

Laboratorio de Interpretación

La Barca Otro Teatro (Septiembre – Junio)

Un espacio de investigación escénica, compromiso y creación colectiva. El Laboratorio de Interpretación propone un recorrido profundo por el trabajo actoral a partir del texto clásico y contemporáneo, entendido como materia viva que dialoga con el presente.

¿Para quién es este curso?

Este curso está dirigido a personas con experiencia previa en teatro que desean:

- Profundizar en su práctica actoral desde el rigor, la continuidad y el compromiso.
- Formar parte de un grupo estable con objetivos escénicos compartidos.
- Investigar el texto dramático desde el cuerpo, la voz y la acción.
- Vivir el proceso teatral completo: entrenamiento, ensayo, creación y escena.

Es necesario haber realizado al menos un curso anual o equivalente en alguna disciplina teatral y estar disponible para un trabajo sostenido, tanto individual como grupal.

Enfoque pedagógico

En el Laboratorio de Interpretación, el curso se concibe como una **pequeña compañía en funcionamiento**. El aprendizaje se articula en torno a procesos reales de creación escénica, donde técnica, investigación y experiencia humana avanzan de forma integrada.

El texto clásico y contemporáneo se aborda desde una mirada actualizada, encarnada y relacional. No se trata de reproducir formas, sino de comprender los mecanismos profundos de la escena para dotarlos de sentido hoy.

La pedagogía combina herramientas del teatro físico, el trabajo psicocorporal, la investigación actoral contemporánea y los grandes referentes de la interpretación (Stanislavski, Grotowski, Chéjov, pedagogías actuales), siempre desde la práctica, la escena y el diálogo con el grupo.

¿Qué te aporta el curso?

- Profundización técnica en interpretación, voz, cuerpo y escena.
- Mayor conciencia del propio proceso creativo y actoral.
- Capacidad de sostener personajes y escenas en el tiempo.

- Experiencia real de creación colectiva y puesta en escena ante público.
 - Desarrollo de habilidades de escucha, trabajo en equipo y responsabilidad escénica.
-

Ejes de trabajo transversales

A lo largo de todo el curso se trabajan de forma continuada:

- El texto como acción y motor escénico.
 - Relación cuerpo–voz–emoción–pensamiento.
 - Presencia escénica y disponibilidad.
 - Escucha profunda y adaptación en escena.
 - El grupo como elenco y sostén creativo.
 - Investigación, ensayo y reflexión práctica.
-

PRIMER TRIMESTRE (Septiembre – Diciembre)

Objetivo pedagógico

Asentar una base común de trabajo, entrenar el cuerpo y la voz, y establecer el lenguaje, el compromiso y la dinámica del laboratorio.

Durante este trimestre se busca que las personas:

- Consoliden hábitos de entrenamiento actoral.
- Unifiquen criterios de trabajo y rigor escénico.
- Profundicen en la escucha, la presencia y la acción.
- Inicien la investigación del texto desde la escena.

El inicio del curso se concibe como un período de ajuste, cohesión grupal y definición del marco de trabajo.

Contenidos pedagógicos

1. Entrenamiento corporal y presencia

- Disponibilidad física y energética.
- Conciencia postural y eje.
- Relación entre atención, cuerpo y acción.
- Activación y regulación de la energía escénica.

2. Voz y palabra

- La voz como fenómeno corporal.
- Respiración, apoyo y proyección.

- Articulación y claridad.
- Relación entre emoción, intención y texto.

3. El texto como acción

- ¿Qué necesita un texto para convertirse en escena?
- Análisis práctico de escenas breves.
- Partes de la escena: objetivos, acciones, obstáculos.
- Primeras muestras de trabajo.

4. Relación y escucha escénica

- La escena como espacio relacional.
- Escucha activa y respuesta viva.
- Construcción de confianza dentro del elenco.

SEGUNDO TRIMESTRE (Enero – Marzo)

Objetivo pedagógico

Profundizar en el abordaje del texto clásico y contemporáneo, desarrollando herramientas de análisis, creación de personajes y puesta en escena.

Contenidos pedagógicos

1. Las puertas del texto

- Textos clásicos leídos desde el presente.
- Textos contemporáneos y nuevas dramaturgias.
- Contexto, circunstancias dadas y subtexto.

2. Creación de personajes

- El cuerpo como origen del personaje.
- Coherencia física, vocal y emocional.
- Estados, ritmos y calidades.

3. Herramientas de interpretación

- Aportaciones de Stanislavski: acción, objetivo y conflicto.
- Aportaciones de Michael Chéjov: cualidades imaginativas y gesto psicológico.
- Integración práctica en escena.

4. Composición escénica

- Relación entre personajes.
- Ritmo, tempo y estructura de la escena.

- Puestas en escena parciales y muestras en proceso.
-

TERCER TRIMESTRE (Abril – Junio)

Objetivo pedagógico

Sostener un proceso completo de creación escénica, integrando entrenamiento, ensayo y representación ante público.

Contenidos pedagógicos

1. Ensayo e investigación en acción

- El ensayo como espacio creativo.
- Ajuste fino de acciones, ritmo y presencia.
- Escucha y adaptación constante.

2. Puesta en escena

- Uso del espacio escénico.
- Relación con vestuario y elementos.
- Construcción del universo de la obra.

3. El grupo como compañía

- Responsabilidad individual dentro del proceso común.
- Cuidado del elenco y del trabajo compartido.
- Preparación para funciones con público.

Muestras finales

El curso culmina con una o varias muestras abiertas al público en distintos contextos. Estas presentaciones no se entienden como un examen, sino como parte fundamental del proceso de aprendizaje: escena, tablas y experiencia real.

Flexibilidad pedagógica

Este programa establece una estructura y progresión orientativa. El desarrollo concreto del curso podrá adaptarse a las características del grupo, al nivel de experiencia y a las necesidades escénicas que vayan surgiendo durante el proceso.

El Laboratorio de Interpretación es un espacio vivo de investigación teatral, donde el rigor convive con el juego, y donde el escenario se convierte en lugar de encuentro, búsqueda y verdad escénica.