

DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023
AL 28 DE ENERO DE 2024

MAL PELO

Bòlit_LaRambla
Bòlit_PouRodó

THE BLUEBIRD CALL

MAL PELO

Mal Pelo, con codirección artística de Pep Ramis y María Muñoz, es un grupo de creación escénica nacido en 1989 caracterizado por una autoría compartida creada a partir del diálogo que establecen con creadores de diferentes disciplinas (danza, filosofía, música, audiovisual...).

Durante su larga trayectoria ha desarrollado su propio lenguaje artístico a través del movimiento y la creación de dramaturgias que incluyen el texto, bandas sonoras originales, música en directo, la construcción de espacios escenográficos, la luz y el vídeo, entre otras herramientas escénicas. La simbiosis de todos ellos propicia entender el espacio a partir de una peculiar y atenta escucha de cuerpos y objetos, generando un universo personal caracterizado por una amalgama de gestos y estímulos que acercan su trabajo a una especie de danza-ensayo, entendida a partir de un diálogo entre el cuerpo, el texto y el sonido.

María Muñoz y Pep Ramis han encontrado en la escena un lugar idóneo para depositar la necesidad de experimentar, preguntar y compartir los temas que son vitales en su trayectoria.

«Un laboratorio constante sobre la elipsis, la sustracción, la ausencia, la espera, vertebran en el fondo toda la parábola poética de Mal Pelo: sus piezas son noches en vela, vísperas de alguna cosa, frágiles conjuros de una presencia, cacerías inmóviles.»

Roberto Frattini sobre Mal Pelo

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), *Tots els noms* (2010), *Caín & Caín* (2011), *L'esperança de vida d'una llebre* (2013), *El quinto invierno* (2015), *7 Lunas* (2015), *The Mountain, the Truth and the Paradise* (2017), *On Goldberg Variations / Variations* (2019), *Inventions* (2020) *Highlands* (2021), *De haber nacido* (2023) y *Double Infinite* (2023).

A lo largo de su trayectoria, Mal Pelo ha podido colaborar con diferentes artistas y proyectos como John Berger, Erri de Luca, Lisa Nelson, Àngels Margarit, Steve Noble, Núria Font, Steve Paxton, Eduard Fernández, Andrés Corchero, Toni Serra, Lilo Baur, Cesc Gelabert, Faustin Linyekula, Raffaella Giordano, Baro D'Evel, Leonor Leal, El Niño de Elche, Marta Izquierdo, entre muchos otros.

La trayectoria de la compañía ha recibido diferentes reconocimientos, entre los que destacan el Premi Nacional de Cultura de Catalunya, el Premi Ciutat de Barcelona y el Premio Nacional de Cultura por su trayectoria tanto en el ámbito de la creación coreográfica como en la apertura de nuevos caminos en la danza contemporánea.

En 2001, María Muñoz y Pep Ramis, impulsan el proyecto *L'animal a l'esquena*, un centro de creación e investigación, ubicado en el Mas Espolla de Celrà (Gerona). El centro se articula a partir de la intersección de distintas disciplinas e intereses, propiciando el intercambio entre artistas mediante un modelo de trabajo basado en las residencias de creación. Su ubicación geográfica acentúa la relación de los creadores con el entorno, intensificando de este modo la posibilidad de establecer nuevos diálogos entre arte y naturaleza.

SALIR AL PASO

UN RECUERDO

Pero, a la vez, tuve la sensación
—y creo que a los otros también les pasaba—
de que aquella danza acontecía por primera vez.
«Allà on neden els cavalls»

