

2

11

26

9

21

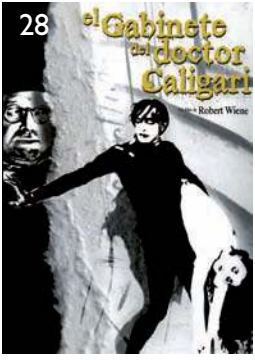
15

20

28

23

17

16

30

- 2 Estampas, artistas y gabinetes. Breve historia del grabado
El beso IV (1902), de Edvard Munch, por José Miguel Medrano

Inicio de la temporada 2014-2015

- 9 Se inaugura en Madrid la exposición "Depero Futurista (1913-1950)"
11 Nuevo formato: los movimientos antisistema en "La cuestión palpitante"
13 Concierto extraordinario: Ferenc Rados inaugura la temporada de música

Arte

- 14 "La colección expuesta (2014-2015): el museo en el museo", en Palma
15 La exposición "Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad" llega a Cuenca

Conferencias

- 16 José Álvarez Junco presenta su "Autobiografía Intelectual" con Santos Juliá
17 Lola Herrera en "Conversaciones en la Fundación" y Ramón Tamames en "Memorias de la Fundación"
18 Manuel Longares en "Poética y Narrativa"
19 Ciclo de conferencias sobre el futurismo y Depero
20 Garcilaso de la Vega: su vida, su obra, su tiempo

Música

- 21 Futurismo y máquinas
23 Música hipnótica: chaconas y folías en "Conciertos del Sábado"
25 Tercera edición de Compositores Sub-35
26 Popular y culta: la huella del folclore: empiezan los "Viernes Temáticos"
27 Jóvenes Intérpretes, conciertos en domingos y lunes

Cine

- 28 "El gabinete del doctor Caligari" abre el ciclo dedicado al género policíaco

Biblioteca

- 30 Preservar y difundir: tres años de colecciones digitales

- 32 Últimos vídeos

Actividades de octubre

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

El beso IV, 1902
EDVARD MUNCH

José Miguel Medrano
Historiador

“S entí su cuerpo caliente cerca de mí. Nos besamos largamente –todo estaba absolutamente inmóvil en la habitación–”, estas palabras tomadas de los escritos autobiográficos del propio pintor sirven para describir de manera concisa la composición. Los cuerpos de los amantes fundidos en un abrazo que crea una figura única, los rostros indescifrables, absortos el uno en el otro, perdida la conciencia de lo que les rodea es, junto con *El grito*, la imagen más conocida de Edvard Munch, y una de las más famosas del grabado moderno.

Convertida a nivel popular en una metáfora positiva del amor y el deseo, en su origen *El beso* fue interpretado por el círculo de amigos del artista de una forma bastante diferente. El dramaturgo August Strindberg lo describió en 1896 como: “... la fusión de dos seres, uno de los cuales parece estar engullendo al otro”; una interpretación en línea con las ideas expresadas por Munch sobre el amor como una batalla entre los sexos, y que están en la base tanto de la intensidad emocional como del alto grado de ambigüedad de sus obras.

El beso forma parte de *El friso de la vida*, el mayor proyecto creativo de Munch, en el que trabajó durante más de treinta años, sin darlo nunca por totalmente acabado.

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)

El beso IV, 1902. Inventado y grabado por Edvard Munch. Grabado sobre madera, entalladura, 470 x 480 mm. Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin.

El núcleo original de la serie fueron los seis cuadros que con el tema del amor como protagonista expuso en Berlín, en 1893, y entre los que había una versión al óleo de *El beso*. Ampliada a 22 pinturas se mostró por primera vez, con su denominación definitiva, también en la capital alemana, en marzo de 1902.

El friso es un resumen de los temas que le preocuparon a lo largo de toda su trayectoria: el amor, el miedo, la melancolía, la ansiedad, la infidelidad, los celos y la muerte. Constituye un intento de captar el verdadero sentido de la existencia, a través de lo subjetivo, de diseccionar el alma y los sentimientos humanos: “En mi obra –escribió Munch– he tratado de explicarme a mí mismo la vida y su significado, y he tratado de ayudar a otros a aclarar sus vidas”.

Desde muy pronto, Munch pensó en trasladar los temas de todas estas pinturas a la estampa para crear una serie gráfica, más asequible. Todo hace presumir que su interés

Edvard Munch

(Løten, 1863-Ekely, 1944)

El pintor y grabador noruego Edvard Munch es uno de los precursores del movimiento expresionista. Si bien, popularmente, se le identifica con una única obra, *El grito*, es autor de una extensa y compleja producción que abarca un periodo de más de sesenta años.

El miedo a la enfermedad y la demencia, que golpearon a su familia y a él mismo, así como su pertenencia a una generación de artistas e intelectuales escandinavos que se rebelaron contra el rigorismo de la Iglesia

oficial, marcan y ayudan a comprender su trayectoria vital y su obra.

Su formación artística en Oslo se inició de la mano de pintores realistas y naturalistas, cuyo lenguaje no le permitía satisfacer su necesidad de contar sus propias y dolorosas vivencias.

Gracias a varias ayudas estatales viaja a París, en 1885 y 1889, donde completa su formación en contacto con los movimientos pictóricos más avanzados. En Gauguin y Van Gogh encontró las herramientas que buscaba para dotar a sus obras de una mayor intensidad emocional.

Tras una corta etapa impresionista, pronto desarrolla un estilo personal, fuertemente subjetivo, caracterizado por un uso no naturalista del color y la sinuosidad de las líneas. La última década del siglo XIX fue de una actividad frenética. Su pintura se hace más plana y aumenta la intensidad cromática. Entre Berlín y París desarrollará los motivos del *Friso de la vida*, una serie pictórica, nunca totalmente concluida, sobre el amor, la angustia y la muerte que incluye la mayor parte de sus obras más conocidas, entre ellas *El grito*, *Melancolía*, *El beso*, *Vampiro* o *La niña enferma*.

inicial por la gráfica tuvo motivaciones básicamente económicas, deseaba aumentar la difusión de sus trabajos en un momento en el que el creciente éxito de público que conseguía con sus exposiciones no se reflejaba en las ventas de sus cuadros.

Sin embargo, la relación entre la pintura y el arte gráfico de Munch es compleja y alejada por completo del modelo tradicional de la estampa de reproducción. Uno de los rasgos que ayudan a entender su obra es la propensión a reelaborar los elementos esenciales de algunas de sus composiciones. En el caso de *El beso* existen al menos once versiones en diferentes soportes y formatos, cuatro de las cuales son grabados en madera. Para Munch estas versiones no eran la misma obra, todas son diferentes, no son copias ni la mera adaptación a un formato o técnica diferente. Aunque repiten el motivo, son la evolución de una idea fruto de una experiencia anterior, el resultado de un proceso con el que pretendía recuperar la auténtica impresión interior que estaba grabada en su memoria: "Hay que pintar con precisión el fugaz instante de la significación –uno debe capturar la exacta

El éxito conseguido con esta serie en Berlín, en 1902, le convirtió en una celebridad en el mundo germánico, ejerciendo una notable influencia en sus círculos artísticos. Gracias al apoyo de importantes mecenas, residió en Alemania, combinando la vida bohemia con una intensa actividad expositiva, al tiempo que lograba notoriedad como retratista.

En 1908, el alcoholismo y una condición mental inestable le obligaron a internarse durante siete meses en una clínica psiquiátrica en Copenhague. Desde entonces y hasta su muerte, Munch vivirá en Noruega, re-

lativamente apartado, aunque viajara a diferentes ciudades europeas para exponer su obra y recibir muestras de un creciente reconocimiento. Su pintura adquiere un tono más alegre y colorido, con paisajes, escenas rurales, y retratos de amigos. También realiza varias obras murales como la decoración del aula magna de la Universidad de Oslo y de la cantina de la fábrica de la compañía de chocolates Freia en las afueras de la ciudad.

Desnudos femeninos y autorretratos completan la relación de géneros que dominan su trabajo en sus dos últimas décadas.

Los nazis calificaron su trabajo como "arte degenerado", y retiraron sus obras de los museos alemanes. Tras la invasión de Noruega, en 1940, vivió con el temor de que sus trabajos fueran confiscados por los ocupantes. Falleció el 23 de enero de 1944 en su casa de Ekely, a las afueras de Oslo.

Bibliografía

Gerd Woll, *Edvard Munch. The Complete Graphic Works*, Oslo: Orfeus, 2012.

Sue Prideaux, *Edvard Munch. Behind the Scream*, New Haven: Yale University Press, 2005.

