

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE INTERPRETACIÓN DE CINE Y TV

MODALIDAD PRESENCIAL / OCTUBRE - JUNIO

SÍGUENOS EN

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. [+34] 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

Instituto
del Cine
Madrid

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

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.**

PERFIL DE ACCESO

Pueden acceder quienes dispongan de experiencia o formación previa en otro centro o quienes hayan aprobado el 1º Año de la Diplomatura.

¿QUÉ OFRECE ESTE CURSO?

El Curso está **orientado a la comprensión del oficio del actor de Cine y TV.** Algunos de los contenidos del Programa se dedican muy específicamente a la formación actoral (Interpretación, Voz - Doblaje o el Seminario de Especialistas), mientras que otros pretenden que el alumno comprenda que su trabajo está muy condicionado por el equipo creativo y de producción de cualquier obra audiovisual (El Actor y la Cámara; El Actor y el Guión y El Actor y el Director). Es muy importante que cualquier actor conozca los objetivos y aportes de los profesionales que integran esos equipos y pueda aprovecharlos para su trabajo.

El **Plan de Prácticas** es anual e incluye una programación continuada de ejercicios y rodajes que convierten los contenidos del Programa en producciones audiovisuales. Estos trabajos son analizados y corregidos en clase para asegurar la evolución de cada alumno.

PRUEBA ACCESO

1. INTERPRETACIÓN III Y IV

María Morales y Chos

CARACTERÍSTICAS

Para el actor con poca experiencia, el cine es un medio ajeno debido a estos tres factores:

1. Su **complejidad técnica y la forma de trabajo que conlleva**: interpretación fragmentada y acronológica. El actor no es el elemento principal ritmo de rodaje, etc.
2. El **desconocimiento del medio en general**; son necesarios unos conocimientos mínimos técnicos para poder comprender qué requiere ese plano.
3. **El cada vez mayor distanciamiento del teatro**: el actor se ha formado para una interpretación muy alejada de la cotidianidad, sinceridad y contención que requiere la cámara.

El 2º Año de la Diplomatura pretende no sólo cubrir esos aspectos, sino dotar al alumno de un gran autoconocimiento que le permitirá obtener las herramientas tanto para construir un personaje como para enfrentarse con éxito a lo que es un rodaje.

OBJETIVOS

- Obtener un **conocimiento general del arte actoral y comprender el oficio en su totalidad** para desempeñar un buen trabajo tanto en un escenario, como en un set.
- **Utilizar sus propios recursos** al máximo.
- **Descubrir la expresividad y energía** adecuadas para cada medio (teatro, cine y TV).
- **Comprender y aprender cómo estudiar un texto** para extraer toda la información necesaria para construir un personaje.
- Aplicar a todo el **proceso de trabajo el “aquí y ahora”**, que son necesarios para que lo que se represente tenga verosimilitud.
- Desarrollar un **gran sentido de la verdad para lograr una interpretación contundente y honesta**.

TEMARIO

1. **PREPARACIÓN DEL CUERPO O CALENTAMIENTO**
 - Relajación en silla.
 - Instrumento emocional, trabajo personal, volverse vulnerable.
 - Abrirse a la emoción.
2. **CÁMARA, ESPACIOS MUDOS, INTERPRETACIÓN NARRATIVA**
 - Lugar.
 - Objetos.
 - Coonflicto / cambio / movimiento.
 - Marcas.
3. **IMPROVISACIONES HABLADAS**
 - Escucha.
 - Objetivos.
 - Tácticas.
4. **HACER DEL TEXTO UNA EXPERIENCIA PERSONAL**
 - Análisis de texto, subtexto, problema y necesidad
 - Trabajar el imaginario de cada uno y aprender el texto con imágenes sin tener en cuenta la forma, sólo el contenido.
 - Lecturas frías que potencian la confianza en la escucha y la improvisación.
5. **PERSONAJES CONTRADICTORIOS**
6. **PREPARACIÓN Y GRABACIÓN DE MONÓLOGOS**
7. **CREACIÓN Y GRABACIÓN DE UN MONÓLOGO AUTOBIOGRÁFICO**
8. **PREPARACIÓN Y GRABACIÓN DE ESCENAS**
9. **EL CINE Y LA TV. DIFERENCIAS**
10. **EL TEATRO EN EL CINE**

2. EL ACTOR Y LA CÁMARA I Y II

Tecnología cinematográfica

Nono Muñoz

CARACTERÍSTICAS

Si tuviéramos que resumir la asignatura deberíamos decir que **el actor debe aprender la técnica cinematográfica para apoyarse en ella y de esta manera ser más eficaz al transmitir su interpretación**. Conocer esta técnica es como conocer un oficio. El actor cinematográfico se va a enfrentar en su trabajo a unos “elementos técnicos” que debe conocer, aprender y, lo más importante, aprovechar para su trabajo. El actor de cine trabaja delante de una cámara, unas luces, un micrófono; y estos elementos obligan trabajar de una determinada manera. Esta forma de trabajo, esta parte del oficio de cineasta, es la que aprenderemos en esta asignatura.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA CONOCER EL OFICIO?

