3º INTERPRETACIÓN PARA CINE/TV

DIPLOMATURA | OCTUBRE/JUNIO | PRESENCIAL

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

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

Instituto del Cine Madrid

3º AÑO DIPLOMATURA INTERPRETACIÓN PARA CINE/TV

CARACTERÍSTICAS

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**.

ACCESO A ESPECIALIDADES

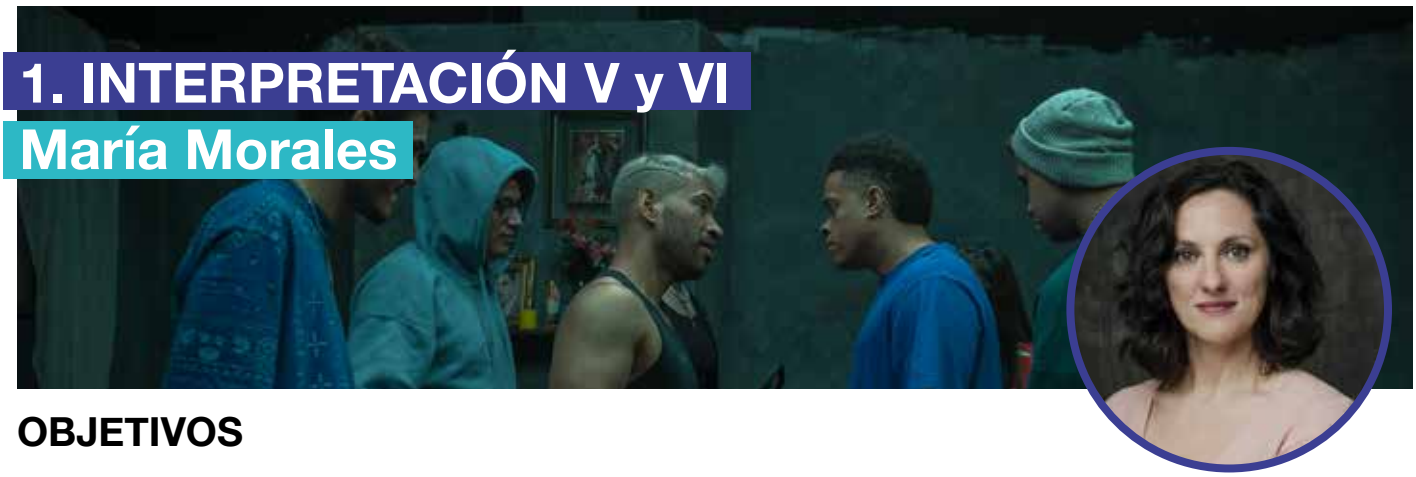
Sólo pueden acceder **quienes hayan aprobado el 2° Año de la Diplomatura de Interpretación**.

¿QUÉ OFRECE ESTE 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 compresión 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.

ASIGNATURAS



1. INTERPRETACIÓN V y VI
María Morales

OBJETIVOS

Se escenificarán **ante la cámara varias secuencias cinematográficas que serán posteriormente analizadas** con el objetivo de:

- **Aprovechar los medios expresivos que ofrecen la imagen y el sonido** para complementarlos a los propios del actor.
- **Descubrir la expresividad** justa que requiere el cine.
- **Desarrollar un gran sentido de la verdad y comprender el "naturalismo"** que requiere el cine.
- **Sentir el tiempo del plano para entrar en el ritmo cinematográfico**.
- **Crear personajes al calor de un rodaje**. Desarrollar la habilidad de poder entrar en situación al chasquido de una claqueta.
- El **trabajo profesional y la incorporación de el actor a la industria**.

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN
- Dificultades.
- Violencia.

2. EL ACTOR
- Materia prima del actor.

3. EL DIRECTOR
- Materia prima del director. Sentido estético de la vida.
- La acción.
- Intensidad Situacional.

4. EL PERSONAJE
- Tren de pensamiento.
- Diseño del personaje.
- Construcción de personaje.

5. ENERGÍA
- Materia prima del personaje.
- Impulsos.

6. EXPRESIVIDAD
- Expresividad.
- Valorizació.

7. ESTADO DE ÁNIMO
- Ánima.
- Actitud cerebral.

8. ÉTICA INTERPRETATIVA
- Honestidad.
- Fe Escénica.

