

Bureau de création de nouveaux mondes // ヌエヴォス語の単語 // O
 ciul de creație de nuevos mundos // New worlds creation office
 ةديج مل اوع ءاشن ! بد // Ufficio per la creazione de mundi novi
 Büro der Erschaffung neuer Welten // Офіс створення нових миров
 Oficina de creación de novos mundos // Officium creando novum
 מישדח תומלוע לש האירבה דרש // Mundu berrien sorkuntza bulegoa
 Oficina de creació de nous mons // Biuro tworzenia nowych świat
 ο δημιουργίας νέων κόσμων // Escritório de criação de novos mundos

EDEN está representado por una pareja de operarios del paraíso, coleccionistas de las técnicas del asombro, especialistas en los artilugios que producen las sorpresas. **EDEN** es una **oficina de creación de nuevos mundos** donde se reciben los encargos para el diseño y fabricación de paraísos inventados.

EDEN es la creación **en directo**. Todas las posibilidades son probadas, anotadas al detalle, analizadas con lupa, revisadas poéticamente y situadas en mapas reales o imaginarios. Las maravillas del mundo gestadas **a pie de calle**.

EDEN es un espectáculo collage **sin palabras** en el que se combinan teatro de objetos música multiinstrumental, danza con máscaras y creación plástica en escena. Es un generador de sensaciones donde lo visual, lo sonoro y lo olfativo se enredan con la poesía. También es una colección de mirillas callejeras a través de las cuales se puede curiosear, porque **lo único que hace falta para gozar a fondo del paraíso es la curiosidad**.

Este proyecto se presenta a la *Convocatoria de Ayuda a Proyectos KARRIKAN: Ayudas a creaciones de Artes de Calle en el País Vasco* en su cuarta edición 2019-2020.

1. Punto de partida y motivación

La idea de *EDEN* surge de la dinámica de trabajo diario en el local de la Compañía ***La Deriva***, en el que se combina la actividad escénica con la creación plástica. *La Deriva* que definimos como ***Taller de curiosidades*** o ***Lurpeko bitxiak*** es un atelier situado en Bilbao-La Vieja, en el que se desarrollan diferentes disciplinas artísticas. Es un local de ensayo para teatro, música y danza, y es un taller donde se trabaja con el papel, la tinta, el barro y el objeto poético.

También es un laboratorio olfativo. Allí se coleccionan ingredientes naturales, se investigan los métodos tradicionales de creación de perfumes, se extraen fragancias de las especies aromáticas locales, y se experimentan nuevos panoramas para la creación olfativa, dentro del campo de la escena y la intervención artística.

El espacio está a pie de calle y abierto al público que puede visitarlo. La última instalación realizada en *La Deriva* es un laberinto, que genera una experiencia poética en quien lo visita, usando imágenes míticas pero cercanas y hace recordar la magia de entrar en una barraca de feria.

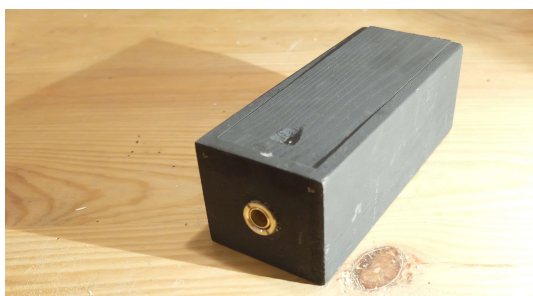

EDEN aparece también como consecuencia de la experiencia en diferentes espectáculos, performances e instalaciones callejeras. Nuestra inquietud expresiva empieza con la vocación de llevar la sorpresa a la calle, hemos experimentado en el arte de calle de muy diferentes formas: música multiinstrumental, títeres, máscaras, teatro de sombras, malabares de fuego, danza, performance y acciones poéticas. Creemos que actuar en la calle implica transformar la cotidianeidad, encontrar una visión sorprendida y hacer del camino un encuentro único.

Otro de los puntos de interés para realizar este proyecto es el atractivo de recuperar para la escena el encanto de los *cuartos de maravillas* y los *tutilimundis* que son dos de los elementos que inspiran *EDEN*.

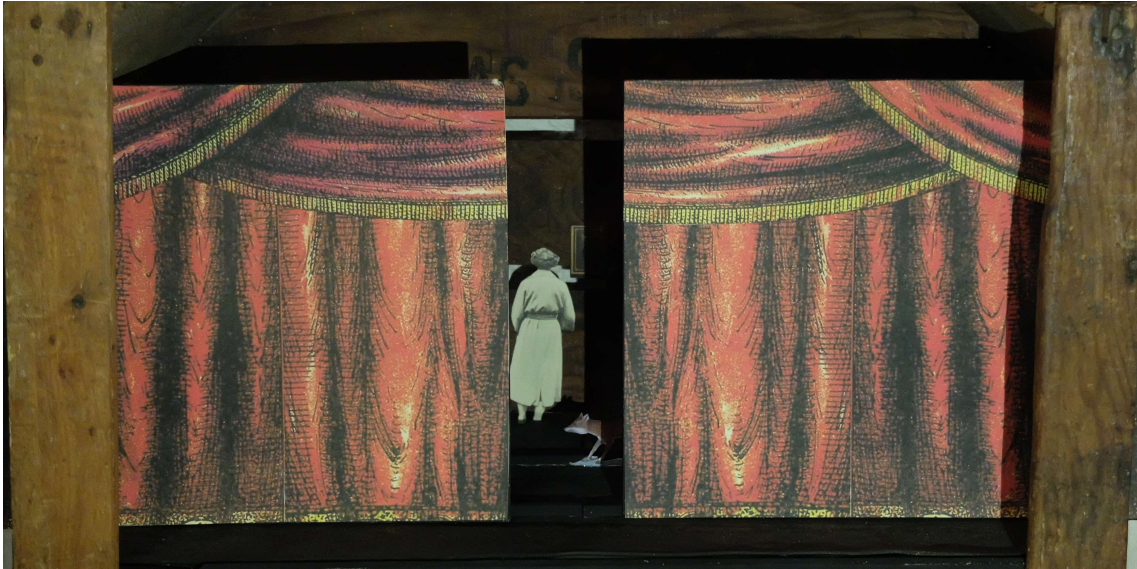
Los ***tutilimundi*** o *titirimundi* eran espectáculos callejeros ambulantes que fueron muy populares en los siglos XVIII y XIX. En un principio consistían en una serie de cajones a los que se les incorporaban lentes a través de las cuales podían verse los grabados o acuarelas que había en su interior. Posteriormente se fueron añadiendo mecanismos de relojería que movían muñecos y otros artilugios de las pequeñas escenas. Estos espectáculos son el origen de los *peep show* y se relacionan con los *yang p'ien* chinos -diapositivas accionadas por manivelas- o con los *sanduk al-ajayib* turcos –cajas maravillosas. Los tutilimundis, que solían ir acompañados por música y canciones en directo, también eran llamados mundinovis o **mundos nuevos**.

