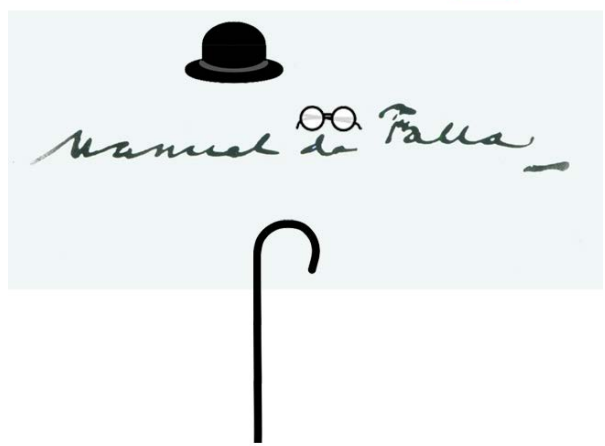

EL
RETABLO
DE MAESE
PEDRO ■

(1)

LA VERSIÓN ESCÉNICA DE BAMBALINA

Imagen del espectáculo *El retablo de Maese Pedro*. Palacio de Festivales de Santander

(1) INTRODUCCIÓN

El Retablo de Maese Pedro es **uno de los referentes más importantes** del teatro culto de **marionetas** español del siglo XX.

Bambalina se plantea la escenificación de **El retablo de maese Pedro** tras una larga trayectoria en el teatro de marionetas que se ha caracterizado por la búsqueda incesante de un lenguaje escénico personal siempre al servicio de este arte, eje vertebrador de la mayor parte de sus espectáculos.

A medida que hemos ido creciendo, en edad y también en oficio, hemos ido descubriendo la presencia, aislada pero constante, de una serie de personalidades que desde diversos campos de la creación artística han confiado en el potencial expresivo de las marionetas y las han incorporado a sus creaciones. Manuel de Falla constituye el ejemplo más relevante e internacionalmente más reconocido. No en vano, compuso esta ópera para títeres que se ha convertido en **uno de los referentes más importantes** del teatro de **marionetas** español del siglo XX. Estrenado en junio de 1923 en el palacio parisino de la Marquesa de Polignac, El retablo es fruto de la colaboración de Falla con 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. Con aquel acto el teatro de guiñol consiguió adquirir el prestigio y la relevancia social que tenía la ópera en aquel momento, un hecho que ha marcado la evolución histórica del espectáculo de marionetas.

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 refuerza la acción de los títeres y las intervenciones vocales.

Imagen del espectáculo *El retablo de Maese Pedro*. Miyazaki Int. Music Festival

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 colabora con numerosas orquestas nacionales e internacionales para presentar el espectáculo en ciudades como **Valencia, Granada, Córdoba, Santander, Bilbao, Lyon, Montpellier, Arles, Poitiers, Saint Jean de Luz, Besançon, Avignon, La Habana o Miyazaki.**

(2) NOTA ARGUMENTAL

Adaptación musical y escénica de *El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes. El libreto lo escribió el mismo Falla por encargo de la princesa de Polignac y se estrenó en París el 25 de junio de 1923.

Se trata de lo que hoy denominaríamos una ópera de cámara, con una orquesta reducida y tres cantantes: Trujamán, Maese Pedro y Quijote. Es, además, una ópera 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 de los amores de Melisendra, capturada por los moriscos.

(ESTRUCTURA 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

(3) EQUIPO ARTÍSTICO

<u>Guion y dirección escénica</u>	Jaume Policarpo
<u>Música original</u>	Manuel de Falla
<u>Actores</u>	Jaume Policarpo Águeda Llorca Jorge Valle
<u>Espacio escénico</u>	Jaume Policarpo
<u>Distribución y asistencia en gira</u>	Marisol Limiñana Maribel Bayona
<u>Producción ejecutiva</u>	Ruth Atienza

