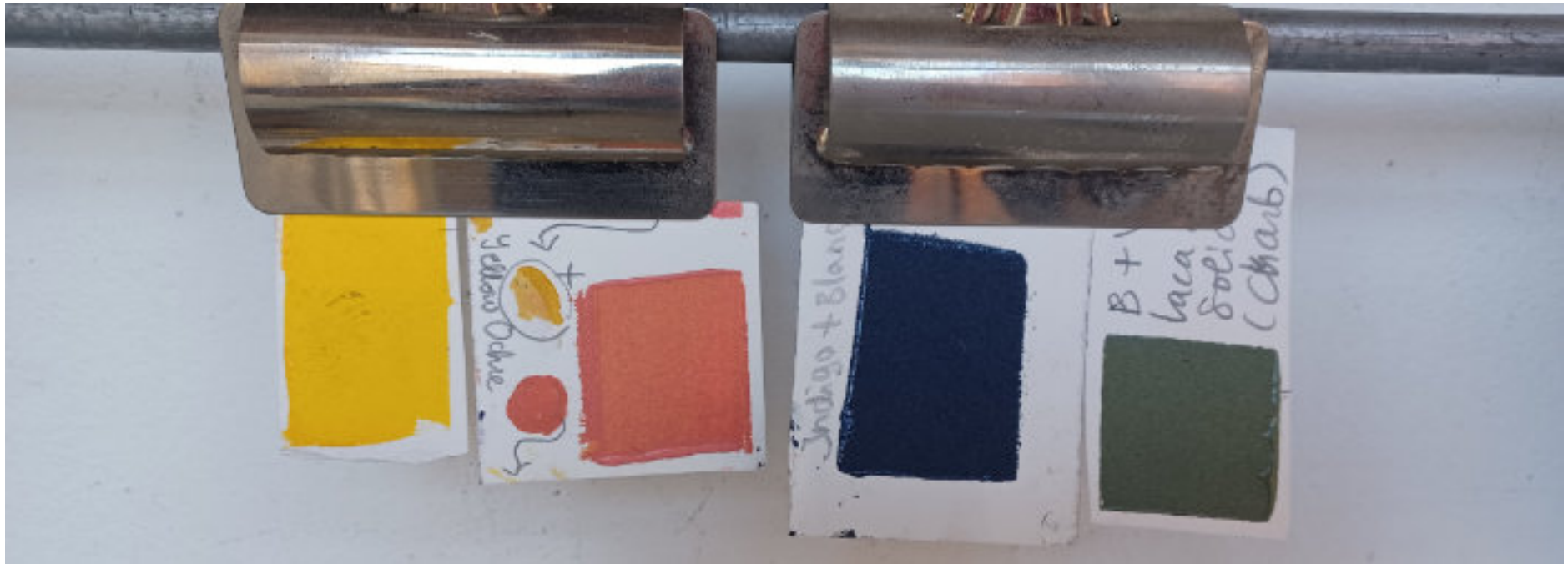

VALERIA BRANCAFORTE - OPERA DEI PUPI

Pagg. 3 - 16 Libro de artista en edición limitada de 12 copias

Pagg. 17 - 34 Retratos de los *pupi* más conocidos y pruebas de artista procedentes del libro

e-mail: v.brancaforte@gmail.com

whatsapp: 0034 669710273

website: www.valeribrancaforte.com

instagram: www.instagram.com/valebranka

facebook: www.facebook.com/valeribrancaforteprints

La *Opera dei Pupi* es un teatro de marionetas que se estableció en Sicilia a mediados del siglo XIX y que en 2008 fue declarado por el Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Los *pupi* se diferencian de otras marionetas europeas por dos características principales. La primera es mecánica, ya que no se maniobran con los tradicionales hilos de cuerda, sino con dos varas de hierro (una atraviesa la cabeza y la otra está sujeta a la mano), que les confieren movimientos más bruscos, ideales para el tipo de representaciones centradas en la lucha.