Los **cuartos de maravillas** (*cabinets de curiosités, wonder chambers, wunderkammern* ...) también llamados **gabinetes de curiosidades**, fueron espacios en los que se coleccionaban y exponían objetos exóticos provenientes de todos los rincones del mundo. Antes de la aparición de los museos estos lugares recogían curiosidades y hallazgos procedentes de exploraciones -fósiles, conchas, insectos...pero también *sangre de dragón* o *cuernos de unicornio*-, instrumentos técnicamente avanzados, obras de arte y objetos cotidianos traídos de lugares remotos.

Queremos hacer EDEN porque nos permite plasmar diferentes habilidades, mezclar técnicas plásticas con disciplinas escénicas, el hacer con el azar, la meticulosidad con la fecundidad del caos. Tener la oportunidad de llevar a cabo este proyecto dentro del marco que ofrece *Karrikan* supondría poder realizarlo efectivamente, con la ayuda y condiciones que brinda esta convocatoria. Además nos parece especialmente motivador poder mostrar la producción en las principales ferias de arte de calle de Euskal Herria.

2. Presentación de la compañía teatral ARRIERA antzerki konpainia

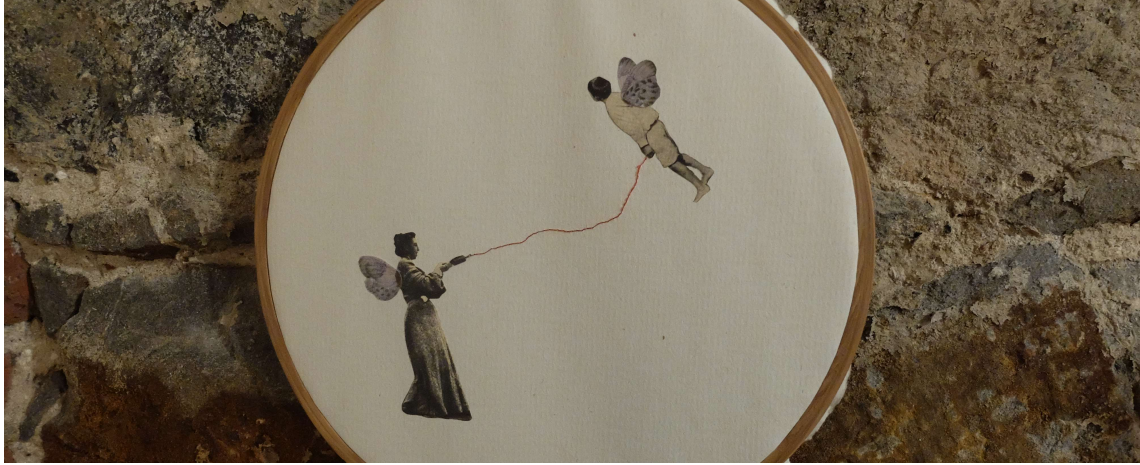

ARRIERA es una compañía profesional emergente que surge con el fin de realizar producciones en torno al teatro de papel, teatro visual y de objetos, combinado con la música, la danza y la performance. La Compañía Arriera Konpainia conjuga estas disciplinas -desde una mirada contemporánea- con la experiencia escénica. El subtítulo de la Compañía *teatro collage de aquí y de allá-hemen eta hango antzerki collagea* hace referencia a esa idea de crear espectáculos multidisciplinares.

Arriera tiene un especial interés en el **pequeño y mediano formato**. Los espectáculos de la Compañía son planteados teniendo en cuenta la optimización en los procesos de montaje, desmontaje, transporte y en la adaptabilidad a muy diferentes espacios de muestra.

Nos interesa la **producción de historias diferentes** en las que se tenga en cuenta la perspectiva de género y el aprecio a la diferencia. Nos mueve la curiosidad, la búsqueda de la sorpresa y el asombro.

3. Objetivos

- Crear el espectáculo de arte de calle EDEN, *mundu berriren sorkuntza bulegoa*, pieza multidisciplinar que combina teatro de objetos, danza y música multiinstrumental.
- Mostrar habilidades y hacer no habituales en las artes de calle como la creación en directo (barro, papel, ambientes olfativos...).
- Llevar a escena el esfuerzo, dificultad y emoción de los procesos creativos.
- Recuperar la memoria de los espectáculos ambulantes de *tutilimundis* o *mundos nuevos*.
- Participar en ferias y festivales estatales e internacionales de teatro de calle.

4. Población destinataria y ámbito de distribución

EDEN es un espectáculo sin palabras **para todos los públicos** que fusiona diferentes disciplinas escénicas de calle. Al tratarse de una pieza sin palabras tiene un amplio ámbito de distribución, siendo uno de los objetivos de la compañía que el espectáculo esté presente en numerosas ferias y festivales de arte de calle.

5. Contenido

Aaru, Paraíso, Valhala, Campos Elíseos, Yanna... son muchos los nombres que recibe la fantasía compartida entre culturas del jardín perfecto, de la naturaleza recién nacida, un mundo nuevo en el que es posible cualquier ideal. En este proyecto hemos elegido EDEN, una palabra que significa en muchas lenguas diferentes desde el hindi al euskera.

EDEN como **proyecto escénico** tiene **dos formatos**;

- un **espectáculo multidisciplinar** de 40 minutos de duración;
- y una **instalación de calle** inspirada en los *tutilimundis*. Ésta consiste en una colección de *cajas de mundos nuevos* con mirillas y lentes a través de las que se puede mirar. Este formato es de duración variable. Estas cajas forman parte de la escenografía del espectáculo.

De cara a la distribución pueden contratarse cualquiera de los dos formatos, o ambos.

