

2 SE INICIA UNA SERIE DE ARTÍCULOS SOBRE EL GRABADO

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES Breve historia del grabado
 Álvaro Martínez-Novillo: *Combate de hombres desnudos* (1470-1475),
 de A. Pollaiuolo



10 DANIEL BARENBOIM HABLA EN LA FUNDACIÓN



12 MARGARITA SALAS ACUDE A "AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL"

Dialogará con la escritora y también académica Soledad Puértolas



13 CONVERSACIONES CON JAVIER CELAYA

14 CICLOS SOBRE "BEST SELLERS" Y LEOPARDI

Intervienen José Antonio Marina, Sergio Vila-Sanjuán, Daniel Fernández
 y Arturo Pérez-Reverte. Sobre Leopardi habla José Muñoz-Millanes



19 "NOSFERATU", DE F. W. MURNAU, EN CINE MUDO

Continúa el ciclo "Adaptaciones literarias", en viernes y sábado



21 EL UNIVERSO MUSICAL DE ALEJO CARPENTIER, EN CICLOS DE MIÉRCOLES



24 TELEMANN Y EL BARROCO DEL NORTE, LOS SÁBADOS

"Natividad y Epifanía en el Medievo", en Lunes temáticos
 Música en Domingo y Conciertos de Mediodía

29 AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE ENERO A MAYO



32 BIBLIOTECA DIGITAL DE ILUSIONISMO

ACTIVIDADES EN ENERO

Más información: www.march.es, Facebook, Twitter y Youtube



NUEVA SERIE DE ARTÍCULOS SOBRE EL GRABADO

A partir de este número se comenzará a publicar en esta revista la serie *ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado*, coordinada por **Juan Carrete Parrondo** y compuesta de veintisiete breves artículos, cada uno de ellos redactado por un especialista en historia del arte. El objetivo es realizar una obra colectiva en la que, de forma breve y rigurosa, se dé cuenta de la historia del arte del grabado en varias vertientes. En primer lugar, se trata de mostrar una selección de las obras maestras que se han producido por medio del grabado desde su invención en el siglo XV hasta Picasso, a la que se sumará una sucinta biografía de otros tantos artistas grabadores, que han pasado a la historia como grandes maestros.

Además, y con el fin de suscitar la contemplación de las obras originales, muy pocas veces expuestas al público debido a su gran fragilidad, se da cuenta del gabinete en que se conservan y se hace la pequeña historia de este, que es como conocer la historia de los grandes coleccionistas. Las 27 estampas seleccionadas proceden de otros tantos gabinetes de 13 países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,

Holanda, Italia, Japón, México, Reino Unido y Suiza. Esta *Breve historia del grabado* pretende que el lector, al final de la lectura de todos los artículos, salga enriquecido por el conocimiento de las diversas funciones que ha tenido el grabado: la creación artística, la reproducción de la pintura, de la escultura y de la arquitectura, la mitología, la transmisión de las efigies de los poderosos, las miserias de la guerra, la fantasía, la devoción religiosa, la vida cotidiana, etc. Es también una ocasión para tomar conciencia de que el grabado (en sus distintas técnicas: entalladura, camafeo, buril, aguafuerte, aguainta,...) y su arte final, la estampa, fue hasta finales del siglo XVIII el único sistema de reproducción múltiple de imágenes. Ahora, pues, tiene el lector la posibilidad de revivir aquella emoción de los artistas que veían cómo por medio del grabado se multiplicaban los ejemplares de sus obras de arte.

La serie, que se abre con la estampa *Combate de hombres desnudos* (1470-1475), de **Antonio Pollaiuolo**, incluirá obras de los más destacados maestros grabadores de la historia, entre ellos Dürero, Rembrandt, Hogarth, Goya, Blake, Munch y Picasso.



ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Combate de hombres desnudos | 1470-1475
ANTONIO POLLAIUOLO

1

Álvaro Martínez-Novillo

Conservador de Museos

Aunque ahora se ponga en cuestión, Vasari nos da la noticia de cómo un orfebre de Florencia, Maso Finiguerra (1426-1464), inventó la técnica del grabado sobre cobre, en la cual Antonio Pollaiuolo (1431-1498) realizó una de las primeras estampaciones que podríamos calificar como plenamente artísticas, que es la que ahora comentamos. De ella se ha conservado una primera prueba de estado en el Museo de Cleveland y otras cuarenta y siete de una segunda tirada, y tal vez otra tercera, ahora repartidas por museos, colecciones públicas y privadas de todo el mundo. La plancha fue retallada, seguramente por mano distinta a Pollaiuolo, e incluso plagiada por otros artistas. Un número tan elevado de estampas conservadas nos indica la excepcional difusión que tuvo en su época, incluso por el norte de Europa. David Landau afirma de esta obra que “no es un grabado ordinario, sino el producto más importante de su tiempo, el primero firmado del Renacimiento italiano y, probablemente, la obra más conocida de Pollaiuolo durante su vida”. Así pues, no parece exagerado que Barbara Deimling recuerde que se trata del “grabado más influyente que se haya publicado jamás”.

En “ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado” diversos especialistas en arte gráfico analizan las obras realizadas por los más ilustres artistas grabadores, exponen la historia y singularidad de un gabinete de estampas, y las distintas funciones y técnicas del arte del grabado desde el siglo XV hasta Picasso. Los trabajos se reproducen en la página web de esta institución (www.march.es)



Graphische Sammlung der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Zúrich

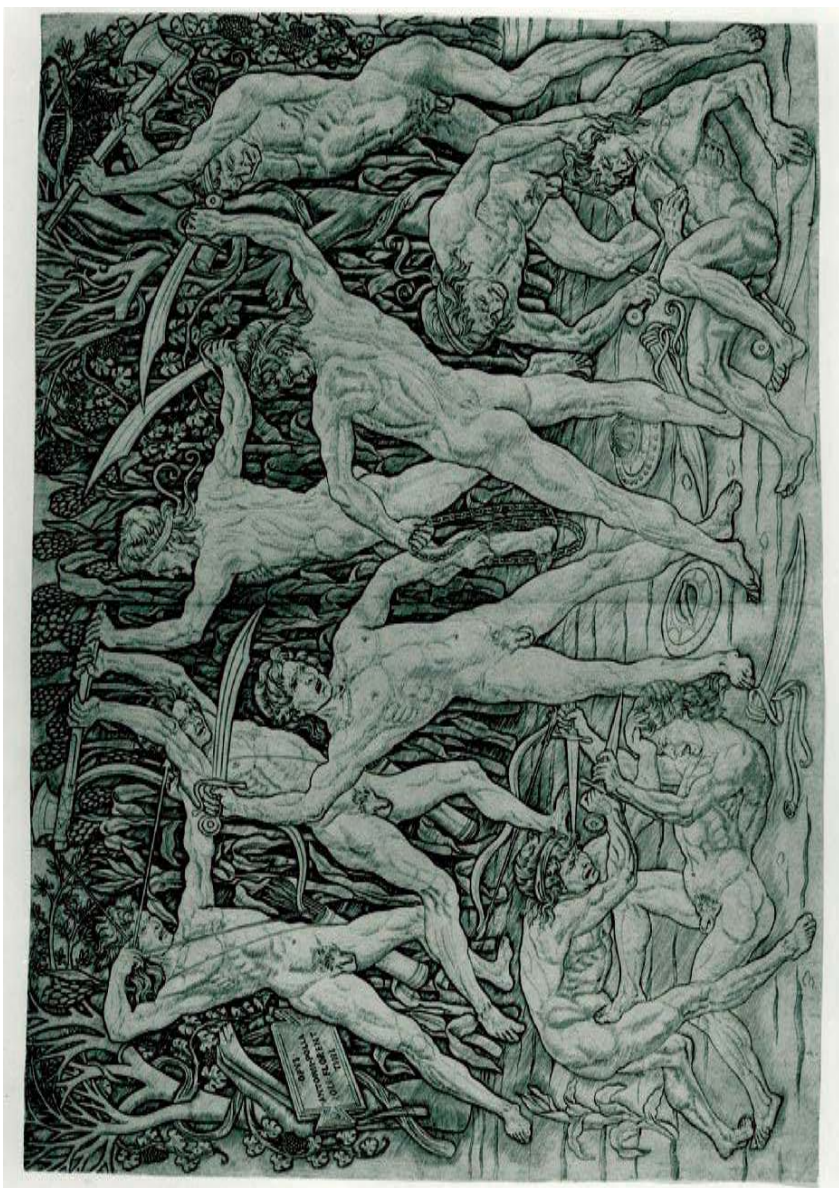
La Escuela Politécnica Federal de Zúrich, conocida por las siglas ETH-Z, fue fundada en 1855 con el objeto de dotar a la Confederación Helvética de un establecimiento de estudios superiores técnicos acorde con el mundo en cambio que entonces se vivía en casi toda Europa y en el este de los Estados Unidos.

