

Fundación Juan March

DICIEMBRE 2015

443

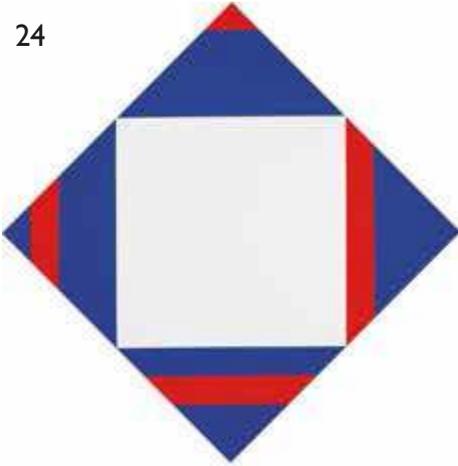
DICIEMBRE 2015

Revista de la Fundación Juan March

443

24

9

14

19

27

16

23

29

12

17

21

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
"Orígenes de la zarzuela" por Álvaro Torrente

Conferencias

- 9 Friedrich Hölderlin, su biografía y sus poemas
12 El Rastro de Madrid, por Andrés Trapiello
14 Martín Chirino, tributo a su trayectoria en "Conversaciones en la Fundación"
16 La relación entre industria farmacéutica y salud

Música

- 17 Finaliza "París 1905. Viñes, una historia del piano"
19 Conciertos en familia: *De raíz popular y Una mañana en la ópera*
20 Los conciertos desde su salón
21 Compositores Sub-35, la joven creación española
23 Jóvenes intérpretes, en domingos y lunes al mediodía

Arte

- 24 Continúa en Madrid la exposición max bill
27 En Palma: "Gleizes y Metzinger: *Du cubisme* (1912-1947)"

Cine

- 29 "El hombre de las figuras de cera" de Paul Leni, en el ciclo de misterio

Biblioteca

- 30 Tres nuevas donaciones
32 Últimos vídeos

ORÍGENES DE LA ZARZUELA

ÁLVARO TORRENTE

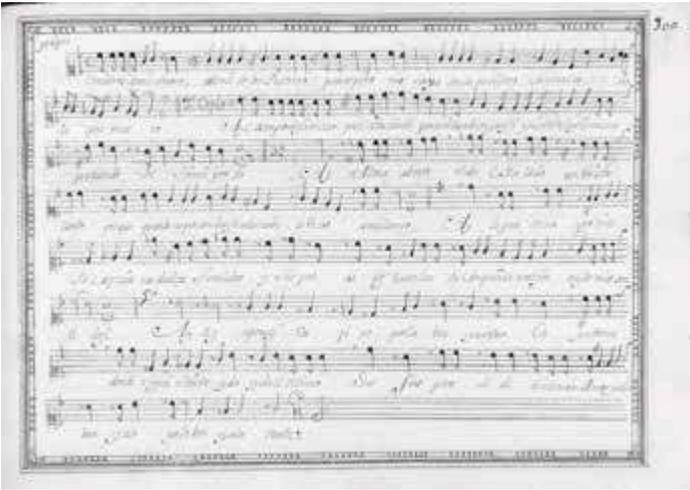
Instituto Complutense de Ciencias Musicales

La segunda mitad del siglo XVII fue un período de gran experimentación en la música teatral española. La boda de Felipe IV con Mariana de Austria en 1649 supuso el fin de casi una década de luto y abrió una etapa dorada de fiestas cortesanas, en la que confluyeron varios personajes: un maduro Calderón, que a partir de 1651 abandonó las tablas de los corrales para consagrarse al teatro áulico; el libretista Rospigliosi, nuncio apostólico de 1644 a 1653, que trajo a Madrid algunas convenciones de la ópera italiana con la ayuda del ingeniero Baccio del Bianco; el compositor Juan Hidalgo, que durante tres décadas reinaría en la música teatral de la corte; Gaspar de Haro, marqués de Eliche, responsable de la organización de los espectáculos cortesanos durante el tercer cuarto de siglo; y, especialmente, el florecimiento de una extraordinaria generación de actrices-cantantes sin las cuales nada hubiera sido posible.