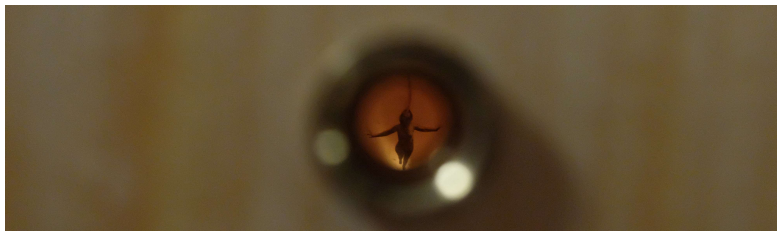
5.1 Contenido argumental

En EDEN se reciben continuamente encargos para la creación de nuevos mundos. El trabajo es intenso. Hay necesidad de esto y lo otro; animales fantásticos, vegetación exótica, ídolos aterradores, sensualidad, arrebatos, precisión, amor y ternura. Y todo esto hay que escucharlo, tocarlo, olerlo, bailarlo... La materia prima son el barro, las máscaras, los instrumentos musicales y otras sustancias y útiles de las existencias de la oficina de EDEN.

Después de cada prueba se anotan las necesidades y se rellena una ficha con la información que acompañará las entregas. Esta ficha incluye las necesidades, instrucciones y advertencias de cada creación y es depositada en una de las cajas de nuevos mundos. En ciertas ocasiones el personal de la oficina, posiblemente por el propio poder del material de trabajo, confunden sus tareas con el trance y la catarsis que pasan a formar parte de la rutina laboral. A veces, máscaras, figuras y mecanismos se contagian de este impulso y empiezan a moverse de manera autónoma. Siempre se corre el riesgo de que las creaciones destruyan a quien las ha creado.

Hay a quien le gustaría cambiar este mundo por otro, pero en estos mundos nuevos se incluyen las herramientas con las que es posible hacer todos los arreglos y revoluciones que puedan transformar la creación original.

El público -semidioses catalizadores y clientes exigentes de fantasías- es necesario para completar la última creación de EDEN. Hacen falta sus aportaciones para la gran obra. La fórmula final es muy compleja. Quedan por introducir algunas cositas, así que a ver qué se puede encontrar por ahí... Unos pases magistrales. Unos segundos eternos. Y el nuevo mundo abre los ojos por primera vez.

5.2 Puesta en escena y tratamiento dramatúrgico

La **puesta en escena** de la producción refleja un ambiente de trabajo cercano a una oficina, un laboratorio o un archivo. Esta atmósfera se mezcla con la de los gabinetes de curiosidades, estando también presentes materiales de la naturaleza que nos remiten a la idea del edén. La plástica del espectáculo conjuga así lo industrial con lo escénico.

Además de elementos naturales en escena habrá una colección de **maravillas escénicas** encontradas en rastros y mercados de segunda mano: máscaras, títeres, instrumentos musicales...que formarán parte de la acción. Es el particular gabinete de curiosidades de EDEN que rescata, adopta, arregla, y pone en funcionamiento, los restos de estos objetos mágicos en un ejercicio alquímico a pie de calle.

En este punto uno de los aspectos a destacar es el de la **creación plástica en escena**. En este sentido los materiales que se prevén utilizar son el barro, el papel y el olor. El hecho de utilizar el **barro** en esta producción resulta muy simbólico, puesto que es el material primigenio en los relatos sobre el origen del mundo de muchas culturas. Con el barro se construirán máscaras y títeres en directo. Como recurso dramático a lo largo de la pieza también se utilizarán elementos propios de la creación en **papel**, y cercanos a la performance, como cortar las imágenes, pegar nuevas partes, dibujar sobre ellas... Lo que permite plasmar la idea del proceso creativo de un taller.

Otro de los elementos que se incorpora a la escena es el **olor**. La invención de los olores de los nuevos mundos. El oficio del perfume se mostrará como composición de hábitats aromáticos, usando el olor para sugerir recuerdos y generar sensaciones evocadores de las nuevas naturalezas en el público. Los ingredientes aromáticos son otras de las curiosidades que se guardan en pequeños frascos con las que se formula en directo. Olor a maderas, a hierba fresca, a la tierra antes de la tormenta...

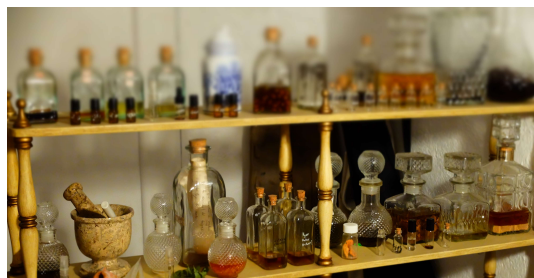
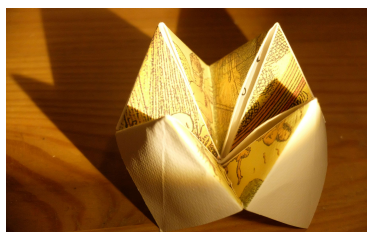
Como planteamiento clave de la producción hay que señalar la **mezcla de diferentes disciplinas escénicas**. En el espectáculo habrá interpretación actoral y manipulación

de objetos, a la que se añadirán algunos elementos propios de los lenguajes circenses como números de equilibrio de objetos o malabares con útiles cotidianos. También se incluirá danza con máscaras, música y la creación de ambientes sonoros en directo. Para ello además de las capacidades como hombre-orquesta del intérprete de la pieza se prevé el uso de loop-station en algunos momentos de la obra.

El uso de **automatismos** en las cajas y en escena es una de las técnicas que completará la puesta en escena del espectáculo, ayudándose de aparatos comunes y otros inventados a propósito para el espectáculo.

Esta propuesta supone en sí un número de equilibrio entre disciplinas, técnicas y habilidades, lo que conlleva una puesta en escena ágil y dinámica. En este sentido destacar que se atenderá a los tiempos de atención en la calle que requieren de un **ritmo escénico** más rápido que en los espectáculos de sala.

En relación al **público** queremos que la dramaturgia del espectáculo transmita la sensación de que cada individuo es en su proceso de trabajo -sea el que sea- un creador o una creadora del edén. Cada quien es capaz de hacer aparecer un mundo nuevo, sólo hace falta tener curiosidad, buscar y desobedecer un poco. Nos encanta la idea de que los paraísos son múltiples, accesibles y están a pie de calle.

5.3 Propuesta escenográfica

La propuesta escenográfica del espectáculo recoge la semántica de la producción: oficina, taller, archivo, paraíso, naturaleza, gabinete de curiosidades.