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

El Kupferstichkabinett o Museo de la Estampa y el Dibujo, forma parte de los Museos Estatales de Berlín y está ubicado en el Kulturforum de la Potsdamer Platz. Sus más de 550.000 estampas y cerca de 110.000 dibujos, manuscritos medievales iluminados, acuarelas, pinturas al pastel y bocetos, constituyen la mayor colección de su tipo en Alemania, y una de las cuatro más importantes del mundo.

Tiene su origen en un conjunto de aproximadamente 2.500 dibujos y acuarelas que el Gran Elector Federico Guillermo I de Brandeburgo adquirió en 1652. Pero fue a partir de su fundación oficial en 1831 cuando sus fondos empezaron a crecer de manera sistemática mediante la compra de importantes colecciones privadas, una de ellas la del coleccionista y alto funcionario prusiano Karl von Nagler, poseedor de más de 50.000 obras, especialmente estampas de los siglos XV al XVII, así como dibujos de Dürero, Grünewald y otros maestros antiguos. Cuenta también con obras de Botticelli, Mantegna, Rembrandt, Menzel o Van Gogh, entre otros, y de los más destacados artistas del siglo XX. La colección permaneció dividida entre gabinetes de las dos Alemanias desde 1945 hasta 1993.

El Kupferstichkabinett conserva el mayor repertorio de estampas de Munch que hay fuera de Noruega. Se trata de unas 250 estampas, casi todas adquiridas antes de la II Guerra Mundial por iniciativa, fundamentalmente, de Kurt Glaser, conservador de la institución y uno de los primeros especialistas en su obra. El conjunto permite estudiar de manera casi completa la obra gráfica de Munch desde sus primeros trabajos hasta 1914, con varias pruebas únicas y representación de todas las técnicas utilizadas por el artista.

experiencia que separa ese momento significativo del siguiente— el momento exacto en que un algo le golpeó a uno”, escribió.

Sin formación previa conocida, pero moviéndose en un ambiente en el que se manifestaba un interés creciente por el arte gráfico, Munch empezó a grabar a una edad relativamente tardía, cuando su lenguaje pictórico estaba ya bien definido. Sus primeras punta secas fueron realizadas en Berlín en el otoño de 1894, a la edad de 31 años. En los meses siguientes probaría con otras técnicas de grabado calcográfico y se iniciaría en el campo de la litografía. A comienzos de 1896 se traslada a París y alquila un estudio muy cerca del taller de Alfred Leon Lemer cier, uno de los más destacados estampadores de la época. Allí continúa explorando diferentes procedimientos técnicos, y en el siguiente otoño empieza a grabar en madera. Félix Vallotton, Paul Gauguin y las estampas japonesas fueron, sin duda, modelos inspiradores, pero, como ha señalado Gerd Woll, en la actualidad

el principal especialista en la gráfica de Munch, con toda probabilidad fue su amigo, el pintor y grabador alemán Paul Hermann, quien ejerció una influencia directa en la incursión del artista noruego en esta técnica. Un año antes, a su vuelta de Estados Unidos, Hermann había realizado grabados en madera a color y estampas en las que combinaba la litografía y la entalladura que Munch pudo ver y apreciar.

De todas las técnicas del arte gráfico por las que se interesó, el grabado en madera fue la última que aprendió, pero rápidamente desarrolló un estilo propio e innovador, creando varias obras maestras en muy poco tiempo. En especial, sus grabados en madera a color iban a tener una gran significación en el futuro, pues se convirtió en el artífice de la profunda renovación que se produjo en este tipo de grabado en las primeras décadas del siglo XX.

Munch grabó por primera vez *El beso* al aguafuerte en 1895. Ya en París realizó dos versiones en madera en 1897 y una tercera al año siguiente. Finalmente, creó *El beso IV* en 1902, posiblemente con motivo de la anteriormente mencionada exposición de *El friso de la vida*. Un error en el transporte desde Noruega había impedido que llegaran las matrices de las versiones anteriores.

El beso IV es un buen ejemplo de las innovaciones que Munch introdujo en el grabado en madera. Por una parte, comprendió el valor estético que ofrecía el incorporar las vetas y nudos de la madera a la imagen como parte de la composición. A diferencia de la mayoría de los xilógrafos profesionales de la época, Munch fue sensible a las posibilidades expresivas que se podían obtener de las irregularidades de la madera que utilizaba como matriz para sus estampas. Para ello, en este caso, eligió un taco de madera de picea, blanda y cortada a la fibra, es decir, en sentido longitudinal al tronco, y utilizó tintas diluidas para que las vetas fueran más visibles en el papel. La pareja unida por el beso, se funde así con el tejido orgánico de la madera, para dar un sentido de mayor solidez y permanencia a la

figura. Como si fueran pinceladas, las vetas y nudos aumentan la riqueza expresiva de la estampa, la dotan de un ritmo propio y ayudan a atrapar el eco de la vida de la madera. Al aprovechar esas cualidades del material utilizado como matriz, el artista se permite introducir también un cierto grado de azar en la composición final.

Por otra parte, Munch cambió la forma de trabajar con el color. Habitualmente un grabado en madera a color requiere de tantas matrices o tacos como colores tiene la composición. En cada una de ellas se graba solo la parte de la imagen que se va a estampar en un color. Para conseguir tonos mezclados se sobreponen dos o más colores, uno sobre el otro, lo que obliga a dejar esa zona en relieve en los tacos correspondientes a los colores que se quieren combinar. Los tacos deben ajustar perfectamente entre sí, y el proceso de estampación es largo y monótono. Munch desechó este procedimiento que se acomodaba mal con su temperamento y que entorpecía su interés por experimentar con las estampaciones y el color. Sus primeros grabados en madera son estampaciones monocromas coloreadas a mano, pero pronto empezó a dividir la matriz en sus partes más significativas utilizando una sierra calar, después entintaba por separado cada fragmento, los ensamblaba como si fueran un rompecabezas y los estampaba juntos. Este sistema permite conseguir unas combinaciones cromáticas más ricas y variadas.

Los grabados en madera de Munch ejercieron gran influencia sobre el desarrollo del movimiento expresionista alemán. Los jóvenes artistas que formaron los grupos de El puente o El jinete azul expresaron su admiración por las estampas realizadas por el artista noruego entre 1896 y 1902, y trataron, sin éxito, que expusiera con ellos. Para los expresionistas ningún otro procedimiento gráfico estaba tan bien adaptado como la entalladura para revelar las tensiones emocionales de sus composiciones. Al igual que Munch, aprovecharon los valores estéticos de la textura de la madera, y desarrollaron las posibilidades expresivas de un lenguaje basado en la concisión de las formas y el contraste de planos en blanco y negro o a dos colores, rechazando cualquier ilusión pictórica espacial.

Nueva exposición, a partir del 10 de octubre

DEPERO FUTURISTA (1913-1950)

La Fundación Juan March abre su temporada de exposiciones el 10 de octubre con la exposición *Depero Futurista (1913-1950)*, dedicada a la obra y a la figura de Fortunato Depero (Fondo, provincia de Trento, 1892-Rovereto, 1960), que quiere plantear una visión renovada de la que se ha considerado “la vanguardia de las vanguardias”: el futurismo italiano.

Fundación Juan March, Madrid. 10 octubre 2014 - 18 enero 2015

El movimiento plástico y literario cuyo pistoletazo de salida fuera el manifiesto publicado por Filippo Tommaso Marinetti el 20 de febrero de 1909 en el periódico parisino *Le Figaro* ha pasado a la historia por la radicalidad de sus propuestas. Los efervescentes años fundacionales del movimiento, entre 1909 y 1915, supusieron, efectivamente, una novedosa y dinámica contribución a la plástica y a la literatura europeas, marcada finalmente por la Primera Guerra Mundial. Fortunato Depero viaja a Roma y conoce a Marinetti. En Roma visitaría la exposición de Boccioni en la Galería Sprovieri, y el contacto con la obra de este y de Giacomo Balla provocó un cambio en su producción artística: de Boccioni tomó el dinamismo plástico y de Balla la tensión producida por la abstracción de las formas. A principios de 1915, Depero sería admitido en el movimiento futurista.

Fortunato Depero y Giacomo Balla firman, el 11 de marzo de 1915, el manifiesto *Ricostruzione futurista dell'universo* (Reconstrucción futurista del Universo), que supondrá uno de los hitos más importantes en la evolución de la estética futurista, en el que proponen la globalización de las artes y

Fortunato Depero, *I Miei Balli Plastici* [Mis bailes plásticos], 1918. Colección particular, Suiza

la fusión del arte con todos los aspectos de la vida cotidiana. Y, de hecho, el propio Fortunato Depero fue mucho más que un pintor que abrazara con entusiasmo el credo futurista y dejase atrás sus primeros pasos en la pintura, de clara raíz simbolista. Fue un artista constructor de todo un universo futurista, un artista polifacético, multimedial, total y global: fue incansablemente pintor, escultor, dramaturgo y escenógrafo, escritor, poeta, ensayista, diseñador gráfico de publicidad comercial, de pabellones de ferias, de libros, revistas y

Fortunato Depero, *Depero futurista 1913-1927, 1927*.
Milán: Dinamo-Azari.
Colección particular

logotipos comerciales, creador de juguetes y tapices, empresario cultural –creador de uno de los primeros museos de artista del mundo, la Casa de Arte Futurista Depero en Rovereto– e inventor de uno de los primeros libros de artista de la historia.

