

atrás los ojos

Mal Pelo

ATRÁS LOS OJOS

nos descubre a un personaje que diserta, mediante la acción y el silencio, sobre el abandono, el cuerpo deseado, la columna esculpida por el tiempo, la esperanza tras el abandono.

¿Dónde está el lugar del amor? ¿Dónde está el lugar del dolor? El personaje habla de la separación de alguien amado y establece un paralelismo entre esta separación y la del hombre y los animales. Esta última se convierte en el hilo conductor de la obra.

“¿Puede el cuerpo conferenciar sobre algunos estados del alma y aún mantenerse mudo y terco a la palabra?

El cuerpo accionado como un filtro del pensamiento, una ayuda de la memoria y el imaginario, y algunas palabras tomadas en préstamo.”

Desde 1997 y hasta el 2001, María Muñoz ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la dirección de los espectáculos del grupo. En 2001 retoma su presencia escénica con el dúo *L'animal a l'esquena*, interpretado y dirigido por ella misma y Pep Ramis.

La idea principal es tener la posibilidad de experimentar diferentes caminos como intérprete. Un momento de inflexión y también de reflexión.

Dos mesas en el escenario. Texto, movimiento y poco más.
La dramaturgia se extrae a partir de las texturas conseguidas.

Las colaboraciones son una de las partes más interesantes del proceso. Diferentes artistas han participado con una dedicación puntual, pero con una función muy determinada dentro del proceso de elaboración de la dramaturgia.

En *Atrás los ojos* tenemos las colaboraciones de Eduard Fernández (actor), Àngels Margarit (coreógrafa) y Jordi Casanovas (bailarín)

El inicio de los ensayos fue en febrero 2002 en el Centro de Creación *L'animal a l'esquena* y la residencia de la puesta en escena tuvo lugar en el Teatro de Salt.

En marzo se presentó el trabajo en un primer estadio del proceso de creación en Santiago de Compostela, dentro de la programación de la Sala Galán,

ALTERNATIVA 2002. Posteriormente se estrenó en Sitges Teatre Internacional 2002 y se presentó también

dentro de la programación del Festival de verano de Barcelona, GREC 2002,

en julio 2002 en el Teatro Lliure de Gràcia.

Fi c h a a r t í s t i c a

DIRECCIÓN Y ESPACIO ESCENICO
CREACION E INTERPRETACION
MUSICA EN DIRECTO
AYUDANTE DE DIRECCION
TEXTOS
COLABORACIONES ARTISTICAS
DISEÑO Y CONSTRUCCION
de l'escenografía
ILUMINACION
TECNICO ILUMINADOR
DISEÑO DE SONIDO
TECNICO DE SONIDO
PROYECCIONES DE VIDEO

ASESORAMIENTO EN EL VESTUARIO
FOTOGRAFIAS
GESTION Y DISTRIBUCION

María Muñoz-PepRamis
María Muñoz
Steve Noble
Cristina Cervià
John Berger-Mal Pelo
Àngels Margarit-Eduard Fernández-Jordi Casanovas
Ben Heinzl Litchwark-Pep Ramis-Adrià Miserachs

Ramón Rey (A.A.I.)
August Viladomat
Alex Polls
Jaume Figueres
Toni Serra (fragmentos de Labyrinth)
Nina Brugerman (Babyrhino)
Mari Sempere (vídeo doméstico)
Rosa Soler
Jordi Bover-Baltasar Patiño-Ferran Mateo
Eduard Teixidor

Agradecimientos: L ilo Baur, Núria Font, Ernesto Collado

ESPECTACULO COPRODUCIDO
POR

TEMPORADA AINA 2002
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE

CON LA COLABORACION DE
SALA GALAN
Santiago de Compostela

MAL PELO ES UNA COMPAÑIA
EN CONVENIO CON

CONCERTADA CON EL INAEM

SUBVENCIONADA POR

MARIA MUÑOZ

Durante los años 1982 /1983 forma parte de la compañía de Shusaku & Dormu Dance Theater, Holanda.

De 1985 hasta 1988 forma junto con Maria Antònia Oliver el grupo LA DUX.

En 1988 inicia su colaboración con Pep Ramis en la creación del .solo. CUARTO TRASTERO.

