

INATARILE

ESPECTÁCULOS EN GIRA 2018 / 2019
SHOWS ON TOUR 2018 / 2019

**Los limones, la nieve
y todo lo demás**

*The lemons, the snow
and everything else*

Circo de Pulgas

Flea Circus

El Cuello de la Jirafa

The Neck of Giraffe

Teatro Invisible

Invisible Theater

Antes de la Metralla

Prior to the Shrapnel

los limones,

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN
MÓNICA GARCÍA Y ANA VALLÉS

la nieve y todo lo demás

The lemons, the snow and everything else

Ana Vallés y Mónica García se conocieron en 2000 en Madrid, coincidiendo ambas en el proceso de creación de "Fine Romance" de Provisional Danza, donde Vallés realiza la dirección de escena.

Ana, actriz-directora y Mónica, bailarina-coreógrafa. Desde 2007 trabajan juntas en los espectáculos de Matarile

Durante el proceso de creación de "Antes de la Metralla", Mónica propone a Vallés la creación conjunta de un dúo. Nace el proyecto "Los limones, la nieve y todo lo demás"

Ana Vallés and Mónica García met in 2000 in Madrid, in the process of creating "Fine Romance" of Provisional Danza, where Vallés was in charge of stage direction.

Ana, actress-director and Monica, dancer-choreographer. Since 2007 they have worked together in shows put on by Matarile.

During the process of creating "Antes de la Metralla," Mónica suggests to Vallés the possibility of embarking on a creative partnership. The project "Los limones, la nieve y todo lo demás" is born.

La tentación de dejarlo todo y largarnos corriendo a otro lugar
El deseo persistente de atravesar la fantasía y los hechos reales
de nuestros personajes inventados

Quizás por evitar el regreso dilatamos la partida,
y mientras tanto, escuchamos las palabras del loco
o abrazamos la belleza, con mala conciencia
Disfrutemos de este día perfecto

Referencias, presencias:
Roberto Bolaño, Josep María Esquirol, Jacques Mayol, María Muñoz,
Friedrich Nietzsche, Slavoj Zizek, Henry David Thoreau

The temptation to leave everything behind and run off to another place
The persistent desire to permeate the fantasy and real events
of the characters we make up.

Perhaps it is to avoid the return that we delay setting out,
and meanwhile, we hear the words of the insane
or embrace beauty, with a bad conscience
Enjoy this perfect day

References/presences:
Roberto Bolaño, Josep María Esquirol, Jacques Mayol, María Muñoz,
Friedrich Nietzsche, Slavoj Zizek, Henry David Thoreau

los limones, la nieve y todo lo demás

Los limones, la nieve y todo lo demás

Creación e Interpretación
Mónica García
Ana Vallés

Iluminación + espacio y sonido en tiempo real
Baltasar Patiño

Asistencia en la dirección
Ricardo Santana

Vestuario
Naftalina + Matarile

Vídeo
Edición Rusa

Fotos
Rubén Vilanova
Ana Hevia
Edición Rusa

Logística
RTA

Asistencia técnica
Pepe Quintela "Pepiño"
José Faro "Coti"

Agradecimientos a
Producciones Zopilote

Producción
Juancho Gianzo

Distribución nacional
Juancho Gianzo

Distribución internacional
Joanna Gdowska

Ana Vallés

Los espectáculos de Vallés se han presentado en ciudades de otros países como: Boston, Belgrado, París, Novisad, Bologna, Porto, Leipzig, Dresden, Edimburgo, Bayonne, Almada, Dinan, Douarnenez, Rennes, Brasilia, Timisoara, Varsovia.

Funda Matarile Teatro 1986 primera compañía de teatro contemporáneo de Galicia. Funda el Teatro Galán 1993 cuna del teatro y danza contemporánea en Galicia. Crea el Festival Internacional de Danza de Compostela En Pé de Pedra 1995. En este festival se crea un apartado específicos para el apoyo y difusión de nuevos creadores.

En 2017 Funda el espacio In-Permanente saLa Montiel de Compostela, un espacio de creación y exhibición temporal para nuevos creadores. Más información en www.matarileteatro.net

Ana Vallés

The shows of Vallés have been presented in cities in other countries such as: Boston, Belgrade, Paris, Novi Sad, Bologna, Porto, Leipzig, Dresden, Edinburgh, Bayonne, Almada, Dinan, Douarnenez, Rennes, Brasilia, Timisoara, Warsaw.

In 1986 she forms Matarile Teatro, the first company of contemporary theater in Galicia. She founds Teatro Galán in 1993, recognized as the birthplace of theater and contemporary dance in Galicia. She creates the International Festival of Dance of Compostela En Pé de Pedra in 1995, which created specific sections for the support and dissemination of new creators. In 2017 she opens a (im)permanent space in Santiago de Compostela for creation and temporary exhibition for emergent creators called saLa Montiel. More information at www.matarileteatro.net

Mónica García

Titulada en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza por el Real Conservatorio Superior de Danza de Madrid, y titulada en 'Cambios en Cultura y Sociedad. Nuevas tecnologías, nuevas industrias y nuevos usos', por la Universidad Oberta de Catalunya. Premio del Jurado al Coreógrafo en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid junto a Daniel Abreu. Artista Residente en Espaço do Tempo en Montemor-o-Novo, en La Casa Encendida de Madrid y en Laboral Teatro de Gijón. Actualmente continúa en gira con Matarile Teatro con 'Circo de Pulgas', 'El Cuello de la Jirafa' y 'Antes de la metralla'.

En cine, protagoniza la película de Meritxell Colell 'Con el viento' estrenada en 2018 en el Forum de la 68 edición del Festival de cine de Berlin. Y está en pre-producción de 'DÚO', próxima película de la directora. Más información en www.monicagarcia.net

Mónica García

Trained in Choreography and Dance Interpretation Techniques at the Royal Conservatory of Dance of Madrid, and a graduate of the program "Changes in Culture and Society: New technologies, new industries and new uses," from the Universitat Oberta of Catalonia. Awarded the Jury's Choreography Prize at the 18th Choreographic Competition of Madrid together with Daniel Abreu. Resident Artist at the Espaço do Tempo in Montemor-o-Novo, at La Casa Encendida in Madrid and in Laboral Teatro in Gijón, she is currently on tour with Matarile Teatro in "Circo de Pulgas," "El Cuello de la Girafa" and "Antes de la metralla."

In film, she stars in Meritxell Colell's Con el Viento, released in 2018 in the Forum of the 68th edition of the Berlin Film Festival, and is currently in pre-production of Dúo, the director's next film. More information at www.monicagarcia.net

LOS LIMONES, LA NIEVE Y TODO LO DEMÁS FOTOS DE ENSAYO

CIRCO DE PULGAS
FLEA CIRCUS

Se vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu
(If you're trapped inside another's dream, your screwed!)
Gilles Deleuze

Se vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu
(Si estás atrapado en los sueños de otro estás jodido!)
Gilles Deleuze

CIRCO DE PULGAS
FLEA CIRCUS

Ficha artística

Creación y dirección
Ana Vallés

Intérpretes
Mónica García
Nuria Sotelo
Celeste
Ricardo Santana
Cou Coucheiro
Ana Vallés

Iluminación + espacio escénico + sonido
Baltasar Patiño

Asistentes de dirección
Jacobó Bugarín + Alfonso Míguez

Coreografía
Mónica García + Celeste
Nuria Sotelo + Ricardo Santana

Textos
Ana Vallés

Otros textos
Mónica García + Celeste + Ricardo Santana

Citas, referencias, presencias
Federico Fellini, Claude Debussy, Rimbaud, George Steiner,
Edith Piaf, Pinito del Oro, Laurie Anderson, Moliere,
Aby Warburg, Rembrandt, Slavoj Zizek

Vestuario
Matarile Teatro + Naftalina
Bañador de Nuria González

Fotografía
Rubén Vilanova

Vídeo
EdiciónRusa

Costrucción espacio
José Faro "Coti"
José López Quintela "Pepiño"

Fotos y vídeo documentación ensayos
Jacobó Bugarín + Alina Panait

Traducción al inglés
Mark Wiersma

Soporte técnico
RTA

Producción + Distribución
Juancho Gianzo

Artistic Staff

Creation and direction
Ana Vallés

Performers
Mónica García
Nuria Sotelo
Celeste
Ricardo Santana
Cou Coucheiro
Ana Vallés

Lighting + scenographic space + sound
Baltasar Patiño

Assistant directors
Jacobó Bugarín + Alfonso Míguez

Choreography
Mónica García + Celeste
Nuria Sotelo + Ricardo Santana

Texts
Ana Vallés

Other texts
Mónica García + Celeste + Ricardo Santana

Quotes, references, presences
Federico Fellini, Claude Debussy, Rimbaud, George Steiner,
Edith Piaf, Pinito del Oro, Laurie Anderson, Molière,
Aby Warburg, Rembrandt, Slavoj Zizek, Juan José Saer

Wardrobe
Matarile Teatro + Naftalina
Bañador de Nuria González

Photo
Rubén Vilanova

Video
EdiciónRusa

Spatial construction
José Faro "Coti"
José López Quintela "Pepiño"

Video Photo essays
Alina Panait + Jacobó Bugarín

English translation
Mark Wiersma

Technical support
RTA

Production + Distribution
Juancho Gianzo

Nuestro circo degenerado:
una colección de pulgas amaestradas,
equilibrio constante de monstruos, bichos raros
-siempre diferentes, los otros-.