Depero es un artista enormemente contemporáneo, un verdadero precursor de lo que hoy llamamos lo multimedial y de una serie de rasgos muy propios del perfil del artista actual, como el trabajo colectivo, la autopromoción en los medios y la autopublicidad o la práctica del diseño gráfico. Abandonó Italia para conquistar Nueva York, a la que llamó “nuova Babele”, en la que vivió y trabajó entre 1929 y 1930, y a la que volvería en 1947.

Depero Futurista (1913-1950) pretende mostrar la obra de Depero en su totalidad –“Tutto Depero” tituló el artista uno de los últimos balances personales de su obra–, además de plantear su significado esencial para entender la evolución del futurismo hasta el final de los años 40. La exposición reunirá una amplia selección de casi 300 piezas entre pinturas, dibujos de escenografías, diseños publicitarios, cuadros-tapices, esculturas, juguetes, poesía visual, además de material documental (manifiestos, fotografías, libros,

revistas, etc.) de la labor de Fortunato Depero entre 1913 y 1950. Con la intención de contextualizar al artista dentro del así llamado “primer futurismo”, presenta también una cuidada selección de obras de otros futuristas de entre 1909 y 1915: obras y textos de Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Carlo Carrá, Umberto Boccioni, Luigi Russolo o Gino Severini, entre otros. Las obras proceden de colecciones públicas y privadas de Italia, Europa y Estados Unidos, entre las que destacan las del Mart (Museo de Arte Contemporáneo de Trento e Rovereto), y ha contado, además, con la estrecha colaboración del CIMA (Center for Italian Modern Art, Nueva York), y de muchas otras personas e instituciones.

La exposición estará acompañada de un catálogo en doble edición (en español e inglés), con textos de especialistas italianos y españoles como Maurizio Scudiero, Claudia Solaris, Pablo Echaurren, Carolina Fernández Castrillo, Giovanni Lista, Gianluca Poldi, Raffaele Bedarida, Llanos Gómez, Alessandro Ghignoli, Belén Sánchez Albarrán, Giovana Ginex y Fabio Belloni, además de incluir una amplia selección de textos canónicos del futurismo y de escritos de Depero, inéditos en español e inglés en su práctica totalidad. ♦

Nuevo formato

LOS MOVIMIENTOS ANTISISTEMA EN “LA CUESTIÓN PALPITANTE”

Nuevo formato mensual en el que destacados especialistas analizarán cuestiones relevantes de la realidad social con los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso. La primera sesión, dedicada a los movimientos antisistema, contará con la participación de Belén Barreiro y Kerman Calvo.

Lunes 20 de octubre. 19:30 horas

La cuestión palpitante es el libro en el que Emilia Pardo Bazán reunió una serie de artículos, varios de ellos dedicados al análisis de la poética naturalista, que suscitaron uno de los más significativos debates culturales de finales del siglo XIX. Con esta fuente de inspiración, la Fundación Juan March propone el análisis de temas de interés social por reconocidos especialistas, junto a **Antonio San José** e **Íñigo Alfonso**. Los invitados responderán también a preguntas del público planteadas a través de correo electrónico.

MOVIMIENTOS ANTISISTEMA

La primera sesión de este formato se dedicará a examinar la situación actual de los movimientos antisistema en el espectro so-

cial. Para abordar esta temática, los participantes invitados serán **Belén Barreiro** y **Kerman Calvo**.

Belén Barreiro es directora del Laboratorio de Alternativas de la Fundación Alternativas y fundadora de MyWord. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y responsable del Área Político-Institucional en el Laboratorio de la Fundación Alternativas, asimismo fue vocal asesora en el Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March, del cual es doctora miembro.

Belén Barreiro

Kerman Calvo

Kerman Calvo es profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca. Ha trabajado en las universidades Pompeu Fabra y Carlos III de

Madrid, así como en el Centro de Derechos Humanos (Universidad de Essex) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Doctor en Sociología por la Universidad de Essex (Reino Unido) y doctor miembro del Instituto Juan March. Es coautor del estudio "Movimiento 15M: ¿quiénes son y qué reivindican?" (2011).

Antonio San José es director de Comunicación de AENA. Dirigió el programa de entrevistas "Cara a Cara" en CNN+, donde además fue director de informativos. Es autor de los libros *La felicidad de las pequeñas cosas* (2011) y *Hoy no me cambio por nadie* (2014).

Antonio San José

Íñigo Alfonso

Íñigo Alfonso es coordinador del área parlamentaria de los servicios informativos de RNE, donde anteriormente dirigió el informativo nocturno 24 Horas. Ha sido editor adjunto del Tele-diario primera edición de TVE.

Novedad

En esta modalidad el público podrá proponer preguntas para los invitados en:
lacuestionpalpitante@march.es

PRÓXIMAS SESIONES

3 de noviembre: *Envejecimiento*

Invitados: **María-Ángeles Durán** y **David Reher**

1 de diciembre: *Futuro de las monarquías en el mundo*

Invitados: **José Juan Toharia** e **Ignacio Molina**

Concierto extraordinario

FERENC RADOS INAUGURA LA TEMPORADA 2014-2015

El 1 de octubre, el pianista húngaro Ferenc Rados ofrecerá un concierto extraordinario con obras de Schubert, Beethoven y Schumann. Se inicia una temporada que incluye 23 ciclos y 154 conciertos, con repertorios que van desde la Edad Media hasta la música más actual.

Miércoles 1 de octubre. 19:30 horas
Se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

Por primera vez, la Fundación inicia su temporada de música con un concierto extraordinario, que correrá a cargo del pianista Ferenc Rados. Nacido en Budapest en 1934, se formó en Hungría y en Moscú. Tras su regreso a Budapest y hasta 1996 fue profesor en la Academia Ferenc Liszt, y desde entonces ha ofrecido clases magistrales en casi una docena de países. Sus alumnos han admirado su pasión y su entrega: si Zoltan Kocsis escribió que no podía recordar ninguna conversación con él en la que no estuviera incluida la música, Leonidas Kavacos ha afirmado que, mientras “los profesores suelen decir lo que debe hacer

el alumno [...], Rados enseña a pensar”. El recital de Rados estará formado por obras de la literatura pianística del siglo XIX: una selección de los *Impromptus Op. 90* de Schubert, la *Sonata n.º 28 Op. 101* de Beethoven y la *Kreisleriana Op. 16* de Schumann.

CLAVES DE LA TEMPORADA

Dará así comienzo una temporada en la que se tenderán puentes entre la música y otras artes (*Futurismo y máquinas, El universo musical de Thomas Mann*), que se abrirá al blues (*Blues, de Mississipi a Chicago*) y a la música medieval (*En la corte de Alfonso X “El Sabio”*), y que mantendrá su compromiso con la música española (*Compositores Sub-35, Conrado del Campo, Pop & Rock en la vanguardia*). Repertorios relacionados con Liszt o Bach serán presentados de un modo innovador (*Liszt en España, Con el nombre de B-A-C-H*), mientras que el formato del concierto será renovado en ciclos como *Luces del día*. Además, la Fundación seguirá apostando por el teatro musical de cámara con tres nuevos títulos (*Fantochines, Los dos ciegos y Une éducation manquée*) y un ciclo dedicado a la zarzuela cómica. ♦

Ferenc Rados

Puede consultar la Temporada de conciertos 2014-2015 completa en:
<http://www.march.es/musica/temporada-de-conciertos>

LA COLECCIÓN EXPUESTA (2014-2015): EL MUSEO EN EL MUSEO

Bajo el título genérico “La colección expuesta”, el Museu Fundació Juan March en Palma dio comienzo el pasado otoño a un nuevo proyecto en torno a su colección, un proyecto con vocación de continuidad que descansa en la consideración de la colección como una realidad dinámica, como un organismo que vive en una relación simbiótica con los espacios del museo. *La colección expuesta (2013-2014):*

nuevas incorporaciones fue la primera de una serie de exposiciones y presentaciones de la colección que tendrán lugar cada año en el museo.

Museu Fundació Juan March, Palma. 29 octubre 2014 - 7 febrero 2015

La segunda edición, *La colección expuesta (2014-2015): el museo en el museo*, presenta entre el 29 de octubre de 2014 y el 7 de febrero de 2015 más de un centenar de obras de una cincuentena de artistas de la colección aprovechando dos espacios muy singulares en la arquitectura del museo.

