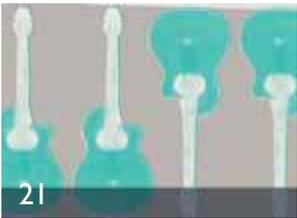

Fundación Juan March

ABRIL2015

438

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
"La ópera española de vanguardia", por Jorge Fernández Guerra

- 9 Los virus del nuevo milenio a análisis en "La cuestión palpitante"
11 Música en la corte de Alfonso X el Sabio

Conferencias

- 13 Ciclo de conferencias y cine "Universo déco"
15 Tocqueville: su vida, su obra, su tiempo
16 Seminario de filosofía: *La democracia sentimental*, por Manuel Arias Maldonado
17 Manuel Gutiérrez Aragón en "Conversaciones en la Fundación"
18 "Memorias de la Fundación" con Andreu Mas-Colell, Juan Díez Nicolás y Francisco Fernández-Longoria

Música

- 19 "Preimpresionistas": de César Franck a Maurice Ravel
21 Pop & rock en la vanguardia musical
23 Brasil: choros y otros cantos
24 Jóvenes intérpretes, en domingos y lunes al mediodía

Arte

- 25 Sigue en Madrid la exposición "El gusto moderno. *Art déco* en París, 1910-1935"
27 En Cuenca: la muestra "Libros (y otras publicaciones) de artista, 1947-2013"
28 En Palma: "max bill: obras de arte multiplicadas como originales (1938-1994)"

Cine

- 29 "La ley del hampa" de Josef von Sternberg, en el ciclo policíaco

Biblioteca

- 30 Nuevas funcionalidades en la web: buscador temático y sistema de recomendaciones

- 32 Últimos vídeos

LA ÓPERA ESPAÑOLA DE VANGUARDIA

JORGE FERNÁNDEZ GUERRA
Compositor

Antes de hablar del concepto “ópera española de vanguardia”, conviene hacer alguna aclaración terminológica. La ópera fue un terreno no grato para la vanguardia, y lo mismo sucedió a la inversa. De hecho, el paradigma central de casi todo el siglo XX, válido para los momentos álgidos de lo que puede entenderse como vanguardia, fue el de la “muerte de la ópera”. La expresión no implica que la ópera hubiera desaparecido o que no se pudieran hacer óperas (aunque mucho de eso había), sino que cualquier ópera que se realizase y quisiera ser digna del *Zeitgeist* cultural debía incorporar como elemento constitutivo de su contenido la idea de que no es posible hacer una ópera. Para entender esta paradoja hay que precisar que la ópera que no podía hacerse era aquella que se considerase género, aquella que contase con un consenso social sobre sus elementos narrativos. Se suponía que la ópera había sido soportada por una sociedad hundida en el abismo de las grandes tragedias sociales de la primera mitad del siglo XX, esa sociedad era “culpable” y “su ópera” se convertía en un cachivache inservible.

Para apuntalar esta visión, las grandes instituciones operísticas mantuvieron su actividad sobre el repertorio del pasado como nunca había sucedido en los tres primeros siglos de la historia de la ópera. Era otra forma de decir que el presente ya no tenía ópera. O sí, ya que “la muerte de la ópera” era otro género operístico, pero intelectualizado, convulso y escaso.

La realidad, naturalmente, era más compleja, y junto a las óperas vanguardistas de Alban Berg y Arnold Schönberg, había una producción como la de Richard Strauss, deudora de la tradición; o tras la Segunda Guerra Mundial, junto a los teatros musicales de Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono, Mauricio Kagel o Bernd Alois Zimmermann se encontraban producciones como las de Hans Werner Henze, Benjamin Britten o ese brillante crepúsculo operístico que brindó Igor Stravinsky en *The Rake's Progress*, con filiación operística firme. Ya entrados los setenta aparecieron producciones que también hablaban de “la muerte de

Selene, de Tomás Marco, Teatro de la Zarzuela, 1974. Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos de la Fundación Juan March

la ópera”, como *El gran Macabro*, de György Ligeti, o *San Francisco de Asís*, de Olivier Messiaen, pero su ambición era la de salir del callejón sin salida que había dominado el siglo XX en materia operística.

EL DIFÍCIL TRÁNSITO DE LA VANGUARDIA

Toca hablar de España y eso implica añadir un problema aún mayor al laberinto de nuestro enunciado. Y es que resulta difícil hablar de la muerte de algo que prácticamente no había llegado a nacer: la ópera española. Por supuesto que nuestro país ha creado muchos títulos operísticos, pero siempre ha faltado el anclaje de una continuidad de repertorio y un público suficiente y representativo, como sí ocurrió con la zarzuela.

Debemos ceñir la vanguardia musical española a la Generación del 51, con las lógicas excepciones. Esta generación, que se adueña del panorama musical español a partir de los años sesenta, nace en un entorno difícil. Sin embargo, son miembros de este grupo generacional quienes darían el pistoletazo de salida a una posible ópera española que, más que de vanguardia, yo definiría como moderna, un par de décadas después. Pero antes de que la vanguardia se repliegue y la posmodernidad permita interrogantes antes vedados, se producen momentos de gran interés y agitación.

A fines de los sesenta e inicios de los setenta, el fenómeno del teatro musical de vanguardia comienza a jugar en los campos abandonados de la ópera. Kagel, Maderna o Nono por parte europea, así como el *happening* que John Cage había apadrinado en Estados Unidos, proporcionan pistas de que lo que sucede en la escena es una continuación natural de lo que se escucha, algo inhabitual en el árido panorama estructuralista de los cincuenta. En España, son los más jóvenes quienes mayor atención muestran ante el fenómeno. El gru-

GLOSARIO

Muerte de la ópera

Este concepto describe las óperas en las que una crisis de lenguaje musical se asocia a una imposibilidad argumental (*Tristan und Isolde, Pélleas et Mélisande, Wozzeck, Moses und Aron...*).

Performance

De la expresión inglesa *performance art* como arte en vivo. Está ligada al *happening*, al Fluxus, al *body art* y, en general, al arte conceptual. En la *performance* no es el sujeto sino el objeto el contenido de la obra artística.

Posmodernidad

Movimiento que surge a mediados de los años setenta del siglo XX, como afirmación del naufragio de la modernidad. El posmodernismo dice que no puede haber pensamiento sin lenguaje. De este modo el lenguaje crea literalmente la verdad.

Teatro musical

Como hijo de la vanguardia, el teatro musical hacía del escenario la referencia última del hecho musical. "Una persona no es una oreja", decía John Cage.

Vanguardia

Principal polémica artística del siglo XX. La vanguardia buscaba purgar el pasado y crear un arte nuevo al margen del conformismo burgués.

ZAJ

Grupo artístico formado en 1964 por Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce, a partir de 1972 se unió a ellos Esther Ferrer. Su campo de actividad fueron las acciones (emparentadas con la *performance*) y el teatro musical emparentado con Dadá y el Fluxus.

po ZAJ desinhibe el panorama acartonado del último franquismo. Se habla también de la introducción en la música del *collage*, la cita y otras "impurezas" que piden escenario. Uno de los jóvenes más atentos a lo que eso implica es Tomás Marco (1942), que había simultaneado música y teatro en sus años de formación, y que pronto se implicaría en ZAJ. En 1967, Marco escribe sobre su obra *Jabberwocky*: "Surgió en mí como consecuencia de otra más ambiciosa: la de la realización de un amplio espectáculo musical (me resisto a denominarlo ópera) sobre el poema *The Hunting of the Snark*, de Lewis Carroll". Es interesante rescatar este comentario, porque solo cinco años más tarde, en 1972, Marco se embarca en un proyecto al que ya no va a resistirse a llamar ópera; se trata de *Selene*, desarrollada con una beca de la Fundación Juan March y que dos años más tarde fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, formando pareja con *Pagliacci*, de Leoncavallo.

Con independencia de los valores de la propuesta, que tuvo una buena acogida en aquel Madrid de 1974, lo que producía turbación era la aparición del término ópera aunque no sin ambivalencia: "Se llama ópera aunque se podría llamar otra cosa ya que, en realidad,

es un artefacto un poco especial". En cuanto a su carácter pionero, Marco subrayaba que "hasta entonces lo único que se había estrenado de ópera contemporánea en España era *María Sabina*, de Balada, y *La mona de imitación*, de Ángel Arteaga".

LA POSMODERNIDAD

El último cuarto del siglo XX incorpora una tendencia de pensamiento controvertida: la posmodernidad. Se trata de un término paradójico y polémico, pero que traía aromas de cambio generacional. Por lo que a la ópera se refiere, se convirtió en un soplo de aire refrescante. Que un compositor muy joven aún, como Wolfgang Rihm (1952), comenzara a ofrecer óperas ya en los años setenta era una señal (*Faust und Yorick*, en 1977, y *Jacob Lenz*, en 1979). De Estados Unidos llegaron también espectáculos sin miedo al término, como el celebrado *Einstein on the Beach* (1976), del minimalista Philip Glass.

