

LABORATORIO DE CREACIÓN

DEL ENTRENAMIENTO A LA COMPOSICIÓN: UN PROCESO DE CREACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO

DESCRIPTOR: El entrenamiento como sustento de la creación, cemento cohesionador del grupo, lente del universo conjunto y brújula del viaje. La composición como trabajo de interacción de los diferentes elementos escénicos y hecho artístico global.

El laboratorio parte de un entrenamiento centrado en los *Viewpoints (SITI Company)*, musculando con ello un lenguaje común, a partir del cual sumergir al elenco en el rastreo conjunto de materiales, siguiendo un proceso pautado de improvisación (PlayGround), los cuales funcionarán como esqueleto de las composiciones definitivas.

Composiciones. *Institut del Teatre*.
Mayo, 2022.

BLOQUE I: EL ENTRENAMIENTO COMO CEMENTO Y MOTOR DEL PROCESO DE CREACIÓN.

Entrenamiento basado en improvisaciones de movimiento escénico. Creado en Nueva York por la coreógrafa Mary Overly, fue adaptado posteriormente para el trabajo actoral por la directora de escena Anne Bogart. El objetivo principal del entrenamiento en *Viewpoints* está en profundizar en la dualidad de la conciencia escénica: la atención que el actor dirige hacia fuera, a lo que sucede en el espacio y, al mismo tiempo, la que dirige hacia sí mismo y las acciones propias.

BLOQUE II: DE LA IMPROVISACIÓN A LA COMPOSICIÓN.

La improvisación estructurada. El establecimiento de boyas y muros que acoten y direccionen el camino conjunto. La búsqueda de un lenguaje compartido. El sentido de la investigación. La generación de materiales. La composición cerrada como objetivo final.

Composiciones TAI. Marzo, 2023

TEMARIO

- Orígenes del Teatro de Creación.
- El entrenamiento como base de la creación.
- El espacio y el tiempo en el hecho escénico.
- La esencia colaborativa: un punto de vista horizontal sobre el proceso de creación.
- La improvisación como herramienta de creación.
- De la investigación a la composición.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Saber trabajar los elementos centrales de la creación escénica desde un punto de vista horizontal.
- Utilizar las fortalezas de la improvisación como herramienta a la hora de crear escena.
- Entender el foco de la creación escénica como suma conjunta de creatividades y no como pirámide jerárquica.
- Enfocar la investigación escénica vinculándola directamente a la composición.
- Apropiarse del espacio como marco creativo.
- Sistematizar el recorrido en fases de trabajo: Entrenamiento, investigación y composición.

OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar los conceptos esenciales en Teatro de Creación: colaboración, improvisación y composición.
- Aplicar los elementos que conforman el movimiento escénico con una finalidad compositiva.
- Desarrollar herramientas de exploración en torno a la creatividad grupal y su aplicación en la investigación escénica.
- Aplicar dispositivos de la investigación direccionada hacia la puesta en escena.

Composiciones. TAI. Junio, 2021

METODOLOGÍA DOCENTE

- Planteamiento del contexto histórico como relato marco.
- Exploración del espacio de trabajo desde una perspectiva grupal.
- Acercamiento al estado de juego.
- La matriz física: Creación del vocabulario común como base sólida.
- La generación del material compositivo.
- Análisis y reflexión sobre el material desarrollado.
- De la investigación a la puesta en escena: El ensamblaje de la pieza.

NÉSTOR ROLDÁN

Bachelor of Arts por la *University of Kent* y *Master* en Artes Escénicas por la *Universidad Rey Juan Carlos*, continúa la formación con el *Michael Chekhov Studio London*, la *SITI Company* de Nueva York y en la *Scuola Internazionale di Commedia dell'arte* (IT).

En su recorrido profesional han viajado siempre juntos el actor, el escritor (guion y dramaturgia) y el director, colaborando, a lo largo de los años, en producciones audiovisuales de Globomedia, Películas Pendelton, Morena Films, Mediaset, BocaBoca Producciones, Boomerang TV y Videoreport Canarias, por citar algunas, o escénicas en el Centro Dramático Nacional (CDN), el Teatro Español, las Naves del Matadero, El Festival de Teatro Clásico de Almagro, entre muchas otras. En 2024 se le galardona con el *Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela*.

Ha sido profesor de dramaturgia, guion, interpretación y dirección escénica en los Grados en Artes Escénicas de la *Univ. A. de Nebrija*, la *Univ. Europea de Madrid* y, actualmente, lo es en el de la *Escuela Universitaria de Artes TAI*. Ha colaborado también como profesor en dichas especialidades con la *Univ. Complutense*, la *University of Kent*, el *Institut del Teatre*, la *Rome University of Fine Arts* (IT), la *Scuola del Teatro Musicale di Milano* (IT) o el *M. A. StudioLab*, entre otros.

CONTACTO

E-mail: abarrategui.rolan@gmail.com