

3º AÑO INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

OCTUBRE 2020 - JUNIO 2021

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

Octubre 2020 - Junio 2021

HORARIO: A definir

Desde 2002 trabajamos en la formación de actores para Cine y TV. Esa es nuestra especialidad. 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.

PLAN DE ESTUDIOS

Interpretación

Improvisación

Voz y acentos

Historia del cine

**Transición a la vida
laboral (I - II - III)**

Taller de Rodajes (I - II)

PLAN DE PRÁCTICAS

SEMANALES:

Conjuntas con alumnos de Fotografía, Montaje, Maquillaje, Dirección y Producción.

POR ASIGNATURA:

Cada asignatura tiene sus propias prácticas evaluables.

CORTOS FINALES:

Práctica Final conjuntas con alumnos de Guión, Producción, Fotografía, Montaje, Sonido, Arte y Maquillaje.

OBJETIVOS DEL CURSO

Es un Curso muy orientado a la especialización y, al mismo tiempo, dedicado a organizar la evolución del alumno desde el ámbito académico al ejercicio profesional. Por esa razón hay asignaturas dedicadas a la formación avanzada del trabajo actoral y otras dirigidas a la comprensión de la industria y a favorecer la inserción en la misma.

El Plan de Prácticas recoge esta doble orientación con la programación de ejercicios y rodajes continuados.

ACCESO

No hay acceso directo al 3º Año. Sólo pueden acceder quienes hayan aprobado el 2º Año de la Diplomatura en el Instituto del Cine Canarias o en el Instituto del Cine Madrid.

INTERPRETACIÓN

Maricarmen Sánchez

Afianzar los conceptos de formación y entrenamiento actoral, -físico, emocional y vocal-, adquiridos en los dos primeros años de aprendizaje son la base sobre la que se sustenta este tercer año de la Diplomatura de Interpretación, que orienta sus objetivos programáticos hacia dos conceptos fundamentales: la especialización actoral (/ Improvisación/ Historia del Cine/ Voz y Acentos) y la preparación para afrontar la vida laboral futura con las máximas garantías profesionales. (Taller de Rodaje / Transición a la Vida Laboral -I, II, III-) El final de un camino abre nuevas sendas y el futuro imparable llama a la puerta

OBJETIVOS

Sobre la dinámica de escenificación de secuencias y/o monólogos prácticos:

- Consolidar la personalidad de los actores, los conocimientos, el control y la eficacia.
- Aprovechar los medios expresivos que ofrecen la imagen y el sonido y complementarlos a los propios del actor.
- El control de la concentración.
- Sentir el tiempo del plano para controlar el ritmo cinematográfico.
- Profundizar en la simbiótica relación entre interpretación propiamente dicha y técnica: racord, travellings, marcas, luz, posición de cámara, planos... frente a verdad, emoción y circunstancia.
- Adaptación al rodaje: equipo que se complementa a la perfección para optimizar el trabajo y cumplir los tiempos.
- Eficiencia actoral. El “ya”, el “ahora” y el “sentido común”.
- Organizar, incentivar y favorecer el trasvase desde el ámbito académico al ejercicio profesional.
- Apoyar, orientar y facilitar la incorporación a una industria audiovisual tan competitiva y compleja.

TEMARIO

- 1. EL ACTOR** - Materia prima del actor/personaje. La acción - Intensidad Situacional
- 2. PERSONAJE** -Tren de pensamiento - Diseño del personaje - Construcción de personaje.
- 3. ENERGÍA** - Materia prima del personaje - Impulsos. Expresividad - Valorización
- 4. SENTIMIENTO** - Estimulo - Abstracción - Ego
- 5. EMOCIÓN** - Situación emocional - Señales biológicas - Explosión Implosión - Tensión
- 6. CONDUCTA** - Objetivo - Causa, medio y motivo - Intenciones.
- 7. CONTINUIDAD INTERPRETATIVA** - Memoria y recuerdo.
- 8. ACTOR EN RODAJE.** Concentración. Texto. Construcción emocional. Secuencia.
- 9. ACTOR vs. LA TÉCNICA.** Control técnico de la toma. Repetición. Racord. Travelling. Acciones. “Menos es más”
- 10. ACTOR FRENTE A LA CÁMARA.** La cámara. El plano. El objetivo.
- 11. GUIÓN** - Literatura y Cine - Análisis de Acontecimiento y Personaje - Línea de Acción Interna.

VOZY ACENTOS

Tavi García

En este tercer año, los alumnos, que incidirán en su conocimiento de la dicción y sus herramientas más avanzadas, podrán iniciarse en el mundo de la imitación de otras voces y/o acentos, e incluso aplicarlos a la construcción de personajes con diferentes taras físicas o psíquicas que precisen modos de comunicación más concretos. El uso de la voz como complemento a la construcción de personaje. La voz como valor característico de la personalidad buscada. Investigar acentos del propio idioma.

