

Interpretación Delante
de la Cámara

Grado en Artes Escénicas
2022-23

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Interpretación Delante de la Cámara

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2022/23

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 7º

Equipo docente: Dra. Dña. Paula Grueso Pascual

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, a partir de tres bloques temáticos, en los que se trabajarán los recursos expresivos del cine y la televisión, la creación del personaje por registros, y la preproducción y producción audiovisual. 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. Se trabajará el temario mediante prácticas audiovisuales, a fin de que los alumnos/as se familiaricen con esta plataforma discursiva desde todos los roles asociados a ella.

Explicación de la Guía Docente:

BLOQUE I: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

1. RECURSOS EXPRESIVOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Se iniciará el temario con un breve recorrido por los principales recursos expresivos de la producción audiovisual que configuran esta plataforma discursiva como un lenguaje:

- El encuadre, la toma y el plano.
- Movimiento de cámara: el travelling
- El tiro de cámara
- La angulación
- La configuración del set

- El *raccord*

2. CINE

Basándonos en el libro *La cultura del cine* de Vicente J. Benet, nos adentraremos en la historia y la estética del séptimo arte, haciendo especial hincapié en las siguientes cuestiones, que posteriormente se llevarán a la práctica en clase tras el análisis de importantes escenas del cine clásico y contemporáneo:

- El montaje y la gramática del cine
- El sonido cinematográfico
- El ensayo técnico
- Las marcas, la escala y el *raccord*.
- El *script*. La continuidad física y emocional.

3. TELEVISIÓN

A través del estudio de los diferentes registros y el análisis de secuencias, se practicarán diferentes escenas ante la cámara, pertenecientes a la ficción dramática y a la cómica.

- El *timelag* y el ritmo
- La realización multicámara
- La improvisación
- La naturalidad en el movimiento
- Las escenas corales

4. CASTING

Se realizará la preparación al casting desde el análisis de una separata, su personaje, la relación con el mundo y el espacio.

- 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.

BLOQUE II: CREACIÓN DEL PERSONAJE

5. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA: REGISTROS ACTORALES

Estudio de los diferentes registros interpretativos según los diversos géneros audiovisuales, usando para ello las siguientes técnicas actorales:

- El Método del *Actor's Studio* de Lee Strasberg: la relajación, la imaginación, la disciplina, los momentos de dificultad, la expresión, la investigación y la interpretación.
- La Técnica Meisner y la realidad del "hacer".
- La Técnica de la Imaginación de Stella Adler.

6. RECURSOS EXPRESIVOS DEL ACTOR ANTE LA CÁMARA

A través del libro *Acting for the camera* de Tony Barr se estudiarán los principales enclaves de la interpretación frente a la cámara, poniendo en práctica durante las clases lo aprendido en cuanto a la imaginación, el movimiento ante la cámara, el desarrollo y progresión del personaje, los monólogos, el foco visual, el ritmo y el trabajo con el director.

7. CONTAR EN IMÁGENES

Tomando como punto de partida el libro *Imágenes de Ingmar Bergman* nos adentraremos en la visualización y análisis de distintas escenas fílmicas y televisivas para llevarlas a la práctica interpretativa.

8. LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE.

A partir del trabajo con un guion cinematográfico, se trabajarán diferentes aspectos de la construcción del personaje, tales como la voz, la escucha, la concentración, el calentamiento, el movimiento, el vestuario, el ritmo, etc.

BLOQUE III: PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO DE FICCIÓN AUDIOVISUAL.

9. LA PREPRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La mecánica y los fundamentos del rodaje cinematográfico en la preproducción, desde la perspectiva del actor/actriz como un miembro más del equipo, la elaboración de los documentos de rodaje, análisis de guion y/o separata y estudio del personaje, serán los principales ítems de este tema.

10. LA PRODUCCIÓN: CREACIÓN DE UN PROYECTO DE FICCIÓN.

Las sesiones finales de esta asignatura estarán destinadas a la creación, preproducción y rodaje de un producto audiovisual que recoja las fases de trabajo y herramientas abordadas 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 (AD2):** *Adaptación de una escena/monólogo dramático y otro/a cómico para su posterior ejecución en una práctica de rodaje.*
- **Actividad Dirigida 2 (AD1):** *Elaboración de una separata de ficción audiovisual y realización de un casting a partir del personaje creado.*
- **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.
- Benet Vicente J. (2004). *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*. Barcelona. Ed. Paidós.
- Bergman I. (2007). *Imágenes*. Barcelona. Ed. Fábula.
- Caine, M. (2003). *Actuando para el cine*. Madrid. Plot Ediciones.
- Manguel A. (2002). *Leer imágenes*. Madrid. Ed. Alianza.
- Michael Chejov (2006). *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona. Ed. Alba.
- Nacache, J. (2006). *El actor de cine*. Barcelona. Editorial Paidós.
- Ribes, J. (2004). Elementos constitutivos del relato cinematográfico; Universidad politécnica de Valencia Ed.
- Stanislavski, C. (1997). *La construcción del personaje*. Madrid. Ed. Alianza.

Bibliografía complementaria:

- Adorno, T. (2004). *Teoría estética*. Akal 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.
- Brook, P. (2002). *La Puerta Abierta*. Barcelona. Ed. Alba.
- Brook, P. (2015). *El espacio vacío*. Barcelona. Ed. Península.
- Esper, W. y DiMarco, D. (2018). *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el aula*. Alba Editorial.
- Hetmon, R. (2009). *El método del Actor's Studio*. Editorial Fundamentos.
- Quintana, A. (2003). *Fábulas de lo visible: el cine como creador de Realidades*. El acantilado Ed.
- Strasberg, Lee (1990). *Un sueño de pasión. El desarrollo del método*. Madrid, Icaria.

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

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	DRA. DÑA. PAULA GRUESO PASCUAL
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Estudios Teatrales por la UCM Máster en Teatro y Artes Escénicas por la UCM
Correo electrónico	pgrueso@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 Estudios Teatrales y Máster en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y en Psicología por la UNED. Complementa su formación en el ámbito de la interpretación en escuelas como La Escalante de Valencia, el Centro de Nuevos Creadores en Madrid y la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, con profesores como Israel Elejalde o Vicente Fuentes.</p> <p>En el campo del audiovisual su experiencia ha versado en torno a la ficción televisiva autonómica valenciana, donde ha trabajado como auxiliar de producción y ayudante de dirección para la serie <i>L’Alqueria Blanca</i> de Canal 9; en la realización de informativos para diversas televisiones como directora, operadora de cámara, coordinadora y editora; y en la creación de cortometrajes y webseries, como <i>Nuevas Experiencias</i> o <i>Ñaque</i> (nominada a los premios <i>Prado Real Web Fest 2016</i>).</p> <p>Como actriz, ha trabajado en los últimos años en el Teatro Escalante y en su propia compañía y productora teatral, <i>Desnortados</i>, en la que ha protagonizado varias obras inéditas, tales como <i>Vecinos</i>, <i>Conde</i> o <i>Escritos de un joven indecente</i>.</p> <p>Actualmente, compagina la práctica de la psicología de corte educativa con la docencia y la investigación en el ámbito del audiovisual, concretamente, en la adaptación del teatro clásico al cine contemporáneo.</p>