En enero de 1989 forma con Pep Ramis el grupo de danza Mal Pelo. (ver currículum Mal Pelo)

Desde entonces han presentado numerosos trabajos escénicos, de los cuales, L'animal a l'esquena, es un proyecto que bajo el mismo nombre incluye la edición de un libro, la creación de una exposición . instalación, y un dúo estrenado en el Teatro Nacional de Catalunya el pasado 2001.

Sus espectáculos se han presentado en diversos festivales y programaciones de todo Europa, EEUU y América Latina.

STEVE NOBLE

Música original compuesta para Mal Pelo: Orache, El Alma del Bicho, L.animal a l.esquena, Canción de Bernabé, Canción para los pájaros i Atrás los ojos.

Improvisaciones con:Katie Duck, Steve Paxton, Julyen Hamilton, Kirstie Simpson, Sol Picó, Charlotte Zerbey y Alessandro Certini.

Como bateria/percusionista ha trabajado con: Rip Rig+Panic (con Nenehy Cherry), Derek Bailey, Bow Gornell Orchestra, Tristan Honsinger, Bryon Gysin y Batel Morris.

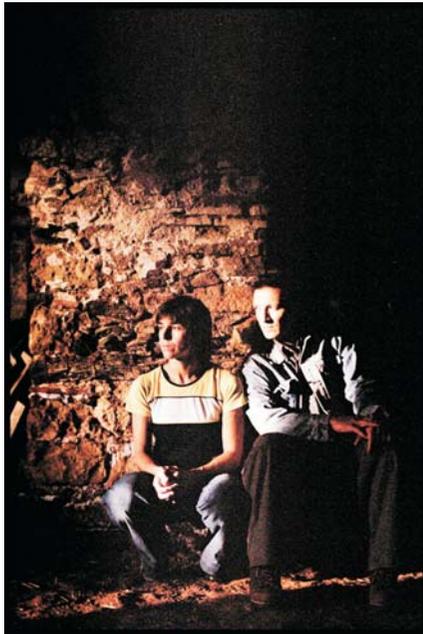
Como director de los grupos: 4tet, The Shakedown Club, Harry Love All-stars.

Ha actuado en distintos festivales de Europa, Africa y América.

En enero de 1989 Pep Ramis y María Muñoz forman el grupo de danza MAL PELO. Desde entonces han presentado los siguientes *trabajos de creación*:

QUARERE	(Klapstuk 1989, Bélgica)
LUCAS	(Danse a Aix 1990, Francia)
SUR, PERROS DEL SUR	(Biennale de la Danse 1992, Lyon, Francia)
CANCIÓN PARA LOS PÁJAROS	(Outdoors Festival 1993, London, Inglaterra)
LA MIRADA DE BÚBAL	(Klapstuk 1993, Bélgica)
DOL	(Jacob's Pillow Dance Festival 1994, U.S.A.),
ZARCO	(Mercat de les Flors 1995, Barcelona)
LA CALLE DEL IMAGINERO	(Internationales Sommertheater Festival 1996, Hamburg, Alemania)
CANCIÓN DE BERNABÉ	(Drodesera Festival, 1997, Italia)
ORACHE	(Festival d'Estiu de Barcelona, Grec 1998)
EL ALMA DEL BICHO	(L'Espai, Barcelona, 1999)
L'ANIMAL A L'ESQUENA	Book/Exhibition (Girona-Barcelona, 2000)
L'ANIMAL A L'ESQUENA	Dúo (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2001)
CANCIÓN PARA SANTIAGO <i>(canción para un sordo)</i>	(En pé de pedra, Santiago de Compostela, 2001)
CANCIÓN DE PAULA	(Mes de danza, Sevilla, 2001)
ATRÁS LOS OJOS	(Sitges Teatre Internacional-GREC 2002, Barcelona, 2002)
AN (el silencio)	(GREC 2003, Barcelona 2003)
BACH	(Teatre Lliure, Barcelona 2004)
ON A REMPLACÉ LES COQS	(Fòrum Barcelona 2004)
ATLAS <i>(o antes de llegar a Barataria)</i>	(29 Festival d'estiu de Barcelona, Grec 2005)

Han coreografiado las siguientes creaciones de vídeo:

QUARERE (Walter Verdin), *SAU, SOBRE LUCAS, ARAL* y *MUNDANA* (Jordi Teixidó), *TANGO* y *MARÍA MUÑOZ* (Joan Pueyo), *DIQUE SECO* (Agustí Fernández), *IXA PAULA* (Nuria Font), *LAST LANDSCAPE* (Lawrence Wallen), *MIDDAY* (Margaret Williams)

