

MAL PELO
HIGHLANDS

MAL PELO

MARÍA MUÑOZ / PEP RAMIS

*Highlands nous fait survoler des sommets, des forêts ou des routes enneigées en pleine nature jusqu'à un refuge harmonieux.
Avec Highlands, Mal Pelo a construit une cathédrale éphémère sur les hauteurs qui guérit les âmes.*

Claudia Brufau. NÚVOL.

HIGHLANDS

HIGHLANDS

Création chorale pour espace scénique. Quatrième partie du Bach Project.

Après plus d'une décennie à explorer la musique de Jean-Sébastien Bach, Mal Pelo présente Highlands, la dernière pièce du Bach Project. Highlands est une éclosion du travail conçu et mûri dans les spectacles précédents (Bach, On Goldberg Variations / Variations et Inventions) où nous avons analysé et approfondi l'écoute et la visualisation des structures, des harmonies, des voix et du développement de la musique de J.S. Bach.

Une étude qui, depuis de nombreuses années et de nombreuses heures de recherche a remis en question le dialogue entre danse et musique baroque de contrepoint.

Highlands est un travail sur la recherche de la spiritualité, mais aussi du mondain, sur les questions sans réponses, sur le paradoxe temporel de l'homme face au temps profond de l'histoire.

Un voyage sonore et visuel où le spectateur ressent la force du groupe dans l'espace, la présence de l'individu, et où le mélange de différentes disciplines convoque un corps pluriel, prêt à être habité et traversé.

Sacré, solennel, vitaliste, mondain, et parfois surréaliste, Highlands est un spectacle de danse, mais aussi un refuge spirituel construit sur la musique de Bach en dialogue avec d'autres compositeurs : Henry Purcell, György Kurtág, Arvo Part, Benjamin Britten et Friedrich Händel. Le mot éclate au milieu de la danse et de la musique avec des paroles de John Berger, Erri de Luca et Nick Cave.

Mal Pelo crée un amalgame d'éléments tissés à travers un spectacle réflexif et intense interprété par un casting exceptionnel.

Une proposition pour 16 interprètes. 8 danseurs, 4 chanteurs et 4 musiciens à cordes.

Un concert d'espace, de corps et de musique.

My heart 's in the Highlands, my heart is not here;

Robert Burns (1759–1796)

FICHE ARTISTIQUE

Mise en scène:	MARÍA MUÑOZ, PEP RAMIS
Création et Danse:	FEDERICA PORELLO, ZOLTÀN VAKULYA, LEO CASTRO, MIQUEL FIOL, ENRIC FÀBREGAS, ONA FUSTER, MARÍA MUÑOZ, PEP RAMIS
Direction Musicale:	JOEL BARDOLET, QUITERIA MUÑOZ
Quatuor de corde:	JOEL BARDOLET, violon / JAUME GURI, violon / MASHA TITOVA, viole / DANIEL CLARET, violoncelle
Quatuor de voix:	QUITERIA MUÑOZ, soprano / DAVID SAGASTUME, contre-ténor / MARIO CORBERÁN, ténor / GIORGIO CELENZA, basse
Musique:	J. S. BACH, HENRY PURCELL, GYÖRGY KURTÁG, ÅRVO PART, BENJAMIN BRITTEN i GEORG FRIEDRICH HÁNDEL.
Textes:	JOHN BERGER, ERRI DE LUCA, NICK CAVE
Collaboration à la mise en scène:	FEDERICA PORELLO, LEO CASTRO
Éclairage:	AUGUST VILADOMAT / IRENE FERRER
Espace sonore:	FANNY THOLLOT
Espace scénique:	KIKE BLANCO
Vestiaire:	CarmePuigdevalliPlantés
Édition Vidéo:	LEO CASTRO
Direction Technique:	IRENE FERRER
Technicien Son:	ANDREU BRAMON
Technicien Plateau:	GENÍS CORDOMÍ
Production:	GEMMA MASSÓ
Communication et Distribution:	RITA PERÉ
Photographie:	TRISTÁN PÉREZ-MARTÍN
Remerciements:	EDUARD TEIXIDOR, YVES BERGER

LA MUSIQUE

Qu'est-ce que Highlands ? Est-ce une métaphore, un monde onirique, un fantasie ?

Dans l'espace où elle est présentée, la ligne dramatique qui sépare l'espace d'ici de l'au-delà, l'imaginaire, a une expression visible.

Musicalement, les enjeux et limites de la lecture d'un texte composé au XVIIIe siècle depuis l'Europe en 2021 soulèvent les mêmes doutes :

Qu'est-ce que la musique de Bach pour nous ? Est-ce une métaphore, un monde onirique, un fantasie ?