(4) PRESENCIAS

Teatro Sociale, Como (Italia)
Teatro Civico, L'Alghero (Italia)
Teatro Olimpico, Roma (Italia)
Teatro Olimpico, Vicenza (Italia)
Conservatoire National de Musique Maurice Ravel, St. Jean de Luz (Francia)
Conservatoire National de Musique, Lyon (Francia)
Association du Méjan, Arles (Francia)
Une Région en musique:
Saujon, St. Pierre d'Oleron, Le couarde en re, Marennes, Poitiers (Francia)
La huella de España, La Habana (Cuba)
Miyazaki International Music Festival (Japón)
Palacio de Festivales, Santander
Auditorio Manuel de Falla, Granada
Gran Teatro de Córdoba
Palau de la Música de Valencia
Claustre de la Universitat de Valencia
Auditorio d'Ontinyent (Valencia)
Auditorio de Torrent (Valencia)
Auditorio de Riba-Roja (Valencia)
Teatro Calderón, Alcoi (Valencia)
Palacio Euskalduna, Bilbao
Théâtre Opera, Aviñón (Francia)

(5) 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 (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, basada en la ingeniosa idea de introducir guiñol dentro del guiñol, acompañó la encantadora interpretación musical.

Alfredo Brotons. Levante.

[2]

**BAMBALINA TEATRE
PRACTICABLE**

(1) LA COMPAÑÍA

Orígenes (1981)

Fundada en 1981 en la Vall d'Albaida (Valencia), nace con el objetivo de explorar nuevos caminos expresivos en las técnicas y manipulación de títeres; Por este motivo, su nombre original fue Bambalina Titelles. En la primera etapa, el equipo estable lo conforman Vicent Vila, Jaume Policarpo y Josep Policarpo. Sus primeros trabajos surgen de procesos de creación colectivos hasta que, progresivamente, se fueron definiendo las funciones: Vila se encarga de la escritura dramática, la dirección, la producción y, puntualmente, de la manipulación; y los hermanos Policarpo de la interpretación y la manipulación.

En su primera década de vida, se observa ya la alternancia de espectáculos destinados a un público infantil con otros cuyo objetivo es legitimar los títeres para adultos. *Claroscuro* (1982) será el primer ejemplo de esta intención legitimadora. Una obra con la que, además, consiguen trascender el circuito de teatro local y participar, por primera vez, en festivales de títeres nacionales. Con trabajos como *Moviscopi* (1985), *La cueva del Gran Banús* (1986) o *Ferrabràs* (1987) viajan a Francia y a Bélgica, tímidos precedentes de su posterior proyección internacional. Esta primera etapa culmina con un encargo del Centre Teatral Escalante, *Pinotxo* (1989), su producción más ambiciosa hasta ese momento y que significa su definitiva profesionalización. Al año siguiente, Vila es nombrado director del citado centro, Josep Policarpo asume la responsabilidad de la gerencia y producción de la compañía mientras que Jaume Policarpo se convierte en el director artístico.

Segunda etapa (1990)

En 1990, Bambalina se instala en Valencia y se producen cambios e incorporaciones en el equipo: Jaume Policarpo irá integrando a sus funciones habituales las de dirección y dramaturgia; Josep Policarpo y Ángeles González se encargan de la producción y distribución; y se conforma un grupo de intérpretes y manipuladores más o menos estable con David Durán, Esperanza Giménez, Ion Ladarescu o Àngel Fígols, entre otros. En estos años, la compañía cede la dirección de muchas de sus producciones a otros profesionales valencianos como Carles Alfaro, Ramón Moreno, Joaquín Hinojosa o Gemma Miralles. Este tipo de colaboraciones, ya iniciadas en la etapa anterior con Pep Cortés o Rafa Calatayud, enriquece tanto la experiencia de la compañía como la de los directores invitados, la mayoría sin formación en el mundo de los títeres y que, sin embargo, aceptan el reto como un estímulo creativo. Bambalina profundiza también en la interdisciplinariedad y, en este sentido, la presencia de la música acabará siendo determinante en muchos de sus trabajos. Para ello, en esta etapa, cuentan con la colaboración de compositores como Joan Cerveró o Albert Sanz.

