

Música y Espacios
para la **Vanguardia Española**

da capo

Música y Espacios para la Vanguardia Española

En las primeras décadas del siglo XX los artistas españoles intentaban conciliar el lenguaje de la vanguardia europea con la tradición española, para dar a la literatura, la pintura, la música y a todas las artes una respuesta al reto de la modernidad. La escenografía se sumó a este nuevo concepto, revolucionando la escena de la mano de artistas plásticos comprometidos con la vanguardia a primeros de siglo: Picasso, Alberto Sánchez, Nestor de La Torre, Benjamín Palencia... En esa atmósfera cultural el ballet se convirtió en vehículo del arte de vanguardia, sobre todo gracias a la difusión del concepto de espectáculo que llevaron por toda Europa los Ballets Rusos, que aunaron en un proyecto interdisciplinar a músicos, pintores, coreógrafos, libretistas...

La trascendencia artística de su estancia en nuestro país quedó patente en las colaboraciones que establecieron con los artistas españoles: el matrimonio Martínez Sierra, Pastora Imperio, Manuel de Falla o el joven Joaquín Turina, que dirigió la orquesta durante la larga gira española de la compañía en 1918. Su influencia permaneció en las escenografías y los figurines de un par de décadas y no sólo en aquellas destinadas al ballet.

Se dieron entonces momentos clave de conjunción de las distintas artes puestas al servicio de la escena: el estreno de *El sombrero de tres picos* de Falla (1919) con figurines y decorados de Picasso, o *La romería de los cornudos* de Gustavo Pittaluga (1933) con decorados de Alberto Sánchez, ya en pleno surrealismo, fueron ejemplos de los fecundos resultados del arte español, tristemente interrumpidos por el estallido de la Guerra Civil.

Estos treinta años por sí mismos constituyen la matriz de lo que hoy conocemos por Cultura española del siglo XX. *Música y espacios para la vanguardia española* realiza un recorrido evocador de ese legado plástico, musical, teatral y dancístico, sugiriendo o recordando desde la escena algunos de los momentos más sobresalientes entre los años 1900 -1936.

Dramaturgia musical

(Acordeón, guitarra, mezzosoprano / soprano y barítono)

0. **Claudio Tupinambá:**
Paisaje de Sete chaves místicas (Dúo Contraste).
1. **Joaquín Turina:**
Fandanguillo op. 36 (Guitarra sola).
2. **Manuel de Falla:**
El Amor brujo (selección).
 - Romance del pescador (Acordeón).
 - Pantomima (Dúo Contraste). Bailan Irene García, José Ignacio Valverde y Carlos Belén.
 - Canción del Fuego fatuo (Dúo Contraste y mezzosoprano / soprano).
3. **Manuel de Falla:**
El sombrero de tres picos (selección).
 - Introducción (Dúo Contraste y mezzosoprano / soprano).
 - Danza del corregidor (Guitarra). Baila Carlos Belén.
 - Danza del molinero (Dúo Contraste). Baila José Ignacio Valverde.
4. **J. Mª Sánchez Verdú:**
Dathar (Dúo Contraste). Figuración José Ignacio Valverde.
5. **Rimski Korsakov:**
Schaherazade:
Fragmento del III movimiento (Dúo Contraste). Bailan Irene García y Ferenc Nagy.
Igor Stravinsky:
Petruschka:
El moro, Danza de la bailarina, La bailarina y el moro (Dúo Contraste). Bailan José Ignacio Valverde, Ferenc Nagy e Irene García.
6. **Enrique Igoa:**
Fragmento de *Torcal* op. 32 (Dúo Contraste).
7. **Gustavo Pittaluga:**
La romería de los cornudos (selección).
 - Introducción (Dúo Contraste). Romance de Solita (Guitarra mezzosoprano / soprano). Baila Irene García. Figuración José Ignacio Valverde, Carlos Belén y Pablo Pardo.
 - Nana (Canciones para el Teatro de Federico) (Barítono).
8. **Federico García. Lorca:**
Canciones populares.
 - *Anda jaleo* (Guitarra y barítono).
 - *Nana de Sevilla* (Guitarra y Barítono)
 - *Zorongo* (Versión para acordeón solo).
9. **Manuel de Falla:**
7 Canciones populares españolas
 - *Jota* (Guitarra y mezzosoprano / soprano).
 - *Nana* (Acordeón y mezzosoprano / soprano).
 - *Asturiana* (Guitarra y mezzosoprano / soprano).
10. **Claudio Tupinambá:**
Sete chaves místicas (Dúo Contraste). Bailan Irene García y José Ignacio Valverde.

