

Fundación Juan March

OCTUBRE 2015

441

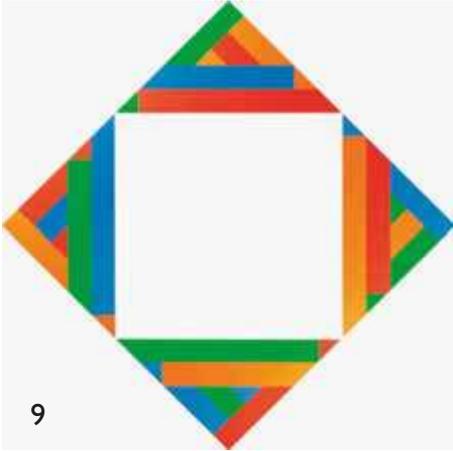

OCTUBRE 2015

Revista de la Fundación Juan March

441

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
"El melólogo y otras formas dieciochescas", por Virginia Gutiérrez Marañón

Inicio de la temporada 2015-2016

- 9 Primera retrospectiva de Max Bill en España
12 Novedades de la temporada de música
15 "Dos tardes con Chejov" inauguran la programación de conferencias

Música

- 17 Reciclar, reutilizar, recomponer
18 Conciertos pedagógicos
19 Clásicos del cine
21 Admiración, primera pasión del alma en "Viernes Temáticos"
22 Jóvenes intérpretes, en domingos y lunes al mediodía

Conferencias

- 23 Rafael Canogar presenta su "Autobiografía Intelectual" junto a Víctor Nieto Alcaide
24 "Montesquieu: su vida, su obra, su tiempo" por Carmen Iglesias
26 El mundo árabe: migraciones y relaciones con Europa
27 El economista Amadeo Petibò en "Memorias de la Fundación"
28 Constantino Cavafis en "Literatura universal, en español"

Cine

- 30 "Las tres luces", de Fritz Lang, da inicio al nuevo ciclo de misterio

Biblioteca

- 31 Recuperación del archivo sonoro
32 Últimos vídeos

EL MELÓLOGO Y OTRAS FORMAS MUSICALES DIECIOCHESCAS

VIRGINIA GUTIÉRREZ MARAÑÓN

Real Escuela Superior de Arte Dramático

El teatro y la música vienen conviviendo desde la Antigüedad. Gracias a su conexión con el mundo del sentimiento, de lo onírico y lo sensual, la música es capaz de transmitir aquello que con las palabras sería difícil de expresar. Así, a lo largo de la historia, han aparecido múltiples usos de la música en las manifestaciones teatrales, desde la supeditación de la palabra a la música, como ocurre con la ópera o la zarzuela, hasta justo lo contrario, tal y como se puede observar en la música incidental del teatro declamado.

El siglo XVIII fue un periodo especialmente dinámico en esa búsqueda del equilibrio entre la palabra y la música, con una riquísima variedad de formas teatrales, algunas provenientes del pasado y otras totalmente novedosas, donde la música tiene un papel importante, incluso a veces esencial en la puesta en escena, pues sirve para ilustrar el texto recitado por los actores y caracterizar situaciones y personajes. Ambienta la historia creando un espacio sonoro que puede suplir, en algunas ocasiones, a la propia escenografía. Además, da continuidad al discurso, permitiendo que la representación no se detenga cuando hay música y manteniendo, por tanto, el ritmo de la obra.

La presencia musical se evidencia tanto en el texto como en las acotaciones de los libretos. Por ello, sabemos que la música ha estado y está presente en infinidad de géneros teatrales. En el siglo XVIII se conservan formas del Siglo de Oro: la *introducción o loa*, el *entremés*, el *fin de fiesta*, la *mojiganga*, la *jácara*, el *baile* y la *folla*. Pero también incorpora otras, como el *intermezzo*, la *pantomima musical*, la *scena muda* y, por supuesto, la *tonadilla escénica* y el *melólogo*, además del *sainete*, que pasa a ocupar el lugar del entremés. Además, están la *zarzuela*, la *ópera* y la *opereta*. En todos hay una constante participación

musical, ya sea mediante la danza, el canto o la música instrumental. Jotas, seguidillas y coplas eran algunas de las modalidades más utilizadas. El hecho de que en el último tercio del siglo hubiese una plantilla orquestal en los teatros madrileños, así como compositores en las compañías teatrales, nos indica la relevancia de la música en escena.

La música se utilizaba de formas diversas: había música incidental, es decir, música de ambientación, principalmente en las comedias, y también se daba como simple acompañamiento de bailarines y actrices cantantes, en bailes, jácaras, fines de fiesta, follas y tonadillas. En las pantomimas y las *scenas mudas* se convertía en el espacio sonoro, indicando al actor las pautas del movimiento. Otras veces, como en el *melólogo*, formaba parte de la estructura y la trama. A menudo simplemente facilitaba al público la entrada y salida al espacio fantástico de la narración, mediante una obertura al inicio y un posludio al final de la representación.

Partichela original de primer violín del melólogo paródico *El poeta escribiendo un melólogo* (anónimo, 1793). Biblioteca Histórica de Madrid, signatura BHMMUS-29-16p

EL MELÓLOGO

Se trata de un género teatral en el que existe un equilibrio tal entre la palabra hablada y la música, que la obra sin alguna de las dos pierde su sentido. Sinónimo de melodrama, “diálogo en música”, etimológicamente procede del griego *melos* (música) y *logos* (discurso). En el melólogo la palabra en verso se combina con la música orquestal, además de con la mímica.

GLOSARIO

Entremés

Mezcla de danza y letra que narra por medio de la música con un cantable más o menos extenso.

Baile dramático

Acción por medio de unos personajes, los cuales cantan y danzan desarrollando una pequeña fábula.

Copia

Estrofa de cuatro versos, soporte literario de la mayor parte de los géneros y especies de la música de tradición oral.

Entremés

Representación breve, jocosa y burlesca, representada entre una jornada y otra de la comedia.

Folla

Representación de varias piezas breves como entremeses, jácaras, bailes, etc.

Intermezzo

Ópera cómica breve, de argumento realista y ambiente popular, que se representa entre actos de una obra mayor.

Jota

Música popular de tradición oral cuyo baile es el más difundido y practicado en la mayor parte de los regiones de España.

Sainete

Pieza dramática jocosa en un acto y de carácter popular, que se representa como intermedio de una función o al final de la misma.

Sainete con música

Obra o representación menos seria, donde se canta y baila, después de la segunda jornada de la comedia.

Scena muda

Representación en la que los personajes se expresan solo mediante gestos.

Seguidilla

Canción española en ritmo ternario y movimiento animado, acompañada de danza.

Tonadilla escénica

Tonada alegre y festiva que terminará transformándose en una pieza autónoma como intermedio de funciones de teatro y de música.

En su representación se da un constante diálogo entre la orquesta y el actor situado en el escenario. La música expresa los sentimientos y estados de ánimo que ha de transmitir el personaje, así como el desarrollo de la propia trama. Adopta generalmente la forma de monólogo en un solo acto, aunque también pueden aparecer varios personajes y tener hasta tres actos.

A diferencia de otras formas musicales, en el melólogo el texto no se canta sino que se declama, y en ello se basa su singularidad. Durante la declamación el personaje del melólogo realiza pausas que dan paso a interludios musicales en los cuales el actor se expresa mediante la mímica, poniendo en juego todas sus capacidades expresivas y actorales para llegar a conmover al público, en estrecha relación con los fragmentos musicales que acompañan. El momento en que deben sonar estos interludios, así como su carácter, duración, tempo y demás aspectos musicales vienen especificados en las acotaciones del libreto, lo que hace suponer que existía cierta coordinación entre el dramaturgo y el compositor en el proceso creativo.

Sin embargo, no encontraremos el término melólogo encabezando estas obras, sino otros: soliloquio, unipersonal, drama con música, melodrama, escena lírica, escena trágica, monólogo, diálogo, etc. Según José Subirá, su introducción se debe a Rafael Mitjana, que lo utilizó al referirse al primer melólogo escrito por Jean-Jacques Rousseau: *Pygmalion*, “scène lyrique” estrenada en Lyon en 1770. Esta obra supuso un nuevo modo de utilizar la música en escena, alternándola con el texto y aderezando los momentos musicales con acciones mímicas del actor.