Su colección de estampas es una de las más completas de Europa. Actualmente sus fondos, incluidos los dibujos, exceden los 150.000 ejemplares. Fue creada en 1867 a iniciativa del poeta Gottfried Kinkel (1815-1882), entonces profesor de Arqueología e Historia del Arte en la Politécnica. Las primeras contribuciones importantes a este gabinete provinieron de la adquisición de la colección del pintor paisajista suizo Rudolf Bülmann (1812-1890), compuesta por más de 11.000 estampas y 150 volúmenes de grabado. Unos años más tarde la espléndida colección del banquero Heinrich Schulthess-von Meiss (1813-1898) se integró también en ella, enriqueciéndola con ejemplares especialmente valiosos de grandes artistas, comenzando por originales de Martin Schongauer (c.1448-1491).

Aparte de las salas de exposición, dispone de sala para investigadores y unas instalaciones renovadas profundamente entre 1994 y 1996. Su política de adquisiciones ha sido por fortuna constante y, actualmente, practica también una importante política de exposiciones temporales. <http://www.gs.ethz.ch/english.html>

Se trata de una composición con diez desnudos de jóvenes luchando entre sí con diversas armas y sobre un fondo de follaje, todo ello perfectamente definido, grabada en torno a 1475 en una plancha metálica de generosas dimensiones -403 x 591 mm- con la firma de su autor bien visible en una cartela -OPVS ANTONII POLLAIOLI FLORENTINI-. Cada una de las figuras es un estudio magistral de anatomía, lo que es una característica de todas las obras de Pollaiuolo, un hombre universal del Quattrocento florentino, época dorada donde las haya, que fue primero orfebre y nielador de armaduras, actividades ambas muy solicitadas en su época y, luego, pasó con fortuna a la práctica de la escultura y la pintura, e incluso es posible que realizase algunas trazas de arquitectura.

Se ha discutido mucho por qué Pollaiuolo representó a los personajes desnudos, lo cual era inhabitual por entonces en una escena bélica. Ello es, sin lugar a dudas, una deliberada evocación de la antigüedad clásica en la que, como es sabido, hubo un verdadero culto al cuerpo humano, desde que



Antonio Pollaiuolo, *Combate de hombres desnudos*, 1470-1475.

Grabado calcográfico, buril, 403 x 591 mm

Colección de estampas y dibujos de la Eidgenössischen Technischen Hochschule. Zürich. Inv. D 324.

el mítico atleta Orisipo de Megara participara completamente desnudo en los juegos olímpicos. Incluso se puede pensar que la inspiración más directa la pudo tomar el artista en el relieve de algún sarcófago romano de los que empezaron a aflorar en su época. El caso es que después de Pollaiuolo, el tema tuvo fortuna, tal como se puede ver en Leonardo –bocetos para la batalla de Anghiari– y Miguel Ángel –relieve de la lucha entre lapitas y centauros y cartón para la batalla de Cascina–. También se ha especulado mucho sobre la cadena que tienen asida en sus manos los dos principales contendientes, mientras combaten con sendos alfanjes, similares al que Benvenuto Cellini pondrá en la mano de su famoso Perseo. Estas armas eran de tradición clásica, el *telum unicum* de los romanos, pero entonces estaban de actualidad por ser la terrible arma habitual de los guerreros otomanos, que habían tomado Constantinopla en 1453 y Otranto, en el sur italiano, en 1480, llenando de preocupación a los habitantes de aquella península.

Sin embargo, Pollaiuolo no marca ninguna diferencia externa entre quienes luchan y así

Antonio Pollaiuolo

Florencia, 1431/32 – Roma, 1498

Antonio Pollaiuolo se llamaba en realidad Antonio di Jacopo d' Antonio Benci, siendo el apellido por el que ha pasado a la historia un mote debido al oficio de pollería de su familia. Gran parte de su obra la realizó junto a su hermano menor Piero (1441-1496), de manera que Vasari escribió la biografía de ambos conjuntamente. Señala en ella que eran artesanos que, merced a su sobresa-

liente habilidad, sus inquietudes y su esfuerzo, llegaron a ser artistas mayores, pero que su talante personal nunca se agrió por ello, al contrario de lo que les pasó a tantos de sus atormentados colegas. Antonio fue aprendiz de orfebre y tuvo su oportunidad ayudando a Ghiberti en las famosas puertas de bronce del baptisterio de San Juan en Florencia, en una de cuyas cenefas decorativas tuvo la osada ocurrencia de modelar una pequeña codorniz a modo de firma. Después de este trabajo, Pollaiuolo se decidió a abrir su

propio taller de orfebrería en el Mercado Nuevo que, según Vasari, fue “magnífico y respetado, [donde] muchos años se dedicó a su arte dibujando sin cesar y haciendo en relieve ceras y otras fantasías que pronto le dieron fama de ser el mejor de su oficio”.

Pero Antonio sentía una verdadera atracción por la anatomía de los cuerpos, lo cual le llevó incluso a diseccionar cadáveres para entender mejor las funciones de cada músculo, siendo en esto precedente de las experiencias

los retrata físicamente idénticos, con la probable intención de universalizar el tema de la guerra y resaltar su carácter fratricida. Tampoco, aparte de la belleza de los musculosos cuerpos, pretende edulcorar la escena porque los rostros denotan la furiosa violencia y crispación de quienes luchan con puñal, hacha, arco y alfanje. Además hay dos personajes caídos, uno de los cuales está siendo rematado mientras que el otro pugna con brazos y piernas para no ser apuntillado. Creemos que Leonardo pudo pensar en esta estampa cuando escribió: "No es merecedora de elogio la figura que no aparezca en actitud que exprese la pasión de su alma" y añadía, como consejo de artista, "a la figura airada la pondrás cogiendo a otro por el cabello y torciéndole la cabeza contra el suelo". Así pues nos encontramos, en los albores de la estampa calcográfica, con una posible exteriorización de repudio a la guerra al no pretender idealizar la violencia. En este sentido Pollaiuolo es doblemente innovador puesto que, a nuestro juicio, inicia no sólo el gran tema del desnudo en el arte gráfico, sino también la crítica contra la guerra. De este modo no es extraño que Lionello Venturi calificara esta estampa como "de una rara agudeza".

posteriores de Leonardo en el mismo sentido. Por ello, el tránsito de la orfebrería a la escultura fue para él una consecuencia natural y pronto adquirió una gran reputación.

Antonio y su hermano Piero formaron un magnífico grupo de trabajo que, junto con otros auxiliares, funcionaba prósperamente, según los testimonios que nos han llegado, y que aceptaba gustoso los encargos que implicasen algún tipo de superación y, entre los discípulos de su taller, sin du-

da Sandro Botticelli fue el más famoso.

Entre los artistas toscanos llamados a Roma estuvo Antonio Pollaiuolo, a quien se le encargaron sucesivamente los sepulcros monumentales de Sixto IV y de Inocencio VIII. Vivió allí desde 1484 hasta su fallecimiento y fue enterrado en San Pietro in Vincoli. Su hermano Piero había fallecido dos años antes, también en Roma. Murieron con una cierta fama, aunque las generaciones posteriores fueron tan deslum-

brantes -Leonardo, Miguel Ángel, Rafael...- que los artistas de este momento intermedio quedaron en segundo plano, aunque eso no significara que fueran olvidados.

Bibliografía

Giorgio Vasari, *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*. Madrid, Editorial Cátedra, 2011.

David Landau, "Pollaiuolo Battle of the Nudes". *Print Quarterly* XX (2003-4) 408-412.

Se han dado diversas interpretaciones a la contienda que mantienen los jóvenes: desde que se pudiera tratar de un episodio de los Argonautas a, según Panofsky, un duelo entre un romano, Tito Mancio, y un jefe galo por la posesión de un grillete. A este respecto Louise S. Richards, antigua conservadora de estampas del Museo de Cleveland, dice que “su asunto permanece oscuro, aparentemente trata de una antigua leyenda de la antigüedad, pero ninguna de ellas es tan clara que haya sido universalmente aceptada. Quizás la interpretación de su asunto sea a la vez muy general y demasiado concreta como para ser identificada con toda exactitud. No obstante, cualquiera que sea su fuente, Pollaiuolo parece haberla elegido bien para mostrar la maestría que, al mismo tiempo, emula y rivaliza con el arte clásico”. Así nos parece acertada la opinión de que nos hallamos ante un pretexto para mostrar una serie de imágenes del cuerpo humano en diversas poses con intención académica, y ello lo demostraría que las dos figuras centrales en realidad no son sino un mismo cuerpo trazado desde dos puntos de vista diferentes, de frente y por la espalda.

En todo caso, es una escena perfectamente compuesta que, si no fuera porque recoge un cruel combate, podría también representar algo lúdico, del tipo de *La danza* de Matisse de 1910. Más inquietante es la similitud formal y conceptual de la escena de Pollaiuolo con un aguafuerte de Picasso, *El combate*, de octubre de 1937, con el que, de alguna manera, el artista cierra su ciclo Minotauro-Guernica. En nuestra opinión, el contenido simbólico, o estrictamente semántico, de las estampas de Pollaiuolo y de Picasso es muy semejante, quizás con la única diferencia de que en el primero no está explícita la razón de la lucha, a no ser que ésta sea por la posesión de la cadena, antes citada. Recordemos que Carlos V regaló a Tiziano una gruesa cadena de oro, que el pintor lucía orgulloso.

