

2 ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado

Ícaro (1588), de Hendrick Goltzius, por María Zozaya

9 LA ISLA DEL TESORO. ARTE BRITÁNICO DE HOLBEIN A HOCKNEY

14 ANTONIO SAN JOSÉ ENTREVISTA A JULIA GUTIÉRREZ CABA

15 ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN EN “POÉTICA Y POESÍA”

“Poesía hoy: libertad y responsabilidad” y lectura poética del autor

17 “BIOGRAFÍAS DE ESPAÑOLES EMINENTES”: UNAMUNO E IGNACIO DE LOYOLA

Publicado el volumen sobre el escritor vasco, a cargo de Jon Juaristi, y conferencias sobre el segundo, por Enrique García Hernán

21 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LAS CRUZADAS

24 “PRODIGIOS MUSICALES”, CICLO DE MIÉRCOLES

26 ARMSTRONG Y EL JAZZ DE NUEVA ORLEANS

28 HISTORIA DEL LIED: “ORIGEN Y ESPLENDOR”

Conciertos de jóvenes intérpretes, en domingo y lunes

30 CINE MUDO: “EL VIENTO” (1928), DE VICTOR SJÖSTRÖM

32 LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN, DEPOSITARIA DE TODAS SUS PUBLICACIONES

ACTIVIDADES EN NOVIEMBRE

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

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Ícaro 1588

HENDRICK GOLTZIUS

María Zozaya

Coordinadora de exposiciones, Fundación Juan March

Hendrick Goltzius fue el más destacado burilista del primer Barroco neerlandés, además de editor, dibujante y pintor. Su excepcional virtuosismo técnico –consolidó el uso de la teoría de trazos asociada al buril para conseguir impactantes transiciones de claroscuro y efectistas impresiones de volumen y espacio– llevó a su taller de Haarlem a producir un volumen de estampas sin precedentes, convirtiendo la ciudad en lugar de referencia del grabado. Gracias al crecimiento económico y esplendor comercial que vivían en esos años las Provincias del Norte, su obra tuvo además una importante distribución internacional.

Ícaro pertenece a la serie *Los cuatro caídos: Tántalo, Ícaro, Faetonte e Ixión*. Tal y como aparece firmado abajo en el centro (“C.C. Inue. / HG. Sculp.”), Cornelis Cornelisz van Haarlem *inuenit*, inventó la imagen –y la pintó, probablemente en grisalla– y Hendrick Goltzius *sculpsit*, la grabó. Está considerada como la mejor obra de la colaboración entre los dos artistas, en una época en la que el grabado de reproducción era muy valorado, comparándose su virtuosismo con la calidad de una buena traducción de los textos clásicos

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)

Ícaro, 1588. Grabado por Hendrick Goltzius, por invención de Cornelis Cornelisz van Haarlem
Grabado calcográfico, buril. Diámetro: 335 mm. Print Collection, The Miriam and Ira D. Wallach
Division of Art, Prints and Photographs. New York Public Library, Nueva York

griegos o latinos. Los cuatro personajes mitológicos aparecen representados en el momento en que caen, precipitándose por el aire –Ícaro y Faetonte bajo la luz del Sol y Tántalo e Ixión en la oscuridad–, tras ser castigados por intentar acercarse al reino de los dioses. La postura de las cuatro figuras es prácticamente la misma, pero vista desde diferentes ángulos, lo que ha llevado a suponer que Cornelisz utilizara una escultura o modelo de cera para lograr plasmar con tal dominio la anatomía humana en movimiento. Este mismo procedimiento fue probablemente practicado también por Goltzius.

Según la mitología griega, Ícaro era el hijo de Dédalo, arquitecto condenado al destierro por el tribunal ateniense del Areópago tras haber matado por celos a su sobrino Talos. En Creta, Dédalo construyó el Laberinto donde confinar al Minotauro, fruto de la unión entre Pa-

Hendrick Goltzius

Mulbracht, 1558-Haarlem, 1617

Hendrick Goltzius nació en 1558 en Mulbracht, la actual ciudad alemana de Bracht. Fue el mayor de los hijos del pintor de vidrio Jan Goltz II y Anna Fullings. Cuando tenía un año se quemó las dos manos, lo que le provocó una lesión en los tendones de la mano derecha, que nunca pudo estirar completamente. Esta malformación, sin embargo, le permitiría tener un mejor manejo del buril. A los seis años comenzó a aprender el oficio de su padre, siendo ya

claros sus extraordinarias dotes artísticas. Hacia 1574-1575 fue aceptado como aprendiz del erudito y grabador holandés Dirck Volckertszoon Coornher, entonces exiliado en Xanten, en la Baja Renania, con quien perfeccionó la técnica del buril y cuyo pensamiento ético y humanista ejerció una importante influencia en Goltzius, presente en la temática de sus obras más tempranas.

En 1577 se trasladó con Coornher a Haarlem y pronto comenzó a grabar para el editor Philip Galle. En 1579, a los 21

años de edad, se casó con Margaretha Jansdr, viuda y con un hijo, Jacob Adriaensz Matham, que se convertiría en uno de sus ayudantes con más talento. En 1582 comenzó a editar en su propio taller en Haarlem, acabando con el monopolio de Amberes en la edición de estampas, mientras se consolidaba como maestro del grabado. Su continua experimentación técnica le llevó a realizar extraordinarios claroscuros –modalidad técnica derivada de la entalladura, en la que se utiliza la superposición de distintos tacos de madera para obtener la

sífae, mujer del rey Minos, y un toro. En ese Laberinto fue encerrado junto a su hijo Ícaro por haber ayudado a Teseo y a Ariadna, la hija de Minos, a luchar contra el Minotauro y salir del Laberinto. Según relatan las *Metamorfosis* de Ovidio (Libro VIII, 183-235), Dédalo construyó para él y su hijo unas alas unidas por lino y cera que les permitirían volar como pájaros para así huir de su encierro. Sobrevolaron la isla de Samos y dirección suroeste, continuaron por encima de Delos, Paros, Lebynthos y Kálimnos, hasta que Ícaro, a pesar de las advertencias de su padre, voló demasiado alto intentando alcanzar el cielo, acercándose tanto al sol que la cera de sus alas se derritió y éstas se despegaron provocando su caída al mar mientras gritaba el nombre paterno.

La estampa refleja el momento en el que Ícaro, protegiéndose con la mano izquierda de la

estampa- y sus conocidos *penwerken*, dibujos a pluma de gran tamaño realizados a la manera de grabados. Además de sus composiciones mitológicas y alegóricas y sus paisajes tardíos, gozó de gran prestigio como retratista, especialmente con sus retratos de formato oval en los que desarrolló una gran habilidad para reflejar la personalidad de los retratados.

Tras varios años de gran producción artística, y también de enfermedades y depresiones, en octubre de 1590 comenzó un viaje de más de un año que le

llevaría a varias ciudades europeas y a Italia, donde pudo admirar y dibujar por fin directamente las obras de los grandes maestros y de la antigüedad clásica. A su regreso, la incorporación de lo aprendido en Italia dio paso a una nueva etapa en la que el manierismo extravagante de la década de los ochenta fue sustituido por un clasicismo sereno y equilibrado.

En 1600, tras una importante crisis de salud y con 42 años, abandonó el grabado para dedicarse exclusivamente a la pintura. Murió el 1 de enero de

1617 en Haarlem, donde fue enterrado. Su imprenta continuó trabajando bajo la dirección de su hijastro Jacob Natham.

Bibliografía:

Otto Hirschmann, *Verzeichnis des Graphischen Werks von Hendrick Goltzius 1558-1617*. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1921.

Huigen Leeftang [et al.], *Hendrick Goltzius (1558-1617): drawings, prints and paintings*. Exhibition catalogue. Zwolle, Waanders, 2003.

New York Public Library, Nueva York

En 1886 el ex Gobernador Samuel J. Tilden donó su fortuna para “la creación y mantenimiento de una biblioteca gratuita y una sala de lectura en la ciudad de Nueva York”. Las dos bibliotecas existentes, Astor y Lenox, pasaban entonces por dificultades económicas, lo que llevó a la creación en 1895 de la New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations. El 23 de mayo de 1911 se inauguró en el inmenso edificio estilo *Beaux Arts* levantado entre la calle 42 y la Quinta Avenida y presidido por dos iconos de mármol, los leones Paciencia y Fortaleza –hoy edificio Stephen A. Schwarzman–.

El Departamento de Estampas, situado desde 1911 en la sala 308, se creó en 1900 gracias a la donación por Samuel Putnam Avery de 18.000 aguafuertes y litografías del siglo XIX. Continuó creciendo con posteriores adquisiciones, donaciones y legados, como el de Joseph Pennell de litografías de principios del siglo XIX, el de Charles Stewart Smith de estampa japonesa o el de Samuel J. Tilden de caricatura británica. Desde los inicios de la colección se prestó especial atención al grabado norteamericano, estampas y libros ilustrados sobre su historia, paisajes, mapas y retratos.