El riesgo fascinante de la caída
y la explicación inútil:
imposible expresar por qué
nadie se quiere bajar del trapecio.

Pulgas felices que ya no saltamos,
optimistas impenitentes tensando el arco
-one more time, one more time- ante la diana
estamos realmente aquí?

Creo que es el momento de regresar.
Y como no se puede nunca volver a ningún sitio, voy a maquillar mi cadáver
y a regresar con él a un paraíso o infierno particular.
Con esto no pretendo situarme como víctima de ninguna situación o contingencia.
Quiero decir que dejaré de ocultar, silenciar, o enmascarar
los aspectos más sórdidos de lo que se conoce como realidad
y algunos apuntan como fantasía.
¿Hace falta subrayar que todo será inventado
y que aquí no se admite la presunta inocencia?

Ana Vallés

Our degenerate circus
A collection of trained fleas,
constant balance of monsters, strange beasts—
always different, the others.

The fascinating risk of the fall
and the useless explanation:
It's impossible to express why
no one wants to come down from the trapeze

Happy fleas that no longer jump are,
impenitent optimists tensing the bow
-one more time, one more time- before the target
are we really here?

I believe it is the moment to return
And because one can never return to any place, I am going to give my
cadaver a makeover and return with it to a personal paradise or hell.
With us I do not endeavor to place myself as the victim of any situation
or contingency. I mean to say that I will stop hiding, silencing or cloaking
the most sordid aspects of what is known as reality
and which some call fantasy.
Is it necessary to underline how everything will be invented
and that here presumed innocence is inadmissible?

Ana Vallés

Critical fragments

An invitation to fantasize about the rupture of those stagnant binary compartments: male / female, normal / abnormal, centered / deviated ...

The simultaneity between the delicate architecture of the circus numbers, stuffed full of reflections of philosophical encouragement, and the reality of the actresses and actors in a dressing room with a large window and an open door to the circus arena, provides, on the one hand, a relativization regarding the allegorical figures and the reflections thrown, and on the other frees us from a single focal point.

Distance is generated by the use of accessories in the characterization... a distance necessary for us to breathe and think in an emancipated way, without pressure or psychological and emotional manipulation. Nevertheless, at the same time, the proximity promoted by the direct gaze, the subtlety and the exquisiteness with which the onstage action is developed, the tact with which objects and bodies are manipulated and the deeply humanistic attitudes in the execution of the game are all amply present."

Afonso Becerra, Artezblai

As in all of Matarile's productions, there is no linear narrative but rather different elements are combined or superimposed. Dancers and actors: dance moments with parliaments and installations made on the spot. It is not a story told, but rather emotions being suggested. In this case the old circus aesthetic is absorbed: the fascination with risk, the astonishment produced by the trained fleas' numbers, the attraction to the monstrous as a sure way out of the routine. We are all trained fleas. "

Raquel Vidales, EL PAÍS

Fragmentos críticas

"Una invitación para fantasear con la ruptura de los compartimentos estancos binarios: hombre/mujer, normal/anormal, centrado/desviado..."

La simultaneidad entre la arquitectura delicada de los números de circo, trufados por reflexiones de aliento filosófico, y la realidad de las actrices y actores en un camerino con una gran ventana y una puerta abiertas hacia la pista del circo, proporciona, por una parte, una relativización respecto a las figuras alegóricas y a las reflexiones lanzadas, por otra parte, nos libera de un único foco de atención.

La distancia se genera por el empleo de accesorios en la caracterización... una distancia necesaria para que respiremos y pensemos de manera emancipada, sin presiones ni manipulaciones psicológicas o emocionales. Pero, al mismo tiempo, prevalece la proximidad que promueven las miradas directas, la sutileza y el primor con el que se desarrollan las acciones escénicas, el tacto con el que se manipulan los objetos y los cuerpos, las actitudes hondamente humanistas en la ejecución del juego."

Afonso Becerra, Artezblai

Como en todos los montajes de Matarile, no hay una narración lineal sino que se conjugan o superponen distintos elementos: bailarines y actores; momentos de danza con parlamentos e instalaciones realizadas en el momento. No se cuenta una historia, más bien se sugieren emociones. En este caso, absorbiendo la vieja estética circense: la fascinación por el riesgo, el pasmo que producían los números de pulgas amaestradas, la atracción por lo monstruoso como una forma segura de salir de la rutina. Todos somos pulgas amaestradas."

Raquel Vidales, EL PAÍS

El cuello de la Jirafa

The Neck of Giraffe

"No entres dócilmente en esa buena noche.
Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz"
Dylan Thomas

"Do not go gentle into that good night
Rage, rage against the dying of the light"
Dylan Thomas

Sobre el tiempo, las cosas que pasan, la impermanencia.

Nada permanece pero todo se repite y nosotros miramos cada vez con una mirada diferente.

El pasado que no existe y que condiciona nuestra forma de ser y entender el mundo. Desde nuestro pasado europeo, de una cultura privilegiada que se permite el cansancio y el aburrimiento.

Ante eso, contra eso, la predisposición al entusiasmo del encuentro y de la comunicación que, como ocurre en cualquier conversación, no sabemos por dónde va a salir.

La voluntad de contemplar lo invisible, lo inefable, lo inexplicable. Lo que hay entre las cosas definidas.

El gozo de descubrir y disfrutar la belleza, entendiendo que lo contrario de la belleza no es la fealdad si no la indiferencia.

Ana Vallés

On time, things that happen, impermanence.

Nothing persists though everything repeats and each time we see with a different gaze.

The past that doesn't exist and which conditions our way of being and understanding the world. From our European past, of a privileged culture which allows fatigue and boredom.

Faced with this, against this, the predisposition towards an enthusiasm of the meeting and of a communication that, like the case of any conversation, we know not where it will lead.

The willingness to contemplate the invisible, the ineffable, the inexplicable: that which exists in-between defined things.

The joy of discovering and enjoying beauty, knowing that the opposite of beauty is not ugliness but rather indifference.

Ana Vallés

El cuello de la Jirafa

Dirección + creación
Ana Vallés

Director + Author
Ana Vallés

Intérpretes
Mónica García
Enrique Gavilán
Baltasar Patiño
Alba Loureiro
Óscar Codesido
Ana Vallés

Actors
Óscar Codesido
Mónica García
Enrique Gavilán
Alba Loureiro
Baltasar Patiño
Ana Vallés