En este período se representaron más de medio centenar de obras teatrales con una participación musical muy superior a la tradición de la comedia nueva. Las obras tienen características diversas, ya que su extensión oscila entre una y tres jornadas y el peso de la música es muy variado. Lo normal era que se cantaran no más del 10 % de los versos aunque se alcanzara excepcionalmente un 25 % (con la salvedad de las dos óperas de Calderón/Hidalgo). No es fácil delimitar el género de este amplio número de creaciones, pero se suelen distribuir en tres grandes grupos: las obras largas, en tres jornadas, denominadas comedias mitológicas, fiestas cantadas o semióperas (no hay consenso entre los expertos); las más breves, en dos jornadas (ocasionalmente una), que suelen llamarse zarzuelas; y las dos “óperas” enteramente

cantadas, aunque se parezcan poco a sus homónimas italianas, que pertenecerían respectivamente a ambas categorías: la “fiesta de zarzuela” en una jornada *La púrpura de la rosa*, y la comedia en tres jornadas *Celos aun del aire matan*. A falta de un estudio sistemático de todo el corpus, no se detectan diferencias profundas entre los dos primeros grupos, más allá de su duración, salvo la mayor espectacularidad de las segundas, por haber sido concebidas para el Coliseo del Buen Retiro, que permitía complejas tramoyas, frente al más modesto teatro del Palacio de la Zarzuela. Es más difícil delimitar las diferencias musicales, ya que su riqueza y complejidad no dependen ni de la extensión de la obra ni tampoco del año de composición, o sea, no existe una “progresión” cronológica. Por ejemplo, la última gran comedia cortesana de Calderón, *Hado y divisa* (1680) apenas tiene un 2 % de versos cantados, frente al 8 % de *El hijo del Sol, Faetón* (1675) o el 26 % de *La estatua de Prometeo* (1670), todas comedias en tres jornadas. Las obras más breves ofrecen una disparidad similar, como ilustran las de Juan Bautista Diamante: *El triunfo de la paz y el tiempo* (una jornada, 1660) con un 46 % de versos cantados, frente al *El laberinto de Creta* (dos jornadas, 1665) con un 8 % o *Lides de amor y desdén* (dos jornadas, 1674) con un 25 %.

La correspondencia de Baccio del Bianco confirma la influencia italiana, inducida por Rospigliosi, en los primeros experimentos teatrales de Calderón. La comedia *La fiera, el rayo y la piedra* (1652), cuya música, hoy perdida, fue compuesta por un desconocido Domingo Scherdo, reintrodujo el estilo recitativo, no sin dificultad, ya que el escenógrafo escribió que “no puede entrar en la cabeza de estos señores que se pueda hablar cantando” (ya no queda-

Juan Hidalgo: parte vocal del lamento "Crédito es de mi decoro" de la comedia *Pico y Canente* de Luis de Ulloa y Pereira (1655). Recogida en el manuscrito 265 de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, conocido como *Manuscrito Guerra*

ba memoria del experimento operístico de Lope en 1627). Un año más tarde, en la comedia *Andromeda y Perseo*, cuya música anónima sí se conserva, los dioses Palas y Mercurio utilizan una suerte de recitativo a la española, en octosílabos y compás ternario, para influir en el alma del humano Perseo, a diferencia de los mortales, que se expresan con tonadas estróficas. La primera atribución segura a Hidalgo es *Pico y Canente*, comedia de Luis de Ulloa estrenada en 1655 de la que se ha conservado el bellissimo y delicado lamento "Crédito es de mi decoro", interpretado por la actriz Luisa Romero, "celebrada música por los recitativos, que los cantó con primor". Fue compuesto por sugerencia de Baccio del Bianco en imitación de modelos italianos tempranos, con los que comparte, además del compás binario y un estilo cercano al recitativo, cromatismos, modulaciones, transiciones armónicas inesperadas, saltos de cuarta disminuida y pausas dramáticas. El compositor continuó participando en celebraciones cortesanas, como la espectacular fiesta teatral de Antonio de Solís *Triunfos de Amor y Fortuna*, con la que se celebró el nacimiento en 1658 de Felipe Próspero, en la que participaron 132 personas, entre ellas 42 actrices-cantantes. O las dos óperas ya mencionadas, con las que se sellaría la Paz de los Pirineos de 1660.

Fue en este contexto donde surgieron las primeras obras breves que acabarían por tomar el nombre de zarzuela. No hay una definición contemporánea del género y quizás lo que tenían inicialmente en común era el lugar de representación, un porcentaje notable de música y la recurrencia a temas mitológicos ovidianos. La tradición identifica la "gran comedia" de Calderón *El jardín de Falerina* (1649) como la primera zarzuela, por estar escrita en dos jornadas, pero no hay ningún dato que la asocie con el Real Sitio ni tampoco tiene las ca-

Encabezado de la zarzuela de Calderón *El golfo de las sirenas*, tal y como aparece en la Cuarta parte de comedias nuevas (Madrid, 1672), conservada en la Biblioteca Nacional de España, R/10638

racterísticas de otras obras posteriores. Mayor acuerdo hay sobre la “zarzuela famosa” en una sola jornada del mismo autor (también llamada “égloga piscatoria”) *El golfo de las sirenas*, estrenada en la Zarzuela en 1657, en donde la música alcanza el 10 % de los versos en boca de seres mitológicos: la diosa Caribdis y, obviamente, las sirenas.

