

Un concierto/espectáculo de

Bambalina
Teatre Practicable

«La boîte à joujoux, ballet pour enfants»

Claude Debussy

André Hellé

Dirección escénica

Jaume Policarpo

Piano

José Jaime Hidalgo

Intérpretes

Pau Gregori, Àgueda Llorca, Jorge Valle, Gonzalo Manglano

La caja de juguetes se estrenó en el espacio El Almudín de la ciudad de Valencia el 28 de diciembre de 2022 dentro de la programación navideña «Menut Palau» del Palau de la Música de Valencia.

INTRODUCCIÓN

El ballet pantomima para niños *La boîte à joujoux* (La caja de juguetes) de Debussy fue la última obra importante que el músico compuso para el teatro, acabada en octubre de 1913. En su origen era una historia ilustrada por el artista André Hellé, especialista en libros infantiles. Hellé transformó la historia en un sencillo guion para un ballet, para el cual Debussy aceptó componer la música. Chouchou, la hija del compositor, tenía en aquel momento siete años, y fue ella en parte, junto con todas sus muñecas y demás juguetes, la que lo inspiró a la hora de componer la música para piano. La partitura publicada de la pieza contiene ilustraciones llenas de colorido y encanto e incluye comentarios sobre la acción en los que se aprecia el carácter delicado y sensible que el compositor imaginó para su obra.

Expresado con las propias palabras de Debussy, el argumento —una sencilla historia de amor triangular— trata de lo siguiente:

«Un soldadito de madera se enamora de una muñeca; él intenta ganar su amor, pero ella prefiere al insolente Polichinela. El soldadito se pone muy triste y esta situación se agrava al empezar a ocurrir cosas terribles: una batalla entre soldados de madera y polichinelas. Finalmente, el soldado cae herido y es abandonado en el campo de batalla, la muñeca lo auxilia, lo cuida y se enamora de él, y este acaba pidiéndole matrimonio. Compran una pequeña granja juntos, una pareja de ocas y otra de corderos. Viven felices y veinte años más tarde los vemos rodeados de una numerosa prole, mientras que Polichinela se ha convertido en guardia rural. La obra acaba con los hijos del soldado y la muñeca bailando una polka.»

INTRODUCCIÓN

Debussy llamó la obra «pantomima», dando así a entender que era un tipo de entretenimiento variado sin diálogo hablado cuya base expresiva es el gesto y el movimiento. Además, manifestó algunas ideas en cuanto a cómo debía presentarse:

«Es de lo más sencillo, ¡incluso infantil!... Los personajes deben mantener sus movimientos elementales y sintéticos, y su aspecto burlesco de recortes de cartón, sin los cuales la obra no tendría ningún sentido.»

Además, comentó que «solamente las marionetas pueden representar el significado de la obra y la expresión de la música».

La música de *La boîte à joujoux*, que dura 40 minutos, es delicada, ingeniosa y sutil, y está repleta de referencias a canciones populares, temas clásicos famosos, y alusiones a otras composiciones del mismo Debussy. Aunque contenga parodias notables como *El coro del soldado* de Gounod y la *Marcha Nupcial* de Mendelssohn, la música no es nunca vulgar o pomposa. En cierto punto encontramos un exótico solo arabesco que Debussy explica en una nota a pie de página: «es un antiguo canto hindú que aún se usa actualmente para domar elefantes». Lo que le confiere una coherencia general a la partitura es el uso recurrente de motivos marcadamente contrastados para los tres personajes principales: un toque de diana para el soldado, una exquisita melodía de vals para la muñeca, y un motivo estridente y angular en intervalos de segunda mayor para Polichinela.

Quizá nuestro interés en la obra parte de esta idea, ya que pensamos que por nuestra experiencia y el contexto profesional y musical que estamos viviendo, nos encontramos en una situación privilegiada para rescatar esta partitura y poder ofrecerla al público actual con el encanto y la sutil poesía con la que fue creada.

PROPUESTA ESCÉNICA + PLANTEAMIENTO ARTÍSTICO

¿De dónde viene la seducción?

En el preciso momento en el que sientes que un proyecto artístico te ha atrapado piensas en cuál ha sido la emoción que ha hecho saltar la chispa.