La segunda característica es el repertorio, basado principalmente en las narraciones caballerescas del ciclo carolingio de la Chanson de Roland o en la literatura renacentista como el Orlando Furioso, en las que las peripecias de los paladines cristianos que luchan contra los sarracenos celebran el sentido del honor, la lealtad, la temeridad y el amor, respondiendo, históricamente, al deseo de redención y justicia de una clase social que se identificaba con las aventuras representadas en escena.

La *Opera dei pupi* ha sido tradicionalmente un negocio familiar, cuya herencia se transmite de generación en generación, y donde cada miembro desempeña un papel diferente: los que construyen los pupi, los que los pintan, los que los visten, los que los mueven y les dan la voz, improvisando el texto sobre una trama. El más joven de la familia es el que acciona el organillo, que sustituye a los violines utilizados antiguamente.

Antaño, las representaciones, que tenían lugar cada noche durante todo un año, se anunciaban en magníficos carteles pintados a mano que reproducían la escena principal, con una breve descripción del programa.

Quise realizar este proyecto movida por el deseo, después de tantos años fuera de mi isla natal, de rendir homenaje a mis raíces y a la riquísima cultura popular siciliana. Ha sido un viaje entusiasmante, basado en una investigación profunda y apasionada: cuanto más leía, visitaba museos y teatros, más resonaban ciertas cuerdas en lo más profundo de mi corazón.

El resultado es Opera dei pupi, una edición limitada de 15 linograbados imprimidos en 1, 2 o 3 colores en tórculo manual y en 12 copias, así repartidas: 3 sobre papel Somerset Velvet White (Reino Unido), 3 sobre papel Drap (artesanal, hecha en Cataluña), 6 sobre Magnani Incisione (Italia). El proyecto incluye también una serie de retratos de las 10 marionetas sicilianas más conocidas.

Nota: cada impresión, aunque sea múltiple, es una obra original: el proceso de entintado y la impresión al tórculo son operaciones que se realizan totalmente a mano, lo que da lugar a posibles imperfecciones que hacen que la impresión sea una obra única.

**Opera
dei
pupi**

« ALL'OPRA DEI PUPPI BISO-
GNA CREDERE E NON È UNA
FINZIONE È UNA CELEBRA-
ZIONE, UN RITO, VI SI
ESALTA, IL CORAGGIO È LA
L'ALTA, VI SI CONDANNA
IL TRADIMENTO. »
LEONARDO SCIASCIA

**Gran
combattimento
di-Orlando
e-Rinaldo.**

**Combattimento
di-Uzeta
e-Arcibaldo
sotto-l'-Etna.**

**Sfida di
Rinaldo e
Ruggiero
coi pugnali.**

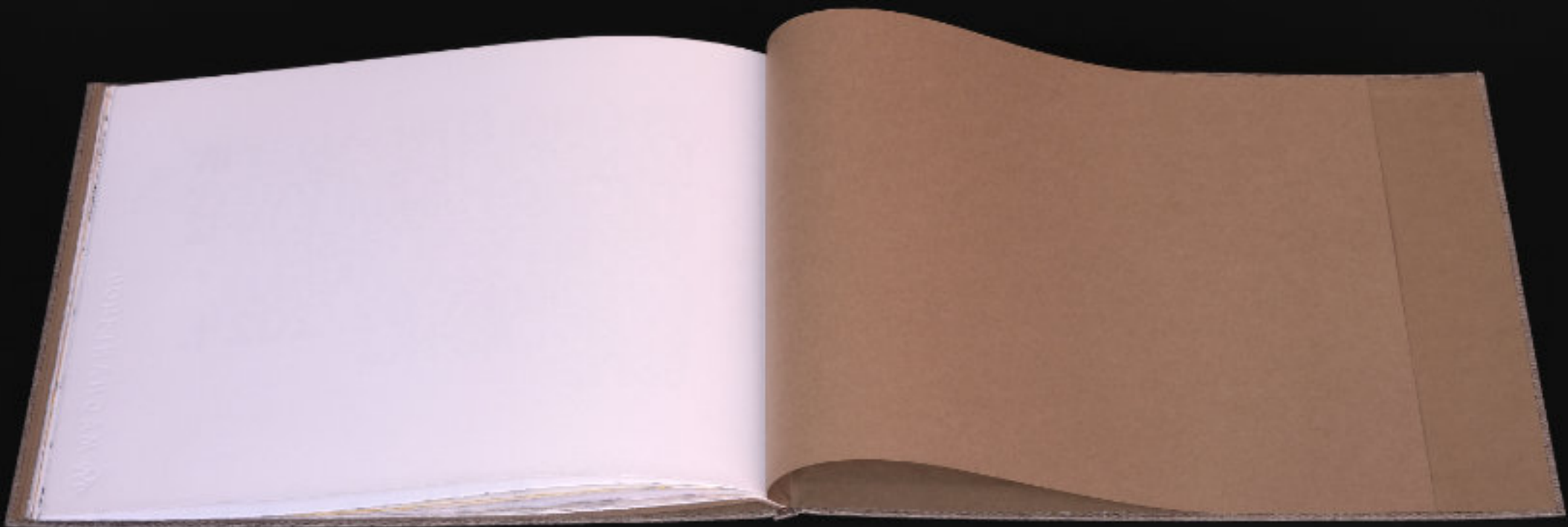
**L'angelo
indica
la strada
a Cladinoro
e Marfisa.**