Iluminación + espacio + sonido
Baltasar Patiño

Lighting + Set Design
Baltasar Patiño

Textos
Ana Vallés
Enrique Gavilán

Texts
Ana Vallés
Enrique Gavilán

Otros Textos
Óscar Codesido
Mónica García

Other texts
Óscar Codesido
Mónica García

Coreografía
Mónica García

Choreography
Mónica García

Sonido
Hombres Bisagra
Nacho Sanz + Baltasar Patiño

Sound
Hombres Bisagra
Nacho Sanz + Baltasar Patiño

Ayudante de dirección
Baltasar Patiño

Production assistant
Baltasar Patiño

Auxiliar de dirección
Diana Mera

Assistant Director
Diana Mera

Fotografía + vídeo
Rubén Vilanova
Inma Vilanova
Jacobó Bugarín

Photo + video
Rubén Vilanova
Inma Vilanova
Jacobó Bugarín

Traducción Inglés
Mark Wiersma

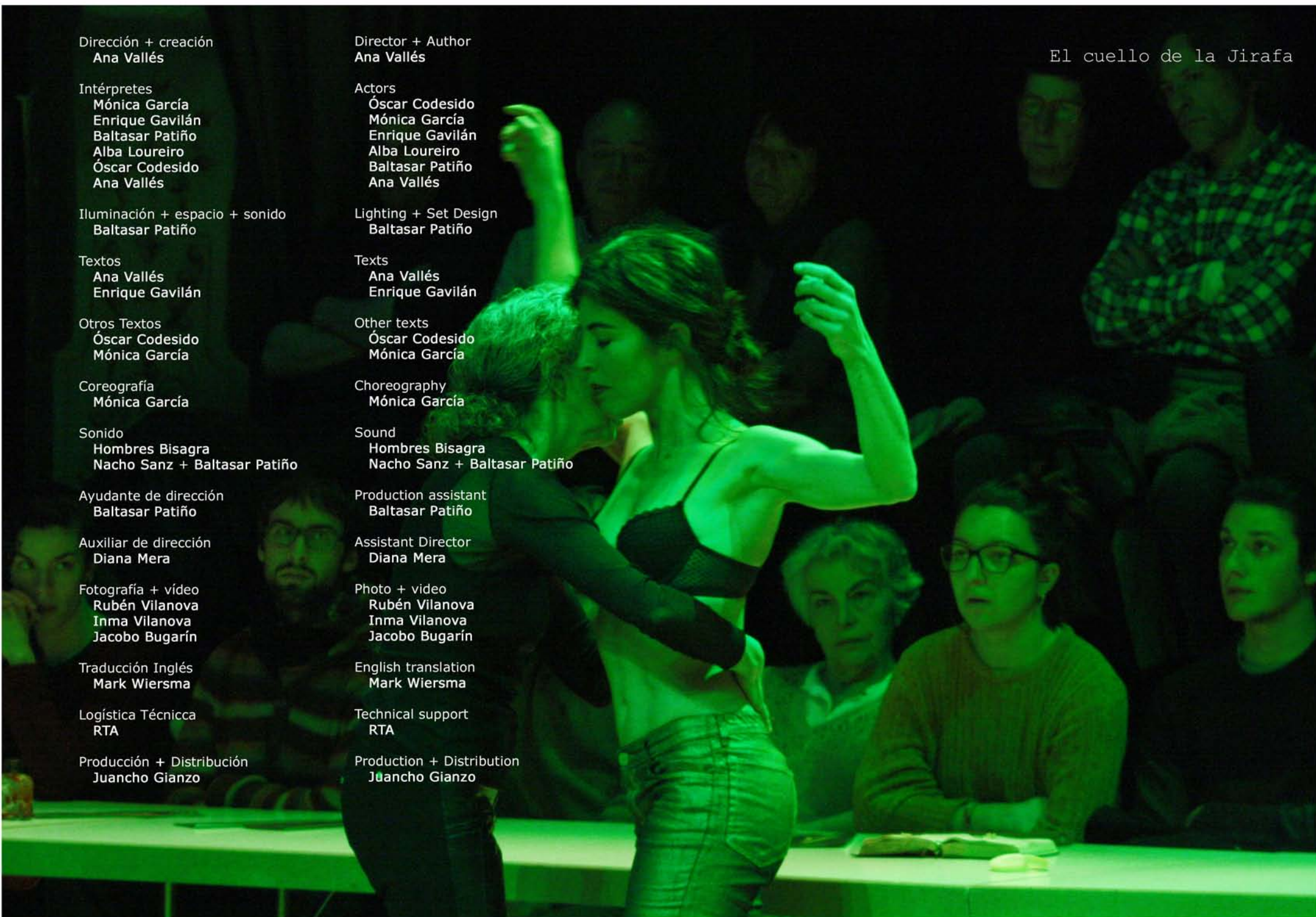
English translation
Mark Wiersma

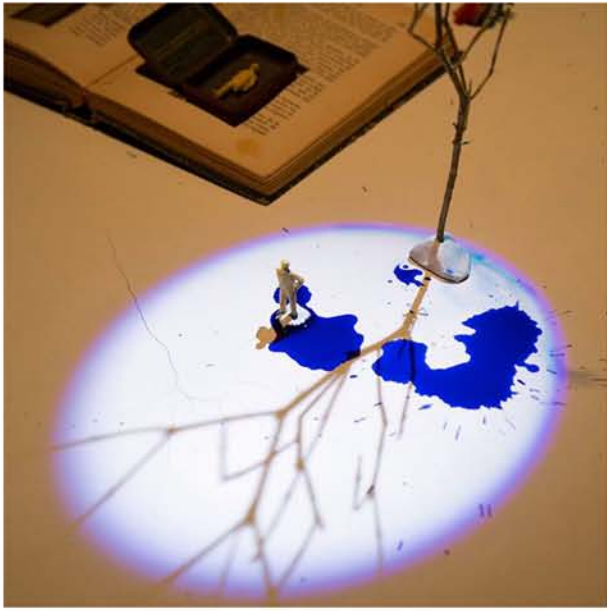
Logística Técnica
RTA

Technical support
RTA

Producción + Distribución
Juancho Gianzo

Production + Distribution
Juancho Gianzo

Resumen críticas

Matarile hace poesía escénica. El estilo, las herramientas y la intención artística del teatro posdramático tienen en Matarile su máximo exponente en el teatro hecho en Galicia. Como los Beck & Malina del teatro gallego del siglo XXI, Vallés & Patiño son tan parodiables como grandiosos, tan molestos como pioneros...

...Matarile ofrece (ese es el verbo más adecuado para sus espectáculos) un teatro de las personas que es a la vez intelectual y sensitivo. Pero en esta ocasión la temática general llega con más fluidez, sin que la compañía deje de tener esa marca que le es tan propia: la elegancia. Vallés (kantorian?) corrige a Artaud: el teatro no es un cuerpo ante miradas, sino entre miradas.

Roi Vidal Ponte. Magazine de crítica da Revista Galega de Teatro

... algunas de las propuestas más destacables de la historia del teatro, que ya no se diferencian de la danza y donde se hibridan los géneros, valga de ejemplo Café Müller de Pina Bausch o la última de Matarile Teatro, El Cuello de la Jirafa de Ana Vallés. MATARILE TEATRO es la compañía decana de lo que podríamos denominar teatro posdramático realizado desde Galicia para el mundo...

Bajo El Cuello de la Jirafa desfilan una miríada de referencias: el mito de Cronos, en alusión a las devoraciones temporales; la figura alegórica de Caperucita Roja emitiendo sonidos feroces; la evocación espacial de Grotowski en la disposición escénica... un universo hipertextual filosófico y lírico, plástico y coreográfico, que huye de la arrogancia al presentársenos como encuentro, al ofrecérsenos en relación.

Afonso Becerra. Artezblai

Critical fragments

"Matarile does scenic poetry. The style, the tools and the artistic intention of the theatre postdramatic have in Matarile his maximum exponent in the theatre made in Galicia.

Since Beck & Malina of the Galician theatre of the 21st century, Vallés & Patiño are so parody as grandiose, so unpleasant as pioneers ...

... Matarile offers (this is the verb most appropriate for their spectacles) a theater of the persons that simultaneously of intellectual is sensitive. But in this occasion the general subject matter comes with more fluency, without the company stops having this brand that him is so own: the elegance. Vallés (kantorian?) corrects Artaud: the theatre is not a body before looks, but between looks."

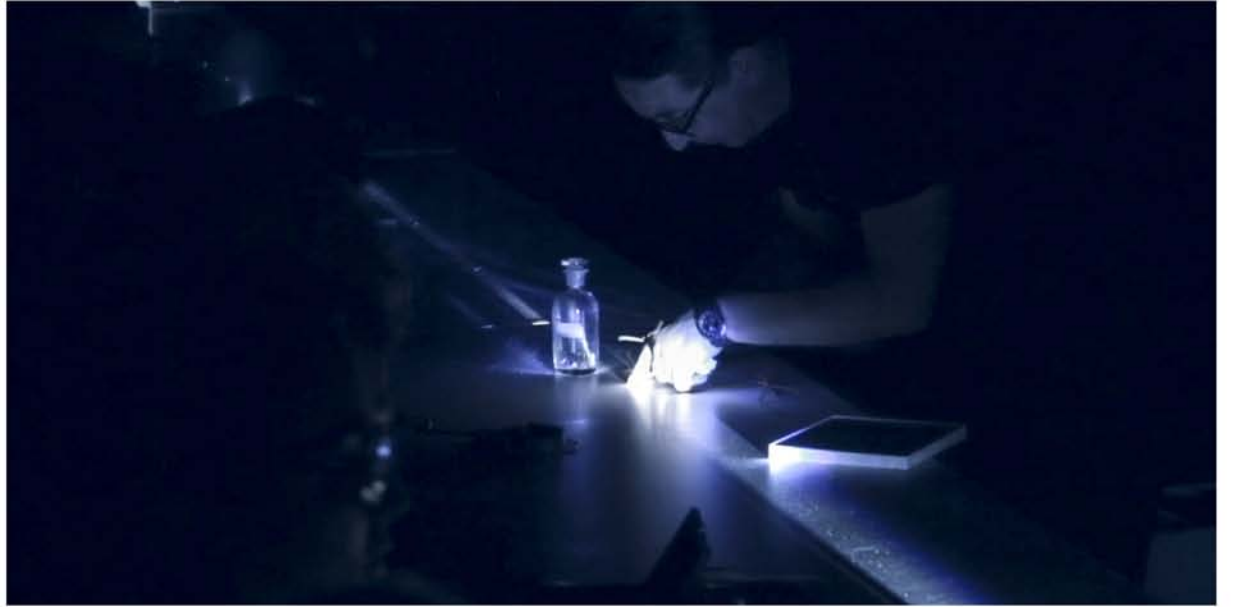
Roi Vidal Ponte. Revista Galega de Teatro

"... Some of the most prominent offers of the history of the theatre, which already does not differ from the dance and where genres are hybridized, take for instance CAFÉ MÜLLER of Pina Bausch or last Matarile Teatro, THE NECK OF THE GIRAFFE by Ana Vallés.