La compañía ya posee un lenguaje propio que se evidencia, sobre todo, en la convivencia escénica de manipuladores y marionetas, lo que proporciona una sugerente disolución de las fronteras entre lo animado e inanimado. Este rasgo característico se consume en *Quijote* (1991), dirigido por Alfaro. Un espectáculo aún hoy activo que ha realizado casi 400 funciones en 40 países. Una obra representativa de la línea de títeres para adultos y un indicio más de la querencia de la compañía por construir sus obras alrededor de un personaje central que, además, da nombre a la pieza. Una tendencia que se observa también en los trabajos para público familiar, predominantes en los años noventa: *Aladino* (1990), *Jojo* (1991), *Ulises* (1993), *El fantasma de Canterville* (1996), *Alicia* (1997) o *Cyrano de Bergerac* (1999). En este período, además, se implementa en los proyectos una investigación más específica centrada en el musical y, en concreto, en la ópera como, por ejemplo, con *El Retablo de Maese Pedro* (1996), de Manuel de Falla, un clásico del teatro de títeres; y, por otro lado, proyectos más experimentales marcados por un predominio de la imagen como *El jardín de las delicias* (1995), a partir del tríptico de El Bosco. Sobre esta pintura, se publicaba en el programa de mano: "Contiene y expresa la vida de un modo tan diverso y matizado que impresiona. Siempre me sobrecoge la idea del autor que ha conseguido plasmar con tanta precisión todo el goce, el temor y el vacío que acompaña a la existencia. Esta idea es la que me obsesiona y al mismo tiempo me desalienta, porque soy consciente de la gran dificultad que encierra proporcionar o trasladar estas emociones al espectador". Una opinión que, de algún modo, recoge la inquietud que define, aún hoy, la obra más particular de Bambalina.

Tercera etapa (2000...)

A partir de 2000, gracias al trabajo en la distribución de Ángeles González y los convenios con distintas instituciones como el Instituto Cervantes y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Bambalina comienza a traspasar también las fronteras europeas. Al reducido equipo de intérpretes más estable (David Durán, Esperanza Giménez) se incorporan Gemma Miralles o Mercè Tienda, aunque los elencos

umentan considerablemente en algunas producciones. En el terreno musical se sigue contando con Joan Cerveró, pero también con otros compositores y músicos como Jesús Salvador "Chapi", Víctor Manuel San José, Joan Mei, David Alarcón, Óscar Jareño o Josep Mª Zapater.

Bambalina centra su atención estos años en el teatro para adultos con propuestas que oscilan entre el teatro de texto, con una menor presencia del títere, la revisión de la ópera, o la investigación a partir de la manipulación de objetos y materiales. La línea sostenida en la palabra se explica por un creciente interés de Jaume Policarpo por la escritura dramática como demuestran las piezas: Lennon (2002); El cielo en una estancia (2006), coescrita con Xavier Puchades y Paco Zarzoso; o La mujer irreal (2009). La colaboración regular con el Instituto Valenciano de la Música permite que el equipo artístico de la compañía profundice en la dramaturgia y dirección de óperas: Historia del soldado (2003), de Ramuz-Stravinsky; y ¡Hola, Cenerentola! (2008), de G. Rossini. Carmen (2010), de P. Merimée, normalmente asociada a la ópera, sigue un camino iniciado con Pasionaria (2001). Esta obra es representativa de un planteamiento escénico interdisciplinar en el que la manipulación de títeres se mezcla con la danza, la música y el teatro físico, como también ocurre con La sonrisa de Federico G. Lorca (2004). Llama la atención este novedoso interés por personajes históricos frente a la tendencia dominante en anteriores obras, inspiradas en seres ficcionales procedentes de la literatura. Estas últimas piezas citadas parecen decisivas en el proceso de estilización hacia la manipulación de objetos, característico de la siguiente etapa, y que tiene su origen en Kraft (2007). De hecho, en estos años, la compañía pasa a denominarse Bambalina Teatro Practicable. Kraft se convierte en otro de los éxitos de la compañía con una importante proyección internacional. Por último, como en etapas anteriores, en esta también habrá una gran producción en este caso junto a Jácara Teatro y el estudio de diseño de Paco Bascuñán: Ubú (2005), de Alfred Jarry, en versión de Juan Luis Mira. Un proyecto de gran envergadura, determinado por el enorme espacio escénico al que iba destinado, La Nau de Sagunt.