Poco después, en 1775, el compositor checo Georg Benda escribió dos melólogos titulados *Ariadne auf Naxos* y *Medea*. Benda entendió la relación de música y palabra de manera diferente a Rousseau, pues hizo que la recitación fuera simultánea a la música. Esto exigió una mayor concordancia entre la música y la palabra que influyó en el recitativo operístico. Esta fórmula centroeuropea fue del gusto de grandes compositores que compusieron melólogos, como Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Meyerbeer, Bizet y Massenet, entre otros. La música, transformada en una especie de contramotivo de la palabra, será el germen de técnicas vocales y formas posteriores como el *Sprechgesang* (canción hablada), de Schönberg, u obras para “narrador y orquesta”, como la *Historia del soldado*, de Igor Stravinsky.

En nuestro país se prefirió la modalidad francesa del melólogo, pronto exportada a Italia y a la América hispana. El género abrió una nueva época en la escena europea, con repercu-

siones tanto en el aspecto dramático como actoral. Primeras actores y actrices gustaron de interpretar melólogos porque suponían una verdadera oportunidad para mostrar su talento escénico.

EL MELÓLOGO EN ESPAÑA

El melólogo aparece en España en la última década del siglo XVIII gracias a reconocidos dramaturgos de entonces como Francisco Luciano Comella, Gaspar Zavala y Zamora, Vicente Rodríguez de Arellano, Fermín del Rey, Rosa María Gálvez y José Concha, entre otros. El gaditano Juan Ignacio González del Castillo escribió el que se tiene como antecedente del género, *Hannibal* (1788). Sin embargo, es *Guzmán el Bueno* (1790), del fabulista Tomás de Iriarte, el primer melólogo considerado como tal. En años posteriores se estrena una multitud de melólogos, cuyo éxito nos muestra la cartelera de la época por el número de representaciones y la recaudación. Uno de los más celebrados fue *Doña Inés de Castro* (1793), escena trágico lírica, de Comella, con música de Blas de Laserna.

La temática del monólogo era extraordinariamente variada: neoclásica, mitológica, hispánica, americana, exótica, sentimental, patriótica o de terror. Hay contabilizados cerca de cien melólogos entre 1790 y 1808. La mayoría de sus libretos manuscritos e impresos se encuentran en la Biblioteca Histórica de Madrid y la Biblioteca Nacional de España. Desgraciadamente, no se conservan las partituras de todos ellos, pero las existentes muestran la calidad de la música compuesta para este género.

Junto a sus cultivadores, surgieron también sus detractores, que utilizaron la parodia para ridiculizarlo. Así, por ejemplo, Samaniego escribió la *Parodia de Guzmán el Bueno*, mordaz burla de la obra original escrita por su rival Iriarte. En esa línea se estrenaron después *El cochero Domingo* (1791), de González del Castillo, *El poeta escribiendo un monólogo* (1793), de autor anónimo y música de Blas de Laserna, o *Perico el de los Palotes* (1793) y *Juan de la Enreda* (1795), de Comella.

LO GESTUAL

Como ya se ha indicado, en el melólogo español, mientras suena la música, el actor deja de declamar y pasa a expresar corporalmente las diferentes situaciones y emociones que vive el personaje. Estos momentos son esenciales y en ellos podemos distinguir dos tipos de actuación: pantomimas o *scenas mudas* y estatuarias o *tableaux vivants*.

Las pantomimas o escenas mudas son gestos en movimiento y las estatuarias o *tableaux vivants* (cuadros vivientes) son gestos congelados, fijos. Tanto las pantomimas como las *scenas mudas* eran formas independientes, pero también se podían encontrar inmersas en otros géneros, y en el melólogo son imprescindibles. Aparecen en momentos concretos de los melólogos, cuando el dramaturgo quiere aclarar una situación o cuando existe un importante momento escénico de tensión, reflexión o incluso durante el clímax de la obra.

Comienzo del melodrama trágico *El estatuario griego* o *La Eudoxia*, de Luciano Francisco Comella, 1798. Biblioteca Histórica Municipal, signatura BHM Tea 1-28-3, A

Desde el 16 de octubre al 17 de enero

PRIMERA RETROSPECTIVA DE MAX BILL EN ESPAÑA

El artista suizo Max Bill (Winterthur, 1908-Berlín, 1994) fue un multitalento que articuló su vida en torno al trabajo artístico y la reflexión sobre unas pocas, pero grandes, ideas –las de forma, concreción, función, figura, belleza o configuración–, un creador inserto en la tradición renacentista del *homo universalis*, un “configurador” que combinó las virtudes del *homo faber* y del *homo ludens* durante su intensa vida.

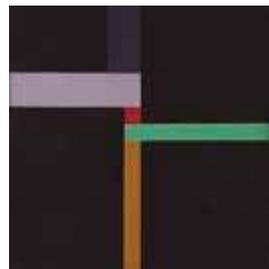
16 de octubre de 2015 - 17 de enero de 2016
Fundación Juan March, Madrid

Desde el 16 de octubre y hasta el próximo 17 de enero, esta primera retrospectiva de Max Bill en España, que se presenta en la Fundación Juan March, exhibe de manera concentrada la obra completa del artista, porque cubre, tanto cronológica como temáticamente, todos los aspectos de su polifacética creación: la pintura, la obra gráfica, la escultura, la arquitectura, el diseño de libros y revistas, el diseño industrial y de mobiliario, el grafismo y la tipografía publicitaria y el diseño de espacios expositivos. Una cuidada selección de 170 obras y documentos procedentes de colecciones e instituciones públicas y privadas europeas y americanas materializan esta idea de “retrospectiva concentrada”, que ha guiado desde sus inicios el desarrollo de la exposición y del catálogo que la acompaña. Max Bill es uno de los artistas más versátiles y destacados del siglo XX. Fue, además, un gran aficionado al *jazz* y por eso el concierto inaugural de la exposición, el viernes 16, está dedicado al *jazz*. El **Moisés P. Sánchez Trío** ofrece en

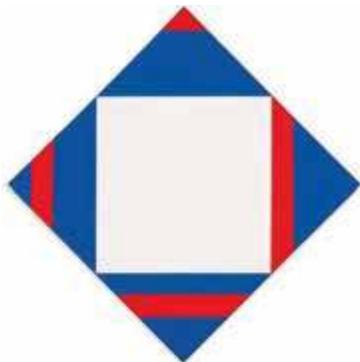
este concierto de *Jazz para Max Bill* obras de G. Gershwin, M.P. Sánchez, R. Noble y J. Tizol.

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, hijo de Max Bill, gran conocedor de su obra y él mismo reconocido artista concreto al que la Haus Konstruktiv, de Zúrich, ha dedicado hace un año una completa retrospectiva. Jakob Bill interviene, antes del concierto de *jazz*, en el acto inaugural, y él mismo ha mantenido una larga conversación con **Manuel Fontán del Junco**, director de exposiciones de la Fundación Juan March, que se reproduce en el catálogo, y de la que se extraen a continuación unos fragmentos.

Max Bill, *quadrat aus neun vierecken* [cuadrado compuesto por nueve cuadriláteros], 1944. Harvard Art Museums/Fogg Museum, donación del Sr. y la Sra. Stanley Marcus

Max Bill, Sin título, 1971-73.
colección chantal y jakob bill

Manuel Fontán del Junco: Tu padre fue lo que hoy llamaríamos un multitalento: arquitecto, pintor, escultor, diseñador, pedagogo, ensayista, editor... ¿Cómo se organizaba? ¿Cómo consiguió realizar tantas actividades?

Jakob Bill: Lo has dicho muy bien, fue un multitalento. Hay quien se ha referido a él con el concepto medieval de *homo universalis*. Sucedió que estaba puntualmente informado de lo que ocurría en todos esos ámbitos, al variar de campo de interés y profundizar en otro nuevo, se regeneraba. Se cargaba una y otra vez de energía cuando se volvía hacia otra cosa.

MFJ: Es decir que, para él, el cambio de actividad funcionaba como una especie de economía del descanso... ¿Cómo era un día en la vida de Max Bill?