MATARILE THEATRE is the dean company of what we might name postdramatic theatre realized from Galicia for the world ...

Under THE NECK OF THE GIRAFFE parade myriad references: el mito de Cronos, referring to temporary devourations; the allegorical figure of Little Red Riding Hood emitting ferocious sounds; The Grotowski spatial evocation of the scenic disposition ...a hypertextual philosophical and lyric, plastic and choreographic universe, which flees of the arrogance to present itself as meeting, to offer it to us in relation."

Afonso Becerra. Artezbla

El cuello de la Jira

Teatro Invisible

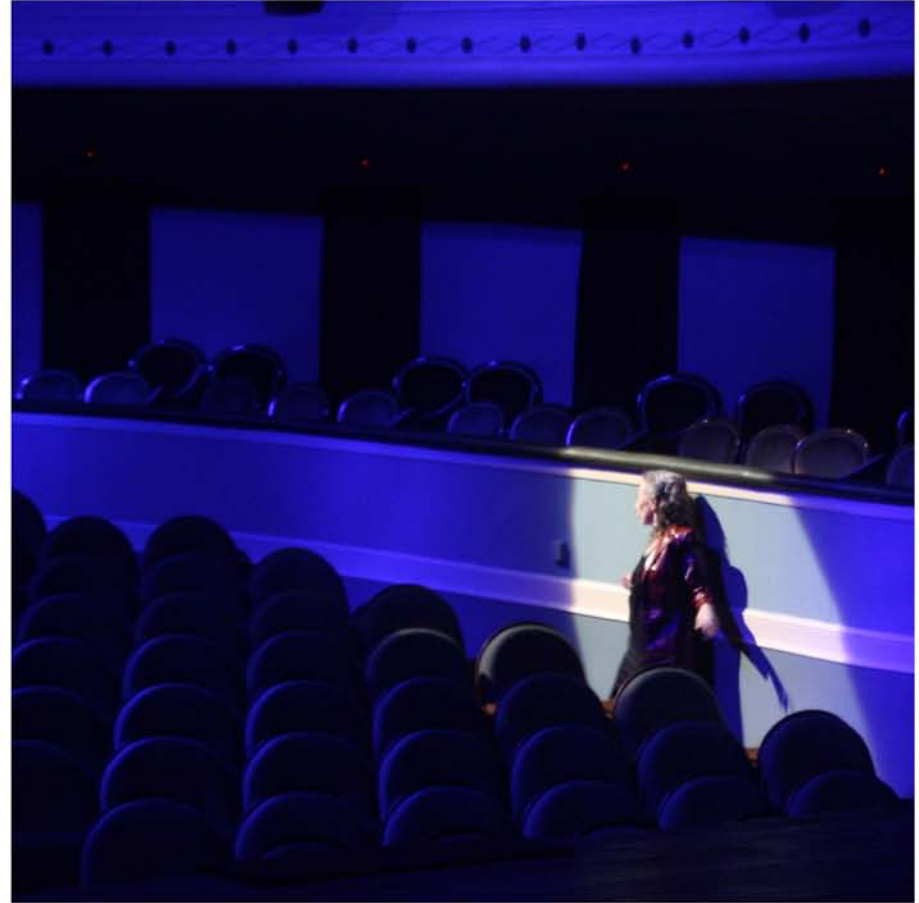
Ana Vallés
MATARILE TEATRO

Teatro Invisible

En diciembre de 2012 la ESAD de Vigo invitó a Ana Vallés a un encuentro con alumnos de dirección sobre las formas teatrales de Matarile. Este encuentro se concretó en una conferencia de apariencia teatral que dio lugar a un coloquio, y a partir de esta experiencia se desarrolla Teatro Invisible, donde se muestran las principales claves del teatro de Ana y Matarile.

El estreno tuvo lugar el 13 de marzo de 2014 en el Festival ALT de Vigo

Invisible Theater

In December 2012 the ESAD (high school of dramatic art) of Vigo invited Ana Vallés to a meeting with students of direction on the theatrical forms of Matarile. This meeting took place in a theater-like conference leading up to a productive debate. Teatro Invisible stems from this process, showcasing the key aspects of the theater of Ana and Matarile.

The premiere took place on March 13, 2014 at the ALT Festival of Vigo

Teatro Invisible

Creación e interpretación
Ana Vallés

Espacio, iluminación y sonido
Baltasar Patiño

Textos
Ana Vallés

Otros textos
Javier Martínez Alejandre

Citas
Didi-Huberman, Gilles Deleuze,
Passolini, Tadeusz Kantor

Otras presencias
Kazuo Ohno, Jane Alexander,
Melville, Chavela Vargas

Ayudante de dirección
Baltasar Patiño

Asistente de dirección
Daniel Baamonde

Fotografía
Jacobó Bugarín + David Ruiz
Ruben Vilanova + Baltasar Patiño

Vídeo
Jacobó Bugarín - Manu Lago
Cristina Balboa - Teatro Ensalle

Diseño gráfico y web
Baltasar Patiño

Produce
Matarile Teatro

Distribución - Producción
Juancho Gianzo

Invisible Theater

Artistic Staff

*Creation and interpretation
Ana Vallés*

*Spatial design + lighting + sound
Baltasar Patiño*

*Texts
Ana Vallés*

*Other texts
Javier Martínez Alejandre*

*Quotes
Didi-Huberman, Gilles Deleuze,
Pasolini, Tadeusz Kantor*

*Other presences
Kazuo Ohno, Jane Alexander,
Melville, Chavela Vargas*

*Production assistant
Baltasar Patiño*

*Assistant director
Daniel Baamonde*

*Photography
Jacobó Bugarín + David Ruiz
Ruben Vilanova + Baltasar Patiño*

*Video
Jacobó Bugarín + Manu Lago
Cristina Balboa + Teatro Ensalle*

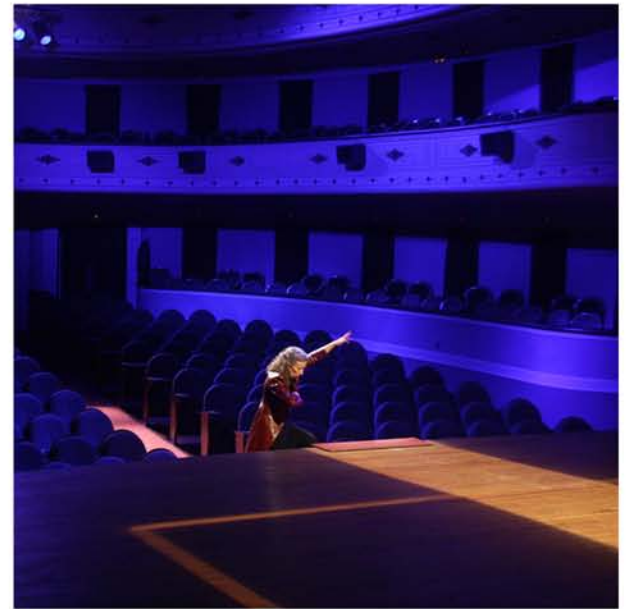
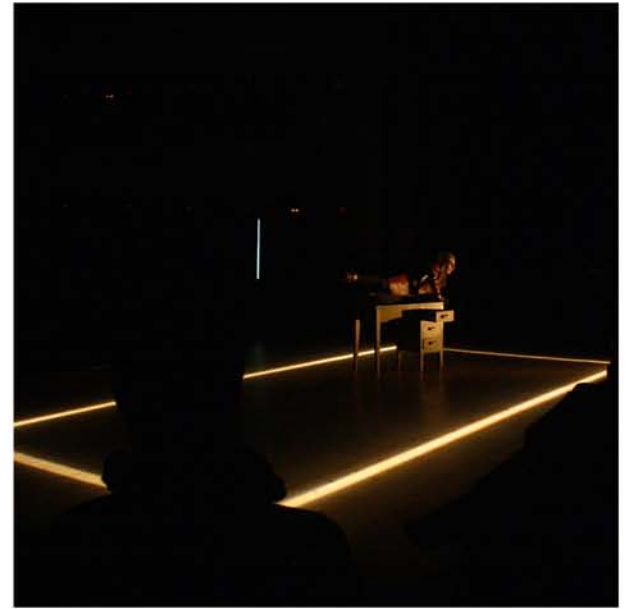
*Graphic and web design
Baltasar Patiño*

*English translation
Mark Wiersma*

*Producer
Matarile Teatro*

*Distribution + Production
Juancho Gianzo*

Fragmentos críticas

"Teatro invisible" es una declaración de principios, un encuentro artístico directo con el público, en el que prima la función fáctica y la dicción filosófica en amalgama de acciones escénicas sutiles. Las ideas corren por la escena mientras las emociones explotan."