No obstante, *El laurel de Apolo*, obra en dos jornadas de Calderón estrenada un año más tarde, suele considerarse en rigor la primera obra de este nuevo género. Su loa introduce al personaje Zarzuela como humilde villana que define el espectáculo que se va a representar como “No es comedia, sino solo / una fábula pequeña / en que a imitación de Italia / se canta y se representa”. El elevado porcentaje de versos cantados, cercano al 20 %, se debe a que los dioses protagonistas, Apolo y Amor, salen “cantando todo lo que representan”, lo que no escapa de la atención de la graciosa Bata: “Los dioses, aun disfrazados, / dan de quien son señas claras / ... / con tan dulce melodía, / tan süave consonancia / que siempre suena su voz / como música del alma”. La música, anónima y también perdida, acompañaba igualmente algunas intervenciones de los pastores Bato y Rústico y de las ninfas Eco e Iris, además de varios coros. El nuevo modelo tardaría en cuajar y no sería Calderón su principal valedor, sino otros ingenios ascendentes como Diamante, Salazar y Torres, Avellaneda o Vélez de Guevara, quienes, en colaboración con los músicos Hidalgo y Galán, fueron produciendo nuevas creaciones, sobre todo a partir de la década de 1670.

Francisco Herrera el Mozo, acuarela que representa a Mercurio durmiendo a Argos en la zarzuela *Los celos hacen estrellas* de Juan Vélez de Guevara (1673), conservada en la Österreichische Nationalbibliothek de Viena, Cod. Vindob 13.217

Un ejemplo emblemático es *Los celos hacen estrellas* de Juan Vélez de Guevara, de la que conservamos casi toda la música y el texto al completo, incluyendo loa, entremés y fin de fiesta, así como algunas acuarelas que reproducen escenas de la obra. La partitura no se conserva en un único manuscrito, sino dispersa en gran número de antologías de tonos humanos (nombre con el que se conocía a las canciones profanas en lengua española), lo que demuestra que fue una obra de mucho éxito. Concebida para ser representada en diciembre en la Zarzuela, la enfermedad del rey retrasó su estreno hasta el 2 de febrero de 1673, en el Salón Dorado del Alcázar, siendo interpretada por la compañía de Antonio de Escamilla con algunas actrices “sobresalientes” para completar los papeles cantados. La trama desarrolla los amores de Júpiter por la ninfa Ío (transmutada en Isis) con añadidos de pastores, personajes alegóricos y los graciosos Momo y Temia (sin duda representados por el propio Escamilla y su hija Manuela, quien “entre las muchas habilidades que ha tenido ha sido la más celebrada la de la música”). Tras seducir a la ninfa, Júpiter oculta a su enamorada transformándola en una bellísima vaca que despierta las sospechas de Juno, quien la pone bajo la vigilancia de Argos, el pastor de los mil ojos. El artero Mercurio adormece y mata al pastor para recuperar a la becerra, a quien Júpiter acaba por devolver su aspecto humano, para terminar finalmente renunciado a sus lascivas pasiones y reconciliado con su celosa esposa.

Es interesante señalar que varios de los personajes principales no cantan, entre ellos Júpiter, Juno o Argos, debido a la estructura de las compañías teatrales, donde los primeros puestos solían estar ocupados por actores sin habilidades musicales, algo que tuvo consecuencias fundamentales en el desarrollo de la música teatral en España. Por ejemplo, la impericia musical de la legendaria María de Quiñones, que llevaba casi medio siglo en las tablas madrileñas,

hace que los sentimientos de Juno se expresen con versos hablados o con la música de personajes alegóricos (Temor e Ira) o mitológicos (Minerva). Aun así, la música, que acompaña un 18 % de los versos, impregna toda la obra, jugando un papel estructural, no solo en las dos jornadas de la zarzuela, sino también en la loa *Mutatis mutandi*, su planificación muestra rasgos típicos de la ópera italiana contemporánea, utilizando el verso de romance hablado en lugar del recitativo para el desarrollo de la acción y expresando las emociones con tonos donde una ópera utilizaría arias. Incluso algunos números musicales coinciden funcional y estilísticamente con tipologías habituales en la ópera veneciana: hay una escena del sueño, la única intervención cantada de Isis tiene algunos rasgos de lamento, hay un dúo final con imitaciones y movimiento paralelo y hay varios pasajes cómicos de los personajes bufos.