Consolidar, por tanto, la dicción y el control vocal. Los alumnos podrán no solo comunicarse de una forma correcta y natural, sino que, además, tendrán la habilidad de crear unos personajes más completos y complejo

OBJETIVOS

1.- VOZ 3

- Entrenamiento. Ejercicios. Método.
- Control del instrumento vocal.
- Expresión como medio de comunicación
- Lectura.

2.-DICCIÓN/ ACENTO 3

- Nativo.
- Neutro

3. COLORES/MODOS 1. Iniciación.

- Trabajo sobre acentos del idioma español.
- Modos de hablar. Taras. características.
- Voz como característica en la construcción.

IMPROVISACIÓN

Adrián Torrijos

La vida es inesperada y para sobrellevarla se necesitan altas dosis de improvisación. Improvisar es un método que obliga, irremediamente, a conectar la acción inmediata con la realidad espacial y vital. Obliga a interrelacionar los sentidos, a fin de no perdernos, estimulando la toma de decisión y la concreción de los objetivos. La frescura mental y la escucha, la tensión física y el autocontrol; hablar mejor ante el público o la cámara, generar empatía, establecer confianza, sentir seguridad y, sobretodo, complicidad con los compañeros de trabajo o equipo.

Es una disciplina que juega, en todo momento, con la imaginación y la creatividad. Se potencia la escucha, pilar indispensable para una vivencia orgánica. La espontaneidad consciente. Enfatizar en la importancia de accionar cada decisión. Elección y control. El trabajo individual necesita del grupo y las circunstancias, potenciando aspectos tales como: la aceptación, la escucha propia y la del otro, las acción y la espera, la honestidad, la espontaneidad y el criterio de continuidad y, por ende, de historia. del cuerpo.

OBJETIVOS

1. 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?
2. Espacio: Dominar el espacio a trabajar, claridad e imaginación.
3. 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
4. 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, la negación...
5. Puesta en práctica: Utilizar las herramientas aprendidas para expresar con precisión lo que queremos decir.
6. Mostrar nuestro trabajo

HISTORIA DEL CINE

Sebastián Alvarado

Entendemos que para un actor audiovisual es esencial entender la historia de su arte.

En el caso del cine, la evolución de la tecnología con la que hacemos las películas ha hecho evolucionar constantemente la forma de interpretar dichas películas.

Conocer la historia del cine permite al actor conocer las distintas tendencias que se han dado, los diversos estilos, la multitud de formas de abordar el trabajo de la interpretación según las necesidades de la cámara, según las modas del momento o según los gustos del público.

Conocer todas esas ideas sólo puede enriquecer al actor y contribuye a mejorar su comunicación con los directores, cineastas habituales, que usan constantemente referencias a estilos, épocas o películas de otras épocas como referencia de lo que quieren.

1. EL PERÍODO MUDO

1.1. Los inicios

- George Meliés
- Los Actores para Edwin S. Porter

1.2. David Wark Griffith: el nacimiento del Realismo en EEUU

- El Raccord

1.3. El cine Intelectual Soviético: el nacimiento del Naturalismo en Europa

- Sergei M. Eisenstein
- Lev Kuleshov y su "efecto".

1.4. El Expresionismo Alemán: el Feísmo y el Historionismo.

- Fritz Lang

1.5. Friedrich W. Murnau

1.6. Los expresionistas en América: la primera Técnica de Dirección de Actores para Cine.

2. ESTADOS UNIDOS

2.1. El nacimiento de Hollywood

- El "Star-System"
- Los Géneros Cinematográficos

2.2. Lee Strasberg y el Actor's Studio

2.3. Características generales del Método

2.4. Principales Actores y Directores del Método: de Dean a De Niro y de Kazan a Jewinson.

2.5. Otras disciplinas norteamericanas

3. EUROPA

3.1. La influencia soviética

- Luis Buñuel
- El Naturalismo estilizado de Carl Theodor Dreyer

3.2. El cine de autor

- Robert Bresson.
- Andrei Tarkovski

3.3. Gran Bretaña. La tradición shakespeariana: De Lawrence Olivier a Anthony Hopkins

3.4. El Neorrealismo Italiano

3.5. El Cine Costumbrista Español

- Luis García Berlanga.
- Juan Antonio Bardem.
- Los Grandes Secundarios del Cine Español.