Con 200.000 estampas y 15.000 volúmenes sobre la historia del grabado –además de libros ilustrados, libros de artista y una pequeña colección de dibujos–, la colección The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs, recorre la historia del arte occidental desde el siglo XV, y del japonés desde el X hasta hoy.

www.nypl.org/locations/schwarzman/prints-and-photographs-study-room/print-collection

cegadora luz del Sol, cae al vacío agitando sus brazos desnudos, al tiempo que su padre, que le adelantaba mostrándole el camino, mira atrás en su busca. Pero Dédalo solo encontrará las plumas flotando sobre el mar. Tras llorar amargamente la muerte de su hijo, llamó Icaria a la tierra cercana al lugar de la desgracia.

El mito de Ícaro se ha utilizado a lo largo de la historia como advertencia contra la desobediencia y la soberbia, contra las aspiraciones ilimitadas y la transgresión de las leyes de la naturaleza. Así lo explica la inscripción que rodea la imagen: “Scire Dei munus, divinum est noscere velle, / sed fas limitibus se tenuisse suis. / Dum sibi quisque sapit nec iusti examina cernit, / Icarus Icariis nomina donat aquis.” [El saber es un don de Dios, el querer conocer es cosa divina, / pero está mandado mantenerse dentro de los pro-

pios límites. / Cuando cada cual cree que sabe y no ve las reglas de lo justo, / Ícaro a las olas icarias da su nombre].

Goltzius grabó esta imagen durante su época “Sprangeriana”, que comenzó a raíz de su encuentro con Karel van Mander, teórico y pintor flamenco que llegó a Haarlem en 1583 tras haber trabajado en la corte de Rodolfo II en Praga. Su encuentro inició una amistad que se prolongaría durante más de veinte años y que llevaría a Van Mander a incluir una detallada biografía de Goltzius en su *Schilder-boeck* [Libro del pintor], publicado en 1604 y que, al igual que las contemporáneas *Vite* de Vasari, constituye una fuente esencial para conocer las vidas de los artistas más destacados de la época. A través de Van Mander, Goltzius conoció la obra de Bartholomeus Spranger, pintor de corte de Rodolfo II y el artista más destacado del denominado manierismo del Norte, estilo que a finales del siglo XVI, resultado de la admiración por la *maniera* italiana, se extendió desde la Escuela de Praga por el norte de Europa. En 1587 Goltzius publicó su primera estampa según el estilo de Spranger, *La boda de Cupido y Psique*, convirtiéndose en el principal grabador de sus imágenes. La necesidad de reproducir la complejidad y manierismo de las figuras de Spranger le obligó a mejorar y cambiar su técnica, a adaptar sus buriladas a las formas elegantes y serpentinadas, a los efectos de volumen y espacio. Para ello, aproximaba o distanciaba las líneas entre sí para obtener distintas gradaciones de sombreados, mientras que con el cruce de tallas lograba los efectos de volumen y profundidad. Este entrecruzamiento de buriladas es el método de rayado denominado teoría de trazos, que durante el siglo XVIII se normalizaría junto al uso del aguafuerte y el buril, conformando el lenguaje visual de la talla dulce.

La figura de *Ícaro* muestra una exageración en la dimensión de los músculos y unas torsiones casi inverosímiles características de esta época de esplendor del manierismo, denominada “Knollenstijl”, y que afectó también a sus propias creaciones. Anthony Radcliffe ha afirmado que durante la década de los ochenta Goltzius se inspiró en las estatuas de bronce realizadas por Willem Danielsz van Tetrode (c. 1525-1580) para trasladar la tridimensio-

nalidad de la escultura al papel. El especialista Otto Hirschmann relacionó este virtuosismo en la representación del cuerpo humano con el estudio del natural que realizaban los miembros de la llamada Academia de Haarlem. Creada por Van Mander, Goltzius y Van Haarlem, no era una academia en el sentido clásico de la palabra, sino un lugar de encuentro de artistas.

Durante toda su carrera Goltzius estudió a los grandes maestros alemanes, italianos y holandeses, tanto del pasado como contemporáneos. Las reproducciones de obras de artistas italianos, especialmente Rafael y Federico Barocci, y las estampas de otros grabadores como Lucas van Leyden, fueron sus fuentes principales para experimentar con soluciones tanto formales como técnicas. Por su capacidad para asimilar diferentes estilos y adaptarlos con virtuosismo al medio del grabado, Van Mander describió a Goltzius como “un extra Proteo (el dios del mar que cambiaba de forma constantemente) o Vertumnus (dios de las estaciones) del arte”. En estos años Goltzius incorpora un gusto por la musculatura exagerada que recuerda a Miguel Ángel, mientras que el interés de los artistas de Haarlem por los caídos, remite a Tiziano y su conjunto de los *Condenados* o *Furias: Ticio, Sisifo, Tántalo e Irión*, realizado por encargo de María de Hungría en 1548 –los dos primeros actualmente en el Museo del Prado, los dos últimos desaparecidos en el incendio del Alcázar de Madrid de 1734–.

La fecha de *Ícaro* coincide con los años en que Goltzius alcanzó su mayor producción. Sus obras las adquirirían tanto los nuevos comerciantes y burgueses, como los hombres más poderosos, Guillermo V de Baviera, Federico Borromeo, Felipe II o Rodolfo II, quien le concedió en 1595 un privilegio imperial que protegía su obra durante seis años frente a copistas en su jurisdicción. Entre 1586 y 1590 salieron de su taller alrededor de 208 estampas de excelente calidad técnica y artística, con el famoso monograma HC y la letra “Henricus Goltzius excudit” [Hendrick Goltzius editor] y “gedrukt tot Haerlem” [impreso en Haarlem], grabadas por él o sus ayudantes. Entre estos últimos se encontraban su hijo adoptivo Jacob Matham, Jacques de Gheyn II, los hermanos Collaer o Jan Saenredam, todos ellos sobresalientes grabadores que adaptaron la técnica aprendida del maestro a su propio estilo. ♦

Exposición con más de 180 obras

LA ISLA DEL TESORO

ARTE BRITÁNICO DE HOLBEIN A HOCKNEY

La exposición propone un recorrido por más de un centenar de obras que van desde la pintura civil de Hans Holbein hasta la obra de verdaderos iconos del arte de los sesenta a los ochenta del pasado siglo, articulando un relato del arte que pone de manifiesto una energía y una variedad sorprendentemente cosmopolitas. Se presentan artistas británicos conocidos y menos conocidos, nativos e importados, organizándolos en siete secciones que dibujan una serie de aspectos del arte británico durante cada época.

Fundación Juan March, Madrid

5 de octubre 2012 - 20 de enero 2013. Horario de visita: ver www.march.es

Quienes se interesan por el arte están familiarizados con figuras como Turner o Constable, Bacon o Hockney. Y, más recientemente, no habrán podido dejar de sentirse aludidos ante la “sensación” que supuso la generación de los así llamados “young british artists”, tan controvertidos como mediáticos e internacionales. Sin embargo, serán los menos quienes tengan a Hans Holbein o Anthony van Dyck por artistas británicos o conozcan la obra de

Marcus Gheeraerts o Jan Sieberechts. Y es posible que muchos no alcancen a hacerse una idea cabal de la extraordinaria dimensión y la vitalidad que conocieron las diversas manifestaciones artísticas en Gran Bretaña a partir de la iconoclastia introducida por la Reforma protestante en el siglo XVI y hasta el siglo XX, una vigorosa tradición visual raramente accesible en toda su potencia y amplitud.

CINCO SIGLOS DE ARTE BRITÁNICO *

La exposición, que traza un recorrido visual por más de cinco siglos de historia del arte británico, está organizada en siete secciones. De cada una de ellas reproducimos seguidamente algunas obras:

DESTRUCCIÓN Y REFORMA (1520-1620)

Establecido en Inglaterra en 1532, **Hans Holbein** (Augsburgo, 1497/98 - Londres, 1543)

realizó numerosos retratos de la familia real, la nobleza y otras figuras importantes de la sociedad inglesa, como las familias de Thomas Moore y Wyatt. Esta imagen de perfil de **Sir Thomas Wyatt el Joven** (I), c.

* Extracto de textos y comentarios a las obras, por Richard Humphreys, comisario de la muestra y publicados en el catálogo.

período fue **Robert Peake el Viejo** (Lincolnshire, c. 1551-Londres, c. 1619), que, junto con Marcus Gheeraerts e Isaac Oliver, fue uno de los pintores más célebres de finales del período isabelino y del reinado de Jacobo I,

época en que se especializó en retratos de una complejidad y acabado extraordinariamente minuciosos, como lo muestra el de **Catherine Carey, condesa de Nottingham (2)**, c. 1597.