La idea es disponer de mobiliario industrial o de oficina antiguo. En la elección de este mobiliario se tendrá muy en cuenta que estos elementos sean adecuados para facilitar su transporte y almacenaje. Así se valorará que tengan ruedas, sean plegables, ligeros...y otras características que optimicen su uso tanto dentro como fuera de escena (montaje, desmontaje, traslado...). Por el momento la idea es disponer de un carrito industrial donde van las cajas tutilmundis, un baúl y algún perchero o mesa de trabajo. No obstante, es un aspecto a definir en función de las necesidades que surjan en la primera etapa del proceso de trabajo.

En el espacio escénico se prevé que haya un soporte de mapas de pie plegable con un cartel en que aparezca la palabra *EDEN* y la traducción a diferentes idiomas del subtítulo del espectáculo: *mundu berriren sorkuntzako bulegoa*.

5.4 Títeres, máscaras y objetos

En los títeres, máscaras y objetos utilizados en escena podemos diferenciar entre los creados en directo, principalmente con barro y con papel; y los que son del *fondo de colección* de EDEN. Estos últimos serán seleccionados por su riqueza simbólica, plástica y narrativa. Máscaras de vida apagada, muñecos despreciados y cacharros estropeados con ganas de volver a escena.

En la manipulación de títeres se usará el propio cuerpo como elemento, así aparecerán títeres con las manos y piernas de quien manipula, cabezas construidas con las propias manos... También se investigará en el empleo de otras técnicas: manipulación con varilla, manipulación con hilo y manipulación directa.

En este apartado cabe destacar la importancia que quiere darse a las máscaras como objeto de representación y transformación, que aportarán a la pieza momentos *ceremoniales* pero también momentos cómicos. La idea es usar máscaras *reales* de

diferentes orígenes y otras hechas con papel, barro y látex. También van a usarse *máscaras de mano* y telas para crear títeres de gran tamaño.

5.5 Vestuario y maquillaje

Para el y la operaria de EDEN imaginamos un uniforme de trabajo en un tejido natural, como un lino salvaje o un semi-lino. La idea serían dos piezas: pantalón y casaca, posiblemente de corte mao (recordando a los uniformes usados por el personal sanitario y de laboratorio). El color estaría por determinar en función de los elementos de la escenografía.

Por otro lado se contempla la posibilidad de maquillar de blanco algunas partes del cuerpo para acompañar la manipulación de máscaras y títeres.

5.6 Espacio sonoro

El ambiente sonoro de la pieza remite a melodías y ritmos de diferentes culturas, sonidos de la naturaleza y ambientes experimentales que pueden recrear por momentos sonidos propios de una cadena de montaje industrial.

El espacio sonoro estará construido en base a tres componentes:

- **Objetos**, usando las posibilidades sonoras de herramientas, utensilios y materiales empleados en escena. Asimismo se contempla la posibilidad de que haya composiciones de objetos que suenen por sí mismos accionados mediante automatismos.
- **Instrumentos** clásicos, étnicos y de construcción propia. Saxos, guitarra, percusión, flauta travesera, loop station, sarod, bansuri, balafón, txalaparta txiki, kalimba y otros. A través de los cuales se explorarán diferentes músicas, sonoridades y efectos sonoros posibles ejecutados con técnicas avanzadas en estos instrumentos.
- **Voz**. Aunque EDEN es un espectáculo sin palabras la voz va a utilizarse como medio de expresión, a través de exclamaciones, gritos o llamadas de atención. Asimismo se plantea como otra herramienta más para producir diferentes sonoridades que acompañen el ambiente sonoro. En la parte final del espectáculo se requerirá de la participación vocal del público como coro para completar la *última creación de la oficina*.

5.7 Diseño iluminación

En el diseño de iluminación podemos distinguir dos partes; una la de algunos elementos utilizados en escena, y otra, la iluminación general de la obra cuando ésta se represente de noche.

En el primer caso se buscará que estos elementos lumínicos tengan suficiente potencia para la escena. Preferiblemente funcionarán de manera autónoma con baterías y se utilizará tecnología LED para conseguir una mayor potencia con pequeñas baterías y evitar el sobrecalentamiento. En este sentido por el momento se prevé utilizar luz en una caja-teatro de papel y en una caja-teatro de sombras.

La iluminación general es uno de los aspectos que todavía falta por definir, y en los que se vería la necesidad de requerir la ayuda técnica de Karrikan.

5.8 Soportes gráficos

Los soportes gráficos de la producción será un aspecto muy cuidado de la misma. Dado que en la semántica está la idea de los gabinetes de curiosidades la intención es transmitir esta estética en los carteles, programas de mano y demás soportes gráficos del espectáculo. A la vez se tendrán en cuenta aspectos fundamentales del diseño gráfico para conseguir una imagen clara y eficaz de la producción.

6. Otros puntos de interés

A continuación se añaden otros puntos de interés de la producción.

6.1 Pequeño y mediano formato

Por las características del espectáculo éste se encuadra dentro del pequeño o mediano formato. La propuesta se plantea pensando en que pueda ser representado en muy diferentes espacios de muestra. La idea de la Compañía es proyectar sus producciones de tal manera que optimicen el proceso de transporte, almacenamiento, montaje y desmontaje. Esto obviamente reduce los gastos de personal, transporte y dietas. Estas características permiten una mayor movilidad y que las piezas de la Compañía puedan ser competitivas en cuanto a precio, disponibilidad y adaptabilidad.

En relación a la adaptabilidad a diversos espacios cabe destacar que en el planteamiento del espectáculo se valorarán las condiciones de visión y la disposición del público. Estos aspectos, variables de unos lugares a otros, se tendrán muy en cuenta en cada nuevo escenario.

El ser un espectáculo con sólo dos intérpretes también facilita que resulte más sencillo mantener la obra en activo por mucho tiempo, alargando el ciclo de vida del espectáculo y pudiendo amortizar la inversión.

6.2 Posibilidad de dos formatos

El hecho de que la producción ofrezca dos formatos diferentes y compatibles es otro de los puntos de interés de esta propuesta. Así, además del espectáculo, se ofrece la posibilidad de la instalación de las cajas de mundos nuevos, recreando los espectáculos callejeros de tutilimundis.

De esta manera se amplía la oferta de la producción. En muchos festivales interesa el poder tener un espacio permanente al que pueda acudir el público entre un espectáculo y otro. Esta opción también puede servir para anunciar o promocionar el propio espectáculo. Por ejemplo se puede hacer un día o unas horas antes de la función, o se puede hacer después de ella como *contenido extra*.

