

RETORNOS AL PASADO, CAMINOS DE VANGUARDIA

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

CONGRESO INTERNACIONAL

25 y 26 de mayo 2023 | MADRID

5 y 6 de octubre de 2023 | MONTPELLIER

LLAMADA A COMUNICACIONES

El 25 de junio de 1923 tuvo lugar el estreno de la versión escénica de *El retablo de maese Pedro* en el salón de la Princesa de Polignac en París. Se trata, como es bien sabido, de una ópera de cámara compuesta por Manuel de Falla sobre texto extraído de *El Quijote*, que se inscribe en la estética de vanguardia impulsada en los años veinte: el neoclasicismo musical. Desde entonces y hasta la actualidad –cuando nos acercamos a la celebración de su centenario–, *El retablo* se ha convertido en una obra icónica de la música y la cultura española, por cuya senda transitarían numerosos creadores en el período de entreguerras. Al fin y al cabo, esta composición nos brinda una versión en miniatura del nuevo universo sonoro falliano, que obliga al espectador a replantearse categorías básicas en el mundo del arte, como las diferentes formas del neoclasicismo musical, la reinención de la identidad nacional, los retornos al pasado, la dicotomía entre tradición y modernidad, la convivencia entre lo culto y lo popular, las correspondencias entre la música y la literatura, o la inclusión del títere como parte de la renovación teatral.

Mediante 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. Por tanto, las líneas temáticas prioritarias que se abordarán en el congreso son las siguientes:

- 1) Diferentes visiones y propuestas del neoclasicismo musical. Reinventando la tradición nacional.
- 2) Los retornos al pasado en la música de entreguerras; ¿un nuevo *stile antico*?

- 3) Renovaciones armónicas, formales y tímbricas en los años veinte.
- 4) La crisis de la ópera y el auge del teatro musical.
- 5) El títere como agente de renovación teatral.
- 6) Correspondencias entre la música y la literatura en la Edad de Plata.
- 7) *El Quijote* revisitado: nuevas construcciones en torno al mito literario.
- 8) Estética y procedimientos compositivos en el Falla de los años veinte.

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas de comunicaciones se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección: **mulicoproject@gmail.com**. Constarán de un resumen que no supere las 500 palabras, y de una breve bio-bibliografía del autor. Podrán estar redactadas en uno de los tres idiomas del congreso: español, francés, inglés.

Fecha límite de recepción de las propuestas para la primera parte del congreso en Madrid: **28 de febrero de 2023**. En el plazo de un mes el comité científico notificará si la comunicación ha sido aceptada o no.

Se abrirá un segundo plazo para la presentación de propuestas en la sede de Montpellier a partir del mes de mayo.

DIRECCIÓN DEL CONGRESO

Yvan Nommick (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid)

COMITÉ CIENTÍFICO

Carol A. Hess (University of California, Davis)

Ruth Piquer Sanclemente (Universidad Complutense de Madrid)

Chris Collins (University of Aberdeen)

Nelson Orringer (University of Connecticut)

Begoña Lolo (Universidad Autónoma de Madrid)

Didier Plassard (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Stéphan Etcharry (Université de Reims Champagne-Ardenne)

El retablo 100 años

SECRETARÍA

Rosa María García Mira (Universidad Complutense de Madrid)

Contacto: mulicoproject@gmail.com

ORGANIZACIÓN

Proyecto de I+D «Correspondencias entre la música y la literatura en la Edad de Plata»
(PID2019-104641GB-I00). Ministerio de Ciencia e Innovación

RIRRA 21 (EA 4209, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Universidad Complutense de Madrid

En colaboración con:

Manuel de Falla
El retablo
de maese Pedro
1923 · 2023

FUNDACIÓN
ARCHIVO
MANUEL DE FALLA

centro de estudios
patrocinado por el
AYUNTAMIENTO
DE GRANADA

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

RETURNING TO THE PAST BY AVANT-GARDE PATHS

On the centenary of *El retablo de maese Pedro* (1923-2023)

