PROYECTO 43-2

María San Miguel

Ruth Cabeza

Pablo Rodríguez

LA MIRADA DEL OTRO

Dirección: Chani Martín

Dramaturgia: María San Miguel y Chani Martín Música: Jorge Ambas

COLABORAN

CON EL APOYO DE

ÍNDICE

1. Proyecto 43-2
2. Reparto, equipo artístico y técnico
3. Descripción del proyecto
4. La obra
5. Elenco
6. Equipo artístico y técnico

1. PROYECTO 43-2

Proyecto 43-2 es una iniciativa artística y pedagógica sobre el dolor causado por el terrorismo en la sociedad vasca. El proyecto nace en 2011, año que dedica a la investigación de campo y a la búsqueda de apoyos institucionales que faciliten la difusión de su trabajo. A finales de 2011 se conforma el nuevo equipo de trabajo que desarrollará dicho proyecto formado por Jorge Arribas, Ruth Cabeza, Aurora Herrero, Txus Pellicer, Julio Provencio, Pablo Rodríguez y María San Miguel.

María San Miguel en representación de Proyecto 43-2 obtiene una residencia artística dentro de la 1ª convocatoria Artistas en el LAVA, del Laboratorio de Artes de Valladolid. La residencia se lleva a cabo durante el mes de enero de 2012 y el 21 y 22 de dicho mes se pre-estrena el trabajo en la Sala Blanca del LAVA. El 5 de febrero Proyecto 43-2 se estrena en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares.

Desde 2012 y hasta la actualidad, el espectáculo, que comparte nombre con la compañía, gira por Madrid, Euskadi y Castilla y León, y lleva su planteamiento pedagógico hasta la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la RESAD y numerosos centros educativos.

Dicho espectáculo se conformó como la primera parte de la trilogía sobre Euskadi, la memoria colectiva y la convivencia con el Otro sobre la que la compañía trabaja y pretende establecer una nueva forma de entender la realidad social utilizando como medio el teatro y el diálogo conjunto con el público.

Un modelo novedoso que hasta ahora no había tenido lugar dentro del mundo artístico en relación a una parte de la historia de nuestro país como es la cuestión vasca: una propuesta para hablar de la realidad en la que vivimos utilizando como medio el escenario.

Una propuesta para crear memoria desde una perspectiva diferente y única.

Proyecto 43-2 ha tenido hasta el momento gran éxito de prensa, crítica y público.

2. REPARTO, EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

REPARTO:

Ruth Cabeza
Pablo Rodríguez
María San Miguel

EQUIPO ARTíSTICO Y TÉCNICO:

Dirección: Chani Martín

Dramaturgia: María San Miguel y Chani Martín

Composición musical: Jorge Arribas

Diseño de iluminación: Raúl Romo (Wensy)

Diseño espacio escénico: Karmen Abarca

Coordinación de vestuario: Susana Moreno

Producción: Proyecto 43-2

Dirección Técnica: Karmen Abarca

Vídeo y fotografía: Alba Muñoz y Juan Carlos Mora

Asesoría pedagógica: Domingo Ortega

Ayudante de dirección: Javier Galán

Asistencia técnica: Eleni Chaidemenaki

Ayudante de producción: Irene Domínguez

Prensa: Silvia Espallargas (ASÍ COMUNICA)

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La mirada del otro, es la segunda parte de la trilogía sobre Euskadi, la memoria colectiva y la convivencia con el Otro que trabaja Proyecto 43-2.

Este segundo trabajo se perfila alrededor de los encuentros restaurativos (*), una iniciativa pionera en España, que tuvieron lugar en la denominada "vía Nanclares". Estas reuniones se desarrollaron de forma individual, en su mayoría en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) durante los años 2011 y 2012, con ex miembros de ETA y sus víctimas directas o indirectas, siendo los mediadores los responsables de preparar dichos encuentros.

Como viene siendo habitual en el trabajo que desarrolla Proyecto 43-2, el proceso de escritura está precedido de una investigación de campo dividida en dos partes: el trabajo puramente documental, esto es, la búsqueda y estudio de los artículos periodísticos relacionados con el tema a llevar a escena, así como los ensayos que se hayan podido publicar tanto sobre el propio hecho en sí, como del contexto político y social, los términos legales que acompañan a dichos acontecimientos, las cuestiones relacionadas con la psicología de los protagonistas y, por supuesto, artículos relacionados con la construcción de memoria individual y colectiva así como de construcción identitaria.
Y, por otra, de las entrevistas personales que se realizan en Euskadi a los protagonistas del hecho que va a ser dramatizado, siendo estas la verdadera base del trabajo realizado desde Proyecto 43-2. La información tanto sonora como física que se obtiene de dichos encuentros se convierte en el material de uso prioritario para la composición dramática que después se llevará a escena.