LA REVOLUCIÓN Y EL BARROCO (1620-1720)

Esta etapa presenta la cultura cortesana de la monarquía de los Estuardo a través de una secuencia de retratos, entre ellos los pintados por **Anthony van Dyck**, nacido en Amberes en 1599 y afincado en Londres en 1632, donde moriría en 1641 sin abandonar su catolicismo y donde pronto se convirtió en el pintor más importante de su época. Pintó a muchos miembros de la realeza y fijó un modelo de retrato de élite que perduraría en Gran Bretaña hasta el siglo XX. Ejemplo es el de **La reina Henriqueta María (3)**, 1632, hija de Enrique IV de Francia y María de Médicis.

1540-42, es el primer retrato realizado totalmente *all'antica* en la pintura inglesa, y el único retrato conocido de la etapa inglesa de Hans Holbein.

Otro de los artistas más destacados de este

El paisajista flamenco **Jan Siberechts** (Amberes, 1627-Londres, c. 1700) pintó numerosas vistas de Henley y el río Támesis, como este óleo titulado **Henley desde Wargrave Road (4)**, 1698. Son extraordinariamente na-

7

turalistas y se centran en la vida laboral cotidiana de Henley –con sus muelles, mercados y cervecerías– y en la zona rural local, con sus campos, prados y bosques exuberantes.

SOCIEDAD Y SÁTIRA (1720-1800)

Las famosas series de grabados de **William Hogarth** (Londres, 1697-1764) de la década de 1730 y 1740 lo han convertido en el artista de origen británico más importante. Su serie **La carrera de la prostituta**, 1732-33, de la que en estas páginas se reproducen dos estampas (**El protector hebreo** (5) y **El arresto** (6)) establecía un modelo de arte narrativo que despertaba el entusiasmo del público por toda Europa. Otro caricaturista y retratista británico de esta etapa es **John Hamilton Mortimer** (Eastbourne, 1740-Londres, 1779). Sus obras representan escenas de la historia británica, de la mitología y de las obras de William Shakespeare, Edmund Spenser y Cervantes. El óleo **Un grupo caricaturesco** (7), c. 1766, retrata posiblemente a los miembros de la Howdalian Society, un club de bebedores que se reunían en el café Munday's de Covent Garden.

10

8

9

PAISAJES DE LA MENTE (1760-1850)

Esta sección se adentra en varios sentidos del paisaje: las pinturas de Wilson, Gainsborough, Stubbs,

11

12

15

13

Constable y Turner evidencian el surgimiento de la pintura paisajística y su desarrollo hasta su cumbre a finales del siglo XVIII. **Puerta de casa de campo con niña y cerdos (8)**, 1786, de **Thomas Gainsborough** (Sudbury, Suffolk, 1727-Londres, 1788) es una muestra de las típicas escenas rústicas de la última década de la vida del pintor. Con frecuencia pintaba escenas de la vida de los pobres de las zonas rurales, para las que posaban algunos pilluelos que llevaba a su estudio de Londres.

En la acuarela **Atardecer (¿Amanecer?) (9)**, c. 1835-40, **Joseph Mallord William Turner** (Londres, 1775-1851) crea una atmósfera impactante con los mínimos medios. Su pintura atendía, no sólo a los aspectos naturalistas de la luz, sino también a su significado simbólico y emocional. Las acuarelas de su última época son hoy, probablemente, sus obras más famosas. Otra tendencia que surge en esta etapa, a menudo políticamente radical y que tiende hacia lo fantástico y lo quimérico, se revela en las pinturas imaginativas e históricas de Barry, Wright, Fuseli, Blake y Martin. **Pestilencia (10)**, c. 1795-1800, de **William Blake** (Londres, 1757-1827), combina una escena del mundo antiguo con el Londres del siglo XVII y la Europa contemporánea, en una imagen apocalíptica que muestra las consecuencias de la degradación humana y las guerras a las que inevitablemente conduce.

16

REALISMO Y REACCIÓN (1850-1900)

La aparición en Inglaterra de la Hermandad Prerrafaelita a mediados del siglo XIX coincidió con el gran período del realismo y el naturalismo en Europa. La reacción simbolista y estética frente a los valores científicos y materialistas de finales de esa centuria se plasma en la obra de **Dante Gabriel Rossetti** (Londres, 1828-Birchington-on-Sea, Kent, 1882). De la imagen de la acuarela *Proserpina* (11), 1878, que el autor consideraba su obra más hermosa, se realizaron muchas versiones.

Defensor de las ideas que abogaban por una “religión del arte”, que plasmó en diferentes escritos, **James Abbott McNeill Whistler** (Lowell, Massachusetts, 1834-Londres, 1903) fue criticado por encontrar la belleza en la forma y el color, sin recurrir a constricciones narrativas o morales. Para su *Nocturno: azul y plata-luz de Cremorne* (12), 1872, escogió una vista de Londres desde el puente de Battersea, sobre el Támesis.

MODERNIDAD Y TRADICIÓN (1900-1940)

La generación de artistas modernistas y figurativos que saltaron a la palestra a principios del siglo XX está representada, entre otros, por **Walter Richard Sickert** (Múnich, 1860-Bathampton, Somerset, 1942), pionero del impresionismo en Gran Bretaña y la figura principal del Grupo de Camden Town.

17

Es conocido sobre todo por los desnudos que pintó entre 1905 y 1910, algunos de ellos caracterizados por su siniestra atmósfera. De 1906 es su *Retrato de la señora Barrett* (13).

Durante la década posterior a la Primera Guerra Mundial el arte británico experimenta una lenta evolución hacia el modernismo internacional, sobre todo gracias a algunos artistas más jóvenes, como Ben Nicholson y Henry Moore. **Ben Nicholson** (Denham, Buckinghamshire, 1894-Londres, 1982) pintó este lienzo (*Pintura* (14), 1937) en el momento culminante de su interés por la abstracción y el constructivismo.

UN MUNDO FELIZ (1945-1980)

La última sección de la exposición, de título irónicamente huxleiano, describe la gran expansión del arte británico tras la Segunda Guerra Mundial. Tres muestras de ella son las obras de **Lucian Freud** (Berlín, 1922-Londres, 2011), *Joven desnuda durmiendo* (15), 1967; **Francis Bacon** (Dublín, 1909-Madrid, 1992), *Dos estudios para un autorretrato* (16), 1972; y **David Hockney** (Bradford, West Yorkshire, 1937), *Retrato de Nick Wilder* (17), 1966. ♦

CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN: JULIA GUTIÉRREZ CABA

La actriz Julia Gutiérrez Caba, recientemente galardonada con el Premio Max de Honor 2012 (que concede la SGAE) a toda su carrera, protagoniza una nueva sesión de “Conversaciones en la Fundación” con el periodista Antonio San José. Nacida en el seno de una familia con gran tradición artística, pronto se convirtió en una reputada actriz tanto en el teatro

como en el cine y la televisión, como lo demuestran sus numerosos y prestigiosos premios obtenidos: además del citado, el Premio Nacional de Teatro (1970), Premio Miguel Mihura (1978 y 1980), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1994), y Mayte (2006), entre muchos otros.

23 de noviembre, 19,30 horas

Julia Gutiérrez Caba pertenece a la cuarta generación de una familia de actores iniciada por el intérprete de zarzuela Pascual Alba Sors en el siglo XIX. Hija de los actores Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba; sobrina de Julia Caba Alba y hermana de Irene y Emilio Gutiérrez Caba, en 1951 hizo su debut en escena como meritoria en la obra *Mariquilla terremoto*, de la compañía Catalina Bárcena. A lo largo de su carrera ha representado obras de Mihura, Benavente, Gala, Alonso Millán, Marsillach, Agatha Christie, Bernard Shaw, Eugene O'Neill y Anton Chejov, entre otros autores. Entre sus trabajos cabe citar *Las entretenidas* (1962), *Luz de gas* (1967), *La profesión de la señora Warren* (1973), *Las tres gracias de la casa de enfrente* (1975), *Petra Regalada* (1980) o *El jardín de los cerezos* (1986). En 1970 creó su propia compañía de teatro junto a su marido, Ma-

nuel Collado, director teatral fallecido en 2009. Sus más de cinco décadas sobre el escenario, en las que ha interpretado medio centenar de obras de teatro, le han reportado numerosos reconocimientos en el ámbito de las artes escénicas. Su último trabajo en el ámbito teatral fue *Madame Raquin*, de Emile Zola.

En el cine se inició en 1960 con Juan Antonio Bardem en *A las cinco de la tarde*, obra con la que ganó el Premio Sant Jordi un año después. En 1977 dejó el cine, al que volvería veinte años después con *La herida luminosa*, de José Luis Garci, para centrarse en el teatro. También ha desarrollado una sólida carrera en televisión, donde debutó a las órdenes de Jaime de Armiñán, a comienzos de los años 60, y que dejó durante veinte años para centrarse en la actividad teatral. ♦

ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN EN “POÉTICA Y POESÍA”

La Fundación Juan March ha programado para noviembre una nueva sesión de “Poética y Poesía”, esta vez con el poeta y escritor albaceteño Antonio Martínez Sarrión como protagonista. Como es habitual en este formato, el primer día el poeta ofrece una conferencia sobre su manera de concebir la poesía y, el segundo, un recital comentado de sus poemas, algunos de ellos inéditos.