Cuarta etapa (2010).

Esta última etapa, se recupera de nuevo el equilibrio entre espectáculos dirigidos a adultos y niños. Conviene aclarar, sin embargo, que los espectáculos infantiles, salvo El jorobado de Notre Dame (2013), siguen de algún modo el camino de esencialidad abierto por Kraft. Una elección tomada, además, en un contexto de crisis, aunque la filosofía de la compañía siempre ha defendido que para crear un espectáculo se necesita poca cosa, en un sentido material. En esta línea, nacen trabajos como Cubos (2016) y Kitty Kraft (2017). En esta ocasión, el protagonista nace de la invención del autor, sin depender de un referente ficcional o histórico previo, su biografía y existencia es completamente original. El precedente de Mr. Kidd (2014), a pesar de ser una propuesta encargada a Eva Zapico, explora este proceso de estilización que caracteriza igualmente, y de forma más radical, creaciones como Cosmos (2011), para el Festival VEO, i Titella d'aigua (2015), para el Festival Mim de Sueca. Propuestas que se acercan incluso a la instalación. Petit Pierre (2013), de Suzanne Lebau, es un proyecto que recuerda a Quijote, no solo porque Alfaro se encargue de nuevo de la dirección, también por el carácter quijotesco de su protagonista, Pierre Avezard, un constructor de una asombrosa y fascinante instalación mecánica cuyos engranajes mueven multitud de personajes.

Etapa actual 2016-2023

En el año 2016 se produce un nuevo giro en la compañía, contando con un nuevo equipo de producción, gestión y distribución formado por Ruth Atienza y Marisol Limiñana, al que se ha unido recientemente Maribel Bayona. El espectáculo Kiti Kraft es el referente de esta nueva etapa y obtuvo en 2018 el premio Max al mejor espectáculo infantil, juvenil y familiar. Siguiendo esta línea de espectáculos infantiles, destacan Baida, la niña sin cabeza (2018), una obra para niños de creación propia con Vicki Mínguez y Nelo Gómez; y más recientemente, CUCÚ (2021), de Águeda Llorca, ganadora del Premio a Mejor Espectáculo para niños y niñas, en los Premis Arts Escèniques Valencianes 2022. Águeda Llorca forma parte también de un nuevo equipo artístico que se ha consolidado gracias a la trilogía realizada de clásicos como La Celestina (2017), interpretada por la propia Llorca y Pau Gregori, que también cosechó varios premios de las Artes Escénicas Valencianas 2018 (Mejor espectáculo, Mejor actriz, Mejor dirección y Mejor adaptación); Hamlet (2019), adaptación para títeres y un solo actor de la obra de Shakespeare, interpretada por Jorge Valle; y Edipo (2020), adaptación de la tragedia de Sófocles. Con la consolidación de este equipo artístico y de una producción estable encaramos el futuro. Con motivo de la celebración de los 40 años de la fundación de la compañía en 2021 recupera en una nueva producción la obra Quijote, y en 2022 el último trabajo realizado por la compañía es un concierto/espectáculo para público familiar donde la música vuelve a tomar un carácter destacado, La caja de juguetes (la boîte à joujoux), de Claude Debussy, interpretado al piano por José Jaime Hidalgo, estrenado para el Palau de la Música de Valencia, dentro del programa Menut Palau.