Las entrevistas a los diferentes protagonistas, tengan el punto de vista que tengan cada uno de ellos, son el elemento necesario para la composición de un mosaico textual que traduce la realidad a través del teatro mediante una documentación ficcionalizada.
El juego de voces es, por tanto, absolutamente esencial para la composición de la dramaturgia que además pretende convertirse en un hecho diferencial a partir de la transformación del trabajo de campo en la raíz del teatro documental que trata de jugar Proyecto 43-2.

El objetivo que se persigue con dicha investigación previa a la dramatización escénica es conocer de primera mano los testimonios de los protagonistas así cómo las disposiciones necesarias para que se efectuaran dichos encuentros restaurativos.

La investigación es, por tanto, la base de las puestas en escena y programas pedagógicos del Proyecto.
Se trabaja partiendo siempre de procesos de investigación que derivan en la creación de un texto que da lugar a las creaciones propias de la compañía con las que se pretende aportar herramientas que faciliten el diálogo y la reflexión sobre el conflicto vasco en pos de la convivencia pacífica y el fomento de la cultura de paz.

La propuesta de investigación para la elaboración de la pieza artística que aquí se presenta, va acompañada de un programa pedagógico y atiende una necesidad de intervención psico-social planteada con una herramienta novedosa, el teatro, y las cualidades que conlleva la experiencia artística a partir de su desarrollo.

La aportación que puede realizar el teatro en su labor pedagógica y de memoria al situarse como espejo de la realidad es esencial dentro de la participación de toda la comunidad en este nuevo tiempo de paz.
Se plantea la creación de memoria, reflexión y diálogo a partir de un trabajo que viene respaldado por el éxito y la calidad de la propuesta anterior que realizó Proyecto 43-2 .
La mirada del otro sigue la línea de trabajo planteada en su primer espectáculo, homónimo al nombre de la compañía, *Proyecto 43-2*.
Dicho espectáculo se conformó como la primera parte de la trilogía sobre Euskadi, la memoria colectiva y la convivencia con el Otro, y pretende establecer una nueva forma de entender la realidad social utilizando como medio el teatro y el diálogo conjunto con el público.
Un modelo novedoso que hasta ahora no había tenido lugar dentro del mundo artístico en relación a una parte de la historia de nuestro país como es la cuestión vasca: una propuesta para hablar de la realidad en la que vivimos utilizando como medio el escenario.
Una propuesta para crear memoria desde una perspectiva diferente y única.

4. LA OBRA

Una sala en la cárcel.

Tres personas: la mediadora, la víctima y el victimario.

Sus ojos.

Los ojos del otro.

¿Son más cosas las que nos unen a los demás o las que nos separan de ellos?

A finales de 2010 sale una carta de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) en la que un grupo de disidentes de ETA muestran su disposición para entrevistarse con las familias de sus víctimas. ***La mirada del otro*** lleva a escena la historia de un encuentro. Desde su preparación hasta el momento en el que se produce.

Aunque está basada en personajes y hechos reales y, obviamente, trasciende el conflicto en Euskadi, La mirada del otro no es una obra documental, ni política. La mirada del otro habla sobre la íntima lucha del individuo para superar lo insuperable: colocar los ojos frente a los ojos del otro para, a través de la palabra, poder cambiar de sitio al dolor.

He tenido el inmenso placer de acercarme a esta historia y conocer de primera mano relatos de víctimas, disidentes e intermediarios. Mentiría si digo que envidio sus biografías pero no puedo negar que la altura de miras y la estatura moral con la que afrontan la vida, sí despiertan mi envidia (tanto en el caso de los arrepentidos como en el de los heridos y el de los intermediarios).

He descubierto que más allá de la justicia (imposible de satisfacer en estos casos) hay seres humanos que, a través del perdón, han sido capaces de comprometerse con el futuro de la paz. Gente con motivos suficientes para pasar el resto de sus días odiando y habitando el rencor, deciden dar un paso adelante, salvar ese abismo y mirar hacia el mañana con optimismo, sin traicionar ninguna memoria; y aun diría, haciendo más importante, si cabe, a los muertos que quedaron en el camino.