Peut-être que la musique et son contexte sont deux éléments symbiotiques, toute musique est bonne si elle a une fonction. Dans notre cas, nous n'avons pas fait un choix esthétique et décoratif de musique, mais nous nous sommes plongés dans une écoute profonde pendant des mois jusqu'à ce que nous avons trouvé le cœur de chaque morceau qu'on a utilisée au spectacle Highlands et le transformait à la fois.

La musique de Bach est extraordinaire pour la quantité de qualités de ses ingrédients : la rhétorique, l'artisanat, l'inspiration, la force dramatique et aussi la beauté - nous n'avons pas peur de parler de beauté.

Gyorgy Kurtag dit « Dans la musique de Bach, à chaque instant il y a une prière... »

« ... Dans une fugue de Bach, ou il y a la crucifixion, on entend les clous. »

C'est cette force poétique que nous avons voulu mettre en valeur et mettre au service de la pièce chorale Highlands. En voyant la musique résonner dans le corps des danseurs, nous avons appris à la fois le sens de cette musique et de l'analyse et de l'écoute.

À travers la musique de Bach nous visitons différents moments de sa vie : l'époque de Weimar avec sa cantate 150, la mort de sa femme Barbara à la Chaconne comme un Tombeau lui étant dédié, son propre coucher de soleil avec la Fugue XIV de l'Art de la Fugue, inachevée, et avec une note dans la partition de son fils Carl Philipp : « Über dieser Fuge, wo der Name B A C H im Contrasubject angebracht worden, ist der Verfasser gestorben. » (« Dans cette fugue, au moment où le nom BACH apparaît en contre-sujet, le compositeur est mort. »)

Dans la partie centrale de Highlands, dans le développement, Kurtag, Purcell et d'autres compositeurs rendent visite au génie allemand.

La structure symétrique d'Arvo Part apparaît deux fois comme un élément géométrique, tout comme nous voulions explorer le dialogue entre les voix dans les inventions de Bach ou la construction des fugues.

Différents motifs nous accompagnent de manière subtile ou plus évidente, comme la Chorale 85 « Ist got mein schutz und treuer Hirt » (À ma protection et mon fidèle berger) qui apparaît à différents moments du voyage et dans différents points à la suite d'une expérimentation toujours respectueuse de la musique et de ses possibilités.

L'œuvre musicale de Highlands est une œuvre chorale où nous avons joué avec une immense quantité et qualité de matériel et parmi toute l'équipe de danseurs et de musiciens, nous avons fait notre choix qui est devenu notre bande originale

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**

Il y a un démon qui attend derrière la porte
Il est énervé et donne des coups de pied par terre
comme un âne
Et il hurle de douleur et rampe le long des murs.

Il y a un démon qui attend derrière la porte
Il est faible et le monde l'a coupé en deux
Il crie ton nom et il en veut plus, donne-lui plus,
donne-lui plus
Il y a un démon qui attend derrière ta porte.

Nick Cave

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

L'ESPACE

Un espace avec différentes nuances de noir, entouré de quatre cycloramas surélevés qui agissent comme des membranes, quatre pierres comme des pendules, une à chaque coin, créant un lieu en suspension, maintenu en position d'attente.

L'espace central entouré d'une périphérie noir brillant, comme un miroir d'eau.

C'est l'espace de Highlands, large, profond, où le temps s'étend, un lieu imaginaire et spirituel qui nous interpelle et nous interroge sur notre condition et notre nature.

L'espace recueille ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, ce qui est au premier plan et ce qui est à la périphérie, même dans l'obscurité.

Nous travaillons avec l'idée d'un espace actif, qui se construit à travers la présence des personnes qui l'habitent et la dynamique du son et de la lumière.

Toutes les formes artistiques constituent des manières de penser spécifiques ; elles représentent des formes de pensée sensorielles et corporelles caractéristiques de chaque milieu artistique. Une manière de faire de la philosophie existentielle et métaphysique à travers l'espace, la structure, la matière, la gravité et la lumière. Des espaces singuliers articulent notre propre expérience.

Juhani Pallasmaa
architecte

PRODUCTION

CO-PRODUCTION

39º Festival
de Otoño

Comunidad
de Madrid

temporada
alta →

AVEC LA COLLABORATION

MAL PELO EST UNE COMPAGNIE SUBVENTIONNÉE PAR

MAL PELO

LG MAS ESPOLLA 17460 CELRÀ / GIRONA

+34 658828290

+34 972494127

info@malpelo.org

www.malpelo.org

 malpelo_dance

 Mal Pelo

Communication et Management : Rita Peré

Production: Gemma Massó

MAL PELO