

Retornos al pasado, caminos de vanguardia

En el centenario de
El retablo de maese Pedro (1923-2023)

CONFERENCIA-CONCIERTO
con motivo de la clausura del congreso internacional

Manuel Ángeles Ortiz. Maqueta articulada de Melisendra, para *El retablo de maese Pedro*. [Ámsterdam, 1926]. Archivo Manuel de falla. ©Manuel Ángeles Ortiz, VEGAP, Madrid, 2023

VIERNES, 26 DE MAYO DE 2023

RETORNOS AL PASADO, CAMINOS DE VANGUARDIA

En el centenario de *El retablo de maese Pedro* (1923-2023)

En 2023 se cumplen cien años del estreno de *El retablo de maese Pedro*, una ópera de cámara concebida para títeres, con música de Manuel de Falla y texto extraído de un capítulo del *Quijote* de Miguel de Cervantes. Desde entonces, la obra se ha convertido en un referente icónico de la música y la cultura españolas, que obliga al espectador a replantearse categorías básicas en el mundo del arte, como la representación de la identidad nacional, la dicotomía entre tradición y modernidad, la convivencia de lo culto y lo popular, o la delgada línea que existe entre la fantasía y la realidad.

Con este congreso queremos adentrarnos en la obra, atendiendo a sus orígenes, sus condicionantes, su proceso creativo, las circunstancias del estreno y la pervivencia de la misma hasta el momento presente; pero también reflexionar sobre todas las cuestiones que *El retablo de maese Pedro* implica, así como los lazos que mantiene con obras análogas creadas en un próximo contexto geográfico-cultural.

NOTAS AL PROGRAMA

«La tarde y la noche de ayer son de las que hay que marcar con piedra blanca; el *Retablo* marca una época en nuestra historia... ya lo verás». Nin, en una carta a Falla con motivo del estreno de *El retablo*, en 1923, adivinaba el viraje estético neoclásico que habría de dar la creación musical española y el rol referencial que Falla ocuparía en el desarrollo del nuevo lenguaje.

Inspirada por el maestro, la heterogénea generación del 27 persiguió el ideal de la «Música Nueva»: un arte *esencial*, depurado de los excesos románticos, fruto de la unión de las técnicas europeas más avanzadas con la tradición autóctona. En esta «universalidad por singularización», los compositores retornaron al pasado propio, inspirándose en la música española de los siglos XVI al XVIII y recurriendo a los cantos populares de la nación, para luego imbricar los caracteres nacionales en un lenguaje de vanguardia.

En la *Petite suite* (1932) de Rosa G. Ascot y en la *Danza de Ávila* (1936) de Rodolfo Halffter apreciarán el latir scarlattiano, ese aire popular de sus *acciaccaturas*, ritmos y giros modales, pero a la *moderna*, con una tonalidad que, aun firme, presenta licencias propias del xx. En la *Pastoral* (1926) de Manuel Blancafort, las melodías y ritmos populares se abren camino dentro del molde y estilo clásicos de la sonatina, enriquecidos con técnicas armónicas modernas. Este aroma, unión del pasado y la vanguardia, también impregna *La tragedia de doña Ajada* (1929) de Bacarisse, poema sinfónico, cargado de humor y fantasía, donde conviven las formas clásicas con rasgos stravinskianos. En *La pájara pinta* (1929), «guirigay lírico-bufo bailable» de Oscar Esplá con texto de Rafael Alberti —para narrador y títeres, ineludible mirada a *El retablo*—, son los temas populares, inocentes y hasta burlescos, los que aparecen imbuidos del acento del compositor ruso y su *Pulcinella*. Todas ellas son joyas sutiles fruto del nuevo ideal estético: una «Música Nueva», de melodías luminosas y textura cristalina, de sólidos cimientos clásicos y lenguaje vanguardista, refugio de fantasía, ironía y humor. En palabras de Falla: «belleza pura, donde la música triunfa por sí misma».

Diego Cerdá Vargas

(Universidad Complutense de Madrid)

CONFERENCIA

Un arte mágico de evocación: *El retablo de maese Pedro* de Manuel de Falla

Yvan Nommick, ponente

n u n

CONCIERTO

De la pájara pinta a danzas de brujas.
Música en torno a *El retablo de maese Pedro*

Paula Ríos, piano

n u n

PROGRAMA

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

Hommage à Debussy (1920)

Tres danzas de *El sombrero de tres picos* (1919)

«Danza del molinero»

«Danza de la molinera»

«Danza de los vecinos»

u

ROSA GARCÍA ASCOT (1902-2002)

Petite suite (1932)

«Allegro»

«Poco adagio, molto espressivo»

«Allegretto»

«Allegro»

u

SALVADOR BACARISSE (1898-1963)

De *La tragedia de doña Ajada* (1929)

«Danza de las brujas»*

Danza del ballet *Corrida de feria* (1930)*

u

RODOLFO HALFFTER (1900-1987)

Danza de Ávila (1936)

u

FREDERIC MOMPOU (1893-1987)

Preludio, núm. 4 (1928)

u

MANUEL BLANCAFORT (1897-1987)

Pastoral (1926)

u

ÓSCAR ESPLÁ (1886-1976)

De *La pájara pinta* (1929)

«El Conde de Cabra»

«Antón Pirulero»

* Partituras manuscritas de la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Paula Ríos

Su campo de estudio es el inicio del Romanticismo. Su primer CD «Chopin en Mallorca» (Museo Chopin de Valldemossa) fue presentado por la Chopin Society con el piano del compositor en Londres. Su CD «Cantar con los dedos» (Calanda Music) está dedicado al joven Chopin y otros pianistas virtuosos de su círculo. Desarrolla proyectos con instrumentos del s. XIX.

Además, investiga el repertorio del nacionalismo, las vanguardias y la danza en España. Su CD «Viento de Plata» (Columna Música) recupera la obra de Jesús Bal y Gay y Rosa García Ascot, cuya presentación tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes.

Premio Extraordinario Fin de Carrera en el CSM de Vigo con Constantino Pérez, continúa su formación en la Musik-Akademie der Stadt Basel (Suiza) con László Gyimesi y Rudolf Buchbinder. Estudia Música de Cámara con Gérard Wyss, Ivan Monighetti y Rainer Schmidt, y Dirección con Hans-Martin Linde en la Schola Cantorum Basiliensis.

Participa en clases magistrales de Elisabeth Leonskaja, Alicia de Larrocha, Piotr Anderszewski, Rita Wagner y Joaquín Achúcarro, entre otros. Obtiene premios y becas de RCN, Fundación Gil Dávila, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Caixanova, Lyra Stiftung y Schweizerische Interpretenstiftung.