6.3 Perspectiva de género

La inclusión de la perspectiva de género es un aspecto importante en todas las acciones de la Compañía Arriera y que también será tenido en cuenta en la creación de este espectáculo. Por otro lado en todo el material promocional de la Compañía y del espectáculo se utilizará un lenguaje inclusivo y no sexista.

6.4 Tratamiento lingüístico

EDEN es un espectáculo sin palabras. No obstante las entradas, salidas, saludos...pueden hacerse en euskera, francés, castellano e inglés. Asimismo en el formato instalación las recomendaciones o comentarios que haya que hacer al público asistente pueden hacerse en estos idiomas.

Por otro lado señalar que la página web de la compañía dispondrá de versiones en Los idiomas anteriormente citados. El perfil de la Compañía en instagram también etiqueta en estos cuatro idiomas con el fin de que las propuestas lleguen a un público mayor. Ese aspecto se considera especialmente importante para ampliar las posibilidades de distribución de la producción.

El material de promoción del espectáculo irá en euskera, castellano y francés.

7. Temporalización

El inicio del proceso de producción de la obra será en octubre de 2019. El material promocional de la misma estará finalizado en abril de 2020 para poder realizar la promoción en medios, web y redes sociales antes del estreno. La obra estará lista para su estreno en mayo de 2020.

Cronograma

Calendario de creación de EDEN	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Documentación y dramaturgia	X							
Exploración técnicas plásticas	X	X						
Búsqueda de objetos	X	X						
Construcción de cajas y otros elementos		X	X	X				
Escenografía		X	X					
Vestuario			X	X				
Espacio sonoro	X	X	X	X				
Iluminación				X	X			
Ensayos		X	X	X	X	X	X	X
Fotografía y vídeo promocional						X		
Creación soportes gráficos						X	X	
Promoción en web y redes sociales							X	X
Test: Muestra público amigo							X	
Estreno								X

* El cronograma abarca el proceso de creación, desde el inicio de éste al estreno. La difusión del espectáculo en los eventos de los diferentes miembros de Karrikan sería entre mayo y septiembre de 2020. Además de este calendario, en relación a la temporalización, habría que tener en cuenta las residencias de creación y otras acciones de la convocatoria de Karrikan para el seguimiento del proceso.

8. Recursos

8.1 Materiales

Espaciales

La Compañía cuenta con **local propio**, en alquiler, que permite realizar los primeros ensayos del espectáculo así como la construcción de los elementos de la producción. También cuenta con espacio para reuniones, y un almacén. El local está bien comunicado, lo que facilita el poder reunirse con otras personas implicadas en la producción. Como se indica al principio de este proyecto el espacio se llama ***La Deriva, Taller de curiosidades-Lurpeko bitxiak*** y está situado en Aretxaga 4, Bilbao. El hecho de tener un local propio facilita enormemente los procesos de producción puesto que no se depende de horarios compartidos para poder trabajar.

En las fases más avanzadas del proyecto se utilizará para algunos de los ensayos la *Sala Kontainer Aretoa* y *BilbaoEszena*. Y los espacios de las residencias de creación de la convocatoria.

Equipamiento técnico y de promoción

El local de la Compañía cuenta con mobiliario necesario para la creación de la producción, así como de herramientas para la creación de los elementos escénicos. Asimismo se cuenta con ordenador y programas de diseño, cámara de fotos profesional, y la página web y redes sociales de la Compañía.

La Compañía cuenta con un vehículo apropiado para el transporte del espectáculo.

8.2 Inmateriales

Hay tres recursos inmateriales fundamentales para llevar a cabo este proyecto: la motivación, la experiencia y el tiempo.

- La **motivación** ha sido el motor para ver la posibilidad de realizar este proyecto de artes de calle, que permite combinar la **experiencia** callejera y el conocimiento de diferentes disciplinas y técnicas que pueden materializarse en esta producción.
- El **tiempo** es sin lugar a dudas uno de los recursos más necesarios a la hora de afrontar cualquier proyecto. Por ello la gestión del tiempo y el cumplimiento con los plazos establecidos en el planteamiento es un aspecto relevante en el planteamiento de este proceso creativo.

8.2 Recursos humanos

El recurso fundamental de las artes escénicas. Uno de los rasgos comunes de las personas implicadas en el proyecto es el hecho de dedicarse a diferentes ámbitos, lo que permite poder afrontar un proyecto multidisciplinar. A continuación se incluyen los curriculums del equipo de la producción.

María Ramírez Luengo

Intérprete, y creadora plástica y escénica. Productora y promotora de la Compañía teatral ARRIERA Antzerki konpainia.

Posgraduada en Teatro y Artes Escénicas por la UPV/EHU (2009). Diplomada en Magisterio y Diplomada en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en voz y técnica vocal (2002), Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer por Euroinnova (2016).

Formada en Narración Oral Escénica con Francisco Garzón Céspedes (2000), y en Expresión oral y dramatización con Virgilio Crespo (2006). Ha asistido a diferentes seminarios y cursos de danza contemporánea, flamenco, cabaret, danza oriental, expresión corporal, sociodrama, ilustración, creación de títeres, manipulación de objetos y cursos de entrenamiento y perfeccionamiento actoral. Entre otros, ha recibido formación de Mar Navarro, José Luis Raymond, Jaume Policarpo, Sara G. Marín, Maria Guimarey, David Larrinaga Jáuregui, Susana Martín, Robert Jhonson y Olatz de Andrés.

Creadora de las performances *La urna abierta*, *Laberinto*, y de los espectáculos de títeres *Manzanas y serpientes* y *Kokodriloa bazan edo ez bazan*. Cocreadora y narradora en el espectáculo *Itsasoko ipuinak*, encargado por el Ayuntamiento de Getxo para la Sea Week(2012). Ha participado en diferentes proyectos independientes de calle: títeres, sombras, canto e intervenciones de poesía visual.

Fundadora y actriz de la compañía A-TEATRAL (2010), en la que ha participado como actriz en el espectáculo *La Casa*, en el espectáculo infantil de teatro de sombras *Sutondoan (se detallan actuaciones a continuación)* y en el espectáculo de calle *los 20 del XX*. Directora de la pieza de teatro de sombras *Sombras humanas*, encargo para la clausura de los *Premios Enkarterri hoberantz* (2017). Guionista de la obra de teatro *Noche Muda*, en la que participa como codirectora y actriz.

