
LAS MISIONES
PEDAGÓGICAS 1931-1936

TÍTERES
MARIONETAS

CONDE DUQUE, MADRID ★ FEBRERO 2007

CONDE DUQUE, MADRID ★ FEBRERO 2007

LA DONCELLA GUERRERA

de Rafael Dieste

OS MONICREQUES DE KUKAS

Sábado 3, 12:00 y 18:00 h.

Domingo 4, 12:00 h.

Sábado 10, 12:00 y 18:00 h.

Domingo 11, 12:00 h.

EL ENAMORADO Y LA MUERTE

de Rafael Alberti

COMPañÍA DE TÍTERES EL RETAL

Sábado 17, 12:00 y 18:00 h.

Domingo 18, 12:00 h.

Sábado 24, 12:00 y 18:00 h.

Domingo 25, 12:00 h.

Entrada libre hasta completar aforo

Produce

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Colaboran

Conde Duque ● Ayuntamiento de Madrid

Con motivo de la exposición *Las Misiones Pedagógicas 1931-1936*, la SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES organiza este ciclo de títeres y marionetas, inspirado en las actuaciones de los misioneros en distintas áreas rurales de España durante la Segunda República.

Cuando el Guiñol llegaba a un pueblo, los misioneros mantenían una breve charla con el público, en la que se leía un texto de Cossío —impulsor y fundador del proyecto— y se informaba sobre la labor llevada a cabo por las misiones. A continuación, los titiriteros montaban el teatrillo con ayuda de los espectadores e iniciaban la representación.

Las compañías Os Monicreques de Kukas y El Retal pondrán en escena textos de Rafael Dieste y Rafael Alberti, respectivamente, que permitirán disfrutar durante todos los fines de semana de febrero de un género dramático tan antiguo como vigoroso que participó en la formación de aquellas generaciones que vivieron la Segunda República española.

EL GUIÑOL **EN LAS MISIONES** **PEDAGÓGICAS**

Como una alternativa escénica al Teatro del Pueblo, menos costosa desde el punto de vista económico y de más sencillo acceso a cualquier lugar por su fácil transporte, surgió el Retablo de Fantoques o Guiñol de Misiones. El que fue su director, Rafael Dieste, ha plasmado en varias entrevistas sus impresiones y recuerdos sobre esta interesante experiencia.

El Guiñol actuó por primera vez el 20 y 21 de octubre de 1953, en Malpica (A Coruña), en el curso de una misión realizada en Galicia, entre el 11 de agosto y el 17 de diciembre, que llevaba también el Museo Circulante de Arte. Colaboraban como misioneros, además de Rafael Dieste, Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Otero Espasandín, Arturo Serrano Plaja y Urbano Lugrís. Según ha que-

dado reflejado en la *Memoria* del Patronato, el primer guiñol fue casi una improvisación; los mismos organizadores que hemos mencionado construyeron los fantoches y otros elementos para la representación en dos tardes:

Lejos de todo mercado que pudiera proporcionarnos los materiales más adecuados, hubo de apelarse al ingenio... Así, no disponiendo de pinturas, fue necesario hacer las decoraciones recortando y pegando papeles de colores. La empresa no costó más de quince pesetas y, a pesar de ser realizada en condiciones tan precarias y con extraordinaria rapidez, este primer ensayo tuvo el éxito más animador.

PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS

A pesar de la aparente sencillez y espontaneidad, el Guiñol no carecía de pretensiones. Sus organizadores trabajaron para que aquel Retablo de Fantoches estuviese dotado de expresividad, fuese sobriamente decorativo y llegase a establecer una comunicación lo más profunda posible con los espectadores hasta llegar a despertar su imaginación y sensibilidad.

Fue también Dieste quien diseñó el tablado, los recursos de iluminación y escenográficos, con la colaboración material y el espíritu creador de los misioneros, en especial de Ramón Gaya, que se ocupó de dibujar los figurines de los muñecos y de pintar los decorados, y de Urbano Lugrís. Todos ellos eran también actores que dotaban de vida a los fantoches. En alguna ocasión desempeñó esta labor Luis Cernuda, que de vez en cuando colaboraba como misionero con el Museo Circulante de Arte. [...]

El repertorio del Guiñol lo compuso también Rafael Dieste. En un principio se representaron farsas muy sencillas de intriga y desarrollo, con un diálogo que improvisaban los actores sobre la marcha; para su composición, el autor tuvo en cuenta que «al público campesino le place enterarse bien de las peripecias y que éstas ocurran claramente en su presencia o, cuando por razones de composición convenga sólo aludirlas, que la alusión narrativa sea hecha con vigor, sin lugar a equívocos». Pronto Dieste prefirió escribir en su totalidad también los diálogos.