La muestra incluye obras desde Francisco de Goya y Pablo Picasso hasta Ferrán García Sevilla o Txomin Badiola, entre otras. Algunas de ellas rememoran los orígenes del arte contemporáneo español en la tradición (Goya) o en las vanguardias (Picasso, Dalí, Miró); otras suponen una mirada a épocas pasadas o futuras respecto de la obra del artista expuesta en el museo (Rivera o Manolo Valdés); muchas testimonian el juego de los artistas con materiales y formas más allá de la pintura y la escultura (Turner, Rueda, Cuixart) o su incursión en el campo literario (Dalí con Apollinaire, Millares con Alberti,

Saura con Quevedo o Tàpies con Joan Brossa); otras son estados previos de obras en la colección (Asins, Palazuelo o Zóbel); otras están ejecutadas en soportes poco habituales (como abanicos), o presentan gran similitud formal con la obra del artista (Cuixart) o un enorme contraste con ella (Chillida, Gordillo); unas muestran al artista dibujando (Teixidor, Yturralde) o trabajando con la estampa (Guerreiro, Mompó); unas son piezas solitarias (Feito) y otras están al servicio de proyectos artísticos colectivos (como en las piezas letristas de la muestra “El objeto del arte”); unas son de gran formato (Tàpies), otras, en cambio, son minúsculas (Sempere)... Todas permitirán al visitante contemplar, en una especie de “museo dentro del museo”, obras cuyas características no facilitan su exhibición habitual, pero que insertas en el recorrido del museo permiten ampliar la contemplación y el conocimiento de las obras de arte. ♦

KURT SCHWITTERS.

VANGUARDIA Y PUBLICIDAD

En el Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca

Desde el 22 de octubre, el Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, ofrece la exposición *Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad*, que ha estado expuesta en el Museu Fundación Juan March, de Palma, desde el pasado 16 de julio hasta el 4 de octubre de este año. Una selección de diez collages realizados entre 1922 y 1947 y casi un centenar de impresos, procedentes de colecciones privadas españolas e internacionales.

Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. 22 octubre 2014 - 15 febrero 2015

La exposición quiere destacar de modo conjunto dos aspectos aparentemente muy distintos del trabajo de Kurt Schwitters (1887-1948), una de las figuras más relevantes de la vanguardia europea del pasado siglo. Se trata de sus *collages* y de su diseño gráfico, quizá una parte de su legado menos conocida para el gran público. Para ello, la exposición presenta algunos de sus célebres *collages* de las décadas de los veinte a los cuarenta, con muchos ejemplos de su labor en el campo del diseño gráfico y la tipografía, y tan diversos entre sí como libros, carteles, folletos publicitarios, revistas, anuncios para prensa, papel timbrado o modelos para impresos bancarios, comerciales o postales. Puede decirse que su producción, tanto formal como económicamente, estuvo perfectamente bifurcada en dos actividades: aquellas con las que *no* ganaba dinero (*collages*, objetos y construcciones escultóricas de vanguardia) y aquellas con las que *sí* obtenía ingresos (óleos y diseño gráfico).

Un ejemplo de hasta qué punto arte y diseño –en definitiva, la vanguardia y la publicidad–

estuvieron imbricados en su obra es que la expresión inventada por él, la palabra “Merz” (surgida, según explica el propio Schwitters, a raíz de haberse topado con un impreso bancario roto en pedazos, en el que la palabra “Kommerz” [comercio] aparecía rasgada por la mitad), fue aplicada

por el artista indiscriminadamente tanto a sus cuadros (los *Merzbilder*), construcciones (las *Merzbauten*) y objetos escultóricos (los *Merzobjekte*) y exposiciones (las *Merzaussstellungen*) como a su peculiar Agencia Publicitaria Merz (la Merz-Werbezentrale).

Con motivo de la exposición se ha publicado un catálogo en dos ediciones, español e inglés, que incluye ensayos de **Javier Maderuelo** (“Kurt Schwitters: (Sch)merz o el sufrimiento del arte”) y **Adrian Sudhalter** (“Merz, Kommerz, y la Central Merz de Publicidad”). ♦

Kurt Schwitters, *Merz no. 01 (Holland Dada)*, 1923.
Revista: huecograbado

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO PRESENTA SU “AUTOBIOGRAFÍA INTELECTUAL”

José Álvarez Junco

El catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Ensayo, José Álvarez Junco repasará su itinerario vital e intelectual en compañía del también historiador Santos Juliá, en una nueva sesión de *Autobiografía Intelectual*.

Martes 7 de octubre. 19:30 horas

José Álvarez Junco, el protagonista de esta sesión destaca por su enfoque interdisciplinar a la hora de abordar temas como el populismo, los movimientos sociales o la construcción nacional. Catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid; también ha sido titular de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad Tufts en Boston (Estados Unidos), director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y miembro del Consejo de Estado. Actualmente codirige el Seminario de Historia Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Entre sus libros se cuentan: *Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX* (2001), con el que resultó ganador del Premio Nacional de Ensayo en 2002 y el Premio Fastenrath de la Real Academia Española en 2003; *Historia y mito: saber sobre el pasado o cultivo de identidades* (2011), *La mirada del historiador: un viaje por la obra de Santos Juliá* (ed. 2011) con Merce-

des Cabrera; y *Las historias de España: visiones del pasado y construcción de identidad* (coord. 2013). Además en 2013 se le dedicó el título *Pueblo y nación. Homenaje a José Álvarez Junco*, editado por Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey.

Santos Juliá es catedrático emérito de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); además en esta universidad ha sido

director del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político, y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Es autor o coordinador de una treintena de libros y numerosos artículos sobre historia social y política de la España del siglo XX y sobre cuestiones de historiografía y de teoría de la historia. Desde 1994 hasta 2012 ha sido columnista de política nacional del diario *El País*. ♦

LOLA HERRERA EN “CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN”

Con más de 50 años de dedicación al teatro, el cine y la televisión, la actriz Lola Herrera dialogará con Antonio San José en una nueva sesión de *Conversaciones en la Fundación*. El diálogo se complementará con la proyección de vídeos e imágenes relacionadas con la actividad de la invitada.

Viernes 31 de octubre. 19:30 horas

De sus más de 50 años como actriz de teatro, cabe destacar la adaptación de la novela *Cinco horas con Mario* de Miguel Delibes –obra que desde su estreno en 1979 ha interpretado durante 25 años– y la adaptación de la película *Solas* de Benito Zambrano, en el año 2005, por la que resultaría ganadora del Premio Max a la mejor actriz y el Fotogramas de Plata. Entre sus trabajos en el cine se encuentra la autobiográfica *Función de noche* (1981), por la que recibió el premio

como mejor intérprete en el Festival Internacional de Cartagena de Indias. Como actriz de televisión participó en una veintena de representaciones para *Estudio 1*.

© Daniel Dicenta Herrera

Ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. En 2013 ha publicado sus memorias *Me quedo con lo mejor*.

RAMÓN TAMAMES EN “MEMORIAS DE LA FUNDACIÓN”

Con Ramón Tamames entrevistado por Íñigo Alfonso, comienza la nueva temporada de *Memorias de la Fundación*, el próximo lunes 27 de octubre. Se emite en directo a través de nuestra página web (Radio March).

Lunes 27 de octubre. 19:30 horas

El economista e ingeniero Ramón Tamames, firmante de la Constitución Española de 1978, fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España desde 1976, partido que abandonó en 1981; participó en la creación de Izquierda Unida en

1986; e ingresó en 1989 en el Centro Democrático y Social. Poco después abandonaría definitivamente la política para regresar a su labor docente como catedrático de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

MANUEL LONGARES EN "POÉTICA Y NARRATIVA"

Manuel Longares

El martes 14, con la conferencia "El secreto literario", el novelista madrileño Manuel Longares, Premio de la Crítica por su novela *Romanticismo* y Premio Francisco Umbral por *Las cuatro esquinas*, interviene en una nueva sesión de *Poética y Narrativa*, que se completa, el jueves 16, con el diálogo que mantendrá con el escritor Luis Mateo Díez.