Integrante del Comité organizador de la *Iª, IIª, IIIª y IVª Quincena Teatral Vizcaína-Elkarbizitzarako Antzerkia* (2010, 2011, 2012, 2013) subvencionada por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. Coordinadora y docente en el *Taller de creación de performances para el empoderamiento de las mujeres* (2010-2012), subvencionado por Emakunde. Ambas acciones con la Asociación AMARES.

Formadora en el proyecto de artes escénicas y empoderamiento *Mujeres gitanas, cuerpo, voz y palabra* (2016 y 2017) subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao. Formadora en artes escénicas en la *Escuela de empoderamiento* del C.P.I Soloarte I.P.I de Basauri (2013-2016). Coordinadora de *Gure Golé-Coro feminista de mujeres gitanas*. Estas acciones se han llevado a cabo con la Asociación AMUGE.

Organizadora y performer en *La Clandestina, cabaret clandestino mensual* en el AlmacenBiltegia. Ponente en los cursos de formación continua para docentes *Educación de la voz* (2004-2009).

Experiencia en diseño y realización de vestuario, utilería, escenografía, títeres y material promocional. A nivel plástico en la actualidad investiga en diferentes técnicas plásticas en torno a la creación en papel -collage, grabado, pop-up...- y su aplicación en escena.

**** Actuaciones como actriz protagonista con *Sutondoan* en:** Teatro Lizeo Antzokia (Gernika), Amaia Udal Zinema (Arrasate), Berriz Kultur Etxea, Getxo Musika Eskola, Kontainer Aretoa (Bilbao), Torrezabal Kultur Etxea (Galdakao), Amaia Kultur Zentroa (Irún), Zabalotegi Aretoa (Bergara), Etxarri-Aranatz Kultur Etxea, Antzerki Nagusia (Irura), Kurtzio kultur Etxea (Sopela), Harresi Aretoa (Agurain), Arkupe Kultur Etxea (Aretxabaleta), Zizur Nagusia Kultur Etxea, Lonbo Aretoa (Arrigorriaga), Balmaseda Kultur Etxea, Olalde Aretoa (Mungia), Usurbe Antzokia (Beasain), Néstor Basterretxea Aretoa (Bermeo).

Samuel Cano Braojos

Intérprete, músico y artista multidisciplinar.

Músico multiinstrumentista. Vientos, cuerda, percusión y sintetizadores electrónicos. Formado en conservatorios de música profesional de Madrid y Toledo, con maestros como Salvador Espasa y Alicia Suescun. Ha formado parte en diferentes formaciones de música contemporánea y fusión, habiendo realizado grabaciones con grupos como *Alberete*, *Banda Sonora*, *Primordiales*... y para proyectos artísticos personales en el campo de la performance. Como músico multiinstrumentista ha realizado numerosos espectáculos de calle tanto en solitario como con la compañía de teatro ETR. Ha musicalizado sesiones de cine mudo en la calle y muestras de videocreación. Actor y músico en el espectáculo de teatro y danza *Mujeres de Sangre y Aire* de *Armar Teatro*. Compositor de la música original de las producciones teatrales *La Odisea* de *Altazir Teatro* y *La Casa* de *A-teatral*. Creador y performer en la pieza *De Todo de Nada* seleccionada en el certamen de arte de espacios públicos en desuso *Kaleartean*. Integrante del colectivo de experimentación sonora *Primordiales*, actuando en festivales de arte contemporáneo en *Azkuna Zentroa* y *Festival BLV-ART*, entre otros.

Alhum ceramics es su firma de creación en cerámica, y ha creado el laboratorio olfativo *Nose Nariz*, ambos proyectos residentes en el *Taller de curiosidades La Deriva Lurpeko bitxiak* en Bilbao.

Compañía Blanco Roto

Mirada externa

Blanco Roto Escèniques es una compañía surgida en 2012 con el objetivo de sacar el teatro del teatro. Busca situar sus piezas en espacios no convencionales, íntimos, inusuales, cotidianos, compartiendo con el público el propio espacio escénico. Fusiona el acto teatral con la vida cotidiana, en la búsqueda de esa línea que separa la realidad y la ficción, de tal manera que el público pueda cuestionarse donde acaba una y donde empieza la otra.

La Ruta, que sucede en un coche en marcha, o *C/Hospital amb St. Jeroni*, realizado en espacios cedidos por las vecinas del Raval de Barcelona son dos muestras del planteamiento escénico de *Blanco Roto*.

La compañía ha colaborado con otros proyectos en *Instrucciones para barco de papel*, de Karmen Lopez y en *Carnaval'85* con Los Perdigones.

Además de en la creación de espectáculos Blanco Roto está muy interesada en el entrenamiento y el desarrollo en el oficio de la actuación, por ello se ha creado *geT* un área de trabajo actoral que ofrece workshops intensivos.

Los integrantes de Blanco Roto son:

Oskar Garcia

Postgraduado en Artes escénicas por la UPV/EHU (2009). Integrante de la compañía *KABIA* desde 2009, participando en los montajes *Decir lluvia y que llueva* y *La noche árabe*.

Especializado en las artes del movimiento recibe formación de Augusto Omulú, y profundiza en distintos entrenamientos a partir de las investigaciones de Jerzy Grotowski -con Pere Sais, Thomas Richards, Anna Zubrzycka, Gardzieniece y Maud Robart-, *Viewpoints* -con Barney O'Hanlon de SITI Company, Borja Ruiz, Arnau Marín y Carlota Subiròs-, *Body Weather* - con Andrés Corchero, Oguri y Frank van de Ven, y Aikido -con Arús Shidoin y Balacheff Kyoshi, entre otros maestros de danza y teatro.

En 2012 funda, junto a Laia Ricart, *Blanco Roto Escèniques*. Desde 2015 *investiga en la performance* trabajando en *Ars Performance Lab*, donde monta la pieza *Kreol Journey*, y creando y dirigiendo sus propias acciones: *The Invisibil Man*, *Age quod agis*, *Basic#01* o *To be high*.

Laia Ricart

Formada actoralmente en la *Escuela de Teatro de Mar Navarro*; y diplomada en la École internationale de théâtre *Jacques Lecoq* (1997). Licenciada en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona (2004). Continúa su formación como actriz con

diferentes profesionales como Will Keen, la compañía polaca *Song of the Goat*, Christine Adaire, Mara Bastelli y Alejandro Giles.

