

MAL PELO
BACH

MAL PELO

MARÍA MUÑOZ / PEP RAMIS

BACH

Bach se presenta como un estudio del movimiento, la mirada, el ritmo, la respiración y la presencia en relación con la musicalidad. Es una selección de preludios y fugas contenidos en los dos libros que configuran *El clavecín bien temperado* compuesto por Johann Sebastian Bach en el siglo XVIII, en el que María Muñoz combina la danza de algunos preludios que suenan en directo con la memoria de algunas fugas bailadas en silencio. La presencia de la intérprete evoluciona dentro de un puro trabajo de movimiento.

Bach es un riguroso trabajo de lenguaje de movimiento para el que María Muñoz necesitó viajar sola hacia lugares probablemente innegociables respecto a su entendimiento profundo de la musicalidad.

En la primera versión completa de la pieza, estrenada en el Festival Temporada Alta 2005, la grabación minuciosa y exhaustiva realizada por el pianista canadiense Glenn Gould (1932-1982), acompañaba a la bailarina aportando una corporalidad inusitada, la del pianista que, con su respiración y susurrar parecía estar presente en la escena.

En 2018 se presentó una reinterpretación del solo con música en directo en la Filarmónica de París, en colaboración con el Théâtre de la Ville de Paris, con Dan Tepfer quien, tan conocedor del repertorio clásico como experimentado en la improvisación de jazz, aporta una vitalidad y textura diferente al solo, acompañando a María Muñoz con su interpretación en vivo y estableciendo un diálogo que refuerza la improvisación en un juego de complejidades.

En 2016, María Muñoz transmite la pieza a Federica Porello, intérprete italiana que trabaja con Mal Pelo y desde entonces también representa **Bach**.

FITXA ARTÍSTICA

Creación **MARÍA MUÑOZ**
Interpretación **MARÍA MUÑOZ / FEDERICA PORELLO**
Música **CLAVE BIEN TEMPERADO Johan Sebastian Bach**
Versión grabada interpretada por **GLENN GOULD**
Versión piano en directo **DAN TEPFER**
Colaboración artística **CRISTINA CERVIÀ**
Asistente ensayos **LEO CASTRO**
Realización vídeo **NÚRIA FONT**
Iluminación **AUGUST VILADOMAT**
Fotografía **JORDI BOVER**
Vestuario **CARMEPUIGDEVALLIPLANTÉS, MONTSERRAT ROS**
Difusión **MAL PELO**
Duración: 50 minutos.

Una producción de Mal Pelo. Con la colaboración del Teatro Real de Madrid y el Teatre Lliure de Barcelona. Estrenado en el Espai Lliure de Barcelona el 26 de febrero de 2004 en su primera versión y en Temporada Alta 2005-Festival Internacional de Teatre de Girona en su versión definitiva.

PREMIO NACIONAL DE DANZA 2009, Ministerio de Cultura de España
PREMI CIUTAT DE BARCELONA 2017
PREMI DE LA CRÍTICA CATALANA 2018

“Las variaciones musicales son incesantes y cuando llega el cansancio, ella lo acepta: el tiempo de una pausa que deja al público en suspenso.”

M-EB.Marseille Hebdo

“Ahora, sola con Bach de fondo, María Muñoz parece dejarse ir (...) con sus característicos movimientos sutiles y precisos. (...) Una pieza de tono intimista, (...) que evidencia una vez más la madurez interpretativa de esta mujer cofundadora de Mal Pelo.”

Begoña Barrera. El País

“En Bach las armonías musicales del Clave bien temperado se traducen en movimientos que son la vitalidad contagiosa de esta música que lleva a María Muñoz por un errar de saltos, marcados por el contrapunto rítmico de sus zapatos de cordones al picar el suelo. Las variaciones musicales no paran y, cuando el cansancio llega al extremo, ella no lo niega: solo una pausa, un pensamiento fugaz que deja al público en suspenso, y -por una obstinada búsqueda del placer de todos- sigue bailando.”

