

EL QUINTO INVIERNO
María Muñoz y Pep Ramis - MAL PELO

Dirección e interpretación
MARIA MUÑOZ
PEP RAMIS

Colaboración a la dirección
JORDI CASANOVAS
Asistente ensayos
NEUS VILLÀ

Colaboraciones artísticas
VINCENT DUNOYER
LEO CASTRO

Texto
ERRI DE LUCA
Voz en off
MARÍA MUÑOZ

Espacio sonoro y composición
FANNY THOLLOT
Colaboración musical
ALIA SELLAMI
NIÑO DE ELCHE
ISRAEL GALVÁN

Iluminación
AUGUST VILADOMAT
Espacio escénico
PEP AYMERICH, PEP RAMIS
Vestuario
CARMEPUIGDEVALLIPLANTÉS
Técnico de sonido
ANDREU BRAMON
Técnico maquinista
PAU COSTA

Producción técnica
PUNT DE FUGA
Producción ejecutiva
MAL PELO

Fotografías
JORDI BOVER

Espectáculo creado originalmente en francés, adaptado al catalán, castellano e inglés.

Estractos en castellano de los textos de algunas canciones en francés del espectáculo:

“J’arrive pas”

Un viento frío como el de donde tu vienes. Las estrellas se persiguen para alinearse, para hacer un solo trazo. Y así, yo también, yo también me persigo para alinearme conmigo misma. Pero no, no llego. Tus palabras me golpean los nervios con una gran precisión.

“Allez chante”

*Me gustaría que cantaras para que tu voz esconda mis pensamientos. Como la nieve. La nieve no limpia nada. La nieve lo deja todo igual por debajo, sólo cubre, eso es todo, sólo esconde.
Venga, canta.*

Coproductores:

Mal Pelo
Grec Festival de Barcelona
Théâtre de la Ville, Paris, Francia
Mercat de les Flors, Barcelona
Agora de la Danse de Montreal, Canadá
La Briqueterie - Centre de développement chorégraphique du la Val-de-Marne, Francia
Théâtre d’Ivry-sur-Seine Antoine Vitez, Francia
La Villete, Paris, Francia
Festival de Tardor de Catalunya Temporada Alta 2015, Girona

Colaboradores a la producción

O Espaço do Tempo, Montemor-o-novo, Portugal
Centre de Creació L’animal a l’esquena, Celrà

Un viento frío como aquel de donde tu vienes. Miles de estrellas. Es como cuando las estrellas se persiguen para alinearse, para hacer un trazo. Y así, yo también, me persigo para alinearme conmigo misma, pero no llego. Tus palabras me golpean los nervios con una gran precisión.

La relación entre dos personas en un espacio donde “esperan en silencio” a que pase otro invierno. En el corazón de El quinto invierno, los cuerpos cautivos deambulan por una geografía íntima, suspendida entre el silencio y las voces que les acompañan.

El quinto invierno es un poema coreográfico límpido, a la vez tierno y potente, construido a partir de las palabras del escritor y poeta italiano Erri de Luca. Impresionismo sobrio, depuración gestual y vals entre la gravedad y la alegría en esta nueva creación con presentaciones en la Biennale de la Val de Marne, Canadá, Perpiñán, el Festival Grec de Barcelona, Festival Temporada Alta de Girona y el Théâtre de la Ville de Paris.

Mal Pelo nos ofrece una reflexión, marcada por una expresión poética, sobre el paso del tiempo y los límites del propio territorio.

Todos los elementos representativos de su trabajo están presentes en este dúo: la concepción del espacio escénico, la fuerza descriptiva, el trabajo coreográfico y vocal, el tratamiento espacial del sonido y una depurada iluminación.

Jordi Casanovas, coreógrafo y bailarín, colaborador en la dirección y Neus Villà, asistente en los ensayos, son parte esencial del proceso de creación de este espectáculo que cuenta con la colaboración artística de Vincent Dunoyer y Leo Castro, las palabras y la poética del escritor napolitano Erri De Luca y la composición de la banda sonora de Fanny Thollot con la aportación de las voces de la cantante tunecina Alia Sellami, el cantaor flamenco Niño de Elche y los pies de Israel Galván. La sutileza en la construcción de la escenografía de Pep Aymerich, la iluminación de August Viladomat y el vestuario de CarmepuigdevalliplantÉS se entrelazan para elaborar la dramaturgia de esta nueva propuesta de Mal Pelo.

