

MAL PELO
HIGHLANDS

MAL PELO

MARÍA MUÑOZ / PEP RAMIS

*María Muñoz, Pep Ramis y los colaboradores de Mal Pelo tienen línea directa con lo sublime.
Highlands nos hace volar sobre cimas, bosques o carreteras nevadas en medio de la nada hasta un refugio armonioso.
Con Highlands, Mal Pelo han construido una catedral efímera en tierras altas que cura almas.*

Claudia Brufau. NÚVOL.

HIGHLANDS

HIGHLANDS

Creación coral para espacio escénico. Cuarta parte de la Tetralogía.

Después de más de una década explorando la música de Johan Sebastian Bach, Mal Pelo presenta Highlands, la última pieza de la tetralogía inspirada en la música del compositor.

Highlands es una eclosión del trabajo gestado y madurado en los espectáculos anteriores (Bach, On Goldberg Variations / Variations y Inventions) donde hemos analizado y profundizado en la escucha y la visualización de las estructuras, armonías, voces y desarrollo de la música de J.S. Bach. Un estudio que, a lo largo de muchos años, nos ha provocado preguntas, curiosidad y muchas horas de búsqueda en torno al diálogo entre la danza y la música barroca del contrapunto.

Highlands es un trabajo sobre la búsqueda de la espiritualidad y de lo mundano, sobre las preguntas sin respuesta, sobre la paradoja temporal de lo humano frente al tiempo profundo de la historia.

Un viaje sonoro y visual donde el espectador siente la fuerza del grupo en el espacio, la presencia del individuo, y donde la mezcla de diferentes disciplinas convoca a un cuerpo plural, dispuesto a ser habitado y atravesado.

Sacro, solemne, vitalista, a veces mundano y con algún punto surrealista, Highlands es un espectáculo de danza, pero también un refugio espiritual construido con la música de Bach en diálogo con la de otros compositores: Henry Purcell, György Kurtág, Árvo Part, Benjamin Britten y Friedrich Händel. La palabra irrumpe en medio de la danza y la música con textos de John Berger, Erri de Luca y Nick Cave. Mal Pelo crea un amalgama de elementos tejidos a través de un espectáculo reflexivo e intenso interpretado por un elenco excepcional.

Una propuesta para 16 intérpretes. 8 bailarines, 4 cantantes y 4 músicos de cuerda.
Un concierto del espacio, los cuerpos y la música.

My heart 's in the Highlands, my heart is not here;
Robert Burns (1759–1796)

FICHA ARTÍSTICA

<i>Dirección:</i>	MARÍA MUÑOZ i PEP RAMIS
<i>Creación y Danza:</i>	FEDERICA PORELLO, ZOLTÀN VAKULYA, LEO CASTRO, MIQUEL FIOL, ENRIC FÀBREGAS, ONA FUSTER, MARÍA MUÑOZ, PEP RAMIS
<i>Diección Musical:</i>	QUITERIA MUÑOZ
<i>Cuarteto de cuerda:</i>	JOEL BARDOLET, violín / JAUME GURI, violín / MASHA TITOVA, viola / DANIEL CLARET, cello
<i>Cuarteto de voces:</i>	QUITERIA MUÑOZ, soprano / DAVID SAGASTUME, contratenor / MARIO CORBERÁN, tenor / GIORGIO CELENZA, bajo
<i>Música:</i>	J. S. BACH, HENRY PURCELL, GYÖRGY KURTÁG, ÅRVO PART, BENJAMIN BRITTEN i GEORG FRIEDRICH HÄNDEL.
<i>Textos:</i>	JOHN BERGER, ERRI DE LUCA, NICK CAVE
<i>Colaboración en la dirección:</i>	FEDERICA PORELLO, LEO CASTRO
<i>Iluminación:</i>	AUGUST VILADOMAT / IRENE FERRER
<i>Espacio sonoro:</i>	FANNY THOLLOT
<i>Espacio escénico:</i>	KIKE BLANCO
<i>Vestuario:</i>	CarmePuigdevalliPlantés
<i>Edición Video:</i>	LEO CASTRO
<i>Dirección Técnica:</i>	IRENE FERRER
<i>Técnico Sonido:</i>	ANDREU BRAMON
<i>Técnico Escenario:</i>	GENÍS CORDOMÍ
<i>Producción:</i>	GEMMA MASSÓ
<i>Comunicación y Distribución:</i>	RITA PERÉ
<i>Fotografía:</i>	TRISTÁN PÉREZ-MARTÍN
<i>Agradecimientos:</i>	EDUARD TEIXIDOR, YVES BERGER

LA MÚSICA

¿Qué es Highlands? ¿Es una metáfora, un mundo onírico, una fantasía?

En el espacio donde se presenta, la línea dramática que separa el espacio de aquí con el del más allá, el imaginario, tiene una exposición visible. Musicalmente, los retos y los límites de leer un texto compuesto en el siglo XVIII desde la Europa del 2021 plantea las mismas dudas:

¿Qué es la música de Bach para nosotros? ¿Es una metáfora, un mundo onírico, una fantasía?