Bàrbara Raubert Nonell. AVUI

“(…) con Bach, María Muñoz nos permite entrar en su taller: se puede ver como crea su coreografía a partir del silencio (y Muñoz es la fuerza del silencio) que hace más elocuente la aparición de la música. Cómo ésta inspira movimientos entre la repetición i la improvisación. Cómo retorna al silencio para repensar Bach o reponerlo en la inmovilidad fatigada o el movimiento inquieto. O cómo el silencio se mantiene mientras baila porque la música ya ha sido interiorizada. A diferencia de la pintura, vemos como se crea la coreografía en el puro presente que integra el tiempo de experiencia vivida con la música de Bach. Lo que queda es que Muñoz baila con una libertad (y con un rigor) que emociona.”

Imma Merino. El Punt

“De manera sólida y con una ternura que transpira autenticidad, la bailarina despliega un gesto que tanto da valor a los elementos tangibles como a lo impalpable, a la vez que llena de palpitos los silencios y otorga una sublime presencia a los espacios vacíos. Una personalidad con una densidad que emociona.”

Montse G. Otzet. EL Periódico

“Si algo hay que reconocerle a Mal Pelo, es su coherencia y capacidad para llevar el mundo de otros creadores a su propio terreno. No escapa de esta regla Bach (...) Muñoz recrea la jovialidad y la ligereza formal de las notas en la partitura como si su cuerpo fuera un elemento más del pentagrama. Un alarde técnico (prescinde incluso de la música para ocupar a ratos su lugar) que, pese a su desarrollo formal, consigue mostrarnos su personalidad, su expresividad, su cansancio, sus particularidades, sus acentos”

Joaquim Noguero. La Vanguardia

“Todo ello a pelo, en una demostración emocionante que sólo puede hacerse con la sutileza y la calidad del movimiento, desde los gestos más imperceptibles a las explosiones de juego físico. Es un frente a frente de emociones entre el pianista y la bailarina que su elocuencia expresiva logra transmitir.”

Julia Martín. El País

“Su presencia en escena, bruta e innegable, es la de una actriz magnética: sus movimientos no bailan, esculpen el espacio, irónicos, menospreciando todo aquello que pudiera ser placentero.”

AF.Le César

María Muñoz, libre como el aire. Fabienne Cabado, revista VOIR, Montreal, Agosto 2018

Nacida en 1963 en el sur de la Península Ibérica, María Muñoz es uno de los muchos ejemplos de cómo la danza contemporánea ha florecido en los años 80 en España, después de 36 años de dictadura severamente enmarcada por la Iglesia Católica. Atleta especialista en los sprints, se aparta de la competición a la edad de 18 años y encuentra en la danza una manera de combinar sus tres pasiones: el trabajo corporal, la música y la necesidad de contar historias. “Ese momento fue el inicio de la danza contemporánea en Barcelona, pero las oportunidades para formarse eran muy limitadas”, recuerda. “Yo vivía en Valencia y decidí irme directamente al extranjero debido a que necesitaba un cambio. Me fui a Holanda, donde me formé de manera variada con diferentes profesores.”

Al igual que muchos coreógrafos y artistas de su generación, Muñoz se forma en la técnica release y en el contact improvisation en Europa. Descubierta por el japonés Shusaku Takeuchi durante un curso, se incorpora a su compañía que combina danza, mimo y teatro físico.

Durante dos años, rodeada de artistas de diferentes orígenes, recibió su verdadero entrenamiento. Su trayectoria quedará marcada. “Descubrí en ese momento muchas cosas del trabajo con el cuerpo cuya existencia había soñado”, dice. “Por ejemplo, una manera muy japonesa de trabajar el movimiento con densidad: tomábamos mucho tiempo para materializar una propuesta. Y también entender que el tiempo del cuerpo puede ser variable, comprender su capacidad de sugestión, de enunciar lo que las palabras no pueden decir... En ese momento, quizás no lo entendía todavía, pero lo percibía”. La experiencia es fascinante, pero aun pasarán algunos años para que España entre en la Comunidad Europea. Artista indocumentado, María Muñoz decidió volver a casa.