Dramaturgia de música e imágenes

0. **Introito**
0.1. y 0.2. Escultura *España tiene un camino que conduce a una estrella*, Alberto Sánchez. Pabellón Español de la Exposición Universal de París 1937.
1. **Estampa**
 - 1.1. Manuel de Falla, París, 1914.
 - 1.2. Zéppelin sobrevolando la Gran Vía de Madrid, 1930.
 - 1.3. La Bella Otero.
 - 1.4. S.M. la Reina Mª Cristina y su hijo Alfonso XIII hacia 1900.
 - 1.5. Federico García Lorca, 1919.
 - 1.6. La Argentinista, hacia 1925.
 - 1.7. F. García Lorca y Luis Buñuel, 1923.
 - 1.8. Salvador Dalí, 1927.
 - 1.9. La actriz Catalina Bárcena, hacia 1919.
 - 1.10. Sergei Diaghilev, director de Los Ballets Rusos.
 - 1.11. La vedette Tórtola Valencia, hacia 1920.
 - 1.12. Ateneo de Sevilla, 1927, Generación del 27.
 - 1.13. Ramón M^a del Valle Inclán, hacia 1910.
 - 1.14. Margarita Xirgu, en *La zapatera prodigiosa* de F.G. Lorca, 1930.
 - 1.15. Miguel de Molina hacia 1925.
 - 1.16. Manuel Azaña condecora a Antonia Merced "La Argentina".
 - 1.17. Antonio Machado 1933.
 - 1.18. Miguel de Unamuno. hacia 1920.
 - 1.19. Joaquín Turina hacia 1946.
2. **El amor brujo**
 - 2.1. Boceto, *El Amor Brujo*, Néstor de la Torre, 1915.
 - 2.2. Boceto, *Tristán e Isolda*, Adrià Gual, Teatre Íntim, Barcelona 1920.
 - 2.3. Boceto, *Romeo y Julieta*, Adrià Gual, Teatre Íntim, Barcelona 1920.
 - 2.4. Boceto, *El Amor Brujo*, Bacarissas, 1925.
 - 2.5. Compañía de Antonia Mercé, La Argentina, *El Amor Brujo*, 1925.
 - 2.6. Pastora Imperio y Víctor Rojas estreno de *El Amor Brujo*, Teatro Lara, Madrid 1915.
 - 2.7. Antonia Mercé, La Argentina.
 - 2.8. Miguel de Molina y Manuel de Falla, *El Amor Brujo*, Teatre Liceu, Barcelona 1932.
 - 2.9. Pastora Imperio hacia 1915.
 - 2.10. Boceto, *Los gorriones del prado*, Bürman, *Teatro Eslava*, Madrid, 1916 -1925.
3. **El sombrero de tres picos**
 - 3.1. a 3.11. Figurines *El sombrero de tres picos*, Picasso, Londres, Teatro Alhambra, 1919.
 - 3.12. Figurín para el molinero, Picasso.
 - 3.13. Stanislas Idzikovski como el corregidor, 1919.
 - 3.14. Figurín para el corregidor, Picasso.
 - 3.15. Boceto *El sombrero de tres picos*, Picasso.

4. Sueño en el Teatro Eslava de Madrid (1916 -1925)

- 4.5. a 4.4. *El pavo Real*, Teatro Eslava, Madrid.
- 4.5. Figurín *El pavo Real*, Fontanals.
- 4.6. Boceto *Don Juan de España*, Fontanals, Teatro Eslava, Madrid.
- 4.7. Boceto *Los Orientales*, L. Bakst, 1910.
- 4.8. Boceto *El pavo Real*, Fontanals.
- 4.9. Boceto *La Pisanella*, L. Bakst, 1913.
- 4.10. Boceto Marruecos, Burman, hacia 1920.
- 4.11. Boceto de decorado *El pavo Real*, Fontanals.
- 4.12. Boceto de decorado para *El pavo Real*, Fontanals.

5. Homenaje a los Ballets Rusos en España Shaherazade

- 5.1. Cartel de los Ballets rusos en el Teatro Real, 1916.
- 5.2. Boceto de L. Bakst para *Shaherazade*, 1910.

Interludio

- 5.3. a 5.5 Figurines de L. Bakst para *Narciso*, 1911.
- 5.6. Figurín de L. Bakst para *La leyenda de Joseph*, 1914.
- 5.7. Figurín de L. Bakst para *Shaherazade*, 1910.
- 5.8. Dibujo de L. Bakst, *Los Vicios*, 1912.
- 5.9. Fotografía de *Los Ballets Rusos* en La Alhambra, Granada.

Petruschka

- 5.10. Figurín de Benois, *Petrushka*, La bailarina callejera, 1947.

6. El surrealismo pictórico al servicio de la escena

- 6.1. *Paisaje*, Alberto Sánchez, 1944.
- 6.2. Telón de *Fuenteovejuna*, 1933.
- 6.3. *Campamento gitano de Añover del Tajo*, 1939.
- 6.4. *Benimanent*.
- 6.5. *Ríos de España*.
- 6.6. Boceto, *Numancia*, 1937.
- 6.7. Esculturás en paisaje en blanco y negro.
- 6.8. *Dibujo cósmico*, hacia 1958.

7. Recuerdo a Encarnación López "La Argentinita"

- 7.1. Telón de *Fuenteovejuna*, 1933.
- 7.2. Telón de boca para *La Romería de los cornudos*. Alberto Sánchez, 1933.
- 7.3. Boceto *Fuenteovejuna*, Alberto Sánchez, 1933.

8. A Federico.

- 8.1. Figurín, Néstor de la Torre, *El fandango del candil*, 1927.
- 8.2 y 8.3 Bocetos de figurines, Néstor de la Torre, *El fandango del candil*, 1927.
- 8.4 y 8.5 Antonia Mercé "La Argentina" en *El fandango del candil*, 1927.
- 8.6. Figurín, Néstor de la Torre, *El fandango del candil*, 1927.
- 8.7. Collage con sirena, Benjamín Palencia, 1929.
- 8.8. Figurín de B. Palencia para *La vida es sueño*, 1932.

Homenaje a La Barraca

- 8.9. Federico García Lorca, 1932.
- 8.10. a 8.12. Estreno de *La vida es sueño* de La Barraca, 1932.
- 8.13. y 8.14. Giras de La Barraca, 1933.
- 8.15. *La guarda cuidadosa* de La Barraca, 1932.

9. Canciones populares de Falla

- 9.1. *Collage con paloma*, B. Palencia, 1934.
- 9.2. *Teatro de los surrealistas*, B. Palencia 1933.
- 9.3. *Collage con figurines*, B. Palencia 1930.
- 9.4. *Árboles que parecéis* de Alberto Sánchez, hacia 1955.
- 9.5. *El joven y su alma*, F. García Lorca, 1927.
- 9.6. *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*, F. García Lorca, 1935.
- 9.7. *Rostro con flechas*, F. García Lorca, 1935.
- 9.8. *Rostro de las dos flechas*, F. García Lorca, 1935.
- 9.9. *Firma con luna flechada*, F. García Lorca, 1935.
- 9.10. *Manos cortadas*, F. García Lorca, 1935.

10. España tiene un camino... (1933 - 1939).

- 10.1 y 10.2 Alzamiento de la República, Madrid, 1931.
- 10.3. Miss República.
- 10.4. Mitin en el Teatro Olimpia de Barcelona, 1936.
- 10.5. Mendigos recogidos en el campo municipal de desinfectación.
- 10.6. Barcelona, agosto, 1936.
- 10.7. Barcelona, agosto 1936.
- 10.8. Barcelona, agosto, 1936
- 10.9. Barcelona, enero, 1939.
- 10.10. Almería o Murcia, febrero, 1937.
- 10.11. Frente de Aragón, agosto, 1936.
- 10.12. Madrid, noviembre, diciembre, 1936.
- 10.13. Bilbao, mayo, 1937.
- 10.14. Barcelona, enero, 1939.
- 10.15. Madrid, noviembre o diciembre, 1936.
- 10.16. Barcelona, enero, 1939.
- 10.17. Bilbao, mayo, 1937.
- 10.18. Barrio de Vallecas, Madrid, 1936.
- 10.19. Teruel, frente de Aragón, 1937.
- 10.20. Bombardeo de Lérida, 1937.
- 10.21. Frente de Aragón, 1936.
- 10.22. Montblanc, Tarragona, 1938.
- 10.23. Monte Sollube, frente de Bilbao, 1937.
- 10.24. Despedida de emigrantes.
- 10.25. Barcelona, enero, 1939
- 10.26. Sur de Francia, 1939.
- 10.27. Escultura *España tiene un camino que conduce a una estrella*, Alberto Sánchez. Exposición Universal de París 1937.

Ficha artística

Dirección y Espacio escénico

Ángel Martínez Roger

Adjunta a la dirección

Ana Isabel Fernández Valbuena

Coreografías

Iván Tenorio

Irene García

José Ignacio Valverde

Dramaturgia

(sobre una idea original de A. Martínez Roger)

Ángel Martínez Roger

Ana Isabel Fernández Valbuena

Esteban Algora Aguilar

Intérpretes

Dúo Contraste: Avelina Vidal, guitarra
Esteban Algora, acordeón

Mezzosoprano: Marina Pardo

Soprano: Carmen Ávila

Barítono: Pablo Pardo

Bailarines del Joven Ballet de Cámara de Madrid:

Irene García

José Ignacio Valverde

Ferenc Nagy

Carlos Belén

Iluminación

Juan Sanz Ballesteros

Miguel Angel Coso

Producción:

Da capo

Duración del espectáculo

1 hora y 5 minutos, sin intermedio.

Gestiona:

Da capo

Gestión y servicios culturales.

Telf: 91 459 87 48

e-mail: dacapocb@yahoo.es

Entidades colaboradoras.

Real Escuela Superior
de ARTE DRAMÁTICO

Ballet
Nacional
de Cuba

cdmc Centro
para la Difusión
de la Música
Contemporánea

CENTRO de DOCUMENTACIÓN
de MÚSICA y DANZA

- **Preestreno:**
Real Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid, 6 de octubre de 2000.
- **Estreno:**
Festival Internacional de Ballet
de la Habana, 21 - 28 de octubre de 2000.