JB: Sobre eso solo puedo responderte en parte. Hasta 1949, Bill trabajaba en casa. Más tarde tuvo un estudio en la ciudad. Por supuesto, disponía de gente que trabajaba para él. Pero pienso que hoy los equipos de trabajo para llevar a cabo funciones similares a las que él y su equipo hacían son mucho mayores. Si una visita hoy un estudio de arquitectura o de diseño se encontrará con que puede haber hasta veinte personas trabajando... Bill tuvo, como mucho, dos o tres asistentes y una secretaria, esa es la proporción.

MFJ: ¿Qué actividades realizaba en ese estudio?

JB: Trabajos relacionados con la arquitectura, el diseño... También escribía.

MFJ: ¿Y pintaba?

JB: No, pintaba en nuestra casa, en Hõngg. La mayor parte de las ideas para esculturas le venían en casa; a veces, en el estudio. Más tarde, durante el tiempo en que trabajó en Ulm, mandaba hacer una parte de las esculturas en un taller que trabajaba la escayola y, finalmente, las retocaba él mismo, como por ejemplo, en el caso del monumento a Georg Büchner.

MFJ: Como escultor, ¿trabajó siempre con los mismos talleres?

JB: Recurría a varios, dependiendo de los materiales con los que trabajara. En los años treinta trabajó las esculturas en madera con un tornero; después, con un taller que le soldaba las piezas de metal, que a su vez otros lijaban. Hubo también un compañero suyo de los tiempos de la Escuela de Artes y Oficios, un platero, que le ensamblaba las esculturas. El toque final, el del pulido de las superficies, lo realizaba el mismo Bill, al menos hasta los años cincuenta. Y los modelos de escayola para las esculturas de gran formato los llevaba a cabo un estucador. (...)

Max Bill, *begrenzung geht durch das zentrum* [el límite pasa por el centro], 1972. Colección Walter + Helga Sonanini

MFJ: Hablemos de la Bauhaus: Klee, Kandinsky, Albers, todos ellos fueron profesores en la Bauhaus y todos ellos eran artistas. Pero en la Bauhaus, como se sabe, no se pretendía formar a artistas. También Bill, pintor y escultor, es decir, artista, fue alumno de la Bauhaus. ¿Hay alguna característica que permita definir al tipo “artista Bauhaus”?

JB: Bill intentó aplicar una y otra vez la metodología de la Bauhaus. En 1929, apenas regresó a Zúrich propuso a la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad impartir un curso preliminar. En los años cuarenta volvió a diseñar un programa para modernizar esa escuela, basado en las experiencias acumuladas como alumno de la Bauhaus. Y luego fue a Alemania, donde tras la guerra no había donde

aprender con una metodología similar a la de la Bauhaus. Los americanos enviaron a Bill de *tour* por toda Alemania a dar conferencias y a sondear el terreno con el fin de fundar una escuela. Así fue como entró en contacto con la Volkshochschule [Universidad Popular] de Ulm, de la que derivó la Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG) [Escuela Superior de Diseño de Ulm]. Cuando se barajó el nombre que debía llevar la nueva escuela, se decidió que no podía llamarse “Escuela Hermanos Scholl”, porque tenía connotaciones políticas. Mi padre lo neutralizó y se impuso la denominación que él había sugerido: “Hochschule für Gestaltung”. Walter Gropius le había dado permiso para usar el nombre “Bauhaus”, e incluso dignificó con su presencia la ceremonia de inauguración en 1955. (...) ♦

Todas las reproducciones: © max, binia + jakob billstiftung, CH - adligenswill / Vegap, Madrid, 2015

CATÁLOGO RAZONADO DE PINTURAS DE FERNANDO ZÓBEL

La **Fundación Azcona**, en colaboración con Ayala Foundation Inc., la Fundación Juan March y los herederos del artista, está preparando el catálogo razonado de pinturas de Fernando Zóbel (1924-1984), con la intención de censar las casi dos mil pinturas 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 y autor del catálogo razonado de su obra gráfica. Los coleccionistas y propietarios de pinturas de Zóbel pueden dirigirse a: razonadozobel@fundacionazcona.com

Fernando Zóbel tomando apuntes en Cuenca, c 1982 © Rafael Pérez-Madero

NOVEDADES DE LA TEMPORADA DE MÚSICA

Streaming de los conciertos de los miércoles

El 30 de septiembre se presentó la Temporada de música 2015-2016. Más de 150 recitales, distribuidos en 27 proyectos, dan forma a esta temporada en la que prima la variedad y en la que se conmemora el 60 Aniversario de la Fundación. Una de las principales novedades es que los conciertos de los miércoles se transmitirán por vídeo (*streaming*) a través de la página web de la Fundación.

Desde hace tiempo la Fundación impulsa la difusión de sus actos aprovechando los medios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. La página de la institución recoge ya casi 300 vídeos con extractos de los conciertos celebrados en su sede y casi 70 audios de conciertos completos. Además, las grabaciones en audio de todos los conciertos se ponen a disposición del público a través de la página web durante los 30 días posteriores a su celebración.

Esta temporada trae consigo una importante novedad: **todos los conciertos de miércoles y las entrevistas previas serán transmitidos en directo, en audio y vídeo**, a través de la página web de la Fundación (www.march.es/directo) y en la página web de Radiotelevisión Española (www.rtve.es). De este modo, quienes no puedan asistir a los conciertos de los Ciclos de Miércoles, Aulas de (Re)estrenos, Teatro Musical de Cámara y Melodramas podrán seguirlos desde su dispositivo multimedia. ♦

LA RADIO EN LA FUNDACIÓN

radio clásica
rne

La difusión radiofónica de los conciertos celebrados en la Fundación goza de una larga trayectoria. Desde 1994, Radio Clásica de RNE retransmite en directo todos los conciertos celebrados los miércoles en el Salón de Actos de la Fundación. Estas grabaciones están disponibles durante treinta días en el espacio Fila Cero de la página web de

RTVE: <http://www.rtve.es/alcarta/audios/fila-cero/>.

Cat música

Además, desde la temporada 2014-2015, la emisora Catalunya Música de Catalunya Ràdio transmite en diferido todos los *Conciertos del Sábado* y una selección de los recitales de *Música en Domingo & Conciertos de Mediodía*. Esta emisión se realiza el sábado siguiente a la celebración del concierto a las 11 h.

2015

SEPTIEMBRE

30
Ópera al piano

OCTUBRE

3, 10, 17, 24 y 31
Clásicos del cine
7, 14, 21 y 28
Reciclar, reutilizar,
recomponer16
Jazz para Max Bill
30 y 31Las pasiones del alma
4, 5, 18, 19, 25 y 26Jóvenes intérpretes
13 y 27

Recitales para Jóvenes

DICIEMBRE

2
París 1905. Viñes,
una historia del piano5
De raíz popular:
Inspirados por el folclore9
Compositores Sub-35 (IV)12
Una mañana en la ópera13 y 14
Jóvenes intérpretes1
Recitales para Jóvenes

NOVIEMBRE

4
60 Aniversario de la
Fundación Juan March7, 14 y 21
El jazz de Boris Vian11, 18 y 25
París 1905. Viñes,
una historia del piano27 y 28
Las pasiones del alma29
Paul Klee, el pintor violinista1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30
Jóvenes intérpretes3, 17 y 24
Recitales para Jóvenes

FEBRERO

3, 10 y 17

Chopin y la posteridad

6, 13, 20 y 27
Suites de Bach19 y 20
Las pasiones del alma24
Los Scarlatti
y el barroco napolitano1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
y 29
Jóvenes intérpretes9, 16 y 23
Recitales para Jóvenes

2016

ENERO

8, 9, 10 y 13
Tonadillas de Laserna
16, 23 y 30
De la Renaixença
al Noucentisme
20 y 27
Chopin y la posteridad
29 y 30
Las pasiones del alma
17, 18, 24, 25 y 31
Jóvenes intérpretes
12, 14, 19 y 26
Recitales para Jóvenes

MARZO

2 y 9
Los Scarlatti
y el barroco napolitano
5, 12 y 19
Aflamencados
16
Benjamin dialoga
con Messiaen
18 y 19
Las pasiones del alma
30
Cortazaedro
6, 7, 13 y 14
Jóvenes intérpretes
1 y 8
Recitales para Jóvenes