Colaboraciones con otros artistas:

SAO, dúo coreografiado por Angels Margarit (Cía MUDANCES) y María Muñoz (Cía MAL PELO); *RAMBLA*, video de Angels Margarit, Jordi Teixidó y María Muñoz; Coreografía de la obra *TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS* y *COMEDIA DE LOS ERRORES* de William Shakespeare, espectáculos dirigidos por Helena Pimenta-UR TEATRO. Participación en el espectáculo *ESQUENA DE GANIVET* dirigido por Pep Tosar.

textos del espectáculo

ANIMAL

Me he abrigado un poco porque he pensado que podía protegerme de mi propia mirada.

¿Por qué me miras así?

¿Cómo mira un animal?

Los ojos de un animal cuando miran a un hombre, tienen una expresión atenta y cautelosa.

Ese animal mira a cualquier otro animal de la misma forma.

No reserva para el hombre una mirada especial. Es su manera de mirar.

Pero a mí, la mirada de ese animal me resulta familiar.

Cuando me mira, me siento observada de la misma manera que yo miro lo que me rodea.

Pero soy yo quien le atribuye esa familiaridad.

En realidad, ese animal me mira desde un abismo de incompreensión.

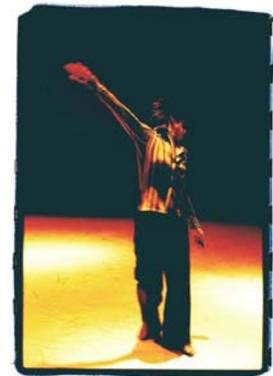
Los animales entraron en nuestra imaginación y los situamos junto a nosotros en el centro del mundo, en el centro del mundo de cada hombre. Fueron nuestros primeros símbolos y alentaron nuestra capacidad para el lenguaje. Sin embargo, ese lenguaje con el tiempo situó al animal en un lugar cada vez más lejano.

Yo también miro a ese animal desde un abismo de incompreensión.

Es curioso, lo que separó al hombre de los animales nació de su relación con ellos.

La separación nos hace ver al animal salvaje como un ideal, y ese ideal se convierte en el punto de partida de un sueño en el que el animal se aleja dándonos la espalda.

El animal tiene secretos que, a diferencia de los secretos que guardan las cuevas, las montañas y los mares, son secretos dirigidos específicamente al hombre.

ÁRBOL

He atravesado varios bosques y me ha parecido ver el mismo árbol. Me han entrado ganas de salir corriendo, de esconderme.

Que no me vea él, que no le vea yo. Quizá porque yo soy consciente de lo que significa volverme a encontrar con el mismo árbol o que el mismo árbol me viera.

Para mí esta historia del árbol tiene que ver con el lugar del amor.

¿Dónde está el lugar del amor?

Para mí, el lugar del amor está junto al abandono....

Para mí, ese árbol era como el cuerpo deseado, orgulloso, fuerte, perfecto, pero ha sido justamente ese reflejo de perfección el que me ha dado ganas de salir corriendo de esconderme. Que no me vea él, que no le vea yo.

Soy perseverante, porque para una persona tensa como yo haber elegido el abandono como opción no es un buen pacto.

Para mí, el lugar del amor está junto al abandono porque... es allí donde ...

SEPARACIÓN/ TEXTO EN OFF

Lo opuesto a amar no es odiar, sino separarse.

El amor y el odio tienen algo en común, la fuerza de ambos consiste en unir y en mantener unidos: la persona que ama con la amada, la persona que odia con la odiada.

La separación es un medio de comprender ambas pasiones.
El amor intenta acortar toda distancia.
La muerte consigue el mismo fin.

Sin embargo, si el espacio y la separación fueran eliminados, no existiría ni la persona que ama ni la amada.

Ningún animal confirma al hombre ni positiva ni negativamente.
Con sus vidas paralelas, los animales ofrecen al hombre un tipo de compañía diferente de todas las que pueda aportar otro hombre.
Es una compañía muda, simétrica.

¿Cuáles son los secretos específicamente dirigidos al hombre?

Aquellos secretos cuya existencia soy capaz de reconocer en el mismo instante de interceptar la mirada de un animal.