(2) PREMIOS

CUCU

Premis Arts Escèniques Valencianees

- Mejor Espectáculo para niños y niñas, 2022

Bambalina Teatre Practicable

- Premio Palma 2021

Otorgado por Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos-INAEM

La Celestina

Premis Arts Escèniques Valencianes, 2018

- Mejor dirección, Jaume Policarpo
- Mejor adaptación texto, Jaume Policarpo
- Mejor actriz, Águeda Llorca
- Mejor espectáculo de teatro

Kiti Kraft

- **PREMIO MAX 2018** , Mejor espectáculo para público infantil, juvenil y familiar. 2018

Carmen

- Drac d'Or del Jurado de las Autonomías. Fira de titelles de Lleida 2010
- Mención Especial del Jurado Internacional. Fira de titelles de Lleida 2010
- Premio de la Asociación de Espectadores del Teatre del Mar (Palma Mallorca) al Mejor espectáculo de la Temporada 2010
- Premio Mejor Espectáculo de Adultos, Mostra Titelles Vall d'Albaida 2010

La Mujer Irreal

- Mejor Iluminación (Premis Abril) 2010

¡Hola, Cenerentola!

- Mejor Diseño Gráfico (Premis Abril) 2009

KRAFT

- Mejor Espectáculo de Teatro Infantil (Premios de las Artes Escénicas de Teatros de la Generalitat Valenciana) 2008
- Mejor Actriz de Reparto Mercedes Tienda (Premis Abril) 2008

Mejor Empresa Productora (Premis Abril) 2008
Mejor Espectáculo en el International Puppet Festival de Maribor (Eslovenia) 2007
Mejor Aportación Dramatúrgica 2007 (Mostra de Titelles Vall d'Albaida)
Mención de Honor en el Torun International Puppet Festival (Polonia) 2007

El Cielo en una Estancia

- Mejor Aportación Dramatúrgica 2006 (Mostra Titelles Vall d'Albaida)

UBÚ

Mejor Banda Sonora 2006 (Teatres Generalitat Valenciana)

Pasionaria

- Mejor Espectáculo de Teatro 2002 (T.G.V.)
- Mejor Iluminación (T.G.V)
- Premio de la Cartelera Turia 2002 a la Mejor Contribución Teatral.

Cyrano de Bergerac

Mejor actriz de reparto a Esperanza Giménez del Certamen Nacional de Teatro La Garnacha (Logroño 1999)

Alícia

- Mejor Escenografía 1997 (T.G.V.)
- Premio de la crítica a la Mejor Dirección 1997

El Retablo de Maese Pedro

Mención de Honor del Gran Teatro de la Habana (Cuba) 1999

El Jardín de las Delicias

- Premio de la crítica a la Mejor Realización Plástica 1996
- Mejor Banda Sonora 1996 (T.G.V.).

Ulises

- Mejor Espectáculo del Festival Int. d'Humour Sallanches (Francia)
Premio de la crítica 1993 al Mejor Espectáculo Valenciano

Quijote

- Mejor Espectáculo del Festival de Títeres de Botosani (Rumania) 1993
- Mejor Espectáculo Festival Int. de Marionetas de Torun (Polonia) 1999
- Mención de Honor del Gran Teatro de La Habana (Cuba) 1999
- Mejor Aportación Dramatúrgica Mostra titelles a la Vall d'Albaida 2005