Martes 13 de noviembre

Antonio Martínez Sarrión: “Poesía hoy: libertad y responsabilidad”

Jueves 15 de noviembre: Lectura de mi obra poética.

19,30 horas

Con la selección de poemas del autor, la Fundación edita un cuaderno de tirada limitada y carácter no venal, que se entrega a los asistentes. Entre los últimos autores que han participado en “Poética y Poesía” figuran Luis Antonio de Villena, Joan Margarit y César Antonio Molina. Más información sobre este formato en www.march.es/conferencias/anteriores/. Martínez Sarrión adelanta el contenido de su conferencia, del que ofrecemos algunos párrafos.

POESÍA HOY: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

Decimos “poesía” como sinónimo de emoción: la que nos causa un crepúsculo, un amor. Diremos “una poesía”, para significar un medio voluntario que provoca o suscita emoción, mediante y sólo por el lenguaje, que ha de ser artístico, es decir con voluntad de forma. Aunque hay que añadir que en la poesía más alta de cualquier tiempo los contenidos intelectuales –siempre en el límite, la exploración de lo desconocido o enigmático– actúan en estrecha coyunda con los emocionales.

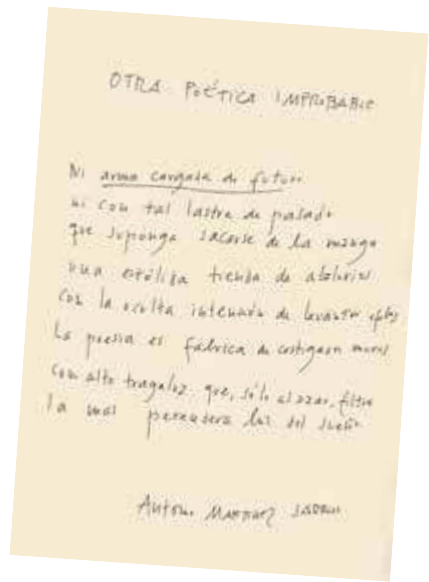
Cabe distinguir dos marcas en la poesía moderna: libertad y responsabilidad. Hablo de libertad absoluta de ejecución, pues no se pre-

cisa invertir en infraestructura más de lo que cuestan una libreta y un lápiz para escribir en ella. Y también, de forma especular y simétrica, abogo por una absoluta responsabilidad del poeta, cuando da a conocer su trabajo por cualquier medio. El poeta se estrellará si olvida que la calidad de su obra será directamente proporcional al grado en que resitúe y modifique, habiéndosela apropiado previamente, la tradición lírica de su lengua, y en los casos supremos y excelsos, toda la tradición.

Dos estrategias han ido creciendo en mi escritura: la concentración y el sentido crítico, en toda la gama del gris claro al negro bituminoso.

so. Por ahí no puede haber confusión: no hay nada en poesía que abomine tanto como lo complaciente, lo cursi, lo ñoño. Las razones de la permanencia residual de la lírica quizá tengan que ver con su lejano, casi arcaico, prestigio, que actuaría como ese espectro luminoso que advertimos tras una puesta de sol. El poeta de hoy no debe aspirar tanto a tener muchos lectores, que siempre serán bienvenidos, como los mejores lectores. Porque la poesía, en este tiempo, es un arte de élites, aún en el auge de populismos y de la poesía “de compromiso”.

Quiero hacer una definición abarcadora y sintética de la poesía lírica. Tengo al poema como un dispositivo lingüístico de voluntad estética y acentuados concentración y ritmo, provisto de autonomía referencial y temática muy amplia: nunca tanta, no obstante, como para que el texto no aluda y señale, en la gama que va de lo pasablemente explícito a lo oblicuo en grado sumo, acerca de dimensiones de la vida y la cultura humanas que, hoy, no entiendo sino en una dimensión planetaria y emancipatoria.

Poema manuscrito del autor

Y más que mi definición, desde hace años suelo repetir que hay tres mandamientos que cualquier lírico debe observar, y apelo a las palabras de tres excelsos poetas. Paul Valéry, Jorge Luis Borges y Rafael Alberti. Paul Valéry se pronunció así a la hora de enfrentar la hoja en blanco: “Es preciso entrar en uno mismo armado hasta los dientes”. Más amigo de la metáfora, oigamos a Borges: “Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre”. Y cierra, certerísimo, nuestro Alberti: “Poeta, por ser claro, / no se es mejor poeta. / Por oscuro, poeta, / no lo olvides, tampoco”. ♦

ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN

Nacido en Albacete en 1939, Antonio Martínez Sarrión es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Incluido en la antología poética *Nueve Novísimos poetas españoles*, de 1970.

Ensayista, es autor de diarios y memorias (*Infancia y corrupciones*, *Una juventud*, y *Jazz y días de lluvia*). Es también traductor del francés, de obras de Baudelaire y Víctor Hugo. Fue Premio Stendhal de traducción en 1990. Entre sus obras destaca una *Antología poética* (1994), *Teatro de operaciones*, *Pauta para conjurados*, *Ocho elegías con pie en versos antiguos* y *Horizonte desde la riada*.

BIOGRAFÍAS DE ESPAÑOLES EMINENTES

En los años 2007 y 2008, la Fundación Juan March organizó sendos ciclos de conferencias, dirigidos por Juan Pablo Fusi, dedicados a las biografías de Españoles eminentes. Como resultado de ello, la Fundación, también bajo la rúbrica de “Españoles eminentes”, ha encargado a diferentes especialistas, con la asesoría académica de los profesores García Cárcel y Fusi, una serie de biografías sobre destacadas figuras de la cultura española, desde Cisneros a Ortega y Gasset, cuya publicación, en la editorial Taurus, está prevista a los tres años de la aceptación del encargo.

Inició este proyecto la biografía que **José-Carlos Mainer** dedicó a **Pío Baroja** (2012, Taurus). Y acaba de salir a la venta del segundo libro de esta colección. Se trata de la biografía que **Jon Juaristi** dedica a **Unamuno**. Paralelamente, la Fundación invita a los biógrafos a que anticipen el resultado de su investigación histórica en ciclos de conferencias. Ya lo han hecho Jon Juaristi, Joseph Pérez y Bernat Hernández y para noviembre de este año se ha programado un ciclo de dos conferencias a cargo de **Enrique García Hernán** sobre **Ignacio de Loyola**.

Como indica **Javier Gomá**, director de la Fundación Juan March, en el prólogo de la colección, “El proyecto Españoles eminentes, puesto en marcha por la Fundación

Juan March y la editorial Taurus, pretende contribuir al desarrollo del género biográfico, con la publicación de biografías modernas de españoles de méritos sobresalientes que den

a conocer los hechos de su vida y, sobre todo, los rasgos que han elevado sus figuras a la excelencia que hoy se les reconoce. *Españoles eminentes* aspira a ser una contribución a una historia de la cultura española a la luz de la ejemplaridad de determinados nombres, acerca de cuya excelencia moral hay amplio consenso. La aplicación de una razón histórico-ejemplar, como en este proyecto de biografías se intenta, quiere ayudar a reescribir la historia de España en una forma mucho más integradora de lo que hasta la fecha ha sido posible”.

UNAMUNO

El escritor vasco Miguel de Unamuno fue el primer intelectual verdaderamente moderno del país. Su vida, su obra y su muerte, en plena guerra civil, ilustran las contradicciones del decisivo periodo histórico que le tocó transitar. Ningún otro miembro de la generación española del fin del siglo XIX –la llamada “generación del 98”– buscó con tanto ahínco como don Miguel transformar su vida en metáfora del destino nacional. Esta se convirtió en el resultado de un compromiso entre las circunstancias inevitables y aleatorias de la España de su época y el empeño personal de construirse, a la manera quijotesca, desde una voluntad autónoma y opuesta a todo conformismo. En esta biografía, Jon Juaristi analiza con rigurosa minuciosidad (no exenta de distancia irónica y paradójica simpatía) las influencias que Unamuno asimiló en un pensamiento tan asistemático como profundamente original, así como la que el propio escritor ejerció en los españoles de su tiempo, siguiendo el hilo de una existencia agónica, en permanente lucha con su entorno histórico y en un inacabable debate interior entre la razón desencantada y el ansia de eternidad.

Si hay un intelectual español polémico, ese es sin duda Miguel de Unamuno. Sus tre-

mendas contradicciones, sus ambigüedades, sus virajes de un extremo a otro del ideario político y su vehemencia a la hora de expresar sus convicciones le granjean enemigos en todos los bandos de la convulsa España de principios del siglo XX.

