ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Cine e Interpretación

GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS E INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Escénicas
Docente	Claudia Malheiros; Isa Feliu

Presentación de la asignatura

Introducción a los hitos de la historia del cine desde una perspectiva teórica y práctica. Visión panorámica de la evolución de la cinematografía desde el pre-cine (pioneros y primeras narrativas fílmicas), cine europeo (vanguardias, expresionismo alemán, soviético, cine de preguerra), cine mudo en Hollywood, neorrealismo italiano, encuentros de Salamanca, nuevo cine español, nouvelle vague y hasta la renovación de producciones norteamericanas.

Competencias

CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la interpretación escénica y audiovisual.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica interpretativa individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especialista, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en español como en otra lengua extranjera.
CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias escénica y audiovisual.
CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia de las artes escénicas, su relación con la cultura audiovisual, y las tendencias estéticas más influyentes en las disciplinas artísticas.
CE02	Identificar, valorar y poner en práctica las diferentes técnicas escénicas y paradigmas interpretativos.

CE03	Analizar y comentar todo tipo de textos dramáticos y guiones audiovisuales, identificando y valorando sus elementos narrativos y funciones expresivas para su posible traducción a un lenguaje escénico.
CE04	Identificar y aplicar diferentes técnicas para el desarrollo de la acción dramática, la construcción de personajes y la configuración de situaciones y escenas.
CE05	Asimilar los fundamentos técnicos y códigos expresivos de la interpretación ante la cámara y aplicarlos en los diferentes géneros y formatos audiovisuales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Citar y definir con claridad los hitos más destacados de la historia del cine.
2. Elaborar un discurso historiográfico propio a partir de los hitos más destacados de la historia del cine.
3. Realizar adaptaciones de escenas cinematográficas a partir de los materiales fílmicos propuestos.
4. Comprender la evolución de las artes interpretativas a lo largo de la historia del cine.
5. Manejar fuentes de información textuales y audiovisuales propias del cine y de la interpretación cinematográfica.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	Teoría: 1. La invención del cine 2. Cine primitivo 3. El cine clásico/institucional 4. El expresionismo alemán 5. Cine soviético 6. Hollywood y el naturalismo (Stanislavsky) – Los géneros 7. El neorrealismo italiano 8. Los nuevos cines (Brecht) 9. Rupturas posmodernas 10. Cine de hoy Práctica: 1. Inicios del cine 2. Cine primitivo. Trucajes y cine de atracciones 3. Cine clásico / institucional: montaje, inicios del naturalismo, primer plano 4. El expresionismo alemán 5. Cine soviético. La FEKS y el antinaturalismo 6. La llegada del sonido: Hollywood y el Naturalismo 7. Los géneros cinematográficos 8. Nuevos cines 9. Rupturas posmodernas

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	30 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
AF5	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
AF7	Evaluación.	3 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	80 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

Para superar la asignatura, será imprescindible aprobar de forma independiente tanto la parte de Cine como la de Interpretación. Los ejercicios correspondientes a cada bloque estarán claramente diferenciados. En caso de que una de las dos partes no sea superada, no se podrá realizar la media ponderada, y el alumnado deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente de la parte no aprobada.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

Pruebas (*)	*Reevaluable/no reevaluable*	*Nota mínima si/no*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	*Reevaluable*	Sí	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	*Reevaluable*	Sí	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	*NO Reevaluable*	Sí	35%
SE5 Actitud y participación.	*NO Reevaluable*	Sí	15%
			100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

PARTE TEÓRICA

Bazin, A. (ed.)(2008) *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp.

Camporesi, V. (2014) *Pensar la historia del cine.* Cátedra.

Caparrós, J. M. (2011) *Historia del cine español*. T & B, D. L.

Comolli, J-L. (2010) *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972)* .Ed. Manantial.

Cousins, M. (2012) *Historia del cine.* Blume.

Eisenstein, S. (2005) *El sentido del cine.* Siglo veintiuno, ed.

González-Fierro Santos, J. M. (2007) *Las mejores interpretaciones de la historia del cine*. Cacitel, D. L.

Labarrère, A. Z. (2009) *Atlas del cine.* Akal, 2009.

Rancière, J. (2005) *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine.* Paidós.

Rodríguez Fernández, M.C., *Directoras de cine a ambos lados del Atlántico (1896-1933)*, Madrid, Cátedra, 2011

Rodríguez, H. J. (2016) *Nostalgia del futuro. Contra la historia del cine*. Micromegas editorial.

Sánchez Noriega, J. L. (2006) *Historia del cine.* Alianza editorial.

Sánchez, J. L. (2010) *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza.

PARTE PRÁCTICA

Baron, C. & Carnicke, S.M., (2008*) Reframing Screen Performance*. Michigan University Press.

Baron, C., Carson, D., & Tomasulo, F. P. (2004). *More than a method: Trends and traditions in contemporary film performance*. Detroit: Wayne State University Press.

Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara: manual para cine y TV*. Ediciones Plot.

Caine, M. (2003) *Actuando para el cine.* Madrid: Plot

Kramer, P., & Lovell, A. (Eds.). (2000). *Screen Acting* (1st ed.). Routledge.

Nacache, J. (2006) *El actor de cine*. Paidós.

Naremore, J. (1988) *Acting in the cinema*. University of California Press.

Mauro, K. (2021). A*puntes sobre una cuestión pendiente: la actuación cinematográfica.* Imagofagia, (13).

Mauro, K. (2014) *Actuación cinematográfica y análisis teórico.* European Review of Artistic Studies 2014, vol. 5, n. 2, pp. 43-59.

O'Brien, M.E. (1983). *Film Acting: The Techniques and History of Acting for the Camera*. Arco Film Series.

Taylor, A. (Ed.). (2012). *Theorizing Film Acting (1st ed.).* Routledge.

Wojcik, P.R. (2004). *Movie acting, the film reader*. Routledge.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

La filmografía se incluirá en un documento aparte que será compartido en el Aula Virtual.

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda y adecuada para el trabajo práctico.

VISITAS, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se recomienda asistir a las máster clases que se proponen desde TAI y que están vinculadas a la asignatura.