MAYO

4, 6 y 7
Liszt dramaturgo
11, 18 y 25
El universo musical
de Bertolt Brecht
14, 21 y 28
Polifonías del mundo
27 y 28
Las pasiones del alma
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30
Jóvenes intérpretes
10
Recitales para Jóvenes

ABRIL

2
Aflamencados
3, 6, 9 y 10
El Pelé y Mavra
13, 20 y 27
Estados Unidos hoy
16, 23 y 30
La música inédita de Carlos IV
29 y 30
Las pasiones del alma
17, 18, 24 y 25
Jóvenes intérpretes
5, 7, 12, 19 y 26
Recitales para Jóvenes

JUNIO

1
El universo musical
de Bertolt Brecht
4
Clausura de
la Temporada

Literatura universal, en español

“DOS TARDES CON CHEJOV” INAUGURAN LA PROGRAMACIÓN DE CONFERENCIAS

El escritor y dramaturgo Anton Chejov será analizado por el escritor y profesor de la Universidad Pompeu Fabra Marcos Ordóñez, en compañía de los actores Irene Escolar e Israel Elejalde. El primer día se presentará la conferencia *Chejov a la carta* donde se abordará la figura del autor ruso a partir de su correspondencia, mientras que la segunda jornada consistirá en la lectura dramatizada de textos, contextualizados por Marcos Ordóñez. En ambas sesiones, el pianista Eduardo Fernández interpretará una selección de obras de Alexander Scriabin.

Martes 6 de octubre: Marcos Ordóñez y Eduardo Fernández (piano), *Chejov a la carta*

Jueves 8 de octubre: Irene Escolar e Israel Elejalde, *Chejov en directo*

19:30 horas

Los escenarios, tantos exteriores como interiores, que pueblan los textos de Chejov son descritos por **Marcos Ordóñez** como: “Frente al viejo cliché de un Chejov lánguido, una lectura atenta de sus textos nos revela un humor a veces ácido y a veces benévolo, incluso absurdo, y sobre todo una hiperactividad furiosa, siempre en pos de una felicidad muy difícil de alcanzar. Lo tedioso en Chejov es siempre el entorno, nunca sus habitantes: sus cabezas, sus corazones, sus sistemas nerviosos van a cien

por hora, con las pasiones en la boca, mientras la realidad que les envuelve se mueve a paso de tortuga anestesiada”.

También será abordada la polifacética figura del escritor ruso, médico de formación: “Cae-mos en la tentación de ver a Chejov escribiendo sin parar a la luz de un quinqué, con los quevedos en mitad de la nariz, en Mélijoivo o en Yalta. Olvidamos al médico al que llamaban a cualquier hora de la noche para asistir a una parturienta lejana o a un campesino víctima del cólera; olvidamos al hombre que, cuando ya era un escritor consagrado, recorrió miles de kilómetros de la taiga para conocer y denunciar la espantosa vida de los reclusos de la isla Sajalín, el peor presidio de Siberia, y que tras zambullirse en el infierno busca el paraíso en Ceilán, y en Montecarlo cree descubrir el sistema infalible para ganar a la ruleta, y pierde todo el dinero que lleva encima”.

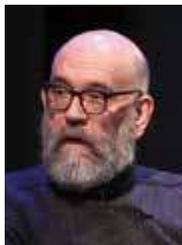

“Lo tedioso en Chejov es siempre el entorno, nunca sus habitantes: sus cabezas, sus corazones, sus sistemas nerviosos van a cien por hora, con las pasiones en la boca”

El segundo día, los actores **Irene Escolar** e **Israel Elejalde** ofrecerán la lectura dramatizada de una selección de textos de Chejov, entre ellos *La gaviota* y *Tío Vanía*, que serán comentados por Marcos Ordóñez.

Obras musicales del compositor ruso Alexander Scriabin serán interpretadas, ambos días, por el pianista **Eduardo Fernández**.

Marcos Ordóñez es escritor y periodista. Ha trabajado, entre otros medios, en *El Correo Catalán*, *ABC*, *El Observador*, *Avui* y, desde 2000, en *El País*. Es también profesor de guion, teatro, crítica y narrativa en las universidades Pompeu Fabra, Blanquerna/Ramon Llull e IDEC/UPF de Barcelona.

Entre sus libros más recientes se encuentran *Alfredo el Grande: vida de un cómico*, *Turismo interior*, *Telón de fondo y Big time*, *la gran vida de Perico Vidal*.

Eduardo Fernández es pianista. Tras su reciente debut en la Philharmonia de San Petersburgo, Shanghai Oriental Art Center, Mumbai National Centre y Philharmonia de Kiev, sus

compromisos más inmediatos incluyen su presentación en Noruega, una nueva gira en China y recitales en España. Ha sido reconocido con premios como el Fundación Guerrero o el Falla de Granada. Ha grabado para TVE, RNE, RAI, FranceMusique y para los sellos discográficos Centaur y Warner.

Irene Escolar es actriz. Perteneció a la saga de actores de los Gutiérrez Caba. Con más de quince obras de teatro representadas ha trabajado con los directores Mario Gas, Àlex Rigola, Gerardo Vera y Miguel

del Arco, entre otros. Ha sido galardonada con los premios Ojo Crítico de Teatro y Futuro de Cine del Festival Cinema Jove, entre otros. Ha interpretado recientemente a Juana la Loca en la serie de televisión *Isabel*.

Israel Elejalde es actor. Ha trabajado con directores teatrales como Àlex Rigola, Carlos Aladro, Miguel del Arco, Ernesto Caballero y Gerardo

Vera, así como con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En 2004 fue galardonado con el Premio Ojo Crítico de Teatro. En 2014 fue nominado al Premio Goya al mejor actor revelación por su papel en *Magical girl*, de Carlos Vermut. ♦

Ciclos de Miércoles

RECICLAR, REUTILIZAR, RECOMPONER

La Fundación Juan March ha programado, para los miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre, el ciclo *Reciclar, reutilizar, recomponer*, recomposiciones en las que conviven varios estratos superpuestos y que, manteniendo la esencia de un original reconocible, se manifiestan como algo radicalmente nuevo.

7, 14, 21 y 28 de octubre. 19:30 horas. Por *streaming* en: www.march.es/directo
Se transmiten en directo por Radio Clásica, de RNE
Introducción y notas al programa de José Luis García del Busto

La ideología imperante durante el Romanticismo ha acabado imponiendo las nociones de originalidad y de lo inédito como elementos consustanciales de la creación musical. Esta idea ha oscurecido así otras prácticas compositivas, habituales en todas las épocas, basadas en la reutilización de materiales previos, en particular de melodías preexistentes. Sobre estos materiales se gestaba una obra de nuevo cuño en la que, sin embargo, el préstamo quedaba conscientemente al descubierto. Más que de composición, el resultado podría calificarse de “recomposición”, una suerte de palimpsesto en el que conviven diferentes épocas, estilos

Comienzo del “Prélude: obsession” de la *Sonata n.º 2* de Ysaÿe. Aparecen remarcados los fragmentos tomados de la *Partita* de Bach.

y discursos de distintos autores. Este ciclo propone la escucha de un conjunto de obras creadas mediante este procedimiento.

Interpretadas por **Erzhan Kulibaev**, violín, y **Eduardo Frías**, piano; **Tropos Ensemble** (Luca Chiantore y David Ortolá, pianos);

TwoPianists (Luis Magalhães y Nina Schumann, pianos); y **Dan Tepfer**, piano, el ciclo ofrecerá obras de Bach, Ysaÿe, Stravinsky, Saint-Saëns, Szymanowski, Janáček, Paganini y Rachmaninov. ♦

A la derecha, Erzhan Kulibaev y Eduardo Frías. Abajo, Tropos Ensemble, TwoPianists y Dan Tepfer

CONCIERTOS PEDAGÓGICOS

El 9 de septiembre se abre el plazo para la inscripción de los centros de educación secundaria en los Recitales para jóvenes. Esta temporada, la Fundación ha organizado dos recitales: el primero se centra en los paralelismos entre la música y la pintura de Paul Klee, y el segundo está destinado a mostrar los elementos esenciales de la ópera.

