

Ciclo EN FAMILIA

Viernes, 17 de agosto. 19 h. Sala Pereda. Palacio de Festivales.

EL BOSQUE DE GRIMM

La Maquiné

Joaquín Casanova y Elisa Ramos, creación

Joaquín Casanova, dirección

Maurice Ravel, música

José López-Montes, adaptación musical y otras composiciones

Elisa Ramos y Maite Campos, intérpretes

Joaquín Casanova, espacio escénico, iluminación y proyecciones

Elisa Ramos, títeres y vestuario

Joaquín Casanova, diseño gráfico y video

La Maquiné, producción

*"Había una vez...", "Érase una vez...", "Hace mucho, mucho tiempo...",
"En un país muy lejano..."*

*Así comienzan todos los cuentos y en todos los cuentos hay un bosque,
pero este no es ni un cuento ni un bosque cualquiera. Aquí, en este bos-
que imaginario, se encuentran los personajes de todos los cuentos.*

El hada de los cuentos con su varita mágica a todos despierta.

Mira, mira... por allí va Caperucita a casa de su abuelita...

*Pulgarcito... tan pequeñito... deja miguitas de pan para encontrar el cami-
no de vuelta a casa huyendo del gigante...*

Se hace de noche y Cenicienta perdió su zapato...

La rana de un beso ahora es el príncipe...

*Mientras... uno de los siete enanitos se encuentra a Blancanieves profun-
damente dormida...*

Pero... Auuuuu!!!!

Un lobo con hambre feroz se los quiere comer a todos.

Shhhhhh!... Despierta.

Maurice Ravel

- *Ma mère l'oye* (Mamá Oca, 1908)
 - Pavane de la Belle au bois dormant
 - Petit Poucet
 - Laideronnette, Impératrice des pagodes
 - Les entretiens de la Belle et de la Bête
 - Le jardin féérique
- *Gaspard de la nuit* (Gaspard de la noche)
 - Ondine
- *Miroirs*
 - Oiseaux tristes
 - Une barque sur l'océan
 - Alborada del gracioso
 - La vallée des cloches
- Sonatina
 - Mouvement de menuet
 - Animé

La Maquiné presenta **El bosque de Grimm**, un espectáculo inspirado en la atmósfera de los cuentos de hadas recopilados por Charles Perrault y los hermanos Grimm, a través de la pieza musical *Ma mère l'oye* del conocido compositor Maurice Ravel. La obra es interpretada con piano en directo a través de teatro gestual, títeres y vídeo escena para un público infantil y familiar a partir de 5 años.

La obra se articula a través de la suite para piano *Ma Mère l'oye*, compuesta por Maurice Ravel, como una recreación estilizada de los cuentos infantiles. Estas piezas actúan como un lenguaje evocador que describe la atmósfera y los momentos estelares de alguno de los cuentos tradicionales más conocidos y que han pasado de generación en generación: *Caperucita Roja*, *Pulgarcito*, *Blancanieves* o *la Cenicienta*. El espectáculo realizado por Joaquín Casanova y Elisa Ramos creadores de La Maquiné es una vuelta a la inocencia en una delicada obra que hará las delicias del espectador en una revisión contemporánea de los cuentos populares que todos conocemos a través de la música.

Desde su estreno en 2012 el espectáculo ha pasado por los teatros más importantes de España y las programaciones más exigentes como el Teatro Real de Madrid. Ha obtenido el Premio Max 2014 de las Artes Escénicas en la categoría al Mejor Espectáculo Infantil y el Premio Mejor Espectáculo Infantil TEATRO ANDALUZ-SGAE.

El bosque de Grimm evoca un lugar de la imaginación en donde surgen todos los cuentos y donde conviven todos sus personajes. El **argumento** del espectáculo es muy sencillo: algunos de los personajes de cuento más conocidos como Caperucita Roja, Pulgarcito o Blancanieves conviven en el bosque pero el lobo feroz se los quiere comer a todos. El lobo hace su aparición fugaz comiéndose a todos los personajes pero Caperucita Roja consigue liberarlos a todos de la barriga del lobo.

El bosque de Grimm

Un espectáculo
inspirado en los cuentos
de Charles Perrault
y los hermanos Grimm
a través de *Ma mère
l'oye* de Maurice Ravel

El espectáculo se presenta como un calidoscopio en donde los personajes evolucionan a través de las diferentes escenas con el nexo de unión entre ellas del personaje de Caperucita. El espectador percibe las diferentes escenas como las piezas de un puzzle, se implica reconociendo sus personajes de cuento favorito y se completa la imagen del espectáculo con la resolución del conflicto final.

La forma y la estructura se articulan a través de códigos fácilmente reconocibles que proporcionan al niño imágenes sugerentes, que le servirán para estructurar su imaginación y completar su visión del espectáculo. Símbolos como la casita del bosque, la caperuza roja de Caperucita, el zapato de Cenicienta, la manzana de Blancanieves, el espejo de la malvada Madrastra o las migas de pan que arroja al suelo Pulgarcito para no perderse en el bosque, producen en los niños un interés a través del reconocimiento de lo que se está produciendo en la escena.

La dramaturgia se ha creado de forma muy estrecha con el compositor y adaptador musical sin utilizar la palabra contada. La música es la palabra y donde se ha creado una dramaturgia del movimiento en base a la partitura, donde todos los elementos forman una obra total que pretende captar el alma infantil de esta obra esencial de Maurice Ravel.

Grandes compositores de la historia de la música han elegido como inspiración el tema de los cuentos populares. En el apartado etiquetado como "música infantil" existen diferentes repertorios musicales concebidos en un estilo sumamente sencillo o en cierto modo con un fin utilitario, que, desde un punto de vista exclusivamente artístico, resulta por lo general demasiado pueril. También existe de piezas para los niños con la intención de agradecerlos o amenizar. Pero también encontramos un repertorio compuesto por compositores con la intención y deseo llegar al alma infantil o evocarla. Esta situación estética garantiza la comunicación con el oyente, y en particular, con el público infantil. De este último ejemplo destaca la figura de Maurice Ravel por su gran delicadeza con el tema.

Ma Mère l'oye pertenece a este repertorio de obras donde la música sugiere, describe y capta magistralmente el alma infantil sin utilizar la palabra contada. Esta vez no se trata de evocar la poesía y el candor del alma infantil, sino de buscar ese mundo de fantasía y de leyenda dentro del cual vive tan espontáneamente el niño y su vínculo con el mundo de cuento. El origen de esta singular pieza resulta un tanto curioso. Ravel era amigo del matrimonio Godebski, que tenía dos hijos, Mimie y Jean, de 6 y 7 años respectivamente. Ravel adoraba a aquellos niños y frecuentemente les contaba historias. El matrimonio Godebski comenzó muy pronto la educación musical de los pequeños. Ravel les compuso una obra para piano a cuatro manos y eligió cinco de sus cuentos favoritos. Así, el argumento de *Ma Mère l'oye* se centra en los cuentos de hadas, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Pulgarcito, La Bella y la Bestia.

Ravel, a diferencia de muchos otros compositores, no subestimó a los niños, y al escribir música para ellos puso lo mejor de su técnica y su talento. *Ma Mère l'Oye* es considerada, junto con Pedro y el lobo de Sergei Prokofiev, como una de las mejores partituras que se han dedicado a los más pequeños.