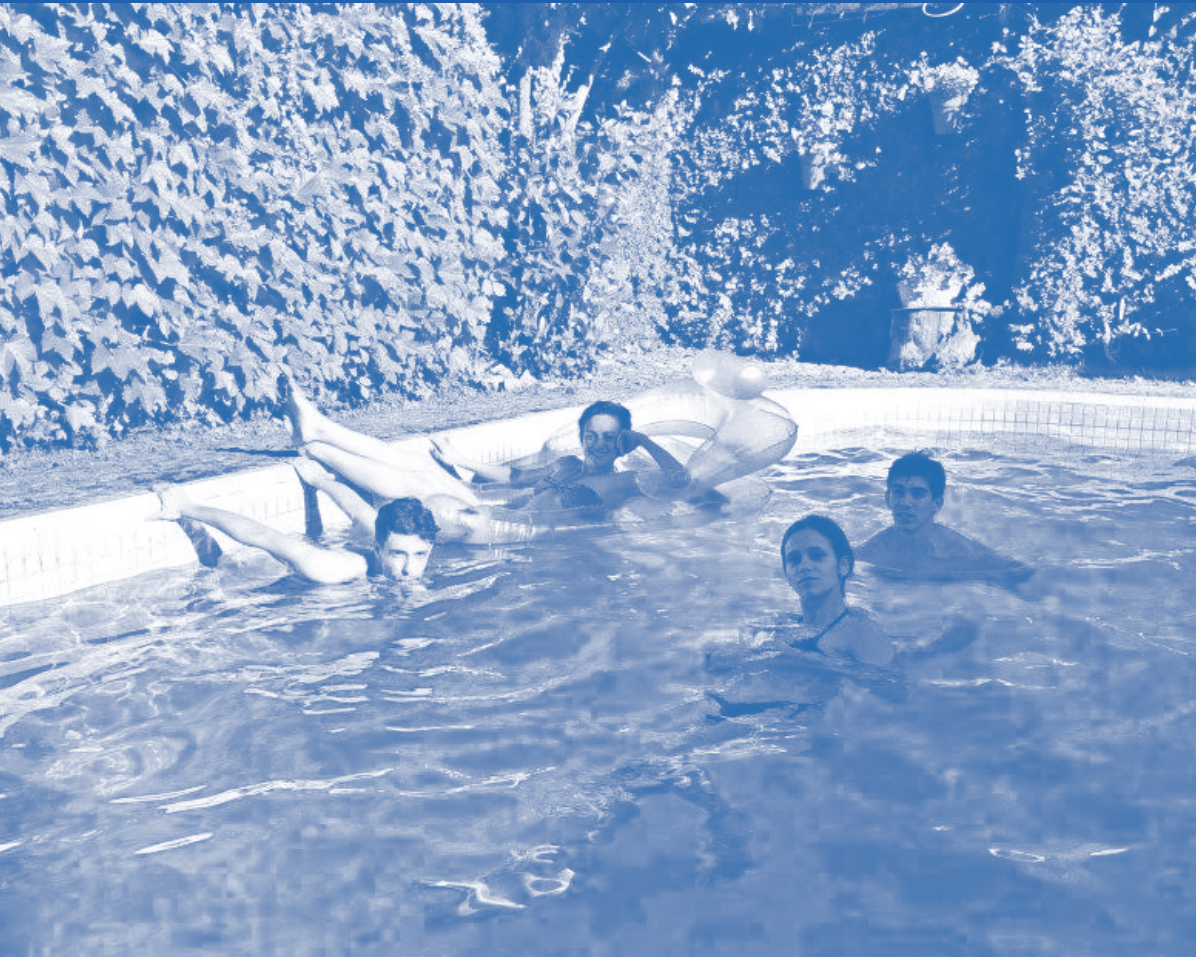

I. CURRÍCULUM DE LA COMPAÑÍA

(o una breve historia sobre nosotros).

aristeo.com@gmail.com

La Compañía Opcional está integrada por Aristeo Mora, Alejandro Mendicuti, Lara Ortiz y María Cecilia Guelfi, cuatro estudiantes que se juntaron en Madrid, en el 2010, durante la creación de Primer Recorrido, parte inaugural de una serie teatral de tres capítulos llamada La fiesta del Indio, que fue el primer trabajo del grupo.

En 2012 la compañía se traslada a Guadalajara, México, para realizar una residencia artística de dos meses en la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura Jalisco y crear la segunda pieza de la trilogía, *Árbol*, que se estrenó junto a la primera en la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas.

A principios de 2013 inicia el proceso de creación de *Como* título provisional elegimos: *Los Perdedores*, pieza que resultó de investigar las posibilidades escénicas de la mentira, la verdad, la realidad y la ficción. Esta pieza, vinculada al Máster de práctica escénica y cultura visual del MNCARS y ARTEA, del que Aristeo Mora era alumno, se estrenó en la sala Taller de Matadero Madrid y realizó funciones en Madrid, Burgos, Buenos Aires y Guadalajara, México.