En España, aparte de *Selene*, se tardó años en digerir las novedades, aunque solo fuera por el complicado tránsito social que representó el cambio del franquismo a la democracia. Pero ya en 1983, Luis de Pablo (1930), eximio representante del grupo vanguardista aparecido en los sesenta, se embarca en una ópera importante, *Kiu* (1983). Se trataba de una ópera narrativa, con una historia teatral basada en una obra del dramaturgo Alfonso Vallejo, *El cero transparente*. Al margen de la notable acogida que alcanzó, su estreno significó una apertura innegable. El propio Luis de Pablo compuso otras cuatro óperas más. Y Tomás Marco, cinco, aparte de piezas de teatro musical. De pronto, los ochenta se convirtieron en un periodo de recuperación del tiempo perdido. Llegaban a España algunas de las óperas del catalán instalado en Estados Unidos Leonardo Balada, y se sintió la necesidad de que las nuevas generaciones gozaran de oportunidades para construir la tan escurridiza ópera española.

En 1987, el Ministerio de Cultura se lanza a promocionar óperas encargadas a jóvenes creadores. Por la parte musical, se encarga de la selección de nombres el recién creado CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea), que significativamente dirigía Tomás Marco. Para el estreno se escoge el espacio de la Sala Olimpia, hoy Teatro Valle-Inclán, y

El público, de Mauricio Sotelo (basada en la obra de Federico García Lorca), Teatro Real de Madrid, 2015
© Javier del Real

el Teatro de la Zarzuela, en ese momento única institución lírica en Madrid. Se llegaron a realizar ocho producciones, una por año, hasta 1994. La primera *-Sin demonio no hay fortuna-* se presentó en 1987: el libretista fue el poeta Leopoldo Alas, y quien firma estas líneas, el compositor. Al año siguiente le tocó el turno a José Ramón Encinar que, en plenitud de sus recursos, se encargó de la música, el libreto y la dirección musical con *Figaro*. Después se estrenaron *Francesca o el infierno de los enamorados*, con libreto de Luis Martínez de Merlo y música de Alfredo Aracil (1989); *El bosque de Diana*, con libreto de Antonio Muñoz Molina y música de José García Román (1990); *Luz de oscura llama*, con libreto de Clara Janés y música de Eduardo Pérez Maseda (1991); *Timón de Atenas*, con libreto de Luis Carandell y música de Jacobo Durán Loriga (1992); *El secreto enamorado*, con libreto de Ana Rossetti y música de Manuel Balboa (1993); y *El cristal de agua fría*, con libreto de Rosa Montero y música de Marisa Manchado (1994). De estos compositores, hay que destacar que, hasta donde yo sé, han repetido composiciones operísticas Alfredo Aracil, Eduardo Pérez Maseda y Marisa Manchado, pese a que ya en los noventa perdió impulso la creación operística y comenzaron a escasear las oportunidades.

En 1997 se volvió a abrir el Teatro Real de Madrid y en 1999 el Liceu de Barcelona tras el incendio que lo había arrasado pocos años antes, dos hechos que, sin duda, daban mayores oportunidades a la ópera española que ya parecía cobrar forma. Aun cuando el resultado no ha estado a la altura de las expectativas, hay que señalar algunos títulos importantes. En el Real abrió el fuego Antón García Abril con *Divinas palabras*, protagonizada por Plácido Domingo. Con posterioridad se han presentado óperas de Luis de Pablo (*La señorita Cristina*), Cristóbal Halffter (*Don Quijote*), Leonardo Balada (*Faust-ball*); José María Sánchez-Verdú (*Viaje a Simorgh*) y Pilar Jurado (*La página en blanco*). En 2015, Mauricio Sotelo, que ya presentó en 1999 *De Amore* en la Zarzuela, estrenó el 24 de febrero la ópera *El público*, sobre el drama de Federico García Lorca, con libreto de Andrés Ibáñez; y para un

Tres desechos en forma de ópera,
de Jorge Fernández Guerra, Sala
Guindalera, 2012

futuro próximo, está programada *La ciudad de las mentiras* de la compositora sevillana Elena Mendoza, sobre cuatro relatos de Juan Carlos Onetti. En cuanto al Teatro de la Zarzuela, que se desentendió de esta tarea al abrir tras la reapertura del Real, ha presentado una interesante *A Babel*, de Carlos Galán, y alguna otra producción enmarcada en las actividades de *Operadhoy*, que dirige Xavier Güell y que ha brindado piezas de autores como César Camarero, Alberto Posadas o Pilar Jurado.

En lo que respecta al Liceu, se estrenó *DQ. Don Quijote* en Barcelona, una ambiciosa producción de José Luis Turina, con libreto de Justo Navarro y puesta en escena de La Fura dels Baus. Luego se han visto estrenos interesantes de Joan Guinjoan (*Gaudi*); Enric Palomar (*La cabeza del Bautista*); o *Lord Byron, un estiu sense estiu*, de Agustí Charles, autor de otras dos notables producciones de cámara.

En Barcelona es de destacar también la infatigable actividad del veterano Josep Soler, con dieciséis producciones líricas en su haber que se han ido estrenando muy tarde y, la no menos importante de Albert García Demestres con numerosos títulos que abarcan la ópera, el teatro musical y la *performance*, pero siempre de marcado color operístico, así como la inquieta labor de Ópera de Butxaca.

Con menor incidencia en España, pero de gran valor, hay que mencionar el trabajo de la hispanoalemana María de Alvear, alumna de Mauricio Kagel y que, desde Colonia, donde reside, ha ido proporcionando interesantes experiencias teatrales. En suma, el campo parece abonado, pero aún falta un público para la nueva ópera española.

En este terreno no puedo dejar de mencionar mi propia experiencia al crear la Compañía laperáÓpera con la que he ofrecido *Tres desechos en forma de ópera*. En la actualidad

Don Quijote, de Cristóbal Halffter, Teatro Real de Madrid, 2000 © Javier del Real

preparo mi tercera producción para mayo de 2015, *Angelus novus*, que será estrenada en los Teatros del Canal de Madrid. Con ello trato de plantear el doble problema de la relación de la música actual con el idioma y el canto, para al tiempo crear lazos con el público de nuestros días.

Tras este repaso de urgencia en el que, sin duda, faltan muchos nombres y títulos, parece demostrado que la ópera en España se ha convertido en un camino transitable una vez desaparecidos los férreos corsés de la vanguardia. Esto no supone que la ópera haya sido un ámbito fácil. Cada autor ha desarrollado sus vías. Pero parece comprobado que la ópera como género y como lugar de encuentro entre artistas creadores y público ha permanecido en letargo durante ese largo periodo en el que, al decir de Adorno, “toda obra de arte es enemiga mortal de otra obra de arte”. ♦

BIBLIOGRAFÍA

DE VOLDER, Piet: *Le Théâtre Musical de Luis de Pablo*, Milán, Edizioni Suvini Zerboni, 2001.

FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge: “Entrevista a Tomás Marco”, *Doce notas preliminares*, 1 (1996), pp. 58-61.

FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge: *Cuestiones de ópera contemporánea. Metáforas de supervivencia*, Madrid, Gloria Collado Guevara, 2009.

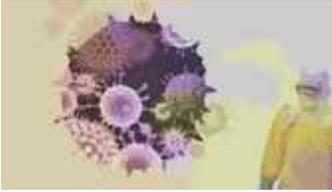
ILIESCU, Miha: “Doce maneras de abordar la ópera en los albores del siglo XXI”, *Doce notas preliminares*, 12 (2003), pp. 81-95.

VVAA: Ópera contemporánea: mutaciones e interferencias (número dedicado a), *Doce notas preliminares*, 14 (2004-2005).

En el próximo número: “Una saga de grandes libretistas: los Fernández-Shaw”, por José Prieto Marugán

La cuestión palpitante

VIRUS DEL NUEVO MILENIO

Durante las últimas décadas han surgido enfermedades causadas por virus nunca antes identificados en la especie humana o por otros que se han vuelto más virulentos u otros que surgen en zonas geográficamente alejadas y que se expanden al resto del planeta. La epidemia causada por el virus del Ébola en África es un ejemplo reciente. Los científicos Luis Enjuanes y José Ramón Arribas, con los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso, analizan el estado actual de esta problemática en la sesión de abril de *La cuestión palpitante*.