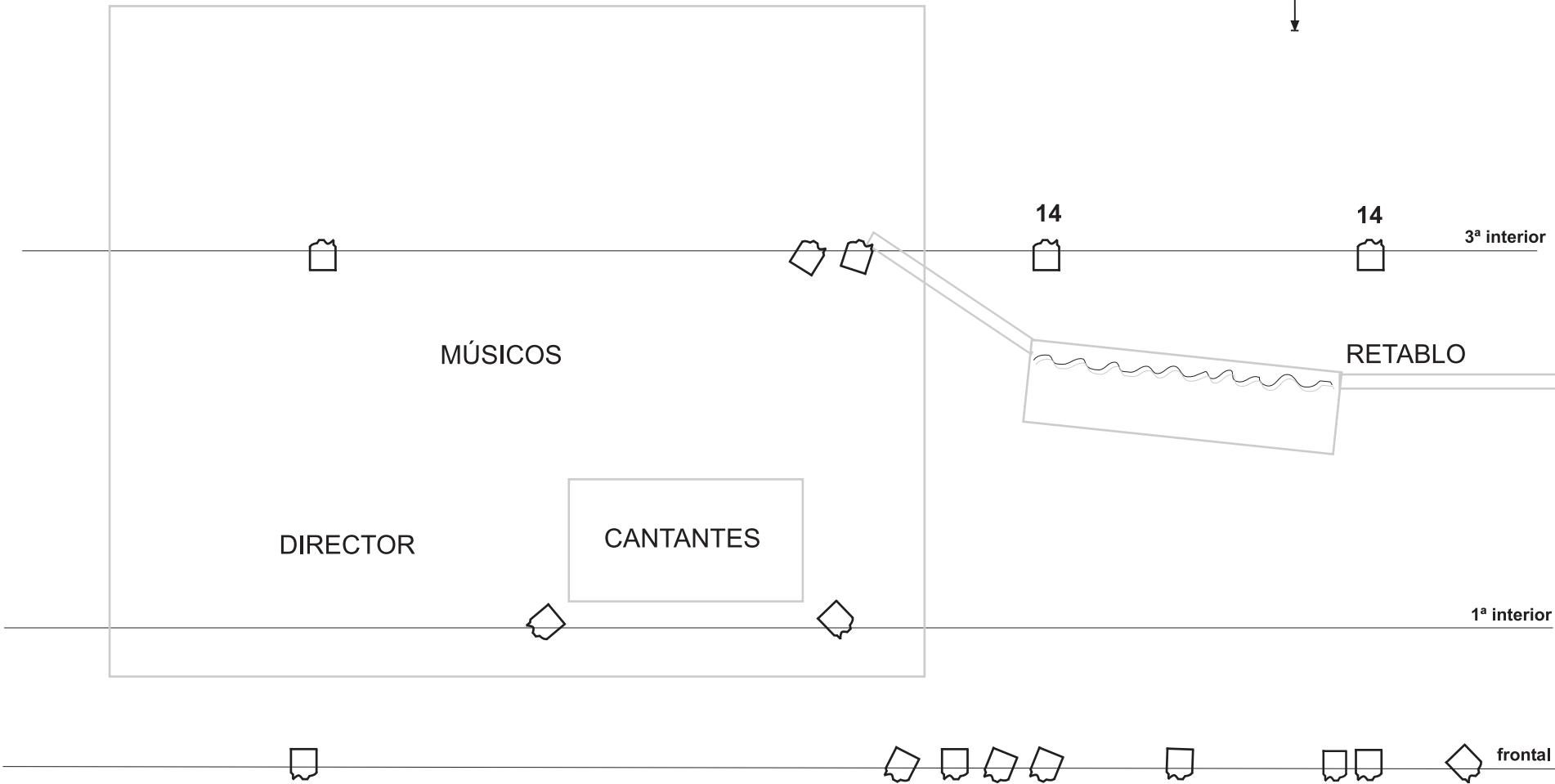
Pemio Corral de Comedias 2007, del Festival de Almagro a la trayectoria artística de la compañía

- Premi AVETID d'Or 2006, a la trayectoria artística de la compañía

BAMBALINA
El retablo de Maese Pedro

PC1Kw RJ

espacio escénico Retablo ← 6 mt
6 mt

- **IMPORTANTE:** la iluminación básica del espectáculo son **velas** distribuidas en soportes ubicadas en la escenografía. **Las velas están encendidas durante la representación.** Si no se pueden utilizar las velas, se haría con iluminación convencional. El teatro ha de estar informado por si se tienen normas muy estrictas respecto a la utilización de fuego en escena.

Contacto

Marisol Limiñana

664576071

963911373

marisol@bambalina.es

<http://www.bambalina.es>