Afonso Becerra de Becerreá, Blog de crítica da Revista Galega de Teatro

"¿Por qué sigo haciendo teatro? ¿Para qué sirve el teatro?" se y nos pregunta Ana Vallés en pasajes de su obra y contesta que "desde la peor Europa posible" hace teatro por necesidad, por pura emoción; que el teatro no sirve para nada mercantil, aunque quizá el arte y el artista, sostiene, puedan encontrar la forma adecuada para transmitir la experiencia humana, que es lo único indestructible, dice, citando al filósofo francés Georges Didi-Huberman."

José Henríquez, laRepúblicaCultural.es

Ana nos presenta una especie de mapa de sus referencias y de sus influencias, quizá al modo del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. La disposición memorialística de las imágenes sacadas de los cajones de una mesa de trabajo o producidas en escena- ofrece al espectador la posibilidad de hacer una lectura propia, percibiéndose cómo irrumpen los recuerdos de su experiencia teatral, sino que encuentran resonancias y pertenencia a una historia vivencial tan particular como colectiva que sobrevive al tiempo gracias a la transmisión oral del conocimiento y de la experiencia...

La obra de Matarile Teatro, con su lucha tranquila con el tiempo y con el valor que otorga al hecho de compartir oralmente la vivencia en el arte, es un ejemplo de obra que invita a a experiencia y, naturalmente, al teatro. La creación de Teatro Invisible es una forma -estética y política- que Ana encontró de cuidar del teatro.

Daniele Avila Small, Questao de Crítica

Critical fragments

Teatro invisible is a declaration of principles, an immediate artistic meeting with the audience, in which fatidical function and philosophical diction are stressed in an amalgam of subtle stage actions. Ideas run wild onstage while emotions explode.

Afonso Becerra de Becerreá, of the critical blog Revista Galega de Teatro

"Why do I keep doing theater? What is the use of theater?" Ana Vallés asks herself, asks us, in passages of her work, replying that "from the worst possible Europe" she does theater out of necessity, out of pure emotion—that theater is useless for anything mercantile. Nevertheless, she argues, perhaps art and the artist are capable of finding the proper way to transmit the human experience, which she describes as the only indestructible thing, quoting the French philosopher Georges Didi-Huberman."

José Henríquez, laRepúblicaCultural.es

Ana presents us with a kind of map of her references and her influences, perhaps in the manner of Atlas Mnemosyne by Aby Warburg. The memorialistic configuration of the images—taken from the drawers of a work table or produced on stage—offers the spectator the possibility of developing his own reading, perceiving how the memories of her theatrical experience irrupt, finding resonances and belonging to a Experiential history as individual as it is collective and which survives the passage of time thanks to the oral transmission of knowledge and experience. . . The work of Matarile Theater, with its calm struggle over time and with the value it gives to the oral sharing of life-experience in art, is an example of a work that beckons one towards experience and, of course, towards theater. The creation of Teatro Invisible is a form—both aesthetic and political—that Ana has found to nurture theater.

Daniele Avila Small, Questao de Crítica

A woman with long dark hair, wearing a black lace-trimmed top, is shown in a dark, crowded environment. She is holding two severed limbs: a hand in her left hand and a foot in her right hand. The background is filled with blurred figures of people, suggesting a chaotic or war-torn setting. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

Antes de la Metralla
Prior to the Shrapnel

ANTES DE LA METRALLA

Forcejeos Humedades y Estrategias sobre Tácticas Teatrales

Con el objetivo de exponer algunas orientaciones e interpretaciones de la escena contemporánea desde distintos ángulos, perspectivas o implicaciones, Antes de la Metralla es un encuentro escénico con personas que, por un lado, aportan sus puntos de vista y, por otro, están dispuestas a exponerse en escena más allá del refugio de la palabra. En Antes de la Metralla todos somos espectadores.

Antes de la Metralla

Es un trabajo in situ, con unos días previos de encuentro y con una puesta en escena final, pero sin ánimo de que sea un espectáculo cerrado sino más bien la muestra del resultado de ese encuentro: un acontecimiento para un marco específico:

Con el soporte de

Matarile Teatro
Y los Festivales

32 MIT Mostra Internacional Teatro de Rivadavia 2016

FITO Festival Internacional de Teatro de Ourense 2016

ALT de Vigo Festival Alternativo das Artes Escénicas de Vigo 2017

ZGA ESCENA de Zaragoza 2017

NAVES MATADERO Centro Internacional de Artes Vivas de Madrid 2017

PRIOR TO THE SHRAPNEL

Struggles, moisture and Strategies on Theater Tactics.

With the aim of proposing several orientations and interpretations in contemporary stage performance from different angles, perspectives and implications, Antes de la Metralla is an onstage encounter with people who share their viewpoints and are at the same time willing to expose themselves onstage beyond word's refuge. In Antes de la Metralla we are all spectators.

Antes de la Metralla

It is a work in situ, meeting a few days prior with a result in final staging, however it is not intended to be a finalized show but rather the particular results of that meeting: an event for a specific framework:

With the support of

Matarile Teatro
And the Festivals

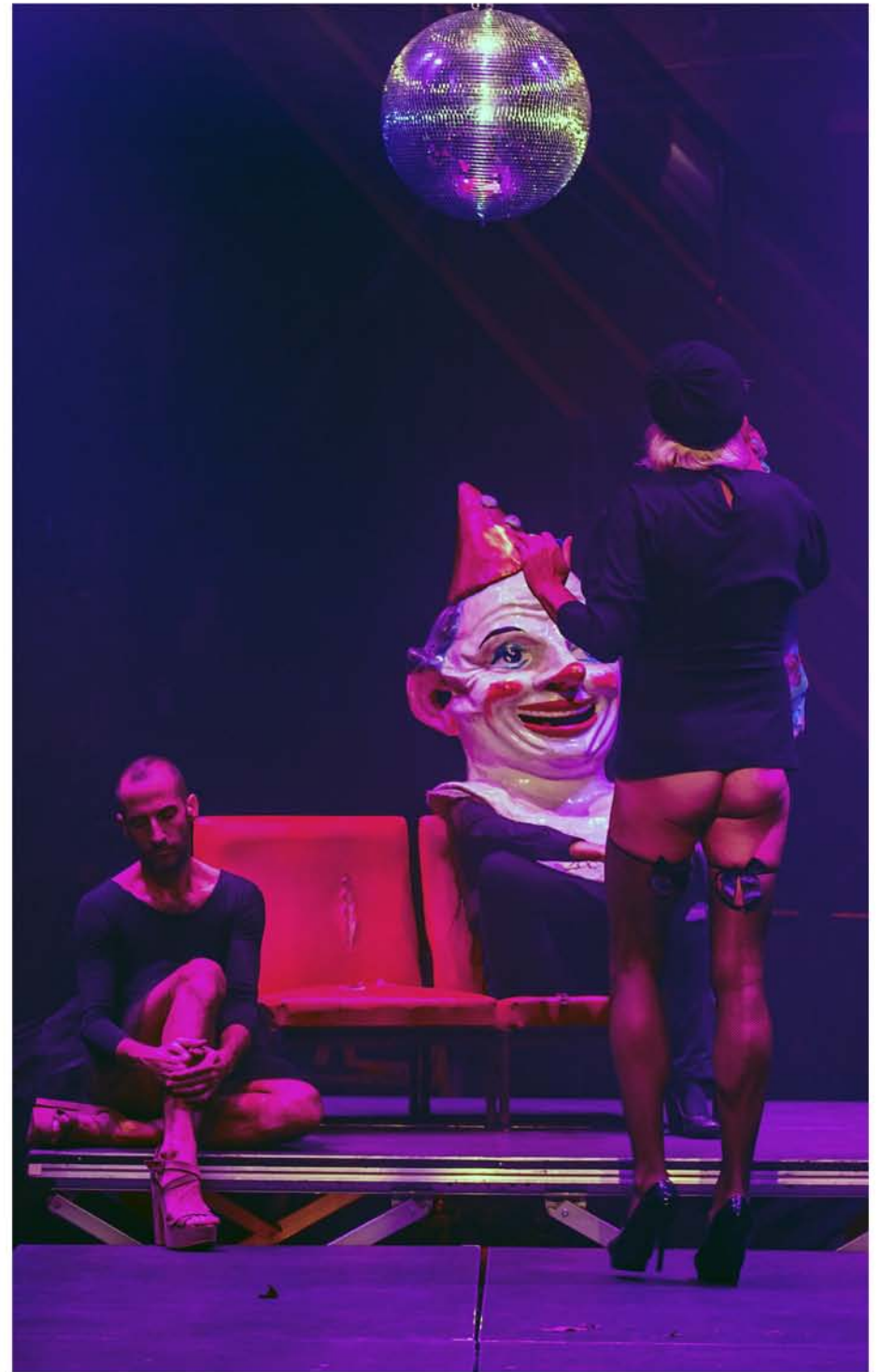
32 MIT International Theater Showing in Rivadavia 2016