Lunes 6 de abril, 19:30 horas. Por *streaming* en: www.march.es/directo
Se plantearán algunas preguntas propuestas en: lacuestionpalpitante@march.es

En el curso de la historia de la humanidad, algunas enfermedades causadas por virus como la viruela, la gripe y la poliomielitis, se han cobrado un elevadísimo número de víctimas. La infección vírica que origina el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la causa de una de las pandemias más terribles de nuestro planeta. Por citar solo dos datos cuantitativos, esta pandemia ha causado ya unos treinta millones de muertos, y en el siglo pasado, la epidemia de

la gripe de 1918 causó unos veinte millones de muertos. Más recientemente se ha desarrollado una epidemia de fiebre hemorrágica causada por el virus del Ébola en África, cuya magnitud ha llegado a otras regiones del planeta. España ha sufrido y superado el primer caso de contagio en Europa de este virus. Pero este afortunado desenlace no significa que ya no existan riesgos: ¿Qué factores han podido desencadenar la epidemia? ¿Está controlada? ¿Qué lecciones nos está

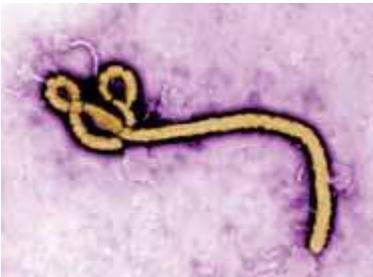
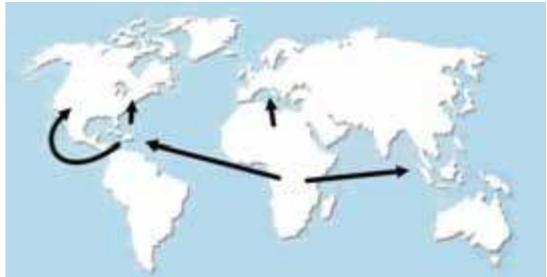
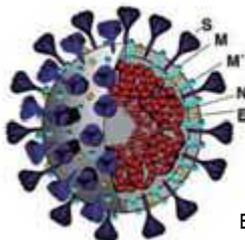

Imagen microscópica del virus del Ébola

Algunas vías de expansión del virus del SIDA

Estructura de un coronavirus

dejando y cómo influye en nuestra percepción de episodios epidémicos que surgen en enclaves geográficamente alejados? Existen aún lagunas en el control eficaz de esta y otras enfermedades víricas. Los científicos Luis Enjuanes y José Ramón Arribas analizarán el estado actual de esta cuestión.

Luis Enjuanes es virólogo molecular, ha publicado un gran número de trabajos científicos enfocados en el estudio de la replicación de los virus animales y humanos mediante

el diseño de vectores virales para vacunas y terapia génica. Doctor en Ciencias Químicas, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro Nacional de Biotecnología, donde actualmente es jefe del Laboratorio de Coronavirus.

En 2007 fue galardonado con el Premio Virólogo Senior por la Sociedad Española de Virología; es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y edi-

tor jefe de la revista *Virus Research*. Forma parte del Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola.

José Ramón Arribas es profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y director del grupo

de investigación de SIDA y Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación de la Paz-IdiPAZ. Ha coordinado varios ensayos clínicos sobre fármacos antirretrovirales para el tratamiento contra el VIH. Es miembro del Grupo de Estudio del Sida (GESIDA) y del comité ejecutivo de la European AIDS Clinical Society (EACS).

Actualmente es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas-Medicina Tropical del Hospital La Paz-Carlos III y fue responsable del equipo que atendió en el Hospital Carlos III de Madrid a los españoles infectados por el virus del Ébola en 2014. Forma parte del Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola. ♦

Conciertos del Sábado

ALFONSO X EL SABIO: MÚSICA EN SU CORTE

El reinado de Alfonso X el Sabio fue uno de los periodos culturales más brillantes de la baja Edad Media. A lo largo de tres conciertos, este ciclo pretende hacer revivir aquella época con cantigas, cantos en honor a la Virgen y músicas trovadorescas.

Sábados 11, 18 y 25 de abril. 12:00 horas
Se transmite en diferido por Catalunya Música

Las *Cantigas de Santa María*, la Escuela de Traductores de Toledo, las *Siete Partidas*, la *Grande e general estoria*, el *Libro de los juegos*... Todas estas creaciones, surgidas en el entorno de la corte alfonsí, nos hablan de un ambicioso proyecto cultural impulsado por el propio monarca. Es obvio que Alfonso X (1221-1284) no estaba exento de cualidades personales para llevarlo a cabo. Su cuidada educación le llevó desde joven a escribir cantigas de escarnio, a patrocinar traducciones y a rodearse de trovadores. No extraña así que un texto de la época lo describa como “conocedor de derechuría e de todo bien, amador de verdat, escodriñador de ciencias, requiridor de doctrinas e de enseñamientos”.

El nombre de Alfonso X permanece asociado, en el terreno musical, a las *Cantigas de*

Santa María, un conjunto de 423 composiciones dedicadas a la Virgen María. No es que el rey fuera el autor de todas ellas: como nos indica él mismo, “el rey faze un libro, non por quel él escriba con sus manos, mas porque compone las razones d’él”. En las *Cantigas*, el amor de los trovadores se transforma en amor a la Virgen, la “Santa Dama”, cuyo culto florece en el siglo XIII. Se conservan cuatro fuentes, todas ellas procedentes de la corte alfonsí: el códice Toledano (hoy en la Biblioteca Nacional), que contiene 129 composiciones con notación musical; los dos códices de El Escorial, entre ellos el más rico, con 406 cantigas y 40 miniaturas, y el inconcluso Códice Florentino, con 104 cantigas y sin notación musical. En las *Cantigas* se emplea el galaico-portugués, al igual que ya habían hecho Martín Códax, Pedr’Amigo de Sevilha o Vidal

de Elvás en sus composiciones líricas, pese a que Alfonso X impulsara el castellano como idioma oficial en documentos científicos e históricos.

El conjunto **Música Antigua** que dirige **Eduardo Paniagua** interpretará obras de estos autores, junto con una selección de las *Cantigas*, el 11 de abril. Las melodías de las *Cantigas* beben de fuentes diversas, entre las que se encuentra la música popular. Precisamente, en su concierto del 18 de abril,

Vox Suavis propone tender puentes entre la tradición oral y la lírica culta medieval, para lo cual interpretará obras de Alfonso X o Guiraud Riquier y melodías de cancioneros populares como el burgalés, el salmantino o el asturiano.

El ciclo culminará el 25 de abril con un concierto del **Ensemble Discantus**, un conjunto vocal femenino que enfatizará la importancia adquirida por la mujer en el contexto histórico de Alfonso X. ♦

EL ESPLENDOR CULTURAL DE UN REINADO COMPLEJO

Alfonso heredó el trono de León y de Castilla en 1252, a la muerte de Fernando III el Santo. El rey sabio consiguió mantener los territorios que había conquistado su padre pero hubo de enfrentarse a varias revueltas. Su política exterior estuvo marcada por el *fecho del Imperio*, un infructuoso intento por ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico que se saldó con el desembolso de importantes sumas económicas. Sus últimos años estuvieron marcados por la guerra abierta entre los “infantes de la Cerda” (hijos de Fernando de la Cerda, su primogénito) y el segundo hijo del monarca, que acabó heredando el trono con el nombre de Sancho IV.

Ciclo de conferencias y cine

UNIVERSO DÉCO

Con motivo de la exposición *El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935*, un ciclo de conferencias analiza el estilo *déco* desde ámbitos como el cine, la moda y el cosmopolitismo, a cargo de Román Gubern, Estrella de Diego y Juan Manuel Bonet. Román Gubern coordina asimismo un ciclo de cine, con las películas *Metrópolis* y *Salomé*, presentadas por Antonio Giménez-Rico, que ilustran la presencia del *art déco* en el género cinematográfico.

Jueves 9 de abril: Román Gubern, *Art déco en el cine*
 Martes 14 de abril: Estrella de Diego, *Vestirse de déco*
 Jueves 16 de abril: Juan Manuel Bonet, *Atlas déco*
 19:30 horas

Martes 21: *Metrópolis* (1926) de Fritz Lang
 Jueves 23: *Salomé* (1923) de Charles Bryant
 Presentadas por Antonio Giménez-Rico
 19:00 horas

ART DÉCO EN EL CINE

“Reaccionando contra el modernismo floreal, curvilíneo y recargado, o Art Nouveau de la *belle époque*, anterior a la Primera Guerra Mundial, el *art déco* ascendió como una escenografía de la modernidad más estilizada, en compañía del *jazz*, de las *flappers* faldicortas, de los primeros automóviles de carreteras, del constructivismo soviético y del dinamismo propio de los años veinte. [...] Y así el *art déco* llegó a los estudios de la capital del cine, en las escenografías que representaban hoteles de lujo, pisos de millonarios o en los números corales de sus revistas musicales.”