Como curiosidad añadiremos que existe otro aguafuerte sobre un dibujo de Pollaiuolo,

Combate entre once guerreros, grabado por el holandés Allaert Claesz en torno a 1540, cuya calidad es sensiblemente inferior, pero que tiene la peculiaridad de introducir dos desnudos femeninos en la composición. Son dos mujeres que están quitando sus ataduras a dos jóvenes rescatados por quienes combaten. Una de ellas, además, abraza cariñosamente a uno de los liberados. Aquí los contendientes están tocados por diversos yelmos. Claesz realizó numerosas estampas con desnudos, tanto femeninos como masculinos, pero podríamos afirmar que, posteriormente, ellos no volverán a aparecer con cierta profusión hasta el neoclasicismo, singularmente en las ilustraciones para textos clásicos de los británicos John Flaxman (1755-1826) y William Blake (1757-1827). En la primera mitad del siglo XX, también con intención ilustrativa, Picasso realiza varias series de aguafuertes -*La obra maestra desconocida* de Balzac (1927), *Las Metamorfosis* de Ovidio (1931), *Lisístrata* de Aristófanes (1934)-, que tienen su culminación en la célebre *Suite Vollard* editada en 1939. En todas ellas el artista muestra su faceta más clásica tras sus experiencias cubistas, y una de sus principales características es, sin duda alguna, la proliferación de desnudos, tanto femeninos como masculinos, y ello será algo que, con mayor o menor intensidad, pervivirá a lo largo de toda la obra gráfica del artista malagueño.

Respecto a la incidencia del *Combate de hombres desnudos* de Pollaiuolo en el grabado inmediatamente posterior hay que citar los dos nombres señeros de Andrea Mantegna (1431-1506) y Alberto Durero (1471-1528), que fueron influenciados por ella y, luego, lograron llevar a sus estampas a un nivel de perfección deslumbrante. A principios del siglo XVI, a nadie le cabía duda de que, por medio del grabado calcográfico, se podían producir obras maestras del arte. ♦

DANIEL BARENBOIM HABLA EN LA FUNDACIÓN SOBRE SU VIDA



Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta, considerado como una de las figuras más destacadas del panorama musical de nuestro tiempo, viene a la Fundación Juan March el 19 de enero a hablar sobre su vida. Y lo hará dialogando con un buen conocedor de su trayectoria artística.

Foto: Ricardo Gutiérrez, elpais.com

Salón de Actos, 21,00 horas. Jueves 19 de enero.

Desde las 20,30 horas se proyectarán videos relacionados con la actividad del invitado

“Nací en Argentina, mis abuelos eran judíos rusos, crecí en Israel, viví la mayor parte de mi vida adulta en Europa. Pienso en el idioma en el que tengo que hablar en cada momento. Me siento alemán cuando dirijo una obra de Beethoven, e italiano cuando dirijo Verdi (...). La experiencia de tocar estilos de música muy diferentes puede resultar notablemente esclarecedora”, escribía Daniel Barenboim en su libro *Mi vida en la música* (1991, 2002). Reproducimos algunos párrafos de este y de otro libro suyo (*El sonido es vida. El poder de la música*, 2008), en los que el maestro afirma el poder moral de la música, y cómo ésta es un “espejo de la vida”.

“Escuchar música es diferente de leer un libro. Cuando leemos un libro desciframos un texto y creamos nuestras propias asociaciones. Sólo tenemos que tomar en consideración al texto y a nosotros mismos. Cuando escuchamos una pieza de música en un concierto, es imposible

repetir –releer, como si dijéramos– una frase o una sección que no hemos entendido del todo. (...) El oyente tiene que modificar su concentración –su propia conciencia, incluso– para recibir el material musical mientras se está interpretando. Escuchar es ir acompañado del pensamiento, del mismo modo que el sentimiento es emoción acompañada de pensamiento.”

“A menudo me encuentro con músicos que tratan de resolver ciertos problemas primero de una forma técnica, mecánica, y después intentan añadir la “maestría musical”, como quien echa nata sobre un pastel. Ambos aspectos tienen que estar vinculados desde el principio (...) En música, separar el lado técnico del expresivo es como separar el cuerpo del alma.”

“La rutina es el archienemigo de la expresión musical. El intérprete tiene la obligación no



solo de encontrar nuevas ideas sino también un nuevo vocabulario para las viejas. Es importante recordar que una obra maestra musical resulta de la comunicación del compositor con él mismo. (...) Es fundamental expresar lo que uno podría llamar el lado inexplicable de la música: eso es lo que yo llamo ilusión. (...) Sabemos que la música es una imitación de la naturaleza y, por consiguiente, por definición, la creación de una ilusión. (...) Al equilibrar las distintas notas que toca al mismo tiempo, el pianista crea el equivalente de la perspectiva en pintura.”

Daniel Barenboim afirma que creció con las obras de Johann Sebastian Bach y, en especial, con *El clave bien temperado*. “La grandeza de Bach –dijo el maestro en una ocasión–, y esto se puede comprobar cuando escuchamos esta obra, es que era musicalmente un gran profeta. Su armonía anticipa a Beethoven y a Wagner.”

“La fuerza de la música radica en su capacidad de hablar sobre todos los aspectos del ser humano –lo animal, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual–. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros problemas personales, sociales y políticos son independientes entre sí, que no se influyen mutuamente? La música nos enseña que (...) todo está relacionado”.

En 1999, conjuntamente con el intelectual palestino Edward Said, Daniel Barenboim fundó el proyecto Taller y Orquesta *West-Eastern Divan* (Premio Príncipe de Asturias de la

Concordia 2002). “La cultura –afirma Barenboim– favorece el contacto y comprensión entre las personas. Esta es la razón por la que Edward Said y yo pusimos en marcha el proyecto Diván de Oriente y Occidente, con el fin de reunir a músicos de Israel, Palestina y demás países árabes para hacer música juntos y, finalmente –cuando nos dimos cuenta del interés que despertaba nuestra idea– de formar una orquesta. Tomamos el nombre de nuestro proyecto de una colección de poemas de Goethe (*El Diván de Oriente y Occidente*, 1819), que fue uno de los primeros europeos que mostró un interés genuino por otras culturas. (...) En la *West-Eastern Divan*, el lenguaje metafórico universal de la música constituye el vínculo que une a todos esos jóvenes: es un lenguaje de diálogo permanente. (...) El diálogo entre intelecto y emoción puede ayudar a moderar una posición religiosa excesivamente rígida.” ♦

Nacido en Buenos Aires en 1942, **Daniel Barenboim** emigró a Israel con su familia en 1952. Debutó como pianista a los siete años en Buenos Aires y ha tocado con las mejores orquestas, a las que también ha dirigido. Acaba de debutar como director musical del Teatro de La Scala de Milán con *Don Giovanni* de Mozart. Actúa regularmente con las Orquestas Filarmónicas de Viena y Berlín.

La científica dialoga con la escritora Soledad Puértolas

MARGARITA SALAS EN “AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL”

Dentro del formato de “Autobiografía intelectual”, el 10 de enero la científica española Margarita Salas, que fue directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y es presidenta de la Fundación Severo Ochoa, recorrerá buena parte de su autobiografía personal y profesional de la mano de la escritora Soledad Puértolas. Así pues, una escritora y una científica, ambas miembros de la Real Academia Española, mantendrán un diálogo fluido, dejando atrás lo que fue la vieja disputa entre dos culturas, la científica y la humanística.

10 de enero. Salón de Actos, 19,30 horas.



Margarita Salas nació en Canero (Asturias), en 1938. Es doctora en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid (1963). Hizo su trabajo postdoctoral en la Universidad de Nueva York, con Severo Ochoa, entre 1964 y 1967. De

regreso a España fue profesora de Genética Molecular en la Universidad Complutense, profesora de investigación del CSIC y en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que dirigió entre 1992 y 1993. Desde 1997 es Presidenta de la Fundación Severo Ochoa. Perteneció a numerosas Academias científicas europeas y norteamericanas y, en España, es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia Española. Entre 1995 y 2003 fue presidenta del Instituto de España (que engloba a

todas las academias). En 2008 fue nombrada Marquesa de Canero, su localidad natal, por su valiosa entrega a la investigación científica sobre Biología Molecular.



Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) ha publicado once novelas: *El bandido doblemente armado* (1980, Premio Sésamo 1979), *Burdeos*, *Todos mienten*, *Queda la noche* (Premio Planeta 1989), *Una vida inesperada*, *La señorita Berg*, *Historia de un abrigo* y *Cielo nocturno*, entre otras; cinco libros de cuentos: *Una enfermedad moral*, *Gente que vino a mi boda* y *Compañeras de viaje*, entre otros; dos libros de carácter autobiográfico: *Recuerdos de otra persona* y *Con mi madre*; un par de libros juveniles; y *La vida oculta* (1993), con el que obtuvo el XXI Premio Anagrama de Ensayo. Traducida a numerosos idiomas, desde enero de 2010 es miembro de la Real Academia Española ♦

CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN: JAVIER CELAYA

Javier Celaya, experto en el uso de las nuevas tecnologías en estrategias de comunicación y marketing, será el protagonista de una nueva sesión de "Conversaciones en la Fundación", formato que se inició el pasado mes de octubre, en el que, un viernes al mes, destacadas personalidades de la cultura y la sociedad son entrevistados por el periodista **Antonio San José**. En el curso de esta entrevista, el periodista pedirá al invitado que enuncie tres propuestas que, a su juicio, podrían contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementará con imágenes relacionadas con la actividad del invitado.

