PÍSCORE presenta

MOLTO BARROCO

CULTURACTIVA PRODUCIÓNS:

Culturactiva somos un pequeño grupo de empresas cooperativas pero, sobre todo, un equipo único de trabajadoras que funciona en red de forma colaborativa complementando en la gestión cultural, la venta, la producción, la comunicación y administración de proyectos culturales tanto dentro como fuera de Galicia, acompañando a más de 100 artistas de diferentes geografías, estilos y lenguajes.

En Culturactiva creemos en la cultura como motor de cambio, como una herramienta para mejorar la sociedad. Esa es la razón por la que nos levantamos cada día desde hace más de 20 años para trabajar en la gestión cultural, el teatro, la música, el circo, la producción escénica y musical, la distribución, la gestión integral de programaciones y la organización de festivales y proyectos culturales. Así aportamos soluciones reales a las necesidades de las programadoras de entidades e instituciones gallegas y estatales.

Queremos una cultura ACTIVA que nos ayude a construir el mundo que queremos habitar, desde una Galiza moderna y orgullosa de sus raíces y concretada con todas las expresiones y foros artísticos del panorama internacional.

PÍSCORE TEATRO:

La compañía Píscore Teatro, fundada en 2015, está compuesta por los músicos y actores Félix Rodríguez, Diego Rosal, Pepe Varela y Pablo Cabanelas. En estes siete años de trayectoria han estrenado dos espectáculos: *Concerto Singular* en octubre de 2016 y *Concerto ConFusión* en mayo de 2019. Con ambas produciones teatrales han realizado la versión con banda de música con diversas formaciones.

La filosofía de Píscore Teatro es crear espectáculos donde el teatro, el humor y la música clásica y contemporánea se dan a mano. Fruto de esta combinación, los espectáculos *Concerto Singular* y *Concerto ConFusión* acumulan más de 200 pases, tanto en Galicia como en el resto del estado. Siempre con originalidad, y con propuestas nuevas y actuales, la puesta en escena siempre se basa en esta mezcla de ingredientes, buscando sorprender al público desde diferentes prismas: la comedia física, el virtuosismo sobre los instrumentos (principalmente marimba y xilófono) y las composiciones musicales de reconocida calidad.

En 2022 Píscore Teatro estrenará su tercera produción *Molto Barroco*. De creación propia y dirigido de nuevo por Fran Rei, en este espectáculo los recursos actorales que entran en juego pasan por los trazos interpretativos más realistas de un músico barroco combinados con el clown, la comedia física, los juegos malabares y los números de baile, destrezas que aportarán a la escena otros estímulos que otorguen un mayor dinamismo la esta propuesta y eviten caer en el peligro evidente de una puesta en escena excesivamente pedagógica. Contamos para este fin con un elenco sólido, bien ensamblado y de capacidad probada, además de un equipo de grandes profesionales en la dirección teatral, de los juegos malabares y de las coreografías cómicas. Igualmente, tendrá especial relevancia el carácter original de la creación del espectáculo, tanto la parte teatral y cómica como la parte musical.

PREMIOS:

Concerto Singular

Premio del público en el Festaclown Vilagarcía 2017

Concerto Singular

Espectáculo para mayores de 12 años mejor valorado en la Programación Domingos del Principal de Pontevedra 2018

Concerto Con Fusión

Premio del público en el Festaclown Vilagarcía 2019

Concerto Confusión

Espectáculo gallego mejor valorado en la Programación Domingos del Principal de Pontevedra 2020

MOLTO BARROCO:

SINOPSIS:

Una corte real europea a mediados del siglo XVIII habitada por cuatro personajes: el Rey, la Reina, el Compositor de la Corte y el bufón que frecuentan las dos estancias del palacio real: un salón de baile, con todos los lujos de la época, donde ocurre y transcurre la trama principal, y un cuarto oscuro y pequeño donde el Compositor de la Corte se reúne con sus tres músicos de cámara para intentar sacar adelante los encargos musicales del monarca. Un espectáculo donde los personajes, las músicas originales y adaptaciones, el teatro cómico y los espacios escénicos se mezclan y complementan en unha fiesta de la mejor música barroca.

Con motivo del baile de petición de mano a su prometida, el Rey le encarga al Compositor de la corte una pieza original. Esta solicitud desencadena una serie de escenas cómicas entre el Compositor y sus tres músicos de cámara en las que tienen cabida todo tipo de *gags*, rutinas cómicas y musicales, bailes y hasta juegos malabares. Pero, paralelamente, el espectáculo se nutre de otra sencilla trama, una suerte de comedia de enredo entre el Rey, su prometida y, quizás, futura Reina y el Compositor. Un triángulo amoroso que contará con la complicidad de un Bufón de actitud irreverente.