MICRO 1/ PIANO

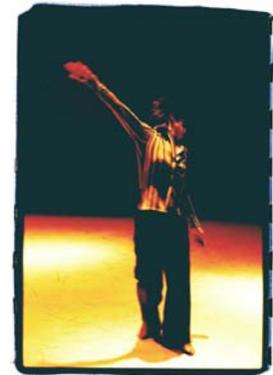
Nos empeñamos en clasificar a los animales y sus capacidades.
En realidad, ese intento muestra una ternura hacia ellos
que vuelve a otorgarles temporalmente el papel de compañeros.
Esa ternura tiene algo de envidia.

*Es normal que después de tanto tiempo cada vez me sea más difícil decir que todo está normal.
Dependiendo de que estemos en el mismo lugar o separados, te conozco dos veces.
Eres dos personas.*

*Es como si tu persona se convirtiera en un país y en el país que eres tú, conozco tus gestos y cada parte de
de tu cuerpo. En mi imaginación estás en todas partes. Físicamente no eres menos real, pero eres menos libre.
Lo que cambia cuando te tengo ante mis ojos es que te vuelves impredecible.*

Ningún animal confirma al hombre ni positiva ni negativamente.
Lo que el hombre ha de hacer para ir más allá de su animal es con frecuencia motivo de angustia.
Al compararse con ellos al hombre le parece que el animal goza de una suerte de inocencia.
El animal, vaciado de experiencias y secretos, con esta nueva inocencia inventada empieza a provocar
en nosotros una cierta nostalgia. Es una nostalgia que sitúa a los animales en un pasado
cada vez más lejano.

*Es normal que te mire desde un abismo de incompreensión. Que me sorprenda que ya no estés aquí,
y que me vuelva a preguntar ¿Dónde está el lugar el amor?
Para mí el lugar del amor está junto al abandono, porque es allí donde encuentro la esperanza.
Atrás, dejamos nuestros ojos.*

MICRO 2 /CONTRAITALIANA

He atravesado varios bosques y me he encontrado con el mismo árbol.
Me han entrado ganas de correr
Que no me vea él, que no le vea yo.
Si, yo soy consciente de lo que significaría volverme a encontrar con ese árbol,
su presencia perfecta.
Ganas de salir corriendo, que no me vea él , que no le vea yo.
En el país que eres tú, nunca puedo encontrarte cara a cara. ¿Dónde está el lugar del amor? ¿Dónde está el lugar del dolor?

Sí, me he abrigado un poco porque pensaba que iba a protegerme de mi propia mirada,
porque mi mirada viene de aquí, viaja hasta allá, vuelve de nuevo hacia aquí,
se estampa contra la pared del fondo, y viene con más fuerza hacia mí.
Atrás, dejamos nuestros ojos.

LUGAR DEL DOLOR

Me he abrigado un poco porque he pensado que podía protegerme de mi propia mirada.

He pensado que para conseguir un cierto grado de profundidad necesito un nivel de cansancio igual o superior al que tengo ahora.

También he pensado que la velocidad con que se adquiere el cansancio es directamente proporcional al paso de los años, pero la cualidad que adquiere ese cansancio puede ser directa o inversamente proporcional al paso de los mismos años....

¿Podría usted hablarnos de esa cualidad?

¿Dónde está el lugar del dolor?

El silencio que se produce tras la caída de un árbol talado es como el silencio que sigue inmediatamente después de una muerte. El mismo sentido de culminación. Durante un momento, el peso del árbol coincide con el peso del acto acabado.

Ese momento es extremadamente breve.

Veo todas esas imágenes de dolor que pertenecen a esa parte del mundo que no conozco, que nunca veo porque siempre estoy aquí, y me es fácil comprender, tan fácil es situar el lugar del dolor.... Pero todas esas imágenes llegan todas juntas y ¿qué es lo que me pasa?, que caigo en una absoluta indiferencia.

Me sabe mal decirlo así.

Lo diré así ,de espaldas a todo, indiferencia.

Pero luego ocurre el efecto contrario. De pronto, veo un pequeño gesto, sólo uno pequeño y zas! Todo el dolor viene a mi de golpe, y ¿qué es lo que me pasa?, pues que me quedo otra vez aquí, pero así.