La integración de la música en el drama se puede ver en el inicio de la segunda jornada. Disfrazado de pastor, Mercurio se acerca a Argos cantando tres tonos: con el alegre romance “De las luces que en el mar” atrae su atención y le encandila con su voz; la letrilla “¿Qué quiere Amor?” sirve para completar el engaño y que el vigilante pastor baje la guardia; y con el sexteto/lira “La noche tenebrosa” consigue que cierre todos sus ojos para, enseguida, cortarle la cabeza. Otro ejemplo notable es la única tonada que canta la protagonista Isis en el momento en que recupera su forma humana y quiere comprobar si su voz ha dejado de ser un mugido. Entonces entona “Al aire se entregue”, un verdadero mosaico de afectos contrastantes que oscilan entre la alegría y el lamento, que sirve además para que su padre la reconozca por su voz, reemplazando la anagnórisis ovidiana en la que la vaca escribía su nombre en la arena con su pezuña.

Sin llegar a desplazar a las comedias, en las tres últimas décadas del siglo se consolidó el cultivo de la zarzuela en dos jornadas con la incorporación progresiva de nuevos poetas como Lanuza, Zamora y Cañizares, y varias generaciones de compositores, entre los que destacan Navas, Durón y, en el siglo siguiente, Literes y Nebra. La zarzuela mantendría su temática

mitológica y vinculación cortesana pero incorporándose progresivamente a las tablas de los corrales y ganándose el favor del público. Paralelamente, su estilo musical se fue adaptando a las tendencias, que a principios del siglo XVIII incorporaron nuevos instrumentos como los violines, innovaciones armónicas y recursos formales de raigambre italiana como arietas y arias da capo, sin abandonar nunca rasgos hispanos como los estribillos, las tonadas estróficas o las castañuelas. La última zarzuela conservada del siglo XVII, *Salir el Amor del mundo* (1696), con libreto de Cañizares y música de Durón, ilustra algunas de estas características: su estilo musical es fundamentalmente hispano, con ausencia de arias y predominio de coros y tonadas estróficas en compás ternario y abundantes hemíolas, pero con la inclusión de tres pasajes en estilo recitativo, entre ellos un diálogo entre Amor y Marte, así como la utilización recurrente de los violines y ocasional de otros instrumentos como el clarín o la vihuela de arco. Todavía le esperaban a la zarzuela metamorfosis y peripecias varias antes de renacer, transmutada por el modelo de la *opéra-comique*, en la zarzuela grande de mediados del siglo XIX. ♦

BIBLIOGRAFÍA

- VÉLEZ DE GUEVARA, Juan: *Los celos hacen estrellas*, J.E. Varey y N.D. Shergold (eds.), Londres, Tamesis, 1970.
- DURÓN, Sebastián y CAÑIZARES, José de: *Salir el Amor del Mundo*, A. Martín Moreno (ed.), Málaga, Sociedad Española de Musicología, 1979.
- STEIN, Louise K.: *Songs of Mortals, Dialogues of the Gods*, Óxford, Oxford University Press, 1993.
- FLÓREZ, María Asunción: *Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el Siglo de Oro*, Madrid, ICCMU, 2006.
- FLÓREZ, María Asunción: *Músicos de compañía y empresa teatral en Madrid en el siglo XVII*, Kassel, Reichenberger, 2014.
- TORRENTE, Álvaro (ed.): *La música en el siglo XVII, Historia de la música en España e Hispanoamérica*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2015

En el próximo número: "La tonadilla escénica o el casticismo músico-teatral de la Ilustración" por Alberto Romero Ferrer

Literatura universal, en español

FRIEDRICH HÖLDERLIN, SU BIOGRAFÍA Y SUS POEMAS

El poeta Friedrich Hölderlin será analizado por la germanista, traductora y profesora de la Universidad de Vigo, Helena Cortés Gabaudan, quien el primer día dará la conferencia *Lo que permanece lo fundan los poetas: Friedrich Hölderlin*. La segunda jornada consistirá en la lectura dramatizada de poemas por el actor Ernesto Arias, introducidos por Helena Cortés

Gabaudan; esta sesión contará además con la interpretación de *lieder* a cargo de la soprano Elena Gragera y el pianista Antón Cardó.

Martes 1 de diciembre: Helena Cortés Gabaudan, *Lo que permanece lo fundan los poetas: Friedrich Hölderlin*

Jueves 3 de diciembre: Ernesto Arias, Elena Gragera (soprano) y Antón Cardó (piano), lectura dramatizada de poemas, presentados por Helena Cortés Gabaudan
19:30 horas

En su ensayo *La vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin* (2014), la conferenciante **Helena Cortés Gabaudan** presenta el siguiente panegírico del poeta alemán: “De todos cuantos han existido en el mundo occidental, tal vez sea **Friedrich Hölderlin** el que en más alto grado merece el título de poeta por antonomasia. Tanto su biografía, que revela el destino trágico de un hombre radicalmente entregado a la poesía y golpeado por ella, como sus poemas, en donde se vuelve una y otra vez a la misión, vocación y oficio del poeta, y que son por eso y como pocas veces, poesía sobre la poesía y poesía pura, todo en su vida y su obra confirman esta afirmación tajante”.