John Berger en conversación con María Muñoz y Pep Ramis

Una tarde fresca de hace veintisiete años, cuando acababa de cumplir dieciséis, cuando el otoño aún era lluvioso y húmedo, cuando sacabas el abrigo para las ferias de Girona, empecé a gastarme mi primer sueldo en teatro. Aquel día de otoño fui sola a ver *La Calle del Imaginero* (1996) de la compañía Mal Pelo. No sabía nada, ni de la obra ni de los artistas. De aquel día recuerdo bastantes cosas: la temperatura, la forma de las calles, la animosidad del público y, sobre todo, aquellas idas y venidas de Pep Ramis, María Muñoz, Enric Fàbregas, Jordi Casanovas e Idoia Zabaleta sobre el escenario. Dispuestos en una gran estructura de madera que establecía el espacio en un truco de ilusionista, los bailarines se convertían en animales de todo tipo. Aquel carácter líquido y metafórico de la escena, extraño, es lo que me atraía y me atrae. A lo largo de estos años, Enric Fàbregas ha sido un pájaro, María Muñoz, un caballo, Pep Ramis, un corzo. En ellos han hablado muchas bestias; los animales siempre han formado parte de las creaciones de Mal Pelo. El diálogo con el animal abre reflexiones sobre la presencia y el lenguaje. El animal a la espalda y la espalda casi rozando al animal. En las escenografías encontramos la madera —Pep Ramis y Pep Aymerich no construyen madera, la bailan, mientras el material se vuelve dibujable—, el polvo y la nieve, que pone el mundo en suspensión; aquella nieve que, según el urbanista Aldo van Eyck, transmuta la ciudad en un lienzo en blanco para que la chiquillería reescriba las formas de la ciudad. La caja escénica negra (primera etapa de la compañía) es un lienzo vaciado donde se escribe con el cuerpo, la caja escénica blanca (segunda etapa) es una hoja en blanco donde el vídeo deviene gráfica que acompaña al cuerpo. Según Van Eyck, la infancia es un viaje y viajar es cambiar de punto de vista. *La Calle del Imaginero* era un acto de cambio de punto de vista. Hoy en día, cuando se pretende dar fiestas o actuaciones eductivas para gente joven, pienso en todo lo que se pierde: la desorientación, la translocación del punto de vista, mezclarse buscando refugio en lo desconocido. Toda creación toma valor cuando ofrece la posibilidad de adquirir experiencias y conceptos desde el extrañamiento absoluto de las condiciones (materiales, perceptivas y formales) de vida. Y en eso los Mal Pelo son muy buenos.

UNA TRAYECTORIA

«Mal Pelo es, sobre todo, un territorio».

Carlota Subirós, «Territorio Mal Pelo».
En *Performances de la mirada*, Mercat de les Flors, 2013-2014

De aquella *Calle del Imaginero* entendí que la danza es una cuestión de movimiento y de espacio, un modo de estar entre las cosas y las palabras, una acción que te hace consciente no de un buen amigo llamaría el «contramolde» de lo que es más visible e identificable. El contramolde es el espacio que nos da seguridad: si es el cuerpo, el contramolde es el espacio que hay entre los cuerpos; si es la palabra, el contramolde es el cuerpo que la emana, etc. Todo lo que sucede entre los gestos que expresan una técnica o una costumbre, toda la investigación y profundidad que se esconde entre los movimientos más reconocidos¹. Esta insistencia en la búsqueda es lo que hace que, desde las primeras a las últimas obras, haya un hilo conductor, una sintaxis propia. A esto lo llamaremos «trayectoria». La idea de trayectoria contiene una belleza y una dignidad únicas: un cuerpo y un deseo² que se mueve y sobrevive a lo largo del tiempo, lentamente, que sigue allí, fijo, pero con orientaciones, desviaciones y formas cambiantes; la sensibilidad de percibir estos cambios, estos pliegues —también del deseo³—, un cuerpo que deviene anhelo, pero también técnica y potencia y que, cuando ha llegado a su clímax, muestra sus resistencias. Hacer de estas resistencias una idea más viva de poder. Ir de un cuerpo al cuerpo del otro; ser dos, un sistema de relaciones, de amor. No hay trayectoria sin este sistema de relaciones. Ver a María y Pep bailar, indagar, amarse sobre el escenario a partes iguales. Hacer de la búsqueda y del viaje concepto, y traducirlo al movimiento. Convertir este amor coreografiado en un amor esparcido y compartido, en una comunidad. Encontrar la energía para seguir siendo dos y muchos a la vez. Forjar una casa para poder diseminarse en los hijos, en los amigos y los colaboradores recurrentes. Crear un centro llamado *L'animal a l'esquena*, en Mas Espolla, para descentrarse. Crear un centro de gravedad para elevarse. Levantar una casa para que la búsqueda del movimiento adquiera nuevas capas: el cuidado de los campos, de los olivos, de los animales, el local de ensayo, un espacio privado que deviene público en muchos momentos del año. Una casa que, con el tiempo, también se perfila como un refugio íntimo, un espacio para querer a los que han perdido el cuerpo, pero que aún están. Como decía John Berger en el vídeo *Heaven*: «Lo que me reconcilia con mi propia muerte, más que cualquier otra cosa, es la imagen de un lugar, un lugar donde tus huesos y los míos son quemados juntos». Compartir la imagen de un lugar, y arder, juntos. Llamar a esta calidad trayectoria y sentimental «compañía», llamar a toda esta inmensidad «trayectoria». Y, después de toda esta expansión, volver a mirarse al rostro, volver a ser dos, cara a cara: *double infinite*. Tan lejos y tan cerca.