FITO International Theater Festival in Ourense 2016

ALT of Vigo Alternative Festival of Stage Arts in Vigo 2017

ZGZ ESCENA of Zaragoza 2017

NAVES MATADERO International Contemporary Art Center in Madrid 2017

Antes de la Metralla son

Mónica García

Bailarina, coreógrafa, docente,
actriz de teatro (Matarile Teatro) y cine (Meritxell Colell)

Eduardo Pérez-Rasilla

Investigador teatral, crítico y profesor Titular de la Universidad
Carlos III de Madrid. Doctor en Filología Hispánica

Ana Contreras

Profesora de dirección escénica en la RESAD, directora de escena,
investigadora teatral y activista en defensa de la educación pública

Lara Contreras

Artista plástica, clown, actriz gestual,
ayudante de escenografía y vestuario

Ricardo Santana

Actor, bailarín, coreógrafo y docente
para fundación FUESCYL y RESAD

Baltasar Patiño

Iluminador, escenógrafo. Cofundador del Teatro Galán,
del Fest. Int. de Danza En Pé de Pedra.
Codirector de Matarile, Fundador de la Red Estatal de Teatros Alternativos.
Promotor del espacio Impermanente saLa Montiel de Compostela

Celeste

Performer, de-formada en danza académica
Premio de la Crítica de Catalunya 2015 al Mejor Solo de Danza.

Ana Vallés

Actriz, autora y directora de escena.
Cofundadora del Teatro Galán
y del Fest. Int. de Danza En Pé de Pedra y Codirectora de Matarile

Colaboraciones especiales Metralla

Antes de la Metralla

Propicia el encuentro y la participación de artistas locales en cada edición,
integrándolos en las funciones junto al equipo habitual.

Ficha Artística

Dirección: Ana Vallés

Textos: Equipo Metralla

Iluminación + espacio: Baltasar Patiño

Coreografías: Equipo Metralla

Vestuario: Equipo Metralla

Selección Musical: Equipo Metralla

Documentaciones: Jacobo Bugarín + Rubén Vilanova

Jesús de Arcos + Aarón Roda

Traducción: Mark Wiersma

Producción + distribución: Juancho Gianzo

Prior to the Shrapnel

Mónica García

Dancer, choreographer, teacher,
theater actress (Matarile Teatro) and cinema (Meritxell Colell).

Eduardo Pérez-Rasilla

Theatrical researcher, critic and professor at the Carlos III University
of Madrid. Doctor in Hispanic Philology.

Ana Contreras

Professor of stage direction at RESAD, theater director, theater
researcher and activist for the defense of public education.

Lara Contreras

Plastic artist, clown, gestural actress,
scenography and costume assistant.

Ricardo Santana

Actor, dancer, choreographer and
teacher at the FUESCYL foundation and RESAD.

Baltasar Patiño

Illuminator, set designer. Co-founder of Teatro Galán, and of the
International Festival Of Dance En Pé de Pedra.
Co-director of Matarile, Founder of the Statewide Network of Alternative Theaters

Celeste

Performer, de-formed in academic dance,
Awarded the Crítica de Catalunya prize in 2015 for Best Solo Dance.

Ana Vallés

Actress, author and stage director.
Co-founder of the Teatro Galán and of the
International Festival Of Dance En Pé de Pedra,
Co-director of Matarile.

Special collaborations Metralla

Antes de la Metralla

Fosters the meeting and participation of local artists in each edition,
integrating them in the functions together with the usual team.

Artistic Staff

Direction: Ana Vallés

Texts: Metralla Team

Lighting + space: Baltasar Patiño

Choreography: Metralla Team

Wardrobe: Metralla Team

Musical Selection: Metralla Team

Documentation: Jacobo Bugarín + Rubén Vilanova

Jesús de Arcos + Aarón Roda

English translation: Mark Wiersma

Production + distribution: Juancho Gianzo

Critical fragments

About *Antes de la Metralla*

"Antes de la Metralla arose precisely out of a constant questioning of theater per se. The show involves people linked to the performing arts from different fields (researchers, teachers, programmers, actors, directors, performers, visual artists), who previously gathered to reflect on contemporary theater.

The result is not the representation of a leaden debate—far from it—but rather a vibrant staging: dialogues, monologues, music and a great deal of dancing."

Raquel Vidales, EL PAÍS

"Among us, in the middle, on the catwalk, we attend a theater coven and the celebration of sung funeral rites, danced and enunciated by the stupidity of the white man, by the intellectual who no longer knows nor wishes to use his hands, by the contemporary theater of emptiness and incompetence, by the covert or blatant exploitation of peripheral artists who do not figure in Edinburgh or Avignon's Top Ten, by conformism and resignation ...Antes de la metralla.

To verbally machine-gun some of so-called contemporary theater's fraudulence. Contemplative distance, achieved by the stage poetry of Matarile, lends subtlety to the message, allowing for the audience's emancipation. However we are not referring here to the visual and plastic dimension of a complacent and easily consumable beauty, but to a beauty that enchants by promoting a vulnerable gaze, at times astonished, at times restless..."

Afonso Becerra, Artezblai

Fragmentos críticas

Sobre *Antes de la Metralla*

"De su constante cuestionamiento del teatro surgió precisamente Antes de la metralla, un espectáculo en el que participan personas relacionadas con las artes escénicas desde diferentes ámbitos (investigadores, profesores, programadores actores, directores, profesores, performers, artistas visuales), a las que juntaron previamente para reflexionar sobre el teatro contemporáneo.