Viernes, 13 de enero. Salón de Actos, 19,30 horas.



Tal como podemos leer en su propio perfil de Facebook, Javier Celaya es socio-fundador del portal

cultural *Dosdoce.com*, miembro del Observatorio de la Lectura de la Junta de Andalucía, y co-Director del Máster de Comunicación Corporativa e Institucional 2.0 y del Máster de Edición Digital, ambos de la Universidad de Alcalá de Henares.

El portal cultural *Dosdoce.com* nació en marzo de 2004 con el propósito de convertirse en un nexo entre todas las entidades del sector cultural. Desde su inicio, el objetivo de *Dosdoce.com* ha sido animar a las entidades del sector cultural (editoriales, librerías, bibliotecas, museos, fundaciones, etc.) a utilizar las nuevas tecnologías sociales (blogs, wikis, podcasts, redes sociales, etc.) y a entender mejor las implicaciones y beneficios derivados de su utilización en sus estrategias de comunicación

y marketing cultural. Ese mismo año 2004 *Dosdoce.com* fue galardonado con el Premio "Mejor Proyecto Empresarial Remprende 2004", otorgado por la Cámara de Comercio de Madrid y la Comunidad de Madrid.

En enero de 2008, Javier Celaya fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Revistas Digitales de España (ARDE) y en julio de 2010 vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Economía Digital. En marzo de 2011 obtuvo el Premio Especial Revistas de Letras de Divulgación destinado a profesionales que han hecho de la comunicación e información digital su campo de batalla.

Ha publicado varios libros y estudios sobre el uso de las nuevas tecnologías en la estrategia de comunicación y marketing. Es autor de los estudios *El uso de las tecnologías Web 2.0 en entidades culturales* (2006) y *Tendencias Web 2.0 en el sector editorial* (2007). En 2008 se reeditó *La empresa en la web 2.0*. ♦

“BEST SELLERS”

Análisis de una literatura popular

Los *best sellers* siempre han sido una pieza clave para la industria editorial en todo el mundo, pero en los últimos años su papel resulta cada vez más fundamental. Coincidiendo con ello se ha reavivado el interés por esa tradición de literatura popular constituida por los libros superventas, que, desde la época de Dumas, Verne o Conan Doyle, hasta Dan Brown o J. K. Rowling, han generado símbolos de gran difusión que han contribuido a conformar el imaginario cultural de Occidente.

24, 26 y 31 de enero, y 2 de febrero. Salón de Actos, 19,30 horas

La publicación en España del libro de Sergio Vila-Sanjuán *Código best seller* (2011), donde se traza la historia y se propone un canon de estas obras, da pie a este ciclo de conferencias de la Fundación March. El filósofo **José Antonio Marina**, gran especialista en la dimensión social de la lectura, hablará (el martes 24 de enero) de “El *best seller* como paradigma de la literatura vivida”, la que existe sobre todo en la conciencia del lector. **Sergio Vila-Sanjuán** recorrerá (el jueves 26 de enero) las distintas tipologías (fresco histórico, fábula, suspense, novela de denuncia...) que ha generado la tradición del *best seller* en los dos últimos siglos: “Los esquemas clásicos del *best seller*”. El editor **Daniel Fernández** analizará (el martes 31 de enero) las razones de fondo, los secretos y los mecanismos prácticos del fenómeno *best seller*: “*best sellers*, *long sellers* y *worst sellers*. Cómo llega un libro a convertirse –o no– en un *best seller*”.

Por último, **Arturo Pérez-Reverte**, creador del capitán Alatriste y uno de los mayores superventas españoles de todos los tiempos,

pionero entre nosotros del “*best seller* de calidad”, en conversación con Sergio Vila-Sanjuán, el jueves 2 de febrero, explicará cómo elige sus temas, sus métodos de trabajo, y cómo ha funcionado la difusión internacional de su obra.



José Antonio Marina, filósofo y ensayista, ha dedicado su labor investigadora al estudio de la inteligencia, en especial a los mecanismos de la creatividad

artística, científica, tecnológica y económica. Colabora en *El Mundo*, *El Semanal* y en otras publicaciones. Es autor, entre otros muchos ensayos, de *Elogio y refutación del ingenio*, *Ética para náufragos*, *Dictamen sobre Dios*, *El rompecabezas de la sexualidad*, *La inteligencia fracasada*, y, recientemente, *Por qué soy*



cristiano y, en colaboración con María de la Válgoma, *La lucha por la dignidad*. Entre otros premios, posee el Anagrama y el Nacional de Ensayo.



Sergio Vila-Sanjuán es uno de los periodistas culturales españoles más activos.

Coordinador del suplemento *Cultura/s* de *La Vanguardia*, ha

investigado las interioridades del mundo editorial en obras como *Pasando página. Autores y editores en la España democrática* (2003) o *El síndrome de Frankfurt* (2007). Es autor de la novela *Una heredera de Barcelona*. Interesado desde siempre por el fenómeno de los *best sellers*, fue pionero en informar sobre libros como *Inteligencia emocional*, *La sombra del viento* o la trilogía *Millenium*, contribuyendo a su difusión en España. Ha entrevistado o ha tratado personalmente a

numerosos autores superventas como Harold Robbins, Ken Follett, Michael Crichton, John Grisham, Arturo Pérez-Reverte o Noah Gordon.

Desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad nos encontramos con algunas tipologías de superventas que se repiten una y otra vez. Libros que mueven conciencias, como *La cabaña del tío Tom* o *Sin novedad en el frente*. Grandes frescos históricos, como *Los tres mosqueteros*, *Doctor Zhivago* o *Los cipreses creen en Dios*. Fábulas y relatos simbólicos, como *Canción de Navidad*, *El principito* o *El alquimista*. Libros-ventana a un mundo cerrado y distinto, como *El padrino* o *Cien años de soledad*. Folletones como *Los misterios de París* o las obras de Harold Robbins. Novelas románticas como *Love Story* o *Los puentes de Madison*. Obras de intriga como las de Agatha Christie o Simenon, obras góticas como *Cumbres borrascosas* o *La sombra del viento*, textos de autoayuda como los de Dale Carnegie...

¿Por qué son tan eficaces estas categorías? ¿Qué ventajas brindan al autor que las usa

como punto de partida? ¿Qué tipo de fascinación ejercen sobre los lectores? Estos son algunos puntos que centrarán la conferencia de Vila-Sanjuán.

Daniel Fernández ha sido profesor de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona, editor del grupo Grijalbo-Mondadori (1993-1995) y actualmente es presidente y editor de Edhasa, Castalia y De Vecchi.



Hablará sobre su dilatada experiencia en el mundo editorial y las diferencias y similitudes entre los libros más vendidos y peor vendidos, incluyendo aquellos que perduran en el tiempo y se convierten en éxitos de venta silenciosos... Porque el éxito es relativo y el literario más todavía...

Por último, así enfocará Vila-Sanjuán su diálogo con Arturo Pérez-Reverte.

Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores españoles de más éxito en todo el mundo y ha sido pionero entre nosotros del



llamado “*best seller* de calidad”. En obras como *El húsar*, *El maestro de esgrima*, *La tabla de Flandes*, *El club Dumas* o *El asedio* combina imaginativamente elementos del

thriller y la novela histórica, con una refinada erudición y una cuidada escritura que le ha llevado a la Real Academia Española.

En un famoso artículo de 1998, *La vía europea al best seller*, Pérez-Reverte defendió que la literatura popular de nuestro continente debía inspirarse en el rico acervo cultural que surge de Homero y llega a nuestros días, un punto de vista que contrapone al presentismo y la deliberada contemporaneidad temática de los *best sellers* estadounidenses, y que sostuvo en polémica con Ken Follett en un coloquio de la feria de Frankfurt. Pérez-Reverte es, además, el creador del capitán Alatriste, uno de los contadísimos personajes de la literatura española que han pasado a formar parte de la imaginación popular en el mismo apartado, atemporal y lleno de vida, en el que se hallan instalados D’Artagnan, Maigret o Sherlock Holmes. ♦

Dos conferencias de José Muñoz-Millanes

LEOPARDI: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

Como un auténtico contemporáneo inconformista con su tiempo considera a Giacomo Leopardi el ensayista y traductor José Muñoz-Millanes, quien le dedicará, el jueves 12 y el martes 17 de enero, dos conferencias con el título de *Leopardi: su vida, su obra, su tiempo*. Dos conferencias, pues, dedicadas a una vida complicada, casi novelesca, y a una intensa obra filológica, literaria y filosófica, a pesar de que Leopardi no llegó a vivir cuarenta años, y todo ello –vida y obra– enmarcado en un tiempo muy concreto: la Italia anterior al *Risorgimento*.

- Jueves 12 de enero: “El mundo de Giacomo Leopardi”.
 - Martes 17 de enero: “El pensamiento y la obra de Leopardi”.
- Salón de Actos, 19, 30 horas.