Román Gubern es catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus libros figuran: *Historia del cine*, *Máscaras de la ficción* y *Metamorfosis de la lectura*.

VESTIRSE DE DÉCO

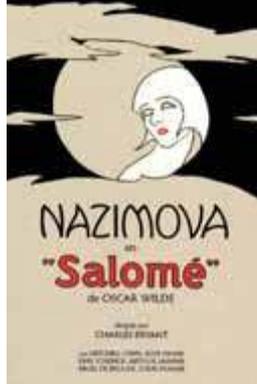
“En 1925 se inauguraba en París la gran Exposición Internacional de las Artes Decorativas donde se mostraban, entre otras, las creaciones de Sonia Delaunay o Rodchenko, desde lo más imaginativo a lo más funcional. [...] En este contexto la moda iba a tener un papel esencial, sobre todo entre esas ‘Nuevas mujeres’ que, más libres y más conscientes de su papel en el mundo, buscaban también nuevas maneras de representarse.”

Sonia Delaunay

Estrella de Diego es catedrática de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito, entre otros, los ensayos: *Tristísimo Warhol*, *Travesías por la incertidumbre* y *Rincones de postales*.

ATLAS DÉCO

CINE

“La conferencia plantea un viaje planetario por el *art déco*. Movimiento cuyo epicentro se sitúa en el París de 1925. El *déco* cristaliza entonces, en la propia Francia, en una serie de realizaciones arquitectónicas, plásticas y gráficas, siendo asimismo de destacar lo hecho en el campo del mobiliario, de la vidriera, de los tejidos o del tapiz. [...] En los Estados Unidos, el *déco* se hace “streamline”, tanto en Nueva York o Chicago, como en Miami o en la Costa Oeste. La expansión internacional del *déco* se documenta mediante un recorrido por algunas de sus capitales, y así a las ya citadas vienen a sumarse, en Europa, Madrid –con obras tan emblemáticas como los cines Barceló y Europa, o el edificio Capitol–, Barcelona, San Sebastián o Valencia, Londres, Berlín, Roma y Milán, Lisboa y Oporto, o Bucarest; en África, Tánger, Casablanca, Dakar o Asmara; en Asia, Ankara, Shanghai o Hanói; en Latinoamérica, México, La Habana, Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, Río de Janeiro...”

Juan Manuel Bonet es escritor y crítico de arte, dirige el Instituto Cervantes de París. Ha sido director del IVAM y del Museo Reina Sofía. Entre sus libros se encuen-

tra el *Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)*.

El coordinador de este ciclo, **Román Guibern**, argumenta sobre la presencia del *art déco* en las dos películas que se proyectarán: “Aunque el *art déco* fue un movimiento de origen francés y en su cine produjo obras maestras en el plano escenográfico, pronto fue adoptado en otros países.

Uno de los ejemplos lo ofreció la actriz, productora y bailarina de origen ruso y educada en Suiza, Alla Nazimova. De su colaboración con la diseñadora Natacha Rambova, nació el film estadounidense *Salomé* (1923), basado en el drama homónimo de Oscar Wilde y que dirigió Charles Bryant.

Muy distinto fue el caso de *Metrópolis* (1926), del vienés Fritz Lang, la cual ha sido justamente catalogada como expresionista, pero resulta muy notable constatar que cuando el director muestra la vida de las clases altas, sus ocios y sus moradas, el estilo elegido está fuertemente influido por el *art déco*. [...]”

Antonio Giménez-Rico es guionista y director de cine. Ha dirigido, entre otras, las películas *Jarrapellejos*

(1987), *Soldadito español* (1988) y *Las ratas* (1997). ♦

Dos conferencias de Eduardo Nolla

TOCQUEVILLE: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

Pensador destacado del liberalismo, la figura de Alexis de Tocqueville, jurista y político francés, será abordada por el profesor de Teoría Política y rector de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla, en dos conferencias en las que se acercará a su vida, su obra y su tiempo. El profesor Nolla ha editado y traducido *La democracia en América*, de Alexis Tocqueville, y es autor del ensayo *Alexis de Tocqueville, una bibliografía crítica (1805-1900)*.

Martes 28 de abril: *Alexis de Tocqueville: la democracia como problema*

Jueves 30 de abril: *Alexis de Tocqueville: la democracia como solución*
19:30 horas

Con relación a Tocqueville, **Eduardo Nolla** ha expuesto: “El gran reto de la democracia contemporánea consistiría, según la lectura tocquevilliana, en conseguir que los hombres se re-encontraran, se vieran, se conocieran, comunicaran e intercambiaran ideas. Ésa es, según Tocqueville, la gran tarea de la filosofía política de la democracia. ‘El gran objetivo de los legisladores en las democracias debe ser, pues, el de crear asuntos comunes... Pues, ¿qué es la sociedad para los seres que piensan sino la comunicación y el contacto de las mentes y los corazones?’ (en *La democracia en América*) [...] La democracia auténtica sería, por lo tanto, coincidencia del principio liberal por excelencia, la libertad, con el principio democrático supremo, la igualdad. En otras palabras, en la auténtica democracia liberal los ciudadanos participan de manera igual en la definición de la libertad, definición

que es siempre arriesgada, peligrosa, complicada, desordenada.”

Eduardo Nolla es profesor de Ciencia Política y rector de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido profesor de la Universidad de Yale, catedrático de la Universidad Antonio de Nebrija, y profesor y vicerrector de la Universidad San Pablo-CEU. Colabora con el *Wall Street Journal* y ha sido director académico del grupo Unidad Editorial. Es miembro de la Comisión Internacional Tocqueville y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República de Francia. Sobre Alexis de Tocqueville, ha editado y traducido *La democracia en América* de Alexis de Tocqueville y es autor del ensayo *Alexis de Tocqueville, una bibliografía crítica (1805-1900)*. ♦

Seminario de filosofía

LA DEMOCRACIA SENTIMENTAL

La Fundación Juan March organiza un nuevo *Seminario de filosofía*, a cargo del investigador y escritor Manuel Arias Maldonado, quien el martes 7 de abril ofrecerá una conferencia y el miércoles 8 de abril mantendrá, en otra sesión, de carácter cerrado, un debate con otros especialistas.

Martes 7 de abril: La democracia sentimental. 19:30 horas

En palabras del propio **Manuel Arias Maldonado**: “Se indagará en la infección populista que padecen las democracias liberales representativas. Se trata de un cuestionamiento que afecta también a disciplinas como la economía y la ética, obligadas a revisar sus asunciones de partida ante la cada vez más poderosa evidencia de que la racionalidad individual se encuentra fuerte-

mente mediada por las emociones y los distintos sesgos o lagunas de la decisión racional. Esta sentimentalización de la democracia puede ponerse en relación con los nuevos instrumentos de comunicación política, que han demostrado ser empleados antes como vehículos expresivos que como herramientas persuasivas.

Sea como fuere, sería inexacto afirmar que la teoría política ilustrada ha ignorado históricamente este problema, que es, a fin de cuentas, el mismo problema de la domesticación de los seres humanos sobre el que Sloterdijk llama-se la atención en su duelo con Heidegger y Habermas hace más de una década. Autores como David Hume ya señalaban con claridad

Ilustración de José María Lema

que la razón humana bien puede verse como un instrumento al servicio de las pasiones. De ahí que el concepto ilustrado de subjetividad deba ser reivindicado –también, por cierto, ante la tradición comunitarista– como una *prescripción* antes que como una simple *descripción*. Y consiguientemente, la autonomía individual sea defendida como un ideal

regulativo irrenunciable, para cuya promoción pueden encontrarse nuevos instrumentos.”

Manuel Arias Maldonado

es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Su investigación académica ha girado, principalmente, en torno a la dimensión política y filosófica del medio ambiente, la teoría de la democracia, el liberalismo político, los movimientos sociales globales y la teoría política en sentido amplio. Es colaborador habitual de *Revista de Libros*, *Letras Libres*, *Revista de Occidente* y *Lettre International Deutschland*. Es columnista del diario *El Mundo*. ♦

Conversaciones en la Fundación

MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN

El director de cine, guionista y novelista cántabro Manuel Gutiérrez Aragón dialogará con Antonio San José en una nueva sesión de *Conversaciones en la Fundación*. Como es habitual, Antonio San José pedirá al autor de *Habla mudita*, su primera película, de *La vida antes de marzo* (Premio Herralde 2009), su primera novela, además de guionista de *Furtivos*, de José Luis Borau, y realizador para TVE de *El Quijote de Miguel de Cervantes*, que enuncie tres propuestas que pudieran contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementa con la proyección de vídeos e imágenes relacionadas con la actividad del invitado.