Supongo que entienden perfectamente de lo que les estoy hablando. Buenas noches.

ficha técnica

ESPACIO ESCENICO

- Espacio escénico mínimo: **8m. x 8m.**

*Ver foto

- Si el escenario tiene unas dimensiones menores, es necesario contactar con la oficina y estudiar una posible adaptación.

- Cámara negra con salidas laterales

- Fondo del Espacio Escénico: Se colocará un tul blanco suministrado por la compañía, en el fondo del escenario. Detrás de éste, a una distancia mínima de 25 cm, se colgará un Ciclorama suministrado también por la compañía

-Se proyecta en vídeo desde la boca de escena, de manera que dependiendo de las características del teatro, se propondrá cancelar algunos asientos.

SONIDO

- 4 recintos NEXO PS 15 con etapas y procesadores.

- 2 recintos NEXO PS 10 con etapas y procesadores.

- 2 ecualizadores gráficos estéreo 1/3 octava insertados a P.A. y a monitores.

- 1 Spx 990.

- Mesa de sonido (mínimo de 8 canales y 4 auxiliares post fader y 4 subgrupos).

- 2 reproductor MINIDISC

- Intercom

- Cableado necesario para la distribución del material.

Durante el espectáculo se utiliza un micrófono y un proyector de video que traerá la compañía.

ILUMINACION

Ver plano adjunto.

· Las mesas de Sonido e Iluminación deberán situarse juntas por necesidades técnicas

DESCARGA DE LA ESCENOGRAFIA

La descarga de la escenografía se realizará al llegar el / los vehículos de la compañía al lugar de la actuación Se necesita la ayuda de dos personas para la descarga.

IMPORTANTE: Si por razones técnicas del teatro no fuera posible la descarga a la llegada, la organización proveerá un parking vigilado durante las horas en que el / los vehículos deberán permanecer cargados.

**PARA CUALQUIER INFORMACION TECNICA
CONTACTAR CON LA OFICINA DE MAL PELO.**

Coordinador técnico Pep Ramis

Tel Fax 972-49 41 27

Móvil 670 371 854

e-mail malpelo@arrakis.es

PLAN DE MONTAJE

MONTAJE DEL ESPECTACULO

El montaje del espectáculo se inicia el día anterior al de la actuación, siguiendo el planning de montaje aportado por la compañía, previo acuerdo con el equipo técnico del teatro.

La descarga de la escenografía se realizará al llegar el / los vehículos de la compañía al lugar de la actuación .Se necesita la ayuda de dos personas para la descarga. Durante las horas de montaje se necesitan dos técnicos en iluminación y dos tramoyistas.

PRIMER DIA

9.00-13.00h	Instalación material de Iluminación Instalación Cámara Negra Instalación Sonido Montaje de Escenografía
13.00-14.00h	Comida
14.00-20.00h	Montaje de Escenografía Enfocar Selección y conexión de canales
20.00-21.00	Cena equipo técnico
21.00-23.00h	Enfocar luces

SEGUNDO DIA

9.00h-12.00h	Memorias iluminación
12.00-13.00h	Prueba de sonido
13.00-14.00h	Comida
14.00-16.00h	Espacio para la compañía
16.00-18.00h	Retoques espacio escénico Repaso de memorias
18.00h	PASE TECNICO
20.00h	Limpieza del escenario
21.00h	ACTUACIÓN

NOTA: Si la actuación es a las 20.00h, la compañía ocuparía el espacio de 13.00 a 15.00 hora, y el plan posterior se avanzaría una hora.

DESMONTAGE Y CARGA DE LA ESCENOGRAFIA

El tiempo de desmontaje del espectáculo y carga de la escenografía en el camión, es de 1 hora aprox. Se necesita la ayuda de dos personas.

IMPORTANTE: Si la carga se realiza la misma noche de la actuación, y la compañía sale de viaje al día siguiente, la organización proveerá un parking vigilado durante esa noche.

FICHA TECNICA-ILUMINACION

PROYECTORES:

8 Panorama 1 kW asimétrico con viseras.
6 PAR-64 CP60*
6 PAR-64 CP61*
5 PAR-64 CP62
27 PC 1 kW con viseras.
16 Recorte 1 kW 13°/42°

REGULACION Y CONTROL:

42 Canales de regulación de 2 kW.
1 Mesa programable.

ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS:

Barras electrificadas en el escenario, según plano adjunto.
1 Barra para frontales exteriores (FOH), según plano adjunto.
Portafiltros para todos los proyectores.
Viseras para los PC y para los Panoramas asimétricos.