15 LINOLEUM DI VALERIA
BRANCAFORTE STAMPATI A
TORCHIO-MANUALE IN-12
COPIE: 3 SERIE: 3
3 SOMERSET, 6 MAGNANI,
BARCELONA-02/2024.
ESEMPLARE-N. 4/12
SERIE: Magnani

Valeria
Brancaforte
2024

LEYENDA DE TEXTOS E ILUSTRACIONES

1. Opera dei Pupi, título (2 planchas, 2 colores);
2. *“En la Opera dei pupi hay que creer. No es una ficción: es una celebración, un rito, en ella se exaltan el valor y la lealtad; en ella se condena la traición”*. Leonardo Sciascia. (1 plancha, 1 color);
3. Cabezas de recambio (2 planchas, 3 colores); (*)
4. Interno de teatro con organillo. En la pared, el cuerno de marfil de Orlando, el Olifante (2 planchas, 3 colores);
5. Grupo de paladines con Angelica (2 planchas, 3 colores); (*)
6. *Gran combate de Orlando y Rinaldo* (texto: 1 plancha, 1 color / ilustración: 2 planchas, 3 colores); (*)
7. *Combate de Uzeta y Arcibaldo en la falda del Etna* (texto: 1 plancha, 1 color / ilustración: 2 planchas, 3 colores); (*)
8. *Desafío de Rinaldo y Ruggiero con las dagas* (texto: 1 plancha, 1 color / ilustración: 2 planchas, 2 colores); (*)
9. *El ángel indica el camino a Cladinoro y Marfisa* (texto: 1 plancha, 1 color / ilustración: 2 planchas, 2 colores); (*)
10. Pies de paladines colgando (2 planchas, 2 colores);
11. Colophon: *15 linogravados de Valeria Brancaforte imprimidos en tórculo manual en 12 copias y 3 series: 3 Drap, 3 Somerset, 6 Magnani. Ejemplar nr.: Serie: Febrero 2024.*(1 plancha, 1 color);

(*) = también disponibles como impresiones sueltas, ver las páginas siguientes

El ejemplar de la foto es de la serie *Magnani*.

A continuación, fotografías y descripciones de los 3 tipos diferentes de papel con los que se realizó la edición.

Magnani incisione 220 gr
Papel de grabado fabricado en Italia
Color blanco brillante
Superficie lisa, grano fino.

Somerset Velvet White 250 gr
Papel de grabado fabricado en Reino Unido
Color blanco
Superficie lisa, grano satinado.

Drap 250-300 gr
Papel artesanal hecho a mano en Cataluña.
Color marfil
Aspecto rugoso e irregular.

LEYENDA DE LOS PERSONAJES

Agolaccio, hijo de la hechicera española Juliana y hermanastro de Orlando, Agolaccio demostró grandes méritos en la batalla. Entre sus muchas hazañas destaca la liberación del reino de Sanseverino de usurpadores paganos y, en la mejor tradición caballeresca, se casa con la reina Balbiana. El matrimonio es próspero y feliz, y su vida larga y pacífica. Agolaccio lleva un curioso sombrero de estilo español para indicar su origen materno.

