

CURSO DE INTERPRETACIÓN

Objetivos:

En el transcurso del año intensivo de estudios de Interpretación Cinematográfica, se combina la base de la formación del actor y la introducción al medio cinematográfico. Esta fusión, además de ampliar la visión del alumno sobre las posibilidades expresivas de la interpretación, lo prepara teórica y prácticamente para desarrollar su profesión en distintos medios (cine, televisión, teatro u otros) aplicando las técnicas aprendidas a lo largo del curso.

Los alumnos, además de la formación específica de la especialidad de Interpretación, cuentan con los servicios de los departamentos relacionados con el guión (talleres y tutoría de guión), la producción (servicio de producción, plató y material de rodaje) y la post-producción cinematográficas (salas de montaje y estudio de sonido y de doblaje), así como un servicio permanente de biblioteca y videoteca, donde pueden encontrar una cuidada selección de más de 2.000 películas que servirán de complemento y estímulo en sus estudios.

NIVEL TEÓRICO. MATERIAS DE ESPECIALIDAD

PRIMER BLOQUE

1- Liberación del actor.

Entrada en el "mundo de mis posibilidades" a través de los ejercicios de la relajación como base necesaria para empezar la investigación.

2- Significado de la improvisación.

Conciencia de la importancia de la intuición como resorte inicial de la creatividad interpretativa.

3- Entrada en la "conciencia sobre sí mismo".

Conciencia de todos los aspectos de la personalidad propia y aceptación de los mismos como inicio del proceso de búsqueda llamado "Method Acting".

4- Interpretación como acto de la persona.

Responsabilidad del acto creativo como instrumento para la comunicación con el entorno.

5- Miedo y su significación.

Causalidad de los motivos equivocados como el mayor freno de la creatividad interpretativa.

6- Personalidad falsa como peligro para la creatividad.

Liberarse de los deseos y objetivos externos a la responsabilidad creativa.

7- Stanivslasky: "System":

Importancia de esta obra en la formación de un actor. Análisis de algunas lecciones determinadas.

8- Espacio y su superación.

Asimilación de la "cuarta pared".

9- Objetivo de la actitud.

Búsqueda de los objetivos correctos.

10- Actitud y su efectividad.

La eficacia de la actitud interpretativa. Rentabilidad de la energía.

11- Elección y análisis de secuencias.

Preparación para interpretar desde "sí mismo". Búsqueda de los motivos para la actitud de los personajes.

12- Paciencia y su significación para un actor.

13- Análisis de las etapas en la creación de una secuencia.

14- Resumen del bloque basado en las experiencias personales de los alumnos.

SEGUNDO BLOQUE

1- Entrada en el mundo de los personajes.

"Teoría de los materiales" y "Teoría de los animales" de Lee Strasberg.

2- Importancia de la observación.

Prioridades y objetivos de la observación.

3- Imitación como posibilidad de crear un original.

Elevación y declinación de las características de los personajes.

4- Análisis de los monólogos literarios que incluyen personajes de gran colorido.

5- Teoría de los "Recuerdos emotivos" de Lee Strasberg.

6- Aportación de Stella Adler en el desarrollo de la interpretación moderna.

- 7- Análisis y discusión sobre la evolución de la interpretación durante la historia.
- 8- Reconocimientos de los “standard” de la interpretación.
- 9- Análisis de los animales y las conclusiones sobre las fuentes de creación naturales.
- 10- Utilización de los conocimientos de las características de la naturaleza en los monólogos antes elegidos.
- 11- Poder de confianza en el “partner”.
- 12- Sustitución del ego personal por el ego del personaje.
- 13- Elección y análisis de secuencias con personajes de gran colorido.
- 14- Resumen del segundo bloque y comprobación de la conciencia de los alumnos sobre los objetivos del curso.

NIVEL PRÁCTICO. EJERCICIOS

PRIMER BLOQUE

- Ejercicios de relajación según el método de Lee Strasberg.
- Improvisaciones (Espera, Fiesta de amigos, Circo, etc.)
- Confesiones (Cicatrices, Datos personales, etc.)
- Ejercicios sobre la importancia del Espacio Cinematográfico.
- Ejercicios sobre la intuición (Espejo)
- Ejercicios sobre la confianza en el “partner”.
- Narración como manera de interpretar.
- Monólogos seleccionados por los alumnos con personajes en común con ellos mismos.
- Ejercicios sobre el poder de la imaginación canalizada (“Si yo fuera...”)
- Dramatización de spots publicitarios ficticios para tomar contacto con “la cuarta pared”.
- Preparación de las secuencias elegidas.
- Clases de Expresión Corporal.

SEGUNDO BLOQUE

Ejercicios de relajación ("Over all", Lee Strasberg)

Trampas más comunes.

Imitaciones: personas públicas, familiares, amigos, conocidos, etc...

Trascender la imitación.

Base del carácter y su creación.

El método de los animales.

El método de los materiales.

Fuentes de la vida cotidiana para crear los personajes.

Monólogos literarios.

Secuencias dramatizadas.

Información actoral sobre el "Género clásico".

Ensayos para los personajes cinematográficos del largometraje.

Ensayos para los personajes de la obra teatral.

Grabación, visionado y crítica.

ASIGNATURAS

LENGUAJE CINEMATOGRAFICO:

Escala.

Funciones multiescalares.

Ángulo.

Campo.

Composiciones (lineales, segmentativas, de convergencia/divergencia)

Objetivos-ópticas y sus funciones.