A desarrollar e interrelacionar creación poética y vida en torno a la figura de Hölderlin se dedica este ciclo, como resume Helena Cortés Gabaudan: “Friedrich Hölderlin es uno de los mayores poetas de Occidente, cuyos textos han inspirado por igual a escritores y filósofos de todos los países pese a su intrínseca dificultad. Pero es que, además, su biografía muestra como muy pocas veces la imbricación más extrema de poesía y vida. En efecto, Hölderlin orientó toda su existencia –teniendo que asumir por ello mucha incomprensión y no pocas renuncias vitales– hacia la vía poética, tras haber elegido conscientemente la poesía, que aún el pensamiento racional más complejo con la belleza estética más plástica e intuitiva,

como supremo vehículo para transmitir las ideas que le preocupan y lograr con ello una renovación de la sociedad de su tiempo. Porque su obra no habla solo ni en primer lugar de experiencias subjetivas; mucho más allá de ello, el poeta debe ser, para Hölderlin, un mediador entre lo 'divino' y lo 'humano', cuya sagrada misión es traer a los hombres un mensaje renovador, un mensaje que habla de la nostalgia de lo que él entiende por Grecia, de la naturaleza, de la misión histórica de Alemania, de una particular comprensión de la religión, de una exigencia de total transformación política y, una y otra vez, de la propia poesía.

A lo largo de un recorrido por las distintas estaciones de su vida y obra, y con la ayuda de varios de sus poemas, en este ciclo se dará a conocer qué es y cómo puede entenderse una de las pocas vidas, que legítimamente, puede recibir el título de vida poética”.

En la segunda sesión, el actor **Ernesto Arias** ofrecerá la lectura dramatizada de una selección de poemas de Hölderlin, que incluirá fragmentos de la novela lírica *Hiperión* y el poema *El Archipiélago*, contextualizados por Helena Cortés Gabaudan. Asimismo se interpretarán varios *lieder* basados en composiciones del poeta alemán, a cargo de la soprano **Elena Gragera** y el pianista **Antón Cardó**.

Andenken [Memorial]

(...)

*Mas, ahora, a las Indias
han partido los hombres,
desde allá, desde la cumbre batida de aire
en las colinas de viñas, desde donde
baja el Dordoña y al juntarse
con el magnífico Garona con anchura de mar
desemboca la corriente. En verdad, el mar
quita y da memoria,
y el amor también fija los aplicados ojos.
Pero lo que permanece lo fundan los poetas.*

Friedrich Hölderlin,
en traducción de Helena Cortés Gabaudan

Helena Cortés Gabaudan

es profesora titular de Lengua y Literatura alemanas en la Universidad de Vigo. Ha traducido a Heidegger, Schelling, Adorno y Goethe, entre otros.

De 2005 a 2015 ha sido directora de los Institutos Cervantes de Bremen y Hamburgo. Ha dedicado buena parte de sus ensayos y estudios a la figura y obra de Friedrich Hölderlin; así ha publicado las monografías *Claves para una lectura de Hiperión. Política, ética y estética en Hölderlin* y *La Vida en Verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin* y ha traducido la *Correspondencia completa de Friedrich Hölderlin* y varias de las obras poéticas y versiones teatrales de clásicos griegos del poeta alemán.

Ernesto Arias es actor. En teatro, ha trabajado con directores como Eduardo Vasco, Carlos Alfaro, Miguel del Arco, Lawrence Boswell,

José Luis Gómez, Carlos Aladro y Gerardo Vera. Además ha sido coordinador de formación del Teatro de La Abadía, donde ha impartido diversos cursos y talleres. Como director teatral, ha dirigido *Enrique VIII* de Shakespeare, *El castigo sin venganza* de Lope de Vega y *En la calle* de José Ramón Fernández y Ernesto Arias, entre otras. En televisión ha intervenido en series como *Águila Roja*, *Isabel*, *Los hombres de Paco* y *Policías*.

Como director teatral, ha dirigido *Enrique VIII* de Shakespeare, *El castigo sin venganza* de Lope de Vega y *En la calle* de José Ramón Fernández y Ernesto Arias, entre otras. En televisión ha intervenido en series como *Águila Roja*, *Isabel*, *Los hombres de Paco* y *Policías*.

Elena Gragera es soprano. Ha desarrollado diversos programas de carácter temático, focalizados en el *lied* y la canción artística española. Su extenso catálogo de grabaciones contiene, entre otras, *Veinte cantos populares* de Joaquín Nin, *Integral de la obra para voz y piano* de Ernesto Halffter,

entre otras, *Veinte cantos populares* de Joaquín Nin, *Integral de la obra para voz y piano* de Ernesto Halffter,

Integral de la obra para voz y piano de Isaac Albéniz, *Canciones para voz y piano* de Robert Gerhard, *Álbum de Comendadoras* de Eduardo Rincón y José Hierro y la primera grabación mundial de la ópera *Glauca y Cariolano* de José Lidón.

