por parejas, grupos de 4 o individual que recoja las fases de trabajo y herramientas vistas a lo largo de esta asignatura.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Preparación y ejecución de una separata para un casting de TV o ficción audiovisual.

Actividad Dirigida 2 (AD2): Adaptación de una escena/monólogo dramático y otro/a cómico para su posterior ejecución en una práctica de rodaje.

Actividad Dirigida 3 (AD3): Trabajo teórico práctico sobre la fase de pre-producción y producción de un producto audiovisual desde el punto de vista de actor/actriz - creador/a.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50 % presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%

Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas	30%
Prueba final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- Barr, T. (2002) *Actuando para la cámara*. Madrid. Ed. Plot.
- Brook, P. (2002) *La Puerta Abierta*. Barcelona. Ed. Alba.
- Brook, P. (2015) *El espacio vacío*. Barcelona. Ed. Península.
- Michael Chejov (2006) *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona. Ed. Alba.
- Stanislavski, C. (1997) *La construcción del personaje*. Madrid. Ed. Alianza.
- Benet Vicente J. (2004) *La cultura del cine*. Barcelona. Ed. Paidós.

Bergman I. (2007) *Imágenes*. Barcelona. Ed. Fábula.
 Manguel A. (2002) *Leer imágenes*. Madrid. Ed. Alianza.
 Adorno, T. (2004); *Teoría estética*; Akal Ed.

Bibliografía complementaria:

Astruc, A. (1992); *Du tylo à la caméra- et de la caméra au stylo. Ecrits 1942-1904*; L'Archipel Ed.
 Aumont, J. y Marie, M. (1990); *Análisis del film*, Paidós Ed.
 Barthes, R. (2009); *Mitologías*; Siglo XXI Ed.
 Bazin, A. (2006); *Qué es el cine*; Rialp Ed.
 González, J. (2007); *Clásico, Manierista, postclásico*; Castilla Ed.
 Quintana, A. (2003); *Fábulas de lo visible: el cine como creador de Realidades*; El acantilado Ed.
 Ribes, J. (2004); *Elementos constitutivos del relato cinematográfico*; Universidad politécnica de Valencia Ed.

Además de la bibliografía se realizará el visionado de documentales, series y cine en clase o fuera del aula.

5. DATOS DEL EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	D. DANIEL LOVECCHIO ESTALAYO
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Teatro por la Universidad de Valladolid.
Correo electrónico	dlovecchio@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctor en teatro por la Universidad de Valladolid con la Tesis <i>El nacimiento de la teatralidad en la etapa infantil y consideración para una didáctica de la escena</i>. Profesor (Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta de Buenos Aires 1973). Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Buenos Aires 1978. Especialista en Rítmica Dalcroze. Profesor de teoría y solfeo por el Conservatorio de Buenos Aires. 1978 Cursa estudios de Pedagogía de la Expresión Artística (1979-82) en Acción Educativa de Madrid. Armonía y composición con Félix Santos (1981-86) Madrid y Dirección Teatral con Domingo Logiúdice (1982-1984) Madrid.</p> <p>Director artístico de la compañía Tyl Tyl Teatro y Música desde 1984, con más de 50 espectáculos dirigidos para niños y jóvenes y la participación en Festivales nacionales e internacionales: Premio del público al mejor espectáculo y del jurado a la mejor música FESTIVAL WALIZKA LOMZA POLONIA 2008 con el espectáculo SESÁ y con el espectáculo ECOS en 2010. Funda y Co-dirige el Teatro Tyl Tyl (Centro de Arte para la Infancia y la Juventud) y la Escuela de Expresión Artística del Teatro Tyl Tyl desde 1995. Fundador de ECOS editorial en 2004. Compositor y editor de música para la infancia Fundador de Lapotínguele Producciones Madrid año 2006. Director de la Muestra internacional de cine arte e infancia en sus dos ediciones 2010, 2011.</p> <p>Publicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1986 edita "Orquesta de Juegos musicales" (Música para niños) ▪ 1988 escribe para la Editorial Teide el libro "La Expresión Musical en la Escuela" ▪ 1988 edita "Orquesta de Juegos musicales II" (Dirigido al ámbito educativo) ▪ 1992 edita "Musicantes" (Música dirigida a niños) ▪ 1997 edita el CD "Música y Canciones para Jugar" ▪ 2000 publica el libro de reflexión teórica "Teatro, Cultura y Psicoanálisis" ▪ 2001 edita el CD "Porque Do porque Sí" con cuadernillo de actividades pedagógicas en torno a los temas musicales para desarrollar en el ámbito educativo. ▪ 2002, la editorial CCS publica tres textos teatrales dirigidos a los más pequeños, escritos por Daniel Lovecchio y Pury Estalayo. El libro lleva por título: "Sueños y Sonidos" ▪ Inicia la publicación de Ecos: Revista de Arte y Cultura para la infancia que aparece desde entonces con una periodicidad de dos números al año. ▪ 2004 edita el CD "Ecos" (Música para niños sobre poemas de García Lorca) ▪ 2005 edita "Apareció" (Música relacionada con el espectáculo del mismo nombre) ▪ 2006 publica el CD audio Sesá. ▪ 2007 publica el CD audio de ¡AhorA! <p>Filmografía:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "CRISÁLIDAS" 2007. "CLIP X DIEZ" 2009. "El país de las peonzas" 2010. "Vida Móvil" 2011. "Moira" 2019
--	--

Nombre y Apellidos	DÑA. NEREA LOVECCHIO ESTALAYO
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Artes Escénicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA.
Correo electrónico	nlovecchio@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora Cum Laude en Artes Escénicas y Cine en la Universidad de Valladolid, departamento de Historia Moderna y contemporánea, facultad de Filosofía y Letras. Tesis: Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Por la Universidad de Valladolid.</p> <p>Investigadora en GACI- grupo de trabajo permanente en la escuela de Arte del Teatro Tyl Tyl donde ejerce una labor pedagógica y artística.</p> <p>Creadora de la técnica de entrenamiento corporal Los 4 vacíos. Especialista en Interpretación y técnicas físicas para el trabajo del actor combinando conocimientos teórico-prácticos de las Artes Escénicas. Experiencia docente e investigadora en el Teatro Tyl Tyl, Odin Teatret (Dinamarca), Universidad de Valladolid, Hunter College y T.Schriber Studios (New York).</p> <p>Guionista y actriz en el largometraje “Moira” que se estrenará a finales de este año 2019 en cines de ámbito nacional. Trabajo en series de televisión como “La pecera de Eva” (Telecinco) o “Centro médico” (TVE). Directora, guionista y actriz de producciones teatrales entre las que destacan “Entre Yo y Yo”; “Sí y además”; “Boxes” y “Enselvados”, “Sin acento”, algunas de ellas han formado parte de la programación del festival Surge Madrid.</p> <p>Actriz/guionista y directora profesional en activo. Actualmente preparando su próximo largometraje. Su próxima obra “Matriz” será estrenada en Surge Madrid 2021/22.</p>