Primera experiencia profesional como actriz en el *Piccolo Teatro* de Milán con *Las Bacantes* de Eurípides que dirigió Luca Ronconi (2003). En 2005 presenta *Deixa'm*, proyecto final de carrera, a partir del libro *Déjame* de Marcelle Sauvageot. Ese mismo año también estrena *Túnel* dirigida por Andrea Barraco, en Roma. En 2006 actúa en el montaje *Ofegades*, basado en la obra *Tres voces* de Silvia Plath, dirigida por Jordi Prat i Coll.

Desde 2008 es miembro del grupo *Drama Ritual*, laboratorio de investigación teatral a partir del *arte como vehículo* de Grotowsky, dirigido por Pere Sais. Participa en las piezas *Ergo* y *Cantos de Sofía*.

En 2012 funda *Blanco Roto escéniques* junto a Oskar García.

Desde 2015 ha realizado diferentes lecturas dramatizadas: *Hitler en el corazón*, de Noé Morales, dirigida por Roberto Romei; y *WITH MY WHOLEHEARTMINDBODY*, dirigida por Carlota Subirós.

En 2016 participa en *Assajar és de Covards* en el *TeatreTantarantana* con *Cia. Casa Reial*. En 2018-2019 trabaja como actriz en *Com si fos ahir* sèrie de TV3 dirigida por Sònia Sánchez.

Además combina el trabajo de actriz con el de Acting coach, directora y pedagoga. Como acting coach destacan: *Estiu 1993* de Carla Simó, *Polseres Vermelles* de Pau Freixas, *Herois* de Pau Freixas, *Cobardes* de Frank Crudele y *Els nens salvatges* de Patricia Ferreira. Dirige *La Ruta* y codirige con Roberto Romei *C/Hospital amb St.Jeroni* (Blanco Roto), y co-dirige con Borja Ruiz y Agurtzane Intxaurreaga *La noche árabe* (Kabia Teatro, Hika teatroa y Pabellón 6).

<https://ciablancoroto.wordpress.com/>

Jonathan García Lana *Tunipanea*

Asesoría y ayuda técnica para creación de las instalaciones y automatismos

Artista intermedia que trabaja principalmente en torno al medio sonoro. Desarrolla su investigación resignificando los usos de la tecnología cotidiana como herramienta expresiva y mecanismo de construcción social. Construye e interpreta sus propios artefactos sonoros a partir de objetos encontrados, componentes electrónicos y materiales industriales, agregando el ingrediente emocional necesario para generar nuevas posibilidades y preguntas en torno al uso tecnológico contemporáneo.

Licenciado en Bellas Artes por la UPV/EHU, con un *Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo*. Desarrolla de forma paralela su actividad docente, realizando talleres y conferencias en diferentes entornos como Artium, Museo Guggenheim Bilbao, Kunst Universität Linz, Facultad de Bellas Artes UPV/EHU, Escuela de Teatro de Getxo o Alhóndiga Bilbao.

Socio co-fundador de la asociación de reciclaje creativo *Truca Rec*, donde se organizan festivales, talleres y proyectos premiados por el Ayuntamiento de Bilbao, como *Rec_on*, *Traposonora*, *Retromáquina* y *Kalemonsters*.

Ha tocado música experimental en directo en multitud de espacios independientes, así como en Museo Guggenheim Bilbao, Larraskito, In-sonora, Zarata Fest o Alhóndiga Bilbao. Ha sido premiado por el Gobierno Vasco en la convocatoria *Fábricas de Creación* con el proyecto *Variaciones del Intonarumori* y por el Ayuntamiento de Bilbao con el proyecto *Oasis floracústicos*.

9. Necesidades técnicas

Las necesidades técnicas del espectáculo son:

- Un espacio de 7 x 5 metros.
- Medios de iluminación y amplificación de sonido, por definir. No obstante, se tenderá a simplificar las necesidades en este aspecto.

10. Elementos de la ficha técnica del espectáculo

Escenario de 7m x 5 m.

Acceso para el vehículo de transporte: furgoneta de 5 metros de largo.

Medios de iluminación y amplificación de sonido, por definir.

En caso de lluvia , se podrá realizar la función en un espacio cerrado o cubierto.

- Tiempo de montaje: 2 horas.
- Duración espectáculo: 40 min.
- Tiempo de desmontaje: 45 min.

11. Distribución

ARRIERA es una compañía de teatro emergente pero que tiene claro que uno de los factores relevantes a la hora de promocionar y distribuir espectáculos es la creación de un **valor de marca**. Por ello cuida aspectos que colaboran a la formación de este valor, como la imagen corporativa de la empresa –logo, presencia en Internet, local de la compañía... La idea es asociar ARRIERA con un trabajo de alta calidad estética y compromiso con la escena, en la que esté presente la innovación, la emoción y la diferencia.

La **distribución de la producción** está presente desde un primer momento en la idea del espectáculo. Como se ha señalado anteriormente se ha tenido en cuenta en el planteamiento la optimización de las necesidades técnicas, dimensiones y transportabilidad de la propuesta para aumentar la posibilidad de adaptarse a multitud de espacios diferentes. En relación a la **viabilidad del proyecto** las características con las que está diseñado hace que pueda ofrecerse un **buen equilibrio en calidad, precio, adaptabilidad, disponibilidad y movilidad**.

La mezcla de lenguajes y la amplitud del ámbito de distribución hace que como **producto escénico** pueda ser programado en muy diferentes contextos.

Las **tareas de distribución** son asumidas por la promotora de la Compañía, María Ramírez Luengo, que ha recibido asesoramiento en marketing y ventas con la empresa AKEN S.Coop. En este primer estadio de la Compañía se considera una buena opción puesto que es la persona que mejor conoce el valor de marca, los intereses, la ruta prevista y el potencial de la entidad. Por otro lado agiliza los procesos de promoción y difusión al centralizar en una persona estas tareas. Profesionalmente la promotora de la Compañía se dedica exclusivamente a la actividad de la misma. Posteriormente se plantea la posibilidad de contactar con empresas distribuidoras.

La **promoción** de la propuesta se basará en diferentes **canales de distribución** que atenderán a la comunicación, publicidad y difusión.

• **Comunicación:**

- **Con la clientela.** La clientela potencial son ayuntamientos y áreas de cultura de los ayuntamientos, festivales de teatro de calle y festivales de títeres y teatro de objetos, entre otros.
- **Con los medios de comunicación.** La Compañía prevé la aparición en prensa local y especializada, entrevistas en radio y canales locales, y aparición de referencias a la producción en blogs de teatro.