Inevitablemente uno se pregunta "¿yo qué haría?". También he tenido acceso a declaraciones de gente que no ha querido enfrentarse a este trance. No veían en él una vía para aplacar su dolor. Desde aquí quiero mostrar el mayor de mis respetos hacia esta postura que, ¿quién sabe?, quizá hubiera sido la mía. Creo que cada cual tiene el legítimo derecho de hacer lo que considere necesario y oportuno. Los que no hemos pasado por esta experiencia, debemos ponernos al servicio de esa necesidad, sin cuestionar su conveniencia. Y esto incluye a las instituciones. Detrás de cada víctima hay una historia compleja a la que hay que atender de manera personal. Y, a título personal también, tengo que confesar que el único punto oscuro que he encontrado detrás de todo esto, es el uso político del dolor ajeno. Tanto por un lado como por el otro.

Es en eso en lo único que no creo.

Chani Martín, Director de ***La mirada del otro***

5. EL DIRECTOR

CHANI MARTÍN

Licenciado por la RESAD en 1999, tiene una gran trayectoria como actor en el teatro, cine y la televisión de nuestro país.

Desde 2004 y hasta la actualidad, participa como actor en algunos de los montajes de la compañía Teatro Meridional como *Cloun Dei, Jacques el fatalista, La verdadera historia de los hermanos Marx, Miguel Hernández, Kvech: una comedia americana, QFWFQ (una historia del universo)*.

Ha trabajado en montajes como *Woyzeck* dirigido por Gerardo Vera, *La piel en llamas*, dirigida por José Luis Arellano, ambos en el Centro Dramático Nacional y en *Cancún* y *Cabaret Barroco* en el Teatro Gala de Washington D.C.

Ha colaborado con compañías privadas como Uroc Teatro y Teatro Impar.

En su trayectoria cinematográfica destacan sus papeles en *La suerte dormida* (2002), *El penalti más largo del mundo* (2004), *Amigos de Jesús* (2007), *Viral* (2012) o *El destierro* (2014). También ha participado en *Hormigas en la boca* (2004), *El laberinto del fauno* (2005), *Enloquecidas* (2007), *No habrá paz para los malvados* (2010) o *Estás ahí* (2010).

En televisión ha trabajado en series como *La fuga, Gran Hotel. Tierra de lobos, B&B, Cheers, Hispania, Aída, Águila Roja, La señora, El comisario, Impares, Hospital Central…*

Ha ganado premios en varios festivales por su papel protagonista en el cortometraje *El rastrillo,* de Santi Veiga.

En 2009 crea El Zurdo, grupo de música mediterránea con el que ha sacado un disco del que han vendido más de mil copias..

La mirada del otro, es su primer trabajo como director de escena.

6. ELENCO

MARÍA SAN MIGUEL

Estudió Teatro, Movimiento (basado en la pedagogía de Jacques Lecoq) y Voz (Roy Hart Theater y Odin Teatret) en la escuela de Mª del Mar Navarro y Andrés Hernández. Es Licenciada en Periodismo y Máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, donde comenzó sus estudios de teatro teniendo como maestros a Domingo Ortega y Jesús Barranco.

Ha estudiado con profesionales de las artes escénicas como Philippe Gaulier, Jeremy James, Ernesto Arias, Luis Moreno, Arturo Bernal, David Ojeda, Compañía Timbre4, el Pont Flotant, la Familie Flöz, Iida Sieghemi, Odin Teatret y SITI Company. En 2008 crea su propia compañía, Tiempos Modernos con la que ha realizado varios trabajos entre performance, happening y cabaret poético.

Durante tres años ha sido profesora de teatro en la Universidad Carlos III de Madrid, teniendo a su cargo a más de 90 alumnos por curso. Además, asumía una parte de las tareas de gestión, producción y producción en ruta del Aula de Teatro.

Actualmente desarrolla su trabajo como actriz y productora en Proyecto 43-2 y en la Fundación Siglo de Oro e imparte diversos cursos de formación y creación actoral dirigidos tanto a profesionales como a personas interesadas en adquirir herramientas teatrales como complemento de expresión, conocimiento y relación para con el otro.

RUTH CABEZA

Estudió Teatro, Movimiento (basado en la pedagogía de Jacques Lecoq) y Voz (Roy Hart Theater y Odin Teatret) en la escuela de Mª del Mar Navarro y Andrés Hernández. Comenzó sus estudios teatrales en Bizkaia, en la Escuela de Teatro de Getxo y en Madrid con Juan Pastor y Yolanda Porras.

Ha profundizado en la voz y el canto musical con profesores como Chelo García y Miguel Tubía, 'comedia dell´arte' y clown con Joan Font, máscara neutra y coro trágico Jeremy James y movimiento con Arnold Taraborrelli.