«Explicar una historia tiene que ver con lo que no se dice
y con cómo llegar a dar saltos, conjuntamente
y con complicidad, sobre lo que está».
«Allà on neden els cavalls»

John Berger en conversación con María Muñoz y Pep Ramis

UNA EXPOSICIÓN

De aquella energía de hace casi treinta años —ellos ya llevaban algunos años en danza— llegamos al canto del azulejo⁴, al «The Bluebird Call». Cuando hablé con Pep y María, les comuniqué las ganas de poder reflexionar sobre la idea de trayectoria en un momento como el actual, en que se premian, más que nunca, la novedad y la juventud (el «talento joven») y esto da lugar a un achicamiento evidente de las carreras artísticas. No hay tiempo para dejarse ser, para indagar, aprender, vivir, mudar y legar; las creaciones se convierten en pseudomitos efímeros, representaciones de un solo uso. Con este punto de partida se planteó un díptico; en la sala Bòlit_LaRambla hay una gran instalación, *Bosc tanca* a partir del poema *Separation* de John Berger que escruta cómo las generaciones siguen preguntándose por la identidad y el sentimiento de pertenencia a un lugar. En el Bòlit_PouRodó encontramos un ensayo sobre la idea de trayectoria, comunidad y pareja, un refugio temporal, teniendo en cuenta el estreno de *Double Infinite. The Bluebird Call* (2023) en Temporada Alta. Las obras de Bòlit_PouRodó plasman en imágenes todo lo que he intentado explicar más arriba. Es, también, un canto a la amistad, al lugar (*L'animal a l'esquena*), a la creación. Si la danza es acción, la amistad es *actio in distans*, un movimiento que empieza y continúa en diferido cuando los amantes se separan, movimiento que es restituido con el reencuentro, una coreografía a destiempo que solo la muerte decapita. La exposición une lo que el tiempo ha hecho disentir.

Una de las obras que se podrá ver en BòlitPou_Rodó es el documental *Humano caracol*, de Ixiar Rozas. Se trata de una conversación entre Pep, María y el bailarín Steve Paxton. Pep pregunta por la muerte; María, el paso del tiempo⁵... Dice Paxton: «Cuando estás dentro de tu cuerpo, no ves la edad que tienes. Así que la edad que tienes ahora es la que seguirás sintiendo cuando el exterior haya cambiado». Quizás por eso podemos decir que ni la muerte decapita la coreografía que el amor ha conseguido armar, *perpetuum mobile* de un cuerpo fundido dentro del otro. ¿Cómo se mueve el cuerpo que se ha convertido en recipiente de todas las pérdidas? Dice Paxton, mientras hace compost: «Todo tiene que ver con la acción y con lo que el cuerpo hace cuando no intenta expresar». A continuación, se encuentran una pequeña serpiente en medio de la masa orgánica. «Hacer compost como una actividad de desplazamiento», dice. Podríamos añadir: bailar o serpentear como una actividad de desplazamiento de todas las pérdidas, bailar como quien hace compost con todo lo que sucede y ya ha pasado, abonar el territorio, hacer del cuerpo síntesis, membrana territorial. En uno de los vídeos de la exposición, Pep y María, muy jóvenes, bailan con la triste canción de fondo *Avec le temps*, de Léo Ferrer, que habla sobre el dolor que nace de la separación de lo que hemos amado. La sensación es contradictoria: ver bailar a dos enamorados su muerte futura. Precursar la separación en el escenario, para no hacerla efectiva en la vida real. Como dice John Berger en *Territory*, uno de los vídeos: «Lo opuesto a amar no es odiar, sino separarse». Este díptico da fe de esta no separación, de este trayecto amateur, de este vasto y coral territorio físico y creativo donde vemos cambiar los cuerpos, a los otros, la casa, los puentes de la ciudad... nosotros, que lo compartimos todo y nada⁶.