DE VUELTA A CASA

Parecido a lo que sucedió en Quebec, la danza contemporánea comenzó a abundar en la Cataluña de los años 80. En Barcelona, los pioneros despejaron el camino. Influenciados por el paso de Merce Cunningham en Sitges, o por las estancias en Nueva York, abrieron talleres de técnica Cunningham, Graham y Limón, que Muñoz no conocía todavía. Realizará un nuevo aprendizaje con Angels Margarit, también protagonista del evento Destinations: Danse, y con Cesc Gelabert, una de las figuras punteras de la nueva danza española, que más tarde se convertirán en colaboradores. En 1985, la joven coreógrafa e intérprete fundó junto a María Antonia Oliver su primer grupo La Dux. También formó parte del grupo, como técnico en gira, Pep Ramis, artista multidisciplinar de formación más musical y visual. Después de tres años de colaboración, Ramis y Muñoz decidieron crear su propia estructura, MAL PELO, el nombre de una isla desierta del Pacífico ubicada en un cruce de corrientes oceánicas y barrida por los vientos.

“El proyecto artístico era crear un núcleo creativo a partir de lo que pudiéramos poner en común y, a partir de ahí, articular un grupo de colaboradores que pudieran compartir nuestro imaginario y aportar sus conocimientos en el campo de la música, la iluminación y la interpretación”, nos cuenta. “Una de las condiciones de nuestra primera aventura también era salir de Barcelona, que nos había dado tanto durante cinco o seis años. Habíamos establecido fuertes vínculos construyendo un paisaje cultural que los años de la dictadura no nos habían dado, pero teníamos necesidad de cambiar de lugar para desarrollar nuestro proceso creativo y tener una visión de lo que estábamos haciendo.” La pareja de creadores se instaló en una antigua granja en el campo catalán.

ENJAMBRE DE CREACIÓN

En los primeros años, ella le enseña a bailar, él le enseña a trabajar con el espacio, la música y los objetos. Crean las primeras obras en las que la escenografía, compuesta por elementos simples que se transforman gracias a un mecanismo, ayuda a crear una dramaturgia muy pictórica, calificada de surrealista por los críticos. En ese momento, trabajan a la manera clásica con cámara negra y escenario a la italiana. En 2002, comienzan un giro al incluir textos más profundos, apurando al máximo la escenografía y abriendo más el espacio al público, colocado a menudo de manera menos convencional. Al igual que sus contemporáneos, su vocabulario es una síntesis de todo tipo de influencias recogidas en los últimos años y encuentros.

“En nuestro trabajo, el cuerpo es el punto central a través del cual todo pasa, pero es un punto de vista muy ecléctico”, dice la coreógrafa. “Se puede decir mucho acerca de la firma Mal Pelo, pero los que han seguido nuestra trayectoria dicen que hay un estilo. Nuestra investigación siempre ha estado más cerca de madurar y profundizar nuestro enfoque que cambiar todo el tiempo. Esto se refleja en el hecho de que trabajamos con los mismos colaboradores hace ya 15 o 20 años”. De espíritu comunitario, Muñoz-Ramis decidieron asentarse después de una década de gira por el mundo y formar una familia. Compraron una ruina en el campo en la provincia de Girona y la restauraron para fundar un centro dedicado a la creación, formación y documentación.

En 2001, *L'animal a l'esquena* (el animal sobre la espalda) abre sus puertas a artistas de todos los orígenes, así como al público en general.

“Hubo, en España, un momento en que las cosas se estaban volviendo demasiado institucionalizadas y dirigidas políticamente y sentimos la necesidad de encontrar una nueva forma de gestión de la cultura, que surgiera de los deseos y necesidades de los creadores”, dice María Muñoz. *L'animal a l'esquena* no es la única experiencia de este tipo, pero otros proyectos tienen estructuras y objetivos muy diferentes.”

MAL PELO

LG MAS ESPOLLA 17460 CELRÀ / GIRONA

+34 658828290

+34 972494127

info@malpelo.org

www.malpelo.org

En **Bach** el discurso se articula únicamente a través del cuerpo y la música.

Una aproximación al Clave bien temperado de J.S. Bach, donde María Muñoz combina la danza de algunos preludios que suenan en directo con la memoria de algunas fugas bailadas en silencio.

MALPELO