Algunas de aquellas obras se han perdido —es el caso de *El dragón y la paloma*—, pero se han conservado otras, como *El falso faquir*, *Curiosa muerte burlada*, *Farsa infantil de la Fiera Risueña* y *La doncella guerrera*, excelentemente estudiadas, como el resto del teatro de Dieste, por Manuel Aznar.

Fue Cossío quien sugirió la posibilidad de escenificar un romance en el Retablo de Fantoques. Dieste eligió *La doncella guerrera* por sus cualidades dramáticas, aunque tuvo que introducir algunos personajes y escenas que no figuran en el original. Al referirse a la representación, ha dejado el autor unos interesantes apuntes sobre el cuidado con que el Guiñol de Misiones abordaba todos los detalles para conseguir logrados efectos artísticos [...].

Tanto Rafael Dieste como Ramón Gaya recuerdan que, en sus andanzas con el Retablo de Fantoques, no coincidieron ni colaboraron nunca con el grupo que dirigía Alejandro Casona. Sólo en plena guerra civil, el 20 de agosto de 1936, aparecieron conjuntamente Coro y Teatro del Pueblo y Guiñol de Misio-

nes. Fue en el escenario del teatro Español, en una función a beneficio de las Residencias y Guarderías Infantiles. El repertorio estuvo formado por *El dragoncillo*, de Calderón, *El falso faquir*, de Rafael Dieste, y *El enamorado y la muerte*, escenificación del romance tradicional para guiñol hecha por Rafael Alberti.

GLORIA REY FARALDOS, «EL TEATRO DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS», EN *EL TEATRO EN ESPAÑA, ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA. 1918-1939*, MADRID, CSIC, 1992, PÁGS. 159-161.

Ilustración para la cubierta de *Quebranto de doña Luparia y otras farsas*, de Rafael Dieste. Residencia de Estudiantes, Madrid.

LA DONCELLA GUERRERA

de Rafael Dieste

OS MONICREQUES DE KUKAS

Dirección

Marcelino de Santiago, *Kukas*, e Isabel Rey Pousada

Reparto

Marcelino de Santiago, Isabel Rey Pousada,
Camila Bossa, Miguel Cabaleiro

Diseño de marionetas

Marcelino de Santiago

Escenografía

Isabel Rey Pousada

Duración: 50 min.

LA OBRA

El espectáculo se inicia con la llegada de los titiriteros, que montan el teatrillo con la ayuda del público y, a continuación, representan el romance *La doncella guerrera*. Estando en guerra Aragón y Francia, el Conde se queja de que no tiene hijos varones que puedan combatir. La Doncella —cuyas hazañas cuenta un juglar— se ofrece a ello y se presenta ante el Rey con el nombre de don Martín. Cuando el Príncipe confiesa a su madre que está enamorado de don Martín, ella le propone que le haga varias pruebas para ver si es hombre o mujer. Cuando la Doncella se entera de que su padre está enfermo y regresa a su castillo, el Príncipe la sigue para casarse con ella.

Esta obra, dramatizada por Dieste, formó parte del repertorio del Guiñol de las Misiones Pedagógicas y se representó por aldeas y pueblos de la España republicana entre 1933 y 1936.

Los medios de fabricación fueron de mi cosecha, lo mismo que el diseño del estaribel, con sus recursos de iluminación, escenográficos, etc. Todo esto requi-

rió experimentos en los que participó con su fogoso ingenio José Val del Omar. En el modelado de los muñecos y en los decorados intervinieron principalmente Ramón Gaya, Fernández Mazas, Miguel Prieto, Urbano Lugrís y yo también, no sólo como teoricista —ya que surgieron muy curiosas discusiones estéticas—, sino como artesano [...]. En *La doncella guerrera*, Lugrís, que era un guiñolista portentoso, acertó a resolver teatralmente un final de escena, culminación de la comedia, con un relincho brioso y jubiloso del caballo en fuga llevándose a la heroína. La dirección de escena, así como la aportación de guiones o farsillas, corrían a mi cargo, y rara vez dejaba de tener algún papel en las representaciones.

RAFAEL DIESTE

EL AUTOR

RAFAEL DIESTE (1899-1981)

Además de crear y dirigir el Retablo de Fantoques, Rafael Dieste —que en 1933 encabezó la misión que visitó Galicia— escribió para las Misiones Pedagógicas

gicas numerosas farsas de carácter tragicómico, esperpéntico y grotesco, como *Viaje y fin de don Frontán (Farsa trágica)* (1930), *Farsa infantil*, *La fiera risueña* y *Curiosa muerte burlada* (1933), *Simbiosis* y *Quebranto de doña Luparia y otras farsas* (1934).