- **Facilita el trabajo del actor.** En un rodaje el actor debe estar pendiente de infinidad de cosas: personaje, diálogos, indicaciones del director, indicaciones del operador, etc.
- **Trabajar más relajado y estar más pendiente de la interpretación.** Durante el rodaje, debido a la falta de tiempo y al elevado coste de una película, no hay posibilidad de explicar la técnica del medio. Si el actor ya la conoce, trabajará más cómodo y sin cometer errores.
- **Permite rodar más rápido.** El tiempo en cine es mucho dinero. Cuantos menos ensayos técnicos se tengan que hacer, más planos podremos rodar.
- **El actor que domina el medio cinematográfico facilita la rapidez de trabajo que requiere un rodaje**, algo que agradecen enormemente los productores.

La asignatura pretende **acercar al alumno a la forma de trabajo que imponen los medios técnicos cinematográficos**, y lo hará sobre todo con la práctica, porque es la mejor manera, o única, de aprender a desenvolverse adecuadamente en un rodaje.

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN: EL CINE, UN OFICIO

2. EL ESPACIO CINEMATográfico

- Planos. Limitaciones en el espacio cinematográfico.
- Primer Plano.
- Conocimiento del espacio. Trabajo con el operador.

3. TRÁFICO ESCÉNICO. LA NO IMPROVISACIÓN

- Las marcas.
- El ensayo mecánico.

4. EL ACTOR EN EL ENCUADRE

- Realidad construida para cámara.
- Encuadre y equilibrio estético.
- El espacio panorámico. Formatos.
- Un acercamiento técnico.
- La cámara y formatos de grabación o rodaje ¿Y si el actor fuera un técnico?

5. LA CÁMARA EN MOVIMIENTO

- Panorámica. El actor guía la cámara.
- Movimientos de cámara: Tipos.
- La imagen en movimiento.
- Actor y Cámara en movimiento.
- Travelling.

6. AUDIO

- Sonido directo: Texto y marca.
- Sonido directo: Grabación en rodaje.

7. LA PUESTA EN ESCENA. EL PLANO SECUENCIA

- Guion, puesta en escena y rodaje.
- El lenguaje de la cámara (imagen y sonido).

3. EL ACTOR Y EL GUION I Y II

Análisis del texto cinematográfico

Juanfer Andrés

CARACTERÍSTICAS

El guion es la herramienta de trabajo fundamental para cualquiera que trabaje en una película. Sin embargo, es curioso comprobar que los actores no sólo no saben leer guiones, sino que ni siquiera son capaces de detectar cuando un guion es bueno o malo con su simple lectura. Teniendo en cuenta que la responsabilidad del actor es dar vida a un personaje, y que es el guionista quien lo construye, quien lo inventa inicialmente, vemos que es clara y directa la relación entre ambos gremios. Por eso entendemos que es esencial que nuestros alumnos aprendan la técnica de escritura de guiones, que se familiaricen con los problemas de un escritor para que comprendan mejor lo que va a ser su mayor apoyo al trabajar.

OBJETIVOS

- Saber **detectar inmediatamente si un guion merece la pena o no.**
- Manejar y **comprender la jerga y los tecnicismos de los guionistas.**
- **Saber cómo mejorar un guion deficiente**, en la medida de lo posible, y en la parte que les corresponde, es decir, en su personaje.
- Acostumbrarse a **utilizar con corrección un guion y que ser capaces de sacarle el mayor partido posible.**
- **Familiarizarse con la figura del guionista**, alguien con quien prácticamente no van a trabajar pero que, sin embargo, es determinante en su trabajo.

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN AL GUION CINEMATográfico

- El guion como herramienta de trabajo.
- Formato y Ritmo.

2. LA HISTORIA

- El relato. Qué se cuenta y cómo. Herramientas para relatar.
- El conflicto. Tipos de conflicto.
- Estructura clásica: el paradigma.
- Elementos narrativos paradigmáticos.
- Las tramas.

3. LOS PERSONAJES

- Función del personaje en la historia.
- Personajes principales y secundarios.
- Análisis del personaje.
- El contenido.
- El contexto.
- La presentación del personaje.
- La historia de fondo.
- Interrelaciones (las relaciones entre los personajes).
- El diálogo.

4. DOCUMENTACIÓN

- Documentación general y documentación específica.

TALLER DE RODAJE

El actor y el director

CARACTERÍSTICAS

Nadie duda que una de las colaboraciones más estrechas e íntimas durante un rodaje es la que se establece entre los actores y su directo. Pero, **¿qué necesita un director? ¿Cómo entender sus necesidades y aplicarlas al trabajo?** Son muchas las dudas que les surgen a los actores las primeras veces que trabajan. Vamos a resolverlas en esta asignatura.

Tres directoras/es profesionales serán invitados a participar en una clase que culminará en el rodaje de varias escenas y, de esta manera, descubrir las diferentes formas de trabajo a las que se puede enfrentar un actor.

OBJETIVOS

- Saber **dónde termina la labor del director y dónde comienza la del actor** y viceversa.
- Saber las **distintas fases de colaboración en el director** y qué se espera de un actor en cada una de ellas.
- Comprender las **necesidades que los directores tienen con los actores**, aparte de la pura interpretación.
- Ser capaces de **trabajar con autonomía en la creación y hacer propuestas al director**.

TEMARIO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RODAJE

- El ritmo de un rodaje.
- El actor dentro del engranaje.

- Funciones del director.
- Obligaciones del director con los actores y viceversa.

2. EL DIRECTOR

3. RODAJE DE ESCENAS QUE TRABAJEN EN CLASE

SEMINARIO: ESPECIALISTA DE ACCIÓN DE CINE

LUCHA ESCÉNICA

Txetxu Rojo

OBJETIVOS

- Conocimiento de las **técnicas básicas de trabajo del actor especialista en lucha escénica y su coreografía**.
- **Control del trabajo físico para conseguir dar credibilidad dramática a las acciones** y sus consiguientes reacciones.
- Que **trabajen siendo conscientes del contexto en el que lo hacen**.
- **Capacitación del actor para interpretar escenas de acción o de “riesgo”**.

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN Y TEORÍA

- Qué es y cuál es el trabajo de un especialista de acción.
- Cómo trabajar la acción de riesgo y que medidas de seguridad debemos de tener en cuenta antes de acometer dicha acción.
- La lucha escénica y su coreografía.

2. LUCHA ESCÉNICA

- Tipos de caídas.
- Golpes y reacciones.
- Maniobras acrobáticas.
- Control del espacio.
- Coreografía.

3. CONTACTO CON ELEMENTOS

- Manejo de arma de fuego.
- Introducción al esgrima escénico.

DOBLAJE

Juanjo Ruiz

CARACTERÍSTICAS

El doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces de un vídeo o medio cinematográfico.

Consiste en sustituir los diálogos de los actores desde el idioma original por otras interpretaciones de voz (al castellano en este caso). Hay que tener en cuenta no sólo la traducción, también el ajuste al idioma al que vaya dirigido. **El doblaje, debe ser siempre realizado por actores, o por actores de voz.**

OBJETIVOS

- **Identificar los géneros susceptibles de ser doblados** y las características de cada uno.
- Distinguir las **diferencias de los distintos género audiovisuales.**
- Solucionar y **resolver los problemas que se puedan plantear a la hora de sonorizar un audiovisual.**
- Analizar que dentro del proceso de doblaje no solo existe **sincronía entre la voz y la imagen**, sino entre **el texto y la interpretación.**
- **Enfrentarse con seguridad a un micrófono** y tener soltura al interpretar en el micrófono.
- **Dominar la expresión oral y el tono de voz;** de modo que al conseguir hablar bien, se logre una mejor comunicación.

TEMARIO

1. **Técnicas básicas de sincronización y ajuste para principiantes.**
2. **Técnicas básicas de respiración y pronunciación.**
3. **Ejercicios de dicción y vocalización.**
4. **Lecturas dramatizadas.**
5. **Pautas interpretativas.**

6. Recursos de la expresión vocal hablada:

- Entonación (Tono): Registros / Inflexiones
- Dinámica (Volumen): Intensidades / Acentos
- Ritmo (Duración): Velocidades / Pausas
- Timbre: Normales / Característicos

*Prácticas con dibujos animados, series y películas durante todas las clases.