Martes 14 y jueves 16 de octubre. 19:30 horas

Con este motivo, **Luis Mateo Díez**, académico, Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa, entre otros premios y reconocimientos, ha escrito: "Madrileño del cuarenta y tres, el arraigo de Longares en la experiencia de la vida tiene el referente irremediable de la experiencia de la literatura. La vida que se vive, el tiempo de la misma, el paisaje urbano asumido como escenario, y la mirada que en la escritura recrea todo el patrimonio de una fértil imaginación, que no sólo se sustenta en la realidad sino en la transfiguración que artísticamente la ha recreado. Experiencia y experimentación en las primeras aportaciones narrativas de Longares: la trilogía, recientemente reeditada bajo el título *La vida de la letra*, donde el autor pone precisamente letra a la vida, da vida a la letra sobre el sustento, tan fascinante y significativo de las novelas eróticas de primeros de siglo, la ópera y la zarzuela, logrando que las tramas galantes y musicales, iluminen realidades y comportamientos sociales y particulares insospechados, algo

así como lo más secreto y misterioso de ese otro lado de la realidad que anida en los libretos de la misma. Otros dispositivos vitales que suministran la conciencia y la sensibilidad de Longares orientan otras novelas y relatos que ya son hitos irremediables en nuestra literatura contemporánea: de *Romanticismo* a *Nuestra epopeya*, *La ciudad sentida*, *Las cuatro esquinas* o *Los ingenuos*.

Las variantes en los procedimientos de un modo de descifrar la realidad, extorsionarla y esclarecerla, dan resultados tan originales como sorprendentes, habitualmente tamizados por la ironía o el humor desternillante. Lo que Longares cuenta se matiza siempre por esa conciencia que destila en la imaginación y reverbera en el tamiz de la escritura. La voluntad de estilo es en él la voluntad de quien sabe que sólo con las palabras necesarias es posible lograr el grado mayor de expresividad y sentido." ♦

Luis Mateo Díez

DOS CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURISMO Y DEPERO

Juan Bonilla y Llanos Gómez

Con motivo de la exposición *Depero Futurista (1913-1950)*, que se inaugura el 10 de octubre, y de la que se habla en otro lugar de esta revista, se han organizado en paralelo dos conferencias. El 21 de octubre, el escritor Juan Bonilla hablará de “Las dos vidas del futurismo” y el 23 de octubre, la profesora e investigadora teatral Llanos Gómez se ocupará de “El teatro mundi de Fortunato Depero: la reconstrucción futurista del universo”.

Martes 21 y jueves 23 de octubre. 19:30 horas

En su conferencia Juan Bonilla, “reparará la intensa vida del movimiento vanguardista italiano, desde su fundación en 1909 a la llegada de Mussolini al poder, y posteriormente desde ese momento a la muerte de Marinetti. La época legendaria y la época decorativa. A pesar de lo inseparables que son la historia del futurismo italiano y la propia vida de su fundador, pretendo hacer calas en figuras imprescindibles de la época heroica y en los documentos esenciales en los que los futuristas fundamentaron su ambición principal: conquistar mediante un movimiento artístico espacios, en principio, vedados al arte, como la política.”

El escritor **Juan Bonilla** (Xerez, 1966) es autor, entre otras novelas, de una protagonizada por el poeta futurista Vladimir Maiakovski y titulada *Prohibido entrar sin pantalones*. En 2009 comisarió la exposición *Futurismo y cuenta nueva*. Prepara una antología de la poesía de vanguardia en Latinoamérica.

Por su parte, en opinión de Llanos Gómez, “la obra de Depero comprende diversas manifestaciones, tales como la pintura, la cartelería, la escenografía, el figurinismo o la realización de marionetas, que encontrarán un espacio de convergencia total en la escena. De este modo, el artista italiano acomete una voluntaria reconstrucción del mundo, que se traduce en la creación de su propio universo creativo, cuya dimensión nos lleva a considerarle como un artista esencial de las vanguardias históricas.”

Llanos Gómez es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Centra sus investigaciones en el arte escénico de vanguardia y en la comunicación de masas. Es autora de ensayos como *La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti. El discurso artístico de la modernidad y Expresiones sintéticas del futurismo*. Dirige la Compañía Loco-motora Teatro.

GARCILASO DE LA VEGA: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

Dos conferencias de Carmen Vaquero

Carmen Vaquero, catedrática de Lengua y Literatura del I.E.S. Alfonso X el Sabio (Toledo) y cuya investigación está dedicada en gran parte al estudio de la obra y figura de Garcilaso de la Vega, dedicará dos conferencias en torno a su vida, su obra, su tiempo, con especial hincapié en su biografía amorosa y en el momento histórico que al poeta toledano le tocó vivir; a pesar de su temprana muerte.

28 de octubre: *Garcilaso: nueva biografía amorosa*. 19:30 horas

30 de octubre: *El mundo de Garcilaso*. 19:30 horas

GARCILASO: NUEVA BIOGRAFÍA AMOROSA

“La vida de Garcilaso de la Vega en lo que se refiere a sus amores parecía ser de sobra conocida y, en general, nadie se preocupaba de ahondar de nuevo en sus pasos terrenales. Ahora bien, el descubrimiento hace unos años de un importante amor de su juventud llevó a pensar que en realidad muy poco se sabía sobre él. El inmenso acervo archivístico español aguardaba a que alguien abriese sus polvorientos folios y, poco a poco, deshiciera la madeja de las apasionantes vivencias del toledano en cuanto al amor. Y fue así como,

Carmen Vaquero

legajo tras legajo, aparecieron las damas que llenaron su vida y dieron motivo a sus versos, permitiendo que la biografía amorosa de Garcilaso se nos ofrezca ahora en toda su emoción e inmortalidad.”

EL MUNDO DE GARCILASO

“Importantes son los momentos históricos que el poeta toledano vivió en su corta vida: el final del reinado de Fernando e Isabel; la llegada al trono de Felipe el Hermoso y su pronta muerte; el paso de la Corona a su hijo Carlos; el nombramiento de este como emperador de Alemania; la sublevación de las Comunidades y la implicación en ella de la familia Laso; las condenas subsiguientes; la guerra contra Francia; la boda del emperador Carlos en Sevilla y su coronación en Boloña; los ataques de los turcos; la expedición y conquista de Túnez, etc.” ♦

Ciclos de Miércoles

FUTURISMO Y MÁQUINAS

Con motivo de la exposición *Depero Futurista (1913-1950)*, que se inaugura el 10 de octubre en la Fundación, se ha organizado un ciclo de conciertos que ilustrará la vertiente musical de este movimiento vanguardista.

Viernes 10 de octubre y miércoles 15 y 22 de octubre. 19:30 horas

Los conciertos de los días 15 y 22 de octubre se transmiten en directo por Radio Clásica, de RNE

El Futurismo estremeció al mundo. Surgido en Italia con unas ambiciones que abarcaban todas las dimensiones de la vida humana (de la pintura a la publicidad, la literatura o la gastronomía), se extendería muy pronto al campo musical: solo un año después de que Marinetti publicase el *Manifiesto futurista*, Balilla Pratella escribía su *Manifiesto de los músicos futuristas* (1910), al que seguirían el *Manifiesto técnico de la música futurista* (1911, del mismo Balilla Pratella) y, sobre todo, *El arte de los ruidos*, de Luigi Russolo (1917). (Una selección de estos manifiestos aparece reproducida, en traducción al castellano, en las notas al programa del ciclo.)

Fortunato Depero: cartel para el ballet *Anihccam del 3000*, con música de Franco Casavola.

Depero diseñó los autómatas-locomotoras que protagonizan la obra.

Las conexiones entre los dos autores también se producen en torno a Campari: Depero diseñó la botella de esta bebida, y Casavola compuso el *jingle* radiofónico con el que se anunciaba.

puesta musical futurista se muestra fascinada por la velocidad, las máquinas y el sonido de la ciudad moderna. No extraña, así, que los músicos del Futurismo apostasen por abolir la distinción entre sonido y ruido (llegando hasta donde no se atrevería Schönberg), convirtiéndose en punto de referencia para compositores posteriores como Varèse, Schaeffer o Cage.

MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA: LA MÚSICA FUTURISTA

Al margen de los discursos teóricos, y en contra de lo que suele pensarse, existió una música futurista difundida y admirada: el impacto causado por los conciertos de los *intonarumori* y los experimentos sonoros de Luigi

Partiendo de un radicalismo que pretendía romper con el pasado (“un automóvil rugiente, que parece correr como la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”), la pro-

Russolo en París y otras ciudades europeas hicieron que el término “futurista” llegara hasta la música popular. Pero hubo más. En el primer concierto del ciclo “Futurismo y

Laboratorio de los *intonarumori* en Milán

Luigi Russolo con su russolofono en 1930

Portada del programa para un recital futurista de Leo Ornstein en Londres (1914)

máquinas”, titulado “Cuatro miradas sobre el Futurismo” (10 de octubre), **Marta Infante** y **Jorge Robaina** interpretan canciones del futurista italiano Franco Casavola, creador de originales obras que combinan música, teatro y otras artes visuales. A ellas se sumarán composiciones evocadoras del tren como símbolo de modernidad del suizo Honneger, del británico Britten, y una selección de obras de autores alemanes (Eisler, Weill, Zeisl).