Las mañanas de los martes lectivos están reservadas al público escolar desde 1975. Los alumnos de educación secundaria pueden asistir a conciertos didácticos que, centrados en un tema concreto y presentados por un especialista, se acompañan de explicaciones orales, ejemplos audiovisuales y juegos lúdicos con el objetivo de estimular la experiencia musical en los estudiantes.

Las pinturas de Paul Klee no pueden comprenderse sin un potente sustrato musical. En *Paul Klee, el pintor violinista*, **Fernando Palacios** desvela los sorprendentes paralelismos entre los recursos

utilizados por el pintor suizo y determinados elementos musicales como el contrapunto, la melodía, la imitación o la variación. Las músicas de Bach, Mozart o Schönberg, interpretadas por los violinistas **Ana María Valderrama** y **Miguel Colom** y los pianistas

Luis del Valle y **Denis Lossev**, suenan en paralelo a la proyección de pinturas tan musicales como *Fuga en rojo*.

La ópera es tal vez la manifestación artística más completa de Occidente. En *Una mañana en la ópera*, una selección de fragmentos operísticos sirve para descubrir algunos de los elementos esenciales de este género: las formas musicales más frecuentes, los distintos tipos de voces o la importancia de los aspectos visuales son algunas de las cuestiones en las que se centrará este concierto a cargo de la **Camerata Lírica de España**. ♦

MATERIALES DIDÁCTICOS

Los docentes pueden acceder de forma libre a diversos materiales (guías didácticas, vídeos pedagógicos, vídeos y audios de conciertos pasados) a través de la página web www.march.es/musica/jovenes/guias-didacticas.aspx. Estos materiales sirven como herramienta de trabajo en el aula y como ayuda para preparar a los alumnos antes y después de asistir al concierto en la Fundación. Pero, además, pueden emplearse en otros contextos pedagógicos, con independencia de la asistencia al concierto.

Conciertos del Sábado

CLÁSICOS DEL CINE

Desde su invención, el cine ha estado acompañado por la música. A lo largo de la historia, los compositores de música cinematográfica han creado unos códigos asociados a las bandas sonoras, pero también han desarrollado su actividad alejados de las pantallas. Estos cinco conciertos proponen cinco acercamientos distintos a las músicas compuestas para el cine, a las músicas preexistentes que se han utilizado en el cine, o a las músicas que compositores “de cine” han compuesto para la sala de conciertos.

Sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. 12:00 horas
Se transmiten en diferido por Catalunya Música

3 de octubre

Improvisar para películas mudas

Javier Pérez de Azpeitia

El cine “mudo” no era silencioso. Al contrario, siempre estaba acompañado por música. Los músicos realizaban improvisaciones basadas en un repertorio de fórmulas adecuadas a cada situación. **Javier**

Pérez de Azpeitia recupera esta práctica y acompaña a fragmentos de películas como *La casa encantada* de Segismundo de Chomón, *Tartüff* de Murnau, *La princesa de las ostras* de Lubitsch, *Curro Vargas* de José Buchs o *Las tres luces* de Fritz Lang. Pérez de Azpeitia es asiduo colaborador de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Además de su actividad docente y concertística lleva a cabo una intensa actividad ligada al mundo de la cinematografía, colaborando como pianista o como director del ensemble The Silent Band.

10 de octubre

De la pantalla al escenario

Cuarteto Tippett

El sonido “clásico” de Hollywood está ligado a compositores como Korngold, Hermann o Rózsa. Pero, al margen de componer bandas sonoras como la de *Psicosis*, estos autores crearon importantes partituras destinadas a la sala de conciertos. Algunas de ellas podrán escucharse junto a un cuarteto de

Alberto Iglesias, cuyo nombre se vincula a las películas de Almodóvar. Durante más de quince años, el **Cuarteto Tippett** ha destacado por sus actuaciones, en las que combina programas atractivos y una interpretación virtuosística. Su amplio repertorio abarca desde las obras clásicas para cuarteto hasta música de los compositores de Hollywood.

Ha colaborado con Peter Maxwell-Davies y ha estrenado una nueva partitura compuesta para la película muda *The Lodger* de Alfred Hitchcock (1927).

17 de octubre

Clásicos transformados por el cine

Marta Espinós, piano

Es sorprendente cómo una música puede cambiar de significado cuando se asocia con una imagen. Y así, es inevitable que la *Marcha fúnebre para una marioneta* de Gounod evoque la figura de Alfred Hitchcock, que la *Musica ricercata* de Ligeti evoque *Eyes wide shut* de Kubrick, o que el “Adagietto” de la *Quinta sinfonía* de Mahler remita a la decadencia de *Muerte en Venecia*. En este concierto se interpretará una selección de obras “clásicas” combinada con fragmentos de las películas en las que fueron utilizadas, haciéndolas cambiar de significado para siempre.

Marta Espinós se establece como una de las apuestas más inusuales del panorama musical español, en su doble

faceta de pianista y comisaria musical. Con una gran curiosidad interdisciplinar, se considera una buscadora de nuevas fórmulas sobre el escenario que faciliten una comunicación más fluida con la audiencia.

24 de octubre

Europa

Michelangelo Carbonara, piano

Compositores como Nino Rota, Michael Nyman o Ennio Morricone, cuyas músicas se aso-

cián a la gran pantalla, han desarrollado una extensa labor como compositores de obras de concierto que, en ocasiones, citan o reutilizan materiales originalmente empleados en sus bandas sonoras. En este concierto se interpretan algunas de estas creaciones.

Carbonara grabó en 2008 la integral pianística de Ravel, un disco con música de Nino Rota y un disco con sonatas de Scarlatti. En 2011 comenzó a grabar la integral de las sonatas de Schubert para el sello Piano Classics. Con un amplio repertorio como pianista, es también director, compositor, arreglista y productor de música clásica, jazz, pop y música cinematográfica.

31 de octubre

Géneros cinematográficos

Quinteto Lumière

Cada uno de los géneros cinematográficos ha sabido involucrarse de un tipo de música con caracte-

rísticas propias. En este concierto, el **Quinteto Lumière** interpretará arreglos de las bandas sonoras más conocidas pertenecientes a cinco géneros: el western, el género romántico, el cine bélico, el cine de animación y el cine de acción. El Quinteto Lumière está formado por profesores del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter. Su afición común por el cine les ha llevado a crear esta formación, cuyo repertorio se basa fundamentalmente en la música de películas. ◆

ADMIRACIÓN, PRIMERA PASIÓN DEL ALMA EN “VIERNES TEMÁTICOS”

El ciclo *Las pasiones del alma* se inicia con un concierto formado por sonatas de Corelli y Biber. Objetos raros y extraordinarios, inesperados y maravillosos, estas obras sorprenderán al oyente y harán surgir en él la admiración.

Viernes 30 y sábado 31 de octubre. 19:00 horas
Presentación de Luis Gago

El arte barroco busca lo inesperado y lo teatral. Trampantojos, arquitecturas fingidas, metáforas inesperadas, deformaciones o violentos contrastes son recursos utilizados por los artistas con un objetivo concreto: sorprender al espectador. O, dicho de otro modo, causarle admiración, “... una súbita sorpresa del alma que hace considerar con atención los objetos que le parecen raros y extraordinarios” (Descartes, *Les passions de l'âme*, 1649).

La música disponía de muchos recursos para causar la admiración. Y uno de ellos –no menor, desde luego– era el virtuosismo. Situar al intérprete frente a una dificultad extrema permitía lograr la sorpresa del oyente, lo que motivó que compositores y ejecutantes buscasen los límites de los instrumentos y de la voz humana. Cuerdas dobles, rápidos pasajes, sonidos extremos e incluso afinaciones extrañas aparecen

en las músicas de Corelli y Biber que podrán escucharse en este recital como ejemplos palpables de la admiración en música.