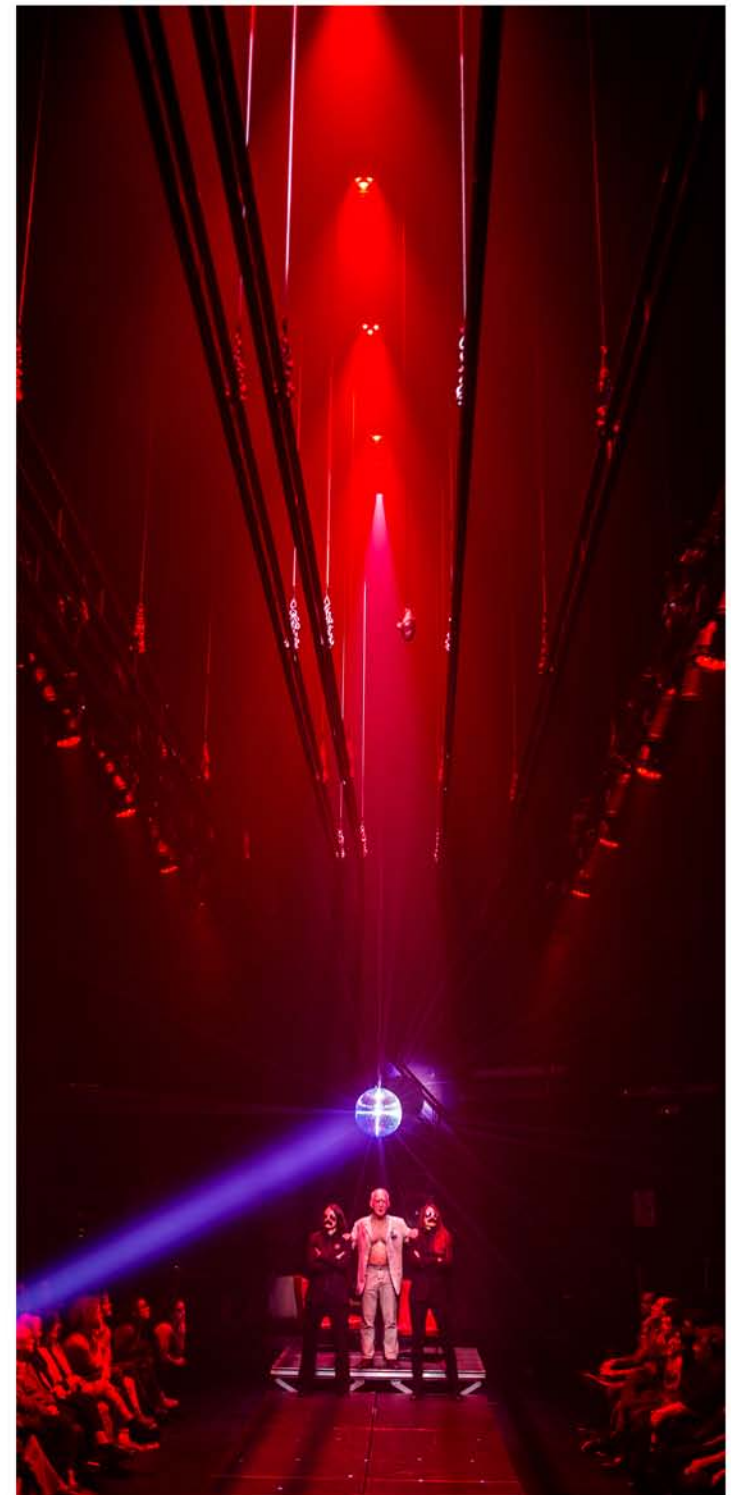
El resultado no es la representación de un debate plomizo, ni mucho menos, sino una puesta en escena vibrante. Hay diálogos, monólogos, música y mucho baile."

Raquel Vidales, EL PAÍS

"Entre nosotras/os, en medio, encima de la pasarela, asistimos a un aquelarre teatral y a la celebración de exequias cantadas, danzadas y enunciadas por la estupidez del hombre blanco, del intelectual que ya no sabe ni quiere utilizar sus manos, por el teatro contemporáneo de la vacuidad y de la incompetencia, por la explotación encubierta o descarada de los artistas periféricos que no están en el Top Ten de Edimburgo o Avignon, por el conformismo y la resignación... antes de la metralla.

Ametrallar verbalmente las imposturas de una parte del llamado teatro contemporáneo. La distancia contemplativa, lograda con la poesía escénica de Matarile, contribuye a darle sutileza al discurso y a permitir la emancipación del público. Pero no estamos refiriéndonos a una dimensión visual y plástica de una belleza complaciente y fácilmente consumible, sino a una belleza que encanta promoviendo una mirada vulnerable, asombrada por veces, desasosegada otras..."

Afonso Becerra, Artezblai

Sobre - *About*
M A T A R I L E

T E A T R O

S O B R E M A T A R I L E

Sus directores artísticos, Ana Vallés y Baltasar Patiño, fundan la compañía en el año 1986 en Compostela, donde también son promotores de espacios de exhibición para la creación contemporánea.

En 1993 crean el **Teatro Galán**, espacio destinado a la programación y difusión del teatro y la danza.

En 1995 impulsan durante doce años el **Festival Internacional de Danza En Pé de Pedra**.

Estos dos proyectos han sido el germen del teatro y la danza contemporáneos en Galicia, impulsando a numerosos coreógrafos/as emergentes.

En 2017 irrumpen con un proyecto insólito, un espacio **in-permanente** de exhibición y resistencia, la **saLa Montiel**, independiente de presupuestos y normativas oficiales.

Toda la información sobre estos proyectos se puede consultar en la web www.matarileteatro.net

Los espectáculos de Matarile y Ana Vallés se han presentado en ciudades de otros países como: Boston, Belgrado, París, Novisad, Porto, Leipzig, Boloña, Dresden, Edimburgo, Almada, Bayonne, Bucarest, Rennes, Dinan, Douardenez, Lanester, Brasilia, Tavira, Varsovia, Viana do Castelo, Cluj-Napoca, Timisoara.

Del programa de Naves Matadero–Centro Internaonal de Artes Vivas, oct 2017

"Matarile lleva 30 años creando vanguardia sobre las tablas.

Pionera de un teatro innovador en España, referente indiscutible de la escena contemporánea, Matarile provoca el milagro por el que el espectador se siente partícipe de algo único e irreplicable. No busca espectadores sino interlocutores"

A B O U T M A T A R I L E

The company's artistic directors, Ana Vallés and Baltasar Patiño, found the company together in 1986 in Santiago de Compostela, where they are also promote exhibition spaces for contemporary creation.

In 1993, they create the **Galán Theater**, a space for theater and dance programming and dissemination.

In 1995 they begin the **International Dance Festival En Pé de Pedra**, promoting it over the next twelve years. These two projects mark the beginning of contemporary theater and dance in Galicia, where numerous emerging choreographers have found their voice.

In 2017 they arrive on the scene with an unusual project, an (im)permanent space of exhibition and resistance, the **saLa Montiel**, free from budgetary constraints and official regulations.

Information regarding these projects can be consulted on the Matarile website www.matarileteatro.net

The shows of Matarile and Ana Vallés have been presented in foreign cities such as:

Boston, Belgrade, Paris, Novisad, Porto, Leipzig, Bologna, Dresden, Edinburgh, Varsovia, Almada, Bayonne, Bucharest, Rennes, Dinan, Douardenez, Lanester, Brasilia, Tavira, Viana do Castelo, Cluj-Napoca, Timisoara.

Matarile has been creating Avant-garde production on the boards for 30 years. Pioneer of innovative theatre in Spain, and an indisputable referent on the contemporary scene, Matarile fosters that miracle in which the spectator feels part of something unique and unrepeatabe. Interlocutors are sought, not just spectators.

Program of Naves Matadero–Contemporary Art Center, Oct. 2017

Staying Alive - Matarile Teatro

Hombres Bisagra - Matarile Teatro

PRINCIPALES ESPECTÁCULOS

- 2018 LOS LIMONES, LA NIEVE Y TODO LO DEMÁS creación de Ana Vallés y Mónica García
- 2017 CIRCO DE PULGAS
- 2017 SALA MONTIEL abrimos el espacio de Creación Impermanente en Compostela saLa Montiel
- 2016 ANTES DE LA METRALLA
- 2015 EL CUELLO DE LA JIRAFÁ
- 2014 HOMBRES BISAGRA Concierto para sintetizadores vintage
- 2014 TEATRO INVISIBLE
- 2013 STAYING ALIVE

2010 a 2013 MATARILE detiene su actividad

- 2009 CERRADO POR ABURRIMIENTO
- 2008 ANIMALES ARTIFICIALES coproducción con Festival Internacional de Malaga y Teatro Fernán Gómez Madrid
- 2007 TRUENOS & MISTERIOS coproducción Festival Escena Contemporánea de Madrid
- 2005 HISTORIA NATURAL (eloxio do entusiasmo)
- 2005 PÍE IZQUIERDO de Ana Vallés y Carmen Werner coproducido con Provisional Danza
- 2003 ACTO SEGUIDO
- 2002 SIN SOMBRA DE DUDA
- 2002 QUEN TE QUERE, QUEN TE CHAMA creado para el Festival Internacional En Pé de Pedra
- 2001 A BRAZO PARTIDO
- 2000 PRIMEIRO MOVIMENTO: PARA FIGURAS BRANCAS coproducción Festival Mileniun Santiago Capital Cultural
- 1999 THE QUEEN IS DEAD
- 1998 TEATRO PARA CAMALEÓNS
- 1998 STRANGERS IN THE NIGHT creado para el Festival Internacional En Pé de Pedra
- 1997 12ROUNDS
- 1996 NEGRO é NEGRO
- 1996 ZEPPELIN Nº7
- 1995 MVSEO
- 1995 EN PÉ DE PEDRA creamos este Festival Internacional de danza contemporánea en de Compostela
- 1994 LA CASA EN PRIMER PLANO coproducido con Provisional Danza
- 1994 31 Proposta escénica adaptable a espacios no teatrales
- 1993 TEATRO GALÁN creamos este espacio en Compostela, para la difusión del teatro y danza contemporánea en Galicia
- 1993 CAFÉ DE NOITE coproducido con Provisional Danza
- 1993 DERIVA
- 1992 CAFE ACÚSTICO
- 1991 ANDANTE
- 1989 HAMLETMASCHINE de Heiner Müller
- 1986 O CUMPREANOS DA INFANTA de Oscar Wilde - Primer espectáculo de marionetas para adultos en Galicia

PREMIOS RECIBIDOS

ANTES DE LA METRALLA Y CIRCO DE PULGAS

Son considerados por La Revista Godot como los dos mejores espectáculos programados en Madrid dentro del apartado "Otros espacios de programación". Vistos en MATADERO Centro Internacional de Creación de Madrid 2017

HOMBRES BISAGRA

Premio al Espectáculo más Innovador del Festival Internacional Teatro y Artes de Calle Valladolid TAC 2015

STAYING ALIVE

La Revista FronteraD considera a Staying Alive como uno de los mejores espectáculos programados en Madrid en 2014

ANIMALES ARTIFICIALES

Premio del Público al Mejor Espectáculo del Festival Internacional Don Quijote de París 2009

HISTORIA NATURAL

Premio del Público en la Feira do Teatro de Galicia 2005 al Mejor Espectáculo

Premio al Espectáculo más Innovador del XI Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid TAC 2005. Realizamos una versión especial y nocturna de "Historia Natural" adaptada para el Pinar de Antequera.