Agramante, rey africano, es el jefe supremo de los moros y adversario directo de Carlomagno. Su figura está envuelta en una dignidad regia y un espíritu de justicia que hacen de él un gran gobernante, siempre dispuesto a intervenir y poner paz en las disputas que constantemente, una vez por celos, la otra por orgullo, ocupan a los guerreros sarracenos.

Angélica, la princesa de Catai, llega a la corte francesa del lejano Oriente y conmueve los corazones de los más valerosos caballeros, tanto cristianos como sarracenos, que no pueden resistirse a su belleza y prodigioso encanto. Rinaldo y Orlando también luchan por ella, pero Angélica huye al bosque, donde encuentra al soldado sarraceno Medoro, de quien se enamora, causando dolor entre los paladines.

Bradamante, hermana de Rinaldo, es una valiente paladina y una mujer emancipada, independiente y de fuerte carácter, que vence a caballeros, gigantes y magos para unirse en matrimonio con su amado Ruggiero, a quien un hechizo aleja repetidamente de ella.

Carlomagno, el invencible emperador de Francia, que da nombre al ciclo carolingio, es fuerte, alto como un gigante y tiene los ojos brillantes. Sin embargo, no es muy astuto y se deja engañar por los malvados: se deja embaucar, de hecho, por Gano de Maganza, provocando el fin de sus fieles paladines. Se le representa con o sin armadura, pero siempre con el puño cerrado para indicar su tacañería.

Cladivoro se gana el amor de la princesa rusa Rosetta derrotando en duelo al temible y deforme gigante Scapigliato.

Gano de Maganza, el traidor, es rico y odiado. Es tan astuto que se gana la total confianza del Rey, que acepta todos sus consejos, hasta que Gano, con un cobarde engaño, traiciona al Reino de Francia revelando a los sarracenos cómo tomar por sorpresa, en Roncesvalles, a la retaguardia franca de regreso a España. Viste de negro y tiene una cicatriz en la cara.

Sirena. La Opera dei pupi está impregnada de figuras mágicas y sobrenaturales. La Sirena, armada con una cimitarra, vela por los destinos de los asuntos humanos.

Orlando Conde de Anglante caballero fuerte, leal, serio, invulnerable. Capitán de los paladines, ligeramente bizco, es muy valiente pero poco astuto. En la emboscada tendida por los sarracenos a los doce paladines a Roncesvalles, Orlando lucha heroicamente, haciendo sonar su cuerno de marfil Olifante - la señal que habría gritado a los refuerzos - solo al final de la masacre, encontrando así la muerte. Su espada es la Durlindana y su yelmo está decorado con una águila.

Rinaldo di Montalbano es el segundo paladín de Francia. Espíritu rebelde, apasionado, seductor. Primo de Orlando, es su antagonista tanto en la batalla como en el amor. Repetidamente obligado a vagar en el exilio, no duda en embarcarse en aventuras amorosas con princesas orientales. Simboliza al hombre astuto, y su escudo representa un león.