En opinión de **José Muñoz-Millanes**, “a pesar de su corta existencia (1798-1837), Giacomo Leopardi legó una inmensa obra filológica, literaria y filosófica. Además, su abundante epistolario (de un intrínseco valor estético) y los testimonios de sus contemporáneos trazan el perfil de un personaje fascinante. La vida errabunda y atormentada de Leopardi atrae, en primer lugar, por su carácter novelesco: parece sacada de las páginas de ciertos narradores italianos contemporáneos suyos que luego llevarían a las pantallas Luchino Visconti o Ettore Scola. Pero en sus escritos biográficos Leopardi nos ofrece también un agudo retrato, lleno de encanto, de una Italia anterior al *Risorgimento*. Una Italia todavía no unificada, y, por consiguiente, mucho más heterogénea, en cuyas variadas ciudades, él detecta, en medio de un ambiente provinciano, los gérmenes de algunos de los fenómenos más representativos de la modernidad europea, co-

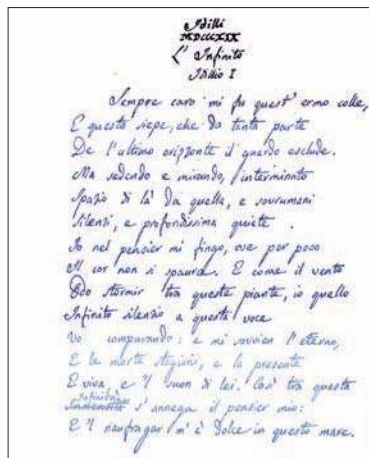


mo la moda, la industria cultural y la nuevas condiciones de la vida metropolitana.

La recepción de la vasta y variada obra de Leopardi acaba apenas de culminar con el



Biblioteca Leopardi en Recanati (Italia) y poema manuscrito del autor



reconocimiento de la centralidad de su diario intelectual: el *Zibaldone*. Esta recepción ha sido paulatina y lenta, debido a la complejidad inclasificable de su figura. Leopardi es filósofo y poeta al mismo tiempo porque piensa imaginativamente: con la imaginación se relaciona conflictiva, discontinuamente, con una realidad huidiza, y con la imaginación a la vez expresa el dolor que su insatisfacción le causa. La infelicidad existencial se convierte para Leopardi en la piedra de toque con la que juzga negativamente tanto la condición humana como la sociedad entera y la posibilidad de su progreso histórico. Por eso, al pensar, Leopardi no sólo filosofa y poetiza, sino que también moraliza amargamente con una rigurosa lucidez que lo convierte en una figura inactual, en un paradójico progresista 'antimoderno', en un auténtico contemporáneo inconformista con su tiempo.”



José Muñoz-Millanes, extremeño, es ensayista y traductor. Es autor del ensayo *Modos y afectos del fragmento*, ha estudiado y antologizado al poeta argentino Alberto Girri, ha traducido del

catalán la poesía y los diarios de Marià Manent. Ha traducido del alemán a Walter Benjamin, Bertolt Brecht y Hugo von Hofmannsthal. Fue varios años lector en la Universidad de Pisa y becario en la Academia de España en Roma. Ha residido en el Colegio de España de la Cité Universitaire de París y está acabando un libro sobre escritores y artistas españoles (Azorín, Baroja, Torrente Ballester y Gutiérrez Solana) en París durante la guerra civil. ♦

El viernes 27 y el sábado 28

“NOSFERATU ” (1922), EN CINE MUDO

La película de F. W. Murnau, en el ciclo dedicado a “Adaptaciones literarias”



La película *Nosferatu*, la ambiciosa y expresionista versión libre que de la novela *Drácula*, del irlandés Bram Stoker, realizó en 1922 F. W. Murnau (1888-1931), se proyecta el viernes 27 y el sábado 28, dentro del ciclo de cine mudo dedicado, en esta temporada, a las “Adaptaciones literarias”. Como ha escrito Román Gubern, coordinador del ciclo, toda la potencia expresiva del director alemán se concentra en esta

historia romántica, donde realismo y fantasía se mezclan en un todo coherente, y donde el vampirismo, que estaba en la novela de Stoker, no es lo primordial, sino más bien lo son otros temas como la muerte, la felicidad perturbada por la presencia del mal y el papel expiatorio de la mujer, temas todos ellos más acordes con las preocupaciones de Murnau.



NOSFERATU, de **F. W. Murnau**, con **Max Schreck** como Nosferatu. 94 minutos.

Presentación: **Manuel Rodríguez Rivero** (19,00 h.)

Proyección de la película: 19,30 horas

Aunque no fuese el vampirismo el único tema que interesara de esta película, el hecho de que se basara, muy libremente, en la célebre novela de Bram Stoker hizo que la película pudiera perderse y no poder ser considerada hoy como uno de los títulos decisivos del cine expresionista alemán. La viuda de Stoker denunció a Murnau por no pagar los derechos

de autor y éste fue condenado a destruir todas las copias. Felizmente unas pocas se conservaron y de esta forma la película se pudo salvar.

De su autor, su verdadero nombre era Friedrich Wilhelm Plumpe (Bielefeld, Alemania, 1888- Santa Mónica, California, EE UU, 1931),



Fotograma de la película *Nosferatu*

y de la película en cuestión escribe Román Gubern en su *Historia del Cine*: “Murnau demostró desde muy joven su inquietud cultural y estudió filosofía (Berlín), historia del arte, literatura (Heidelberg) y música. Fue actor con Max Reinhardt (la deuda del cine alemán hacia Reinhardt es enorme) y durante la guerra combatió como oficial de infantería y luego como piloto, siendo derribado en ocho ocasiones. La revelación de su potencia expresiva tuvo lugar en 1922 con *Nosferatu, el vampiro*. Enfrentándose a la tendencia expresionista de rodar todas las escenas en estudio y en decorados plásticamente dislocados, Murnau recurrió principalmente a escenarios cuidadosamente elegidos. Con calles de Wismar, Rostock y Lübeck compuso una única ciudad y rodó sus paisajes parte en Silesia y parte en Eslovaquia. Con esta innovadora introducción de elementos reales en una historia fantástica, consiguió Murnau potenciar su estremeceadora veracidad. Realismo y fantasía forman un todo coherente en esta historia romántica que debe menos a la vampirología que a cierta temática muy arraigada en toda la obra de Murnau, como la obsesión por la idea de la Muerte, el tema de la felicidad de una pareja perturbada por la presencia del Mal (Nosferatu) y el papel expiatorio de la mujer, que con su voluntad de abnegada entrega derrota al vampiro. A quebrar los cánones teatralizantes

del expresionismo contribuyó su utilización de recursos técnicos de la filiación vanguardista, como el acelerado y el *ralentí* y el empleo de película negativa para señalar el paso del mundo real al ultrarreal. El gran éxito de esta “sinfonía del horror” fue ampliamente rebasado por *El último*, triste historia del portero del lujoso hotel Atlantic (Emil Jannings lo interpreta), orgulloso de su vistoso uniforme, que debido a su avanzada edad es “degradado” al servicio de lavabos”.

El último (Der Letzte Mann) es de 1924 y todavía rodaría Murnau en Alemania otras películas destacadas como *Tartufo* o *Fausto*, hasta que en 1926 se fue a Hollywood y allí realizaría al año siguiente *Amanecer (Sunrise)*, por la que obtendría un Oscar. El paso del mudo al sonoro no le fue propicio y tras el fracaso de un par de películas más, Murnau se fue al sur del Pacífico, viaje que plasmaría en su última película *Tabú* (1931), que rodaría junto al director norteamericano Robert Flaherty, autor de *Nannok el esquimal* (1922) y de *Man of Aran* (1934). Aunque algunas filmografías le dan la co-autoría de la última película de Murnau, discrepancias de ambos directores hicieron, según otras informaciones, que Flaherty renunciara a dicha co-autoría. Nada más acabar *Tabú*, Murnau sufrió un accidente de coche y falleció en Santa Mónica el 11 de marzo de 1931. ♦

Ciclo de miércoles

EL UNIVERSO MUSICAL DE ALEJO CARPENTIER

Explorar el rico universo musical del escritor cubano Alejo Carpentier (1904-1980) a través de una selección de obras de compositores latinoamericanos y europeos íntimamente vinculados con él es el propósito de este nuevo ciclo de miércoles, estructurado en tres conciertos, los días 11, 18 y 25 de enero, dedicados, respectivamente, a la relación de Carpentier con España, la música cubana de su tiempo y la influencia de su estancia en París.

En la vida y en la obra del escritor cubano **Alejo Carpentier** (1904-1980) la música ocupó un lugar privilegiado: crítico musical, organizador en La Habana de conciertos de música moderna, testigo privilegiado de las vanguardias artísticas durante su estancia europea y autor de varias monografías y artículos sobre música cubana. Hasta tal extremo fue su pasión por la música que durante sus primeros años de vida profesional consideró la posibilidad de dedicarse a la musicología, de la que nunca estuvo muy alejado.