INTERNATIONAL CONGRESS

25 and 26 May 2023 | MADRID

5 and 6 October 2023 | MONTPELLIER

CALL FOR PAPERS

On June 25, 1923, the stage premiere of *El retablo de maese Pedro* took place in the salon of the Princess de Polignac in Paris. Based on a text from *Don Quixote*, this chamber opera composed by Manuel de Falla is an important manifestation of a powerful avant-garde aesthetic of the 1920s: musical neoclassicism. From its first performance a hundred years ago to today, *El retablo* has become an iconic work of Spanish music and culture, inspiring interpretations and responses from numerous creators in the interwar period. It is a work that presents a version in miniature of Falla's new sound universe, forcing the audience to reconsider basic categories in art, such as the different forms of musical neoclassicism, the reinvention of national identity, returns to the past, the dichotomy between tradition and modernity, the coexistence of the highbrow and the popular, correspondences between music and literature, and the role of the puppet in the renewal of theatre.

This congress aims to take a deep dive into the work, exploring its origins, its defining features, the process of its creation, the circumstances of its premiere and its current stature, while also reflecting on all that *El retablo de maese Pedro* implies, including its ties with similar works created in a close geographical/cultural context. The principal themes to be addressed at the congress are as follows:

- 1) Different visions of and perspectives on musical neoclassicism.
- 2) Returns to the past in the music of the interwar period: a new *stile antico*?
- 3) Harmonic, formal, and timbral innovations (and renovations) in the 1920s.
- 4) The crisis of opera and the rise of musical theatre.
- 5) The puppet as an agent of theatrical renewal.
- 6) Correspondences between music and literature in the *Edad de Plata*.

- 7) *Don Quixote* revisited: new constructions around the literary myth.
- 8) Falla's compositional procedures and aesthetic in the 1920s.

SUBMISSION OF PROPOSALS

Proposals are to be submitted via email to **mulicoproject@gmail.com**. Please include an abstract no longer than 500 words and a brief bio-bibliography of the author. Submissions are welcome in any of the three languages of the symposium: Spanish, French and English.

Deadline for the submission of proposals for the first part of the Congress in Madrid: **28 February 2023**. The Programme Committee will communicate acceptance or not of the proposal within one month of the deadline.

A new deadline will be announced for the submission of proposals at the Montpellier headquarters starting in May.

DIRECTORS OF THE CONGRESS

Yvan Nommick (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid)

PROGRAMME COMMITTEE

Carol A. Hess (University of California, Davis)

Ruth Piquer Sanclemente (Universidad Complutense de Madrid)

Chris Collins (University of Aberdeen)

Nelson Orringer (University of Connecticut)

Begoña Lolo (Universidad Autónoma de Madrid)

Didier Plassard (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Stéphan Etcharry (Université de Reims Champagne-Ardenne)

SECRETARY

Rosa María García Mira (Universidad Complutense de Madrid)

Contact: mulicoproject@gmail.com

El retablo 100 años

ORGANIZATION

Proyecto de I+D «Correspondencias entre la música y la literatura en la Edad de Plata»
(PID2019-104641GB-I00). Ministerio de Ciencia e Innovación

RIRRA 21 (EA 4209, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Universidad Complutense de Madrid

In cooperation with:

Manuel de Falla
El retablo
de **maese Pedro**
1923 · 2023

centro de estudios
patrocinado por el
AYUNTAMIENTO
DE GRANADA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

RETOURS À L'ANCIEN, CHEMINS D'AVANT-GARDE

À l'occasion du centenaire des *Tréteaux de maître Pierre* (1923-2023)