Punto de vista.

Asociación de encuadres.

Funciones del encuadre: narrativa, dramática o asociativa.

TIPOS DE CINE:

Comedia

Definición del género.

El "sketch" en el género cómico.

Estructuras internas del desarrollo cómico.

Las fórmulas y sus grandes ejemplos.

Diferentes comedias (screen comedy...)

Personajes arquetípicos en la comedia.

Melodrama

Precedentes literarios del género (melólogo, J-Jacques Rousseau, Pigmalion...)

Definición del género.

El "drama" en el género melodramático.

Estructuras internas del desarrollo melodramático.

Las fórmulas y sus grandes ejemplos.

Diferentes melodramas (clásico, bélico...)

Personajes arquetípicos en el melodrama.

Cronología e historia del género. (de Griffith a la actualidad)

Fantástico

Precedentes culturales del género fantástico. (literatura, pintura...)

Definición del género y sus subgéneros.

Estructura interna del género fantástico.

Ejes temáticos principales del fantástico.

Arquetipos y soportes narrativos.

Cronología y evolución del género.

Definición y análisis de los principales subgéneros.

Ciencia-ficción y terror.

Análisis temático de un filme (a modo de paradigma analítico)

Musical

Llegada del sonoro y primeras películas musicales. La deuda con Broadway. Definición de género y tipos de musical (comedia- espectáculo, comedia-cuento de hadas, comedia-folklórica) según Rick Altman.

Estructura y estilo de la comedia musical hollywoodiense clásica.

Abstracción coreográfica y espíritu dionisiaco de Busby Berkeley.

Operetas musicales de Ernst Lubitsch y Rouben Mamoulian. La RKO:

Fred Astaire y Ginger Rogers. Decorados Art Decó de Van Nest Polglase.

La MGM y las producciones de Arthur Freed: Vincent Minnelli.

Finalización de la etapa clásica.

Homenaje y reflexividad crítica del género: *Les demoiselles de Rochefort* (Jacques Demy, 1967), *All that jazz* (Bob Fosse, 1970), *New York, New York* (Martin Scorsese, 1977).

Nuevas formas de comedia: *Everyone says I love you* (Woody Allen, 1996) y *On connaît la chanson* (Alain Resnais, 1997).

Los límites del género en *Dancer in the dark* (Lars Von Trier, 2000). *Moulin Rouge!* (Baz Luhrmann, 2001) o el Pastiche posmoderno.

TEORIA DEL GUION

El conflicto dramático: tipos de conflicto

La relación protagonista – antagonista

Peripécia del héroe

Verosimilitud y convención cinematográfica

Principio de causalidad

Impulsos de la narración

Punto de vista de la narración

Tono y cambios de tono

Ritmo

La progresión dramática

La secuencia y la lógica de la división de la trama en secuencias

Formalidades de la escritura cinematográfica

La estructura de gui3n

Los tres actos: planteamiento, desarrollo y desenlace

La escritura de un gui3n por fases

Idea y argumento

Tema

Story-line

Sinopsis

Argumento

Tratamiento

Organizaci3n de la escaleta

Escritura de las secuencias

Correcci3n y afinaci3n

Los personajes

Tipolog3a y clasificaci3n

Dimensi3n del personaje

Tipos de conflicto: el sistema de valores

Construcci3n b3sica del personaje: coherencia y verosimilitud

Motivaciones y objetivos

Evoluci3n, objetivo interno y objetivo externo.

Caracterizaci3n: definici3n de caracter3sticas, modo de hablar, acciones

Nombre y biograf3a

Evoluci3n del personaje

Los di3logos

Funci3n, caracter3sticas y tipos de di3logo

Palabra y situaci3n

Di3logos informativos

Ritmo

Modos de hablar

PRÁCTICAS FILMADAS Y PROYECTO FINAL

Se realizarán por parte del alumno ejercicios individuales y colectivos que incidirán en el conocimiento de las herramientas de trabajo del actor, en la metodología de ensayo y en la potenciación de su independencia y responsabilidad en el trabajo creativo. Algunos ejercicios serán filmados con el fin de que el alumno pueda valorar y analizar su propio trabajo y familiarizarse con la cámara.

Se realizarán una serie de ejercicios enfocados especialmente para que los alumnos de Dirección puedan observarlos directamente y así conocerles e interrelacionarse con los alumnos de interpretación para posteriores colaboraciones en sus cortometrajes.

El programa incluye una Práctica de Dirección de actores, coordinada por un profesor, junto con los alumnos de 2º y 3º de Dirección Cinematográfica.

Preparación y desarrollo de una pequeña **pieza teatral** presentada ante público, que será grabada para su posterior análisis.

EVALUACIONES

Al final de cada bloque del curso, el alumno realizará un examen final con público asistente, que consta de la interpretación de los mejores ejercicios realizados durante el año para la comprobación por parte del profesorado de su nivel de aprendizaje.

ACCESO A CASTINGS Y PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS FÍLMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CECC DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES.

Los alumnos de Interpretación serán informados de los castings organizados por los alumnos de Dirección Cinematográfica para la realización de sus proyectos en digital y 35mm, con el fin de que puedan optar a participar como actores en los mismos. Este es el primer acercamiento que tienen al proceso global de la realización. De este modo, conocen y experimentan los procedimientos de preparación, el proceso de lectura y análisis del guión, el análisis y construcción del personaje, el rodaje y la post-producción de un filme.