EL PIANO FUTURISTA

El Futurismo también causó un hondo impacto entre algunos compositores norteamericanos. Es el caso de George Antheil, el *enfant terrible* de la música estadounidense, que se sumó a la vanguardia con títulos tan elocuentes como *Sonata n.º 2 “Airplane”* o *Sonata n.º 3 “Death of Machines”*. Una trayectoria similar seguiría Leo Ornstein (a quien se conocía como “el terror del teclado” y que ha dejado obras como *Suicide in an Airplane*) y Henry Cowell, a quien se deben *Sinister resonance* y *The Banshee*. Las obras de estos compositores serán interpretadas por **Alberto Rosado** el 15 de octubre,

en el recital titulado “Futurismo musical”, junto a obras de Poulenc y Bartók.

UNA BOFETADA AL GUSTO DEL PÚBLICO: EL FUTURISMO EN LA UNIÓN SOVIÉTICA

Al igual que en Estados Unidos, el Futurismo causó furor en Rusia, donde se publicó el manifiesto *Bofetada al gusto del público* (1912). La llegada de la Revolución estimuló la experimentación, y el compromiso de los músicos futuristas llevó a crear obras que ensalzan la actividad industrial (es memorable *La fundición de acero* de Mossolov). Pero esta actividad terminó pronto: como señala **Juan Manuel Viana** en sus notas al programa, Nikolay Roslavets y Alexander Mossolov se cuentan entre los pocos compositores que pudieron componer cuartetos de cuerda antes de que se impusiera el realismo estalinista. El 22 de octubre, en el concierto titulado “En la fábrica soviética”, el **Cuarteto Danel** interpretará sendos cuartetos de estos dos autores junto a obras de Mieczyslaw Weinberg y Dimitri Shostakovich que comparten un similar impulso “motórico”. ♦

El 29 de octubre a las 19:30, el concierto del Trío Zebra da inicio al ciclo *Preludios y fugas*, que a lo largo de cuatro conciertos plantea un recorrido por las más destacadas colecciones de preludios y fugas, pero presentadas siempre de un modo inusual.

Conciertos del Sábado

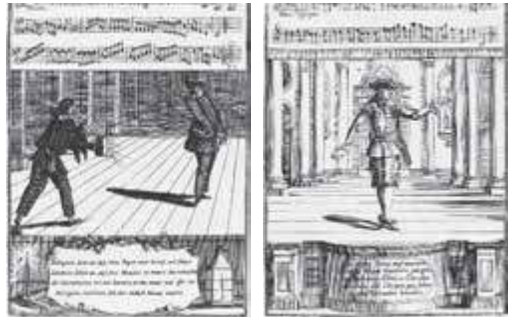
MÚSICA HIPNÓTICA: CHACONAS Y FOLÍAS

Chaconas, folías y otros géneros musicales producen una sensación hipnótica merced al llamado “bajo ostinato”: una breve progresión armónica en la parte grave que se repite de forma constante. Mientras tanto, la voz superior va glosando una melodía cada vez más ornamentada y rica. Este ciclo ofrece un repaso por composiciones basadas en chaconas y folías desde el Barroco a la actualidad.

Sábados 4, 11, 18, 25 de octubre y 1 de noviembre. 12:00 horas
Se transmiten en diferido por Catalunya Música

Chaconas y folías parecen tener un origen hispano. La chacona, aparecida a finales del siglo XV en la península ibérica, o tal vez en América, es una danza íntimamente relacionada con la zarabanda. Apenas han quedado ejemplos musicales de esta época, pero son numerosas las referencias literarias: así, mientras Cervantes se refería a ella como “una indiana amulatada” (incidiendo en su posible origen novohispano), Lope de Vega caracterizará sus movimientos como “lascivos”, y advertirá de que ofende “la castidad y el decoroso silencio de las damas”. No sorprende que, asociada al goce y al desenfreno, fuese sistemáticamente censurada, ni que algunos la considerasen hija del demonio.

La folía tendría un origen portugués: no en vano, Sebastián de Covarrubias la define en su *Tesoro de la lengua castellana* como “una cierta danza portuguesa de mucho ruido; porque resulta de ir muchas figuras a pie con sonajas y otros instrumentos”. Presente

“Folie d’Espagne” y “Arlequín bailando la chacona”, de Gregorio Lambranzi: *Neue und curieuse theatralische Tantz-Schul*. Núremberg (1716)

ya en algunas obras teatrales de Gil Vicente, se extendería por toda Europa a lo largo del siglo XVII. Su tema, utilizado en cientos de composiciones de la época, sería frecuentemente conocido como “folías de España”, convirtiéndose en un símbolo de lo español hasta nuestros días. Valgan como ejemplo las bandas sonoras cinematográficas que la utilizan para ambientar la acción en un contexto hispánico.

Enrico Onofri y Francisco
García Fullana

DE ARLECCHINO AL ROCK

Los libros de tablatura llevarían a las folías y chaconas hasta Nápoles, donde la chacona se introduciría en la *commedia dell'arte* asociada al personaje de Arlequín (Arlecchino). Al mismo tiempo, la música instrumental se servirá de los recursos de estas formas musicales, y las convertirá en un muestrario del virtuosismo violinístico; un repertorio que será explorado el 4 de octubre por los **Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla** dirigidos por el violinista **Enrico Onofri**.

Desde Italia, chaconas y folías pasarán al continente europeo, encontrando un potente aliado en el clave. El 11 de octubre, **Kenneth Weiss** ofrecerá una muestra del repertorio galante para este instrumento, con composiciones de Händel, C.P.E. Bach o Rameau, junto con obras de Ligeti que renuevan las técnicas compositivas barrocas.

LA TRADICIÓN IMPROVISADA Y OTRAS FORMAS DE HIPNOSIS

La pervivencia de la improvisación en el órgano y su relación con chaconas y folías se hará patente el 18 de octubre. El organista **Juan de la Rubia** interpretará, junto a sus propias improvisaciones, obras de la tradición germana y una selección de piezas recogidas por Antonio Martín y Coll, organista, compositor y teórico, en sus *Flores de Música*.

Pero, al margen de folías y chaconas existen otras fórmulas de repetición que causan en el oyente una sensación hipnótica.

Es el caso de las variaciones del periodo clásico o de ciertas obras basadas en ritmos obsesivos. El 25 de octubre, la pianista **Patrín García-Barredo** interpretará algunas de esas obras, junto a otras basadas en la chacona o el pasacalles.

Portada de *Flores de música*,
de Antonio Martín y Coll (1706).
Biblioteca Nacional, Madrid

BACH O LA APOTEOSIS DE LA CHACONA

Con la llegada de la chacona a tierras alemanas se produce una metamorfosis que la conduce a su desaparición. Su origen hedonista queda aparcado en pos de una austeridad típicamente germana y protestante. Cuando Bach se acerca al género, este se encuentra en vías de extinción, lo que convierte a la "Chacona" de su *Partita para violín solo n.º 2* (¿un lamento por la muerte de su primera esposa?) en la culminación de toda una época, al tiempo que marca el inicio de una nueva y fructífera tradición. En el concierto del 1 de noviembre, **Francisco García Fullana**, violín, ofrecerá su versión de esta obra y, junto al pianista **José Menor**, interpretará composiciones de Corelli, Respighi, Antheil e Isang Yun. ♦

En Aula de (Re)estrenos

TERCERA EDICIÓN DE COMPOSITORES SUB-35

Bajo el título de *Compositores Sub-35*, este formato de conciertos inaugurado la temporada 2012-2013, tiene la vocación de ofrecer anualmente un espacio musical consagrado a la joven composición española. La edad a la que falleció Mozart es tomada aquí, simbólicamente, como un potencial punto de inflexión en la carrera de cualquier autor. *Compositores Sub-35* aspira así a ser un observatorio para los interesados en la música de nuestro tiempo desde el que otear las tendencias creativas promovidas por los jóvenes.

Miércoles 8 de octubre, 19:30 horas

Transmitido en directo por Radio Clásica, de RNE.

Grupo Cosmos 21
y Carlos Galán

Esta tercera edición está protagonizada por el **Grupo Cosmos 21** (Vicente Martínez, flauta; David Arenas, clarinete; Pilar Montejano, saxo alto y tenor; Emilio Sánchez, violín; Raúl Pinillos, violonchelo; y Manuel Rico, piano), un ensemble con 25 años de trayectoria y referente en el campo de la música contemporánea española, y **Carlos Galán** (dirección). El programa lo conforman seis obras (incluyendo dos estrenos absolutos*) de otros tantos autores: Aurora Aroca (1979), Germán Alonso (1984), Luis Román* (1989), Rubén L. Someso (1979), Alberto Carretero* (1985) y Manuel Tévar (1980), que reflejan el pluralismo de tendencias y enfoques actuales.