TEXTOS DE ERRI DE LUCA PARA EL QUINTO INVIERNO DE MAL PELO

Con aportaciones y adaptaciones de Sellami y Mal Pelo.

TEXTO 1 LOS PÁJAROS

No tenemos nada para los pájaros.

Eso no está bien.

No está nada bien.

No es serio.

Ni nosotros somos serios.

De todas maneras, lo más importante es que inclinemos la nuca hacia la tierra, y que le prestemos más atención a ella que a los hombres.

¿Oyes el ruido de la guerra?

¿Cuál?

Una cualquiera, siempre hay alguna, ¿no?

TEXTO 2 TIEMPO

¿Qué edad tienes este invierno?

Eres joven, de una edad que ya no recuerdo

Siempre hemos tenido mucho cuidado de no caer en la edad siguiente como uno se cae de un escalón que calcula mal, por haber querido retener demasiado tiempo la anterior.

A nuestra edad los ausentes son más numerosos que los que quedan.

Dicen que la vida de un hombre dura como la de tres caballos y nosotros hace tiempo que enterramos al primero.

Hoy es el día antes de la felicidad.

Esta noche nace nuestro tercer caballo.

J'ARRIVE PAS / NO LLEGO

Texto adaptado para la banda sonora, como canción.

Canción con texto recitado por Alia, inspirada en varios fragmentos de textos de Erri de los cuales ella ha hecho una versión libre.

Una noche.

Arena, mucha, mucha arena.

El cielo sobre la cabeza, un cielo que golpea la cabeza.

Un viento frío como el de donde tu vienes
Un viento que fustiga la cara.
Miles de estrellas. Se diría que buscan como hacer un solo trazo persiguiéndose unas a otras.
Y tu, ¿quien eres?

Tus palabras me golpean los nervios con una gran precisión.
Pican. Estiran. Desgarran. Irritan.

Tengo ganas de decirte que no llego.

Rompen, destrozan, desgarran.

Pero no, no llego, no llego. Y aún y así tengo ganas, no me sale, me entiendes? Es como cuando las estrellas se persiguen para alinearse, para hacer el trazo.
Y así, yo también, yo también me persigo para alinearme conmigo misma.

Pero no, no llego.

Soy como una estrella perdida en el cielo, tengo ganas de alinearme conmigo misma, pero no llego, no llego.

TEXTO 3 LÁGRIMAS

Tu me dices que estoy aquí. Y así me doy cuenta de que existo. ¿No podría haberme dado cuenta yo sola?
Parece que hace falta que otra persona te avise.

Es duro ser mirado por alguien tan erróneamente y no darse cuenta nunca.
Me da miedo que no llores nunca.

Tienes en la voz el ardor de alguien que viene del frío
Hay en el cuerpo una nieve que no se derrite nunca, ni siquiera en agosto.

ALLEZ, CHANTE

Texto adaptado para la banda sonora, como canción.

Canción con texto recitado por Alia, inspirada en varios fragmentos de textos de Erri de los cuales ella ha hecho una versión libre.

Quizá hace demasiado frío en el interior. Quizá tu agua es muy dura.
Hace demasiado frío en tu interior. Canta

Así, cubrirás mis pensamientos. Así, no escucharé nada más.
Venga, canta.

Como la nieve, ¿sabes? La nieve no limpia nada. La nieve lo deja todo igual por debajo, sólo cubre, eso es todo, sólo esconde.
Me gustaría que cantaras para que tu voz esconda mis pensamientos.

No quiero oír nada más.

Tampoco quiero pensar.
Tengo pensamientos que me dan dolor de cabeza.

¡Entonces, canta! Venga, canta.

Cubre mi cabeza con la nieve de tu voz.
No quiero oír nada más. Canta, así no oiré nada. Canta, así no oiré nada. Canta, así mis pensamientos los cubrirá la nieve de tu voz.
Canta, así no oiré nada, ¡canta!, ¡canta!.

TEXTO 4 EL DESIERTO

Pero nosotros... si nos vamos... ¿dónde iremos? Debemos acostubranos a este desierto. Nos tomaremos el tiempo. El tiempo no es luz, está en las órbitas de los ciegos, va a la velocidad de las visiones, a la velocidad de los sueños. De noche no hay que rendir cuentas de nada.