Viernes 10 de abril. 19:30 horas. Por streaming en: www.march.es/directo

Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y en 1970 se graduó como realizador en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Director de cine y guionista, ha compaginado esta labor en películas como *Habla, mudita* (1973, Premio de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Berlín), *Maravillas* (1980), *Demonios en el jardín* (1982), *Cosas que dejé en La Habana* (1997), *El caballero Don Quijote* (2002), *La vida que te espera* (2004) y *Todos estamos invitados* (2007), entre otras muchas. En su labor de guionista, se cuentan títulos como *Furtivos* (1975), de José Luis Borau, entre varios más. Asimismo ha dirigido series de televisión como *El Quijote de Miguel de Cervantes* (1991). Debutó en la literatura en

Manuel Gutiérrez Aragón con José Luis Borau, durante el rodaje de *Furtivos* (1975)

2009 con la novela *La vida antes de marzo*, con la que obtuvo el Premio Herralde de Novela; a continuación ha publicado las novelas *Gloria mía* y *Cuando el frío llegue al corazón*.

Asimismo ha dirigido

teatro y ópera. Ha obtenido numerosos premios por sus películas, guiones y novelas, así como por toda su trayectoria. Desde 2004 es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Antonio San José es director de comunicación de AENA. A lo largo de su reconocida trayectoria profesional ha trabajado en CNN+, Antena 3, RNE y TVE. Es autor de los libros *La felicidad de las pequeñas cosas* (2011) y *Hoy no me cambio por nadie* (2014). ♦

MEMORIAS DE LA FUNDACIÓN

Andreu Mas-Colell, Juan Díez Nicolás y Francisco Fernández-Longoria

El periodista Íñigo Alfonso continúa sus entrevistas en *Memorias de la Fundación*. A lo largo del mes de abril, los invitados serán Andreu Mas-Colell, Juan Díez Nicolás y Francisco Fernández-Longoria.

13, 20 y 27 de abril. 19:30 horas. Por streaming en: www.march.es/directo

Andreu Mas-Colell es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido catedrático de las universidades de Harvard y de California, Berkeley.

De 2000 a 2003 fue consejero de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya. Desde 2006 a 2010 presidió la Barcelona Graduate School of Economics. De 2009 a 2010 fue secretario general del Consejo Europeo de Investigación. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1988), la Cruz de Sant Jordi (2006), el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006) y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas (2009). Es conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya desde 2010.

Juan Díez Nicolás es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales

y Seguridad en la Universidad Europea de Madrid. Entre 1973 y 1982 participó activamente en la transición política a la democracia ocupando diversos cargos en los gobiernos

de Adolfo Suárez. Es delegado para España de la Academia Europea de Ciencias y Artes, miembro del Colegio Libre de Eméritos, presidente de ASEP, director-asociado para el Sur de Europa del European Centre for Survey Research, Universidad de Aberdeen, e investigador senior del Real Instituto Elcano. Premio Nacional de Ciencia Política y Sociología del CIS 2012.

Francisco Fernández-Longoria, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid.

Es máster en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, con la beca de Estudios en el Extranjero que le concede la Fundación Juan March en 1963. De sus trabajos de investigación, destacan su dirección del Centro de Estudios Urbanos del IEAL (1968-1976) y de los estudios técnicos del Gabinete de Estudios de Urbanismo en el Ministerio de la Vivienda de España (1970-1973), además de su colaboración con el Banco Mundial, el Comité de Vivienda y Urbanismo de la ONU, y el Comité de Patrimonio del Consejo de Europa durante más diez años (1983-1996).

Íñigo Alfonso coordina el Área Parlamentaria de los servicios informativos de RNE. ♦

Ciclos de Miércoles

“PREIMPRESIONISTAS”: DE CÉSAR FRANCK A MAURICE RAVEL

La Fundación Juan March ha programado, para los miércoles 8, 15 y 22 del mes de abril, el ciclo *Preimpresionistas*, con una selección del repertorio de cámara francés compuesto entre finales del siglo XIX y principios del XX con el piano, el violín y el violonchelo como protagonistas.

Miércoles 8, 15 y 22 de abril. 19:30 horas

Se transmiten en directo por Radio Clásica, de RNE

Introducción y notas al programa de Beatriz Montes, pianista y musicóloga

¿Qué circunstancias particulares se dieron en Francia para que surgiera el impresionismo, magistralmente encarnado en su vertiente musical por Debussy y Ravel? Esta es la cuestión de partida que plantea este ciclo para explorar los antecedentes inmediatos de esta corriente artística. Una mirada retrospectiva para desvelar sus orígenes latentes en autores como Fauré, Franck o Saint-Saëns.

El **miércoles 8 de abril**, **Daishin Kashimoto**, violín; y **Eric Le Sage**, piano, ofrecen *Sonata para violín y piano en La mayor n.º 1 Op. 13* y *Sonata para violín y piano en Mi menor n.º 2 Op. 108*, de Gabriel Fauré; *Berceuse sobre el nombre de Gabriel Fauré*, de Maurice Ravel; y *Sonata para violín y piano en La mayor*, de César Franck.

César Franck

Maurice Ravel

El renacimiento de la música instrumental francesa en torno a 1870 creó una especie de necesidad no escrita entre los franceses por escribir sonatas para violín y piano: Fauré, Franck, Saint-Saëns, Duparc, Debussy, Ravel, Poulenc... Esta tradición es la que selectivamente recrea este concierto.

Daishin Kashimoto es concertino de la Filarmonía de Berlín desde 2009. Ganador de concursos como el Menuhin, ha grabado, entre otras obras, la integral de las sonatas para violín de Beethoven.

Éric Le Sage

Daishin Kashimoto

Éric Le Sage es un especialista en la obra pianística de Schumann, que ha grabado íntegramente. Junto a Daishin Kashimoto está grabando la obra para violín y piano de Gabriel Fauré para el sello Alpha.

El **miércoles 15 de abril**, **Adolfo Gutiérrez**, violonchelo; y **David Kadouch**, piano, ofrecen *Sonata para violonchelo y piano en Sol menor n.º 2 Op. 117 y Romance Op. 69*, de Gabriel Fauré; *Meditación, de Thais*, de Jules Massenet; *Sonata en Re menor para violonchelo y piano*, de Claude Debussy; y *Sonata en La mayor para violín y piano* (arreglo para violonchelo y piano de Jules Delsart), de César Franck.

La transcripción para violonchelo de la *Sonata en La mayor*, “autorizada” por el propio César Franck, cierra este recital dedicado al violonchelo, uno de los instrumentos que más interesó a los compositores franceses de finales del siglo XIX.

Ganador del Premio Ravel en 2002, **Adolfo Gutiérrez** ha grabado, entre otras, las sonatas de Barber, Rachmaninov y la integral de las *Suites para violonchelo solo* de Bach. Con grabaciones de Beethoven, Shostakovich,

Schumann, Mussorgsky, Medtner o Táneyev, **David Kadouch** ha ganado concursos como el Beethoven de Bonn o el Internacional de Leeds.

El **miércoles 22 de abril**, **Jean-Philippe Collard**, piano, nos ofrece *Nocturne n.º 4 en Mi bemol mayor Op. 36*, *Thème et Variations*, y *Nocturne n.º 6 en Re bemol mayor Op. 63*, de Gabriel Fauré; *Pavane pour une infante défunte*, y *Miroirs* (selección), de Maurice Ravel; *Prélude choral et fugue*, de César Franck; y *24 préludes* (selección), de Claude Debussy.

El último concierto del ciclo traza puentes entre los músicos franceses del siglo XIX (Fauré, Franck) y sus sucesores: los “impresionistas” (Debussy, Ravel). El repertorio pianístico de estos autores revela la existencia de vínculos estéticos y técnicos que combinan la solidez contrapuntística y la pervivencia de la tradición con los matices sensuales que siempre han caracterizado a la música francesa.

Reconocido por sus interpretaciones de Fauré y Saint-Saëns, **Jean-Philippe Collard** ha grabado los conciertos para piano de Saint-Saëns y Ravel. En 2003 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor. ◆

POP & ROCK EN LA VANGUARDIA MUSICAL

El *Aula de (Re)estrenos* del mes de abril estará dedicada al diálogo entre el pop y el rock y la vanguardia musical. El Ensemble Kuraia, bajo la dirección de Andrea Cazzaniga, interpretará creaciones de cinco compositores actuales, entre las que se incluyen dos estrenos de Jorge Fernández Guerra y David del Puerto.