Los conciertos de este ciclo reúnen una serie de obras latinoamericanas y europeas íntimamente vinculadas a Carpentier, explorando su rico universo musical cuyos vértices estéticos y emocionales descansan en tres países: España, Cuba y Francia. Cada programa recrea la relación del escritor con la música y los músicos afinados en estos países. El primero explora su compleja relación con España, en su condición simultánea de antigua metrópoli y modelo musical. Carpentier fue un activo promotor de la música español-

la en Cuba, en donde organizó el estreno de varias obras de Falla y Turina. El segundo concierto se centra en su faceta de mentor y amigo de ciertos compositores cubanos como Alejandro García Caturla, Amadeo Roldán o, años después, Leo Brouwer, lo que explica su defensa de una identidad musical propia en Latinoamérica, encarnada en este programa en la figura de Heitor Villa-Lobos. Con este compositor brasileño coincidió Carpentier durante su fructífera estancia en París entre 1928 y 1939, periodo al que se dedica el tercer concierto del ciclo. Sus años parisinos, que tanto marcaron sus gustos musicales, le permitieron conocer de primera mano la vanguardia del momento, desde los ecos de Debussy y Ravel

hasta protagonistas en activo como Stravinsky y Milhaud, con quienes también compartió su amor por ritmos exóticos e innovadores. Participan en este ciclo la soprano **Ana María Sánchez**, el pianista **Gustavo Díaz-Jerez** y el **Intémpore Piano Trío**.



Caricatura de Alejo Carpentier, por Juan David (1968)



“Yo tardé mucho en llegar a la novela –declaró Alejo Carpentier–. En primer lugar, fui musicólogo durante mucho tiempo. Me apasionaba la música, y me sigue apasionando (...). Me dediqué a la musicología durante muchísimo tiempo, y de ese trabajo, surgió una obra que respondía a una ambición, que fue mi historia de la música en Cuba.”

Y es que, explica **Carlos Villanueva**, catedrático de Música de la Universidad de Santiago de Compostela, en la Introducción del programa de mano del ciclo, Carpentier fue cronista precoz y crítico musical; miembro activo del Grupo Minorista durante el período de la dictadura de Machado, y activista en un país en vías de reconstrucción intelectual que, sin haberse librado de España y aun buscando alianzas allí, trataba de alcanzar su propia identidad. Aunque llegara tarde a la novela, su capacidad de fabulación musical y el conocimiento técnico ya aparecen en sus primeras crónicas en una línea muy salazariana: tanto en el planteamiento de la estrategia a seguir para acercar Cuba al mundo, como a la hora de elegir modelos y amistades.

El legado musical de Alejo Carpentier es coherente y unitario. Sus intereses eran muy variados, pero también diferentes y jerarquizados sus enfoques: en función del medio para el que escribiera (revista, diario, emisora de radio), el género elegido (ensayo, conferencia, crítica de prensa, entrevista, relato de historia o de ficción) o el propio nivel de competencia y

entorno político del público receptor. Su herencia musical resulta de complejo análisis dada la cantidad de reediciones, antologías, entrevistas o escritos extemporáneos, recopilados con ocasión o excusa de su creciente popularidad como novelista.

En el primer concierto del ciclo, el 11 de enero, *La relación con España*, la soprano **Ana María Sánchez** y el pianista **Alejandro Zabalá** interpretan obras de M. de Falla, E. Halffter, O. Esplá, F. García Lorca y J. Turina. Para Carpentier “Falla debería ser el modelo a seguir para cualquier compositor iberoamericano, falto de tradición, de orientación y de oficio; y este honor le cabe por las razones técnicas de una obra perfecta, por la evolución de su escritura (progresiva y abierta a la vanguardia), por su cosmopolitismo y por su talante humano: una suerte de “sinceridad” que podemos traducir en el adecuado tratamiento de los materiales populares, sin falsas folclorizaciones”.

El alma cubana es el título del segundo concierto, que ofrece el 18 de enero el **Íntempore Piano Trío**, integrado por **Rubén Darío Reina** (violín), **Javier Albarés** (violonchelo) y **Cameron Roberts** (piano). El programa está formado por obras de M. Saumell, I. Cervantes, A. García Caturla, A. Roldán, L. Brouwer y H. Villa-Lobos. “Alejo –escribe Villanueva– fue muy contestado por un sector de la sociedad habanera (como lo fuera Salazar en Madrid): por su orientación ‘elitista’, por su ataque a re-



Alejo Carpentier (página anterior). De izquierda a derecha, Manuel de Falla, Joaquín Turina y una foto antigua de La Habana.

peritorios y públicos convencionales, por su declarado antirromanticismo, y por la elección de nuevos modelos que representaban la vanguardia de aquellos años en una sociedad muy conservadora: Debussy, Ravel, Stravinsky o Falla. Para lograr esos cambios necesarios, en un país sin tradición, Carpentier apoyará o promoverá la creación de infraestructuras alternativas (la Orquesta Filarmónica de La Habana, bajo la dirección del español Pedro San Juan; programaciones novedosas, formaciones de cámara, etc.); y golpeando, siempre, desde periódicos y revistas, o en la misma entrada de los teatros, llegado el caso. En permanente estado de guerrilla urbana.”

La estancia en París es el rótulo bajo el que se ofrece el tercer y último concierto del ciclo, el 25 de enero, interpretado por el pianista **Gustavo Díaz-Jerez**, con obras de los compositores que más fascinaron a Carpentier durante su estancia en la capital francesa: C. Debussy, M. Ravel, D. Milhaud, Lili Boulanger e I. Stravinsky. “París no es solo para Carpentier la ciudad, las tertulias, La Coupole, los estrenos, los ballets rusos, o los círculos surrealistas...; es el idioma, es la cultura y la referencia a donde debe mirar América y desde donde Cuba puede y debe relanzarse como el país más musical de América Latina.” “En París, como se sabe –escribe Alejo–, estuve muy ligado

con el movimiento surrealista. Creo que soy el único latinoamericano que ha convivido con todo aquel mundo fabuloso de Breton, de Aragón, de Benjamin Péret, Paul Éluard, Robert Desnos... que fue mi amigo entrañable; y toda aquella gente que animó un movimiento fabuloso”.

LOS INTÉRPRETES

La soprano **Ana María Sánchez** es profesora en Musikene de San Sebastián y en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. **Alejandro Zabalá** recibió en 2000 el Premio al Mejor Artista de Música Clásica en la V Edición de los Premios de la Música de la SGAE. Fue director de la Escuela Superior de Música del País Vasco. El **Intémpore Piano Trío** es un ensemble integrado por músicos de Australia, Colombia y España, formados en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Real Conservatorio Superior de Madrid, Conservatorio de Ginebra, Manhattan School of Music y The Royal Academy of Music de Londres. **Gustavo Díaz-Jerez** ha grabado la obra integral para piano de M. de Falla y un doble CD con *Iberia* de Albéniz. Medalla Albéniz 2010, es miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y profesor del Conservatorio Musikene. ♦

Conciertos del Sábado

CICLO “TELEMANN, EL BARROCO DEL NORTE”

Este ciclo ofrece un contrapunto a la idea generalizada que considera la música barroca como un fenómeno esencialmente italiano. En la Europa septentrional, la prolífica figura de Georg Philipp Telemann, admirada por sus contemporáneos, desarrolló un estilo compositivo lleno de rasgos personales. Se mostrará una selección de su mejor música de cámara articulada en cuatro géneros: la sonata solista, el dúo de travesos, la sonata en trío y el cuarteto. Participan algunos de los grupos españoles de música antigua más destacados.

- **7 de enero: Zarabanda** (Álvaro Marías, flauta y dirección; Joan Espina, violín; Alejandro Marías, viola da gamba; y Rosa Rodríguez, clave).

Zarabanda, creado por Alvaro Marías en 1985 al reunir a un grupo de músicos de gran experiencia en la interpretación del repertorio camerístico de la era barroca, pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la época y del empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas, lograr una interpretación lo más fiel posible al estilo y espíritu de la música que interpreta. Su repertorio abarca desde la música del Renacimiento hasta la del clasicismo, aunque se centra fundamentalmente en el repertorio del periodo barroco. Dentro de su interés por recuperar el patrimonio musical español, se puede citar un disco monográfico dedicado a la música vocal del compositor del siglo XVIII Joaquín García.

- **14 de enero: La Ritirata** (Tamar Lalo, flauta de pico; Enrike Solinís, tiorba y

guitarra barroca; Ignacio Prego, clave; y Josetxu Obregón, violonchelo barroco y dirección).

Creada durante su etapa de residencia en Holanda por Josetxu Obregón, La Ritirata toma su nombre del último movimiento del célebre quinteto que Luigi Boccherini compuso en Madrid, titulado *La Musica notturna delle strade di Madrid*. Recientemente el grupo ha sido galardonado en Sitges, y ha sido el único grupo español seleccionado a nivel europeo para la primera Gran Audición de REMA (Red Europea Música Antigua). Actúan de manera regular en festivales y salas de gran prestigio, como Musika-Música del Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Nacional de Pekín, Festival de Música Antigua de Barcelona, Festival de Música Antigua del CNART de Ciudad de México, Acto de Clausura de la Presidencia Española de la UE en Tokio, entre otros.

- **21 de enero: Yifen Chen y Marc Hantai**, dúo de travesos.

Yifen Chen ha realizado numerosos conciertos de música de cámara y recitales en Estados Unidos y en Holanda, y después de instalarse en París, ha actuado con numerosas orquestas barrocas, como Le Concert des Nations (Jordi Savall), Les Arts Florissants (William Christie), Collegium Vocale Gent (Phillippe Herrewghe), Al Ayre Español (E. López-Banzo), entre otras.

