CIRCO DE PULGAS
FLEA CIRCUS

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

Se vous êtes pris dans lle reve de l`autre, vous êtes foutu
(Si estás atrapado en los sueños de otro estás jodido!)
Gilles Deleuze

MATARILE TEATRO

2017

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
Jacobo 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
Jacobo 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
Jacobo 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 + Jacobo 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

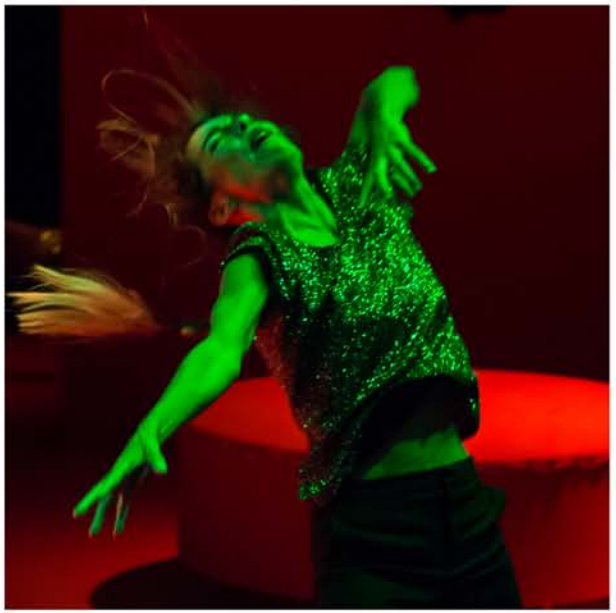
Our degenerate circus
A collection of trained fleas,
constant balance of monsters, strange beasts—
always different, the others.

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 flees 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, absobiendo 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

Sobre - *About*

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

SOBRE MATARILE

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 Internaconal 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 irrepetible.
No busca espectadores sino interlocutores"

Staying Alive - Matarile Teatro

ABOUT MATARILE

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 unrepeatable. Interlocutors are sought, not just spectators.

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

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 JIRAFA
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 coprodución 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 MOVEMENTO: PARA FIGURAS BRANCAS coprodución 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

www.matarileteatro.net

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: Analise desde unha Perspectiva Posdramática"

María Pilar López Suarez Traballo 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, XUNTA DE GALICIA | Colabora: fundación sgae, sgae

Circo de Pulgas
Flea Circus
Producen | Colabora

El Cuello de la Jirafa
The Neck of Giraffe
Producen | Coproduce y colabora en gira: AGADIC, XUNTA DE GALICIA | Colabora en gira: inaem

Teatro Invisible
Invisible Theater
Produce | Colaboran en gira: inaem, AGADIC, XUNTA DE GALICIA

Antes de la Metralla
Prior to the Shrapnel
Produce | Colaboran en gira: inaem

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