

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023

Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

De haber nacido

Cía. Mal Pelo

Dirección: María Muñoz y Pep Ramis

Casa Palacio Juan Jedler

14 julio 2023

22.45 horas

LA OBRA

De haber nacido es una obra ideada por **María Muñoz y Pep Ramis**, directores artísticos de **Mal Pelo**. La pieza se basa en el **personaje femenino** principal de la archiconocida **La vida es sueño**, de **Pedro Calderón de la Barca**, texto del que parten para crear un lenguaje propio a raíz del conflicto interno de **ROSAURA**: «¿Habrà persona en el mundo / a quien el cielo inclemente / con más desdichas combata / y con más pesares cerque?», se pregunta en la escena XIII de la pieza dramática el personaje que da forma a esta propuesta, que explora, precisamente, **los pesares** que atormentan a **Rosaura** y su traducción a la **DANZA**. Este personaje es interpretado por **María Muñoz**, a la que acompañan textos del propio **Calderón**, así como del *Calderón* de **Pier Paolo Pasolini** y **fragmentos de creación** propia concebidos expresamente para este espectáculo. La representación surge en la temporada 2022-2023 como fruto de la alianza de **Mal Pelo** y la **Compañía Nacional de Teatro Clásico**, que ofrecen este montaje en coproducción como primera propuesta relacionada con la danza dentro del ciclo «**Diálogos Contemporáneos**» de la CNTC.

Mal Pelo nace en 1989 de la mano de **María Muñoz y Pep Ramis** como grupo de **creación escénica** que integra **diversos lenguajes** artísticos. A través de lo coreográfico, Mal Pelo propone en sus espectáculos un acercamiento a distintos **conflictos** y temas **universales** tomando como punto de partida al mismo tiempo la

danza, el texto, la música, la iluminación y otras muchas disciplinas que conforman un montaje teatral. El **carácter INTERDISCIPLINAR** de la compañía se encuentra como eje de su más profunda raigambre, y es que desde su nacimiento la agrupación ha abogado de manera consciente y efectiva por la **creación colectiva**, siempre en asociación con profesionales pertenecientes a todos los campos de la expresión artística. Así, la compañía ha creado espectáculos con artistas como **Eduard Fernández, Raffaella Giordano, Erri de Luca, Steve Paxton** o **Nuria Font**, entre otros.