March Hantai ha actuado como primer flautista de las principales orquestas barrocas. Como solista y camerista ha participado en numerosos festivales en Europa, Estados Unidos, Japón y Corea y actúa regularmente con sus hermanos Jérôme (viola da gamba) y Pierre (clave). Actualmente es profesor en la Escola Superior de Música de Catalunya, en Barcelona, y en la Schola Cantorum de Bâle.

- **28 de enero: Hippocampus** (Alberto Martínez Molina, clave y dirección; Fernando Paz, flauta; Xavier Blanch, oboe; y Ruth Verona, violonchelo).

Desde su creación en 2000, Hippocampus ha ofrecido conciertos en Inglaterra, Alemania y España, participando en importantes ciclos y festivales. Entre los proyectos más importantes llevados a cabo por Hippocam-



pus como orquesta, bajo la dirección de Alberto Martínez Molina, se encuentra su participación como grupo residente en el ciclo de *Las Cantatas* de J. S. Bach, iniciado en 2004, y en el que el grupo ha interpretado más de 60 cantatas y la Misa en Si menor. El grupo tiene también en repertorio los seis *Conciertos de Brandemburgo* y las cuatro *Suites* orquestales de Bach, así como sus conciertos para solista y orquestales. ◆

LA INFANCIA EN LA MÚSICA

El lunes 9 de enero, la Fundación Juan March ofrece “Natividad y Epifanía en el Medioevo”, cuarto concierto del ciclo programado para los “Lunes Temáticos” de la temporada 2011/2012, bajo el título *La infancia en la música*.

Salón de Actos, 19,00 horas.

Interpretado por **Schola Antiqua**, con **Juan Carlos Asensio** en la dirección, se estructura en tres secciones: “En el día de Navidad”, “De la ‘Misa de los Locos’” y “En la Epifanía”.

NATIVIDAD Y EPIFANÍA EN EL MEDIEVO

La celebración de la Navidad y de la Semana Santa –conmemoración del principio y el fin de la vida de Jesús encarnados en las fiestas del Nacimiento y la Resurrección– conforman los dos momentos más importantes del calendario litúrgico cristiano. Y consecuentemente estaban acompañados de un sofisticado despliegue ceremonial en el que el canto constituyó uno de sus principales ingredientes desde los mismos inicios. En un sentido amplio, el tiempo de Navidad se extiende desde la Natividad de Jesús, fijado el 25 de diciembre, hasta la Epifanía, el 6 de enero, en recuerdo de la aparición de los Tres Reyes venidos de Oriente según narran los relatos bíblicos. Entre ambas festividades se situaba la fiesta de la Circuncisión el 1 de enero, en la octava de la Natividad. Estos tres acontecimientos, algunos bien instaurados an-



Códice de las Huelgas: Organum
Verbum Patris hodie, f. 26v

tes de la Edad Media, articulan por orden cronológico el repertorio interpretado en este concierto, compuesto mayoritariamente por el canto llano del ritual gregoriano, entrelazado con algunos ejemplos de obras polifónicas tempranas a dos y tres voces.

Durante el día de Navidad y de la Epifanía, la celebración de la misa y del oficio divino, las dos acciones principales en el culto de la Iglesia, contaban con un elevado grado de elaboración, acorde a la mayor categoría litúrgica que les correspondían como *festum principale*. En el caso de la Navidad, por ejemplo, acontecían hasta cuatro misas en el espacio de unas doce horas: Misa de la Vigilia en la víspera, de la Noche (o “del Gallo”), de la Aurora al amanecer y del Día. Entre ellas se intercalaba el oficio divino formado por una sucesión de horas mayores y horas menores entre las que maitines, laudes y vísperas destacan por su importancia musical. Las partes de este concierto correspondientes a estas dos fiestas principales presentan una selección musical entresacada de distintos momentos de la li-

turgia. La coincidencia de la fiesta de la Circuncisión con el Año Nuevo dio lugar a una serie de fiestas de inspiración profana que recordaban el origen remoto de la conmemoración navideña, una reacción de las autoridades eclesiásticas frente a festividades paganas en torno al solsticio de invierno. Así lo indican algunas fuentes musicales, que se refieren a este día como “la fiesta de los locos” o “la fiesta del asno”. Las tres piezas de este concierto proceden del llamado Oficio de Pierre de Corbeil, Arzobispo de Sens, fallecido en 1222, que muestran bien el tono jocoso que presidía ese día. El ejemplo más evidente quizá sea el *Conductus Orientis partibus*, en cuyo final hay una referencia al asno como remate a la procesión de entrada.

Aunque la monodia fue durante la Edad Media la textura dominante en una buena parte de las instituciones musicales, la polifonía tuvo sus manifestaciones más tempranas a partir del siglo IX. Para dotar de mayor esplendor la celebración navideña fue práctica común introducir embellecimientos melódicos. Una de las mayores innovaciones musicales de todos los tiempos surgió emparentada con la celebración del Nacimiento de Jesús. Entre los testimonios genuinamente hispanos de es-

te repertorio, el *Códice de las Huelgas* (siglo XIV) ocupa un lugar destacado. Este concierto termina con una obra conservada en este fundamental manuscrito vinculado al Monasterio femenino cisterciense de Las Huelgas en Burgos: el *Organum* a dos voces *Verbum Patris hodie*, un tropo de *Benedicamus Domino* para la Navidad.

Desde su fundación en 1984, **Schola Antiqua** se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música antigua y en especial del canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz del Valle de los Caídos. Su repertorio se centra en la monodia litúrgica occidental así como en la polifonía del Ars Antiqua y Ars Nova y en el canto llano de los siglos XV a XIX.

Juan Carlos Asensio, director de Schola Antiqua desde 1996, es profesor de Historia de la Música Medieval, Notación y Cantos Litúrgicos en la Escola Superior de Música de Catalunya. Es editor de la revista *Estudios Gregorianos*. En 2003 publicó la monografía *El Canto Gregoriano*. En la actualidad prepara una monografía sobre la notación musical en Occidente. ♦

MÚSICA EN DOMINGO Y CONCIERTOS DE MEDIODÍA

Salón de Actos, 12,00 horas.

● **Domingo 15 y lunes 16**

María José Belotto Córdoba, flauta

Gonzalo Noqué Sánchez, guitarra

Obras de Filippo Gragnani, Ferdinand Rebay y Mauro Giuliani

● **Domingo 22 y lunes 23**

Carolina Bruck-Santos, mezzosoprano

Katharina Landl, piano

Obras de Gustav Mahler, Maurice Ravel y Xavier Montsalvatge

● **Domingo 29 y lunes 30**

Iván López, violín

Fernando Cruz, piano

Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms y Camille Saint-Saëns

María José Belotto Córdoba ha tocado con la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y con las Orquesta Sinfónicas de La Coruña y Sevilla. Es profesora en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla.

Gonzalo Noqué Sánchez desarrolla su carrera como solista, con orquestas, en agrupaciones de cámara y como acompañante de cantantes. Está especialmente interesado en el repertorio de música de cámara menos frecuente y ha recuperado obras de autores olvidados como Ferdinand Rebay. Actualmente es profesor en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla.

Carolina Bruck-Santos, mezzosoprano, ha cantado, entre otros, los papeles de Carmen, Feodor (*Boris Godunov*), Julie de Philippe Boesmans y Flosshilde (*Götterdämmerung*). Ha sido invitada a la Schubertiada de Barcelona, Festival de Musique Colmar, además de dar recitales y conciertos en diversos países europeos y en Estados Unidos. Prepara para esta temporada la segunda doncella (*Elektra*) y Julie (*Julie*) en Francia.

Katharina Landl recibió, junto a Carolina Bruck-Santos, el Premio de Concierto en el curso de Wolfram Rieger en Berlín. Ha dado numerosos recitales de Lied, entre los cuales cabe destacar tanto el recital de clausura en la Schubertiada de Barcelona, como en otros festivales y salas de Austria, Alemania, Italia, Polonia, Liechtenstein, Suiza, España y México.

Iván López obtuvo el primer premio en el V certamen Internacional de Torres (2007) y fue también premiado en el Concurso de Juventudes Musicales de España (2008). Ha actuado en Estados Unidos, España, Portugal y Alemania. Desde 2009 es violinista de la Orquesta de RTVE.

Fernando Cruz ha sido premiado en numerosos concursos de piano nacionales e internacionales. Como solista ha actuado con la Orquesta de la Universidad de Indiana, la Orquesta Filarmónica de Palencia y la Orquesta de RTVE. ♦

De enero a mayo

CONFERENCIAS, CONCIERTOS, EXPOSICIONES

Se ofrece en estas páginas un sintetizado avance de la programación que ha preparado la Fundación Juan March en sus tres campos de actividades en conferencias, conciertos y exposiciones. De algunas de estas actividades, de las de enero, se habla en otras páginas de esta revista y del conjunto de la programación musical y cultural en el primer semestre se da cuenta con más detalle en los desplegables que acompañan a esta publicación.