Las *Sonatas Op. 5* de Arcangelo Corelli constituyen una de las cimas del virtuosismo del Barroco. Fechadas el 1 de enero de 1700, se difundieron ampliamente por toda Europa y son un ejemplo de la moderna escritura instrumental. Por el contrario, apenas se conocen datos que permitan datar las Sonatas del Rosario de Heinrich Ignaz Biber, que apenas se difundieron y que traducen en música los quince misterios del rosario afinando el violín de otras tantas maneras distintas. Como señala **Luis Gago** en el resumen de su presentación, “es difícil pensar en dos colecciones de música para violín más disímiles y, a la vez, más complementarias y apropiadas para servir de eje al concierto inaugural del ciclo”. ♦

Daniel Sepec, que desde 1993 ha liderado la Deutsche Kammerphilharmonie y ha grabado los conciertos para violín de Bach y las *Cuatro estaciones* de Vivaldi, se enfrentará al reto de interpretar esta selección de obras. Estará acompañado por **Hille Perl**, una de las mejores violagambistas de la actualidad; **Lee Santana**, destacado intérprete de tiorba que actúa regularmente con la Orquesta Barroca de Friburgo, y el clavecinista **Michael Behringer**, quien ha colaborado con grupos como Hesperion XXI o el Balthasar-Neumann-Ensemble.

Música en domingo y Conciertos de Mediodía

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*).

4 y 5, 18 y 19, 25 y 26 de octubre. 12:00 horas

Los días 4 y 5, recital de música de cámara, con el **Trío Hammerstein** y obras de Pizzolla, Copland y Paul Schoenfield.

El Trío Hammerstein nace en 2010 guiado e in-

fluenciado por los componentes del Trío Beaux Arts. Aunque fundado en Alemania, sus componentes provienen de diferentes universidades: la Hochschule für Musik Theater und Medien de Hannover, el Conservatorio Salvador Seguí de Castellón, y la Academy for Performing Arts de Hong Kong. En 2015 ha sido becado por la prestigiosa organización Yehudi Menuhin-Live Music Now. Actualmente prosigue su formación especializada en la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover.

El domingo 18 y el lunes 19, el **Cuarteto Kairós** con obras de Mozart y Brahms. El Cuarteto Kairós, se

crea en septiembre del 2014 bajo la tutela de Andoni Mercero en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Sus miembros han recibido clases magistrales de prestigiosos solistas de talla internacional.

Los días 25 y 26, **La Academia de los Nocturnos** ofrece un recital de música sacra y profana en el Nápoles

aragonés (siglo XV) con música de Bernhard Ycart. La Academia de los Nocturnos es un conjunto dedicado a la interpretación históricamente informada de diversos repertorios de la así llamada “música antigua”. Está dirigido desde su fundación en 2008 por Isaac Alonso de Molina, y ha interpretado desde entonces una amplia serie de programas

de música renacentista y barroca en concierto, siempre con instrumentos originales y partiendo del incondicional acercamiento a las fuentes. El ensemble tiene su sede en la ciudad de La Haya. ♦

AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL

RAFAEL CANOGAR

El pintor, escultor y grabador Rafael Canogar, uno de los fundadores del grupo El Paso, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1982 y Premio Nacional de Arte Gráfico en 2011, presenta un recorrido por su trayectoria vital y creativa de la mano del catedrático de Historia del Arte Víctor Nieto Alcaide, con quien dialogará en esta nueva sesión de *Autobiografía Intelectual*.

Jueves 15 de octubre. 19:30 horas

“Rafael Canogar ha sido un artista que a lo largo de toda su trayectoria ha estado en un constante proceso de cambio y renovación. Desde sus obras figurativas de carácter crítico que sucedieron a su etapa informalista hasta su vuelta a la abstracción, su pintura ha tenido como argumento la idea de una renovación permanente. Los cambios del color, las distintas valoraciones del juego de la forma, desde las más expresivas del Informalismo a las estructuras ordenadas y construidas, de sus obras posteriores, Canogar ha realizado una pintura que ha escrito una historia de la evolución de la vanguardia desde los años cincuenta hasta hoy”, así lo presenta **Víctor Nieto Alcaide**.

y el Museo Guggenheim de Nueva York dedicaron a la joven pintura española. Siguió vinculado al expresionismo abstracto hasta 1963, momento en que dio paso a un arte figurativo próximo al realismo comprometido. A

mediados de los setenta retomó una abstracción que, desde entonces, le ha llevado de las formas próximas al cubismo, al collage y al retorno a la gestualidad.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Gran Premio de la Bienal de São Paulo, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003) y el Premio Artes Plásticas de la Cultura de la Comunidad de Madrid (2005). Desde 1998 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Rafael Canogar (Toledo, 1935), comenzó a pintar como discípulo de Daniel Vázquez Díaz, formándose en las coordenadas del neocubismo figurativo. Pronto inició su evolución hacia el informalismo, lo que le llevaría a convertirse en uno de los jóvenes fundadores, en 1957, del grupo El Paso –junto a Antonio Saura, Manuel Millares y Luis Feito, entre otros–. En 1960 participó en las exposiciones que el MOMA

Víctor Nieto Alcaide es catedrático emérito de Historia del Arte de la UNED. En 2001 fue comisario de la exposición *Canogar, cincuenta años*

de pintura y en 2006 publicó *Canogar el paso de la pintura*. ♦

Dos conferencias de Carmen Iglesias

MONTESQUIEU: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

Ideólogo fundamental de la Ilustración, la figura de Montesquieu será analizada por la catedrática y directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias. El contexto, la biografía y la obra del escritor, filósofo y político francés han sido estudiados por la académica Carmen Iglesias en libros como *El pensamiento de Montesquieu* (1984), reeditado recientemente.

Martes 20 de octubre: *Montesquieu. Un clásico políticamente incorrecto*

Jueves 22 de octubre: *Montesquieu. Las Cartas Persas y la mirada del otro*

19:30 horas

Charles-Louis de Secondat, barón de **Montesquieu** (Burdeos, 1689-París, 1755) es célebre por la formulación de la separación de poderes como uno de los principios fundacionales del Estado de Derecho moderno. Complementando el análisis político del autor de *El Espíritu de las Leyes* y las *Cartas Persas* con el estudio de su contexto histórico, científico y humanístico, las investigaciones de **Carmen Iglesias** publicadas en *El pensamiento de Montesquieu* presentan: “un análisis no unidimensional’ de la formación y el pensamiento de Montesquieu, en un momento en que todavía la Filosofía y la Ciencia, los estudios del universo y de la sociedad, la reflexión sobre el mundo físico y sobre el comportamiento humano (‘las ciencias y las humanidades’, en nuestro vocabulario actual) marchan juntos en la preocupación intelectual de unas generaciones ilustradas que pretenden comprender y explicar el mundo con una nueva mirada, para abrirlo

a un mayor número de gentes. Montesquieu representaba ese ‘nacimiento de una mirada’ que proporcionaba una nueva comprensión de unas sociedades políticas complejas.

Y uno de esos ámbitos más influyentes era sin duda el de la nueva concepción del universo que se había plasmado y reorganizado desde la perspectiva de la nueva ciencia de Galileo y Newton y desde la filosofía y los contrastes y alternativas de Descartes, Malebranche, Leibniz o Spinoza. O también desde los primeros pasos que sabios como Linneo o Buffon comenzaban a dar en el campo de las ciencias de la vida, en las que la visión mecanicista cartesiana resultaba insuficiente para entender la dinámica vital de plantas y animales”.

Asimismo, la catedrática y académica destaca la actualidad del pensamiento de Montesquieu en su atención a temas como “la búsqueda de la felicidad, ‘descubrimiento’ del

siglo ilustrado; el problema del mal y el del desajuste entre un progreso técnico y material y un progreso moral; la coexistencia de la diversidad y la tensión con normas de justicia que abarcan a todos los seres humanos; las mujeres y los sistemas político sociales ('el grado de civilización se mide por el de la libertad de sus mujeres'); la disciplina de la libertad, todo un aprendizaje que nada tiene que ver con la homogeneidad del despotismo; las religiones, las 'naciones' y 'su ciencia'; la política, las costumbres, la ley y los cambios y sus consecuencias, no siempre previsibles".

Para Carmen Iglesias, la figura de Montesquieu destaca por "su amor a la libertad y a la independencia, así como su equilibrio entre el pesimismo y el optimismo, que le lleva a apostar por la condición humana aunque sabe que no es ideal".

Carmen Iglesias es directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Espa-

ña. Es catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, antes fue catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, consejera nata del Consejo de Estado y presidenta del Grupo Unidad Editorial.