Durante cuatro años fue la responsable pedagógica del Aula de Teatro de la Uc3m y ayudante de dirección del Grupo de Teatro. Compagina su trabajo en Proyecto 43-2 con Proyecto Bufo y Los Hedonistas (Premio Atalaya Creadores Teatrales), investigando diferentes estilos a partir de la creación colectiva, y en De Caracas a Varanasi, donde además de ser actriz, escribe y dirige.

PABLO RODRÍGUEZ

Estudió Arte Dramático en la ESAD de Valladolid entre 1997 y 2001. Perfeccionó sus conocimientos en el último curso de formación impartido en el Teatro de La Abadía en 2007 con José Luis Gómez, Mar Navarro,

Vicente Fuentes, Hernán Gené, Carlos Aladro y Ernesto Arias. Ha trabajado con Charo Amador, John Strasberg, Will Keen, Marcello Magni y Luis Gimeno entre otros.

Miembro de la compañía Cuarteto Teatro y del Centro de Investigación Actoral Espacio Abierto de Valladolid, ha compaginado la interpretación en cine y televisión con el teatro, trabajando con compañías como Rayuela Producciones, Teatro Íntimo, Teatro Laberinto y Telón de Azúcar y con profesionales de la talla de Lola Herrera, Josefina Molina, Fefa Noia, Nina Reglero, Ricardo Vicente o Miguel Tubía.

Ha desarrollado conocimientos vocales y musicales.

Es intérprete de saxo alto y piano.

7. EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

JORGE ARRIBAS. COMPOSITOR B.S.O.

Comienza sus estudios de acordeón y flauta travesera a los doce años y desde el primer momento ha compaginado su formación académica con la participación en grupos tradicionales, de música folk y agrupaciones de cámara. Concluye el grado profesional de flauta travesera y acordeón en el año 2001, momento en el que también finaliza sus diplomatura en Trabajo Social.

En Madrid cursa los estudios superiores de música en la especialidad de acordeón. Pero esta nueva fase no le impide mantener sus proyectos realizando giras y festivales por toda la geografía española, y a nivel europeo. Finaliza el grado superior y regresa a Valladolid donde compagina giras con grupos como Celtas Cortos y La Musgaña, con los que ha girado por todo el mundo, con sus proyectos propios, grabaciones y

colaboraciones con músicos de estilos diversos: María Salgado, Javier Paxariño, Manuel Luna, Rao Trío, entre otros.

Ha grabado y colaborado con músicos de estilos diversos: María Salgado, Javier Paxariño, Manuel Luna, Rao Trío, Nacho Mastretta, y, dentro de sus proyectos personales, ha creado Taper Duel, con César Díez, y Fetén Fetén, con Diego Galaz.

KARMEN ABARCA. DISEÑO ESPACIO ESCÉNICO Y DIR. TÉCNICA

Nacida en Madrid, se forma en distintas escuelas técnicas, entre ellas el CTE, Especializada en vestuario, paralelamente amplia su formación con estudios de iluminación de cine y tv y diseño y creación de planos, para luego Licenciarse por la RESAD de Madrid en la especialidad de Escenografía.

Habitual colaboradora de RAKATá, en sus años de carrera lleva mas de cincuenta producciones como técnica, asesora y diseñadora de vestuario, escenografía y luces de teatro habiendo trabajado para prestigiosas producciones, tanto privadas como estatales, pisando los mas importantes escenarios nacionales y alguno internacional. No dejando por eso de participar en los circuitos alternativos, a través de las compañías, salas y festivales.

Actualmente dirige y coordina todas las labores relacionadas con el mundo técnico de la Fundación Siglo de Oro y en Proyecto 43-2.

SUSANA MORENO. COORDINADORA DE VESTUARIO

Licenciada en escenografía por la RESAD de Madrid y diplomada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en compañías de teatro clásico, especializándose en el vestuario escénico. Colaboradora habitual de Fundación Siglo de Oro (RAKATá), ha diseñado y coordinado el vestuario de sus producciones desde 2005. Paralelamente trabaja como escenógrafa y figurinista para otras compañías de teatro clásico como Lear Producciones, compañía residente de la Casa de Lope de Vega de Madrid, y Mephisto Teatro, compañía hispanocubana dirigida por Liuba Cid.

Como ayudante de vestuario y utilería ha trabajado en producciones del Centro Dramático Nacional y del Teatro Español.

En 2008 crea La Doppia Vestuario Escénico, empresa de servicios de vestuario desde la que continua diseñando y confeccionando para compañías de zarzuela y teatro infantil a nivel nacional, a la vez que presta servicio a productoras de publicidad, marketing y eventos.