CONFERENCIAS

En **enero** se ofrecen sendas y diferentes “Autobiografías intelectuales”, primero la de la científica Margarita Salas en conversación con la escritora Soledad Puértolas, las dos miembros de la Real Academia Española, y después el pianista y director de orquesta de renombre internacional Daniel Barenboim repasa su vida, obra e inquietudes en diálogo con un especialista en música. El ensayista y traductor José Muñoz-Millanes nos trae la (corta) vida tormentosa y novelesca situándola en la Italia anterior al *Risorgimento* de Giacomo Leopardi en dos conferencias sobre *Leopardi: su vida, su obra, su tiempo*.

Acaba enero y comienza **febrero** con un ciclo de conferencias, “*Best sellers*”. *Análisis de una literatura popular*, con José Antonio Marina, Daniel Fernández y Sergio Vila-Sanjuán, coordinador del ciclo, quien mantendrá el último día una conversación con el escritor Arturo Pérez-Reverte. Seguidamente en febrero dos conferencias sobre *La competencia por el aplauso*, centradas en dos diferentes escenarios del ámbito teatral (en paralelo, co-

mo se señala en su apartado correspondiente, se ofrece un ciclo de conciertos sobre *La lucha por el aplauso. Medio siglo de duelos musicales*). José Manuel Sánchez Ron se ocupa en dos conferencias de *Marie Curie: su mundo, su vida y su legado*. Una nueva sesión de “Poética y Teatro” tiene como invitado al director catalán Lluís Pasqual, en diálogo el segundo día con Luciano García Lorenzo. El novelista Ignacio Martínez de Pisón, con un pie en febrero y otro en **marzo**, interviene en “Poética y Narrativa”; el segundo día mantiene un coloquio con el crítico José María Pozuelo Yvancos. Dentro del formato de dos conferencias Martí Domínguez se detiene en *Voltaire: su vida, su obra, su tiempo*. Y en este mismo mes de marzo se hace *Un recorrido por el flamenco*, con cuatro conferencias e interviene el escritor mexicano Jorge Volpi en *Nombres de Latinoamérica*. **Abril** acoge un ciclo multidisciplinar, desde perspectivas biomédicas, sociológicas y filosóficas con el elocuente título de *Envejecemos*.... Y en **mayo** otro ciclo muy distinto, *Los orígenes medievales de la novela europea*, cinco conferencias coordinadas por Carlos García Gual. Habrá también un Seminario de Filoso-



Gustav Mahler, Antonia Mercé, "La Argentina", Liszt y Thalberg. Abajo, Marie Curie y Voltaire



fía sobre la "Teoría del bien", a cargo de Miguel García-Baró, y una aproximación a uno de los mayores creadores musicales del siglo XX: *Mahler: su vida, su obra, su tiempo*, visto por José Luis Pérez de Arteaga. Y, a partir de **enero**, el viernes y el sábado, una vez al mes, Ci-



ne mudo con el ciclo de "Adaptaciones literarias" y películas de Murnau (dos títulos), Renoir; Fred Niblo y John S. Robertson. Otro viernes de cada mes, "Conversaciones en la Fundación": el periodista Antonio San José entrevista a Javier Celaya, especialista en comunicación digital, a Gerard Mortier, director artístico del Teatro Real, al cocinero vasco Martín Berasategui y al bailarín y coreógrafo Nacho Duato.

MÚSICA

Dentro de los ciclos de las tardes de los miércoles, transmitidos por RNE, en **enero** *El universo musical de Alejo Carpentier*, la música vinculada al gran escritor cubano, tan relacionado como creador, gestor y aficionado a la música de su cultura caribeña y de las vanguardias que tan bien conoció en París. En



febrero -en paralelo con el ciclo de conferencias-, *La lucha por el aplauso. Medio siglo de duelos musicales*, que ofrece cuatro duelos histó-



ricos, que enfrentaron a cuatro parejas de compositores-intérpretes. En **marzo**, *Turina en París*: la ciudad de la Luz siempre ha ejercido de imán de artistas y creadores de todas las épocas y Turina, en las primeras décadas del siglo pasado no fue excepción. Una pequeña muestra documental del inmenso legado Turina, que posee la Fundación, completará los conciertos. En **abril** se recordará *El arte del piano en Muzio Clementi*,

que no solo fue el autor de manuales para el aprendizaje técnico de este instrumento sino también uno de los creadores de la escuela pianística moderna y contemporánea de Beethoven, Schubert y Rossini con quienes dialogará en estos tres conciertos programados. El ciclo de **mayo** está dedicado a *Obras inacabadas*, donde se podrán oír piezas inconclusas, una práctica poco habitual en la vida concertística moderna.



Retrato de mujer de perfil, supuesto retrato de Anna Maria Tiepolo, c. 1768

Se han programado, en este semestre, dos Aulas de (Re)estrenos: un monográfico del compositor catalán Joan Guinjoan y una muestra del repertorio español reciente para una formación tan particular como un quinteto de metales, como es el Spanish Brass Luur Ensemble. En los Conciertos del Sábado, a partir de **enero**, *Telemann, el barroco del norte*, con una selección de la música barroca de la Europa septentrional, que muestra que no es un fenómeno únicamente italiano. En **febrero**, *Voces blancas*, tres conciertos con un repertorio para coro de niños compuesto en los últimos siete siglos. Entre **febrero** y **marzo**, *La guitarra española: de Sor al siglo XXI*, desde la guitarra del XVIII hasta las nuevas posibilidades sonoras descubiertas en la últimas décadas. En **marzo**, *Músicas para el Rey*, tres conciertos con obras compuestas expresamente para Carlos III y Carlos IV. En **abril**, *Itinerarios del tango*, tres conciertos que pasan, claro, por el tango porteño y se extienden por el tango erudito de algunos compositores contemporáneos e incluso el tango errante centroeuropeo. En **mayo** *Brahms transcribe a Brahms: integral de las sinfonías a cuatro manos*, que se escucharán en el ciclo en orden cronológico. Además continúan, una vez al mes, de **enero** a **mayo**, los "Lunes temáticos", dedicados a *La infancia en la música*, con Schola Antiqua, piano a cuatro manos por Carmen Deleito y Josep Colom, canto y piano, piano, y los Los Pequeños Cantores. Por último, en domingo y lunes por

la mañana, siguen los conciertos a cargo de jóvenes intérpretes.

ARTE

Del 1 de **febrero** al 4 de **marzo** podrá verse en Madrid la pequeña muestra *Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Diez retratos de fantasía*; diez cabezas (dos hombres y ocho mujeres jóvenes), todas ellas engalanadas, que no son estrictamente retratos y seguramente fueron concebidos como una serie. La segunda exposición que se verá en Madrid en la temporada 2011/2012, entre el 30 de marzo y el 1 de julio, es *La vanguardia aplicada. Tipografía y diseño gráfico, 1890-1950*, con más de 700 obras, que pretende ser una historia visual del impacto de los ideales de la vanguardia en los ámbitos de la tipografía y el diseño gráfico.

Dentro de las exposiciones temporales en los dos Museos de la Fundación, en el de Palma se exhibe del 22 de febrero al 26 de mayo, y en el de Arte Abstracto de Cuenca, entre el 15 de junio y el 9 de septiembre, la primera exposición monográfica en España dedicada al artista ruso Vladimir Lébedev (1891-1967); y primero en Cuenca (2 de marzo-27 de mayo) y después en Palma (13 de junio-8 de septiembre), *El fotomontaje en Europa (1918-1939)*, un panorama concentrado del nacimiento del fotomontaje como forma artística y de su desarrollo en Centroeuropa y la URSS. ♦

BIBLIOTECA DIGITAL DE ILUSIONISMO

Haciendo eco de un deseo expresado por los estudiosos que acuden a consultar la Biblioteca de Ilusionismo, se acaba de poner a disposición del interesado una serie de sesenta libros, fechados entre 1733 y 1929, pertenecientes al fondo histórico, cuyo nombre responde a tres palabras mágicas: Sim Sala Bim.



Mágico parece el acceso desde lugares remotos al libro en formato digital, buscar entre sus páginas, saltar de una página a otra entre los términos de búsqueda, leerlo e imprimirlo. Además de cronológicamente, los libros están colocados por estanterías temáticas:

Historia de la magia: libros relacionados con la vida de magos célebres y sus aportaciones a la evolución del ilusionismo.

Magia científica: trucos basados en experimentos propios de la física, la química, o las matemáticas, entre otras ciencias.

Mentalismo: arte de ejecución antiguo en el cual el practicante utiliza la agilidad mental, principios de la magia escénica o sugestión para hacer una ilusión de lectura mental.

Cartomagia: magia con barajas, naipes, cartas.

Prestidigitación: Juegos que necesitan de una esmerada habilidad para manipular con las manos y con objetos no trucados, ya sean cuerdas, dedos, monedas.

Magia blanca: trucos de ilusionismo comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen.

Títulos tan sugerentes como el famoso Minguet *Engaños a ojos vistas* (1733), *El brujo en sociedad* (1839), *El mago de los salones o El diablo color de rosa: nueva colección de juegos de escamoteo, física y química recreativa* (1876), y otras decenas más evocan el origen del estudio y difusión de la Magia.

La Biblioteca de Ilusionismo que hospeda la Fundación Juan March, se compone de una colección especial de libros y revistas que actualmente asciende a más de 2.000 volúmenes. Su origen se encuentra en la donación realizada en 1988 por José Puchol de Montís de su biblioteca particular, enriquecida y aumentada con las adquisiciones que anualmente se incorporan. ♦