Ha recibido numerosas distinciones como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil, el Premio FIES de Periodismo y el Premio de Investigación Julián Marías. Es Premio Nacional de Historia por la coordinación del libro *Símbolos de España* (2000).

Autora de libros sobre la Ilustración y la historia de España como *Razón, sentimiento y utopía* (2006) y *No siempre lo peor es cierto. Estudios de historia de España* (2009). Sobre Montesquieu, ha publicado *El pensamiento de Montesquieu* (1984, reeditado en 2005), por el que recibió el Premio Internacional de la Académie Montesquieu. ♦

SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO: FIGURAS DEL PENSAMIENTO

Varias de las anteriores sesiones de ciclos de conferencias dedicados al análisis biográfico e intelectual de personajes históricos se han dedicado a nombres paradigmáticos del pensamiento y las ciencias modernas como son **Alexis de Tocqueville**, **Blaise Pascal** y **Galileo Galilei**. Todas estas conferencias se encuentran disponibles en formato audio y varias en vídeo en la web de la Fundación Juan March.

La cuestión palpitante

EL MUNDO ÁRABE EN MOVIMIENTO: RELACIONES CON EUROPA

Las relaciones entre los países árabes y Europa, con especial atención a los movimientos migratorios, es el tema a tratar en *La cuestión palpitante*; formato de debate en el que, una vez al mes, los lunes a las 19:30 horas, destacados especialistas analizan temas relevantes de la realidad social, con los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso y que, en esta ocasión, contará como invitados con los profesores Héctor Cebolla y Ana Planet.

Los presentadores plantearán a nuestros invitados algunas preguntas propuestas por el público. Sugerencias a: lacuestionpalpitante@march.es

Lunes 19 de octubre. 19:30 horas

Por streaming en: www.march.es/directo

Desde 2010 las denominadas “primaveras” revolucionaron el mapa político de varios de los países árabes y derivaron, en algunos casos, en conflictos armados que continúan hasta hoy. Diferencias étnicas, sociales, religiosas y militares en el seno de estos países han precipitado grandes movimientos migratorios de su población. La llegada a Europa de refugiados en búsqueda de asilo y la activación de protocolos de actuación humanitaria y de acogida se presenta como uno de los puntos centrales de la agenda política en relación con los tratados y leyes internacionales.

Héctor Cebolla es profesor contratado doctor del Departamento de Sociología II de la UNED y doctor miembro del Instituto Juan March.

Ha publicado varios libros y artículos sobre inmigración y desigualdad en España y Europa.

Celebraciones en la Plaza de Tahrir en El Cairo, Egipto. 11 febrero de 2011

Ana Planet es profesora titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y codirectora del Taller de Estudios

Internacionales Mediterráneos. Sus líneas de investigación son la sociología política del mundo arabo-islámico, el islam en Europa y el islam en España, con libros como *Islam e inmigración* (2008, con Jordi Moreras). ♦

Memorias de la Fundación

AMADEO PETITBÒ

En este nuevo curso académico, continúan las entrevistas del periodista Íñigo Alfonso a destacadas personalidades provenientes de diferentes ámbitos de la cultura que fueron destinatarios de becas o ayudas de la Fundación Juan March. Nuestro invitado, este mes de octubre, es el economista Amadeo Petitbò.

Lunes 26 de octubre. 19:30 horas

Por *streaming* en: www.march.es/directo

Amadeo Petitbò es catedrático de Economía Aplicada. Ha sido catedrático en las universidades de Lleida, Barcelona y

Complutense de Madrid, investigador en The London School of Economics y profesor en las universidades de Warwick, Perpiñán, Pavía, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Alcalá. Ha sido experto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las Comunidades Europeas. Entre 1990 y 1992 fue subdirector general de Estudios del Ministerio de Industria y Energía y delegado de España en el Comité de Industria de la OCDE. Ha sido consejero del Banco de Crédito Industrial, de Enagas y de la Compañía Transatlántica Española y miembro de los patronatos del Hospital de Sant Pau de Barcelona y del Hospital de Figueres (Gerona).

Ha participado en más de ochenta libros como autor, colaborador, editor o prologuista y es autor de un centenar de artículos especializados. Ha sido miembro de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión de Codificación. Entre 1992 y 1995 fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual presidió desde 1995 hasta 2000.

En 1999 ingresó como académico en la Reial Acadèmia de Doctors y fue nombrado Economista de Mérito por el Colegio de Economistas de Cataluña. Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y de la Distinción por méritos del Ministerio de Economía, así como de la Medalla de servicios prestados a la Universidad. Ha sido director de la Fundación Rafael del Pino, de la que actualmente es patrono y vicepresidente del consejo asesor. Asimismo es vicepresidente primero de la Asociación Española de Fundaciones. ♦

PRÓXIMAS SESIONES

Los siguientes invitados serán el historiador del arte y académico de la Hispanic Society of America de Nueva York **José Manuel Cruz Valdovinos**, el lunes 23 de noviembre, y el sociólogo y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política **Carlos Moya Valgañón**, el lunes 30 de noviembre.

José
Manuel Cruz
Valdovinos

Carlos
Moya
Valgañón

Literatura universal, en español

CONSTANTINO CAVAFIS POR RAMÓN IRIGOYEN Y JOSÉ MARÍA POU

Considerado como una de las mayores figuras de la poesía griega contemporánea, Constantino Cavafis será abordado por el escritor y traductor Ramón Irigoyen y el actor José María Pou. La conferencia titulada “Cavafis: *Recuerda cuerpo...*” y la lectura dramatizada y comentada de una selección de poemas conforman las dos sesiones del ciclo.

Martes 27 de octubre: Ramón Irigoyen, *Cavafis: “Recuerda cuerpo...”*

Jueves 29 de octubre: José María Pou, *lectura dramatizada de poemas.*

19:30 horas

Ramón Irigoyen, traductor y editor de Cavafis, presenta al poeta griego destacando los siguientes aspectos: “Sus contemporáneos, herederos del humanismo griego en la versión que el mundo occidental heredó de Roma, se interesan por la Grecia clásica y echan algún que otro vistazo a la Grecia arcaica; Cavafis, en cambio, se interesa por la Grecia helenística. La historia del Oriente helenístico –cuya geografía es Egipto, Siria, Israel, Mesopotamia, Persia y Asia Menor; y sus dinastías principales las de los ptolomeos y seléucidas–, contada por sus historiadores y cronistas, es la fuente de sus poemas de tema antiguo. (...) Bizancio es otro centro capital de sus intereses. Como su Alejandría natal, este mundo helenístico y bizantino es, sobre todo, racial y culturalmente muy promiscuo.

La característica externa más evidente de la poesía de Cavafis es su brevedad, su obra poética se reduce a 154 poemas (...) es un poeta, si no de la vejez, según él mismo se llamó, sí de la madurez. Fue homosexual y esta condi-

ción en su época le acarreó problemas con la sociedad. Sus poemas tardíos son en alguna medida la historia de la gradual revelación de su modo de ser”.

David Hockney *Retrato de Cavafis en Alejandría*, 1966-1967 © David Hockney

En la segunda sesión, el actor **José María Pou** ofrecerá la lectura dramatizada de una selección de poemas de Cavafis, que serán comentados por Ramón Irigoyen. El recital comenzará con el conocido poema "Ítaca", del que a continuación se reproducen los primeros versos.

Ítaca

*Quando salgas de viaje para Ítaca,
desea que el camino sea largo,
colmado de aventuras, colmado de experiencias.
A los lestrigones y a los cíclopes,
al irascible Posidón no temas,
pues nunca encuentras tales tendrás en tu camino,
si tu pensamiento se mantiene alto, si una
exquisita
emoción te toca cuerpo y alma.
A los lestrigones y a los cíclopes,
al fiero Posidón no encontrarás,
a no ser que los llesves ya en tu alma,
a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti.*

*Desea que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas estivales
en que -¡y con qué alegre placer!-
entres en puertos que ves por vez primera (...)*

Constantino Cavafis,
en traducción de Ramón Irigoyen

Ramón Irigoyen es escritor y traductor. Es autor de más de quince libros, entre ellos varios de poesía, *Cielos e inviernos*, *Los abanicos del Caudillo* y *Poesía reunida (1979-2011)*, relatos, *Cuentos reunidos (1991-2012)* y *Fábulas de Grecia*, y ensayo, *La locura de los césares*, *Las anécdotas de Grecia* y *Los clásicos en la empresa*. Su obra ha sido traducida a diez idiomas. Es además letrista de canciones y ha colaborado en varios medios de prensa, radio y televisión. Ha publicado quince libros de traducciones del griego antiguo y moderno, entre ellos *Poemas* de Cavafis, que se reeditará próximamente.

