

ESPECTÁCULO

El Retablo de Maese Pedro

Composición escénica de Manuel de Falla

Sinopsis

El Retablo de Maese Pedro, composición escénica de Manuel de Falla concebida para títeres, cantantes y orquesta de cámara, está basada en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El libreto, adaptado por el propio compositor, recoge el episodio en el que Don Quijote y Sancho Panza asisten a la función que un titiritero, Maese Pedro y su joven colaborador, el Trujamán, ofrecen de una aventura de carácter caballeresco inspirada en romances medievales. Los desplazamientos entre realidad y ficción que atraviesan la propuesta cervantina encuentran en el escenario de títeres una imaginativa traslación. Don Quijote, incitado por el poder de la representación teatral, interviene en ayuda de los héroes de la peripecia, don Gaiferos y Melisendra, y arremete con su espada contra los títeres, destruyendo el retablo ante la desesperada mirada de Maese Pedro. Falla reactiva en su partitura ese dispositivo ficcional con una propuesta escénica y musical donde recupera los recursos de las representaciones populares y en la que su lenguaje, de acuerdo a la estética neoclásica de la Europa de entreguerras, incluye alusiones a la música del pasado, especialmente del Siglo de Oro español, pero también al cancionero tradicional. La propuesta de la compañía PerPoc es extraordinariamente fiel a la original concepción del propio Falla, quien proyectó la obra para que la totalidad de los personajes, tanto los que aparecen en el propio retablo, como Don Quijote, Sancho, Maese Pedro y el Trujamán, fueran interpretados con marionetas, siendo las de estos últimos de tamaño natural y adquiriendo presencia vocal gracias a la labor de tres cantantes. PerPoc acentúa además la dimensión popular que es tan decisiva en la partitura. La materialidad directa y cruda que poseen las marionetas supone un diálogo con las manifestaciones de la cultura popular y campesina de la península Ibérica. Las figuras han sido realizadas con pedazos de troncos, leños y palos encontrados, donde la erosión del tiempo y de los procesos naturales ha dejado su huella y en los que los nudos, hilos o fibras se convierten en ojos, bocas o gestos, y que combinados con telas, arpilleras y tejidos vegetales conforman la anatomía de las marionetas. En la inmediata expresividad de los personajes, en unos colores que son los mismos que los de la tierra, la cerámica, la madera y la fibra, o en sus casi táctiles texturas, se puede

percibir asimismo la inspiración de PerPoc en la obra de algunos creadores de las vanguardias españolas, como Alberto, Maruja Mallo o Benjamín Palencia, que encontraron en la reivindicación de lo popular uno de los principales impulsos de la renovación del arte en el periodo anterior a la Guerra Civil. Una similar textura ruda domina la escenografía, sustentada en el empleo de unas telas que se distribuyen y recombinan para generar una espacialidad tan sugerente como provisional, y que recuerda al arte textil de la catalana Aurèlia Muñoz, pero que es también un modo de inscribir la condición nómada y errante que conllevaban, necesariamente, las prácticas del teatro popular. Estas móviles arquitecturas de tela, fácilmente transportables, acentúan el vínculo que, más allá de los siglos, une al retablo de la obra cervantina con la práctica de una compañía que, en nuestro presente, mantiene activa una tradición. David Cortés

«La propuesta de la compañía PerPoc es extraordinariamente fiel a la original concepción del propio Falla, quien proyectó la obra para que la totalidad de los personajes, tanto los que aparecen en el propio retablo, como Don Quijote, Sancho, Maese Pedro y el Trujamán, fueran interpretados con marionetas, siendo las de estos últimos de tamaño natural y adquiriendo presencia vocal gracias a la labor de tres cantantes.»

Créditos artísticos

Dirección artística y escénica: Santi Arnal y Anna Fernández

Construcción de Marionetas: Guoda Korsakaitė and Deimantė Krutulytė

Proyecciones de vídeo y escenografía: Guoda Korsakaitė

Diseño de luces: Pau Vila

Marionetistas: Santiago Arnal, Alba Cerdeiriña, Anna Fernandez, Edurne Salas

Documentación: David Cortés

Fotografías del espectáculo

Per Poc · Compañía de títeres · Barcelona

Web: perpoc.com · Email: info@perpoc.com