Ingrid Guardiola
Directora del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

¹ Aquellos que la costumbre o la técnica vuelve apreciables, desde el profesionalismo sectorial, o desde la distinción y el gusto general de los espectadores.

² «¿;Por qué eres tan tímida si tus caderas no lo son? [...] ¿Cuántas veces piensas en mí con deseo?», *Midday* (Mal Pelo, 2002)

³ «¿;Por qué eres tan tímida si tus caderas no lo son? [...] ¿Cuántas veces piensas en mí con deseo?», *Midday* (Mal Pelo, 2002)

⁴ El azulejo se caracteriza por su color azul eléctrico y, como muchos pájaros de la familia de los tóridos, por ser grandes cantores...

⁵ «¿;Qué edad tienes este invierno? [...] Siempre hemos tenido mucho cuidado de caer en la edad siguiente [...]». A nuestra edad, los ausentes son más numerosos que los que quedan», *Vermont Trace* (Mal Pelo, 2022).

⁶ «We, who share everything and nothing», John Berger. Frase extraída del documental *Bach Project* (Mal Pelo, 2022).

CRÉDITOS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Pep Ramis-María Muñoz

EDICIÓN VÍDEO CREACIONES
Leo Castro

PAISAJE SONORO Bòlit_PouRodó y Bòlit_LaRambla
Fanny Thollot

COORDINACIÓN TÉCNICA
August Viladomat

MONTAJE TÉCNICO ILUMINACIÓN
August Viladomat, Punt de Fuga

MONTAJE TÉCNICO SONIDO
Andreu Bramon

MONTAJE INSTALACIÓN BOSQUE CERRADO Bòlit_LaRambla
Adrià Miserachs, Carles Juan-Torres, Xavi Torrent, Quim Gironella, Ander Condon

MÚSICA INSTALACIÓN BOSQUE CERRADO Bòlit_LaRambla
Joel Bardolet

MÚSICOS INSTALACIÓN BOSQUE CERRADO Bòlit_LaRambla
Joel Bardolet, violín; Jaume Gurí, violín; Miquel Jordà, viola; Daniel Claret, cello

COMUNICACIÓN
Eduard Teixidor

PRODUCCIÓN
Mamen Juan-Torres

ADMINISTRACIÓN
Gemma Massó

EQUIPO BÒLIT
Ingrid Guardiola, Farners Cabra, Xavi Cantó, Diana Sans, Consol Vilà

SEÑALÍSTICA
David Lucilà (Vidcus)

DISEÑO GRÁFICO
aeiou.cat

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
Carles Palació

DOCUMENTACIÓN EN VÍDEO
Icona Suport Digital

LIMPIEZA
Ana Castillo

ACTIVIDAD

Visita comentada
a la exposición
a cargo de Mal Pelo

Sábado 11 de noviembre de 2023
12h
Bòlit_LaRambla

Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

972 427 627
bolit@ajgirona.cat
www.bolit.cat

Bòlit_LaRambla
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona

Bòlit_PouRodó
Plaza del Pou Rodó, 7-9
17004 Girona

De lunes a viernes de 9 a 19 h
Sábados de 9 a 14 h y de 15 a 19 h
Domingos y festivos de 9 a 14 h

Miércoles de 10 a 14 h
Jueves y viernes de 10 a 14 h y de 17 a 19 h
Sábados de 11 a 14 h y de 17 a 19 h
Domingos y festivos de 11 a 14 h

Lo organiza y producen:

Con el soporte de:

Colaboran:

Lo patrocina:

