

MARCAT DANCE
EL BOSQUE

COREÓGRAFO
MARIO BERMÚDEZ GIL

@marcat_dance
www.marcatdance.com

MARCAT DANCE

PRESENTACIÓN “EL BOSQUE”

Hacia el bosque voy.
Perderé la cabeza,
para encontrar mi ser.

Sobre la pieza

Con este nuevo trabajo, la compañía Marcat Dance, dirigida por Mario Bermudez Gil y Catherine Coury, persigue continuar profundizando en una línea de trabajo, entrenamiento, investigación y creación que llevan desarrollando desde su formación en 2016. Una línea de trabajo que se caracteriza por un vocabulario de movimiento específico y que ha definido a esta compañía desde sus orígenes.

El propio Mario describe su movimiento como el resultado natural de su trayectoria que comenzó en Sevilla, siguió en Nueva York e Israel, y ha vuelto al sur de España, Vilches, su pueblo natal para asentarse. “¿Qué quiero ser cuando me muevo?” La disciplina de Marcat Dance parte de los estímulos vitales, internos y profundos de su coreógrafo e intérpretes. Está conectada con la tradición, con el folklore y el flamenco, con sus raíces del sur, de la tierra roja de Vilches y su energía cálida. Toda esta tradición es percibida y sentida de una manera muy personal, y traducida a través de pautas que se han convertido en claves en su exploración del cuerpo y del movimiento: la elasticidad, la capacidad de llevar al cuerpo a un lugar extremo en el que nunca colapsa o se quiebra, pero también la resistencia a encogerse, o la curva, tan presente en las mezquitas árabes de Andalucía. Todas ellas conforman una exploración dinámica de sus propios límites y capacidades. Un riesgo creativo que persiguen en cada creación.

Con este nuevo trabajo, **El bosque**, Marcat Dance quiere seguir conectando todas estas pautas, que tras años de trabajo han ido interiorizando y haciendo muy propias y personales, con nuevos niveles y dinámicas de movimiento. Para ello investigarán sobre el movimiento de los animales, explorando el peso de sus propios cuerpos en relación a la gravedad, como el animal, que está preparado para atacar o protegerse desde un lugar muy interno e intuitivo. Este proceso abrirá por tanto nuevos canales y posibilidades físicas que continuarán enriqueciendo el vocabulario de Marcat Dance.

En esta nueva pieza, de 55 minutos de duración para tres bailarines, podemos ver mucho trabajo de suelo e interacciones entre intérpretes, profundamente inspiradas en el bosque, sus atmósferas, energías, sensaciones, así como de los árboles y animales que habitan en él. Mario Bermúdez, Catherine Coury y Marilisa Gallicchio formarán el elenco con música original compuesta por José Pablo Polo. Los tres forman parte de un mundo misterioso, vivo, enérgico, luminoso a veces, y oscuro otras, claro y nublado, terrorífico y maravilloso, dualidades que se difuminan cuando entramos en el bosque.

El bosque, por tanto, no sirve sólo como inspiración para el movimiento, sino también para el diseño de iluminación, de vestuario y por supuesto la composición musical. Todos los elementos están íntimamente

relacionados bajo este concepto para introducir al espectador en un viaje sensorial, un viaje que le permita perderse dentro de él. Como expresa Jose Pablo Polo, compositor musical e intérprete:

“Probablemente escuchar sea, de entre todas nuestras facultades, la más traidora. Mientras el conjunto de cosas que podemos ver y tocar se nos presentan como una certeza, o como algo presente sobre lo que configuramos nuestra realidad, el sonido es algo efímero, transitorio, un recuerdo de algo lejano. Adentrarse en un bosque es enfrentarse a esta incertidumbre, dialogar con una serie de sonidos que nos perturban debido al desconocimiento del origen de su fuente emisora. Esta inmersión hacia lo desconocido es el punto de partida de la composición musical para **El bosque**: una orquestación en tiempo real de un paisaje sonoro de naturaleza eléctrica, casi bioluminiscente, que conduce al espectador por senderos que palpitan, laberintos que resuenan con el peso de la gravedad de un sueño profundo del que no podemos despertar.”

Ficha artística

Dirección y coreografía: Mario Bermúdez

Bailarines: Catherine Coury, Marilisa Gallicchio y Mario Bermúdez

Música original: Pablo Polo

Diseño de iluminación: Mamen B. Gil

Producción: Marcat Dance S.L.

Distribución y management: Danzas del Mundo

Sobre la Compañía

Marcat Dance es el hogar artístico de Mario Bermúdez Gil, el multipremiado coreógrafo español, y de la americana Catherine Coury, co-fundadora de la compañía. Con base en España, en Marcat se dedican a compartir su creatividad y su alegría de movimiento a través de la performance, la creación y las oportunidades de enseñanza que surgen por todo el mundo. Marcat Dance cree en el poder de la imaginación, en tomar riesgos creativos y en la continua investigación de la dinámica del cuerpo. Marcat Dance conecta con el espíritu humano y encuentra inspiración en diferentes culturas, rituales y paisajes del mundo.

Desde que se fundó en 2016, la compañía ha actuado y transmitido sus enseñanzas en lugares y festivales de renombre en todo el Medio Oriente, Europa, Asia y América, incluido el Festival Itálica (España), Jacob's Pillow (EE. UU.), Vanguard Body (China) y el Teatro Inbal (Israel). El repertorio expansivo de Marcat Dance incluye tres obras nocturnas, dos obras de media noche y ocho piezas cortas que han recibido el Primer Premio en Coreografía de cuatro concursos coreográficos internacionales diferentes, incluido el Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York (2019), Festival Internacional de Danza Masdanza (2018) y el Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán Madrid (2017); además han recibido premios de producción del Concurso Internacional de Coreografía de Dueto de Rotterdam (2018) y el Concurso Internacional de Coreografía de Copenhague (2016).

Marcat Dance ha recibido un generoso apoyo a través de residencias creativas en ACASA Scenari Pubblico en Sicilia (2020), The Croft Residency (2018), Centro de Danza Canal en Madrid, España (2017), Dancers Workshop en Jackson Hole, Wyoming (2017) y en curso Apoyo del Teatro Miguel Hernández en Vilches, Jaén (2016-Presente). La compañía enseña regularmente en lugares prestigiosos como Ballet Preljocaj en Aix-en-Provence, Francia; La Compañía Nacional de Danza de Gales, Reino Unido; Wee Dance Company en

Gorlitz, Alemania; y la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Estados Unidos, entre otros. En 2018, Marcat Dance lanzó el primer programa de estudios en el extranjero de la Universidad de Michigan para el Departamento de Danza.

- Mario Bermúdez Gil

Mario Bermúdez Gil, director artístico y coreógrafo de Marcat Dance, es un prolífico creador que ha desarrollado un lenguaje a través del movimiento, reconocible por su fisicalidad dinámica y por un impacto emocional duradero. Sus aclamados trabajos y encargos son interpretados por Marcat Dance y otras compañías de danza líderes en todo el mundo, incluyendo la Compañía Nacional de Danza de España, la Compañía Nacional de Danza de Gales, la estrella de flamenco Eva Yerbabuena, Hung Dance Taiwan y Scapino Ballet Rotterdam. Antes de Marcat Dance, Mario era miembro de la compañía de Batsheva Dance con sede en Tel Aviv (2012-2016). Con Batsheva interpretó obras de Ohad Naharin, Sharon Eyal, Hofesh Shechter y Roy Assaf, y bailó en prestigiosos teatros de todo el mundo, incluida la Ópera Nacional de París (Francia), la Academia de Música de Brooklyn (Brooklyn, NY) y el Centro Kennedy para las Artes Escénicas (Washington, DC). De 2010 a 2012 Mario estuvo en la ciudad de Nueva York y bailó con Gallim Dance de Andrea Miller y Jennifer Muller / The Works. Su formación comenzó a los 20 años cuando estudió en el Centro Andaluz de Danza en Sevilla (España) entre 2008 y 2010.

Premios y menciones: Finalista en 2 categorías de los Premios MAX 2020, incluyendo Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Masculino, Mejor Coreografía del 2020 en los Premios PAD de Sevilla, "Mejor Coreografía" Escenarios de Sevilla (2019), Premio Joven Artista de Jaén, Andalucía (2018), «25 To Watch» en Dance Magazine USA (2017), «Premio al mejor bailarín» del Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán, Madrid España (2017).

- Catherine Coury

Catherine Coury bailarina, cofundadora y gerente de Marcat Dance, y asistente creativa del coreógrafo Mario Bermúdez Gil. Además de ello es profesora de Gaga (Lenguaje de movimiento de Ohad Naharin / Batsheva Dance Company) e Ilan Lev Practitioner. Ha recibido numerosos premios como intérprete, incluyendo el Premio a la Mejor Bailarina en los premios PAD de Sevilla, en 2020; quedó finalista como Mejor Intérprete Femenina en los Premios MAX de 2020, y recibió el reconocimiento a la Mejor Bailarina en el Certamen Coreográfico del Distrito de Tetuán en el 2019.

Previo a su carrera con Marcat Dance, Catherine vivió y trabajó en la ciudad de Nueva York durante cinco años con coreógrafos como Shen Wei, Shannon Gillen, Andrea Miller y Loni Landon, entre otros. Como performer, realizó giras internacionales en lugares como el Lincoln Center (Nueva York), Art Basel (Miami), Festival de Danse (Cannes) y Stanislavsky y el Teatro Nemirovich-Danchenko (Moscú), entre otros. Como administradora de danza, Catherine desempeñó un papel integral en el desarrollo de Gallim Dance y The Playground NYC de Andrea Miller. Originaria de Detroit, Michigan, Catherine recibió su BFA de la Universidad de Michigan.

- Marilisa Gallicchio

Marilisa Gallicchio descubrió la danza a la temprana edad de 5 años en la escuela Obiettivo Danza en su ciudad natal Policoro, Italia. Seis años más tarde participó en el curso profesional para jóvenes bailarines clásicos y contemporáneos Formazione Tersicore en Barletta (Italia) dirigido por el coreógrafo italiano Mauro de Candia.

A los 19 años, se mudó a Madrid para asistir al Conservatorio María de Ávila, donde conoció y trabajó con el coreógrafo Mario Bermúdez Gil en la creación de *Preludio*. Inmediatamente después, comenzó a trabajar con la Compañía Marcat Dance, con quien ha tenido una extensa y profunda vinculación hasta el presente. La colaboración con la compañía comenzó en el año 2019, donde Marilisa participó en la creación original de la pieza *Anhelo* producida por el Festival Itálica y Ritmos del Mundo. A través de esta pieza tuvieron la oportunidad de girar en teatros como el Anfiteatro Romano de Itálica de Sevilla, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Falla de Cádiz y el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. En 2019 bailó en el Festival Prisma de Panamá con la pieza *Alanda* y en 2020 en el APAP de Nueva York con la pieza *Garip*, ganadora del certamen Coreográfico de Burgos Nueva York 2019.

A partir de entonces, Marilisa ha participado en las últimas creaciones de la compañía *Orpheus's Fall*, *Adama*, *Huesos de madera*, las dos últimas estrenadas en el año 2021.

- Pablo Polo

Compositor, artista sonoro y productor musical. La música de Jose Pablo Polo se ha interpretado, entre otros, en el 47 International Festival for New Music Darmstadt, Attacca Festival (Basilea), KLANG Basel, Unerhörte Musik (Berlin), Festival Teatro in Prossimità (Italia), Tage Neue Musik Weimar, II Festival de Música Experimental de Sao Paulo (Brasil), Fundação Eugénio de Almeida (Portugal), Museum of Modern Art (Dinamarca), Auditorio Nacional de Música de Madrid, VIII Ciclo de Música Contemporánea de Valladolid, XIII Ciclo de Música de Cámara RTVE, IX Festival de Música Española de Cádiz, Mostra Sonora de Sueca, XIV Festival de Música Contemporánea de Córdoba, Festival Encuentros Sonoros de Sevilla, Encontre Internacional de Compositors, Festival Mixtur, VANG, por intérpretes como Taller Sonoro, Smash Ensemble, Nou Ensemble, Tamgram Project, Ensemble Drama!, Cuarteto Ex Corde, Coro RTVE, Jean Pierre Dupuy, Miguel Romea, José Luis Urquieta, Pedro Pablo Cámara, David Romero- Pascual, Haize Lizarazu, Avelina Vidal, Carlota Cáceres, Gabriel Trottier o Carles Herráiz.

Como compositor y/o performer, colabora habitualmente en diferentes espectáculos escénicos entre los que destacan: *Tiestes* (Grumelot Cía), *Gran Bolero* (Jesús Rubio Gamo), *Out of Elegant* (Hung Dance + Mario Bermúdez de Marcat Dance), *Anhelo* (Marcat Dance), *Adama* (Marcat Dance), *The Filthiest Cabaret Alive* (Marta Izquierdo + La Dalia Negra), *Catástrofe* (Antonio Rojano – Íñigo Rodríguez-Claro), *Un idioma propio* (Minke Wang – Víctor Velasco), *Summer Evening* (Javier Vicedo – Los Bárbaros). Desde 2016, desarrolla junto a Sara Martín el proyecto *OVERture*, en el que investigan las relaciones existentes e inexistentes entre lenguaje, sonido, espacio y público.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios y becas: INJUVE 2006 (interpretación), 2014 y 2017 (creación), 68 Concurso Permanente de Juventudes Musicales, Premio de Composición Carmelo Bernaola 2009, XVI Semana de Autor SGAE, Fundación Antonio Gala, etc.

Jose Pablo Polo fue director artístico del festival Encontre Internacional de Compositors de 2012 al 2015, y en la actualidad es director artístico del festival de músicas actuales de Madrid EMA Festival y productor musical en La Milagrosa Studio.

Mamen B.Gil

Mamen B.Gil, nacida en Vilches, decidió mudarse a la ciudad de Granada en el año 2017 donde comenzó sus estudios de Técnica Superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen, en el centro educativo Albayzin. Tras la finalización de este curso prácticas en el auditorio Medina Elvira (Atarfe).

La trayectoria de Mamen con Marcat Dance comienza con la realización en vivo de la pieza Inside Kid continuando con Duet Buscando, Garip, Azahar, Alanda y Anheló, muchas de estas han sido re-diseñadas por Mamen, actual directora técnica de la compañía.

Crítica

UN BOSQUE SIN ÁRBOLES

A Marbella nos fuimos a ver 'El bosque', nueva creación de Mario Bermúdez para Marcat Dance. Te contamos por qué salimos sorprendidos...

Texto_OMAR KHAN Foto_BIANCA DE VILAR

Marbella, 30 de abril de 2022

El bailarín y coreógrafo andaluz Mario Bermúdez, líder de la agrupación Marcat Dance (Vilches / Jaén), demostró el pasado miércoles cómo menos puede ser

más, durante el estreno absoluto de su nueva y deslumbrante creación *El bosque*, en el Teatro Ciudad de Marbella, dentro del marco del Festival Marbella Todo Danza, que seguirá su curso hasta el próximo 15 de mayo en la ciudad malagueña.

Con un título directo y descriptivo, simple e ilustrativo como *El bosque*, el coreógrafo desafió cualquier expectativa e idea preconcebida que trajera el público, construyendo sobre el linóleo blanco de un escenario completamente vacío y apenas habitado por tres bailarines, toda una selva intrincada, sosegada a veces y tormentosa a ratos, que demostró y reafirmó las capacidades de la danza para disparar la imaginación si le das los estímulos adecuados, haciéndonos ver lo que, en realidad, no está. Este bosque de Marcat lo sientes intensamente. Tanto, que terminas creyendo que lo ves.

No es magia... es ingenio. La austeridad y la economía de recursos son notables, pero multiplica, explota y exprime el potencial de los pocos recursos a su disposición para lograr el efecto deseado y ubicar al público en ese bosque, a lo mejor imaginario, al que ha querido trasladarnos. Primero los cuerpos. Lo fácil, obvio y predecible habría sido tirar por el *Hakuna Matata* de Disney y representar árboles e imitar animales con los cuerpos disfrazados de sus tres bailarines. Pero de eso huye como de la peste.

Confía plenamente en la capacidad narrativa del movimiento que sugiere pero no muestra. Y es así como somete a los tres cuerpos (Catherine Coury, pareja y codirectora de la compañía, la italiana Marilisa Gallichio y él mismo) a un despiadado pero tremendamente eficaz ejercicio de precisión y resistencia en el que esos cuerpos –individualmente o combinados– son, a un mismo tiempo, reptil y pájaro, tormenta y quietud, árbol milenario y piedra ancestral.

No lo habría conseguido sin el apoyo, decidido y fundamental, de la (extraordinaria) música a la carta de José Pablo Polo que, oscilando entre las atronadoras percusiones y los delicados teclados, orquesta una ruidosa sinfonía selvática que se responsabiliza de esa atmósfera que va del sosiego de un amanecer a la amenaza que supone una tormenta, sin necesariamente describirlos a través de los sonidos. La experiencia sensorial de *El bosque* se completa con la acertada iluminación de Mamen B. Gil, que sigue con atención y precisión los numerosos cambios (literalmente) atmosféricos que ocurren en escena.

La dramaturgia de la propuesta, a la que se le otorga la responsabilidad de narrar sin describir, condiciona todo en escena. Especialmente, el movimiento de los bailarines, lo que genera una calidad –nueva y específica– de movimiento, con la que Mario Bermúdez comienza a zafarse de los códigos *gaga* tan específicos que aprendió con Ohad Naharin en Batsheva Dance Company, donde pasó cuatro años bailando, y que pesaban al punto de *sanbenito* en creaciones anteriores de su muy prometedor agrupación.

Contacto

Coreógrafo: Mario Bermúdez, info@marcatdance.com, +34 654 030 355

Mánager: Claudia Morgana, marcatdance@danzasdelmundo.com, +34 678 581 018