

MAL PELO
HIGHLANDS

MAL PELO

MARÍA MUÑOZ / PEP RAMIS

*María Muñoz, Pep Ramis i els col·laboradors de Mal Pelo tenen línia directa amb el sublim.
Highlands ens fa volar sobre cims, boscos o carreteres nevades enmig del no-res fins a un refugi harmoniós.
Amb Highlands, Mal Pelo han construït una catedral efímera en terres altes que cura ànimes.*

Claudia Brufau. NÚVOL.

HIGHLANDS

HIGHLANDS

Creació coral per a espai escènic. Quarta part de la Tetralogia.

Després de més d'una dècada explorant la música de Johann Sebastian Bach, Mal Pelo presenta Highlands, l'última peça de la tetralogia inspirada en la música del compositor.

Highlands és una eclosió del treball gestat i madurat en els espectacles anteriors (Bach, On Goldberg Variations/Variations i Inventions) on hem analitzat i aprofundit en l'escolta i la visualització de les estructures, harmonies, veus i desenvolupament de la música de J.S. Bach. Un estudi que, al llarg de molts anys, ens ha provocat preguntes, curiositat i moltes hores de recerca entorn del diàleg entre la dansa i la música barroca del contrapunt.

Highlands, un treball sobre la recerca de l'espiritualitat i el mundà, sobre les preguntes sense resposta, sobre la paradoxa temporal de l'humà enfront del temps profund de la història.

Un viatge sonor i visual on l'espectador sent la força del grup en l'espai, la presència de l'individu, i on la barreja de diferents disciplines convoca un cos plural, disposat a ser habitat i travessat.

Sacre, solemne, vitalista, a voltes mundà i amb algun punt surrealista Highlands és un espectacle de dansa, però també un refugi espiritual construït amb música de Bach en diàleg amb la d'altres compositors: Henry Purcell, György Kurtág, Árvo Part, Benjamin Britten i Friedrich Händel. La paraula irromp enmig de la dansa i la música amb textos de John Berger, Erri de Luca i Nick Cave. Mal Pelo crea una amalgama d'elements teixits a través d'un espectacle reflexiu i intens interpretat per un elenc excepcional.

Una proposta per a 16 intèrprets. 8 ballarins, 4 cantants i 4 músics de corda.

Un concert de l'espai, els cossos i la música.

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

FITXA ARTÍSTICA

<i>Direcció:</i>	MARÍA MUÑOZ i PEP RAMIS
<i>Creació i Dansa:</i>	FEDERICA PORELLO, ZOLTÀN VAKULYA, LEO CASTRO, MIQUEL FIOL, ENRIC FÀBREGAS, ONA FUSTER, MARÍA MUÑOZ, PEP RAMIS
<i>Diecció Musical:</i>	JOEL BARDOLET, QUITERIA MUÑOZ
<i>Quartet de corda:</i>	JOEL BARDOLET, violí / JAUME GURI, violí / MASHA TITOVA, viola / DANIEL CLARET, cello
<i>Quartet de veus:</i>	QUITERIA MUÑOZ, soprano / DAVID SAGASTUME, contratenor / MARIO CORBERÁN, tenor / GIORGIO CELENZA, baix
<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>Col·laboració en la direcció:</i>	FEDERICA PORELLO, LEO CASTRO
<i>Il·luminació:</i>	AUGUST VILADOMAT / IRENE FERRER
<i>Espai sonor:</i>	FANNY THOLLOT
<i>Espai escènic:</i>	KIKE BLANCO
<i>Vestuari:</i>	CarmePuigdevallPlantés
<i>Edició Video:</i>	LEO CASTRO
<i>Direcció Tècnica:</i>	IRENE FERRER
<i>Tècnic de So:</i>	ANDREU BRAMON
<i>Tècnic Escenari:</i>	GENÍS CORDOMÍ
<i>Producció:</i>	GEMMA MASSÓ
<i>Comunicació i Distribució:</i>	RITA PERÉ
<i>Fotografia:</i>	TRISTÁN PÉREZ-MARTÍN
<i>Agraïments:</i>	EDUARD TEIXIDOR, YVES BERGER

LA MÚSICA

Què és Highlands? És una metàfora, un món oníric, una fantasia?

En l'espai on es presenta, la línia dramàtica que separa l'espai d'aquí del de més enllà, l'imaginari, té una expressió visible. Musicalment, els reptes i límits de llegir un text compost al segle XVIII des de l'Europa del 2021 planteja els mateixos dubtes:

Què és la música de Bach per nosaltres? És una metàfora, un món oníric, una fantasia?

Potser la música i el seu context són dos elements simbiòtics, tota música és bona si té una funció. En el nostre cas, no hem fet una elecció estètica i decorativa de la música sino que ens hem sumergit en una escolta profunda durant mesos fins a trobar el cor de cada peça que servia a la vegada a un global anomenat Highlands i a la vegada el transformava.

La música de Bach és extraordinària per la quantitat de qualitats en els seus ingredients: La retòrica, l'artesanía, la inspiració, la força dramàtica i també la bellesa - no em fa por parlar de bellesa.

Gyorgy Kurtag diu “en la música de Bach, en cada instant hi ha pregària...” “...En una fuga de Bach, allà hi ha la crucificció, s'escolten els claus.”