9. SENTIMIENTO
- Estímulo.
- Abstracción.
- Ego.

10. ELEMENTO ILUSORIO
- Ficción - Ilusión.
- Convención Convicción.
- La Verdad.

11. GUION
- Literatura y Cine.
- Análisis de Acontecimiento y Personaje.
- Línea de Acción Interna.

12. SIGNIFICADOS
- Fáctico, Expresivo, Fílmico.
- Hacer, Decir y Pensar.
- Hipocresía.

13. EMOCIÓN
- Situación emocional.
- Señales biológicas.
- Explosión Implosión.
- Tensión.

14. CONDUCTA
- Objetivo.
- Causa, medio y motivo.
- Intenciones.

15. CONTINUDAD INTERPRETATIVA
- Memoria y recuerdo.

2. HISTORIA DEL CINE
Juan Fernando Andrés

OBJETIVOS

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**, cinéfilos habituales, que usan constantemente referencias a estilos, épocas o películas de otras épocas como referencia de lo que quieren.

TEMARIO

1. EL PERÍODO MUDO

1.1 Los Inicios.
- George Meliés.
- Los Actores para Edwin S.Porte.

1.2 David Wark Griffith: El nacimiento del Realismo en EE.UU.
- El Raccord.

1.3 El cine Intelectual Soviético: el nacimiento del Naturalismo en Europa.
- Sergei M. Eisenstein.
- Lev Kuleshov y su experimento de montaje.

1.4 El Expresionismo Alemán: el Feísmo y el Histrionismo.
- 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: LA TRADICIÓN REALISTA

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: LA TRADICIÓN NATURALISTA

3.1 La Influencia Soviética.
- Luis Buñuel.
- El Naturalismo estílizado de Carl Theodor Dreyer.

3.2 EL Cine de autor.
- Robert Bresson.
- Andrei Tarkovski.

3.3 Gran Bretaña. La tradición Shakesperiana: de Lawrence Olivier a Anthony Hopkins.

3.4 El NeorrealismoItaliano.

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. Frangois Truffaut
- Jean-Luc Godard.
- El “Star-System” francés.

3.7 El Naturalismo hoy.
- Dogma 95.
- El Nuevo Realismo Británico.

3. CONTINUIDAD. NARRACIÓN DE MONTAJE

DESCRIPCIÓN

Preparar al actor de audiovisuales para que sea consciente de lo que le rodea cuando está trabajando: las marcas, la luz, el sonido, las indicaciones del director, etc. Este procedimiento es lógico y eficaz, pero genera una nueva situación el actor: la tendencia a olvidar que su interpretación, la mayoría de las veces, no termina en el rodaje.

Es en el montaje donde, casi siempre, se da la verdadera forma a la interpretación. Y, sin embargo, el montaje suele ser una fase lejana y desconocida para ellos. Ahora que el actor sabe lo que debe controlar cuando está rodando, es el momento de hacerle consciente de lo que vine después, de lo que se puede llegar a hacer (y a deshacer) en la mesa de montaje.

OBJETIVOS

- **Comprender**, **a partir de cómo se está rodando una escena, cómo se va a montar**.
- Entender **cómo afecta su trabajo de actor** a la forma en que se piensa montar la escena.
- Desarrollar la **capacidad de ayudar con su interpretación al montador**.
- **Conseguir extraer el máximo partido a cualquier puesta en escena**.

TEMARIO

1. EL MONTAJE Y EL ACTOR

- Principios básicos del montaje cinematográfico.
- El eje.
- Los 360 grados.
- Los tamaños de plano.
- El campo y el contracampo.
- El efecto Kuleschov.
- Cómo ayuda el montaje en la interpretación.

2. EL RACCORD INTERPRETATIVO

- Para qué sirve el Raccord.

3. TIPOS DE SECUENCIAS

4. TRANSICIÓN A LA VIDA LABORAL

Coordinación: Chos (Mar Corzo)

DESCRIPCIÓN

Es importante **acompañar y asesorar al alumno en los inicios de su vida profesional**. Para ello es indispensable conocer varios aspectos de la carrera (creación de material, conocimiento de la industria, castings, representantes, etc.). En esta asignatura no habrá un profesor como tal, sino que **serán invitados a impartir sus conocimientos a través de la práctica, profesionales en activo de la industria audiovisual española**.