Miércoles 29 de abril. 19:30 horas

Se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

Hubo un tiempo en que los compositores de vanguardia (Stravinsky, Hindemith, Krenek) se mostraron interesados por la música popular de su época. Ritmos como el *fox-trot* o el *ragtime* penetraban en las obras de estos compositores y contribuían a difuminar los límites entre lo popular y lo académico. La posguerra, con el triunfo del programa estético e ideológico de la vanguardia en Occidente, daría al traste con este diálogo. Desde ese momento, la música de concierto viviría a espaldas de la música popular, encerrada en su propio ámbito de experimentación sonora.

David del Puerto

Las cosas comenzarían a cambiar en los años setenta. El auge de la cultura pop y el acercamiento de ciertos grupos de pop y rock a la música clásica –también a la vanguardista– permitió reconstruir algunos de los puentes que comunican ambos mundos. Al mismo tiempo, y sobre todo en Norteamérica, fueron muchos los compositores e intérpretes que comenzaron a desarrollar carreras que combinaban incursiones en la música clásica y en la popular, dos mundos que dejaban de

estar separados para convertirse en dos caras de la misma moneda. Desde entonces han proliferado las composiciones que, sin renunciar a las técnicas de la vanguardia, se dejan influir por el lenguaje de la música popular, reflejando el pluralismo estilístico en el que se desarrolla la creación actual.

Michael Daugherty

La nonagésimo tercera edición del *Aula de (Re)estrenos* aspira a mostrar una panorámica sobre esta ecléctica realidad. Para ello, sobre los atriles del **Ensemble Kuraia** se situarán partituras como las del norteamericano **Michael Daugherty**. Nacido en 1954, Daugherty se formó como músico de jazz, rock y funk, y colaboró con músicos tan distintos como Gil Evans o György Ligeti. La fusión de elementos procedentes de distintos estilos musicales en sus creaciones da lugar a obras con un fuerte componente rítmico, una hábil orquestación, y un uso de recursos espaciales que a menudo se vinculan con elementos netamente americanos. Esto se observa en *Sinatra Shag*, la obra que podrá escucharse el 29 de abril. En esta pieza, Daugherty parte de la línea del

Gabriel Erkoreka © Guy Vivien

bajo del single *These Boots are Made for Walkin'* de Nancy Sinatra (1966) y lo combina con ritmos y *riffs* propios del rock, escalas procedentes del blues, técnicas compositivas e intervalos característicos de la vanguardia musical. El resultado es un brillante y atractivo collage en el que se rompen las fronteras de lo popular y lo clásico.

En esta misma línea se situarán las composiciones de los otros cuatro autores: Gabriel Er-

Jorge Fernández Guerra

koreka, María Eugenia Luc, Jorge Fernández Guerra y David del Puerto. Las obras de **Erkoreka** (Bilbao, 1969) y **Luc** (Rosario, Argentina, 1958) fueron estrenadas en 2014 y surgen como fruto de un encargo de la Cátedra Mikel Laboa, en colaboración con Musikagileak. Ambas rinden homenaje al cantautor vasco Mikel Laboa (1934-2008), cuya música fusiona la tradición, la poesía contemporánea y la experimentación sonora. Los dos estrenos programados para esta ocasión se deben a dos autores madrileños: **Fernández Guerra** (Madrid, 1952), quien presentará *Pánico en Wall Street*, y **Del Puerto** (Madrid, 1964), autor de *Espejo*, un concierto para guitarra amplificada y cinco instrumentos. ♦

El **Ensemble Kuraia**, conjunto formado en 1997 por María Eugenia Luc, tiene como objetivo prioritario la difusión de la música actual. Al margen de sus conciertos y grabaciones discográficas, Kuraia ha impulsado la realización de documentales sobre Luis de Pablo y Félix Ibarondo y la interpretación de óperas de cámara y teatro musical. Su director titular, **Andrea**

© Guy Vivien

Cazzaniga, que ha dirigido orquestas y conjuntos en Europa y América, estrenó una nueva producción de *Der Kaiser von Atlantis* de Victor Ullman en Bilbao y ha realizado grabaciones como la banda sonora de *El bosque animado*.

Viernes Temáticos, repetidos en sábado

BRASIL: CHOROS Y OTROS CANTOS

El ciclo *Viernes Temáticos* (repetido también el sábado) presenta el sexto concierto: “Brasil: choros y otros cantos”. Con la presentación de Luis Ángel de Benito, intervienen Ana Guanabara (canto), Cristina Azuma (guitarra y cavaquinho), Kennedy Moretti (piano) y Alicia Lucena (piano).

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

Presentación de Luis Ángel de Benito: *Minha terra tem palmeiras*

Escribe **Luis Ángel de Benito**: “En el verso de Gonçalves Dias cabe la jungla, el guacamayo, el coyamel, las cataratas del Iguazú, la bossa, las bellas mulatas, los zombies de la macumba, las playas de Itacaré rodeadas de coqueiros... ¡Cómo no dejarse seducir!... El seducido más universal fue Darius Milhaud, músico marsellés/parisino que vivió unos años en Río de Janeiro como diplomático, al final de la Gran Guerra. Seducido y desbordado. Claro, los artistas en París buscaban una *libération* de la levita y el corsé –al menos por las noches– y aquel primitivismo amazónico les venía de perilla (de *barbiche*). Así que cuando volvió a París en 1919, Milhaud estaba imbuido y hasta encinto de carnaval, lo cual produjo *Saudades do Brasil* y *El buey sobre el tejado*, donde desfilaban canciones cariocas de Nazareth, Tupynambá y Gonzaga, una detrás de otra como mulatas marchosas, sin

traumas wagnerianos, mezclando ritmo tropical con politonalidad, guiñando el ojo al iconoclasta Stravinsky. Y Brasil siguió creciendo. Allí se formó el genio de Heitor Villa-Lobos, que combinó el trópico con el jazz y con el cromatismo europeo y con el acento *melo-sinho* de sus *Choros*, según su teoría de que ciertas estructuras afro-brasileñas se relacionaban con Bach. Junto al gran Villa-Lobos recordaremos nombres como Mignone, Santoro, Jacob do Bandolim, Noel Rosa, Sardinha, Azevedo, Barroso y Ferreira Braguinha. Así pues, en el verso de Gonçalves cabe todo ello: ¡un verso uni-verso!... Todo el paraíso y todos los *demôninhos* nocturnos que bailotean por la música *do Brasil*.” ♦

Alicia Lucena, Cristina Azuma, Ana Guanabara y Kennedy Moretti

Los vídeos con las grabaciones completas de los actos de este ciclo están disponibles en la página web de la Fundación

Conciertos en domingo y lunes

JÓVENES INTÉRPRETES

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 los lunes (“Conciertos de Mediodía”).

12 y 13, 19 y 20 y 26 y 27 de abril. 12:00 horas

12 y 13 de abril. El pianista **Óscar Caravaca** ofrecerá un recital con algunas de las últimas obras para piano compuestas por Schubert y algunas de las primeras compuestas por Brahms, junto con la *Sonata 1.X.1905* de Janáček. Caravaca se ha formado en Palma de Mallorca, Madrid, La Haya y Londres. Ha ofrecido conciertos en Holanda, Colombia, México o Gran Bretaña y entre sus futuros proyectos se encuentra la creación del documental *Schubert and the piano concerto he never wrote* en colaboración con la Royal Academy of Music de Londres.

19 y 20 de abril. Recital de **Martín García García**, piano (Escuela Superior de Música Reina Sofía), con

obras de Beethoven, Chopin y Liszt. Nació en Gijón (España) en 1996. Inició sus estudios musicales a los cinco años de edad, con los profesores Natalia Mazoun e Ilya Goldfarb Ioffe. Es alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde el curso 2011-2012 en la Cátedra de Piano Fundación Banco Santander con la Profesora Galina Eguiazarova.

26 y 27 de abril. Recital del **Cuarteto Amber** (Fangliang Ning, violín, Fajing Su, violín, Wang Qi, viola, y Yichen Yang, violonchelo) (Escuela Superior de Música Reina Sofía), con obras de Astor Piazzolla, Zhang Zhao y Mendelssohn. El Cuarteto Amber se formó en 2005 en el Conservatorio de Música de China, en Pekín. Desde el curso 2013-2014 estudia con el profesor Günter Pichler en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid, centro cuya dirección académica está encomendada a la Escuela Superior de Música Reina Sofía. ♦

Hasta el 28 de junio, en Madrid

“EL GUSTO MODERNO. ART DÉCO EN PARÍS, 1910-1935”

La exposición *El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935*, que se inauguró el pasado 26 de marzo y que se puede ver en la sede de la Fundación Juan March en Madrid hasta el 28 de junio, ofrece por primera vez al público español la oportunidad de disfrutar, examinar y juzgar el así llamado “art déco”. La muestra no quiere ser, aunque incluya extraordinarios ejemplos de ello, una exposición de “artes decorativas”, sino un desafío a la tradicional y excesivamente estricta separación (tanto en la modernidad como a partir de las vanguardias) entre las bellas artes y las artes decorativas y aplicadas, tan propia de nuestra moderna (y musealizada) conciencia estética.

La muestra está acompañada de un catálogo (en dos ediciones, castellano e inglés) que ofrece una exhaustiva introducción al *art déco*, así como la descripción y reproducción de todas las obras en exposición. Diversos ensayos y textos, a cargo de Tim Benton, Hélène Andrieux, Carole Aurouet, Emmanuel Bréon, Agnès Callu, Tag Gronberg, José Miguel Marinas, Francisco Javier Pérez Rojas, Evelyne Possémé y Ghislaine Wood analizarán la dimensión, histórica y cultural de un aspecto de la historia del arte y la cultura recientes tan desconocido como contemporáneo.

Se ofrecen a continuación unos fragmentos del ensayo de **Tim Benton**, comisario invitado para el proyecto: “Todo intento de organizar una exposición de mobiliario, moda, cine y objetos bajo la etiqueta de un estilo hace preciso entender cómo surgió esa etiqueta y de qué manera debe comprenderse. El término *art déco* ha sido empleado para describir cosas tan diferentes como los motivos decorati-

Armand-Albert Rateau, *Biombo de 10 paneles del comedor de la casa de Jeanne Lanvin, 1921-22*. Les Arts décoratifs, París

tivos florales de telas y papeles pintados o los diseños geométricos de joyas. Es difícil precisar qué es lo que tienen en común estas dos imágenes, cuestión que nos lleva a reflexionar sobre el estilo en sí, término marginado por el movimiento moderno en arquitectura y diseño desde los años veinte del siglo pasado. El *art déco*, tanto el francés como el internacional,

Jean Dunand, *Mesa de despacho de señora*, c. 1940. Collections du Mobilier national, Paris

no es un estilo en el sentido convencional del término, con motivos o detalles formales reconocibles. Se alimentó en gran parte de otros estilos: del Neoclasicismo al cubismo, del arte africano al egipcio, del japonés al chino, del *Art nouveau* a la Secesión vienesa, que manipuló en una dirección determinada, la de la simplificación enfática y la propaganda. El *art déco* es el estilo de la mercadotecnia y del consumismo de mediados del siglo XX; no en vano los líderes del movimiento provenían del negocio de la moda y fueron expertos en captar los deseos y estimular la imaginación. Esto no quiere decir que no haya invención en el *art déco*. Antes bien, las artes decorativas vivieron entre 1910 y 1935 un período de originalidad asombrosa y de avances técnicos en su última fase, cuando la especialización artesana y los medios modernos de publicidad iban a la par. La razón principal del interés por el *art déco* es la extraordinaria calidad de sus mejores productos. Es asimismo un estilo que pone en cuestión el papel fundamental de la arquitectura y del diseño. ¿Qué papel psicológico juegan la arquitectura y el diseño a la hora de proporcionar placer y de estimular los sentidos? ¿Deben ser puramente funcionales? ¿Deben aspirar al arte sublime o jugar un papel intermedio, artístico y funcional a un tiempo? El género al que todavía hoy se denomina “artes decorativas” suscita cuestiones referentes al estatus y a la jerarquía dentro de las artes.

Lo que en la actualidad denominamos *art*

déco se ha contrapuesto siempre al movimiento moderno, aunque ambos son reacciones a la modernidad. En 2003 definí el *art déco* de la siguiente manera: ‘*Art déco* es el nombre dado a un estilo ‘moderno’, pero no propiamente moderno, del siglo XX, que adquirió preeminencia mundial en el período de entreguerras y que dejó su huella en la mayoría de las artes visuales, desde las bellas artes, la arquitectura y el diseño de interiores, hasta la moda y las telas, el cine y la fotografía.’

En los años veinte, el *art déco* fue criticado con frecuencia en Francia por su modernidad, su cosmopolitismo –en especial, todo aquello que oliera a asociaciones alemanas o inglesas– y su rechazo a la tradición. Se situó así en el epicentro del debate cultural en un momento especialmente excitante en el mundo del arte. Sólo a partir de los últimos años de la década de los sesenta el término *art déco* se comenzó a utilizar de modo generalizado. Paradoja curiosa es que el ‘redescubrimiento’ del *art déco* tuviera lugar durante los últimos años de preeminencia del movimiento moderno en arquitectura y diseño, cuyos cimientos iban a ser sacudidos por el movimiento posmoderno.

¿Debemos considerar el *art déco* como una cierta curiosidad antropológica, que interesa sólo en tanto recuerdo de una época pasada? En mi opinión, debe ser todo lo contrario. El *art déco* tiene un gran valor en sí mismo por la calidad de sus productos, por su poética y por su respuesta simbólica a la modernidad.” ♦

Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

“LIBROS (Y OTRAS PUBLICACIONES) DE ARTISTA, 1947-2013”

Continúa en el Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca, la exposición *Libros (y otras publicaciones) de artista, 1947-2013*, inaugurada el pasado 3 de marzo, que podrá visitarse hasta el próximo 31 de mayo.

¿Qué es exactamente un “libro de artista”? ¿En qué se distingue de un simple libro, de un libro ilustrado o de un fotolibro? ¿De cuántos tipos de publicaciones esencialmente distintas entre sí puede hablarse en el campo del libro de arte? Estas preguntas y otras semejantes acostumbran a formar parte de las presentaciones y textos de acompañamiento de las exposiciones dedicadas a la relación entre los artistas y los libros. Y, en verdad, no resulta fácil caracterizar, distinguir o “catalogar” realidades tan diversas como los denominados “libros de artista”, libros ilustrados, livres de *peintres*, foto-libros, piezas de *Mail Art* o arte postal, ediciones de bibliofilia, libros-objeto, *pop-ups*, ediciones de obra gráfica y revistas y catálogos de artista. O, si pensamos en su materialidad, en soportes tan diferentes del tradicional papel como el cartón, la madera, los tejidos, el plomo o el plástico; o en formas y formatos como los de los libros circulares o triangulares, en acordeón, transparentes, empaquetados, en cajas...

El “libro de artista”, en el sentido literal de la expresión, tuvo su origen –así convienen expertos como Johanna Drucker, Guy Schraenen o Anne Moeglin-Delcroix– en publicaciones de principios del siglo XX como *Un coup*

Derrière le miroir, nº 173 dedicado a Alexander Calder. París, Galerie Maeght, 1968. Colección Fundación Juan March

de dés de Stéphane Mallarmé, y también en los experimentos de los futuristas italianos y rusos. Desde entonces, el artista no sólo ilustra el libro, sino que se apropia de él, convirtiéndolo en obra de arte y siendo, por tanto, su autor o coautor.

La conocida reflexión de Mallarmé de que todo cuanto hay en el mundo existe para ir a parar a un libro experimentó una verdadera resurrección en el mundo del arte a partir de los años sesenta del siglo pasado. En las colecciones de los museos y en las exposiciones, pero sobre todo en la actividad de los artistas englobables en las corrientes más cercanas al arte conceptual, el libro empezó a presentarse en pie de igualdad con la obra de arte tradicional. El libro rompió los límites de su función de soporte material de un texto para “competir”, como “objeto artístico”, con las obras de arte. ♦

Museu Fundación Juan March, Palma

“MAX BILL: OBRAS DE ARTE MULTIPLICADAS COMO ORIGINALES”

El Museu Fundación Juan March, Palma, ofrece desde el pasado 25 de febrero y hasta el 30 de mayo, la exposición *max bill: obras de arte multiplicadas como originales (1938-1994)*.

La exposición “max bill: obras de arte multiplicadas como originales (1938-1994)” presenta más de un centenar de obras (121 piezas de obra gráfica y siete pinturas relacionadas con ellas) que permiten constatar la coherencia que la obra gráfica de Max Bill guarda con su intensa investigación teórica en torno a la noción de forma, una investigación que le ocupó desde su juventud y animó su trabajo como artista, diseñador y arquitecto.

Concebida gracias a la autorizada guía de Jakob Bill, hijo del artista y sin duda uno de los más profundos conocedores de su obra, esta muestra es una de las pocas exposiciones que se han dedicado en extenso a la rica producción gráfica de Max Bill, que es amplia, altamente experimental y siempre llena de vínculos y relaciones con su obra pictórica y escultórica. Mostrarlo de un modo sintético y eficaz es el propósito de esta exposición.