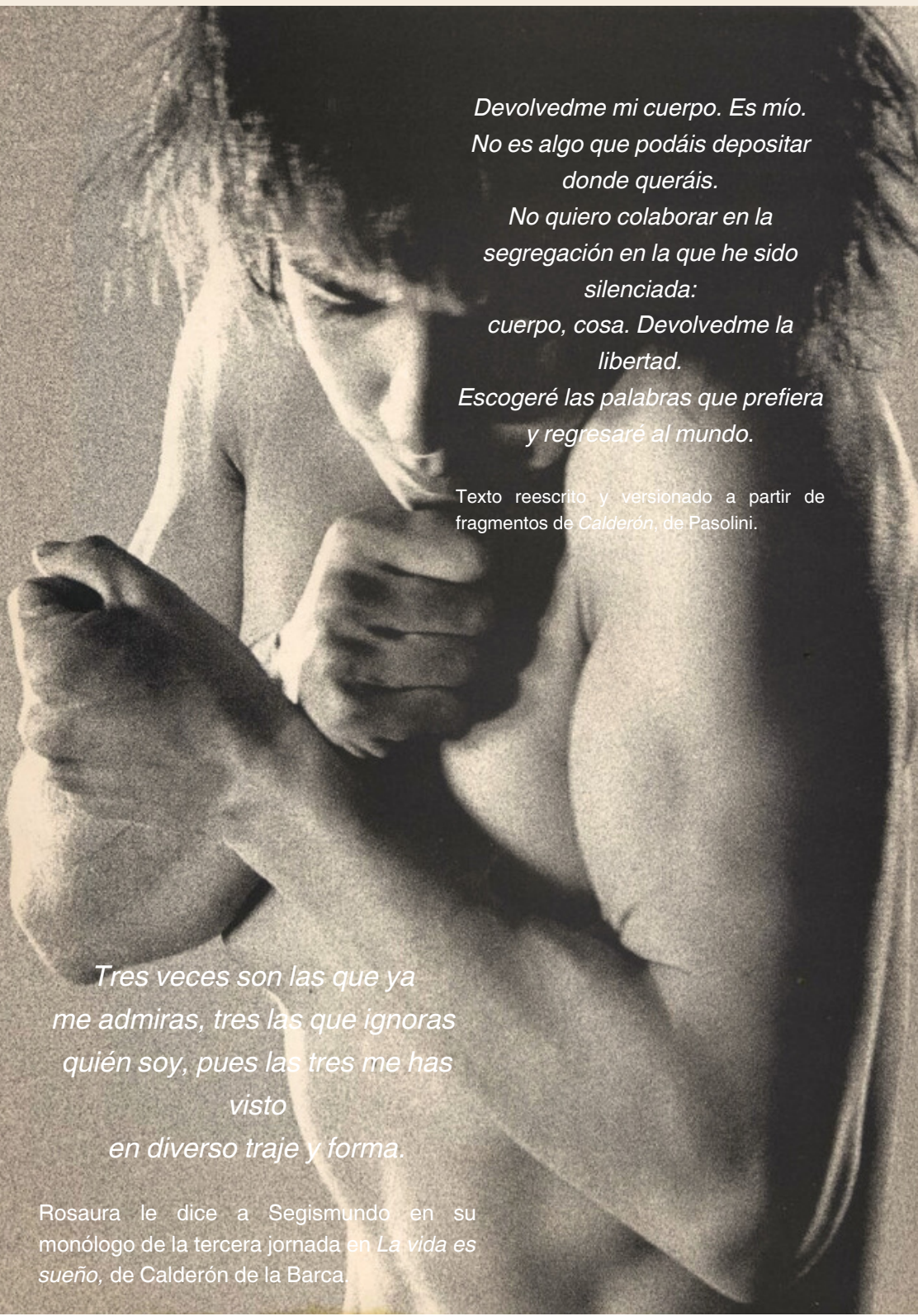

Decía **Pasolini** en su *Manifiesto para un nuevo teatro* que «el primer rito del teatro, como propiciación, **conjuro, misterio, orgía, danza mágica**, etc., es por tanto un **rito religioso**», equiparando el lenguaje dramático y coreográfico, y situando la **DANZA** como pilar orgánico de la manifestación teatral. En las tres declaraciones (que no sueños) que componen *De haber nacido* asistimos a su transposición a escena, y es que **María Muñoz** da vida a una **Rosaura** que se nutre de aspectos centrales de la danza, el texto y la experiencia personal para ofrecer al espectador una visión de la obra de **Calderón** y la reescritura de **Pasolini** que permita un nuevo acercamiento a los conflictos internos que encarna este personaje.

La vida es sueño se inicia con un pasaje profundamente físico, con la **caída** de Rosaura de ese **HIPOGRIFO VIOLENTO**. Basta pensar en esa intervención inicial con la que se abre la obra para comprender el profundo **protagonismo** del movimiento para la expresión de los **conflictos** en la misma: «¿dónde, rayo sin llama, / pájaro sin matiz, pez sin escama, / y bruto sin instinto / natural, al confuso laberinto / desas desnudas peñas / te desbocas, te arrastras y despeñas?».

La **HUIDA**, el **AMOR**, lo **SECRETO** o la **IDENTIDAD** son temas cruciales en la construcción del personaje de Rosaura, que en **De haber nacido** afloran gracias al lenguaje **coreográfico**, que nace de la utilización de la palabra como parte intrínseca al lenguaje del cuerpo. **El violín, la viola de gamba, el violón** y la **voz** de la soprano Quiteria Muñoz acompañan a los fragmentos textuales que cohesionan la obra para dar forma a esta propuesta, que sin duda abre un **nuevo horizonte** en el **DIÁLOGO** entre **teatro y danza**, brindando al espectador una oportunidad de comprender en un plano más profundo el personaje de Rosaura y, en definitiva, los conflictos más humanos.

*Devolvedme mi cuerpo. Es mío.
No es algo que podáis depositar
donde queráis.*

*No quiero colaborar en la
segregación en la que he sido
silenciada:*

*cuerpo, cosa. Devolvedme la
libertad.*

*Escogeré las palabras que prefiera
y regresaré al mundo.*

Texto reescrito y versionado a partir de
fragmentos de *Calderón*, de Pasolini.

*Tres veces son las que ya
me admiras, tres las que ignoras
quién soy, pues las tres me has
visto
en diverso traje y forma.*

Rosaura le dice a Segismundo en su
monólogo de la tercera jornada en *La vida es
sueño*, de Calderón de la Barca.