Molto Barroco es, antes que nada, una reivindicación de las composiciones musicales barrocas desde el teatro. En nuestro espectáculo estará presente una maravillosa música original de inspiración barroca compuesta por Adrián Saavedra, así como diversas adaptaciones de piezas barrocas para marimba, xilófono y otros instrumentos de percusión. Pero más que una puesta en valor, Píscore Teatro ofrece la posibilidad de disfrutar, desde el teatro, de la música de la época barroca, en un

proyecto teatral que ven asentado sobre el tono cómico, apartado del academicismo, que inundará todo el espectáculo.

En *Molto Barroco* tendrán cabida piezas clásicas que, por momentos, adquiritán un tono contemporáneo gracias al juego escénico, lo que facilitarán su comprensión y, por supuesto disfrute por parte de la audiencia, especialmente entre el público más joven. Al mismo tiempo, potenciaremos la figura del compositor y organista barroco gallego Frei Bartolomé de Olagüe, un artista con un importantísimo legado musical, que, desgraciadamente, es un grand desconocido para el público general. Ya por último, en el que al apartado musical se refiere, haremos una clara y decidida reivindicación de las mujeres compositoras del barroco, tan injustamente tratadas en la historia de la música a pesar de su enorme talento.

LA MÚSICA BARROCA:

La historia de la música tuvo un punto clave en la era barroca, período que se desarrolla a lo largo de siglo y medio, entre inicios del XVII y mediados del XVIII, a través de la aparición de obras totalmente distintas a las que se pudieron disfrutar hasta ese momento, y el nacimiento de géneros como la ópera, que provocó un cambio de perspectiva brutal y definitivo a la hora de concebir la música. Hablar de música barroca es hablar, sin duda alguna, de un punto de inflexión en la manera de entender, disfrutar y componer la música en Europa.

Antes de la música barroca, en Europa solo existía la música sagrada, y la repercusión de las piezas musicales no era ni mucho menos tan extendida cómo lo sería a partir del nacimiento de la ópera, un espectáculo que estaba al servicio de las nuevas modas urbanitas, como un ejemplo del ocio que se iba a instaurar a partir diera momento en el Viejo Continente. Este, quizás, sea el aspecto más

interesante de la música barroca para Píscore Teatro y Fran Rei, director del espectáculo, la música como placer; ya no se hacen composiciones solo para actos religiosos, si no para el gozo.

La música barroca cuenta con algunos de los mejores compositores de todos los tiempos, incluyendo al gran Johann Sebastian Bach, para muchos el más grande de todos, tanto que el final de este período de la música europea se marca con su muerte en el año 1750.

Siglo y medio de cambios musicales que trajeron sin duda la definitiva "modernidad" a la música, con la llegada del bajo continuo y de la tonalidad como bases de la mayoría de composiciones, la aparición de muchos nuevos instrumentos y de formas interesantes de composición como la sonata o el concierto, que se mantendrían posteriormente, ya en el período romántico, mismo cuando se consideraba a todo el barroco "basto y anticuado".

LOS COMPOSITORES:

Algunos de los compositores más importantes de toda la Historia de la música formaron parte del período Barroco. En la escuela italiana, una de las dos principales corrientes de este período, encontramos la artistas como Monteverdi, Corelli o Vivaldi, siendo este último casi siempre escogido como el ejemplo perfecto de músico barroco italiano. En Centroeuropa, y ya en el Barroco tardío, encontramos a músicos tan importantes como Handel, Telleman o Johann Sebastian Bach, que llevó la música barroca a uno nuevo universo, sirviendo como bisagra perfecta para el Clasicismo y el Romanticismo que llegaría después de este período. Los músicos franceses, como Lully, o ingleses, como Henry Purcell, que estará representado en nuestro espectáculo con una de sus composiciones, también tienen cierta importancia en este período, sobre todo por la expansión de la ópera y los conciertos nos sus respectivos países.

Todos estos nombres son de sobra conocidos por la mayoría del público general y por supuesto, también por los amantes de la música. Vivaldi y sus Cuatro Estaciones ejemplifican a la perfección el estilo italiano, con una obra muy popular que cuanta ya con más de 300 años y sigue tan vigente como el primer día. Las óperas de Monteverdi supusieron también un antes y un después en ese estilo, así como las sonatas de Corelli, primeras representantes de esas formas musicales. Y si hablamos de Bach, no podemos olvidarnos de nombrar el Clave Bien Tibio o la famosa obra El arte de la Fuga, donde Bach juega con las voces y los contrapuntos de manera magistral. El Mesías es seguramente la obra más representativa de Handel, también muy popular nos nuestros tiempos.