El Grupo Cosmos 21, reconocido por su entrega y pasión en el escenario, se presentó en 1988 en Madrid en un ciclo de jóvenes compositores del CDMC. Ha sido pionero en Europa en considerar el concierto como un espectáculo integral en el que se tuvieran en

cuenta los aspectos extramusicales como el vestuario, el movimiento escénico o la iluminación, lo que dota de una fuerte carga comunicativa cada programa.

Carlos Galán, pianista, ha centrado su actividad como director en el grupo Cosmos 21. Ha estrenado más de 300 obras y publicado 12 discos. Como compositor ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales con encargos de prestigiosas orquestas y festivales.

Jorge Fernández Guerra, autor de las notas al programa, cofundador de la revista *Doce Notas*, ha desarrollado una gran actividad como periodista musical en *Guía del Ocio*, *Diario 16*, *El Mundo*, *ABC*, *El País* (*Babelia*) y otros. ♦

Comienzan los “Viernes Temáticos”

POPULAR Y CULTA: LA HUELLA DEL FOLCLORE

La Fundación Juan March ofrece un nuevo ciclo de *Viernes Temáticos* que, en este curso, lleva por título “Popular y culta: la huella del folclore”. Como en los ciclos anteriores, cada concierto irá precedido de una presentación a cargo de un especialista, en la que se harán explícitas las claves y conexiones existentes entre estos mundos (el popular y el culto) aparentemente lejanos pero, en realidad, muy próximos entre sí. El sábado se proyecta el vídeo grabado de la presentación del día anterior.

Viernes 24 y sábado 25 de octubre. 19:00 horas

“Popular” y “culto” son categorías que se aplican con frecuencia a la música. Así, son numerosos los compositores clásicos que, a lo largo de la historia y en todos los lugares, se han inspirado en las músicas populares para desarrollar sus creaciones. Este ciclo propone examinar esta cuestión de un modo innovador: situando sobre un mismo escenario a intérpretes de música culta y a músicos populares. A lo largo de siete conciertos podrán escucharse músicas tradicionales de siete puntos geográficos distintos junto con las músicas eruditas que han inspirado.

De izquierda a derecha. Arriba, Daniel Berengea, Theodor Constantiniu, Sonia Vulturar. Abajo, Horea Haplea y Andra Petrascu, intérpretes del concierto

El primer concierto de este ciclo, viernes 24 y sábado 25 de octubre, presentado por **Bianca Temes**, doctora en Musicología y profesora de la Academia de Música Gh. Dima de Cluj (Rumanía), está dedicado al folclore rumano de Transilvania.

En este concierto, titulado **Transilvania Vocal**, podrán escucharse las obras pianísticas de Bartók junto a los cantos tradicionales en los que se basan. Además, se emitirán algunas de las grabaciones históricas de campo realizadas por el compositor. ♦

JÓVENES INTÉRPRETES, CONCIERTOS EN DOMINGO Y LUNES

Con el objetivo de ofrecer una plataforma de difusión a los jóvenes intérpretes que inician su carrera profesional, la Fundación Juan March les dedica en exclusiva las mañanas de los domingos (“Música en domingo”) y de los lunes (“Conciertos de Mediodía”), en conciertos a las 12:00 horas.

5 y 6, 12 y 13, 19 y 20, y 26 y 27 de octubre. 12:00 horas

5 y 6 octubre. Recital de piano de **Mario Mora**, con obras de Mozart, Isaac Albéniz y Franz Liszt. Mario Mora (Cuenca, 1989) reside en Londres, donde recientemente ha finalizado sus estudios de Master en la Royal

Academy of Music y antes se licenció en las especialidades de piano y pedagogía del piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posee ya más de 30 premios nacionales e internacionales.

del País Vasco (Musi-kene) en el curso 2012-2013.

19 y 20 de octubre.

El **Ciklus Ensemble**,

dirigido por Asier Puga, ofrece “Gesualdo visto por la vanguardia”, que combina madrigales de Carlo Gesualdo (c.1561-1613) con obras del siglo XX de Luciano Berio y Franco Donatoni. El Ciklus es una agrupación abierta y dinámica creada en 2010 e integrada por más de una decena de jóvenes artistas inquietos por explorar y difundir la producción musical de vanguardia.

26 y 27 de octubre. Recital

de violonchelo y piano por **Beatriz Blanco y Federico Bosco**, con obras de

A. Franck y F. Chopin. Beatriz Blanco ensalzada por su pasión y musicalidad, forma parte destacada de la nueva generación de instrumentistas españoles. Va a grabar un CD con obras de los dos compositores del concierto. Federico Bosco estudia dirección de orquesta en Basilea y ha trabajado como pianista asistente en Hannover.

12 y 13 de octubre. Recital de

Música de Cámara del **Quinteto Hirubi** (Musi-kene), formado por Ane Miren

Vidaurreaga (flauta), Adrián Pulido (oboé), Pablo Dávila (clarinete), Eider Gaztañaga (trompa) y Christian García (fagot), con obras de Haydn, Paul Hindemith, Milhaud y Júlío Medaglia. Este quinteto de viento ofrece un recorrido por el repertorio para esta formación desde el siglo XVIII hasta hoy. El quinteto surge en el Centro Superior de Música

Comienza un nuevo ciclo dedicado al género policíaco

“EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI” DE ROBERT WIENE

De octubre a mayo, viernes y sábado, una vez al mes

Con la proyección de *El gabinete del doctor Caligari* (1919), de Robert Wiene, el viernes 17 y el sábado 18 de octubre, se inicia la quinta temporada dedicada al cine mudo y que en esta ocasión está dedicada al género policíaco. De octubre a mayo, se presentan, entre otras, películas de Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, Josef Von Sternberg y Paul Leni. Cada viernes, un especialista presenta en directo la película y el sábado se proyecta el vídeo grabado de la presentación del día anterior.

El gabinete del doctor Caligari (1919), de Robert Wiene, con Conrad Veidt, Werner Krauss, Lil Dragover y Friedrich Feher.
Viernes 17 y sábado 18 de octubre. 19:00 horas
Presentación: **Román Gubern** (coordinador del ciclo).

“Un misterioso doctor recorre ferias ambulantes en compañía de su médium Cesare, a quien ordena mediante su poder hipnótico cometer asesinatos, aunque luego se desvela su misterio en un manicomio. Con una atrevida y extravagante escenografía y unos maquillajes muy pronunciados, este film inició el ciclo expresionista en el cine alemán, inspirado plásticamente en la revolución de la pintura y escenografías de vanguardia de anteguerra.”

El propio **Román Gubern** ha escrito además este texto general sobre el ciclo: “La narrativa policial moderna nace con las investigaciones del detective

amateur Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe en 1841, y conoce su auge con Sherlock Holmes, ideado por Arthur Conan Doyle en 1887. La Revolución Industrial impulsó el desarrollo de las grandes ciudades en el siglo XIX, en las que se agazapaba la delincuencia y el crimen y en cuyo contexto las relaciones humanas se despersonalizaron. En esta situación, en cada callejón podía asaltar el peligro y un vecino podía ser un criminal en potencia. No es raro que Dupin operara en París y Holmes en Londres, las dos ciudades más populosas entonces en Europa. El cine heredó muy tempranamente el temario asociado a la ideología de la inseguridad y, en el catálogo de la productora Pathé de 1901, se aconseja cortar, en las proyec-

ciones a las que asistieran niños, la última escena de *Historia de un crimen*, en la que se ejecutaba por guillotina al atracador de un banco y asesino de su guarda. Se consideraba que la escena, aunque de una torpe guardarropía propia del cine primitivo, era excesivamente cruel e impactante para el público infantil.

Fotograma de *El gabinete del doctor Caligari*

El cine, como la literatura, diversificó sus temas y tratamientos en este ámbito temático. Existieron películas de detectives perspicaces y películas de criminales extravagantes, como los protagonistas de *Victima de la ciencia* y de *Las manos de Orlac*, dos películas programadas en este ciclo. A veces se inspiraron en personajes reales, como en el británico Jack el Destripador, cuyo reflejo se percibe en *El enemigo de las rubias*, de Alfred Hitchcock, que también se verá en el ciclo. Y a partir de 1927, con *La ley del hampa* –título también incluido en el programa–, se entronizó la figura del gangster que en ocasiones será presentado con un perfil de rebelde social con aura romántica. Pero tardarían unos años en aparecer la modalidad llamada ‘cine negro’ y que nacería con el cine sonoro, en el alba de la II Guerra Mundial, aunque sus novelistas precursores

–Dashiell Hammett, Raymond Chandler– despuntaron en los años del tránsito del cine mudo al sonoro.