Antón Cardó es pianista. Ha acompañado, entre otros muchos, a cantantes como Gérard Souzay, Jessye Norman, Edith Mathis y Arleen Auger. Cuenta con grabaciones discográficas entre las que destacan la integral de canciones de Isaac Albéniz, Federico Mompou, Joaquín Nin, Joaquín Nin-Culmell, Ernesto Halffter y un monográfico de Josep Soler. Ha interpretado integral es los *lieder* de Alban Berg y de Robert Gerhard, del que ha llevado a cabo la recuperación de su obra para canto y piano. Actualmente está escribiendo una *Introducción al Lied romántico alemán*. ♦

entre otros muchos, a cantantes como Gérard Souzay, Jessye Norman, Edith Mathis y Arleen Auger. Cuenta con grabaciones discográficas entre las que destacan la integral de canciones de Isaac Albéniz, Federico Mompou, Joaquín Nin, Joaquín Nin-Culmell, Ernesto Halffter y un monográfico de Josep Soler. Ha interpretado integral es los *lieder* de Alban Berg y de Robert Gerhard, del que ha llevado a cabo la recuperación de su obra para canto y piano. Actualmente está escribiendo una *Introducción al Lied romántico alemán*. ♦

PRÓXIMO CICLO: OSCAR WILDE

Martes 19 y jueves 21 de enero de 2016

La figura del novelista, poeta, dramaturgo y crítico literario Oscar Wilde será analizada por el catedrático de Filología Inglesa **Fernando Galván**. Se ofrecerá la lectura dramatizada de una selección de obras del escritor irlandés, en la que se incluirán interpretaciones musicales.

Dos conferencias de Andrés Trapiello

EL RASTRO DE MADRID

El escritor, traductor, tipógrafo y editor Andrés Trapiello, Premio Nacional de la Crítica y Premio Nadal, recorrerá la historia y vivencias de este gran mercadillo popular, que se remonta a finales de la Edad Media y en la actualidad está conformado por más de mil puestos.

Jueves 10 de diciembre: *El Rastro. Conocimiento y deseo*

Martes 15 de diciembre: *El Rastro en sesenta imágenes*
19:30 horas

Situado en una de las zonas más castizas de la capital, el origen del Rastro se remonta al siglo XV, cuando una fábrica de salitre y otra de tabaco, además del matadero, atrajeron la proliferación de diversos oficios que se iban asentando en la zona, tales como zapateros, tejedores y curtidores. Ese trasiego de gentes favoreció la venta ambulante. Con el paso de los años y costumbres, cambia la fisonomía de los puestos, se prohíbe la venta de alimentos y de animales vivos a finales del siglo XX, y prolifera la venta de muebles usados, herramientas, revistas, cromos, estampas, libros y discos usados, antigüedades y objetos curiosos.

A comienzos del siglo XX, Ramón Gómez de la Serna afirmaba: “el Rastro es en mi síntesis ese sitio ameno y dramático, irrisible y grave que hay en los suburbios de toda ciudad, y en el que se aglomeran los trastos viejos e inservibles, pues si no son comparables las ciudades por sus monumentos, por sus torres o por su riqueza, lo son por estos trastos filiales”. En dos conferencias, **Andrés Trapiello** recorrerá la historia y el significado cultural del Rastro.

Ilustración de Daniel Perea, *El Rastro de Madrid*. Revista *El Museo Universal*, 1859

EL RASTRO. CONOCIMIENTO Y DESEO

“Walter Benjamin definió como las rebabas de la Historia, hechos y deshechos, objetos, obras, papeles que quedaron a trasmano, rotos o abandonados, y que acaso por ello, por haberse mantenido a salvo de la sobreexposición, muestran más claramente que otros la verdadera naturaleza de lo sucedido. Si como decía Benjamin la cultura está constituida por documentos de barbarie, no hay nada, por pequeño que parezca, que no sea la prueba de un crimen.

Plano de De Wit, c 1623. Se trata del plano más antiguo de Madrid, en la parte central puede distinguirse la inscripción "El Rastra"

Ribera de Curtidores, a finales del siglo XIX

Ribera de Curtidores, años 70

En tales residuos, que pasan en el Rastro de la consideración de basura a la de tesoro en transiciones veloces, reside acaso como en ningún otro documento el conocimiento del pasado y el deseo de la reconstrucción utópica de ese pasado, no desde luego en tanto que barbarie, sino en tanto que paraíso”.