Jon Juaristi (Bilbao, 1951) es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares. Como escritor y periodista ha recibido numerosos galardones, como el Premio Nacional de Ensayo, Premio Fastenrath de la RAE, Premio Mariano de Cavia y el Premio Comillas de Historia y Biografías. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes. Entre sus libros, *El bosque originario*. *Genealogías míticas de los pueblos de Europa* (Taurus, 2000).

A continuación se incluyen todos los títulos que –hasta la fecha– integran la colección:

Pío Baroja por **José-Carlos Mainer**; *Unamuno* por **Jon Juaristi**; *Ignacio de Loyola* por **Enrique García Hernán**; *Bartolomé de las Casas* por **Bernat Hernández**; *Cardenal Cisneros* por **Joseph Pérez**; *Ortega y Gasset* por **Jordi Gracia**; *Benito Pérez Galdós* por **Jordi Canal**; *Larra* por **Santos Juliá**; y *Emilia Pardo Bazán* por **Isabel Burdiel**.

IGNACIO DE LOYOLA, EL MEDIADOR

Dos conferencias de Enrique García Hernán

En la idea de avanzarnos los resultados de sus investigaciones, la figura y la obra de Ignacio de Loyola, hombre, santo, fundador y propagador por todo el mundo de la Compañía de Jesús, son analizadas en dos conferencias, por el historiador **Enrique García Hernán**, quien resume a continuación el contenido de las mismas.

Martes 6

La cara oculta de Ignacio de Loyola: el mediador

¿Quién es Ignacio y qué había en él para que no sólo fuera proclamado santo por la Iglesia Católica sino que llegara a fundar y propagar por todo el mundo la Compañía de Jesús? Su identidad se forjó a través de distintas relaciones y redes sociales que fue tejiendo por medio de la amistad, fortalecida por una continua correspondencia epistolar. Lo que sabemos de él es que no era un hombre de guerra, aunque fue soldado; ni un noble famoso, aunque se relacionó con ellos; ni tampoco gozó de especiales dotes para el estudio y la producción literaria, aunque sus *Ejercicios Espirituales* han alcanzado multitud de ediciones y han sido traducidos a casi todas las lenguas. Más

bien tenía poca prestancia física, con muy mala salud. En esta conferencia pretendo resolver el enigma de cómo fue posible que en esas condiciones hiciera la Compañía de Jesús. Podía haber destacado por otras cualidades que en aquella época se daban entre los españoles eminentes, pero no fue mártir, ni un genio, más bien vivía con importantes limitaciones; y, sin embargo, fue fundador y santo, con un carisma especial que perdura a lo largo de los siglos.

Los primeros biógrafos establecieron distintos niveles de ejemplaridad, empezando por la que él mismo quiso transmitir a través de la *Autobiografía*, un género que muchos practicaban. Él y los demás consolidaron distintos valores de ejemplaridad, como paje, soldado, convertido, enamorado, peregrino, estudiante, sacerdote, religioso, reformador, fiel vasallo y fundador, con unos cánones diferenciales; es decir, la ejemplaridad que impuso él actuando como mediador y la que impusieron los otros creando distintos Ignacios, especialmente la ejemplaridad que le pusieron como santo. Yo medio entre todos los Ignacios historiográficos, el que él propuso y los que han aparecido con las distintas biografías. Me centraré sobre todo en los aspectos biográficos (directamente en la

eminencia del biografiado), como paje, soldado, peregrino, hereje, estudiante, sacerdote, fundador y santo. Y en todos esos aspectos emerge su carisma como mediador.

Jueves 8

Éxitos y fracasos de Ignacio de Loyola

Íñigo de Loyola pasó a ser un personaje con nueva significación histórica en esa misma centuria con el nombre de Ignacio de Loyola, el Maestro Ignacio, primer Prepósito General de la Compañía de Jesús, autor de la *Autobiografía*, *Ejercicios Espirituales*, *Diario Espiritual* y *Constituciones*. Fue dueño de su propio destino al cambiar él mismo su nombre. Este cambio se realizó a través de un tan acendrado como vertiginoso proceso transformador de autodefinition personal y colectiva en el que intervinieron diversas personas, especialmente jesuitas, depurando su imagen. Su obra escrita fue identificada con su persona. Gracias a su experiencia vital, Ignacio supo poner una vía media en el combate dialéctico entre los dos extremos que se daban en todos los ámbitos, teológico (gracia-libertad), dogmático (ciencia-biblia), político (rey-comunidad), antropológico (alma-cuerpo), espiritual (contemplación-acción), disciplinamiento eclesástico (oración mental-oración vocal), científico (ciencia-experiencia), etc., o como él decía entre Marta y María. Era, en cierto modo, seguir siendo alumbrado y erasmista, a la vez que romano y jerárquico, tuvo el acierto de saber conjugar las dos cosas, de hacer posible un proyecto religioso utilizando la política y de encarnar una opción política sirviéndose de una vida religiosa. Ya muerto comprendieron,

seguramente Ribadeneira el mejor, lo que Ignacio siempre les decía: "La Compañía de Jesús no estaba fundada principalmente sobre Ignacio, más sobre Jesucristo, el cual había levantado a este su siervo para edificar y levantar esa obra de sus manos, y que es omnipotente para darnos otro y otros que aunque no sean Ignatios, serán tales cuales los habemos menester". En esta conferencia me centraré en el análisis de sus escritos y la Compañía de Jesús desde su fundación 1540 hasta la muerte de Ignacio en 1556.

Enrique García Hernán

Nacido en Madrid en 1964, es Investigador Científico en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha recibido diversos premios de Investigación, Premio Ejército, Premio Virgen del Mar, Premio Roberto Bellarmino. Su principal línea de investigación es la historia cultural de la época de los Austrias. Autor y editor de numerosas obras de investigación, entre ellas las más recientes son: *Políticos de la Monarquía Hispánica, 1469-1700. Ensayo y Diccionario* (2002); *Milicia General en la Edad Moderna. El Batallón de don Rafael de la Barreda y Figueroa* (2003); *Monumenta Borgia*, Vols. VI y VII, (2003-2009); y *Ireland and Spain in the reign of Philip II* (2009). ♦

Ciclo de Conferencias

LAS CRUZADAS

Finaliza el mes de noviembre y comienza el de diciembre con un nuevo ciclo de conferencias en la Fundación Juan March, que lleva por título *Las Cruzadas*, un análisis del movimiento cruzado desde el contexto histórico en el que se originó, dibujando un itinerario

sobre su desarrollo y su posterior legado, en el que se trazará el perfil biográfico de algunas de sus figuras más destacadas. Del mundo cristiano: Ricardo Corazón de León; del mundo musulmán: Saladino. En el ciclo intervienen José Enrique Ruiz-Doménec (martes 20), Carlos de Ayala (jueves 22), Mercedes García-Arenal (martes 27), José Luis Corral (jueves 29) y Franco Cardini (martes 4 de diciembre).

El **martes 20, José Enrique Ruiz-Doménec** hablará de *El mundo en que se gestan las Cruzadas*.

Pasado el año mil, tras comprobarse que los terrores del milenio habían sido infundados y no se había acabado el mundo, unas asambleas de obispos en el sur de Europa proclamaron la “paz de Dios” como el bien superior de la sociedad. Se enfrentaron así con la nobleza feudal y sobre todo con sus hombres de confianza, los caballeros, que habían hecho de la guerra una razón de vida. El conflicto moral se convirtió pronto en un litigio político. La situación se agravó con la reforma de la iglesia auspiciada por el papa Gregorio VII, “la reforma gregoriana”, que motivó un duro enfrentamiento entre el poder secular representado en la figura del emperador Enrique IV y el poder eclesiástico representado por el propio papa que dio origen al su-

ceso de Canossa donde el primero se sometió a la autoridad del segundo. En ese ambiente se buscó un ideal que permitiera conjugar los intereses de la nobleza y de la iglesia, y ese ideal fue la cruzada, donde la iglesia santificaba la guerra como forma de vida siempre y cuando se hiciera al servicio de la fe. Así, los caballeros matamoros tipo Rolán, el héroe de los cantares de gesta que llevan su nombre, se convirtieron en caballeros de Cristo, “milites Christi”, abrazando la cruz y comenzando la larga empresa de la conquista de Tierra Santa.

José Enrique Ruiz-Doménec es catedrático de Historia Medieval y Director del Instituto de Estudios Medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona, Académico

numerario de la Real Academia de Buenas Letras y de la Real Academia de Doctors de Catalunya. Entre sus últimos libros figuran *Personajes intempestivos de la historia*, 2011; y *Entre historias de la Edad Media*, 2011.

El **jueves 22**, **Carlos de Ayala** hablará de *La primera Cruzada como arquetipo*.