OBJETIVOS

- Descubrir **qué perfil se tiene como intérprete**.
- Saber **cuáles son las puertas y cómo dirigirse a ellas y a estos profesionales**.
- Capacitar para la **preparación de un casting y/o audición**.
- Desarrollar **criterio para crear un buen material**. (Videobook, fotografías).
- Obtener el conocimiento de **cómo funcionan los contratos laborales** (managers, agencias, representantes).

TEMARIO

1. EL ACTOR Y LA BÚSQUEDA DE TRABAJO

- Creación de material (videobook, fotografías, páginas web, plataformas de actores, usos de redes sociales)
- Contrataciones (agencias, mánagers, representantes, productoras).

2. EL CÁSTING

- Análisis de separata.
- Búsqueda de referencias.
- Preparación práctica a la prueba.
- El coaching.
- El selftape.

3. CONTACTO CON PROFESIONALES

- Directora de cásting.
- Representante.
- Foto fija.
- Creadores de videobooks.
- Profesionales de la comunicación.
- Marketing.

TALLER DE RODAJES II. Puesta en escena

Manu Gómez

DESCRIPCIÓN

La asignatura tiene una **fuerte orientación práctica**. A lo largo de la misma y, según se vayan tratando los distintos temas, los alumnos irán haciendo **ejercicios ante la cámara**. En todos los casos, **serán grabados y posteriormente analizados**.

OBJETIVOS

- **Mostrar las diferentes puestas en escena a las que se enfrentará un actor**, desde el plano secuencia, al rodaje de secuencias fragmentadas, mostrando todo el abanico de los diferentes tipos de realización.

TEMARIO

1. EL ACTOR Y LA PUESTA EN ESCENA

2. LA NARRACIÓN DE LA IMAGEN

3. CONTINUIDAD DEL PERSONAJE

- Desarrollo del personaje.
- Evolución lógica.
- Configuración escénica.

4. TIPOS DE SECUENCIA

- El plano secuencia.
- Masters e insertos.
- El plano-contraplano.
- Sin escorzo/ referencia.
- Con escorzo/ referencia.

5. “EL ESTILO HITCHCOCK”

SEMINARIO: CREACIÓN DEL PERSONAJE

María Morales

DESCRIPCIÓN

Este seminario está **orientado a que el alumno pueda configurar un personaje desde la verdad y que sea creíble**. Trabajaremos con secuencias que, a priori, estén muy alejadas del alumno mismo, y descubriremos cómo es un personaje, no sólo para dotarle de un trasfondo a nivel emocional, sino también físico.

OBJETIVOS

- **Extraer del texto la información necesaria** que nos ayude a la creación del personaje.
- **Investigar en la propia expresión para elegir cuáles de nuestros recursos** utilizar en cada caso.
- **Fomentar la confianza y la valentía** a la hora de proponer en las escenas.
- **Ejercitar los propios recursos para poder crear un personaje claro** con las pautas que tengamos .
- Aprender a **disfrutar de la creación en medio de un rodaje**.
- Enseña al alumno a **contactar con su propio potencia**l para que trabaje a su favor.

TEMARIO

1. RITMO
- Tiempo teatral y tiempo cinematográfico.
- Tiempo y tempo.
- Proyección.

2. PRESENCIA
- Imagen.

3. TONO
- Intensidades.
- Género y tono.

4. TRADUCCIÓN ESCÉNICA
- Señales y Significados.

5. CARÁCTER
- Rasgo de carácter y caracterización.

6. RASGO DE PERSONALIDAD
- Intensidad de la presencia.
- Ser y Estar.

ACUMULACIÓN DRAMÁTICA
- Progresión dramática.

SEMINARIO COMEDIA

Nacho Guerreros

DESCRIPCIÓN

La comedia es el género más requerido por el público. No obstante, en las clases de interpretación, aunque se suelen tocar escenas cómicas, generalmente se recurre al drama y la tragedia, porque una de las grandes intenciones es que el actor conecte con sus emociones. Ese es el objetivo de la creación de este seminario, ya que consideramos que **la comedia, tanto en su creación, como en su creación, son esenciales para el intérprete**.

OBJETIVOS

- **Encontrar la comedia a través de la verdad**.
- **Huir de la parodia y la caricatura**.
- **Descubrir la comedia que hay en mí**.
- **Trabajar desde el interior,** sin olvidar la diversión.
- **Crear un personaje cómico**.