DOMINGO ORTEGA. ASESOR PEDAGÓGICO

Es profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid desde 2010. En la Universidad Carlos III de Madrid fue director del Aula de Teatro entre 2002 y 2010, donde impartió clases, dirigió los montajes del grupo de teatro, y gestionó las distintas actividades, jornadas, cursos, encuentros y festivales de teatro que se organizaban.
Además ha sido docente en diversas universidades e instituciones públicas y privadas españolas y latinoamericanas y ha participado en numerosos talleres y seminarios.

Ha actuado en diversos espectáculos, con distintas compañías (*Aquí necesitamos desesperadamente una terapia*, de Christopher Durang, *Fando y Lis*, de Fernando Arrabal, *Decapitation*, de Marco Antonio de la Parra, entre otros) y ha dirigido numerosos montajes (*El maleficio de la mariposa*, de García Lorca, *Trabajos del amor perdido*, de Verónica Fernández, *Madrid/Sarajevo*, de Marco Antonio de la Parra, *El cerco de Leningrado*, de Sanchís Sinisterra, *Entremeses*, de Cervantes, *La cabeza del dragón*, de Valle Inclán, entre otros).

Participó en el Proyecto Teatral Transatlántico, dirigido por Marco Antonio de la Parra, para fomentar el intercambio entre profesionales iberoamericanos, visitando Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela.
Ha realizado la dramaturgia de varias obras, entre ellas *Títeres de Cachiporra*, de Lorca, *La guerrilla*, de Azorín, *La villana de Getafe*, de Lope de Vega, o *Cueca de Gil con polainas verdes*, sobre la obra de Tirso de Molina. También ha colaborado en la dramaturgia de creaciones colectivas, *Si yo fuera un pianista* o *Er DeQu*.

Con Acción Cultural Española (antes Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales), del Ministerio de Cultura, desde 2006 a 2009 participó en cuatro ediciones de Las huellas de La Barraca, que conmemoraba los setenta y cinco años de la creación del grupo universitario de García Lorca.
Desde 1994 dirige la Compañía de Teatro BLENAMIBOÁ, que organiza actividades escénicas, docentes y editoriales, como es la publicación periódica Ophelia: Revista de teatro y otras artes. También ha publicado artículos en otras revistas, como Primer Acto, Revista CELCIT o Revista Teatrae.

SILVIA ESPALLARGAS. PRENSA

En sus 35 años de experiencia en la prensa teatral, destacan títulos como *Las bicicletas son para el verano*, *Hamlet*, *Las comedias bárbaras*, *La casa de Bernarda Alba*, *Hombres*, *Manes, El método Gröholm*, *Los monólogos de la vagina*, *Una pareja de miedo*, *Galileo*, *El cartero de Neruda*,*Adulterios*, *Puerta del sol*, *La brisa de la vida*, *Fuenteovejuna* o *El manual de la buena esposa, Toc Toc, Enrique VIII*. Ha trabajado junto a directores como José Luis Gómez, Miguel Narros, José Carlos Plaza, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Lluis Pasqual o José Sámano.

Inicia sus trabajos teatrales con el Teatro Fronterizo de Sanchís Sinisterra en Barcelona. Posteriormente se traslada a Madrid y pasa a formar parte y después a dirigir el gabinete de prensa del Teatro Español de Madrid bajo la dirección de José Luis Gómez y de la de Miguel Narros. En el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional, bajo la dirección de José Carlos Plaza, dirige el departamento de prensa y comunicación.

Tras diez años de trabajo en teatros públicos forma la empresa APSEL S.A., dedicada a la producción, técnica y promoción de actividades culturales, con la que inicia su andadura en el teatro privado. Se ha encargado de la prensa de compañías como T de Teatre, La Cubana, Dagoll Dagoll, La Fura dels Baus, Els Joglars, Amparo Larrañaga, Angel de Andres e Iñaki Miramon, Tricicle, Imprebis, Rakatá…; o de teatros como el Fígaro dirigido por Angel García Moreno, La Latina dirigido por Lina Morgan, Teatro Alcazar dirigido por Juanjo Seoane.

En el año 1997 se incorpora al equipo de Luis Ramírez para cumplir uno de los objetivos de este peculiar productor: introducir el teatro musical en Madrid. Con él recuperaron el Teatro Lope de Vega para la vida teatral de la ciudad y estrenaron espectaculares montajes como *El hombre de la Mancha*, *Grease*, *Peter Pan*, *Annie* o *Jekyll & Hyde*.

Actualmente es responsable de prensa de Fundación Siglo de Oro, Compañía GL, y del festival Suma Flamenca desde su creación en 2006 por la Comunidad de Madrid.