BREVE HISTORIA DE ALIA SELLAMI

Hubo una vez
Un rincón, solo, allí, inmóvil
Envuelto por una luz
Abandonado, demasiado apretado quizá
Un día, sin previo aviso
Apareció de golpe
Un bosque
Dos o tres flores, pero ninguna historia
Ningún catálogo
Ninguna imagen
Sólo ruido

TEXTO 5 EL CAMINO

¿Qué edad tienes este invierno?
Aquí el tiempo es irregular. En este desorden nuevo quizá hay un sitio para cada uno. Somos fuertes, sí, pero también doblemente frágiles.

Me pregunto cómo hacen los niños para crecer con tanta tierra prohibida alrededor

Es extraña esta oscuridad, hecha de blanco y de luz.
No tenemos nada para los pájaros.

Dicen que la vida de un hombre dura como la de tres caballos.
Pero tú, ¿todavía crees que va pasar algo excepcional ?
Todavía, todavía, todavía, todavía...

En enero de 1989, María Muñoz y Pep Ramis forman el grupo de danza Mal Pelo. Desde el principio, el grupo ha basado su trabajo en una búsqueda constante de lenguajes. De esta travesía de lenguajes nacerán algunas propuestas escénicas arraigadas en una transversalidad nítida, sencilla y profunda. Durante sus primeros años, el grupo realiza numerosas giras (Europa, EEUU y América del Sur), actividad combinada con períodos de creación en diversos países. Esta itinerancia provoca un intercambio de ideas, técnicas y métodos de trabajo con otros creadores que hará que el grupo refuerce su investigación artística.

Desde 1989 Mal Pelo ha presentado, entre otros, los espectáculos Quarere (1989), Sur-Perros del Sur (1992), Dol (1994), La Calle Del Imaginero (1996), Orache (1998), El Alma del Bicho (1999), L'animal a l'esquena (2001), Atrás los ojos (2002), An el silenci (2003), BACH (2004), ATLAS (2005), Testimoni de llops (2006). He visto caballos (2008), Todos los nombres (2010), Caín & Cain (2011) y La esperanza de vida de una liebre (2013), El Quinto Invierno (2015), 7 Lunas (2015) y The Mountain, the Truth and the Paradise (2017).

En 2001 Pep Ramis y María Muñoz impulsan L'animal a l'esquena, un centro de creación e intercambio multidisciplinar en una masía de 19 hectáreas situada a Celrà (Girona). Un refugio que fomenta la experimentación y el intercambio de ideas y experiencias entre directores de escena, músicos, videoartistas, teóricos y bailarines que participan en residencias, talleres y laboratorios.

Mal Pelo ha recibido, entre otros, el Premi Nacional de Dansa 2002 otorgado por la Generalitat de Catalunya por el espectáculo L'animal a l'esquena y por la iniciativa del centro de creación de Celrà con el mismo nombre.

También ha recibido el Premio Nacional de Danza 2009/ Modalidad de creación otorgado por el INAEM-Ministerio de Cultura en reconocimiento a la trayectoria de la compañía en el ámbito de la creación coreográfica y en la apertura de nuevos caminos en la danza contemporánea. Mención especial al espectáculo Bach y al centro de creación L'animal a L'esquena. Mal Pelo es compañía residente desde el año 2000 en L'animal a l'esquena.

Premi Ciutat de Barcelona 2017 de danza a la compañía Mal Pelo, María Muñoz - Pep Ramis, por la generosa y delicada transmisión de la pieza Bach creada por María Muñoz, y la brillante y excepcional interpretación de Federica Porello que aporta una nueva luz a la gran riqueza de la coreografía. Premio de la Crítica, Barcelona 2018, al espectáculo Bach de María Muñoz y Premio de la Crítica a Federica Porrello como mejor intérprete femenina en danza por su interpretación de Bach.