Las columnas maestras en las que se asienta este vasto género son el delito –con mucha frecuencia el asesinato–, el enigma de su autoría, y la angustia producida por la amenaza potencial de un peligroso delincuente que campa en libertad al amparo de las sombras urbanas. Sobre estos tres motivos se tejen y destejen las intrigas, que pueden transcurrir en la elegante alta sociedad (como *La marca del fuego*), o en un viejo caserón (como *El legado tenebroso*), en el mundo vistoso del espectáculo circense (como *Varieté*), o en el inquietante mundo de los experimentos de hipnotismo (como *El gabinete del doctor Caligari*), películas, todas ellas, incluidas en este ciclo.”

El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre se proyecta *La marca del fuego* (1915), de Cecil B. DeMille, con presentación de **Antonio Giménez-Rico**, y el viernes 12 y el sábado 13 de diciembre, proyección de *Victima de la ciencia* (1920), de Wallace Worsley, con presentación de **Eduardo Rodríguez Merchán**. ♦

PRESERVAR Y DIFUNDIR: TRES AÑOS DE COLECCIONES DIGITALES

En noviembre de 2011 apareció el portal de conocimiento sobre música española contemporánea “Clamor”, primera de las siete colecciones digitales temáticas que se han puesto a disposición del público a lo largo de los últimos tres años. Estas colecciones, y los miles de archivos disponibles libremente a través del catálogo de la Biblioteca, confirman la prioridad por la difusión y el acceso a los fondos especializados que conserva.

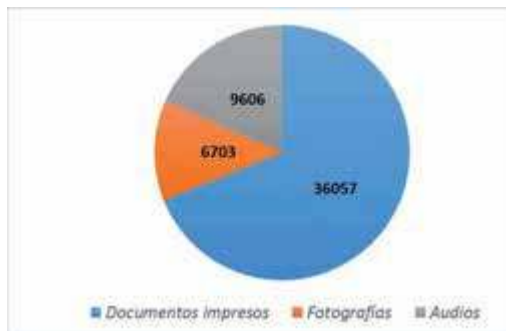
Los fondos digitales de la Biblioteca lo componen sus colecciones temáticas, su archivo sonoro de música y de palabra, la propia producción editorial de la Fundación Juan March y las investigaciones resultantes de las becas concedidas durante décadas, y todo el acervo de documentación nacida ya digital de los actos celebrados en la Fundación en formato vídeo, audio e imagen, que la Biblioteca concibe como un todo que debe conservar, preservar y difundir progresivamente, asumiendo y aplicando los avances que la tecnología impone para una mejor comprensión, visualización, adaptación a nuevos soportes y navegación entre contenidos similares.

La digitalización de los documentos iniciada en 2008 ha supuesto un paso imprescindible para su difusión, a la vez que para su preservación segura en formato digital, en el convencimiento de que dar acceso libre por internet a los fondos históricos y libres de derechos tiene un carácter educativo que propicia el interés por el estudio y, a medio plazo, el crecimiento cultural y social. Así las bibliotecas, a pesar de la invisibilidad a la que en ocasiones las arrastra el universo digital, siguen expandiéndose en la tela de araña virtual, ofreciendo contenidos perdurables.

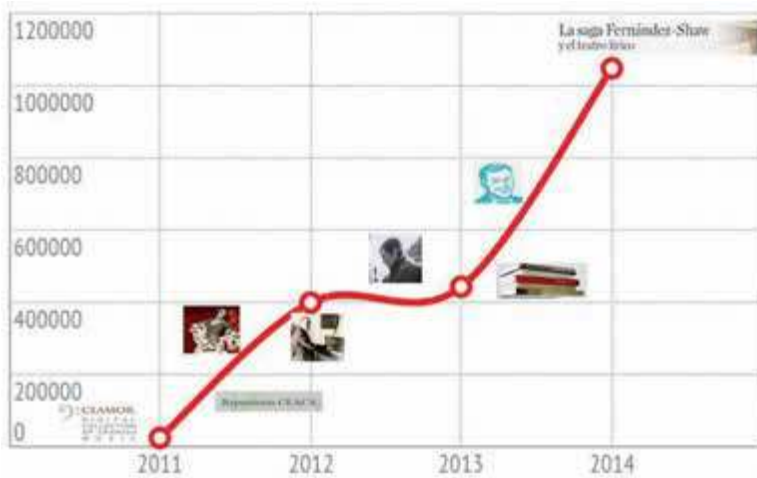
PRESENTE Y FUTURO

Un portal de conocimiento es un recurso mediante el cual el interesado puede conseguir información estructurada, de calidad y exhaustiva, que se convierte en referencia sobre un tema. Así se ha concebido “Clamor: colección digital de música española contemporánea” interpretada en la Fundación desde 1975, con la pretensión de reconstruir el evento tal como se produjo, respetando la sonoridad de la grabación, y publicando el programa y las fotografías del concierto, la

Número de documentos digitalizados

Incremento del número de archivos digitales en el repositorio

entrevista o la conferencia, la biografía del compositor y el resumen de su obra musical.

Con la misma intención se construyó el “Archivo Linz de la transición española”, el portal sobre la bailarina Antonia Mercé “La Argentina”, el “Archivo personal y musical del compositor Joaquín Turina”, y la “Biblioteca personal del escritor Julio Cortázar”. En ellos el usuario encontrará además de la documentación que los componen, otra documentación adicional con la que complementar sus investigaciones. Las cifras traslucen que la fórmula ha sido la acertada: se ha incrementado el número de visitas web a las colecciones (un 10% más por mes) y han aumentado las solicitudes de préstamos interbibliotecarios, de imágenes para docencia y publicación, de investigaciones, de interpretaciones y grabaciones, de ponencias y artículos.

Otras colecciones pretenden facilitar el conocimiento y hacer accesibles publicaciones agotadas o libres de derechos; es el caso del centenar de libros que forman la “Biblioteca histórica de Ilusionismo ‘Sim Sala Bim’” o del portal “Todos nuestros catálogos de arte desde 1973”, que permiten consultar libros únicos sobre magia o acceder al texto completo de más de ciento ochenta catálogos de exposiciones de arte celebradas por la Fundación.

A estas seguirán otras colecciones, algunas ya en construcción, como la titulada “La saga de los Fernández-Shaw y el teatro lírico”. Además, la Biblioteca tiene entre sus prioridades la organización del conocimiento digital producido por la propia Fundación, etiquetando con palabras clave los recursos digitales de su web para, interrelacionados, ofrecer al usuario toda la información accesible que potencialmente le pueda interesar.

ÚLTIMOS VÍDEOS

Disponibles en www.march.es/videos/

Comenzamos con el **AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE CONFERENCIAS** para este último

trimestre del año. También está disponible el tráiler del nuevo ciclo de **CINE MUDO**, dedicado al género policíaco, que incluye fragmentos de las ocho películas que se proyectarán de octubre a mayo.

Recitado por **Tristán Ulloa**, *Shall I compare thee to a Summers day?* (“¿Que te compare a un día de primavera?”), el soneto 18 de William Shakespeare, el cual rompe con la tradición petrarquista predominante mediante la utilización de una voz espontánea y lírica. Del ciclo **SHAKESPEARE. SUS SONETOS**.

Vídeo de la presentación del nuevo volumen de la Colección de Biografías “Españoles eminentes” dedicado al pensador José Ortega y Gasset. Intervienen su autor **Jordi Gracia**, el ensayista y director de la Fundación Juan March **Javier Gomá**, el escritor **Andrés Trapiello** y el historiador **Santos Juliá**.

La Fundación Juan March ofreció en verano una pequeña muestra titulada **LIBROS (Y OTRAS**

PUBLICACIONES) DE ARTISTA: 1947-2013, una exposición que mezcla sin complejos todas las iniciativas

en torno al libro y otras publicaciones de una cincuentena de artistas, diseñadores, escritores o poetas.

Dos vídeos del concierto de **Lorenzo Ghielmi**, clave, y **Vittorio Ghielmi**, viola da gamba, dentro del ciclo **ORIGEN Y ESPLENDOR DE LA VIOLA DA GAMBA**, con una selección de obras de diferentes autores.

Francesco Tristano presenta diversas visiones musicales del agua con piezas propias y de compositores del Barroco a la Vanguardia en este vídeo del ciclo **MÚSICA Y ARTE SONORO: LOS CUATRO ELEMENTOS**.

Presentación del nuevo ciclo de *Viernes Temáticos*, **POPULAR Y CULTA: LA HUELLA DEL FOLCLORE**. A lo largo de siete conciertos podrán escucharse músicas tradicionales de siete puntos geográficos distintos, junto con las músicas eruditas que han inspirado.

Tráiler de la **TEMPORADA DE CONCIERTOS**, con comentarios sobre cada uno de los ciclos que se ofrecerán a lo largo del curso. ♦