José María Pou es actor y director de teatro. Ha participado, en su doble faceta de actor y director, en español y en catalán, en más de cincuenta producciones teatrales, otras tantas películas y programas de radio y series de televisión. Es autor de varias traducciones teatrales. En 2005, se estrenó como director y productor con *La cabra*, de E. Albee. Es director artístico del Teatro Goya, en Barcelona, y del Teatro La Latina, en Madrid. ♦

PRÓXIMO CICLO: FRIEDRICH HÖLDERLIN

Martes 1 y jueves 3 de diciembre

La figura del poeta lírico **Friedrich Hölderlin** será analizada por la profesora **Helena Cortés Gabaudan**. El actor **Ernesto Arias** ofrecerá la lectura dramatizada de poemas, en la que se incluirá la interpretación de lieder basados en composiciones del escritor alemán a cargo de la soprano **Elena Gragera** y el pianista **Antón Cardó**.

Nuevo ciclo dedicado al misterio

“LAS TRES LUCES”, DE FRITZ LANG

Con la proyección de *Las tres luces*, de Fritz Lang, se inicia el viernes 9 y el sábado 10 de octubre un nuevo ciclo de cine mudo, dedicado esta temporada, de octubre a mayo, al cine de misterio. El historiador del cine Román Gubern es el coordinador de este ciclo, como lo viene siendo de los anteriores.

Las tres luces (“Der müde Tod”, Alemania, 1921), de Fritz Lang, con Lil Dagover, Walter Janssen y Bernhard Goetzke.

Viernes 9 y sábado 10 de octubre. 19:00 horas

Presentación: **Miguel Marías** (el sábado, proyección de la presentación grabada el viernes)

El crítico de cine **Miguel Marías**, anticipa su presentación de la película como sigue: “Hoy más conocida en medio mundo

como *Las tres luces* y en otro medio como *Destino*, su tono y su desarrollo permanecen fieles al original y más hermoso título de *La muerte cansada*. Se trata de una figura de la muerte (Bernhard Goetzke) no sólo trágica y triste, sino fatigada, que ejecuta su tarea inacabable a regañadientes, tentada, se diría, de imitar a Bartleby: sin duda, también ‘preferiría no hacerlo’, y por ello da no tres sino cuatro oportunidades (y otros tantos episodios en épocas y geografías diversas, siguiendo el patrón de la *Intolerancia* de Griffith) a la enamorada (Lil Dagover) que no se resigna a perder a su marido y que está dispuesta a morir ella.

Aparte del mérito de atraer para el cine a Luis Buñuel, esta película, tal vez la primera obra maestra de Lang, no tiene casi nada de

expresionista pese a que, por generalización nacional-cronológica, se la suele asociar a ese movimiento minoritario del cine alemán de los años diez y veinte.”

El resto de películas del ciclo es el siguiente: *El fantasma de la ópera* (1925), de Rupert Julian, el 13 y 14 de noviembre; *El hombre de las figuras de cera* (1924), de Paul Leni, el 4 y 5 de diciembre; *El Golem* (1920), de Paul Wegener y Carl Boese, el 15 y 16 de enero; *La carreta fantasma* (1921), de Victor Sjöström, el 5 y 6 de febrero; *Sombras* (1923), de Arthur Robison, el 4 y 5 de marzo; *Garras humanas* (1927) de Tod Browning, el 15 y 16 de abril; y *El hundimiento de la casa Usher* (1927) de Jean Epstein, el 13 y 14 de mayo. ♦

Resumen de actividades

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA MUSICAL DE LA FUNDACIÓN

En el marco del proyecto de recuperación de la “memoria musical y sonora” interpretada en la Fundación Juan March ya han sido preservados más de 400 conciertos grabados entre 1975 y 1993.

La variedad de documentos sonoros que podemos encontrar en los fondos de la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos de la Fundación Juan March es el resultado de las donaciones procedentes de legados, de las adquisiciones de grabaciones comerciales compradas por la Biblioteca y de las actividades musicales interpretadas en la sala de conciertos. Este último apartado es de gran importancia, al tratarse de grabaciones en directo –únicas e inéditas– que posibilitan la escucha y el conocimiento del pasado musical, la historia cambiante de la interpretación en España y la aceptación o recuperación de un repertorio instrumental o vocal determinado.

Un afán por el registro y la conservación de tal patrimonio supuso que la Fundación

grabara, en cintas de bobina, conciertos de música de cámara de las más diversas formaciones y géneros, mayoritariamente *Ciclos de Miércoles, Aula de (Re)estrenos* y conciertos especiales. En total se han reconstruido 447 conciertos celebrados entre 1975 y 1993.

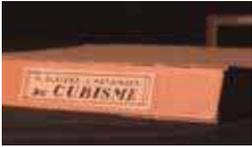
En los últimos años, la Biblioteca ha procurado garantizar la adecuada conversión analógica a digital del contenido de cada una de las cintas, identificando y extrayendo cada uno de los conciertos, y preparando los audios para su adecuada difusión. Ya en 2011 apareció una selección de música española en el portal *Clamor*, accesible en internet.

Estas labores de identificación y digitalización se han acompañado de trabajos contra el deterioro de los soportes de audio, siguiendo pautas y normativas de preservación internacionales que indican cómo suplir la degradación continua de los soportes de audio analógicos y cómo preservar este rico patrimonio musical convertido a digital en un medio de preservación estable. ♦

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.

Nuevo vídeo de la exposición que la Fundación Juan March ofreció en verano, *Gleizes y Metzinger: Du cubisme (1912-1914)*.

Avance de la programación de Conferencias que tendrán lugar a partir de octubre y *trailers* de las películas del próximo ciclo de cine mudo, dedicado al misterio; además, **Manuel Rodríguez Rivero** presenta la película *El legado tenebroso*, del ciclo dedicado al género policíaco.

Mesa redonda, con motivo de la presentación del nuevo volumen de la colección *Españoles emigrantes* dedicado a Bartolomé de las Casas, en la que participaron el autor, **Bernat Hernández**, el director de la Fundación Juan March **Javier Gomá Lanzón** y el historiador **Ricardo García Cárcel**.

Adolfo Roitman, **Julio Treballe** y **Florentino García Martínez** analizan los manuscritos del Mar Muerto. **Eduardo Nolla** ofrece dos conferencias en el ciclo "Tocqueville: su vida, su obra, su tiempo". Dos vídeos recogen varios fragmentos de las entrevistas de la pa-

sada temporada de **Íñigo Alfonso** en *Memoorias de la Fundación*.

Dos vídeos de **Ernesto Caballero** en compañía de las actrices **Karina Garantivá** y **Marta Betriu** sobre su *Poética y Teatro*.

Avance del próximo ciclo de *Viernes Temáticos* sobre "Las pasiones del alma".

Los dos ciegos de **Francisco Asenjo Barbieri** y *Une éducation manquée*, de **Emmanuel Chabrier**, en *Teatro Musical de Cámara* y siguiendo con el ciclo de "Zarzuela Cómica, Homenaje a Guillermo Fernández-Shaw" y "Parodias de óperas: *La Golefemia* y *La fosca*", de Luis Arnedo.

Garnati Ensemble estrenó la obra de Ramón Paus *Ciudadano Sombra* en el ciclo dedicado a Conrado del Campo.

Leonel Morales Herrero y **Antonio Martín Aranda** interpretan el concierto *Ruido - máquinas - música*. En *Recitales para Jóvenes*, **Fernando Palacios** presentó *Paul Klee, el pintor violinista* en tres vídeos; y el **Cuarteto Amber** interpretó *Totem* de Zhang Zhao en *Jóvenes Intérpretes*. ♦

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>