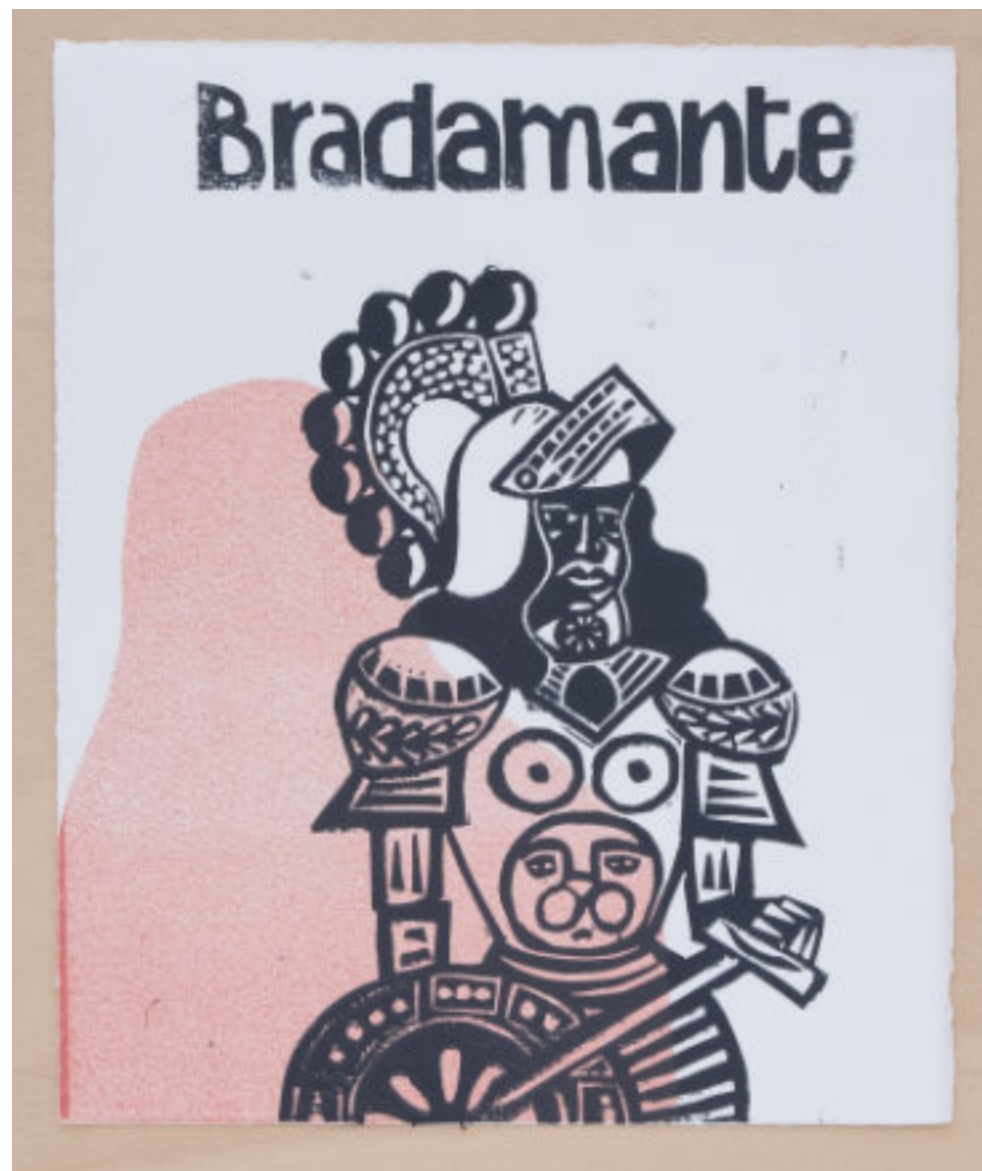
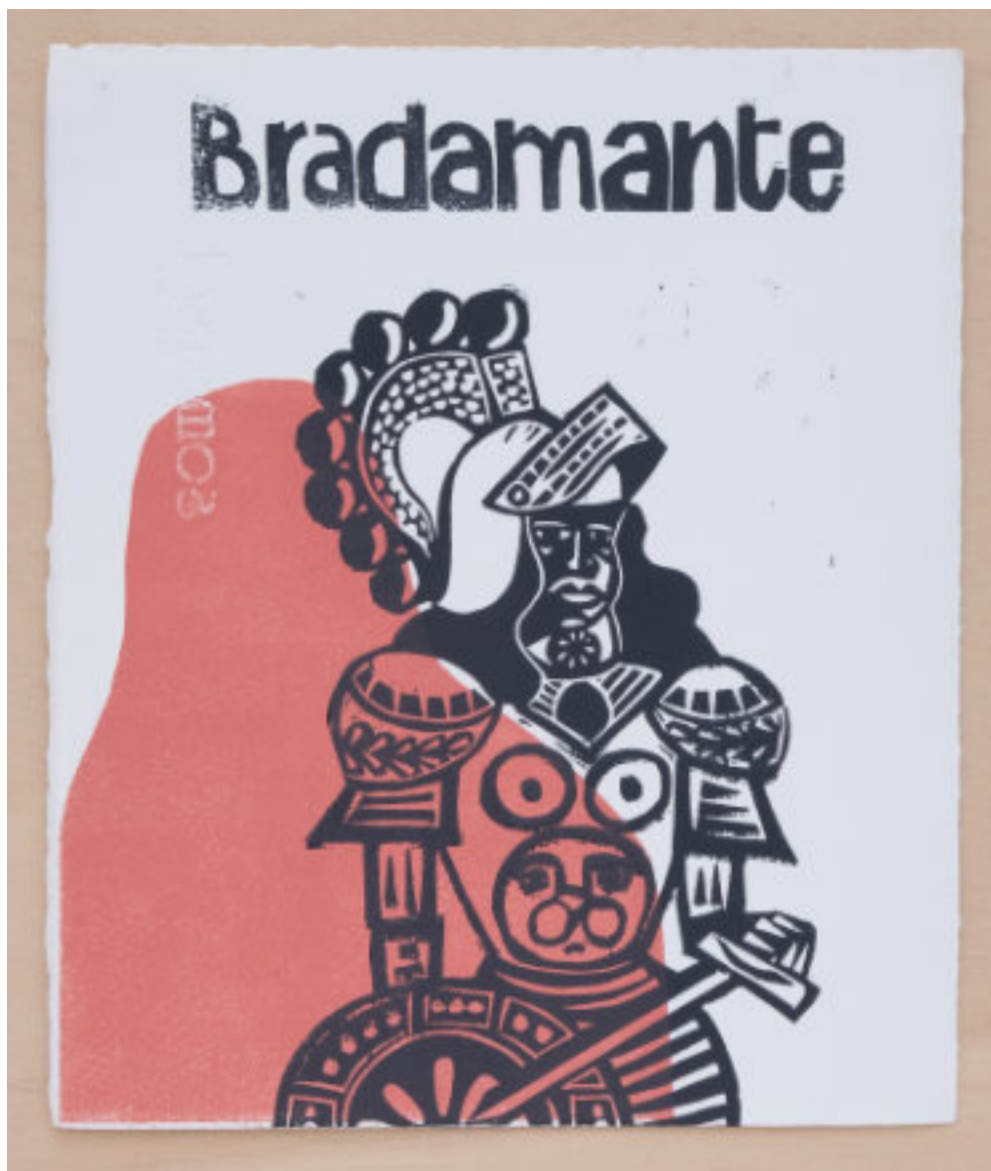
Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 21,5 x 25 aprox, papel Somerset.
Edición firmada y numerada de 26 ejemplares (13 por cada tono de color)