A mediados de 2013, Aristeo Mora se instala nuevamente en su ciudad natal: Guadalajara, México. Un año más tarde se le une Alejandro Mendicuti y la Compañía Opcional se ve obligada a adaptar su forma de trabajo a esta nueva situación. De aquí surge *Los Encuentros Secretos*, una pieza de teatro expandido que se genera a partir de las historias que los habitantes de una ciudad cuentan a la Compañía Opcional por correspondencia. *Los Encuentros Secretos* comenzó en Madrid, como una colaboración con el grupo Play Dramaturgia en su proyecto *Escenarios del Streaming*, pero terminó de desarrollarse en México, donde fue beneficiada con la convocatoria Jalisco a Escena en la categoría de Teatro Experimental, obtuvo el primer premio en la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco de 2014 y fue invitada a participar del Encuentro Nacional de Danza y en la inauguración del Máster de Urbanismo de la UNAM, en Ciudad de México.

En 2015 el Museo del Chopo invita a la Compañía Opcional a repetir la experiencia de Los Encuentros Secretos en su propio barrio, Santa María de la Ribera, en la ciudad de México. Como consecuencia de esto se estrena en junio Los Encuentros Secretos Santa María, obra que fue seleccionada para participar de la 36 Muestra Nacional de Teatro de México en la categoría de Fenómenos performáticos y de teatralidad lateral. También en el 2015 la Compañía Opcional es invitada a crear una pieza para la ceremonia de inauguración del FESTA (Festival de artes de Jalisco). Esta invitación dio lugar a Nadie

escribe el libro que desea escribir, un tributo al escritor mexicano Vicente Leñero que fue estrenado en el Teatro Degollado de Guadalajara. Al final del mismo año la compañía presenta en el Foro LARVA de Guadalajara su último trabajo hasta la fecha: Prácticas de la imaginación, pieza beneficiada con la beca Proyecta 2014-2015 y que consiste en una serie de juegos escénicos que utilizan la teatralidad como herramienta para modificar las dinámicas de convivencia habituales en cuatro áreas de la sociedad: la familia, la escuela, el barrio y la nación.

II. LA INVESTIGACIÓN

Salvar las distancias

Como se explica en nuestro currículum, quienes formamos la Compañía Opcional vivíamos en Madrid, compartíamos casa, situación económica, situación sentimental, trabajos de mierda, la comida y la familia. Compartíamos también inquietudes, así que trabajar juntos resultaba fácil.

Luego nos separamos: Aristeo decidió volver a vivir a su ciudad de origen e inició sin saberlo una reacción en cadena que acabó con cada uno de nosotros en un lugar (tanto físico como vital, por llamarlo de alguna forma) muy distinto del que ocupábamos antes. Ahora Alejandro Mendicuti y Aristeo Mora están en Guadalajara, México, y Lara Ortiz y Cecilia Guelfi en Madrid, más o menos.

Un grupo de trabajo se caracteriza por la unión, por la presencia simultánea en un mismo lugar, y por la continuidad de esa presencia. El trabajo escénico se caracteriza porque la presencia es indispensable, es lo que lo hace posible.

Nosotros nos hemos juntado varias veces y hemos intentado trabajar como si siguiéramos viviendo en la misma ciudad, pero ya no es así, lo que no significa que estemos dispuestos a dejar de trabajar como un equipo.

Dado que estamos en contextos muy diferentes ahora nos importan cosas diferentes, nos molestan cosas diferentes, esperamos cosas diferentes de nuestras vidas y necesitamos cosas diferentes de quienes nos rodean.

Así que ahora Nos preguntamos cómo salvar las distancias para seguir trabajando juntos y hemos decidido dedicarnos a buscar técnicas de solventar la ausencia de nuestros compañeros para, una vez que hayamos encontrado varias, volver a hacer una pieza juntos.

Así que pensamos en la música. Podríamos haber pensado en muchas otras disciplinas, pero pensamos en la música, en los grupos de música, por ejemplo, que para hacer un disco graban por separado las intervenciones de sus integrantes y luego las juntan y las mezclan en otro lugar y en otro momento y al final todo queda junto y es una misma cosa y tú estás en tu salón escuchando sus historias que están en sus canciones y ellos no están contigo físicamente, pero sí que lo están de alguna forma. En este momento nuestro trabajo va de buscar maneras de encapsular la presencia de nuestros compañeros que están en otro continente para reproducirla cuando nos haga falta, maneras que incluyen todos los formatos que se nos ocurren, la palabra escrita, grabada, memorizada, recordada, la imitación, la suplantación, el vídeo como algo con lo que se puede intentar alguna forma de interacción, etc. Nuestra intención es hacernos con una buena serie de recursos que nos permitirán hacer aquí una pieza como si los que están en México no se hubieran ido, y a los que se marcharon, otra pieza como si las que estamos aquí hubiéramos viajado. Piezas, las dos, de las que de momento sabemos poco, pero que van a hablar sobre irse y sobre todo, sobre volver, que es algo que todos hemos hecho de muy diferente forma, y que es lo que nos trajo aquí.