CABLEADO:

El necesario para montar el equipo según el plano de montaje adjunto.

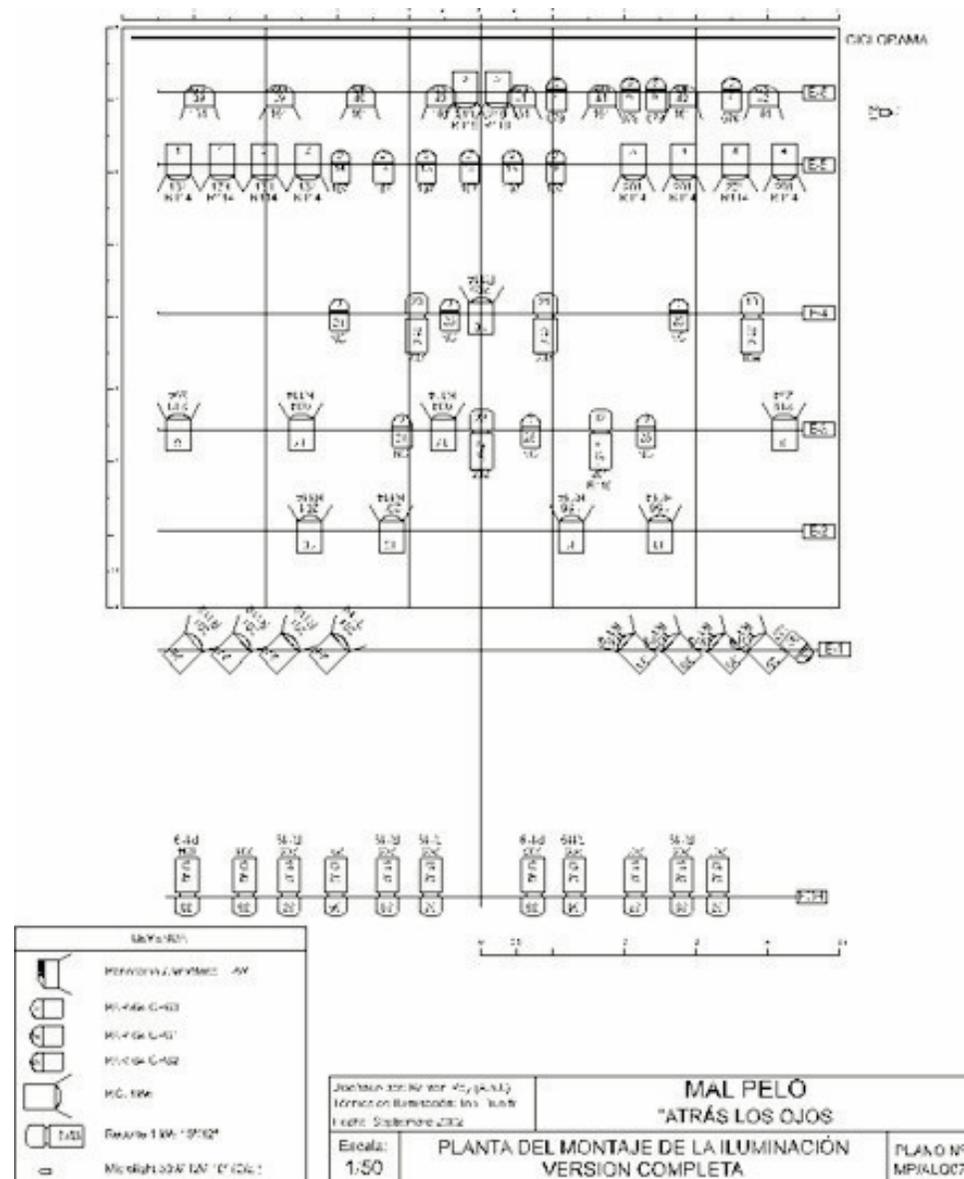
ACOMETIDAS, TOMAS DE CORRIENTE Y PROTECCIONES:

Todas las acometidas y tomas de corriente, estarán dotadas de toma de tierra y de las protecciones magnetotérmica y diferencial, adecuadas para los consumos requeridos por los equipos a ellas conectados, tal como establece la normativa vigente. Se intentará que el equipo de regulación y el de sonido estén en tomas independientes. En el caso de que no sea posible, por lo menos las protecciones magnetotérmica y diferencial serán independientes para ambos equipos.