TEXTO Y TÉCNICA

ESTÉTICA CINEMATOGRAFICA Y VISIONADO

Esther Ortega

CARACTERÍSTICAS

Toda actuación por muy artística o intuitiva que seam requiere de una técnica.

Como todos recordamos, una técnica es necesaria para poder volver a recrear, reproducir o repetir de una forma eficaz el trabajo que se nos ha encomendado. Esta asignatura va a colocar piezas internas adecuadas para la obtención de dicho resultadis a través de la praxis constante de improvisaciones de escenas.

OBJETIVOS

- **Diferenciar entre lo orgánico y lo artifivial.**
- Utilizar la **imaginación para aprender a pensar como el personaje** que vamos a interpretar.
- Trabajar con los sentidos con la comúnmente llamada **memoria sensorial o memoria afectiva.**
- Desarrolla la **habilidad de interrelacionarse con otros personajes** espontáneamente.

TEMARIO

- **Improvisaciones libres basadas en la experiencia del alumno**, buscando sus propias emociones a través de sus vivencias.
- **Improvisaciones libres con pasos técnicos básicos de escucha y acción** para conseguir un objetivo.
- **Improvisaciones sobre escenas fundamentadas en el trabajo** sobre el texto y la expresividad.
- Improvisaciones sobre **escenas encaminadas a descubrir el comportamiento del personaje.**
- Trabajo de escenas en el que se **incorporarán los conceptos técnicos aprendidos.**

PRÁCTICAS

1. 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.

2. PRÁCTICAS COMUNES DE RODAJE

Son **ejercicios en los que alumnos integran equipos con sus compañeros de otras Diplomaturas** (Guion, Dirección, Fotografía, Montaje, etc.). Es una programación anual que está organizada por el Jefe de Prácticas, el Director de la Diplomatura y algunos profesores.

3. RODAJE DE PLANO SECUENCIA (El actor y la cámara)

Se trata de una **escena de duración media que se rueda en un único plano, sin cortes y con continuidad de espacio y tiempo.** Es un ejercicio profesional de especial dificultad para los actores y para todo el equipo que participa en el rodaje.

4. RODAJE DE ESCENAS CON DIRECTORES INVITADOS (El actor y el director)

Es una **práctica de rodaje que se grabará con los directores invitados en la asignatura "Taller de rodaje I: El actor y el director"**. Con equipos profesionales se rodarán escenas y serán tuteladas por un profesional en activo de la industria cinematográfica. Las escenas serán de dos o tres personajes y la duración y planificación dependerá del criterio del invitado.

PRUEBA ACCESO

MARÍA MORALES

[Imdb](#)

Acaba de estrenar ***Donde caben dos, película de Paco Caballero***. Ha actuado en películas como ***Gordos*** de Daniel Sánchez Arévalo o ***Cobardes*** de Juan Cruz y José Corbacho.

Ha participado en numerosas series de TV, entre las que destacan ***La línea invisible, La reina del pueblo, El ministerio del tiempo, Vis a vis, Las chicas del cable, El Barco, La Fuga, Pelotas*** o ***Gran Reserva*** entre ellas.

En teatro su actividad también es intensa, habiendo participado en obras como ***Los Últimos días de Judas Iscariote, Falstaff*** y ***Urtain***.

Ganó el Premio Unión de Actores en 2010 a Mejor Actriz Secundaria de Teatro en el 2010.

TXETXU ROJO

www.especialistasdecine.com

Coordinador de especialistas.

En cine ha participado en: ***La Influencia; Las Locuras de Don Quijote; A la sombra de los Sueños; Torrente II; Muertos de Risa; Sinvergüenza; La Mujer más Fea del Mundo; Asfalto***.

En TV: ***Cazadores de Hombres*** y ***El Síndrome de Ulises***, de Pdt. Ficción TV; ***Aída, Policías*** y ***Los Serrano***, de Pdt. Globomedia; ***Los Simuladores***, de Pdt. Notrofilms.

JUANFER ANDRÉS

[Imdb](#)

Ha dirigido, escrito y montado ***Musarañas***, película producida por Alex de la Iglesia, y protagonizada por Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Luis Tosar y Hugo Silva. Película nominada en los Premios Goya.

Es el Director del 1º Año Común de nuestras Diplomaturas.

Actualmente Juanfer es director de contenidos de Pokeepers Films (productora de Alex de la Iglesia).