Pep Ramis (Manacor). Nace en Mallorca en el seno de una familia en la que la música y la pintura están muy presentes. A lo largo de su formación estudia violonchelo, títeres y voz. Desde su infancia, el dibujo forma parte de su imaginario cotidiano. Su interés por la escena nace en 1985 al encontrar en esta un lugar de confluencia de todas sus experiencias anteriores, siendo el cuerpo el eje vertebrador. Después de colaborar en 1986 con La Dux —formado por Maria Antònia Oliver y María Muñoz—, en 1987 participa en el espectáculo Scirocco de Adriana Borriello en Italia. En 1989 forma con María Muñoz el grupo de creación Mal Pelo dentro del cual desarrolla su faceta de constructor de escenografías y espacios instalativos. Actualmente es director de escena, bailarín-actor y codirector del centro de creación L'animal a

María Muñoz (Valencia). De padres nacidos en Chera (Guadalajara) y Panticosa (Pirineo aragonés) crece en Valencia donde estudia música y practica el atletismo de competición. Allí se inicia también en la danza y, posteriormente, viaja a Ámsterdam y a Barcelona para ampliar su formación. Tiene su primera experiencia profesional con la compañía japonesa residente en Holanda Shusaku & Dormu Dance Theater en el espectáculo Era en 1982. En 1985, la formación junto a Maria Antònia Oliver del grupo La Dux marca el inicio de su propia trayectoria en la creación escénica. En el año 1988 colabora con Pep Ramis en la creación del solo Cuarto trastero y en 1989 forman el grupo Mal Pelo en el que ambos comparten desde entonces la creación y la dirección. Dentro del grupo desarrolla una faceta de investigadora y pedagoga del movimiento. También edita y estimula la creación de textos para la escena. Actualmente es coreógrafa, bailarina y codirectora del centro de creación L'animal a l'esquena en Celrà, Girona.

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Jordi Casanovas, Barcelona. Realizó estudios de danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona y de danza clásica en París. Participa como intérprete en el proceso de creación de diversos espectáculos con compañías catalanas y europeas de renombre internacional. Es colaborador habitual de Mal Pelo, participando en diversos espectáculos desde 1991. Su experiencia como profesor de danza se centra en algunas de las diferentes compañías en las que ha trabajado, en las que ha impartido regularmente el entreno para los bailarines.

ASISTENTE A ENSAYOS

Neus Villà, Badalona. Formada en diversas disciplinas relacionadas con el cuerpo con un intenso entrenamiento deportivo que da las bases de su búsqueda e interés en la improvisación en donde confluye disciplina, técnica, metodología, imaginación y creación. En la actualidad continúa buscando en un proceso de trabajo sobre la repetición, los límites y la fiscalidad. En 2008 inicia su implicación en el proyecto del Centro de Creación L'animal a l'esquena.

COLABORACIÓN ARTÍSTICA

Leo Castro, Mallorca. Licenciada en Filosofía, inicia su formación como actriz en 1992 y en danza en 1996. Trabaja profesionalmente con la Cía. Senza Tempo, para el Teatre Nacional de Catalunya, con la Cía. Sol Picó (2002-2003) y de manera intermitente con la Cía. La Viuda des de 2002. Su colaboración con Mal Pelo empieza en 2004 y desde entonces desarrolla trabajos como intérprete y ayudante de dirección, además de colaborar activamente en el proyecto del Centro de Creación L'animal a l'esquena.

Vincent Dunoyer, Francia. Comenzó su carrera profesional en 1989 como bailarín con Wim Vandekeybus y posteriormente trabajó en la compañía de Anne Teresa de Keersmaker entre 1990 y 1996. A partir de 1997 ha viajado por todo el mundo con la pieza "3 solos for Vincent" coreografiada para él por The Wooster Group, Steve Paxton y De Keersmaker. Desde 1998 ha trabajado como bailarín y coreógrafo creando "Etude #31" (1999) y "Vanity" (1999) por las cuales ha recibido el Mouson Award del Mousonturm Arts Center en Frankfurt. También forman parte de su repertorio "The Princess Project" (2001), "Solos for Others" (2003) y "Cadavre Exquis" (2005), creado con 33 jóvenes bailarines de la escuela PARTS en Bruselas y "Sister" (2007), un dúo con Anne-Teresa de Keersmaker.

TEXTOS

Erri De Luca, Nápoles 1950, es un escritor y traductor italiano. Como autodidacta, estudió diversos idiomas, entre ellos el hebreo antiguo y ha traducido algunos textos de la Biblia, intentando ser fiel al original. Erri De Luca es también reportero de diversos periódicos: "La Repubblica", "Il Corriere Della Sera", "Il Manifesto", "L'Avvenire". Erri de Luca ha colaborado con Mal Pelo en la creación 2013 "La esperanza de vida de una liebre" en la adaptación de algunos textos suyos ya publicados.