PERSONAL

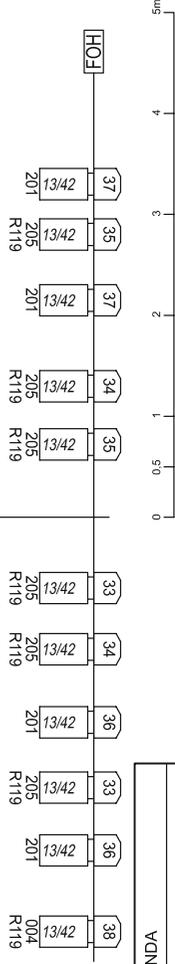
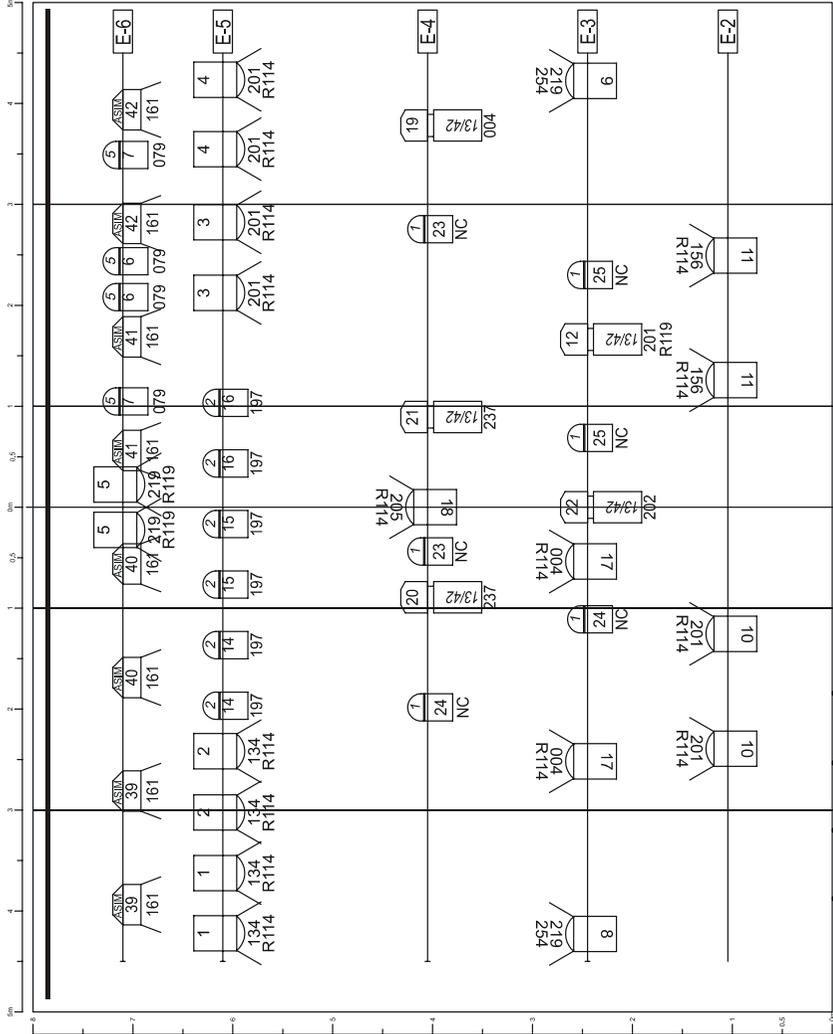
MONTAJE, FUNCION Y DESMONTAJE:

Iluminación: Dos técnicos que conozcan la sala y el equipo.

CICLORAMA

201
079 / 161

LEYENDA

- Panorama Asimétrico 1 kW
- PAR-64 CP60
- PAR-64 CP61
- PAR-64 CP62
- P.C. 1kW
- Recorte 1 kW 13°/42°
- Microlight 50W 12V 10° (Cia.)

Diseñado por: Ramón Rey (A.a.i.)
 Técnico de Iluminación: Toni Duarte
 Fecha: Septiembre 2002

MAL PELO
"ATRÁS LOS OJOS
PLANTA DEL MONTAJE DE LA ILUMINACIÓN
VERSION COMPLETA

Escala: **1/50**

PLANO Nº
 MPI/ALO07