Durante la guerra civil formó parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y dirigió el grupo de teatro Nueva Escena. Colaboró en la revista *Nova Galiza* y dirigió, junto a Antonio Sánchez Barbudo, la revista *El Combatiente del Este* (1938). Escribió obras de circunstancias como *Al amanecer*, obra en un acto con la que estrenaron Rafael Alberti y María Teresa León la sección Nueva Escena en el Teatro Español, y un cervantino *Nuevo retablo de las maravillas* (1937), en el que sólo pueden ver las peripecias y figuras del retablo «los que no estén tocados de marxismo, sindicalismo, anarquismo y demás plagas». El levantamiento franquista le sorprendió siendo director del Teatro Español de Madrid. Tras la guerra civil, formó parte del amplio exilio republicano en América.

LA COMPAÑÍA

OS MONICREQUES DE KUKAS

En el año 1979, Marcelino de Santiago, *Kukas*, e Isabel Rey Pousada fundaron en Santiago de Compostela la compañía de teatro de marionetas más antigua de Galicia y una de las más estables del panorama teatral gallego. Su trabajo se centra en la investigación y creación de nuevos prototipos de marionetas, que les permiten realizar espectáculos de gran formato dirigidos a todo tipo de públicos.

Ilustración de Rafael Dieste para el «Romance de Barba Azul», de Cándido Fernández Mazas, *El Pueblo Gallego*, Vigo, 25 de julio de 1929. Colección particular, Ourense.

EL ENAMORADO Y LA MUERTE

de Rafael Alberti

COMPAÑÍA DE TÍTERES EL RETAL

Dirección

Gisela López

Guión

Gisela López a partir de un texto de Rafael Alberti

Reparto

Daniela Saludes y Flavia Scarpa

Música

Sofía Alegre

Diseño de marionetas

Gisela López

Escenografía

Gisela López

Duración: 50 min.

LA OBRA

Un Lector, al pie del teatrillo en el que se desarrollará la representación, lee un libro de romances que cuenta cómo un Enamorado intenta seducir a una Doncella, que no es otra que la Muerte y que le dice que sólo tiene una hora de vida. Él va corriendo al pie de la torre de su amada y le pide que le deje subir, pues sólo le queda una hora de vida. La Enamorada le lanza un cordón de seda y, cuando el Enamorado intenta trepar por él, la Muerte lo corta «con una gran guadaña de plata». El cordón se rompe y él cae... en brazos de la Muerte, que lo espera abajo.

En opinión de Eladio Mateos, *El enamorado y la muerte* fue escrita alrededor de 1932 y representada en varias ocasiones, aunque la única función que ha podido datarse es la que corrió a cargo del Teatro del Pueblo, el 20 de agosto de 1936, en el Teatro Español de Madrid, dirigida por Alejandro Casona. Permaneció inédita hasta que el autor dio una copia mecanografiada a Manuel Bayo, quien la publicó en la *Revista de Occidente* en 1973.

EL AUTOR

RAFAEL ALBERTI (1902-1999)

Si los comienzos poéticos de Alberti se habían producido con obras como *Marinero en tierra* (1924), los teatrales fueron con un auto sacramental moderno titulado *El hombre deshabitado* (1930), en el que mostraba sus obsesiones simbolistas con influencias calderonianas. Un año después, estrenó con Margarita Xirgu el documental escénico *Fermín Galán*, recibido por el público con más ilusión que éxito. Durante la guerra civil, escribió varias obras, calificadas de «teatro de urgencia», que se representaban en los frentes de batalla. Entre ellas se cuentan *Bazar de la Providencia*, *Farsa de los Reyes Magos*, *Los salvadores de España*, *Radio Sevilla* y *Cantata de los héroes y de la fraternidad de los pueblos*, todas sobre el conflicto bélico. Entre 1938 y 1939 escribió *De un momento a otro*, drama que sigue las fórmulas teatrales al uso.

Después de la contienda, Alberti se exilió en Buenos Aires, donde escribió *El trébol florido* (1940), *El*

adefesio (1944), *La gallarda* (1945) y *Noche de guerra en el Museo del Prado* (1956). A ellas hay que unir una libre adaptación de *La lozana andaluza* (1963) en la que, siguiendo muy de lejos el relato de Francisco Delicado, dejó su personal impronta teatral. El teatro de Alberti continuaba la línea de innovaciones poéticas de su generación que lo separaba del modelo de comedia burguesa al uso, y sirvió para continuar algunas de las más notables aportaciones de García Lorca.

LA COMPAÑÍA **EL RETAL**

La compañía de títeres El Retal nació en Madrid en 1997. Sus integrantes vienen del teatro, la plástica y la música; manejan todo tipo de técnicas y buscan provocar la risa y la emoción. Sus montajes se caracterizan por la sencillez de medios, la poesía en los textos y una atrevida puesta en escena.