Dimensiones: 35x50 cm aprox. Linóleo a 3 planchas. Firmadas y numeradas.
Edition especial de solo 4 copias sobre papel artesanal procedente de S. Petersburg, Rusia.

Dimensione: 30x40 cm aprox.
Conjunto de dos linóleos a 2 planchas imprimidos sobre papel artesanal
procedente de Cataluña y coloreado a mano con acuarelas Sennellier.

Dimensione: 30x40 cm aprox.
Conjunto de dos linóleos a 2 planchas imprimidos sobre papel artesanal
procedente de Cataluña y coloreado a mano con acuarelas Sennellier.

Cabezas de recambio

Linóleo a 2 planchas entintado en 3 colores

Dimensiones:

Papel japonés, 40x100 aprox.

Papel Somerset, 30x40 aprox.

Grupo de paladines con Angélica. 25x33 cm aprox, linóleo a 2 planchas entintado en 3 colores. Prueba de Artista.

Gran combate de Orlando y Rinaldo. 25x33 cm aprox, linóleo a 2 planchas entintado en 3 colores. Prueba de Artista.

Combate de Uzeta y Arcibaldo en la falda del Etna 25x33 cm aprox, linóleo a 2 planchas entintado en 3 colores. Prueba de Artista.

Desafío de Rinaldo y Ruggiero con las dagas. 25x33 cm aprox, linóleo a 2 planchas. Prueba de Artista.

El ángel indica el camino a Cladinoro y Marfisa 25x33 cm aprox, linóleo a 2 planchas. Prueba de Artista.