LA COMEDIA:

La risa es el camino más corto entre dos personas. Y la risa es también una poderosa herramienta de comunicación con el público. Paralelamente a la música, la comedia será un vector fundamental de *Molto Barroco*. Emplearemos el humor para difundir, apreciar y disfrutar de la música barroca. Los cuatro actores músicos de la compañía volverán a estar bajo la batuta teatral de Fran Rei, director de teatro y expero en clown. Además, para lo presente espectáculo, la compañía contará con la colaboración de tres importantes talentos que, además de calidad artística, aportarán altas dosis de comicidad a las rutinas musicales. Estamos hablando de Nuria Sanz, experta en teatro físico, Pablo Reboleiro, maestro de los juegos malabares y del teatro cómico, y Sonia Míguez, coreógrafa con experiencia en "bailes cómicos".

LA MÚSICA ORIGINAL: Adrián Saavedra

Esta es, sin duda, una de las joyas de nuestra propuesta, un trabajo fenomenal de uno de los compositores gallegos con más talento. La composición musical original en *Molto Barroco*, del músico gallego Adrián Saavedra, recoge las características propias del período Barroco, grandilocuente, complejo en sus líneas, de renovación sonora y las hace servir cómo motor para unificar música, poesia y teatro, precisamente los 3 elementos que conforman la Ópera tal y como la conocemos hoy en día.

Cada número musical pretende hacer un recorrido por los géneros que mayor difusión tuvieron: El Tema con variaciones, La Fuga, la Sonata, y, en definitiva, la explosión histórica de la música instrumental, anteriormente relegada a uno segundo plano por la música vocal. A partir del Barroco la puesta en valor del instrumentista se hace latente hasta nuestros días.

La propuesta musical original compuesta para nuestro espectáculo parte de una visión actual, tomando instrumentos ajenos como la Marimba, el Xilófono, instrumentos electrónicos o la Voz, que se convierten en un vehículo para reforzar la acción visual. La marimba es nuestro "órgano / clavecín", y tendrá que verse mano a mano con conceptos como la improvisación, el contraste sonoro y visual de la puesta en escena, así como una aportación la otros campos, como la danza (ballet) o los juegos tradicionales que se mezclan con representaciones burlescas y pantomimas.

Un reciente estudio de Andrés Díaz Pazos hace hincapié en la mas que probable existencia de una red de creación compositiva que se extendía desde los maestros de capilla de la catedral de Santiago de Compostela y que formó parte de una de las grandes colecciones recogidas del S. XVII, el Libro de Cifra de Oporto. Precisamente, una elección de piezas del maestro Bartolome de Olagüe, nacido en Compostela, y compositor con la mayor y más importante obra de la época, nos servirán como punto de partida en nuestra viaje musical.

LA MÚSICA BARROCA:

Paralelamente a la música original de Adrián Saavedra, y como no podría ser de otro modo, en *Molto Barroco* incluimos diversas piezas de reconocidos compositores de la época. En este sentido, en la play list de espectáculo tendrá una importante presencia los arreglos para marimba y xilófono de la Sonata en Do mayor K.461 de Domenico Scarlatti y Música Incidental para Abdelazer de Henry Purcell.

Sonata en Do mayor K.461, de Domenico Scarlatti, fue compuesta en 1755. Esta Sonata está escrita en compás de 3/8 con indicación "Allegro" y tiene forma binaria con repeticiones. Su rasgo más característico es el empleo continuo de las escalas interpretadas "en espejo" entre las dos manos, lo que dota a su ejecución de una plasticidad y simetría perfectas para los objetivos escénicos de *Molto Barroco*.

La música incidental para Abdelazer (La Venganza del Moro) es una composición de Henry Purcell de 1695. Se trata de la "banda sonora" de una obra teatral de 1676 de Aphra Behn, adaptación de la tragedia "Los Dominios de la Lujuria". Esta composición consta de los siguientes movimientos: Obertura, Rondeau, Air, Air, Minueto, Air, Jig, Hornpipe, Air y Canción "Lucinda é feiticeiramente bela". Dentro de nuestra producción interpretaremos el Rondeau. Se trata, sin duda, de la sección más popular de la obra, que ya fue utilizado por Benjamin Britten en su "Guía de Orquesta para Jóvenes" (1946), como tema de la serie de televisión "The First Churchills" (1969), como introducción del videojuego "Thunder Castle" (1986) y que puede ser escuchado como la música del baile de Netherfield en la película "Orgullo y Perjuicio" (2005). Teniendo en cuenta todo esto esta más que comprobada la adaptación de esta pieza barroca a las artes escénicas y audiovisuales, y este será uno de los momentos más álgidos del espectáculo.

CULTURACTIVA S. COOP. GALEGA

info@culturactiva.org www.culturactiva.org +34 981 582 836