Elegido por El Cultural (suplemento El Mundo) como uno de los cinco mejores espectáculos españoles del año 2005

Premio María Casares a la Mejor Iluminación del Teatro Gallego
Nominación María Casares al Mejor Espacio Escénico

ACTO SEGUIDO

Premio María Casares a la Mejor Iluminación del Teatro Gallego
Nominaciones María Casares a Mejor espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Texto Original, Mejor Espacio Escénico

A BRAZO PARTIDO

2º Premio Mejor Dirección VI Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena 2003

THE QUEEN IS DEAD

Premio María Casares a la Mejor Dirección del Teatro Gallego
2º Premio Mejor Dirección Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena 2001

TEATRO PARA CAMALEÓNS

Premio María Casares a la Mejor Iluminación del Teatro Gallego

NEGRO é NEGRO

Premio María Casares a la Mejor Iluminación del Teatro Gallego
Premio María Casares a la Mejor Espacio Escénico del Teatro Gallego
Nominaciones María Casares a Mejor Dirección y Mejor Espectáculo

ZEPPELIN Nº 7

Premio María Casares al Mejor Espacio Escénico del Teatro Gallego
Nominación María Casares a la Mejor Iluminación

DERIVA

Premio Compostela a la Mejor Iluminación del Teatro Gallego

CAFÉ ACÚSTICO

Premio Compostela a la Mejor Dirección del Teatro Gallego
Premio Compostela a la Mejor Iluminación del Teatro Gallego
Nominaciones Compostela a mejor Música original y mejor Espacio escénico

31

Nominación Premio Compostela a mejor Iluminación

TEATRO GALÁN y FESTIVAL INTERNACIONAL EN PÉ DE PEDRA - Teatro y Festival creados por Matarile en 1993

Premio Compostela de Teatro a la Labor Teatral 1993
Premio Xiria (Cangas) a la Labor Teatral
Premio Zapatilla de ARTEZ 2005 al equipo Matarile, y al Festival Internacional de Danza En Pé de Pedra
Premio de la Crítica de Galicia 2006 al Festival Internacional de Danza En Pé de Pedra
Premio Abrente MIT de Ribadabia 2010 a la Labor Teatral de Matarile, el Teatro Galán y el Festival Inter. En Pé de Pedra de Compostela
Nominación a los premios de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca a la Mejor Programación de Danza en España 2005

Staying Alive - Matarile Teatro

Hombres Bisagra - Matarile Teatro

BIBLIOGRAFÍA ANA VALLÉS Y MATARILE

Eduardo Pérez-Rasilla *Universidad Carlos III*

"La vanguardia femenina en la escena española contemporánea. Las creaciones de Ana Vallés", publicado en "El teatro del género. El género del teatro", Ed. Fundamentos 2009, págs. 393 – 415. Alfonso Ceballos, Ramón Espejo, Bernardo Muñoz (eds.)

Oscar Cornago *CSIC Archivo Virtual Artes Escénicas*

"Los caminos de la creación escénica y Matarile"
"Morir con las tristezas en los bolsillos"
"Las instituciones públicas, la creación escénica y Matarile"

Eduardo Pérez-Rasilla *Universidad Carlos III*

"Teatro Invisible, de Matarile: un acto de resistencia e paradoxo", publicado en Escenas do Cambio 2015 Ed. Xunta de Galicia. Fundación Cidade da Cultura de Galicia, páxs. 70 – 79.

Guadalupe Soria Tomas

"Últimas propuestas escénicas de Matarile Teatro"
José Romera Castillo (ed.): Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006) Madrid, Visor Libros, 2007

Agnès Surbezy

"Recreación grotesca y nuevos arabescos: lo grotesco en el teatro de Antonia Bueno y Ana Vallés". SIGNA nº 21. Revista de la asociación española de semiótica. UNED

Eduardo Pérez-Rasilla

"Ana Vallés. Illa Reunión" del CDG Edicions Laiovento. Escena Aberta

Eduardo Pérez-Rasilla *Universidad Carlos III*

"El cuestionamiento de la ficcionalidad en el teatro contemporáneo. La creación teatral de Ana Vallés". Publicado en la revista especializada de Filología RILCE, nº 23.2 (2007), págs. 451 - 463.

Diana Mera TFM *do Máster de Artes Escénicas da Universidade de Vigo.*

"Matarile Teatro: Análise desde unha Perspectiva Posdramática"

María Pilar López Suarez Trabajo de investigación tutelado

"Escribir co corpo. Aproximación a fisicalidade en Matarile Teatro". Setembro 2006 Universidad de Santiago de Compostela

Ana Contreras RESAD y Alicia Blas Brunel

"Dramaturgias colaborativas: escritura escénica colectiva en el estado español, siglo XXI"
"Oratoria y alegoría en el teatro discursivo contemporáneo en España", ponencia dentro del "COLOQUIO INTERNACIONAL UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR", octubre de 2015, en Bayona - Anglet - Biarritz

Julio Fernández Peláez

"Teatro Invisible de Matarile. La obra como documento artístico" en El teatro como documento artístico, histórico y cultural en los inicios del siglo XXI. Madrid: Verbum, 2017. José Romera Castillo (ed.)

Ana Contreras Elvira

"Oratoria y alegoría en el teatro discursivo y asociativo en España"
Capítulo de Ana Contreras Elvira, dentro de "Nuevos asedios al Teatro Contemporáneo: Creación, experimentación y difusión en los siglos XX y XXI (España-Francia-América)". coordinado por Béatrice Bottin Editorial Fundamentos, 2016

Alicia Blas Brunel y Ana Contreras Elvira

Estructuras escénicas y texturas temporales. Lecturas en el contexto europeo
Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 15, junio de 2017 Págs. 606-619

Ediciones Invasoras *Recopilación de textos de Ana Vallés*

"Cerrado por Aburrimiento" "Staying Alive" "Teatro Invisible" y "El Cuello de la Jirafa"

Conferencia Eduardo Pérez Rasilla

V Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos de la RESAD 2018 "Dos estrategias ante el canon: Impugnación y subversión. Las creaciones escénicas de Ana Vallés y Luz Arcas"

Foto-Libro de Daviz Ruiz "Vamos a empezar"

Documenta en 70 páginas la última actuación de Matarile en 2010 en su despedida temporal.

Historia Natural en el Teatro de la Abadía de Madrid

MATARILE

DIRECCIÓN COMPAÑÍA
Ana Vallés y Baltasar Patiño

CONTACTO DISTRIBUTION NACIONAL
Juancho Gianzo
34.666.092.197
matarileteatro@gmail.com

INTERNATIONAL DISTRIBUTION CONTACT
Joanna Gdowska
34.629.383.574 - 48.531.880.828
joana.gdowska@gmail.com

www.matarileteatro.net

Los limones, la nieve
y todo lo demás

*The lemons, the snow
and everything else*

Produce

En residencia

L'ANIMAL A L'ESQUENA

Coproduce

AGADIC

Colabora

Circo de Pulgas
Flea Circus

Producen

Colabora

El Cuello de la Jirafa
The Neck of Giraffe

Producen

Coproduce y colabora en gira

Colabora en gira

Teatro Invisible
Invisible Theater

Produce

Colaboran en gira

Antes de la Metralla
Prior to the Shrapnel

Produce

Colaboran en gira

M A T A R I L E
Rodiño Grande nº 4
Sergude 15881 Boqueixón (A Coruña)

REDES
facebook
<https://www.facebook.com/MatarileTeatro>

Instagram
https://www.instagram.com/matarile_teatro/

Vimeo
<https://vimeo.com/matarile>

www.matarileteatro.net