• Difusión:

Las herramientas y canales de difusión de la propuesta van a ser:

- **Material impreso:** cartel promocional y programa de mano. Los programas de mano también se usarán como flyer dejándolos para ser cogidos en espacios estratégicos como espacios comunes en ferias y festivales.
- **Material de vídeo e imagen:** Fotos y vídeo promocional, vídeo completo y fotos. También se harán fotos y vídeos del proceso para su uso en las redes sociales de la Compañía.
- **Internet:** a través de la propia web [//www.arriera.eu//](http://www.arriera.eu//), de emailing //info@arriera.eu//, facebook [//arrieraescena//](https://arrieraescena//) e instagram [//#arrieraescena](https://#arrieraescena) y *google my business*. En la actualidad se está trabajando en el posicionamiento de estos recursos con el asesoramiento de la empresa *think on marketing*. También se contará con un dossier digital de la propuesta. A lo largo del proceso se crearán contenidos específicos para las redes (instagram stories, entradas blog y textos para publicaciones web).
- **Agenda de contactos y boca a boca,** por medio de contactos personales y a raíz de la asistencia a formación, encuentros profesionales, ferias y festivales.
- **Local de la Compañía.** Es un lugar situado a pie de calle, que está abierto diariamente en un entorno en el que hay una creciente actividad cultural y de ocio. Es un escaparate de la actividad de la Compañía en la que estarán a la vista el cartel, dossier, programas de mano, tarjetas de empresa y otros productos asociados a la actividad de la compañía. Semanalmente entran a visitarlo una media de 50 personas.
- **Asociacionismo sectorial.** Presencia en diferentes plataformas de difusión de productos escénicos. La Compañía es socia de *Redescena* y tiene previsto hacerse socia de *Eskena Elkarte* y *Unima*.
- Otras acciones propuestas desde la convocatoria **Karrikan**.

• **Publicidad:**

A este respecto se valorará la posibilidad de contratar publicidad en agendas y prensa especializada, y publicidad en redes sociales.

En todos los soportes de comunicación relacionados con el espectáculo aparecerá el logo de *Karrikan* y las menciones obligatorias.

Por último en relación a la distribución se cuidará muy especialmente todo lo que tenga que ver con las **buenas prácticas**, la eficiencia, la eficacia, concreción en el trabajo, facilidad en el trato y las comunicaciones, puntualidad y amabilidad. Son aspectos muy básicos pero que son fundamentales para generar una buena imagen de la Compañía. Estos aspectos se tendrán en cuenta durante todo el proceso creativo, así como en las actuaciones y en todas las acciones previas y posteriores a cualquier contratación.

12. Evaluación del proyecto

La evaluación de la producción es un **aspecto clave** del mismo para controlar el proceso, tender hacia un buen resultado y afianzar la gestión de futuros proyectos. El seguimiento y evaluación se realizará durante todo el proceso.

En relación al **contenido de la producción** y **puesta en escena** surge de esta idea de seguimiento la necesidad de tener una mirada externa del proyecto de manera profesional y secuenciada en el tiempo. Como se ha indicado anteriormente esta función será asumida por la compañía *Blanco Roto*.

Antes del estreno se planifican, al menos, dos ocasiones para **testar la producción**. Una primera con un público formado por profesionales de las artes escénicas con experiencia en lenguajes similares a los utilizados en la pieza. Y una segunda prueba con público no profesional. En ambas muestras se realizará una reunión posterior para recoger devolución y opiniones.

En cuanto a la parte de **gestión y producción** se va a hacer un especial hincapié en el **seguimiento y control de tiempos**. Para ello con ayuda del cronograma -organizado por funciones y meses- se realizará una planificación quincenal en la que aparezcan: la fase en la que se encuentra el proyecto, los objetivos quincenales y las tareas para conseguirlos. Semanalmente se evaluará en qué punto está el proceso y se realizarán los ajustes pertinentes.

Los **costes** serán otro de los puntos a evaluar, se llevará a cabo un seguimiento cada vez que se realice un nuevo gasto. Mensualmente se comprobará el gasto estimado y el gasto efectivo.

Una vez estrenada la obra se hará una **evaluación final** de estos aspectos, valoración del equipo humano y de las relaciones establecidas durante el proceso. Esta evaluación del aspecto humano y relacional se considera especialmente útil para futuras producciones de la Compañía. En relación a este punto, y para finalizar, señalar que desde la Compañía la evaluación se valora como una herramienta indispensable para detectar necesidades y localizar puntos fuertes con el objetivo de orientarse hacia la mejora continua de su producción escénica.

13 . Presupuesto

Equipo artístico y técnico	9.300
Creación, producción e interpretación.....7.000	
Instalaciones y automatismos.....500	
Mirada externa.....800	
Materiales	2.600
Escenografía y atrezzo.....1.200	
Marionetas y objetos.....300	
Vestuario y maquillaje.....500	
Ambiente sonoro.....200	
Iluminación.....100	
Instalaciones y automatismos.....300	
Comunicación	800
Diseño y realización soportes gráficos.....300	
Reportajes audiovisuales.....500	
TOTAL gastos directos de producción	11.700
Total en euros, IVA incluido.	

ANEXO 1: Enlaces

Compañía teatral **Arriera** antzerki konpainia

<https://www.arriera.eu/>

Bocetos **EDEN** previo

<https://www.youtube.com/channel/UChmbNF8s3I6ScsfwxEOinBg>

Página **A-teatral**

<https://www.ateatral.com/espectaculos>

Teaser sutondoan

<https://m.youtube.com/watch?v=VjCm8gQ21fl&t=6s>

Teaser La Casa A-teatral

<https://m.youtube.com/watch?v=pKXrDQsFBOE&t=39s>

Primordiales actuación Blv-art Festival.

<https://m.youtube.com/watch?v=7h1DOvwEchl>

Espectáculo **Mujeres de sangre y aire** de Armar Teatro

<https://m.youtube.com/watch?v=Qhtpm2CezdA>

Intervención festival **Kaleartean**

https://www.kaleartean.com/es/intervenciones_2015/de-todo-de-nada-es

Grupo **Banda sonora** actuación de calle.

https://m.youtube.com/watch?v=aE_D23sgVPg&t=45s

Compañía **Blanco Roto**

<https://ciablancoroto.wordpress.com/>

Tunipanea

<https://www.tunipanea.com/>

Instagram

@alhum_wabisabiceramics

@arrieraescena

 Arriera

Julio 2019