3.6. El Cine Documental y la corriente del Cinema Verité

- La Nouvelle Vague francesa.
- Francois Truffaut
- Jean-Luc Godard
- El "Star-System" francés

3.7. El Naturalismo hoy

- Dogma 95
- El Nuevo Realismo Británico

TRANSICIÓN A LA VIDA LABORAL (I)

David Castro

Esta parte de la asignatura busca ayudar a los alumnos y alumnas a estar preparados para su inicio en la actividad profesional como intérpretes, facilitándoles herramientas que les doten de autonomía, tomando perspectiva sobre sí mismos como actores y actrices, y compartiendo experiencias de trabajo

OBJETIVOS

- Encontrar el perfil como actor o actriz.
- Elegir objetivamente el material para un videobook.
- Conocer los derechos como intérprete y cómo defenderlos.
- Prepararse para un casting y de trabajo previo con un director o directora.
- Utilizar herramientas de automarketing y SEO.
- Percibirse como creador.

TEMARIO

1. ¿Cómo me muestro a los demás? ¿Qué me hace distinto como actor o actriz?
2. Videobooks, book de fotos, plataformas de actores...
3. Herramientas básicas para tu videobook.
4. Automarketing: Web, perfiles en redes, IMDB...
5. Agencias de casting, representantes...
6. ¿Cómo enfrentarse a un casting? ¿Qué proponer a un director?
7. Entrenamiento y formación. Aprender a cuidarse.
8. Networking: conectar trabajando.
9. La creación propia como forma mostrar tu trabajo, de darte a conocer y realizarte como artista.
10. Mis derechos como actor: Figuras legales y contratos. Derechos de imagen.
11. Convenio, sindicatos, asociaciones...

TRANSICIÓN A LA VIDA LABORAL (II)

Claudio Villarrubia

Esta segunda parte de la asignatura Transición a la Vida Laboral tiene como objetivo enfrentar a los alumnos a un proceso de creación actoral intensivo de diez días en donde desarrollar el ciclo actoral completo desde el inicio hasta la visualización de una propuesta definida.

Es un entrenamiento interpretativo que busca acercar al alumnado a su inmediata realidad y a las verdaderas exigencias de tiempo de una industria a la que ha de entender. Es un tonificador interpretativo que pretende ser un revulsivo que confronte al actor y a la actriz ante el espejo de sus límites. ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser?

Los actores han de estar preparados para la acción. La competitividad exige rendimiento y la exigencia es máxima en esta profesión.

TEMARIO

1. Trabajo de texto
2. Aprendizaje y presentación
3. Casting
4. Expresión corporal
5. Relajación
6. Improvisación
7. Conciencia de perfil.
8. Construcción de personaje.
9. El Videobook: La autocrítica.
10. ¿Qué deseo ser?
11. Simulación de Rodaje
12. El actor-creador
13. La preparación. Relajación/ memorización
14. Trabajo de escenas

TRANSICIÓN A LA VIDA LABORAL (III)

María Acero

María Acero es directora de casting de dilatada trayectoria en la industria audiovisual, tanto en series para TVE o en Cine, con trabajos muy reconocidos como Cuéntame cómo pasó/ Centro médico/ Desaparecida/ Familia/ U.C.O. (Unidad Central Operativa)

“Cuando veo actores que tienen madera, me emociono pero, también, creo que por mucha madera que tenga un actor, si no enriquece su trabajo con buenas herramientas -leer, ver más cine, trabajar ... - no sirve de mucho. Me emociona más ver el progreso de un actor o actriz que parece carecer de esa madera, o que no se le intuía en un principio y, de pronto -¡Sorpresa!- gracias a su actitud y disciplina se vislumbra un actor, o una actriz, estupendo...”

(María Acero)

TEMARIO

1. ¿Cómo afrontar un casting?
2. Dirección de actores.
3. Videobook: ¿cómo optimizarlo?
4. Perfil.
5. Actitud y disciplina.
6. ¿Qué busca una dirección de casting?
7. ¿Cómo realizar una presentación? Mails.
8. Las RRSS. Instagram, YouTube...
9. ¿Son importantes los Followers?
10. Mundo Curriculum/ Fotobooks/ CV.
11. Webs. ¿Son operativas?

INFO

Sin duda, las pruebas o audiciones o selftapes ... son la piedra angular de los actores y actrices. La gran prueba de fuego.

La mayor parte de la actividad actoral reside precisamente en conseguir convencer a una persona -subjetiva objetivable- de nuestra capacidad de resolver. Muchos condicionantes y handicaps que sortear, mucho esfuerzo y tremendas desilusiones también, pero no queda otra que perseverar. Nunca se hace lo suficiente, siempre hay un margen de mejora o una circunstancia ajena o imprevisible. Y la suerte existe, pero ya se sabe que siempre nos encontrará trabajando.

Por tal motivo, esta tercera sección del apartado Transición Vida Laboral está dedicada en exclusiva al Casting. Más, precisamente, a la relación del intérprete con la figura de la Dirección de Casting -quien filtra, de alguna manera, el flujo de las posibilidades-.