En este caso, por ser quien es su creador, el genial Claude Debussy, es como si esta pregunta tuviera una respuesta obvia, pero la trayectoria histórica de la partitura de este ballet para marionetas parece ir en contra de esta supuesta obviedad: no se han realizado montajes relevantes y la obra es una de las menos conocidas del compositor.

El carácter íntimo, casi interior, de la composición parece repeler incluso la orquestación. También parece casar mal con un ballet convencional interpretado por bailarines de carne y hueso. En definitiva, cualquier intento de sobredimensionar la obra en uno u otro sentido parece que ha acabado desvirtuándola, y, en consecuencia, haciéndola fracasar de algún modo.

Esta circunstancia tal vez nos ayude a desvelar el misterio. La obra fue creada en un ámbito particular: el imaginario en el que un padre juega con el amor hacia su hija. Los matices de este sentimiento son tan tiernos y delicados que solo se pueden aprehender recreando esa fascinación por un ser que está descubriendo el mundo.

La danza de las manos

Hemos querido montar un pequeño ballet contemporáneo de muñecos en el que se desarrolla un código de movimiento propio, muy cercano al juego infantil, con una estética depurada y un código interpretativo y de expresión coherente y acorde a los nuevos aires híbridos que circulan en la escena actual, combinando el teatro de títeres y objetos con la interpretación y el movimiento.

El montaje que imaginamos

Hemos imaginado un montaje sencillo y delicado para auditorios no demasiado grandes que garantice un nivel de intimidad suficiente para que la obra no pierda su esencia.

Con cuatro actores/marionetistas que realizan la narración y desarrollan la dramaturgia de las escenas de muñecos.

El montaje cuenta con una puesta en escena sencilla y cuidada a partir de la idea de una caja de juguetes que funciona como un peculiar teatrillo de títeres. Hemos puesto en manos de reconocidos profesionales todos los aspectos plásticos, formales y técnicos de la producción.

Todos hemos trabajado para conseguir una pieza plenamente contemporánea que conecte con la sensibilidad del espectador de hoy: eficacia y sencillez de formas, la máxima depuración de conceptos, conexión con las últimas tendencias, coherencia formal y limpieza técnica.

El público

La Caja de juguetes es una obra escrita pensando en una niña de siete años y eso es algo que curiosamente resulta muy evidente. En un contexto de programación familiar, pensamos que pueden asistir niños de todas las edades ya que irán acompañados. Creemos además que la obra tiene algo especial que la hace muy atractiva para los adultos y posee esa original combinación de la perspectiva de la niña para quien ha sido compuesta y la del compositor, es decir, que tanto adultos como niños pueden sentirse identificados plenamente en la propuesta artística.

Pequeño formato

La factura final de nuestra propuesta es simple y eficaz. Su eficacia se fundamentará más en la originalidad de los elementos que entren en juego que en la magnificencia o en la espectacularidad.

Los elementos escénicos son prácticos, transportables y bonitos. Los títeres, inspirados en los dibujos de Hellé, están fabricados por un experimentado vestuarista, Adame, y son lo más destacado de la puesta en escena. Los muñecos ofrecerán la dimensión plástica de la propuesta. Son títeres de tamaño medio manipulados con técnica mixta y sus manipuladores están todo el tiempo a la vista del espectador participando de la acción dramática o del movimiento coreográfico.

Se trata de un montaje ágil que no ofrece grandes impedimentos técnicos y espaciales para que se pueda ofrecer en cualquier auditorio o sala de conciertos.

FICHA ARTÍSTICA

Bambalina Teatre Practicable

La Caja de Juguetes. Ballet para niños

La Boîte à joujoux, ballet pour enfants

Claude Debussy

Dirección escénica: Jaume Policarpo

Piano: José Jaime Hidalgo

Intérpretes: Pau Gregori, Águeda Llorca, Jorge Valle, Gonzalo Manglano

Títeres y elementos: Adame, Jaume Policarpo

Iluminación: Ximo Rojo

Diseño gráfico: Jaume Marco

Fotografía: Vicente A. Jiménez

Vídeo: Sergio Serrano

Producción compañía: Ruth Atienza

Distribución: Marisol Limiñana

Jaume Policarpo

Es miembro fundador de la compañía BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE, con la que ha cumplido cuarenta años de dedicación profesional al teatro. Prácticamente toda su trayectoria artística está ligada a este grupo teatral, habiendo participado activamente en el proceso de creación de todos sus espectáculos. Es director artístico de la compañía desde 1990. Ha colaborado con destacados profesionales de las artes escénicas y del ámbito de la música clásica. Además de su trabajo como director de escena también ha desarrollado otras facetas: titiritero, actor, diseñador de vestuario y escenografía, dramaturgo, diseñador de carteles e ilustrador.