EL RASTRO EN SESENTA IMÁGENES

“Asiduo visitante del Rastro madrileño desde hace cuarenta años, Andrés Trapiello ha hecho a lo largo de los últimos quince más de dos mil quinientas fotografías de las que ha seleccionado sesenta, destinadas a un libro futuro y representativas cada una de ellas de lo que en el Rastro comparece cada domingo. Ellas le permitirán a lo largo de sesenta minutos un recorrido por la genealogía del Rastro de Madrid (su historia y los diferentes autores que se han ocupado de él, así como un breve repaso por otros rastros célebres y los autores que han hablado de ellos) y su morfología: el deseo, el caos, la sorpresa, la memoria, la muerte, la melancolía, el engaño y la mentira, la verdad, el rescate o resurrección, el final, lo originario, la insistencia, etc.”.

Andrés Trapiello es novelista, poeta, ensayista, editor, tipógrafo y traductor. Ha sido galardonado con numerosos reconocimientos

literarios como el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Plaza & Janés, el Premio Nadal, el Premio de Novela Fundación José Manuel Lara y el Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid.

Ha publicado dieciocho volúmenes de su diario *Salón de pasos perdidos*. Entre sus ensayos se encuentran *Las vidas de Miguel de Cervantes*, *Las armas y las letras*, *El arca de las palabras* e *Imprenta moderna: tipografía y literatura en España*; además ha editado a Miguel de Unamuno, Manuel Machado y Ramón Gómez de la Serna, entre otros. Es habitual colaborador en prensa, ha dirigido las editoriales La Ventura y Trieste, y actualmente dirige La Veleta.

Recientemente ha publicado una nueva edición de *Don Quijote de la Mancha*, adaptada al castellano actual. ♦

Conversaciones en la Fundación

MARTÍN CHIRINO

El escultor canario, fundador del grupo El Paso y académico honorífico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Martín Chirino dialogará con Antonio San José en una nueva sesión de *Conversaciones en la Fundación*. Como es habitual, Antonio San José pedirá al invitado, que enuncie tres propuestas que pudieran contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementa con la proyección de vídeos e imágenes relacionadas con la actividad del invitado.

Viernes 11 de diciembre. 19:30 horas

Se transmite en directo (*streaming*) en: www.march.es/directo

Su característica obra abstracta en hierro forjado y acero, la fragua como taller de trabajo y los motivos de la espiral y el viento remiten a un artista conectado con los materiales, paisajes y tradiciones de sus orígenes.

Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925). En 1944 inició sus estudios artísticos en la academia del escultor Manuel Ramos en su ciudad natal, más tarde ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y completó su formación en Italia y en la School of Fine Arts de Londres. A su regreso a Canarias realiza la serie abstracta "Reinas Negras", con influencias del arte africano y el surrealismo.

En 1958 se incorpora al grupo El Paso, junto a Antonio Saura, Manuel Millares, Manuel Rivera, Rafael Canogar y Manuel Viola, entre otros. En esa época comenzó a interesarse por los motivos que,

a la postre, serían predominantes en su obra: la espiral y el viento. En 1960 expone en la muestra colectiva *New Spanish Painting and Sculpture* en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, dos años más tarde realiza su primera exposición individual en la Galería Grace Borgenicht de Nueva York, ciudad donde años más tarde instala un taller, alternando su residencia entre Estados Unidos y España.

A lo largo de su carrera ha expuesto en la Bienal de Venecia, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Galería Thessa Herold de París,

Martín Chirino, *El viento*, 1966. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

En el estudio de la calle Duque de Sevilla de Madrid, 1957 © Ramón Masats

Fundación Martín Chirino, Las Palmas de Gran Canaria

la Galería Sefan Röpke de Colonia, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Instituto Valenciano de Arte Moderno, entre muchos otros. Asimismo su obra forma parte de numerosos museos y colecciones públicas nacionales e internacionales, entre ellos el Museo Guggenheim de Nueva York, la Fundación Juan March, el Museu Fundación Juan March de Palma y el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Premio Canarias de Artes Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, la Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Premio de Cultura 2002 de la Comunidad de Madrid en la modalidad de Artes Plásticas y el Premio Tomás Francisco Prieto de medallística, por citar algunos. Asimismo es doctor honoris causa por las universidades de las Palmas de Gran Canaria y Nebrija de Madrid y académico honorífico de Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando. Ha sido presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid y director del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.

Actualmente es presidente de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas de Gran Canaria. ♦

Martín Chirino, *Lady Hamiraguada*, 1996. Colección del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
© Alfredo Delgado

La cuestión palpitante

LA RELACIÓN ENTRE INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y SALUD

La relación entre industria farmacéutica y salud es el tema a tratar en una nueva sesión de *La cuestión palpitante*; debate en el que intervendrán los invitados Beatriz González López-Valcárcel y Vicente Ortún.