COLABORACIÓN MUSICAL

Alia Selami, Túnez. Intérprete de música clásica, árabe, jazz, música contemporánea, compositora, performer y pedagoga en la Universidad de Túnez y el Conservatorio Superior de Música. Después de cinco años, como solista de la primera compañía de danza contemporánea tunecina IKAA, se mudó a París, donde conoció a la ópera. Su carrera como cantante de ópera no le impidió seguir adelante con la práctica árabe canto y jazz. Encuentros entre la música contemporánea y la improvisación le fascinaron y la empujaron hacia la composición. Alia Sellami enseña técnicas de canto en la Universidad de Túnez y realiza numerosas clases magistrales en el extranjero.

Niño de Elche, Elche. Combina su trayectoria más clásica proveniente del mundo de los concursos, tablaos, festivales y peñas flamencas con la incursión en otras disciplinas artísticas como el performance, la música experimental, el activismo o la poesía. Su trayectoria discográfica empieza en el año 2007. Su último trabajo publicado en 2013 es "Sí, a Miguel Hernández" una creación colectiva basado en la obra del poeta Miguel Hernández. En su carrera artística ha recorrido parte de la geografía mundial ofreciendo recitales y cursillos en países como Austria, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Francia, Italia, Jordania, Portugal, Canadá, Inglaterra, Indonesia, Costa Rica, entre otros.

Israel Galván de los Reyes. Hijo de los bailaores sevillanos José Galván y Eugenia de los Reyes, desde los cinco años vive de manera natural los ambientes de tablaos, fiestas y academias de baile a los que acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 que encuentra su vocación por el baile. Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura, Bessie Award for an Outstanding Production 2012, de New York, y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Consejo de Ministros 2012.

El 1994 entró en la recién creada Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, empezando una trayectoria imparable de importantes premios del flamenco y la danza. Israel Galván es Artista Asociado al Théâtre de la Ville de París y al Mercat de les Flors de Barcelona.

ESPACIO SONORO Y COMPOSICIÓN BANDA SONORA

Fanny Thollot, Saint Etienne, Francia. Diplomada por el ENSATT, músico especialista en propuestas interactivas, trabaja en la búsqueda de universos sonoros, básicamente con la compañía Baro d'Evel. Se interesa en la circulación del sonido y en la composición en el espacio. Utiliza los principios de transformación de sonidos en escena, de re-mix de grabaciones en directo.

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

August Viladomat, Iluminador y técnico de teatro. Desde el año 1997 trabaja como técnico de escenario e iluminador en diferentes ámbitos.

Comienza en el Teatre Municipal de Banyoles, trabaja como jefe técnico en el Teatre de Salt y finalmente se establece como free lance compaginando el diseño de espectáculos de danza y teatro y la dirección técnica de L'animal a l'esquena y Mal Pelo durante años. En 2009 establece su propia empresa de servicios Punt de Fuga.

ESPACIO ESCÉNICO

Pep Aymerich, Celrà. Artista con una variada y extensa trayectoria entre el mundo expositivo y la performance. Entre otras, ha expuesto en: Galería No+Art, en Escola Municipal d'Art de Girona, en las Bernardas (Salt/Girona). Ha recibido el 1er. Premio de escultura, IV Biennal d'Art de Girona, el Premio del Ayuntamiento de Celrà de escultura pública. Acciones y performances entre otras: Galería Espais, Girona, Galería Interior Bodega, Barcelona, Encuentro Internacional de Performances "The wolf in the winter" en la South London Gallery, Festival Internacional de Performances "Infraction" Sete França, "L'autisme del jo", "Chamalle X", Pontevedra.

VESTUARIO

Carme Puigdevallplants, diseñadora de vestuario y estilista, desde hace años se ha especializado en el diseño de vestuario para escena con una larga trayectoria de participación en diferentes espectáculos de teatro y danza. Actualmente tiene su propia marca a través de la que diseña y produce sus creaciones de temporada.