TEMARIO

1. **La comedia muda**. Los pioneros (Chaplin, Keaton, Harold Lloyd …)
2. Diferencia entre **Stand Up** y **escena cómica**.
3. **Ritmo y timing**.
4. La **"tragedia" de la comedia**.
5. **Secuencias cómicas**.

TALLER DE RODAJES III: Escena Coral

Chos (Mar Corzo)

DESCRIPCIÓN

En esta asignatura culmina el proceso de aprendizaje y se pone en escena todo lo aprendido y estudiado durante los 3 años de Diplomatura. Para ello, se trabajará en un escenario lo más cercano al profesional, al que se enfrentarán al término de sus estudios.

OBJETIVOS

Ya que es el último trimestre del alumno en la escuela, se pretende **acercar a los intérpretes a una situación de rodaje exactamente igual a la que se enfrentará en su vida profesional**. Consiste en montar, preparar y rodar una secuencia con 9 o más personajes interactuando, de 15 minutos o más de duración.

TEMARIO

1. **Lectura de guión.**
2. **Reparto de personajes.**
3. **Trabajo de mesa.**
4. **La información del personaje.**
5. **Conflictos.**
6. **Qué queremos contar.**
7. **Qué quiere contar la historia.**
8. **Creación de personajes.**
9. **Ensayos.**
10. **Rodaje.**

PLAN DE PRÁCTICAS

1. PRÁCTICAS PROPIAS DE INTERPRETACION

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. PRÁCTICA CORAL

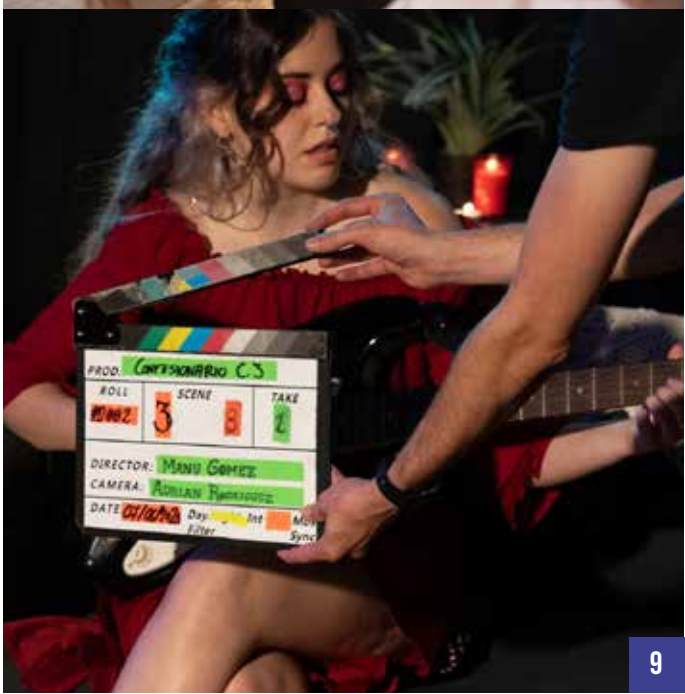
Al finalizar el curso se **preparará, montará y rodará una secuencia de 9 o más personajes y con una duración, como mínimo, de 15 minutos**. Esta puede ser realizada bien en varios planos, bien en plano secuencia, dependiendo de la naturaleza del texto, así como del reparto que lo conforma.

4. RODAJE DE SECUENCIAS EN DISCONTINUIDAD

Es habitual que por razones económicas o de iluminación algunas **secuencias se rueden en un orden muy adverso para los actores**. Es posible que deban comenzar por el final, seguir por principio y terminar con el desarrollo central de la escena. Esta práctica está diseñada para reproducir esa alteración de tiempo.

5. 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. Dependiendo de la calidad final, estos trabajos suelen participar en festivales.



PROFESORES HABITUALES

MARÍA MORALES. Directora de la Diplomatura. Imdb
Imparte la asignatura de Interpretación y Seminario Creación del Personaje.

Actriz en ***Como Dios manda*** junto con Leo Harlem, ***Donde caben dos*** de Paco Caballero, ***Gordos*** de Daniel Sánchez Arévalo o ***Cobardes*** de Juan Cruz y José Corbacho.
Acaba de estrenar ***La sombra de la tierra***, de Atresplayer, y ha participado en numerosas series de TV: ***Honor***, ***Desaparecidos***, ***Valeria***, ***Vis a vis***, ***La línea invisible, La reina del pueblo, El ministerio del tiempo, Las chicas del cable***, ***El Barco***, ***La Fuga***, ***Pelotas*** o ***Gran Reserva***. En teatro ha destacado en ***Un hombre de paso*** junto con Antonio de la Torre. Ha protagonizado ***Shock 1*** y ***Shock 2*** con una gran crítica, ***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 año 2010.