CONGRÈS INTERNATIONAL

25 et 26 mai 2023 | MADRID

5 et 6 octobre 2023 | MONTPELLIER

APPEL À COMMUNICATION

Le 25 juin 1923, la création de la version scénique des *Tréteaux de maître Pierre* a lieu dans les salons de la princesse de Polignac à Paris. Il s'agit d'un opéra de chambre composé par Manuel de Falla sur un texte extrait du *Don Quichotte*, qui s'inscrit dans l'esthétique d'avant-garde qui se développe dans les années vingt : le néoclassicisme musical. Depuis lors, et à l'approche de la célébration de son centenaire, *Les Tréteaux* sont devenus une œuvre emblématique de la musique et de la culture espagnoles, dont le sillage a été suivi par de nombreux créateurs entre les deux guerres. Cette composition nous offre une vision concentrée du nouvel univers sonore fallien, qui oblige le spectateur à reconsidérer les catégories de base dans le monde de l'art, telles que les différentes formes de néoclassicisme musical, la réinvention de l'identité nationale, les retours à l'ancien, la dichotomie entre tradition et modernité, la cohabitation du savant et du populaire, les correspondances entre musique et littérature, ou encore la présence des marionnettes dans le renouveau théâtral.

À travers ce congrès, nous voulons approfondir l'étude de l'œuvre, en tenant compte de ses origines, de ses facteurs déterminants, de son processus de création, des circonstances de sa création et de sa réception jusqu'à nos jours. Nous souhaitons également réfléchir aux différentes problématiques qu'impliquent *Les Tréteaux de maître Pierre*, ainsi qu'aux liens existant avec des œuvres similaires créées dans un contexte géoculturel proche. Les axes thématiques prioritaires qui seront abordés lors du congrès sont les suivants :

1) Les différentes visions et propositions du néoclassicisme musical. La réinvention de la tradition nationale.

- 2) Les retours au passé dans la musique de l'entre-deux-guerres ; un nouveau *stile antico* ?
- 3) Les transformations harmoniques, formelles et timbrales dans les années vingt.
- 4) La crise de l'opéra et l'essor du théâtre musical.
- 5) Les marionnettes comme facteur de renouvellement théâtral.
- 6) Les correspondances entre musique et littérature au cours de l'Âge d'argent de la culture espagnole.
- 7) *Don Quichotte* revisité : nouvelles constructions autour du mythe littéraire.
- 8) L'esthétique et les procédés compositionnels du Falla des années vingt.

RÉCEPTION DES PROPOSITIONS

Les propositions de communication doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante : mulicoproject@gmail.com. Ces propositions doivent comporter un résumé de moins de 500 mots et une brève bio/bibliographie de l'auteur. Elles peuvent être rédigées dans l'une des trois langues du congrès : espagnol, français, anglais.

Date limite de réception des propositions pour la première partie du congrès à Madrid : **le 28 février 2023**. Dans un délai d'un mois, le comité scientifique communiquera si la communication a été acceptée ou non.

Une deuxième période de présentation de propositions s'ouvrira à partir du mois de mai pour la deuxième partie du congrès à Montpellier

DIRECTION DU CONGRÈS

Yvan Nommick (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid)

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Carol A. Hess (University of California, Davis)

Ruth Piquer Sanclemente (Universidad Complutense de Madrid)

Chris Collins (University of Aberdeen)

Nelson Orringer (University of Connecticut)

Begoña Lolo (Universidad Autónoma de Madrid)

Didier Plassard (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

El retablo 100 años

Stéphan Etcharry (Université de Reims Champagne-Ardenne)

SECRETARIAT

Rosa María García Mira (Universidad Complutense de Madrid)

Contact : mulicoproject@gmail.com

ORGANISATION

Proyecto de I+D «Correspondencias entre la música y la literatura en la Edad de Plata»
(PID2019-104641GB-I00). Ministerio de Ciencia e Innovación

RIRRA 21 (EA 4209, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Universidad Complutense de Madrid

En colaboración con:

Manuel de Falla
El retablo
de maese Pedro
1923 · 2023

centro de estudios
patrocinado por el
AYUNTAMIENTO
DE GRANADA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA