

Fundación Juan March

JULIO
SEPTIEMBRE 2015

440

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
“El entremés cantado o baile dramático”, por Abraham Madroñal

- 9 El catálogo razonado de pinturas de Fernando Zóbel
11 Portal digital “Poética y Teatro”

Arte

- 14 Exposiciones en Madrid: “Gleizes y Metzinger: *Du cubisme* (1912)”
y “Max Bill (1908-1994)”
17 Exposiciones en los museos: en Palma “Cosas. La idea de naturaleza muerta
en la fotografía y la pintura” y “Picasso y Reventós: *Dos Contes* (1947)”
y en Cuenca “max bill: obras de arte multiplicadas como originales”

EL OTOÑO QUE VIENE

- 20 Avance de la programación de música
22 Las pasiones del alma, en “Viernes Temáticos”
23 Conciertos didácticos
24 Avance de la programación de conferencias
27 Novedades de la biblioteca
28 El misterio, protagonista del nuevo ciclo de Cine Mudo
- 29 **Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales (IC3JM):
recuento de actividades**
- 32 **Últimos vídeos de la temporada**

Calendario de actividades de julio a septiembre

EL ENTREMÉS CANTADO O BAILE DRAMÁTICO

ABRAHAM MADROÑAL
Universidad de Ginebra

Decía el gran Lope de Vega en un texto autógrafo del *Códice Daza* fechable hacia 1630 que se podría titular *Baile de Apolo y Dafne burlesco*: “Un baile quiero yo hacer, / que también sé yo hacer bailes [...] / en este nuevo lenguaje, / aunque un rato me rebelo / a la lengua de mis padres”. Reclamaba así el autor de tantas comedias y otras piezas, que también era capaz de escribir bailes dramáticos, al estilo de los que estaban triunfando en su época, es decir, el modelo impuesto por Luis Quiñones de Benavente (1581-1651). En efecto, hacia 1617, con la llegada a Madrid del entremesista toledano, los géneros breves sufrieron una transformación importante que sobre todo tiene que ver con la inclusión de elementos cantados y bailados. Así, las loas, los bailes y las jácaras se “entremesaron”, es decir, adquirieron una acción dramática, de forma que los entremeses se distinguían según fueran cantados o representados. En el primer caso conocemos también estas piezas como bailes dramáticos.

El *baile* sin más consta de una letra que se puede cantar, la cual se acompaña de música. Suele hacer terminar cada estrofa con un estribillo, que también puede tener nombre propio (*villano, chacona, zarambeque...*). Este baile puede encontrarse en otras piezas como el entremés, pero también en el llamado *baile dramático* o *entremés cantado*, aunque se diferencia de este en que en él no están fundidos todos los elementos, que son la letra, el canto, la música, las mudanzas, los personajes y la acción dramática.

En el baile dramático, que también recibe denominaciones como *baile entremesado*, entremés cantado o, simplemente, *baile* por antonomasia, es clave la acción dramática, no la simple narración de un hecho, como puede suceder, por ejemplo, en la jácara. También son necesarios los personajes y, lógicamente, el diálogo, ya sea hablado o cantado. Pero lo coreográfico, el

Ejemplo de baile con notación musical en un manuscrito de principios del siglo XVIII (Ms. M-471 del Archivo Distrital de Braga)

baile propiamente dicho, era la parte principal, aunque la música y el canto también eran importantes. La letra se acomodaba a la música e incluso esta imponía sus leyes modificando la acentuación de las palabras y creando otras por mera eufonía en lo que se ha dado en llamar el “lenguaje lúdico”.

Baile dramático y entremés se parecen, aunque se diferencian también; las dos obras de Calderón que se titulan *La plazuela de Santa Cruz* responden genéricamente al concepto de entremés y al de baile. Mientras que el entremés presenta un hilo argumental sostenido por la presencia de unos personajes, el baile del mismo título se recrea en lo coreográfico y en la “evocación verbal del ambiente”, sin que exista apenas argumento. Ambos presentan un toque costumbrista, pero el baile es solo un recurso dentro del entremés, mientras que en el baile dramático es parte de su esencia.

Hay una serie de precedentes que van desde las danzas de las catedrales a las danzas de la muerte, los bailables del teatro primitivo como las églogas de Encina, Fernández, el portugués Gil Vicente, Sánchez de Badajoz, Lope de Rueda y el primitivo auto sacramental. El gusto por el baile caracterizaba desde antiguo a todas las capas sociales, y las danzas, populares o aristocráticas, fueron el origen del baile y del baile dramático, por tanto.

DEL BAILE DANZADO AL BAILE ENTREMESADO

El baile evoluciona con el tiempo: desde los bailes sin letra para cantar a los que incorporan la letra cantable, pero no el diálogo, pasando por los que añaden además letra recitable y diálogo,

GLOSARIO

Entremés

Pieza dramática breve en un acto, con personajes populares y motivos risibles que se representaba entre los actos de una comedia o acompañando a un auto sacramental.

Entremés cantado

Entremés de breve extensión y que alterna las partes recitadas con una mayoría de partes cantadas. Tiene, pues, la estructura de una breve zarzuela.

Baile entremesado

Otra forma de denominar al entremés cantado.

Fin de fiesta

Pieza dramática breve que ejecuta una compañía como colofón de un espectáculo teatral.

Jácara

Romance que cuenta en lenguaje germanesco la vida de un jaque o delincuente y de sus relaciones con otros de su calaña.

Loa

Pieza breve que se representaba delante de otra más extensa, generalmente para pedir silencio al auditorio.

Loa entremesada

La forma monologada de la loa primitiva da paso a una forma dialogada.

Mojiganga

Pieza dramática breve que se caracteriza por el desfile de personajes disfrazados.

Paso

Antecedente del entremés en el siglo XVI, normalmente en prosa.

Sainete

Pieza dramática breve de contenido cómico que sucede al entremés en el siglo XVIII. En el XVII se denomina así la pieza situada entre la segunda y la tercera jornada de la comedia, como sinónimo de entremés cantado.

hasta llegar al baile dramático. El canto y la danza son accesorios en el entremés y consustanciales a la esencia del baile dramático. Desde luego el baile se puede ver como sublimación del entremés, de tal forma que en la década de 1630 el público parece pedir más entremeses cantados, según la terminología benaventina, que entremeses propiamente dichos.

Pronto los cómicos se dieron cuenta de que los bailes que se usaban para cerrar los entremeses atraían mucho el gusto del público, de manera que se independizaron de aquellos y se convirtieron en intermedio independiente. Manuel Antonio de Vargas, editor de Benavente, lo ponía como resucitador de un género antiguo, el ditirámico, en el que se unían “verso, música y trepudio”. Porque la independencia entre baile y entremés tiene lugar en 1616, coincide, pues, con la transformación del entremés, en cuanto abandona la prosa antigua para escoger el verso como vehícu-

lo comunicativo. Su madurez tiene lugar a mediados de siglo, cuando el baile llamado de figuras se convierte en la forma suprema de este género, y a fines del XVII parece que los gustos del público exigían que se suprimiese la letra de los bailes y se quedase solo la música y la danza.

Desde las primeras décadas del XVII el baile dramático se estaba desarrollando, y con la llegada a la escena del entremesista toledano, sin embargo, el baile adquiere un protagonismo que no tenía y el público empieza a exigirlo como parte fundamental del espectáculo dramático, hasta el punto de que en la década de los treinta el ingenio toledano casi no representa entremeses sino bailes dramáticos. Se ha producido ya un sincretismo de géneros que hará que la loa no sea una mera recitación de un personaje y así surge la *loa entremesada*, el entremés a veces camina hacia lo que será la mojiganga dramática, la jácara pasará de ser un mero romance recitado y se convertirá también en una pieza con acción dramática (*jácara entremesada*) y el baile incorporará un argumento, de tal forma que no será solo un mero pretexto para que los actores bailen en escena sino que se transforma en un breve entremés en el que dominan los elementos musicales y bailables.

Fuera Quiñones o fuera otro ingenio cualquiera de los que se dedicaban a la composición de entremeses en la época, lo cierto es que a partir de 1620, justamente con la llegada del verso al entremés, y justamente con el advenimiento al trono de Felipe IV y el consiguiente auge del teatro cortesano y de todo tipo, el baile dramático emerge con fuerza y subsistirá durante toda la época barroca llegando a ocupar también buena parte del siglo XVIII hasta ser sustituido por otros subgéneros como la tonadilla. De alguna manera se asiste al triunfo de lo espectacular, especialmente, con el desarrollo del teatro de corte, como el que tiene lugar en el Buen Retiro a partir de 1632. Lo espectacular tiene que ver también con la magnificencia de las tramoyas, con el deslumbramiento del vestuario, pero también con la presencia de la música y de la danza en escena. Las fiestas de 1637 y 1638 en el Retiro coinciden con el máximo esplendor del toledano, y el triunfo del baile entremesado por lo menos en los escenarios cortesanos, de tal forma que Luis Vélez de Guevara, gran amigo suyo, llega a calificarle de “pontífice de los bailes y entremeses”. Pero a diferencia de otros contemporáneos, los bailes de Benavente son mucho más hones-

tos, como se encarga de señalar Salas Barbadillo, el cual escribe en sus *Coronas del Parnaso y platos de las musas* que los bailes de Benavente “no se profanaban con indecencias”.

APOGEO Y MUERTE DEL BAILE

Varias son las características de los bailes: la brevedad (suelen ser inferiores a 150 versos), su riqueza métrica (varias modalidades estróficas en tan breve duración), su contenido alegórico y satírico. Generalmente el protagonista es un concepto abstracto (la muerte, el tiempo), ante el cual se presentan las pobres figuras que pueblan el mundo cortesano para ser desenmascaradas y avergonzadas; otras veces se da la personificación de cosas (los planetas, las calles de Madrid, los vinos, los ríos...), que discuten entre ellos por diferentes motivos hasta que se llegan a una solución. El final suele ser una combinación de canto y baile en el que interviene buen número de personajes.

Su estructura suele ser muy similar, por lo menos en un grupo de obras: primero salen los músicos cantando, después salen otros actores, que continúan el canto de los primeros. A continuación interviene el gracioso, que suele anunciar que viene a remediar los males de la sociedad de su tiempo, y a continuación comienza el desfile de personajes ante la corte recién establecida: el gracioso dicta sentencia condenatoria contra los mismos porque, en general, no responden al sentido común y nada es lo que parece en un mundo de apariencias. Generalmente todos acaban cantando. Este esquema, que aparece por ejemplo en una pieza titulada *La paga del mundo* (incluida en la *Jocoseria*, 1645), se repite en bastantes piezas más, como *El Martinillo*, en dos partes.

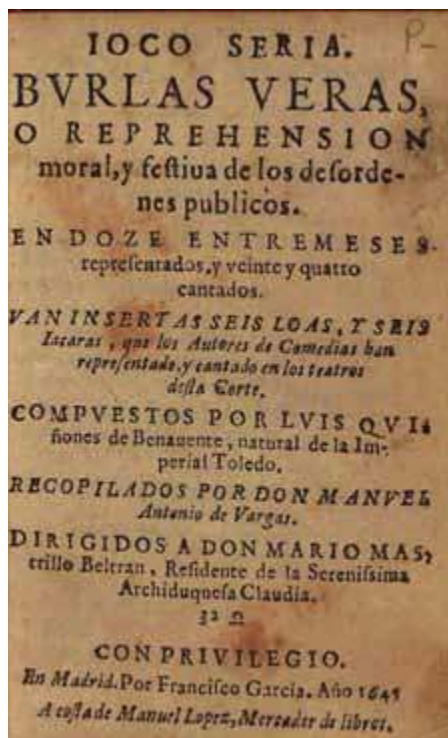
Otros títulos de por sí bastante significativos del ingenio toledano son *La muerte, el tiempo, la verdad*, donde esos conceptos abstractos pasan revista a la frivolidad humana que se inten-

Luis Quiñones de Benavente,
*Jocosería. Burlas veras, o
 reprehensión moral, y festiva de los
 desórdenes públicos*, Madrid, 1645

ta burlar de ellos mediante engaños; *La visita de la cárcel*, donde se condena a los que tienen un comportamiento poco razonable. *El guardainfante* censura las modas ridículas, tanto masculinas como femeninas. Otros títulos son *La puente segoviana*, *El talego*, *El licenciado y el bachiller*, *El doctor Juan Rana*, *El remediador* (estos últimos escritos para el gran Juan Rana) o *El casamiento de la calle Mayor con el Prado Viejo y El mago*, donde el desarrollo argumental, escasí-

simo, da paso a la presentación deslumbrante de las compañías de Prado y Roque (en el primer caso) y de Fernández y Rosa (en el segundo), con abundante juego de vestimenta, tramoya y luces. De esa manera el baile entremesado estaba desembocando en la mojiganga dramática.

Todos los ejemplos aducidos pertenecen a la recopilación del ingenio toledano, titulada *Jocosería* (1645), que combina loas y jácaras con entremeses cantados y entremeses propiamente dichos. En esta recopilación que puede considerarse la primera que hace un entremesista, Benavente recoge las obras que estaban triunfando en la década de 1630, luego es de suponer que el baile hubiera alcanzado en ese momento su época de mayor esplendor. Con simultaneidad a esos años observamos una dinámica parecida, *Ramillete gracioso* (Valencia, 1643), presenta una cantidad considerable de bailes dramáticos, junto a entremeses; pero las recopilaciones posteriores muestran una preferencia marcada por el entremés hasta los *Donaires de Tersicore* de Suárez de Deza (1663); también *Tardes apacibles* (1663) y *Rasgos del ocio*, 2ª parte (1664), *Ociosidad entretenida* (1668) y *Verdores del Parnaso* (1668), que dan importante entrada a los bailes.

A finales del XVII fueron muy frecuentes los bailes de oficios (alquimista, cirujano, sastre...). Más tarde los mismos oficios los desarrollaba invariablemente el personaje del Amor y se fue prescindiendo de la letra, en beneficio de la música y el baile. Los bailes se hicieron alegóricos y frecuentemente trataban motivos pastoriles. Sobre todo, los bailes dramáticos se habían hecho cortesanos y, al igual que los entremeses antes, habían ido perdiendo su función de crítica social y de sátira. Con la llegada de la siguiente centuria, el baile dramático seguirá cultivándose y causando la admiración de los espectadores en las primeras décadas, igual que el entremés; pero el desgaste de este tipo de teatro breve y la aparición de géneros nuevos causarán que el baile dramático como se entendía en la época barroca deje su puesto en los intersticios de la obra larga a otras formas de entender la diversión y el hecho teatral. ♦

BIBLIOGRAFÍA

- ANTÓN PRIASCO, Susana: *Música y danza en el teatro breve español representado en la corte* [Tesis doctoral], Universidad de Oviedo, 2001.
- ASENSIO, Eugenio: *Itinerario del entremés, desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente*, Madrid, Gredos, 1971.
- COTARELO Y MORI, Emilio: *Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII*, Granada, Universidad de Granada, 2000.
- MERINO QUIJANO, Gaspar: *Los bailes dramáticos del siglo XVII* [Tesis doctoral], Universidad Complutense de Madrid, 1980.
- HUERTA CALVO, Javier (dir.): *Historia del teatro breve en España*, Madrid, Iberoamericana, 2008.

En marcha

EL CATÁLOGO RAZONADO DE PINTURAS DE FERNANDO ZÓBEL

El pasado mes de enero, la Fundación Juan March firmó un convenio de colaboración con la Fundación Azcona, la Ayala Foundation Inc. y los herederos de Fernando Zóbel (Manila, 1924-Roma, 1984) para la elaboración y edición del catálogo razonado de pinturas del artista.

El catálogo, que será publicado en colaboración con la Fundación Azcona y la Ayala Foundation Inc., abordará el censo de las aproximadamente dos mil pinturas realizadas por **Fernando Zóbel** a lo largo de su trayectoria artística. El desarrollo del proyecto conlleva las tareas de localización, identificación, fotografiado y catalogación de la obra y tiene por objeto disponer de una fuente de información veraz y documentada acerca del trabajo del artista. El proyecto está a cargo de **Alfonso de la Torre**, especialista en arte contemporáneo español con gran experiencia en la realización de catálogos razonados, quien cuenta con la colaboración de **Rafael Pérez Madero**, experto en la obra de Zóbel.

Las instituciones que firmaron el convenio se han comprometido a prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo del mismo, poniendo a disposición de Alfonso de la Torre y de Rafael Pérez Madero sus archivos, fondos documentales y fotográficos, además de facilitar el acceso al estudio de las obras de Zóbel que poseen en sus colecciones.

Fernando Zóbel, *Ornitóptero*, 1962.
Museo de Arte Abstracto Español,
Cuenca

Fernando Zóbel en el Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca, 1967

La Fundación Azcona tiene entre sus fines la promoción y difusión del arte y la cultura en su sentido más amplio, destacando en particular su impulso a la investigación científica relacionada con el arte. Desde hace una década viene editando catálogos razonados de artistas como Martín Chirino, Luis Fernández, Julio González, Manuel Millares, Darío de Regoyos y Manuel Rivera, y acaba de publicar el dedicado a la obra de Pablo Palazuelo. Con ellos, la Fundación Azcona está contribuyendo de manera sobresaliente a la historiografía del arte contemporáneo español.

Ayala Foundation Inc., creada en Filipinas en 1961 por la familia Zóbel, es una de las fundaciones pioneras del país. Centra sus actividades principalmente en programas de educa-

ción, joven liderazgo, sostenibilidad y cultura. Además, Ayala Foundation Inc. apoya el arte a través de la Filipinas Heritage Library y del Ayala Museum, concebido en los años cincuenta por Fernando Zóbel como museo de historia e iconografía filipina. Esta institución alberga una significativa colección de obras del pintor y dedica regularmente exposiciones temporales a su figura.

Por su parte, la Fundación Juan March lleva ligada a la persona y a la obra de Fernando Zóbel desde los años sesenta. Posee una

amplia representación de obras del artista en su colección y, sobre todo, recibió del propio Zóbel en 1981 la donación de su colección de arte contemporáneo español, expuesta desde 1966 en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que la Fundación Juan March dirige y tutela desde entonces y que, el próximo año, conmemorará su cincuenta aniversario. Además, la Fundación Juan March posee una buena parte de la biblioteca del artista, así como sus diarios y cuadernos de dibujo, en cuya digitalización, catalogación y puesta en valor trabaja desde hace algunos años.

Fernando Zóbel en la inauguración de la ampliación del Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca, 28 de noviembre de 1978
© L. Pérez Mínguez

FERNANDO ZÓBEL (1924-1984)

Fernando Zóbel de Ayala (Manila, 1924-Roma, 1984) estudió Filosofía y Letras (se licenció con un trabajo sobre el teatro de Federico García Lorca) y Derecho en Harvard University (1946-1949), institución en la que trabajó posteriormente como investigador bibliográfico. Durante su estancia en Estados Unidos, Zóbel inició su carrera artística, exponiendo por primera vez en la Swetzoff Gallery de Boston (1951). En los años cincuenta regresó a Manila donde ocupó la cátedra de Bellas Artes del Ateneo y viajó por Estados Unidos y Europa. En un viaje a España, en 1955, Zóbel entró en contacto con el grupo de artistas abstractos de la generación de los cincuenta y sesenta, hecho que marcó de forma decisiva su trayectoria.

Tras su establecimiento en España, el artista comenzó la que sería su colección de arte abstracto, que acabó conformando el Museo de Arte Abstracto Español, fundado con la ayuda de Gustavo Torner y Gerardo Rueda en las Casas Colgadas de Cuenca en 1966. En 1980, su preocupación por mantener la continuidad de esta institución le llevó a donar su colección a la Fundación Juan March. Falleció repentinamente en 1984 durante un viaje a Roma y fue enterrado, en un impresionante duelo al que asistieron miles de personas, desde paisanos de Cuenca hasta el vicepresidente del Gobierno, en el Cementerio de San Isidro de Cuenca. Su labor artística y cultural fue reconocida con la concesión en 1983 de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y, a título póstumo, con la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Cuenca, entre otras importantes condecoraciones. ◆

PORTAL DIGITAL “POÉTICA Y TEATRO”

La Fundación Juan March presenta en su página web una publicación digital en la que reúne las sesiones del formato “Poética y Teatro” desarrolladas hasta la fecha. La Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos de la Fundación Juan March ofrece asimismo una muestra de la documentación relacionada con los participantes en esta actividad. Disponible próximamente en: www.march.es/poetica-teatro

Las sesiones del formato “Poética y Teatro” se desarrollan en dos partes. En la primera, el dramaturgo o director teatral da una conferencia sobre su trayectoria y su concepción del teatro, y en la segunda mantiene un diálogo con un especialista. La sesión se cierra con la representación por actores de fragmentos de obras relacionadas con el invitado. El investigador y escritor **Luciano García Lorenzo** es asesor de esta modalidad.

En la publicación digital, se presentan cada una de las doce sesiones desarrolladas hasta la fecha en orden cronológico. Se incluye en cada caso un breve perfil biográfico de los protagonistas y una semblanza elaborada por el especialista con el que dialoga en la segunda parte de cada sesión. Asimismo se incluyen los audios de cada una de las sesiones y los vídeos que recogen varias de ellas.

Los autores incluidos, por orden de intervención, son: **Francisco Nieva, José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos, Ana Diosdado, Albert Boadella, Juan Mayorga, Ignacio Amestoy, Lluís Pasqual, José María Pou, Mario Gas, Alfredo Sanzol y Ernesto Caballero.**

El espíritu que ha motivado a la Fundación

Juan March a concebir y desarrollar esta publicación digital ha sido, por un lado, reflejar su agradecimiento a los protagonistas de esta modalidad, y por otro lado, contribuir a profundizar en el conocimiento –en primera persona– de los autores, de su concepción del teatro, su visión de la dramaturgia y su percepción del público.

Esperamos que el hilo conductor de este proyecto contribuya al conocimiento de la dramaturgia española contemporánea, dado que lo hilvana un grupo de nombres que, al margen de sus características particulares, comparten ilusión y rigor en la que es su pasión común: el teatro.

“El estilo de un creador no se busca, se encuentra, es casi una condenación, una predestinación”
Francisco Nieva

“El teatro no ha de ser evasión de la realidad, es decir, ocio vulgar, sino diversión entendida como volcarse en el otro” **Ignacio Amestoy**

“Me muevo entre las fronteras de la teoría y la práctica, oscilo entre mi condición de director y dramaturgo (...) entre la de maestro y la de eterno aprendiz” **José Sanchis Sinisterra**

“El teatro es una concentración de vida metida en un espacio donde se vulneran las reglas del espacio y del tiempo” **Lluís Pasqual**

“El teatro es una forma de enfrentarse a ese *Oscuro corazón del bosque*, a ese misterio de la vida, a ese existir” **José Luis Alonso de Santos**

“Ser actor no es un oficio, ser actor es una manera de entender la vida (...) la razón fundamental de mi vida” **José María Pou**

“El teatro es la presencia viva, es ceremonia (...) es tan antiguo como el ser humano” **Ana Diosdado**

“En el arte todo está permitido y debe estar permitido, siempre que exista talento” **Mario Gas**

“No comprendo porqué en nuestra lengua se habla de trabajar, en otras se habla de jugar, con la idea del juego en su sentido más profundo, pues el teatro es un formidable juego, un arte colectivo”
Albert Boadella

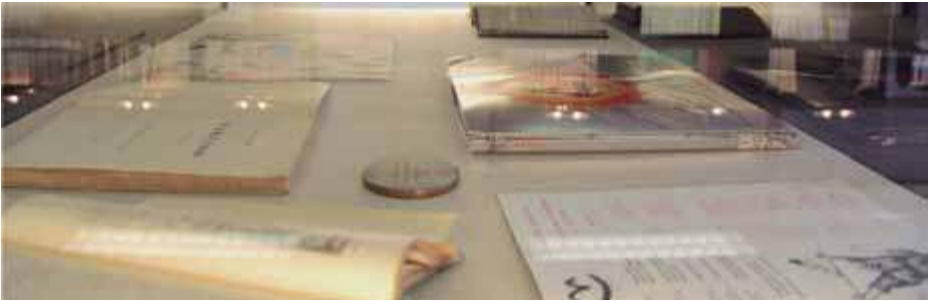
“Hay que poner el mismo esfuerzo creativo tanto para dar forma a la obra teatral como a la propia vida” **Alfredo Sanzol**

“Que el mundo es un escenario yo lo empecé a comprender muy pronto (...) El teatro es un acto de liturgia laica”
Ernesto Caballero

“El teatro es un trabajo de hospitalidad, en el que lo fundamental es aquello que no comprendemos y que nos obliga a salir de nosotros mismos para intentar comprender al otro” **Juan Mayorga**

RECURSOS EN LA BIBLIOTECA

Entre los materiales seleccionados por la Biblioteca, y que esta actualiza continuamente, pueden destacarse textos teatrales, estudios críticos, programas de mano, carteles, bocetos de figurines y escenografía, prensa y fotografías personales y de representación de las propias obras.

Gracias a la labor de los fotógrafos Manuel Martínez Muñoz y Antonio Castro Jiménez, los materiales gráficos relacionados con las obras representadas, especialmente los estrenos celebrados en Madrid, constituyen una fuente muy enriquecedora para cualquier investigación sobre la puesta en escena, la dirección de actores, etc., de la infinidad de obras que la Biblioteca recoge entre sus fondos.

La Fundación ha mantenido un interés permanente por el ámbito de las artes escénicas a lo largo de los años. La Biblioteca fue creada en 1977 para cubrir en aquel entonces una cierta carencia de un centro dedicado al

estudio del teatro español desde el siglo XIX hasta la actualidad. Además, en esa misma línea y dentro de su programa de becas y ayudas especiales, también se ha tenido muy en cuenta a dramaturgos e investigadores del teatro; así, fueron becarios de la Fundación nombres como Jaime de Armiñán, Francisco García Pavón, José Martín Recuerda, Alberto Miralles, o José Ruibal, entre otros. ♦

Poesía y Teatro. Sesiones
Mario Gas
Teatro y Poética
Resumen de la sesión
 11 y 12 de marzo de 2014

Videos de la sesión
 [Video player showing a stage performance]

Poesía y Teatro
 Mario Gas en diálogo con Leandro García Llorca y Pedro Domercq
 03/03/2014

[List of related content items with small thumbnail images]

Exposiciones en Madrid

GLEIZES Y METZINGER: DU CUBISME (1912)

Entre el 14 de julio y el 29 de agosto se presenta en la Fundación Juan March una nueva exposición de pequeño formato, como ya viene siendo habitual en los meses de verano, *Gleizes y Metzinger: Du cubisme (1912)*.

Fundación Juan March, 14 de julio - 29 de agosto

Albert Gleizes (1881-1953) y Jean Metzinger (1883-1956), pintores y teóricos del cubismo, son los autores del ensayo *Du cubisme*, publicado en 1912 por el poeta y editor parisino Eugène Figuière (1882-1944). El libro se presentó a tiempo para la exposición del Salon de la Section d'Or en octubre de 1912 y puede ser considerado el primer manifiesto estético del cubismo. En 1947 se reeditó el texto con una introducción de Albert Gleizes y un epílogo de Jean Metzinger. Gleizes explica

las motivaciones de este escrito: en primer lugar, su propia clarificación, el intento de sintetizar las premeditaciones, reflexiones y combinaciones inteligentes que estaban en el origen de este movimiento artístico. Porque estaban convencidos de que la pintura es siempre resultado de una actividad reflexiva; además, aspiraban a despejar malentendidos y equívocos en torno al cubismo; por último, porque debían ser ellos, los pintores, y no los

Punta seca de Jean Metzinger (Sin título, 1946): Albert Gleizes y Jean Metzinger, *Du cubisme*, París: Compagnie Française des Arts Graphiques, 1947. © Vegap, Madrid, 2015

teóricos, quienes tratasen de explicar este movimiento.

La edición de 1912 tuvo bastante repercusión y se tradujo a varios idiomas. Se acompañó de varias ilustraciones, ordenadas según el momento de adhesión de sus autores al cubismo: Paul Cézanne, Pablo Picasso, André Derain, Georges Braque, Jean Metzinger, Marie Laurencin, Albert Gleizes, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Juan Gris y Francis Picabia.

En la reedición de 1947 el texto iba acompañado de once estampas de Pablo Picasso, Jacques Villon, Francis Picabia, Jean Metzinger, Fernand Léger, Marie Laurencin, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp, André Derain y Georges Braque. Se trata de seis aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatinas. Los grabados de esta edición se prepararon durante los años veinte, pero no se estamparon y publicaron hasta 1947. Así, por ejemplo, la plancha de *Homme au chapeau* (Hombre

con sombrero] la había realizado Picasso entre 1914 y 1915 pero no fue estampada hasta 1947, para su publicación en esta edición.

Esta muestra incluye un ejemplar de la edición de 1947 y de todas sus estampas, procedentes de la colección de la Fundación Juan March, y se completa además con dos

óleos de los autores del libro: *Composición* (1921) de Albert Gleizes y *Naturaleza muerta, frutas, vaso y nuez* (s.f.), de Jean Metzinger, procedentes de colecciones particulares. El grabado ya mencionado de Pablo Picasso *Hombre con sombrero* (1914-1915), es un préstamo de la Fundación Picasso. Casa Natal, Málaga.

A partir del 16 de octubre

PRIMERA RETROSPECTIVA DE MAX BILL (1908-1994) EN NUESTRO PAÍS

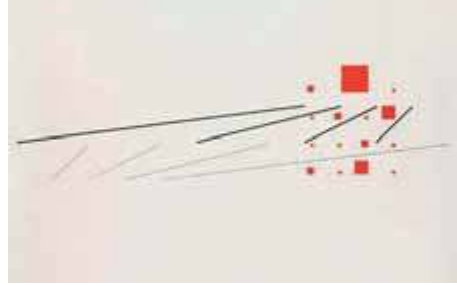
Entre el 16 de octubre y el 17 de enero de 2016 se presenta en la Fundación Juan March la primera retrospectiva completa de Max Bill (Winterthur, 1908-Berlín, 1994) en nuestro país.

Esta exposición responde al concepto de “retrospectiva concentrada”, en el sentido de que intenta cubrir los variados aspectos de la polifacética obra de Bill: la pintura, la obra gráfica, la escultura, la arquitectura, el diseño de libros y revistas, el diseño industrial y de mobiliario, el grafismo publicitario y el diseño de espacios expositivos, con una cuidada selección de obra procedente de colecciones e instituciones públicas y privadas europeas y americanas, acompañada de diversa documentación.

La obra de Max Bill ha podido verse antes en España formando parte de exposiciones colectivas y, sobre todo, en la exposición in-

dividual que le dedicaron el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid y la Fundación Joan Miró de Barcelona en 1980, en una muestra que fue la primera dedicada al artista suizo en nuestro país, y que presentó fundamentalmente pinturas, esculturas y obra gráfica.

Su arquitectura, a la que se le han dedicado estudios y algunas publicaciones, también ha despertado interés en nuestro país, como también su vinculación con la Escuela Superior de Diseño de Ulm (Hochschule für Gestaltung). Hoy –tras una serie de significativas exposiciones celebradas en 2008 en el Kunstmuseum Winterthur, en el Gewerbemuseum

Max Bill, *simultaneous construction of two progressive systems* [construcción simultánea de dos sistemas progresivos], 1951. © max, binia + jakob bill stiftung, CH - adligenswil / VEGAP, Madrid, 2015

de la misma ciudad y en Haus Konstruktiv (Zürich), con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Bill, así como en el Kunstmuseum de Stuttgart en 2005-, la exposición *Max Bill (1908-1994)* quiere presentar una versión actualizada de la obra de Max Bill y de su significado para las artes plásticas, la arquitectura y el diseño.

Esta exposición de la Fundación Juan March ha sido concebida y organizada en estrecha colaboración con la max, binia & jakob bill stiftung y cuenta con el asesoramiento principal de Jakob Bill. Para la muestra se han seleccionado obras fundamentales y representativas del artista suizo, que fue alumno de la Bauhaus entre 1927 y 1928, arquitecto y co-fundador de la Hochschule für Gestaltung Ulm (Escuela de Ulm) en 1951, además de precursor y máximo exponente del llamado *konkrete kunst*, el tipo de arte “concreto” que ha marcado la creación suiza contemporánea. Bill destaca además por sus brillantes ensayos y por su dedicación a la enseñanza, un aspecto al que atenderá especialmente el catálogo de la muestra.

Esta exposición se va a ocupar, igualmente, del significado crucial de Max Bill en el panorama artístico español y, sobre todo, en el latinoamericano –una pista que la Fundación Juan March tuvo ocasión de tematizar en *América Fría. La abstracción geométrica en Latinoamérica (1934-1973)*-. En este sentido, se va a revisar la influencia de Bill en el horizonte del arte concreto ar-

gentino-brasileño, el diálogo que entabló con muchos de sus protagonistas y la intensa interrelación que sostuvo con los ámbitos artísticos paulista, carioca y porteño desde 1950, especialmente desde que en 1951 ganara el gran premio de escultura en la I Bienal de São Paulo, realizara su primera exposición retrospectiva en el Museu de Arte de São Paulo (MASP) y desde que la revista *Nueva Visión* dedicara su primer número al artista suizo. Lo mismo cabe decir respecto a la recepción de su arquitectura en España.

La exposición va acompañada de la publicación de un catálogo profusamente ilustrado en dos ediciones, española e inglesa, que incluirá ensayos de especialistas de distintos ámbitos como Jakob Bill, Karin Gimmi, María Amalia García, Guillermo Zuaznabar, Neus Moyano y Fernando Marzá. Se publica igualmente una antología de textos de Max Bill traducidos y anotados, seleccionados y editados por Neus Moyano, Guillermo Zuaznabar, Manuel Fontán del Junco y María Toledo.

La muestra *Max Bill (1908-1994)* viene precedida por una pequeña muestra sobre la obra gráfica del artista suizo que la Fundación Juan March presentó en el Museu Fundación Juan March, en Palma (25 de febrero-30 de mayo de 2015) y que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca (24 de junio-18 de septiembre de 2015). ♦

Exposiciones en Palma

“LA IDEA DE NATURALEZA MUERTA EN LA FOTOGRAFÍA Y LA PINTURA”

Bajo el título *Cosas. La idea de naturaleza muerta en la fotografía y la pintura*, el Museu Fundación Juan March, de Palma, presenta, entre el 17 de junio y el 10 de octubre, cuarenta y tres fotografías realizadas entre 1855 y 1975 procedentes en su totalidad de la colección Siegert (Múnich) y siete óleos del siglo XVII de la mano de Willem Heda, Pieter Claesz., Juan van der Hamen y Pier Francesco Cittadini, provenientes de colecciones particulares.

Museu Fundación Juan March, de Palma, 17 de junio - 10 de octubre

Con esta presentación conjunta, que establece un salto temporal de casi tres siglos entre fotografía y pintura y de más de un siglo entre las fotografías seleccionadas, *Cosas* plantea un diálogo asincrónico tan sorprendente como lleno de sentido. El fundamento para este ejercicio de emparejamiento es el denominador común a todas las obras aquí exhibidas, su carácter de “naturalezas

muertas” y, en concreto, su pertenencia a tres de los estadios de la vida de ese género artístico, tan clásico como confusamente denominado: el de su nacimiento entre los pintores flamencos del siglo XVII europeo y su extensión a otros países como Italia o España; el de su presencia como uno de los motivos preferentes del pictorialismo y de los protagonistas de los inicios de la fotografía; y, por último, el de su metamorfoseada y variada presencia –con novedosas aportaciones– en las vanguardias fotográficas de los años veinte a cincuenta del siglo pasado.

Peter Claesz. *Bodegón con copa Römer, panecillo y ostras*, 1643.

Colección particular

A la derecha, Man Ray. *Autorretrato con pluma de pavo real y metrónomo*, c.1960

Desde su invención, la fotografía –el nuevo “pincel de la naturaleza”, como la llamó William Henry Fox Talbot– no sólo no sustituyó a la pintura, sino que desde entonces la acompaña en su papel de imitadora del espacio real o imaginado; con frecuencia, incluso remedando los géneros pictóricos. Las fotografías seleccionadas en esta muestra, de grandes figuras de la historia de la fotografía o de fotógrafos anónimos o documentalistas, admiten, en efecto –y con toda naturalidad– su pertenencia a casi las mismas agrupaciones en series que se observan en la pintura de género.

La selección de obras de esta exposición es, como se ha dicho, ejemplar al mostrar lo numerosos que son los motivos florales en la fotografía pictorialista –y también en las vanguardias, como acontece con Josef Sudek (1940-54) o Marianne Brandt–. También la fotografía del surrealismo y su influencia se prodigarán en las mesas con arreglos de objetos, sólo que con escenificaciones plenamente fantásticas o jugando con conjunciones disyuntivas. Por último, llama la atención

hasta qué punto están unidas realidades tan distintas como la vanguardia experimental del siglo XX y un género pictórico tres siglos más antiguo: pues, ¿qué otra cosa sino composiciones y arreglos de objetos en mesas son la mayor parte de las “fotografías sin cámara” de la experimentación vanguardista que arranca con László Moholy-Nagy, tan bien representada esta exposición por un fotograma de Man Ray y por una de las raras “schadografías” de Christian Schad? ♦

PICASSO Y REVENTÓS: DOS CONTES (1947)

Entre el 1 de julio y el 17 de octubre de 2015 el Museu Fundació Juan March, de Palma, presenta la muestra de gabinete *Picasso y Reventós: Dos Contes (1947)*.

El escritor Ramon Reventós (1882-1923), vinculado al círculo barcelonés de Els Quatre Gats, fue colaborador de la revista modernista *Luz* y de publicaciones satíricas de corte republicano como *Papitu*, *Picarol* (que dirigió brevemente) o *L'Esquella de la Torratxa*.

A través del artista Ángel Fernández de Soto (1882-1938), Ramon Reventós conoció, junto a su hermano Jacint, a Picasso y ambos mantuvieron una estrecha relación con el artista.

La relación entre Picasso y Reventós pasó por momentos de mayor y menor intensidad. Se conocieron en los años del cambio de siglo y la amistad duró hasta la muerte de Reventós en 1923. Tras su muerte, Picasso, gran

admirador de su estilo literario, intentó que su obra no cayera en el olvido.

Los cuatro grabados que ofrece la exposición, titulados respectivamente *El naixement del centaure* [El nacimiento del centauro], *Els oficis del centaure: picador, cavall de tir, mestre d'escola* [Los oficios del centauro: picador, caballo de tiro, maestro de escuela], *Faune flautista* [Fauno flautista] y *Episodis de la vida del faune* [Episodios de la vida del fauno], inciden de manera conjunta en una temática recurrente en la trayectoria del artista: la mitología grecorromana y los temas mediterráneos. Las cuatro obras proceden de la colección de la Fundación Picasso. Casa Natal, Málaga. ♦

En Cuenca

MAX BILL: OBRAS DE ARTE MULTIPLICADAS COMO ORIGINALES

Max Bill, *offenes zentrum*
[centro abierto], 1972

Desde el pasado 24 de junio, y hasta el 18 de septiembre, el Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, ofrece *max bill: obras de arte multiplicadas como originales (1938-1994)*; una exposición dedicada a la obra gráfica del artista suizo Max Bill (1908-1994), pintor, arquitecto, escultor, diseñador gráfico, tipográfico e industrial, publicista y educador, cuyas obras se encuentran entre las pioneras del llamado “arte concreto”.

El polifacético artista suizo se formó en los principios de la Bauhaus, de la que fue alumno, con maestros como Vasili Kandinsky, Josef Albers, Paul Klee y Oscar 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-création” 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, revistas; también como creador de tipografías y autor de importantes diseños para la industria. Y todo ello mientras se volcaba en la docencia, en la investigación y en iniciativas editoriales, formativas y ciudadanas.

Da título a esta exposición un texto (inédito hasta ahora en español) escrito por Bill en 1972, en el que, sintética y brillantemente, se ocupa de si el concepto de lo “original” (procedente de la teoría ilustrada y romántica que concibe el arte como producto del genio) es aplicable a la obra de arte en un tiempo en que las crecientes posibilidades técnicas han hecho de la obra de arte (y de las imágenes en general) algo “reproducible”, algo “multiplicable”. Bill afirma contundentemente que una obra de arte concebida para ser multiplicada es tan original como una obra única, y va desgranando interesantes consideraciones sobre la difusión de ideas artísticas gracias a los métodos de reproducción, sobre la diferencia entre el valor interior de una obra y el de su infrecuencia, y otras aún más interesantes y hermosas sobre el peculiar tipo de relación participada que se establece entre quien posee las obras de arte (“objetos para el uso espiritual” según Bill) y quien las ha creado, es decir: el artista. ♦

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA

Fomentar una escucha crítica y activa a partir de ciclos temáticos es el rasgo principal que subyace en la temporada musical de la Fundación Juan March que se inicia el 30 de septiembre. El concierto inaugural será ofrecido por el pianista Stefan Mickisch, conocido por sus numerosas transcripciones de partituras operísticas. A partir de ese día se sucederán numerosos recitales que abarcarán desde el jazz a la música antigua, pasando por la vanguardia, la improvisación o el Clasicismo.

CICLOS DE MIÉRCOLES

Dan Tepfer

Durante los miércoles de octubre se desarrollará el ciclo **Reciclar, reutilizar, recomponer**, que contará con el Tropos Ensemble, con el

dúo Two Pianists, Erzhan Kulibaev, Eduardo Frías y Dan Tepfer como intérpretes. A lo largo de estos cuatro conciertos se presentarán destacados ejemplos de obras compuestas mediante la reutilización de materiales pre-existentes; obras basadas en la “recomposición” que se convierten

así en palimpsestos donde conviven épocas, estilos y autores distintos. El segundo ciclo, titulado **París, Viñas, 1905: una historia del piano**, tendrá lugar los días 11, 18 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Ricardo Viñas fue uno de los intérpretes más admirados en el París de comienzos del siglo XX, donde estrenó obras

de Debussy, Ravel o Falla. En 1905, organizó y protagonizó cuatro conciertos en la mítica Sala Érard en los que planteó un original recorrido por la música de tecla desde Antonio de Cabezón hasta Maurice Ravel. En este ciclo, los pianistas Miguel Villalba, Eldar Nebolsin, Miguel Ituarte y Laurent Wagschal reproducirán íntegramente estos cuatro conciertos.

CREACIÓN ACTUAL: 60 ANIVERSARIO Y COMPOSITORES SUB-35

Desde el inicio de su actividad, la Fundación ha mantenido un compromiso con la creación musical española. Fruto de esta misión son formatos como las *Aulas de (Re)estrenos* (dedicadas a la música española de los siglos XX y XXI) y *Compositores Sub-35*, centrados en los jóvenes creadores. El miércoles 4 de noviembre, coincidiendo con el 60 aniversario de la Fundación, tendrá lugar un concierto especial: un **Aula de (Re)estrenos** protagonizada por la Camerata Capricho Español, bajo la dirección de José Luis Temes, que interpretará música de autores españoles desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Por su parte, el 9 de diciembre, el for-

La Fundación publica el audio de todos sus conciertos durante los 30 días posteriores a su celebración en la sección Audios de Conciertos de la página web de la institución: www.march.es/audios

Stefan Mickish

Boris Vian

El compositor cinematográfico
Alberto Iglesias

mato **Compositores Sub-35** alcanzará su cuarta edición: la violinista Mariana Todorova y la pianista Mariana Gurkova interpretarán obras de seis autores españoles menores de 35 años, incluyendo varios estrenos absolutos

LOS SÁBADOS, MÚSICA CINEMATOGRÁFICA Y JAZZ

Manteniendo la filosofía de años anteriores, los conciertos de los sábados darán cabida a los más diversos estilos. Así, a lo largo de octubre se desarrollará el ciclo **Clásicos del cine**; cinco conciertos que proponen distintos acercamientos a la compleja relación entre la imagen, la música y sus compositores. La práctica de la improvisación en las películas mudas, la transformación en nuestro imaginario de las composiciones clásicas tras su uso cinematográfico o las creaciones de los compositores de cine destinadas a la sala de conciertos serán algunas de las perspectivas que se explorarán en estos recitales. Como viene siendo habitual, el *jazz* tendrá un lugar destacado en los sábados de noviembre. En esta ocasión, el ciclo **El jazz de Boris**

Vian recuerda la pasión por el género del polifacético escritor francés que fue también trompetista, crítico de *jazz*, compositor y letrista de canciones. Esta serie de conciertos pasa revista a su poliédrica relación con el *jazz* desde distintos ángulos: un concierto con chansons compuestas y escritas por Vian, otro con el repertorio que gustaba de interpretar como trompetista y un tercero centrado en la figura de Miles Davies, a quien dedicó sus elogios en numerosas críticas.

MÚSICA EN DOMINGO & CONCIERTOS DE MEDIODÍA: JÓVENES INTÉRPRETES

Los conciertos en las mañanas de los domingos y los lunes están pensados como apoyo y difusión a los jóvenes intérpretes menores de 30 años que inician ahora su carrera profesional. El repertorio de estos recitales, de una hora de duración y sin pausa, es elegido por los propios intérpretes. En esta temporada se abren a diversos estilos musicales (que también incluyen la música antigua y el *jazz*), la diversidad de las formaciones y la dimensión internacional de las carreras de estos músicos.

radio clásica
rne

Como viene ocurriendo desde 1994, Radio Clásica de RNE transmitirá en directo todos los conciertos de los Ciclos de Miércoles y de las Aulas de (Re)estrenos. Estas transmisiones están precedidas por entrevistas que se celebran a las 19 h en el Salón de Actos de la Fundación.

Cat **M**úsica

Además, y como ya sucediera la pasada temporada, la emisora Catalunya Música de Catalunya Ràdio transmitirá en diferido todos los Conciertos del Sábado el sábado siguiente (11 h) a su celebración en la Fundación.

LAS PASIONES DEL ALMA

Desde antiguo se atribuye a la música la capacidad de expresar emociones y conmover al oyente. Pero fue en el Barroco cuando se llevó a cabo un estudio más detallado de las conexiones entre el arte de los sonidos y la expresión de las pasiones. El tratado *Las pasiones del alma* de Descartes sirve como fundamento teórico para definir las pasiones que, a su vez, articulan el ciclo de conciertos de *Viernes Temáticos* (repetidos en sábado) de la temporada 2015-2016: admiración, amor, tristeza, celos, alegría y furia.

La representación de las pasiones del alma fue uno de los ejes que marcaron la creación musical en los siglos XVII

y XVIII. Partiendo de la filosofía cartesiana, los teóricos trataron de desarrollar sistemas de representación que cumplieran con un doble objetivo. Por una parte, la representación fidedigna de un número limitado de pasiones. Y por otra, la conmoción del oyente, en quien esperaban despertar unos sentimientos análogos a los imitados. Para lograr este objetivo, los compositores se sirvieron de la retórica, que aportaba las herramientas necesarias para construir discursos musicales capaces de “mover los afectos”.

Este ciclo de siete conciertos recorre las seis principales pasiones del alma enumeradas por Descartes para culminar con una obra maestra que manifiesta la asimilación musical de la retórica de Quintiliano: la *Ofrenda*

musical de Bach. Cada concierto estará introducido por una presentación, a cargo de un reconocido especialista.

ADMIRACIÓN

30 y 31 de octubre

Daniel Sepec, violín; **Hille Perl**, viola da gamba; **Lee Santana**, tiorba; **Michael Behringer**, clave. **Luis Gago**, presentación

La dificultad de las sonatas para violín de Arcangelo Corelli y de las *Sonatas del Rosario* de Heinrich Ignaz Biber es capaz de causar admiración, “una súbita sorpresa del alma ante los objetos raros y extraordinarios”.

AMOR

27 y 28 de noviembre

Raquel Andueza, soprano y **La Galanía**. **Tess Knighton**, presentación

Pocas pasiones han dado lugar a tantas creaciones artísticas como el amor. Se manifiesta de maneras diversas, que incluyen la esperanza, la seguridad, el valor o la audacia.

El ciclo continúa en 2016 con los conciertos: **Tristeza** (enero), **Deseo** (febrero), **Alegría** (marzo), **Furia** (abril) y **Bach interpreta a Quintiliano: la retórica musical** (mayo).

CONCIERTOS DIDÁCTICOS

Como cada año desde 1975, la Fundación Juan March dedica las mañanas de los martes a sus *Recitales para Jóvenes*. Estos conciertos didácticos están destinados a grupos de alumnos de colegios e institutos y tienen como objetivo estimular la experiencia estética y musical de los estudiantes.

Centrados en un tema concreto y protagonizados por destacados intérpretes, los *Recitales para Jóvenes* se acompañan de explicaciones a cargo de un especialista e incorporan ejemplos sonoros y proyecciones. Además, se completan con guías didácticas disponibles en la página web de la Fundación que comprenden textos, ilustraciones, audiciones, partituras y enlaces con vídeos relacionados, que permiten a los docentes desarrollar un trabajo previo. Para esta temporada se han diseñado dos recitales distintos: en ***Paul Klee, el pintor violinista***, se hacen patentes los vínculos entre dos artes tan aparentemente alejados como la música y la pintura, mientras que en ***Una mañana en la ópera*** se ofrece una introducción a este género musical.

PAUL KLEE, EL PINTOR VIOLINISTA

Quizá ningún pintor del siglo XX ha tenido tanta relación con la música como el suizo Paul Klee, él mismo un consumado violinista.

Hasta tal punto, que su propia manera de pintar contiene elementos procedentes de la composición musical. En este concierto, presentado por Fernando Palacios, se harán evidentes estos paralelismos a partir de la comparación de determinadas obras musicales con algunos cuadros de Paul Klee.

UNA MAÑANA EN LA ÓPERA

La ópera está considerada como la manifestación artística más completa de la historia de Occidente. Sobre la escena interactúan la música y el canto, pero también la literatura, la poesía, la escenografía y el diseño. Este concierto proporciona una vía de acceso para entender algunos de los principales rasgos del género operístico a través del humor: a partir de una selección de extractos conocidos de distintas óperas, se descubren los distintos tipos de voces, las formas musicales más frecuentes (arias, recitativos, dúos y tercetos), la importancia de los aspectos visuales y las peculiaridades del *bel canto*. ♦

Para asistir a estos conciertos, solo para centros de ESO y Bachillerato, será preciso rellenar la solicitud en la web de la Fundación a partir del 9 de septiembre a las 10 h.

Programas, guías didácticas, vídeos pedagógicos y otros materiales de estos proyectos disponibles en la web de la Fundación.

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE CONFERENCIAS

Chejov, Cavafis y Hölderlin serán protagonistas de *Literatura universal, en español*. El ciclo *Exploradores, conquistadores y viajeros* analizará las figuras de personajes –desde Alejandro Magno a Cousteau– quienes con sus expediciones influyeron en la historia universal. El pensamiento ilustrado será retratado por Carmen Iglesias en la figura de Montesquieu. El arte y la música estarán presentes en las reflexiones de Rafael Canogar, Martín Chirino y Ainhoa Arteta. Estas son algunas de las propuestas de la programación de conferencias de la Fundación Juan March de octubre a diciembre de 2015.

LITERATURA UNIVERSAL, EN ESPAÑOL

Esta modalidad analiza la biografía y la obra literaria de un escritor en lengua extranjera y ofrece la lectura dramatizada de algunas de sus obras a cargo de actores.

Dos tardes con Chejov

La programación se inicia el 6 de octubre con la conferencia titulada “Chejov a la carta”

en la que el escritor y crítico teatral **Marcos Ordóñez** retratará al escritor y dramaturgo ruso, a través de la lectura y análisis de una selección de sus cartas, las cuales enmarcarán su figura desde su juventud hasta poco antes de su muerte. La sesión se cerrará con el cuento de Raymond Carver sobre su muerte.

El 8 de octubre, la segunda parte de la sesión, titulada “Chejov en directo” se desarrollará con la lectura dramatizada de obras de Chejov a cargo de los actores **Irene Escolar** e **Israel Elejalde**.

Constantino Cavafis

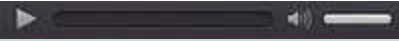
Considerado como una de las mayores figuras de la poesía griega contemporánea, **Constantino Ca-**

vafis (1863-1933) será retratado, el 27 de octubre, por uno de sus reconocidos traductores, **Ramón Irigoyen**, también poeta, articulista y ensayista. El 29 de octubre, una segunda parte se dedicará a la lectura dramatizada de algunos poemas.

Friedrich Hölderlin

“Lo que permanece lo fundan los poetas”, así finaliza uno de los más conocidos poemas de **Friedrich Hölderlin** y ese es también el título de la conferencia que impartirá, el 1 de diciembre, **Helena Cortés Gabaudan**, profesora en la Universidad de Vigo y traductora del escritor romántico, a quien ha analizado en obras como *La vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin*.

La Fundación publica el audio de todas sus conferencias en: www.march.es/conferencias

El 3 de diciembre, el actor **Ernesto Arias** llevará a cabo una lectura dramatizada de poemas de Hölderlin. La sesión contará además con la interpretación de *lieder* basados en composiciones del poeta alemán, por **Elena Gragera**, canto y **Antón Cardo**, piano.

MONTEQUIEU: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

La Ilustración tiene en Charles-Louis de Secondat, barón de **Montesquieu** (Burdeos, 1689-París, 1755) a uno de sus principales pensadores. Su obra *El Espíritu de las Leyes* (1748) es considerada una pieza capital acerca de los principios del Estado de Derecho moderno.

La catedrática **Carmen Iglesias**, directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española analizará, los días 20 y 22 de octubre, la figura del filósofo y jurista francés, del que ha publicado *El pensamiento de Montesquieu: política y ciencia natural*.

AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL

El jueves 15 de octubre, el pintor, escultor y grabador **Rafael Canogar**, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Premio Nacional de Artes Plásticas y Premio Nacional de Arte Gráfico hará un recorrido por su trayectoria en diálogo con

el historiador del arte **Víctor Nieto Alcaide**.

“Rafael Canogar es un hombre sosegado, de una profunda humanidad, pleno de impulso vital y equilibrado. Como es su pintura: todo lo contrario de un acto de gesticulación y espectáculo”. Así lo describe Víctor Nieto Alcaide en *Rafael Canogar: el paso de la pintura*.

CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN

La soprano vasca **Ainhoa Arteta**, figura internacional de la lírica española, dialogará con **Antonio San José** el 23

de octubre. El protagonista del 20 de noviembre será el periodista, corresponsal de guerra y aeronauta sevillano **Jesús González Green**, quien fue el primero, junto a Tomás Feliú, en cruzar el Océano Atlántico en globo. El 11 de diciembre, el dialogo será con uno de los fundadores del grupo El Paso, el escultor canario y miembro de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando **Martín Chirino**, que define su escultura como “hermanada con el arado y la reja, instrumentos populares que son

El Rastro de Madrid
en 1929

prolongación del hombre y que lo unen a la tierra en armonía”.

EXPLORADORES, CONQUISTADORES, VIAJEROS

Durante todo el mes de noviembre, este ciclo de ocho conferencias abordará figuras tan distantes en el tiempo como unidas por su espíritu aventurero. Desde **Alejandro Magno** (356 a.C.-323 a.C.) –considerado por algunos historiadores el conquistador más importante de la humanidad– hasta el explorador marino **Jacques-Yves Cousteau** (1910-1997), los demás protagonistas serán el mercader veneciano **Marco Polo**, el conquistador **Hernán Cortés**, el explorador y geógrafo alemán **Alexander von Humboldt**, el biólogo autor de la teoría evolutiva de las especies **Charles Darwin**, el médico y misionero británico **David Livingstone** y el antropólogo, escritor y oficial del ejército británico **Lawrence de Arabia**. Este ciclo de conferencias será desarrollado por el historiador **Adolfo Domínguez Monedero**, el geógrafo **Eduardo Martínez de Pisón**, el historiador **Carlos Martínez Shaw**, el biólogo **Miguel Ángel Puig-Samper**, el paleontólogo **Juan Luis Arsuaga**, el escritor **Javier Reverte**, el periodista **Jacinto Antón** y el arqueólogo suabacuítico **Manuel Martín Bueno**.

HISTORIA DEL RASTRO

El origen del Rastro de Madrid se remonta, en el siglo XV, a la venta ambulante de casquería, ropas y vestidos viejos, baratijas y animales en los alrededores de una fábrica de salitre, otra de tabaco y el matadero. Los días 10 y 15 de diciembre, el escritor, traductor y editor **Andrés Trapiello** nos trasladará a la historia y las vivencias de este gran mercadillo popular.

ENTREVISTAS

Los lunes continúan las sesiones de *Memorias de la Fundación*, en las que el periodista **Íñigo Alfonso** indaga en la trayectoria de destacadas personalidades de la cultura que fueron destinatarias de becas de la Fundación Juan March. Entre los entrevistados estará **Carlos Moya Valgañón**.

En *La cuestión palpitante*, un lunes al mes, los periodistas **Antonio San José** e **Íñigo Alfonso** junto a especialistas invitados, debatirán sobre cuestiones relevantes de la realidad social, como las relaciones entre **industria farmacéutica y salud**, el **mundo árabe** y la **transición española**. Entre los participantes invitados estarán **Beatriz González López-Valcárcel**, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, **Vicente Ortún**, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y el profesor de la UNED **Héctor Cebolla**. ♦

PRÓXIMOS PROYECTOS DIGITALES

La Biblioteca de la Fundación Juan March continúa su misión de difusión y promoción del estudio de sus áreas de especialización, combinando la exigencia que requiere la investigación con la calidad en la divulgación que se pretende con la accesibilidad en la página web de sus fondos temáticos: la música y teatro español contemporáneos, el ilusionismo, la obra literaria del escritor Julio Cortázar, y el fomento a la creación y a la investigación llevadas a cabo por la Fundación.

Las funciones de la Biblioteca de la Fundación se han ampliado recientemente ocupándose, además de lo antes expuesto, de la organización y el análisis del conocimiento digital generado por la Fundación; algunos ejemplos pueden encontrarse en el nuevo buscador implementado en la página web de la Fundación y en la galería de recomendaciones sobre contenidos afines que el usuario encuentra en las páginas de los actos desde la página web.

Los objetivos de los proyectos son principalmente la organización y la preservación de la documentación histórica bien proceda de legados o haya sido generada por la propia Fundación a lo largo de su historia.

Además de continuar con la actualización

de los portales ya conocidos (*Clamor* para la música española contemporánea o la integración de nuevos catálogos en el portal *Todos nuestros catálogos de arte desde 1973*), en los próximos meses dos proyectos nuevos verán la luz: el portal de conocimiento sobre *Teatro musical español desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX*, a partir del fondo documental de la Biblioteca; y el Archivo fotográfico de la Fundación Juan March, que recogerá una selección de 7.000 fotografías que resumen la actividad desde 1955 en adelante, a través de las personalidades de la cultura y la ciencia que han sido partícipes de su historia viva: artistas, investigadores, compositores, intérpretes, intelectuales o científicos, entre otros. ♦

EL MISTERIO, PROTAGONISTA DEL NUEVO CICLO

La nueva temporada de cine mudo, que comienza en octubre, está dedicada en esta ocasión al cine de misterio, que el coordinador del mismo, el historiador de cine Román Gubern, considera descendiente directo de la tradición de la novela gótica. Las tres películas de este otoño son *Las tres luces* (1921), de Fritz Lang, *El fantasma de la ópera* (1925), de Rupert Julian y *El hombre de las figuras de cera* (1924), de Wilhelm Dieterle.

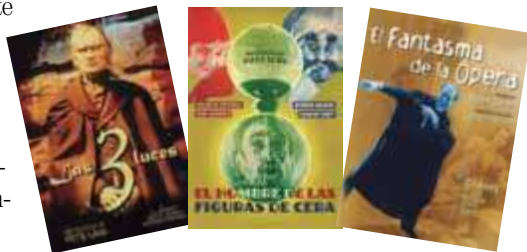
Comenta **Román Gubern**

que “el cine de intriga y misterio, con frecuencia contaminado por inquietantes elementos fantásticos, es

un descendiente de la tradición de la novela gótica, un género literario aparecido en Inglaterra con *El castillo de Otranto* (1765), de Horace Walpole, y prolongado en el siglo XIX por autores de la talla de Bram Stoker (el autor de *Drácula*, 1897), Mary Shelley (autora de *Frankenstein* o el moderno *Prometeo*, 1818), Matthew Lewis, Ann Radcliffe o Nikolái Gogol. En ella abundan los crímenes inexplicables, los fantasmas, los resucitados, las apariciones y los monstruos, en ambientes lóbregos e inquietantes, que a veces los sociólogos han interpretado como contrapunto del racionalismo ilustrado de la Revolución Industrial, pero también como expresión de las ansiedades psicológicas y sociales ante sus cambios traumáticos para una gran parte de la población.

El cine, arte del siglo XX, heredó el caudal imaginario propuesto por este género literario, y pudo añadir a sus fantasías la dimen-

sión iconográfica turbadora aportada por su rico lenguaje de luces y de sombras gracias a la iluminación eléctrica, sus sugerentes claroscuros y los elaborados maquillajes de sus actores. El expresionismo, corriente plástica antinaturalista y atormentada aparecida en la pintura alemana en vísperas de la Primera Guerra Mundial, aportó sus inquietantes ambientes a los estudios cinematográficos y su estilo, rico en sombríos contrastes, fue pronto copiado por las grandes factorías de Hollywood. Con esta fórmula estética el género se aproximó al lenguaje de las pesadillas nocturnas, pues si el sueño es, como lo definió el alemán Jean-Paul Friedrich Richter, ‘un arte poético involuntario’, las pesadillas con acosos o persecuciones angustiosas serán más tarde catalogadas por el psicoanálisis como formas de ‘paranoia onírica.’ ♦

Resumen de actividades

INSTITUTO CARLOS III - JUAN MARCH DE CIENCIAS SOCIALES

El pasado lunes 8 de junio, se celebró un acto en la Fundación Juan March en el que se entregaron los siete últimos diplomas de Doctor Miembro del Instituto Juan March. Esta entrega marca así el cierre de un periodo largo, que empezó hace veintiocho años, con el inicio de doctorado del CEACS (Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales). El CEACS continúa sus actividades de investigación (seminarios, reuniones de trabajo, congresos internacionales) en el IC3JM (Instituto Carlos III - Juan March de Ciencias Sociales), un instituto mixto financiado conjuntamente por la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Juan March.

Ofrecemos aquí un amplio resumen de la intervención del director del Instituto, **Ignacio Sánchez-Cuenca**.

“Quisiera empezar hablando de lo que dejamos detrás con este acto ceremonial. Han sido 95 tesis en total durante el periodo 1987-2015. No es un número redondo, pero casi. Por término medio, unas cuatro tesis al año. La serie completa de tesis del CEACS impresiona por su calidad y rigor. Son un motivo de orgullo para todos nosotros y espero que también lo sean para los generosos mecenas que las han hecho posibles.

El Instituto Juan March, por no ser una institución universitaria, no podía proporcionar un título oficial de doctor. Dos tercios de los estudiantes se doctoraron en universidades españolas, el tercio restante en universidades extranjeras (...) Hasta finales de los años noventa no se defendieron tesis en el extranjero.

Entrega de diplomas de maestros y doctores del CEACS, 2015. Arriba de izda. dcha. José María Maravall, Sebastián Lavezzolo, Jan Guijarro, e Ignacio Sánchez-Cuenca. Abajo de izda. dcha. Pablo A. Fernández Vázquez, Marta Séiz, Irene Menéndez, Juan Antonio Mayoral y Francesc Amat Maltas

Una vez iniciado el proceso, se volvió imparables: en los últimos años, casi todas las tesis se han defendido en el extranjero. (...)

Si analizamos las tesis por su tema de estudio, el 80%, pertenecen al ámbito de la ciencia

política, y el 20% restante a la sociología. La mayoría de las tesis se han ocupado de asuntos de política comparada, economía política, políticas públicas, comportamiento político y estratificación social. Durante la primera etapa del CEACS, el tema dominante fue el de las políticas públicas, pero con el paso del tiempo el Centro se fue abriendo a otros campos.

Queda una colección de investigaciones de primer nivel que ha contribuido de forma decisiva a elevar los niveles de exigencia y calidad en las ciencias sociales que se practican en nuestro país. En este sentido, la red de Doctores Miembro del Instituto Juan March, que hoy alcanza su tamaño definitivo, continúa siendo el principal activo tanto del antiguo CEACS como del actual IC3JM, junto con los investigadores junior y senior que durante los últimos ocho años ha contratado el Instituto, muchos de los cuales prosiguen sus carreras académicas en centros de reconocida excelencia. (...)

El mayor reto que tenemos en el corto plazo consiste en impulsar programas de posgrado desde la Universidad. Queremos poner en marcha un **máster de investigación** de dos años, interdisciplinar, que atraiga a politólogos, sociólogos e historiadores económicos, las tres tribus académicas que pueblan el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. Dicho máster tendrá unos fuertes elementos de continuidad con respecto al antiguo máster del CEACS: presencia de profesores extranjeros, fuerte carga metodoló-

Colección del CEACS, Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid

gica y una inclinación hacia los enfoques de economía política.

No es, sin embargo, una mera repetición de lo que ya había: tendrá su propio doctorado, en la Universidad Carlos III, será más interdisciplinar, no estará limitado a estudiantes españoles, se realizará íntegramente en inglés y el número de matriculados será considerablemente mayor. Queremos que sea un máster/doctorado de referencia en Europa y que atraiga a estudiantes de otros países.

Hace dos años hicimos una apuesta difícil y arriesgada al transformar el CEACS en el IC3JM. Como es lógico, algunas personas se mostraron inquietas y razonablemente escépticas. Pero a la vista de cómo han ido las cosas, me gustaría infundir una dosis de optimismo. El Instituto avanza a buen ritmo, gracias a la ayuda tanto de la Fundación como de la Universidad Carlos III, y cuando los proyectos que os he descrito esta tarde se materialicen, el nuevo Instituto acabará consolidándose como el centro de referencia de ciencias sociales en España y también como un centro de excelencia en Europa". ♦

ÚLTIMOS VÍDEOS

La Fundación Juan March publica en su 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.

Con motivo de la exposición *El gusto moderno. Art déco en París, 1910-1935*, **Estrella de Diego** ofreció la conferencia *Vestirse de modernidad, vestirse de déco*.

Óscar Fanjul y **Luis Garicano** nos ayudan a entender *La crisis a los dos lados del Atlántico*; y

Luis Enjuanes y **José Ramón Arribas**, nos hablan de *Virus del nuevo milenio*; todo ello en *La cuestión palpitante*.

El Premio Nobel de Literatura **Mario Vargas Llosa** alude a Juan Carlos One-

tti como “uno de los primeros escritores de lengua española que introduce la modernidad en la narrativa”, en su conversación con **Juan Cruz**. Se ofrece además una lectura a cargo de **Emilio Gutiérrez Caba** de cuentos de Onetti, contextualizados por Juan Cruz y con la interpretación de tangos por el pianista **Juan Esteban Cuacci**.

Antonio San José conversa en la Fundación con el director de cine y escritor

Manuel Gutiérrez Aragón y con el neurobiólogo **Rafael Yuste**.

Lauro Olmo nos acercó a la antigua Rávena y **Antonio Alvar** a Tréveris: la primera ciudad de Alemania, en el ciclo *Las ciudades en la antigüedad mediterránea*.

Laura Freixas nos acercó a la poetisa Emily Dickinson en el formato *Literatura universal, en español*.

En otro vídeo **Julia Gutiérrez Caba** ofrece una lectura dramatizada de algunos poemas y cartas de la poetisa, presentados por Laura Freixas.

Manuel Arias Maldonado nos habló de “La democracia sentimental” en un *Seminario de Filosofía*.

Teatro Musical de Cámara: la ópera *Fantochines* de Conrado del Campo presentó a sus personajes en forma humana y en forma de marionetas; *Los dos ciegos* de Barbieri y *Une éducation manquée* de Chabrier protagonizaron la tercera edición de este formato.

En otro vídeo se recoge el montaje de un pia-

no-pédalier y señala algunas claves de esta “rareza instrumental”.

En la inauguración de la exposición sobre *art déco*, **Laia Falcón**, soprano y **Carmen Martínez-Pierret**, piano, interpretaron el concierto *Mélodie déco*.

En el ciclo dedicado a *Conrado del Campo*, **Garnati Ensemble** interpreta, por primera vez en tiempos modernos, el *Trío n.º 1 en La menor*; y **Anna Tonna** y **Jorge Robaina** ofrecen un ramillete de canciones del compositor y de algunos de sus discípulos.

Leslie Howard, piano y **Laia Falcón**, soprano, ofrecen, en sendos vídeos, *Yo que soy contrabandista* y *Los toros del puerto*, en

el ciclo *Liszt en España (1844-1845)*. Y **Sergei Yerokhin**, al piano, interpreta el concierto “Reminiscencias de España”.

En el ciclo *Popular y culta: la huella del folclore*, **Rubén Amón** presentó el concierto *Béla Bartók, el príncipe de madera*; **Luis Ángel de Benito**, *Brasil: choros y otros cantos*; y **Ramón Pelinski**, *De la*

Pampa y los arrabales: folclore y tango argentinos.

El claro de luna (o la oscuridad imperfecta) inspira el programa del concierto de

Albert Guinovart, dentro del ciclo “Luces del día”, que incluye la *Suite bergamasque* de Debussy y tres nocturnos del propio Guinovart (incluyendo un estreno absoluto). Las capacidades evocadoras de la música se completan con una videocreación que reproduce el efecto misterioso del reflejo lunar en una plácida noche. Y el “Amanecer” nos lo ofreció, al piano, **Diego Cayuelas**.

Polo Vallejo presentó el concierto de la pianista **Cristina Lucio-Vilegas**, “De raíz popular: inspirados por el folclore”.

Santos Zunzunegui presentó la película *La ley del hampa* y **Jenaro Talens**, *Varieté*, dentro del ciclo *Género policíaco* de Cine Mudo. ◆

*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>