MANU GÓMEZ Imdb
Imparte la asignatura de El Taller de Rodajes II.

Director en las serie ***4 estrellas*** y ***Cristo y Rey***. Dirige ***Érase una vez Euskadi***, estrenada en la 69º Edición del Festival de San Sebastian. Y director y escritor del corto ***Nur y Abir***, seleccionado en varios festivales sobre el conflicto palestino.

Ha sido Asistente o 1º Ayudante de Dirección de 19 largometrajes y TV-movies entre los que vale mencionar: ***Yoyes***, de Helena Taberna; ***Todas hieren***, de Pablo Llorca; ***A ciegas***, de Daniel Calparsoro; ***The world is not enough***, de Michael Apted o ***Lisboa***; ***El gran marciano***; ***Al alcance de su mano***; ***En la ciudad sin límites***; ***Los Borgia***; ***El capitán Trueno*** y el ***Santo Grial***, ***Sofía***, ***la película***, entre otras películas dirigidas por Antonio Hernández. También ha sido 1º Ayudante de Dirección y/o Realizador de varias series de TV entre las que destacan: ***Aquí no hay quien viva***; ***Ala...DINA***; ***La que se avecina***; ***La fuga*** y ha trabajado para los spots de varias campañas: Nissan, El Pozo; L'OREAL, Coca Cola, etc.Érase una vez en Euskadi.

JUANFER ANDRÉS Imdb
Imparte la asignatura de Historia del Cine.

Ha codirigido, escrito (junto con Sofia Cuenca) y montado ***Musarañas***, película por la que estuvo nominado en los Premios Goya a Mejor Dirección Novel. La película fue producida por Alex de la Iglesia, y protagonizada por Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Luis Tosar y Hugo Silva. Fue director de contenidos de Pokeepsie Films (productora de Alex de la Iglesia). En 2025 estrenó su segunda película ***Tabula Rasa***, premiada en varios festivales internacionales.

Director de los cortometrajes ***036*** (con el que obtuvo 23 premios y más de 2 millones de visionados en Youtube), ***Es un buen chaval, La rampa y You no mashallah***. 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***.

MAR CHOZO (CHUS) Imdb

Imparte la asignatura de Transicion a la vida laboral y Taller de Rodajes III.

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 ***La casa 15/16***, última película de Imanol Uribe.
Actualmente trabaja en el casting de la serie ***La novia gitana*** que será dirigida por Paco Cabezas (Atres Player).

Como actriz, ha trabajado en ***Libélulas*** de Luc Knowless, ***Historias lamentables*** de Javier Fesser, ***Veneno*** y ***La llamada*** de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ***Zsevernatze*** de Carlos Yuste y Pablo Palazón, ***Aquella Primavera*** de Daniel Cebrián, ***La daga de Rasputín*** de Jesús Bonilla y ***Hoy quiero confesar***, de Antonio Hernandez.

NACHO GUERREROS Imdb

Imparte el Seminario de Comedia

Intérprete de teatro, cine y TV, en 2005 hace la obra ***BENT*** por la que fue nominado a Mejor Actor protagonista por la Unión de Actores y gracias a la cual es descubierto para ***Aquí no hay quien viva***. De aquí daría el salto a la popularísima serie ***La que se avecina*** en la que interpreta a «Coque» personaje con el que lleva doce temporadas en antena.
Protagoniza también en teatro la obra de Miguel Mihura ***Milagro en casa de los López*** y, posteriormente, ***Juguetes Rotos***, obra que consiguió 6 candidaturas a los Premios Max de teatro, entre ellas a Mejor Actor Protagonista para Guerreros. Paralelamente a esta pieza teatral, Guerreros interpreta varios cortos y monta su productora teatral y audiovisual «Rokamboleskas Producciones».
Además, ha sido nominado también como mejor actor de Comedia en los Premios MimSeries 2018 por ***La que se avecina***. Premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Terror de Castilla y León 2018 por el cortometraje ***Cariño*** de Ángel Gómez, Premio a Mejor Actor en el Indie Short Fest de Los Ángeles 2019 por el cortometraje ***Sin ti*** de Allan J. Arcal.

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