És aquesta força poètica la que hem volgut ressaltar i posar al servei de la peça coral Highlands. A través de veure la música ressonant al cos dels ballarins hem après tant sobre el significat d'aquesta música com de l'anàlisi i l'escolta.

A través de la música de Bach visitem diferents moments de la seva vida: els dies de Weimar amb la seva cantata 150, la mort de la seva dona Barbara en la Xacona com a Tombeau dedicat a ella, el seu propi capvespre amb la Fuga XIV de l'Art de la Fuga, inacabada, i amb una nota a la partitura del seu fill Carl Philipp: “Über dieser Fuge, wo der Name B A C H im Contrasubject angebracht worden, ist der Verfasser gestorben.” “En aquesta fuga, en el moment on el nom BACH apareix com a contrasubjecte, el compositor mori”.

En la secció central de Highlands, el desenvolupament, Kurtag, Purcell i altres compositors visiten el geni Alemany.

L'estructura simètrica d'Arvo Part apareix dos cops com a element geomètric, igualment que hem volgut explorar el diàleg entre veus en les invencions de Bach o la construcció de les fugues.

Diferents motius ens acompanyen de forma subtil o més evident, com el Coral 85 “Ist got mein schutz und treuer Hirt” que apareix en diferents moments del viatge i en diferents tractaments resultat d'una experimentació sempre respectuosa amb la música i amb les seves possibilitats.

El treball musical de Highlands és un treball coral on hem jugat amb una quantitat i qualitat de material immensa i entre tot l'equip de ballarins i músics hem anat fent-nos nostra una tria que s'ha convertit en la nostra 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**

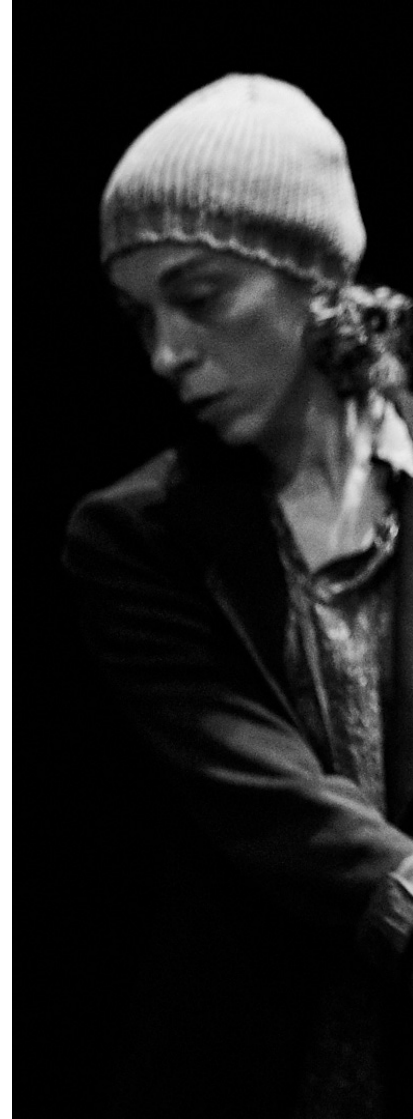

Hi ha un dimoni esperant darrera la porta
Està cabrejat i pateja a terra com un ase
I està cridant de dolor i s'arrossega per les parets.

Hi ha un dimoni esperant darrera la porta
És feble i el mon l'ha partit en dos
Està cridant el teu nom i en vol més, dóna-li més,
dóna-li més
Hi ha un dimoni esperant darrera la teva porta.

Nick Cave

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

L'ESPAI

Un espai amb diferents tonalitats de negre, envoltat de quatre ciclorames aixecats enlaire que actuen com membranes, quatre pedres com pènduls, una a cada cantonada, tot creant un lloc en suspensió, retingut en una posició de espera.

L'espai central envoltat d'una perifèria negra brillant, com un mirall d'aigua.

Aquest és l'espai de Highlands, ample, profund, on el temps s'expandeix, un lloc imaginari i espiritual que ens crida i ens interroga sobre la nostra condició i natura.

L'espai recull el que veiem i el que no veiem, el que està en primer pla i el que està en la perifèria, inclús en la foscor.

Treballem amb la idea d'un espai actiu, que es construeix a través de la presència de la gent que l'habita i de la dinàmica del so i la llum.

Totes les formes artístiques constitueixen maneres específiques de pensament; representen formes de pensament sensorial i corporal característiques de cada medi artístic. Una manera de fer filosofia existencial i metafísica mitjançant l'espai, l'estructura, la matèria, la gravetat i la llum. Els espais singulars articulen la nostra pròpia experiència.

Juhani Pallasmaa
arquitecte

PRODUCCIÓ

CO-PRODUCCIÓ

39º Festival
de Otoño

Comunidad
de Madrid

temporada
alta →

AMB LA COL·LABORACIÓ

MAL PELO ÉS UNA COMPANYIA SUBVENCIONADA PER

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Institut Català de les
Empreses
Culturals

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

MAL PELO

LG MAS ESPOLLA 17460 CELRÀ / GIRONA

+34 658828290

+34 972494127

info@malpelo.org

www.malpelo.org

malpelo_dance

Mal Pelo

Comunicació i Management: Rita Peré

Producció: Gemma Massó

MALPELO