Direcciones de escena destacadas para montajes musicales:

- *El Retablo de Maese Pedro* de Manuel de Falla
- *La Historia del Soldado* de Stravinsky y Ramuz
- *La Cenerentola* de Rossini
- *Caràcter mediterràni*. (Creación escénica sobre compositores contemporáneos valencianos)
- *Genoveva de Brabante* de Eric Satie
- *El Tutor burlado* de Vicente Martín y Soler
- *Cal·líope* (Historia de la música occidental para Les Arts)

Jose Jaime Hidalgo, Piano

Xirivella, Valencia (1984). Comienza sus estudios musicales a los 10 años en la Escuela Municipal de Xirivella – Círculo instructivo musical, a cargo del pianista Antón Gil, y con 13 años accede al Conservatorio Profesional de Música de Valencia, donde recibe clases de Salvador García Campos (piano) y Elina Aguado (música de cámara), finalizando sus estudios con matrícula de honor en Piano y Música de Cámara.

Licenciado en piano, estudió Grado Superior con el catedrático Adolfo Bueso y música de cámara con la catedrática Carmen Mayo, y tomó clases de perfeccionamiento con el pianista argentino Nelson delle-Vigne y la pianista italiana Marina Scalafiotti en la Fondation Bell-art de Bruselas y París. En 2009, recibe una beca en el centro de perfeccionamiento «Plácido Domingo» del Palau de les Arts Reina Sofía donde imparte clases de repertorio operístico con Alberto Zedda, Roger Vignoles, Ana Luisa Chova, Enedina Lloris, Alejandro Zabala, entre otros, y clases de dirección de orquesta con José Miguel Pérez-Sierra.

Después de concluir una gira por Italia producida por la Unión Europea (bajo el nombre de Proyecto Sipario), pasa a ser maestro repertorista del Palau de les Arts en diversas producciones operísticas y dramaturgias, donde además tocará con la Orquesta de la Comunitat Valenciana. Posteriormente es repertorista del Ballet de la Generalitat Valenciana durante las temporadas 2014, 2015 y 2016, para los Teatros de la Generalitat y el Palau de les Arts Reina Sofía, labor que compagina con el proyecto Ballet vale + (enfocado al tratamiento de niños y niñas con PCI) y con su faceta como concertista.

En 2015 compone y estrena su primer ballet en el Teatro Principal de Valencia y posteriormente por diferentes teatros nacionales. Su música estará presente en un homenaje a la música valenciana y a sus compositores en el Palau de la Música de Valencia con un encargo de Regards piano dúo. Además, es compositor y productor para medios audiovisuales.

En 2018, creó junto a la bailarina Nieves Portas *Evocación* y *100 años con Lorca*, ambos recitales coreográficos; en 2019, acompañados del cantante lírico Mario Corberán, estrenaron *Cantos de Paz y Guerra*. Como solista es el artífice de varios proyectos que ahondan en el repertorio pianístico clásico así como en el repertorio para cine en blanco y negro, y música moderna; *Onirium*, *Música en 70mm* o *Música que quiere ser danza* entre otros.

Pianista invitado al concurso lírico *Neue Stimmen* de Alemania, es también requerido en diferentes festivales líricos del ámbito nacional, como *Les arts volant*, festival del Palau de les Arts donde interpretará y dirigirá musicalmente la ópera *Il tutore burlato* de Vicente Martín y Soler a lo largo de 52 funciones.

En la actualidad, es músico freelance y maestro repertorista invitado en las producciones del Palau de les Arts y la Ópera de Tenerife, entre otros teatros de ópera.

Bambalina Teatre Practicable

Carrer Manyà, 5-bajo

46009, València

T. (+34) 96 391 13 73

info@bambalina.es

DISTRIBUCIÓN

T. (+34) 664 576 071 / marisol@bambalina.es

CAMPAÑAS ESCOLARES

T. (+34) 647 791 529

bambalinateatrapracticable@gmail.com

bambalina.es