La cruzada es un fenómeno popularmente atractivo. Con esta exposición únicamente pretendemos centrar el tema del significado de la cruzada por excelencia, la que hemos llamado primera cruzada, el referente sobre el que se fueron midiendo todas las demás. Siendo así, es esta primera experiencia cruzada la que nos permite acercarnos mejor a la riqueza de conceptos y realidades que se esconden detrás de ella. El discurso papal de Clermont –en el que por cierto nunca se pronunció la palabra ‘cruzada’, sencillamente porque nacerá mucho después de la toma de Jerusalén– nos ofrece las claves fundamentales.

Carlos de Ayala es catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Medievales, académico de número de la Academia Melitense Hispana y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Sus

principales líneas de investigación son el reinado de Alfonso X y los reinos de León y Castilla en el siglo XIII, las órdenes militares hispánicas, los orígenes y desarrollo de la idea de

cruzada en la Península Ibérica y la legitimación del poder político y la guerra santa. Entre sus recientes publicaciones figura *Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII* (2008).

Mercedes García-Arenal, el **martes 27**, hablará de *Saladino y la conquista de Jerusalén*.

El personaje de Salah al-Din Yusuf, oficial kurdo al servicio del sultán de Siria Nur al-Din, y luego al servicio de los sultanes Fatimíes de El Cairo, se hizo amo de Egipto, luego de Damasco y Alepo hasta conquistar Jerusalén en 1187 y fundar el Imperio Ayyubí. Personaje objeto de controversia en su tiempo, acabó convirtiéndose para la posteridad en un héroe del Islam. En esta charla se pretende hacer un repaso histórico de la figura de Saladino y al tiempo examinar las características míticas (aunque de distinto signo) que ha alcanzado tanto en Occidente como en Oriente Medio.

Mercedes García-Arenal es Profesora de Investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en Madrid. Historiadora del Islam y de las minorías

étnico-religiosas. Su último libro, escrito con Fernando Rodríguez Mediano, es *Un Oriente español. Los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma* (2010).

El **jueves 29**, **José Luis Corral** lo hará sobre

Saladino libera al rey de Jerusalén tras la batalla de Hattin

Ricardo Corazón de León y la tercera Cruzada.

Ricardo I, rey de Inglaterra, es uno de los personajes más controvertidos de la Edad Media. Príncipe, caballero, trovador, amante, rey y héroe, se convirtió en protagonista de las más atractivas leyendas y gestas literarias del Medioevo. Ricardo I, más conocido como “Corazón de León”, ha pasado al imaginario colectivo de Europa como un héroe mítico, un rey fabuloso que abandonó su reino para luchar en las Cruzadas y al que regresó para recuperarlo ante la ambición de su hermano Juan sin Tierra. ¿Pero cómo fue realmente Ricardo Corazón de León?: ¿el rey caballeresco y noble, de recia personalidad y profundas convicciones, que dibuja la leyenda, o el monarca fútil, mediocre, inane y veleidoso que presentan algunos libros de historia? ¿Y cuál fue su papel en la Tercera Cruzada y su relación con Saladino, el paladín del Islam? La historiografía y, sobre todo, la literatura lo han encumbrado como a pocos soberanos, y lo han convertido en uno de los grandes mitos del país, presentándolo como el rey valiente que se enfrentó a los musulmanes en Tierra Santa y recuperó la “autenticidad nacional” de los anglosajones.

José Luis Corral es catedrático acreditado en Historia Medieval y director del Taller de Historia de la universidad de Zaragoza. Es autor de más de 300 libros y artículos de Historia, entre otros *Breve Historia de la Orden del Temple*, *Una historia de España* o *El enigma de las catedrales. Mitos y símbolos de las catedrales góticas*; y escritor de novelas históricas

como *El Cid*, *La prisionera de Roma* o *El caballero del Templo*.

El **martes 4 de diciembre**, **Franco Cardini** lo hará sobre *El legado de las Cruzadas*.

Los estudios más recientes, realizados a partir del célebre resumen histórico-sociológico de Alphonse Dupront, obligan a repensar la historia de las cruzadas saliendo definitivamente del esquema inaugurado por Michaud a principios del siglo XIX y librándonos del malentendido sobre el debate entre las tesis institucionalistas, las evolucionistas-continuistas y las “de emergencia” al estilo de Paul Alphandéry. Es necesario releer las experiencias paralelas y a menudo entrelazadas de la cruzada en Siria-Palestina y los acontecimientos de la así llamada Reconquista, y recuperar para la historia de las cruzadas también las dinámicas modernas de la conquista de ultramar y de las guerras contra los otomanos.

Franco Cardini, florentino, es catedrático de Historia Medieval en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia; ha sido director de investigación en la École

des Hautes Études en Sciences Sociales de París, miembro del cuerpo docente de la Universidad de Harvard y profesor invitado en el Instituto Max Planck de Gotinga. Se ocupa principalmente de historia de las cruzadas, de los peregrinajes y de las relaciones entre Europa y el Oriente musulmán. ♦

Ciclo de miércoles

PRODIGIOS MUSICALES

Quizá el particular lenguaje de la música explique que ningún otro arte haya propiciado tanto el surgimiento de niños prodigio. La nómina de autores que se iniciaron en la composición a edades insólitamente tempranas es enorme, pero aún sorprende más comprobar la extraordinaria factura técnica y estética de algunas de estas obras. Todas las que configuran los tres conciertos de este ciclo, salvo dos excepciones, fueron compuestas cuando sus autores tenían entre 12 y 17 años. Las creaciones de infancia y adolescencia de Mozart, Beethoven y Schubert han sido históricamente reconocidas por los estudiosos y los oyentes, pero no tanto las de Liszt, Strauss, Scriabin, Korngold o Rachmaninov, algunas de las cuales podrán escucharse en este ciclo.

7, 14 y 21 de noviembre

19,30 horas

Ciclo transmitido por Radio Clásica, de RNE

El **Trío Arriaga**, integrado por Daniel Ligo-rio, piano, Felipe Rodríguez, violín y David Apellaniz, violonchelo, inicia el **miércoles 7** el ciclo, con cuatro Tríos de E. W. Korngold, R. Strauss, D. Shostakovich y J. Brahms. El **miércoles 14**, la pianista **Alba Ventura** ofrece un programa con obras de L. v. Beetho-

ven, F. Liszt, A. Scriabin, S. Rachmaninov y S. Prokofiev. Tres cuartetos de W. A. Mozart y F. Schubert y un Divertimento del primero interpretará el **miércoles 21** el **Cuarteto Calsals** (Vera Martínez-Mehner, violín, Abel Tomàs. Violín, Jonathan Brown, viola y Arnau Tomàs, violonchelo).

EL MITO DEL NIÑO PRODIGIO

José Luis Téllez, autor de la Introducción y notas al programa del ciclo, destaca algunas de las aportaciones de grandes compositores en su etapa juvenil:

“El 17 de febrero de 1826, Felix Mendelssohn y su hermana Fanny estrenan, en una reducción para piano a cuatro manos, una obertu-

ra basada en la shakespeariana *Midsummer-nigh dream*. Mendelssohn acaba de cumplir diecisiete años: para entonces ya ha escrito unas 150 obras entre las que hay 13 sinfonías y varios conciertos. El 19 de octubre de 1814, también con diecisiete, Schubert escribe un Lied que es, no ya una pieza maestra en sí misma, sino el verdadero pun-

Caricatura del compositor E. W. Korngold al piano como niño prodigio, observado por Siegfried Wagner, Max Reger, Artur Nikisch, Richard Strauss y Eugen d'Albert (de izquierda a derecha)

to de inicio de la canción romántica de concierto como género musical autóctono. *Gretchen am Spinnrade*: quizá el texto más difundido, más representativo y más hondamente inscrito en el imaginario de la cultura germánica.

Diecisiete años. ¿Cabe situar aquí la linde entre el niño prodigio y el músico adulto, en este gozne entre el ocaso de la adolescencia y el alba de la edad madura? Mozart, a la altura de 1773, con la misma edad, ha escrito ya una cantidad de música verdaderamente excepcional en todos los géneros (entre las que hay casi cuarenta sinfonías y una veintena de divertimentos) con una calidad fuera de serie que demuestra hasta qué extremo había absorbido los modelos de la música vigentes, tanto en el terreno instrumental como en el vocal.

Abundantes en la segunda mitad del XVIII y

primera del XIX (en España tuvimos el caso verdaderamente ejemplar de Arriaga, cuyo espléndido *Noneto*, de 1818, data de sus 12 años), fueron mucho menos profusos con posterioridad (lo que no deja de estar ligado a la mentalidad burguesa y a la hipocresía de su protectorado hacia la infancia, pero también al hecho de la destrucción por sus autores de sus propios originales una vez utilizado el material de interés ya en su edad adulta: el caso paradigmático sería el de Britten y su *Simple Symphony*). Los portentos musicales necesitarían de una pormenorizada reivindicación específica que estudiase en toda su dimensión la trascendencia de las intuiciones, balbuceos, anticipaciones y descubrimientos que sus mentes desprejuiciadas han sido capaces de materializar en sus días más tiernos. El ciclo que aquí se prologa aspira, ya que no a una impracticable visión totalizadora o sistemática, sí a llamar la atención sobre el fenómeno”.