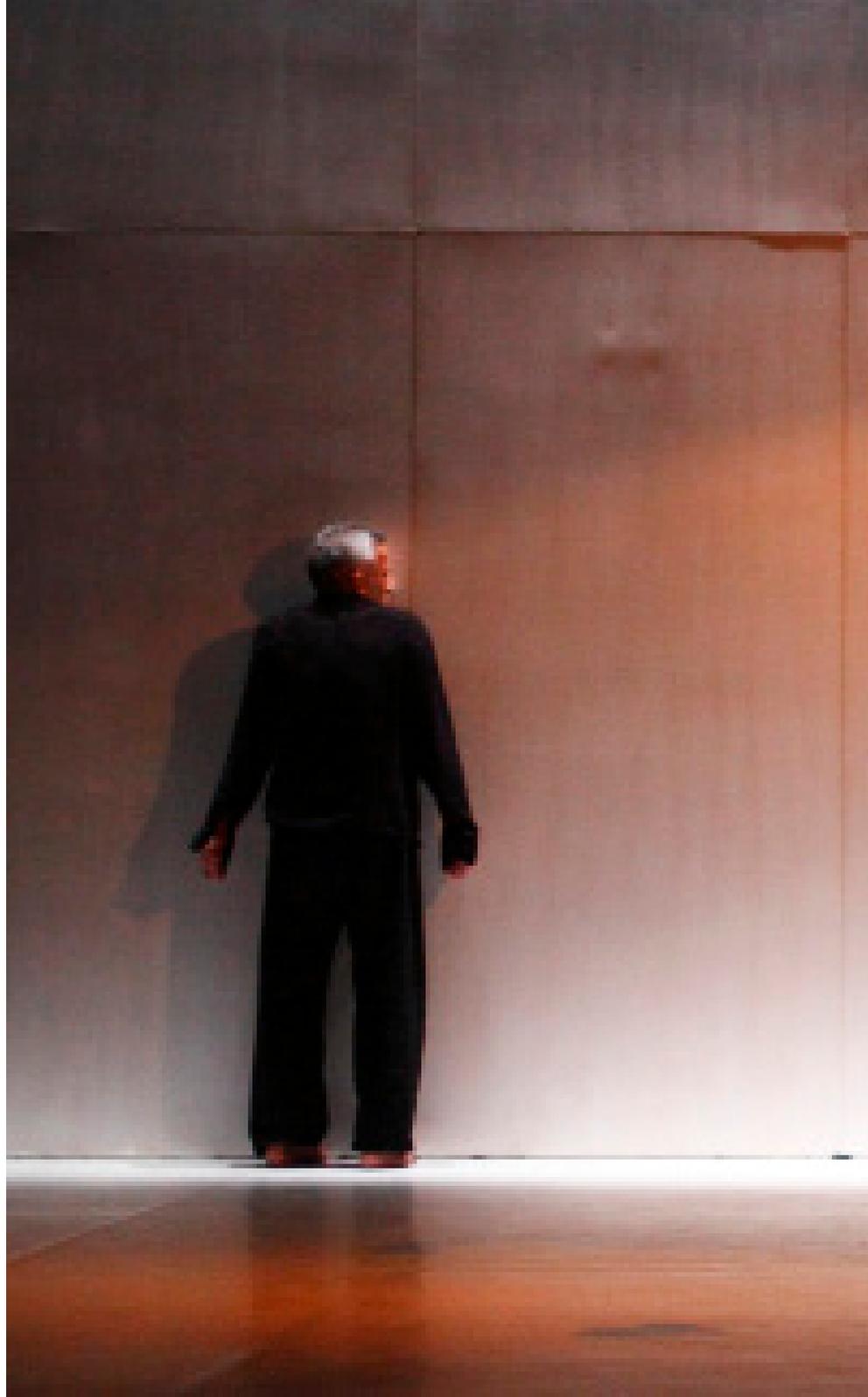

*Me gustaría que cantaras
para que tu voz esconda
mis pensamientos.*

*Como la nieve.
La nieve no limpia nada.
La nieve lo deja todo igual
por debajo,
sólo cubre,
eso es todo,
sólo esconde.*

Venga, canta.

MAL PELO

L.G. MAS ESPOLLA

17460 – CELRÀ, Girona ESPAÑA + 34 972 494 127 info@malpelo.org www.malpelo.org

Mal Pelo es una compañía asociada al Mercat de les Flors de Barcelona

Mal Pelo es una compañía subvencionada por Mal Pelo cuenta con el apoyo continuado de

Generalitat de Catalunya
**Departament
de Cultura**

Ajuntament de Girona

 **institut
ramon llull**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA