

Bambalina presenta su versión del Retablo de Maese Pedro para títeres y orquesta, con dirección escénica de Jaume Policarpo y dirección musical de Joan Cerveró al frente del Grup Instrumental de València (Premio Nacional de la Música 2005). Un montaje único que ha viajado por casi toda Europa, visitando escenarios tanto teatrales como musicales. Bambalina aporta así su propia visión escénica de un clásico del siglo XX que ha sido abordado por creadores de toda índole.

Los títeres musicados de “Maese Pedro”

Bambalina se plantea definitivamente la escenificación del *Retablo de Maese Pedro* tras una larga trayectoria en el teatro de marionetas caracterizada por la búsqueda incesante de un lenguaje escénico personal siempre al servicio de la marioneta, que ha sido el eje vertebrador de la mayor parte de sus espectáculos.

El Retablo de Maese Pedro es uno de los referentes más importantes para el teatro de marionetas español del siglo XX. El estreno de esta ópera de cámara para marionetas en París en 1923 es fruto de la colaboración de Manuel de Falla y un pequeño grupo de artistas españoles vinculados todos ellos con las vanguardias artísticas. Tanto en la concepción escénica como en posteriores versiones de la obra participaron creadores tan relevantes como García Lorca o Buñuel.

En el año 1996 surge la posibilidad de abordar esta pieza en colaboración con el Grup Instrumental de València y dirección musical de Joan Cerveró, que realiza una primera gira internacional por Italia. Nuestra versión de *El Retablo* adquiere una cierta relevancia en los circuitos musicales y se colabora con numerosas orquestas nacionales e internacionales para presentar el espectáculo en ciudades como Valencia, Granada, Córdoba, Santander, Lyon, Montpellier, Arles, Poitiers o Saint Jean de Luz. En el año 2005 se abre una nueva vía de colaboración con el Institut Valencià de la Música para coproducir una versión didáctica de esta misma pieza coincidiendo con el IV Centenario del Quijote. Se realizan numerosas sesiones para público escolar en los teatros valencianos Talia y L'Altre Espai.

Si en gran parte de la obra de Falla el componente visual, es muy importante, el *Retablo* es una de las culminaciones de esa concepción. Utiliza como punto de partida un material de carácter popular -la tradición titiritera- sustentado por un relato absolutamente clásico procedente de *El Quijote*. El desarrollo desde el punto de vista musical toma como

referencia estas dos vertientes de la tradición, aunque con un concepto de la misma que apunta hacia la vanguardia diferenciándose claramente de la obra del momento.

Falla compone una obra cuyos planteamientos son de una gran complejidad, tanto en el aspecto musical como en el de la concepción escénica. Quiere componer una música que sea a la vez auténticamente española y universal, que amalgame una tradición milenaria y un lenguaje vanguardista e internacional.

Esta adaptación musical y escénica de *El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes sería lo que hoy denominaríamos una ópera de cámara. Una ópera, además, que reflexiona sobre el teatro dentro del teatro ya que la acción es doble: por una parte vemos la venta donde se representa el *Retablo* y por otra vemos el propio retablo de Maese Pedro donde se cuenta la narración carolingia de los amores de Melisendra, capturada por los moros.

Nosotros nos hemos acercado a la obra de Falla con un gran respeto por el libreto y composición originales. Nuestro conocimiento de la técnica de las marionetas ha estado al servicio de una puesta en escena respetuosa con la base orquestal, pero que al mismo tiempo reforzara la acción de los títeres y las intervenciones vocales.

La versión pedagógica

En el marco de la Celebración del IV Centenario de la publicación de El Quijote surge un justificable interés por los espectáculos de la compañía relacionados con esta obra. En este sentido, el Institut Valencià de la Música plantea una coproducción que permitiera recuperar el espectáculo con una orientación pedagógica. El Institut asumió la dirección musical (cabe destacar que se trata de una pieza que exige 28 músicos y 3 cantantes) y Bambalina ha sido la encargada de ejecutar la parte escénica, en la que se incorpora una primera parte de 30 minutos en la que se intenta desvelar al público joven las claves musicales y escénicas del espectáculo.

ESTRUCTURA

Parte pedagógica: primera parte interpretada por el actor Juanfran Aznar cuyo objetivo es introducir al espectador en la riqueza musical de Falla y en el universo literario de Cervantes.

Concierto

Escena 1: El pregón.

Escena 2: Sinfonía de Maese Pedro

Escena 3: La corte de Carlomagno

Escena 4: Melisendra capturada por los moros

Escena 5: El castigo del moro en la plaza pública

Escena 6: Don Gayferos se acerca por los Pirineos y libera a Melisendra

Escena 7: Intervención final de Don Quijote

EQUIPO ARTÍSTICO

Intérpretes: Jaume Policarpo, David Durán, Josep Policarpo

Dirección y espacio escénico: Jaume Policarpo

Producción ejecutiva: Josep Policarpo, Ángeles González

ALGUNAS NOTAS CRÍTICAS

Sutilezas de lo diminuto. Resulta impresionante la maestría en la manipulación de los títeres, la gracilidad de sus movimientos y sus parlamentos al unísono con los cantantes y los músicos. El retablo combina la sencillez de su construcción con una estética que pretende reproducir los teatrillos de la tradición ambulante castellana de la época que, junto al diseño de las marionetas, tiene el sello de calidad del grupo. Es una delicia ver trabajar a este grupo con un espectáculo preñado de emoción en una época de bastardización cibernética.

Virgilio Tortosa. Que y Donde.

El Claustro de la Universidad vivió una noche mágica con Falla. Mostrar al público valenciano la producción en guiñol de “El retablo” a cargo de Bambalina Titelles (que recibió tantas y tan buenas críticas a lo largo de la gira que realizaron hace unos meses por Italia) no hizo sino acrecentar el interés del público, que se congregó en auténtica masa en el claustro, y que pudo disfrutar de una auténtica noche mágica con música de Falla.

Fernando Morales. Las Provincias.

Las marionetas de Bambalina cautivaron el Palau. Realmente el trabajo de esta compañía de marionetas ha sido sobresaliente y merecían mostrar a sus paisanos lo que habían llevado por el extranjero.

Fernando Morales. Las Provincias.

Falla para presas. Raya en lo vergonzoso que sólo los asistentes a las Jornadas sobre Grandes Presas y un puñado de invitados hayan podido disfrutar en Valencia de la mejor producción propia de la temporada. Una bella escenificación de Bambalina Titelles, basada en la ingeniosa idea de introducir guiñol dentro del guiñol, acompañó la encantadora interpretación musical.

Alfredo Brotons. Levante.

BAMBALINA IRRUMPE EN LA ESCENA VALENCIANA EN 1981 Y DIRIGE SU MIRADA HACIA UNA MODALIDAD TAN SINGULAR COMO EL TEATRO DE TÍTERES. EN SU AFÁN POR REGENERAR Y DIGNIFICAR ESTA MODALIDAD ARTÍSTICA CREAN LA *MOSTRA DE TITELLES A LA VALL D'ALBAIDA* (1985) Y EL *MUSEO INTERNACIONAL DE TÍTERES DE ALBAIDA* (1997), DOS INICIATIVAS QUE HAN SIGNIFICADO UN REVULSIVO CULTURAL PARA LA COMARCA Y SE HAN CONVERTIDO EN UN PUNTO DE REFERENCIA INTERNACIONAL.

A PARTIR DE 1990 BAMBALINA SE ESTABLECE EN VALENCIA Y EMPIEZA A COLABORAR CON CREADORES COMO CARLES ALFARO, JOAQUÍN HINOJOSA, RAMÓN MORENO, GEMMA MIRALLES, JOAN CERVERÓ, RICARDO BELDA, JESÚS SALVADOR "CHAPI", CHARLES DITOUT, JEAN-FRANÇOIS HEISSER Y PETER CSABA. LA COMPAÑÍA MANTIENE UNA PRESENCIA CONTINUADA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO Y EN BUENA PARTE DE LOS FESTIVALES EUROPEOS. LA CRECIENTE RELEVANCIA DE LA COMPAÑÍA SE TRADUCE EN NUMEROSOS PREMIOS Y EN EL DEFINITIVO RECONOCIMIENTO DE ALTAS INSTITUCIONES COMO LA GENERALITAT VALENCIANA Y EL MINISTERIO DE CULTURA.

A partir del año 2000 la compañía asume proyectos de mayor envergadura. Coproduce con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Instituto Valenciano de la Música. Más tarde firma convenios de exhibición con el Instituto Cervantes y el Ministerio de Asuntos Exteriores que les llevan a realizar giras por Canadá, México, América Central, América del Sur, Marruecos y el Este Asiático. En 2005 Bambalina culmina este proceso de expansión realizando *Ubú*, una coproducción de gran formato para la Nave de Sagunto.

Bambalina siempre ha destacado por la vocación interdisciplinar de sus espectáculos y por usar un lenguaje teatral en sintonía con las dramaturgias más contemporáneas. En su larga trayectoria, la compañía ha puesto en escena algunos títulos emblemáticos del repertorio literario y musical universal como *Pinocho*, *Quijote*, *Ulises*, *Cyrano de Bergerac*, *Alícia*, *El Retablo de Maese Pedro*, *Historia del Soldado* y *¡Hola, Cenerentola!*. También ha desarrollado una línea de creación más personal con propuestas como *El Jardín de las delicias*, *Pasionaria*, *La Sonrisa de Federico García Lorca*, *El cielo en una estancia* o *Kraft*.