EN NOVIEMBRE COMIENZA EL CICLO MIECZYSLAW WEINBERG (1919-1996)

El **Trío Kandinsky** (Corrado Bolsi, violín, Amparo Lacruz, violonchelo y Emili Brugalla, piano) abrirá el miércoles 28 de noviembre (y hasta el 12 de diciembre) un ciclo de tres conciertos dedicado a **Mieczysław Weinberg** (1919-1996), compositor ruso extrañamente desconocido, cuya obra es de una calidad estética que ayuda a enriquecer el panorama de la música rusa del siglo XX, matizando la posición predominante que hasta la fecha ha tenido la figura de Shostakovich. ♦

Conciertos del Sábado

ARMSTRONG Y EL JAZZ DE NUEVA ORLEANS

El ciclo de jazz que organiza la Fundación cada otoño en el mes de noviembre se dedica en esta edición a Louis Armstrong y al ambiente musical de Nueva Orleans en los años 20, un encuentro con el nacimiento del jazz clásico. Fue en ese lugar y momento cuando una sencilla música popular se transformó en una elaborada forma de arte musical de considerable sofisticación, gracias a la influencia directa de las innovaciones ideadas por Armstrong, considerado desde entonces una de las figuras de referencia en la historia del jazz.

Sábados 10, 17 y 24 de noviembre
12,00 horas

El concierto del **10 de noviembre** está interpretado por **T. J. Jazz** (T. J. Jazz, voz; Jorge Vera, piano; Gerardo Ramos, contrabajo; Jimmy Castro, batería; Sasha Panchenko, clarinete; Guillermo Lancelotti, trompeta; y Norman Hogue, trombón) y, al menos, incluye obras de Clarence Williams, Sam Theard, Nick LaRocca-Tony Spargo, Benjamin “Reb” Spikes-John Spikes-Bill Johnson, Eddie DeLange-Louis Alter e Ike Smith. Actúa también **Ludovico Hombrevella**, bailarín de claqué.

Para Duke Ellington, “si alguien fue el señor Jazz, ese fue Louis Armstrong”. Nacido en 1901, Satchmo –apodo por el que era conocido– siempre quiso acercarse a “un público grande”. Pero sus años de formación transcurrieron en Nueva Orleans, una ciudad multicultural de dimensiones modestas que por esa época asistía al nacimiento del género. Satchmo revolucionó el jazz, pero sin perder la vinculación con sus raíces. Al igual

que el jazz, el claqué también tiene un origen ecléctico. Originado a partir de la fusión entre las danzas de zuecos británicas y los bailes afroamericanos, se desarrollará a partir del siglo XVIII, cuando se prohíbe a los esclavos utilizar sus instrumentos de percusión. Desarrollado en su forma actual en el tránsito del siglo XIX al XX, tiene en la improvisación una de sus características más destacadas.

El concierto del sábado **17 de noviembre**, a cargo del **Canal Street Jazz Band** (Pepe Núñez, trompeta; Jim Kashishian, trombón; Antonio Domínguez, contrabajo; Fernando Sobrino, piano; y Raúl Rodríguez, batería) y, al menos, incluye obras de Harry Warren-Johnny Mercer, W.C. Handy, Tom Delaney-Burton Lane, Tom Delaney, Duke Ellington-Irving Mills-Juan Tizol, José María Lacalle, Agustín Lara, Fats Waller-Andy Razaf, Hoagy Carmichael, James P. Johnson-Cecil Mack y Nick LaRocca-Tony Spargo.

Desde su origen, Nueva Orleans tuvo una naturaleza multicultural. A finales del siglo XIX se mezclaban en ella criollos católicos franceses y españoles, anglosajones blancos, italianos y antiguos esclavos afroamericanos que interpretan marchas militares, himnos religiosos, canciones góspel, baladas, reels, blues o ragtimes. La afición por interpretar música al aire libre y el establecimiento de diversas sociedades que realizan desfiles llevará a las calles de Nueva Orleans todas estas músicas, que cristalizarán en el jazz.

La instrumentación de la Original Dixieland Jazz Band, que reproduce la Canal Street Jazz Band (con la incorporación del contrabajo), es la característica de los años 20. Es precisamente en esa década cuando se populariza el charleston, una variante del fox-trot, que causaría furor en todo el mundo.

La identidad del jazz permanece siempre asentada sobre el mestizaje, y permite justificar las versiones jazzísticas de temas conocidos como el chotis *Madrid*.

El concierto del sábado **24 de noviembre**, a cargo de **The Missing Stompers** (Fernando Berruezo, saxofón tenor; Alejandro Pérez, saxofón alto; Arturo Cid, clarinete, voz y percusión; David Herrington, bombardino y trompeta; Antonio "n'tuba" Martí, tuba; Marce Merino, banjo; y Carlos "sir Charles" González, batería y percusión) y **Joseph Siankopen**, trompeta y voz; y, al menos, incluye obras de Alejandro Pérez, Tom Delaney-Burton Lane, Frank Loesser, George Gershwin, Kid Ory y Nick LaRocca-Tony Spargo.

Louis Armstrong

En este concierto podremos escuchar varias piezas pertenecientes a los orígenes del jazz junto con otras compuestas con posterioridad, que recrean el espíritu de aquellos años. Durante la formación del jazz en Nueva Orleans ocuparon un lugar destacado las marchas que acompañaban a los funerales. A finales de los años 40, y tras una etapa protagonizada por grandes orquestas de jazz, surgirá un movimiento de reivindicación del jazz de esa ciudad. Será en este contexto en el que surgirán temas como *Bourbon street parade* (1949), que alcanzó gran éxito con Louis Armstrong.

Como todo concierto de jazz, el programa está trufado de estándares, melodías extraídas de obras teatrales, el cine o bailes de éxito sobre las que improvisar.

El primer sábado de noviembre, el día 3, lo ocupa el último concierto del ciclo *La formación del virtuoso: estudios para piano*, ofrecido por **Ludmil Angelov**, piano, con obras de Fryderyk Chopin y Leopold Godowsky.

Viernes temáticos

LA HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

Origen y esplendor es el segundo concierto del ciclo *La historia del Lied en siete conciertos*, perteneciente al ciclo de Viernes temáticos, que irá precedido de una presentación introductoria realizada por el crítico musical Luis Gago, que aportará algunas claves para la escucha del programa.

Viernes 30 de noviembre

Presentación: 19,00 horas

Concierto: 20,00 horas

El barítono **Joan Martín-Royo**, y el pianista **Roger Vignoles** ofrecen obras de L. van Beethoven, F. Schubert y R. Schumann.

ORIGEN Y ESPLENDOR

El arco cronológico que conforman las tres colecciones de Lieder de este programa, separadas por dos periodos de doce años, sintetiza bien el origen y consolidación del género en la primera mitad del siglo XIX. Sobre textos de Alois Jeitteles (1794-1858), *An die ferne Geliebte* (*A la amada lejana*, 1816) de Beethoven es tenido como el primer ciclo de Lied concebido como tal, con la simetría de tonalidades y los temas compartidos como elementos cohesionadores de la serie. En 1828, poco antes de morir, Schubert compuso sus últimas canciones, basadas en poemas de Ludwig Rellstab (1799-1860) y Heinrich Heine (1797-1856) y publicadas póstumamente bajo el título *Schwanengesang* (*Canto del cisne*). Heine sería también el poeta elegido por Schumann para *Dichterliebe* (*Amor de poeta*, 1840), en el que sucesivamente se narra el na-

cimiento del amor, la lejanía de la amada, la traición al casarse con otro, la desesperación del poeta y el duelo a través del sueño. Tres autores que condensan la rápida gestación del Lied en poco más de dos décadas, erigiéndose como modelos para las siguientes generaciones de compositores.

Joan Martín-Royo incluye en su repertorio papeles en *La pietra del paragone* (Regio de Arma/Châtelet, París), *Le nozze di Figaro* (Champs-Élysées, París/Liceo, Barcelona), *Don Giovanni* (Ópera Montecarlo) y *La Bohème* (Komische Oper Berlín). Apariciones recientes incluyen los de Figaro, Papageno y Belcore (en *L'elisir d'amore*), y *El retablo de Maese Pedro* en Madrid. **Roger Vignoles**, reconocido como uno de los pianistas acompañantes más destacados de la escena internacional. Su grabación de *Winter Words, Holy Sonnets of John Donne* y *Before Life and After de Britten* con Mark Padmore en Harmonia Mundi recibió un Diapason d'Or y el Premio Caecilia en 2009. ♦

PRÓXIMO CONCIERTO: La Edad Media romántica. Stephan Loges, barítono y Roger Vignoles, piano. 25 de enero de 2013

Música en Domingo & Conciertos de Mediodía

JÓVENES INTÉRPRETES

Canto y piano, piano, flauta y guitarra y cuarteto de cuerda son las modalidades de los cuatro conciertos matutinos que, con el mismo programa, se celebran en noviembre domingos y lunes a cargo de jóvenes intérpretes.