Director de ***036*** (con el que obtuvo 23 premios y más de 2 millones de visionados en Youtube) y ***Es un buen chaval***. Montador del documental ***Osona*** y ***Pieles***, película de Eduardo Casanova.

Ha realizado multitud de videoclips para artistas como Canteca de Macao, Chiki Lora o La Niña del Cabo y varias campañas de publicidad. Como guionista de cine, ha escrito el largometraje ***Los Medieros***.

ESTHER ORTEGA

[Imdb](#)

Actriz. Ha participado en numerosas series de TV como ***Madres. Amor y vida, Antidisturbios, La valla, Mercado central, Desaparecida, U.E.O. Los Borgia, El Comisario*** o ***Cuéntame Cómo Pasó***.

En cine ha participado en numerosos cortometrajes como ***Ponys***, de David Planell. Y en largometrajes, como ***Azul oscuro casi negro***, de Daniel Pérez Aré y ***Amor, curiosidad, prozak y dudas***.

CHOS (MAR CORZO)

[Imdb](#)

Ha trabajado como actriz en los largometrajes **Libélulas** de Luc Knowless, **Historias lamentables** de Javier Fesser, **Veneno** y **La llamada** de Javier Calvo y Javier Ambrossi, **Zsevernatz** de Carlos Yuste y Pablo Palazón, **Aquella Primavera** de Daniel Cebrián, **La daga** de Rasputín de Jesús Bonilla y **Hoy quiero confesar**, de Antonio Hernández. A su vez ha dirigido un sinnúmero de microteatros y obras independientes entre las que destacan **Lo que sea** o **Cinco mujeres que comen tortilla**.

Lleva más de 10 años como Directora de Casting junto a Laura Cepeda, en los que ha realizado más de 100 casting de publicidad, así como series de TV y películas. Sus últimos trabajos han sido los castings para **Poliamor para principiantes** y **Cuidado con lo que deseas**, ambas de Fernando Colomo, para **Adiós**, de Paco Cabezas y también para el largometraje **Llegaron de noche**, de Imanol Uribe o **La novia gitana** dirigida por Paco Cabezas (AtresPlayer).

NONO MUÑOZ

[Imdb](#)

Director de fotografía granadino y que actualmente combina con la enseñanza del medio. Ha realizado la dirección de fotografía de largometrajes de ficción como:

El consequidor de Rodrigo Rivas (2021), **Lalla aicha** de Mohamed El Badaoui (2019), **Burga** de Alfredo Contreras (2018), **Pieles** de Eduardo Casanova (2017), **Omnívoros** de Oscar Rojo (2014), **Nos vemos en el infierno** de Martín Garrido (2012). Dentro del género documental ha realizado la fotografía de largometrajes: **Victoria 2030** de Manuel Serrano (2020), **Semillas de alegría** de Cristina Linares (2018), **Toni Segarra: the ads writer** de José Manuel Pinillo (2016), **Auto** de Luis Alfaro (2013).

También ha trabajado como segundo operador en los largometrajes: **Que te juegas** de Inés de León (2019), **Garantía personal** de Rodrigo Rivas (2016), **Morente** de Emilio Barrachina (2011).

También ha desarrollado su actividad profesional en el mundo de la publicidad para diversas marcas como Adidas, Movistar, Heineken, El País, etc. Y videoclips para artistas como, Rozalén, Morat, David Bisbal, India Martínez, Edurne, Amaia...

JUANJO RUIZ

Locutor y actor de doblaje.

www.juanjoruiolocutor.com

Locutor de radio, publicidad y documentales. Actor de doblaje en varias series y también en doblajes de películas para plataformas digitales.

Director y presentador del programa **Entre mis recuerdos** ABC Punto Radio 2012 y voz corporativa de ABC Punto Radio, y Onda Cero.

Director y presentador del programa **Siempre queda la radio** (Nacional) Onda Cero 2006/7. Locutor y presentador en Europa FM, Radiolé, M80, Cadena Dial Granada y Onda Maracena Radio.

Profesor de Doblaje, Realización y producción de RADIO en la Universidad Camilo José Cela. (UCJC), así como en el Máster de RADIO de la Universidad Rey Juan Carlos. (2009-2017). En la actualidad es locutor de documentales en RTVE. También para otras plataformas. Locutor de publicidad en la Cadena SER, Cadena COPE y Ahorradas. Presidente del sindicato de locutores de Madrid (Locumad).

**Instituto
del Cine
Madrid**

DIPLOMATURAS | MÁSTERES | CURSOS

**WWW.INSTITUTODELCINE.ES
C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES**

IR A LA WEB