Quizás la música y su contexto son dos elementos simbióticos, toda la música es buena si tiene una función. En nuestro caso, no hemos hecho una elección estética y decorativa de la música, sino que nos hemos sumergido en una escucha profunda durante meses hasta encontrar el corazón de cada pieza que se utilizaba a la vez para un global llamado Highlands y a la vez lo transformaba.

La música de Bach es extraordinaria por la cantidad de cualidades en sus ingredientes: La retórica, la artesanía, la inspiración, la fuerza dramática y también la belleza - no me da miedo hablar de belleza.

Gyorgy Kurtag dice “en la música de Bach, en cada instante hay la plegaria...” “...En una fuga de Bach, donde hay la crucifixión, se escuchan clavos”.

Es esta fuerza poética la que hemos querido resaltar y poner al servicio de la pieza coral Highlands. A través de ver la música resonando en el cuerpo de los bailarines hemos aprendido tanto sobre el significado de esta música como del análisis de la escucha.

A través de la música de Bach visitamos diferentes momentos de su vida: los días de Weimar con su cantata 150, la muerte de su mujer Barbara en la Xacona o en Tombeau, dedicado a ella; su propio atardecer con la Fuga XIV del Arte de Fuga, inacabada, y con una nota en la partitura de su hijo Carl Philipp: “Über dieser Fuge, wo der Name B A C H im Contrasubject angebracht worden, ist der Verfasser gestorben.” “En esta fuga, en el momento donde el nombre B A C H aparece como contrasujeto, el compositor murió.”

En la sección central de Highlands, el desarrollo, Kurtag, Purcell y otros compositores visitan el genio alemán.

La estructura simétrica de Arvo Part aparece dos veces como elemento geométrico, de la misma manera que lo hemos querido explorar en el diálogo entre voces en las Inventiones de Bach o la construcción de las fugas.

Diferentes motivos nos acompañan de forma sutil o más evidente, como el Coral 85 “ist got mein schutz und treuer Hirt” que aparece en diferentes momentos del viaje y en diferentes tratamientos resultado de una experimentación siempre respetuosa con la música y con sus posibilidades.

El trabajo musical de Highlands es un trabajo coral donde hemos jugado con una calidad y cantidad de material inmensa y el equipo de bailarines y músicos nos hemos hecho nuestra una selección que se ha convertido en nuestra banda sonora.

Joel Bardolet

**The bright horses have broken free from the fields
They are horses of love, their manes full of fire
They are parting the cities, those bright burning horses
And everyone is hiding, and no one makes a sound
And I'm by your side and I'm holding your hand
Bright horses of wonder springing from your burning hand**

Hay un diablo esperando afuera en la puerta
Encabritado, rebuznando y sacudiendo las patas
Aúlla de dolor y se sube por las paredes

Hay un diablo esperando afuera en la puerta
El mal le domina y el mundo le quebranta
Va gritando tu nombre y aún quiere más

Hay un diablo esperando afuera en la puerta

Nick Cave

I have a blue bird. A blue bird on my shoulder.

EL ESPACIO

Un espacio con diferentes tonalidades de negro, rodeado de cuatro cicloramas en el aire que actúan como membranas, cuatro piedras como péndulos, una en cada esquina, creando un lugar en suspensión, retenido en posición de espera.

El espacio central rodeado de una periferia negra brillante, como un espejo de agua.

Este es el espacio de Highlands, amplio, profundo, donde el tiempo se expande, un lugar imaginario y espiritual que nos llama y nos interroga sobre nuestra condición y naturaleza.

El espacio recoge lo que vemos y lo que no vemos, lo que está en primer plano y lo que está en la periferia, incluso en la oscuridad.

Trabajamos con la idea de un espacio activo, que se construye a través de la presencia de la gente que lo habita y de la dinámica del sonido y de la luz.

Todas las formas artísticas construyen maneras específicas de pensamiento; representan formas de pensamiento sensorial y corporal característicos de cada medio artístico. Una manera de hacer filosofía y metafísica mediante el espacio, la estructura, el material, la gravedad y la luz. Los espacios singulares articulan nuestra propia experiencia.

Juhani Pallasmaa
arquitecto

PRODUCCIÓN

CO-PRODUCCIÓN

39º Festival
de Otoño

Comunidad
de Madrid

temporada
alta →

CON LA COLABORACIÓN

MAL PELO ES UNA COMPAÑÍA SUBVENCIONADA POR

MAL PELO

LG MAS ESPOLLA 17460 CELRÀ / GIRONA

+34 658828290

+34 972494127

info@malpelo.org

www.malpelo.org

 malpelo_dance

 Mal Pelo

Comunicación y Management: Rita Peré

Producción: Gemma Massó

MAL PELO