Salón de actos, 12,00 horas

Domingo 4 y lunes 5 de noviembre

Paloma Chisbert Baviera, soprano

Anna Barbero, piano

Obras de Reynaldo Hahn

Domingo 11 y lunes 12 de noviembre

Alejandro Picó-Leonís, piano

Obras de W. A. Mozart, L. van Beethoven y F. Schubert

Domingo 18 y lunes 19 de noviembre

DÚO CAPRICE

Diana Ojeda Dissez, flauta

José Antonio García Fuertes, guitarra

Obras de M. Giuliani, Heitor Villa-lobos, J. Jacinto, F. Chaviano, J. Rodrigo y B. Bartók

Domingo 25 y lunes 26 de noviembre

ATRIUM ENSEMBLE

Cecilia Clares, violín

Roger Junyent, violín

Lola Fernández, viola

Guillermo Turina, violonchelo

Obras de F. Corselli, L. Boccherini, I. Pleyel y W. A. Mozart

Paloma Chisbert Baviera forma parte del Coro de RTVE y ocupa desde 2004 el cargo de jefa de cuerda. **Anna Barbero** ha estudiado en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín y en la Ecole Normale de Musique Alfred Cortot

A la izquierda, el Dúo Caprice y Alejandro Picó-Leonís; a la derecha, Paloma Chisbert y Anna Barbero y el Atrium Ensemble

de París. **Alejandro Picó-Leonís** desarrolla una intensa actividad como pianista acompañante en recitales de canción española y Lied alemán. Este año ha publicado su segundo disco con obras de Mozart y Beethoven. **Diana Ojeda**, además de formar dúo con el guitarrista **José Antonio García Fuertes**, es profesora de flauta travesera en diversas escuelas municipales de música de Madrid. El asturiano García Fuertes ha actuado con diversas orquestas españolas y extranjeras. El **Atrium Ensemble** nace como una formación musical residente del Teatro Atrium de Barcelona. Sus componentes han trabajado junto a algunos de los mejores músicos de la corriente musical historicista del momento, como Emilio Moreno, Lorenzo Coppola o Ackerman. ♦

“EL VIENTO”, DE VICTOR SJÖSTRÖM

Prosigue el ciclo dedicado a “El paso del cine mudo al sonoro”

El viento (1928), del director sueco Victor Sjöström, es la segunda película del ciclo “El paso del cine mudo al sonoro”, que, coordinado por Román Gubern, catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece la Fundación en su sede una vez al mes, en doble sesión de viernes y sábado. Al igual que en temporadas anteriores, la película va precedida de una presentación a cargo de un crítico de cine. Los viernes dicha presentación será presencial. Los sábados, se proyectará el vídeo grabado del día anterior.

EL VIENTO

(*The Wind*, USA, 1928), dirigida por **Victor Sjöström**

Con **Lillian Gish** (75 minutos)

Viernes 16 y sábado 17 de noviembre

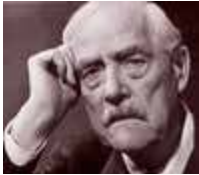
Presentación: **Manuel Hidalgo** (19,00 h.)

Proyección de la película: 19,30 horas

“*El viento* –afirma **Manuel Hidalgo**– es la gran obra maestra del periodo americano de Víctor Sjöström y una de las mejores películas del cine silente. La muy influyente actriz Lillian Gish eligió personalmente al director sueco para abordar la adaptación de la novela de Dorothy Scarborough. Ambos acababan de trabajar juntos y con plena satisfacción en *La mujer marcada* (1926). *El viento* es un vigoroso melodrama en el que el infortunio amoroso y la hostilidad y precariedad del entorno social son senderos que conducen a la tragedia en el marco de un paisaje devorador, muy bien aprovechado por las cualidades

plásticas de Sjöström, un director muy dotado para la estética visual, nunca gratuita, sino unida líricamente a la verdad íntima de sus personajes. Intérprete teatral y cinematográfico, Sjöström fue también un excelente director de actores. El talento de Irving Thalberg, mítico productor de la MGM, está igualmente detrás de *El viento*, película escrita por Frances Marion, una de las grandes guionistas del Hollywood clásico.”

La obra de Sjöström se caracteriza por líricas visiones de dramas humanos en la naturaleza. “Victor Sjöström –señala Román Gubern–

Dos fotogramas de *El viento* y Victor Sjöström

presentó a la actriz Lillian Gish en lucha contra el viento huracanado en las planicies de Texas, convirtiendo con ello de modo muy poético a la naturaleza en un agente dramático de la acción, según la tradición del cine nórdico.”

Nacido en Silbodal (Suecia), en 1879, **Victor Sjöström** inició en su país natal su carrera como actor y en 1912 llegó a ser director del Svenkabiografteatern, donde dirigió más de 50 películas, en su mayoría mudas. En 1921, *La carreta fantástica* (en la que también participó como guionista), basada en la obra de Selma Lagerlöf, está considerada como un clásico del cine fantástico y alegórico del cine mudo internacional, con *Metrópolis* de Fritz Lang o *Nosferatu* de Murnau.

En 1924 se trasladó a Hollywood, llamado por el productor Louis B. Mayer y dirigió varias películas para la Metro-Goldwyn-Mayer. Con la aparición del cine sonoro decidió regresar a Suecia en 1930, retomando su profesión de actor hasta 1957, año de su última actuación, a los 78 años de edad, en *Fresas salvajes*,

una de las obras cumbres de Ingmar Bergman.

De su producción como director destacan, además de *El viento*, la citada *La mujer marcada* (1926), primera adaptación de *La letra escarlata*, de Nathaniel Hawthorne, con la actriz Lillian Gish; *La mujer divina*, en la que su compatriota Greta Garbo interpreta a Sarah Bernhardt; y *Bajo el manto escarlata* (1937).

Manuel Hidalgo

Guionista, crítico de cine, novelista y periodista. Es miembro de la European Film Academy. Autor de, entre otros, los libros de cine *Conversaciones con Berlanga*, *Carlos Saura*, *Fernando Fernán Gómez*, *Francisco Rabal*. Como novelista, es autor de, entre otros, *El pecador impecable*, *Azucena, que juega al tenis*, *El Hombre Malo estaba allí*, *Cuentos pendientes* y *Lo que el aire mueve* (Premio Logroño de novela). Como periodista ha desarrollado su carrera en "Fotogramas", "Diario 16" "y desde su fundación, en el periódico "El Mundo". ♦

LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN, DEPOSITARIA DE SUS PUBLICACIONES

La Biblioteca de la Fundación Juan March es depositaria de todas las publicaciones que inició esta institución en 1972 y que viene manteniendo y ampliando actualmente. Estas publicaciones testimonian la actividad desarrollada a lo largo de su historia. www.march.es/publicaciones/

La Fundación desde su origen ha difundido su labor mediante unas publicaciones que siempre han intentado aportar conocimiento, más allá de la descripción escueta de la actividad. La Biblioteca se ha ocupado de recopilar al menos un ejemplar impreso de todo lo publicado, lo que ha facilitado en alguna manera que hoy una gran parte sea accesible en línea a través de la sección “Publicaciones” en Internet.

Del originariamente titulado *Boletín Informativo de la Fundación Juan March* (1972-2003), y de su continuación como *Revista de la Fundación* desde 2004, se han trasladado a soporte electrónico trabajos de

especial relevancia recogidos en sus secciones monográficas: *Estampas, Artistas y Gabinete: Breve historia del grabado*, *Semblanzas de compositores españoles*, que analizan la figura, obra y contexto cultural y social de 35 autores de entre los siglos XV al XX, *Obras de una colección*, que presenta y analiza 37 obras de la colección de arte español contemporáneo de la Fundación, y la colección *Ensayos* que recoge 332 estudios publicados en el citado *Boletín Informativo de la Fundación* entre 1973 y 2003 sobre cualquier área de conocimiento, y de los que destacan los editados durante la transición política y social española.

La labor editorial cuenta, además, con más de 200 títulos, entre catálogos y otras obras relacionadas, de las exposiciones organizadas por la Fundación en diferentes sedes e idiomas. Asimismo es de destacar la colección de *Programas de mano de Música*, de *Documentos de Trabajo* del desaparecido Centro de Reuniones Internacionales sobre Biología y la colección –accesible en línea– de *Tesis doctorales y Estudios / Documentos de Trabajo* del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. ♦