El polifacético artista suizo **Max Bill** (1908-1994), se formó en los principios de la Bauhaus

Max Bill, *rhythmus in fünf farben* [ritmo en cinco colores], 1985

—de la que fue alumno— con maestros como Vasily Kandinsky, Josef Albers, Paul Klee u Oskar Schlemmer; desde el primer momento alternó una intensa dedicación a las distintas vertientes del arte con su faceta como docente e investigador. Sus investigaciones teóricas y plásticas le llevaron a impulsar

el concepto de “arte concreto” que avanzara Theo van Doesburg, a integrarse durante un tiempo en el grupo “abstraction-crétation” y a ir sumando con el tiempo a numerosos discípulos. Bill destacó en muchos campos: como pintor, como arquitecto, como escultor —con numerosa obra en espacios públicos— y como grabador, como publicitario y diseñador gráfico de carteles, libros y revistas; también como creador de tipografías y autor de importantes diseños para la industria.

La exposición viajará posteriormente a Cuenca, al Museo de Arte Abstracto Español, donde se expondrá entre el 24 de junio y el 18 de septiembre. ♦

Séptima película del ciclo dedicado al género policíaco

“LA LEY DEL HAMPA”, DE JOSEF VON STERNBERG

Coordinado por Román Gubern, continúa el ciclo de cine mudo dedicado al género policíaco, que en este mes de abril ofrece la película *La ley del hampa*, de Josef von Sternberg.

La ley del hampa (EE.UU., 1927), de Josef von Sternberg, con Clive Brook, Evelyn Brent, George Bancroft y Larry Semon
Viernes 17 y sábado 18 de abril. 19:00 horas
Presentación: **Santos Zunzunegui** (el sábado, proyección de la presentación grabada el viernes)

Para **Santos Zunzunegui**, “*La ley del hampa* es una de esas obras que se sitúan en el acmé estético del cine mudo, en ese momento en que el arte cinematográfico parecía haberse desarrollado hasta un punto de madurez excepcional. Y es en este terreno donde el talento de Sternberg brilla sobremanera. Hasta el punto de que puede sostenerse que en *La ley del hampa* coexisten, sin estorbarse, dos films diferentes que se superponen. Uno que desarrolla una acción que se ubica contra el *background* que le ofrece el mundo de los *gangs*, sus negocios ilegales y sus conflictos. Otro que puede verse como una abstracta aventura de la luz y las sombras y que permite a Sternberg comenzar a mostrar su depurado gusto por las iluminaciones complejas y sutiles, así como poner en pie un mundo donde el barroquismo de los decorados y la ambientación desmesurada (baste pensar en

la escena del baile anual de los *gangsters* que prefigura el enloquecido carnaval de Cádiz de esa delirante obra maestra que es *El diablo es una mujer* de 1935). Todo ello unido a un gusto por las angulaciones sorprendentes y

por un montaje que insinúa más que muestra, que acaban convirtiendo a la cámara cinematográfica en ‘un instrumento de vivisección incisivo’ (es Sternberg el que habla).”

Santos Zunzunegui es escritor e historiador del cine español. Es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco. Colabora en *Caimán. Cuadernos de cine*. Ha publicado los ensayos *Mirar la imagen*, *Paisajes de la forma* y *La mirada plural*, por el que recibió el Premio Francisco Ayala. ♦

En la web de la Fundación

BUSCADOR TEMÁTICO Y SISTEMA DE RECOMENDACIONES

La sede virtual de la Fundación Juan March se ha convertido en un contenedor de conocimiento, integrado por miles de documentos fruto de publicaciones y actos culturales celebrados desde 1975. Mejorar su búsqueda y establecer una mayor transversalidad entre dichos recursos son los objetivos que se pretenden con el nuevo buscador y el sistema de recomendaciones.

Los conciertos, conferencias, exposiciones, legados, catálogos y otras publicaciones académicas, en gran parte hoy accesibles en soporte digital, están disponibles en este sistema recientemente desarrollado, y del cual se

presenta una versión preliminar ya disponible en la página web. El buscador permite localizar contenidos culturales generados por la Fundación desde 1975 hasta la fecha, de forma horizontal y temática, entre más de 13.000

registros, recuperando información de conciertos, conferencias, exposiciones, de repositorios digitales, de catálogos de exposiciones y de otros títulos publicados por la Fundación. El usuario podrá encontrar con mayor facilidad información de las actividades, tanto de aquellas celebradas décadas atrás como de las más recientes, descubriendo además otros recursos afines que enriquecerán su consulta.

Al introducir en la caja de búsqueda de la página principal de la web de la Fundación

un tema, un compositor, un intérprete, un artista o un personaje, el buscador devolverá los resultados ordenados por el título del recurso, que el usuario podrá filtrar por año, por departamento o por tipo de contenido.

Una vez seleccionado un recurso de interés, el sistema conducirá a la página del ciclo, de la exposición, de la publicación o del repositorio, y se mostrará además una galería con otros temas relacionados con su búsqueda, recomendando otros contenidos similares. ◆

ALGUNOS CONSEJOS

- Buscar el tema, la persona o el personaje introduciendo un solo término. Por ejemplo, Beethoven, Prehistoria o Economía.
- Introducir términos compuestos utilizando comillas “—”. Por ejemplo, “Filosofía política”.
- Escribir el término exacto.
- Utilizar otros parámetros de búsqueda para filtrar los resultados. Por ejemplo, por “Año”, por “Departamento o Sección” o por “Tipo de contenido”.
- Navegar por la galería de recomendaciones. Al seleccionar el resultado, el sistema dirige al ciclo o al evento. Una vez allí se ofrece una galería con otros contenidos relacionados, ofreciendo la posibilidad de continuar la búsqueda.

ÚLTIMOS VÍDEOS

La Fundación Juan March publica en la página web vídeos sobre algunos de sus conciertos, conferencias y exposiciones (www.march.es/videos), con el fin de ofrecer un extracto de lo más representativo de su contenido.

Entre el 4 de febrero y el 1 de marzo, la Fundación Juan March presentó una pequeña muestra de gabinete, como viene siendo

habitual durante el mes de febrero: *Tres escultores ingleses (1952-1982)*, donde destacaba la obra de tres artistas (Henry Moore, Barbara

Hepworth y Anthony Caro) tan relacionados entre sí como diversos, y sin los que la escultura del siglo XX no se entendería.

En otro vídeo se recoge el acto de presentación del libro *Carta a las fundaciones españolas*, en una mesa redonda en la que participó el autor, **Javier Gomá Lanzón**, junto a **Rafael Atienza** y **Teresa Sanjurjo**.

En dos sesiones, **Dario Villanueva** ofrece su visión sobre el escritor Valle-Inclán.

En otra sesión de *La cuestión palpitante*, **Emilio Lamo de Espinosa** y **Juan Díez Medrano** abordan la globalización y sus efectos en la sociedad.

En el ciclo *Rarezas instrumentales*, **Roberto Prosseda** interpretó al piano-pédalier obras de Alkan, Gounod y Schumann. También, **Bruno Forst** ofreció obras de Cabezón, Bach, Soler y otros, interpretadas con el cla-

vicordio y el virginal, instrumentos con largas trayectorias históricas a los que el piano terminó arrinconando.

La equivalencia musical de las cuatro letras del apellido Bach (Sib-La-Do-Si) dio lugar al llamado "motivo BACH"; **Daniel Oyarzabal** ofrece al órgano,

entre otras, un estreno en España de Tomislav Ante Vodakovic: *B-A-C-H*.

Claudio Martínez Mehner, piano y **Kennedy Moretti**, clave, nos ofrecieron su concierto "Teclados en espejo", del ciclo *Preludios y fugas*. El programa muestra una disposición simétrica e invertida, de modo que los preludios y fugas de la primera parte vuelven a sonar en la segunda, pero en orden inverso y cambiando el instrumento.

Compuesta en 1923, y revisada en 1953, la *Sonata n.º 5 en Do mayor Op. 38* fue la única obra de este género que Prokofiev compuso fuera de Rusia. Nos la ofrece **Boris Berman**, al piano, en el ciclo *Los antimodernos*.

"El amor no es nada si no es locura", le dice Hans Castorp a Madame Chauchat en la novela *La montaña mágica* de Thomas Mann. El actor **José Luis Gómez** nos ofreció esta declaración de amor en el ciclo *El universo musical de Thomas Mann*. ♦

*C*reada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, la Fundación Juan March es una institución familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la cultura humanística y científica.

La Fundación organiza exposiciones de arte, conciertos musicales y ciclos de conferencias y seminarios. En su sede en Madrid tiene abierta una biblioteca de música y teatro. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu Fundación Juan March, de Palma de Mallorca.

A través del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, la Fundación creó el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, actualmente integrado en el Instituto mixto Carlos III/Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló. 77. 28006 Madrid
Tfno: 91 435 42 40 - Fax: 91 576 34 20
E-mail: webmast@mail.march.es
Internet: <http://www.march.es>