FICHA ARTÍSTICA

DE HABER NACIDO

Compañía Mal Pelo

Dirección: María Muñoz y Pep Ramis

Elenco:

María Muñoz

Equipo técnico:

Colaboración dirección y audiovisuales: Leo Castro

Concepto musical y espacio sonoro: Fanny Thollot

Grabaciones y colaboración musical:

Quiteria Muñoz (soprano)

Joel Bordolet (violín)

Bruno Hurtado (violón)

Escenografía: Mal Pelo

Vestuario: CarnePuigdevalliPlantés

Dirección técnica e iluminación: Luís Martí

Técnico de sonido: Andreu Bramon

Producción: Mamen Juan-Torres

Comunicación: Rita Peré

ENTREVISTA CON MARÍA MUÑOZ

ENTREVISTA

María Muñoz (Valencia, 1963) **codirige** junto a Pep Ramis **la compañía de danza Mal Pelo**. Es en **Valencia** donde inicia su formación artística, comenzando también su instrucción en la **danza**, que complementa en **Barcelona** y **Ámsterdam**. Tras su paso por la compañía japonesa **Shusaku & Dormu Dance Theater**, crea el binomio **La Dux** junto a María Antònia Oliver, clave en su recorrido como creadora. Colabora por primera vez con **Pep Ramis** como solista en **Cuarto trastero** (1988), y un año después fundan conjuntamente **Mal Pelo**. Su labor dentro de la compañía es significativamente amplia, puesto que es **intérprete, codirectora, investigadora, coreógrafa y pedagoga** de la agrupación. Bajo su codirección de la compañía, recibe el **Premi Nacional de Danza** por el espectáculo *L'animal a l'esquena* (2002) y el **Premio Nacional de Danza** en la Modalidad de Creación (2009).

Carlota Esteban. ¿Por qué *La vida es sueño*? ¿Ha cambiado su concepción de la dimensión dramática de la pieza y el personaje de Rosaura en el acercamiento a través de la danza?

María Muñoz. La obra nos llegó como un encargo por parte de la dirección de la CNTC, y lo cierto es que el reto nos pilló por sorpresa, puesto que nuestro lenguaje es el del cuerpo y no el de la palabra. En cuanto a la concepción de la obra, Lluís Homar nos ha ayudado mucho a la hora de crear la autoficción de la que parto por las resonancias que genera la obra en mí.

"Hemos tenido la oportunidad de crear una Rosaura basada en un imaginario propio con la obra de Calderón atravesando el proceso,"

con la libertad de hacer una lectura diferente desde la contemporaneidad, pero con mucho respeto y buscando que todo lo textual sirviera como contrapunto de sentido al movimiento.

C. E. ¿Cómo llegaron al *Calderón de Pasolini*? ¿Supuso un giro en su concepto de la obra?

M. M. Fue Xavier Albertí quien me la descubrió, y aunque es una obra realmente difícil de conseguir marcó por completo nuestra concepción del montaje.

"Pasolini presenta a un personaje que mezcla a Segismundo y Rosaura bajo una mirada poliédrica que disparó nuestra idea,"

por lo que nos tomamos la licencia de extraer fragmentos del propio texto para el montaje por su rabiosa

actualidad. No buscamos la literalidad en ningún momento, sino que hemos creado un espacio simbólico y metafórico que nos sirva de acceso a este mundo en el que resuena la voz de Pasolini. Lo mismo hemos hecho con los textos de Calderón, que es el otro gran referente de esta aventura.

C. E. Habiendo llevado a escena su Bach Project, una tetralogía a partir de Johann Sebastian Bach, ¿han encontrado similitudes a la hora de confeccionar el lenguaje coreográfico para manifestaciones barrocas de medios genéricos diferentes o se trata de un enfoque completamente novedoso?

M. M. Las obras no se concibieron como parte de un todo, porque *De haber nacido* surgió gracias a la CNTC, pero analizando los montajes *a posteriori* encuentro que en las dos expresiones se denotan preocupaciones comunes acerca de la belleza de la composición. En Bach nos topamos con ese camino de la belleza estética que conduce a la emoción, mientras que en Calderón, aunque también vemos ese aspecto, ha sido interesante descubrir los juegos del entramado de relaciones que conforma *La vida es sueño*.

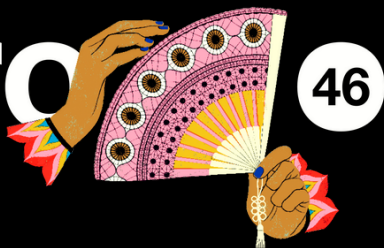
C. E. ¿Tienen alguna otra pieza de teatro barroco en mente? ¿Piensan seguir este camino?

M. M. La verdad es que no. Ha sido una primera experiencia maravillosa para la que nos ha ayudado mucho el montaje que hicimos sobre el *Quijote* en el 2005, por lo que hemos partido de esa base que ya teníamos sobre el cuerpo y el gesto en la obra. En ese momento vimos cómo lo físico funciona como filtro para poder entrar a cualquier tipo de manifestación artística. De haber nacido ha sido un viaje precioso y estamos enormemente agradecidos a Lluís Homar, Xavier Albertí, Lola Davó y a todo el equipo que nos ha ayudado tanto en el proceso.

Almagro

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Carlota Esteban

Coordinación: Irene G. Escudero

Maquetación: Anaía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