Esta asignatura, pues, es un encuentro con un director o directora de casting en activo que sirva para orientar y guiar a los alumnos en todo lo que compete a esta rama del oficio.

TALLER DE RODAJES I / II

Domingo de Luis y Juan Padrón

El ciclo Taller de Rodaje está concebido para enfrentar al alumno, directamente, al rodaje con profesionales con miradas personales y diversas. El actor y la actriz deben estar capacitados para trabajar con diferentes sistemas y distintas personalidades.

El mundo de la creación palpita gracias al genio de personas que poseen maneras muy diversas y, en ocasiones, pintorescas de expresar, confluyendo, de igual modo, caracteres de muy dispersa índole. Interpretar es descifrar esos síntomas y crear a partir de esa realidad en todas las circunstancias. Es aceptar el rol y entender los objetivos fundamentales. Aislarse. Adaptarse y crear. Ser pieza siempre dispuesta y necesaria. Los ritmos, las explicaciones, las escuchas, los diálogos... el vínculo directo y especial que se crea entre directores y actores. Ese juego creativo es el objetivo final.

Este ciclo está dividido en dos partes o asignaturas. Taller de Rodaje I y II. Ambos dirigidos por cineastas de reconocida trayectoria y de estilos, significativamente, opuestos: Domingo de Luis y Juan Padrón "Juanpa".

TALLER DE RODAJE (I)

DOMINGO DE LUIS

Domingo de Luis es un director/actor tinerfeño con un pasado extenso en el cine independiente -y/o de guerrilla- y con una mirada y un universo muy particular en el modo de contar sus propias historias. Viajero empedernido, cinéfilo e isleño.

Disfruta del uso del actor -su propio origen creativo- para trazar, a partir de la interpretación y de la verdad de lo que ocurre, un sistema de trabajo constructivo, donde la trama se desarrolla a partir de unos nudos dramáticos y cotidianos, y de diálogos surgidos de la improvisación, hasta reducirlos a un texto mínimo. Un método de dirección de actores en donde prima el contacto y la búsqueda, codo a codo, con el actor o la actriz. La técnica se acomoda a la interpretación, principalmente, naturalista. Uso frecuente del plano secuencia. Cine-realidad.

TEMARIO

Al ser ambas partes de una mismo ciclo: rodajes, los temas a tratar son básicamente los mismos adaptados a cada uno de sus estilos.

- 1. EL ACTORY LA PUESTA EN ESCENA.**
- 2. LA NARRACIÓN DE LA IMAGEN.**
- 3. TRABAJO DE GUIÓN: Memorización/ improvisación.**
- 4. CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE.**
- 5. LA SITUACIÓN. Circunstancias.**
- 6. PENSAMIENTO. Hilo de continuidad.**
- 7. CONTINUIDAD.**

TALLER DE RODAJE (II)

JUAN PADRÓN

Juan Padrón "Juanpa" es un director grancanario con una trayectoria reconocida en el audiovisual de las islas, además de ser editor y guionista. De un estilo radicalmente distinto al de Domingo de Luis, por contraste, aporta al ciclo de rodaje una formación o planificación de cine más académico. Plano, contraplano, movimientos precisos de cámara, diálogos escritos, iluminación... la técnica prima, en ocasiones, condicionando, en mayor o menor medida, el trabajo del actor. Es un estilo muy diferente al anterior y al que los alumnos y alumnas deben adaptarse y sincronizar. Un estilo personal donde prima la comedia ácida como vehículo para contar historias y brinda a los actores una clave distinta e intransferible para interpretar.

Comedia. Absurdo. Su mundo creativo es muy reconocible. Su mirada brillante.

PRÁCTICAS PROPIAS DE LA DIPLOMATURA

Son escenas, improvisaciones o actuaciones, individuales o grupales, que los profesores programan en sus clases para conseguir objetivos académicos. Dependiendo de ese objetivo, algunas de estas prácticas se ruedan y todas, sin excepción, son analizadas y corregidas.

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.

TALLER DE RODAJES

Prácticas de rodaje bajo las directrices de dos directores con una visión diametralmente distinta de la ficción cinematográfica, el uso narrativo de los actores y actrices; y las dinámicas de rodaje. Los alumnos trabajarán desde desarrollo hasta rodaje, diferentes escenas de ficción cinematográfica. Las escenas se montarán posteriormente, facilitándose al alumnado.

PRÁCTICAS FINALES: RODAJE DE CORTOMETRAJES

Cada alumno tendrá la responsabilidad de crear el personaje protagonista de un cortometraje original. También participará con personajes de menos relevancia en otros cortometrajes. Son producciones que también son Prácticas Finales de alumnos de otras Diplomaturas.