Lunes 14 de diciembre. 19:30 horas

Se transmite en directo (*streaming*) en: www.march.es/directo

Uno de los sectores económicos más rentables, la industria farmacéutica no está exenta de conflictos con los intereses de salud pública. Temas de actualidad como los dictados y recomendaciones de organizaciones internacionales como la OMS, el desarrollo de patentes, la comercialización de genéricos o la provisión de medicamentos en casos de emergencia pandémica serán varios de los temas a analizar por los expertos **Beatriz González López-Valcárcel** y **Vicente Ortún**, quienes dialogarán con Antonio San José e Íñigo Alfonso.

Los presentadores plantearán a nuestros invitados algunas preguntas propuestas por el público. Sugerencias a:

lacuestionpalpitante@march.es

Beatriz González López-Valcárcel, doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

dirige el Máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna.

Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y de la sección de Economía de la Salud de la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) y presidenta de la sección de Economía de la Salud Pública de la European Association of Public Health (EUPHA).

Vicente Ortún

Es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra desde 2011 e investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Salud. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ha realizado estudios de doctorado en Salud Pública en la Johns Hopkins University. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y de la Asociación de Economía de la Salud (AES). Dirige la colección de libros "Economía de la Salud y Gestión Sanitaria". ♦

Autores modernos (II), último concierto del ciclo

PARÍS 1905. VIÑES, UNA HISTORIA DEL PIANO

Laurent Wagschal cierra el ciclo que reconstruye los cuatro conciertos históricos que interpretó Ricardo Viñes en la Salle Érard de París en 1905. Obras de Franck, Fauré, Ravel o Debussy fueron seleccionadas por Viñes como muestra de la música de su tiempo.

Miércoles 2 de diciembre. 19:30 horas

En directo por Radio Clásica, de RNE

Se transmite en directo (*streaming*) en: www.march.es/directo

A lo largo del mes de noviembre, los pianistas Miguel Ituarte, Miquel Villalba y Eldar Nebolsin han reconstruido tres de los cuatro conciertos históricos que ofreció **Ricardo Viñes** en la Salle Érard de París en el año 1905. En esos recitales, el pianista leridano había trazado un repaso por la historia de la composición para tecla desde Antonio de Cabezón hasta Albéniz, Balákirev o Granados.

En el último concierto de aquel ciclo pione-

Maurice Ravel, Hélène Jourdan-Morhange y Ricardo Viñes en San Juan de Luz, en 1923. El 22 de noviembre de 1887, recién llegado a París, Viñes conoció a Ravel, que tenía su misma edad y que, como él, era alumno de Charles de Bériot

ro, Ricardo Viñes ofrecía una antología de la música francesa de los últimos ciento cincuenta años, con obras de tres generaciones distintas: la de Franck, D'Indy o Chausson, la de Fauré, y la de los más jóvenes, de la que formaban parte Debussy, Chabrier, Ravel o Séverac. En el programa figuran obras habituales en el repertorio de Viñes, como el *Preludio, coral y fuga* de César Franck o *L'Isle joyeuse* de Debussy; obras menos frecuentadas de autores aún hoy poco conocidos, como Gabriel Pierné, León Moreau o Henry Février, y creaciones de Ravel o Déodat de Séverac, contemporáneos, amigos y confidentes del pianista.

Ciertamente, el repertorio escogido por Viñes tiene un marcado acento francés. Sin embargo, esta elección está justificada por el enorme peso de la escuela francesa en la literatura pianística del momento. Como señala Màrius Bernadó en sus notas al programa, “¿Acaso existe una sola obra importante de los dos primeros decenios del siglo XX,

Ricardo Viñes tocando el piano con Déodat de Séverac, en presencia de Charles Bordes y de otros amigos y miembros de la familia en la casa familiar de Séverac en Saint-Félix-Lauragais. Viñes y Séverac se conocieron en julio de 1901 y se convirtieron en amigos inseparables.

Séverac visitó Lérida, ciudad natal de Viñes, y este frecuentó la abadía de Fontfroide, donde veraneaban músicos como Séverac y pintores como Redon

dedicada al piano, salida del ámbito germánico, por poner el ejemplo de una tradición musical bien asentada y en absoluto lejana al espíritu vanguardista? Difícilmente encontraremos nada comparable a la alquimia armónica de Debussy (...).

Laurent Wagschal

El pianista francés **Laurent Wagschal** será el encargado de poner el broche a este

ciclo. Profundo conocedor de este repertorio, Wagschal cuenta con una importante discografía que incluye un disco dedicado al repertorio pianístico de Gabriel Pierné, los trece nocturnos de Fauré, el *Concierto* de Chausson o las integrales para violín y piano de

Franck, Pierné y Saint-Saëns junto con Solenne Païdassi. ♦

VIÑES ANTE EL ÚLTIMO CONCIERTO DEL CICLO

Durante años, Ricardo Viñes mantuvo un diario, que permanece inédito, y algunos de cuyos pasajes han sido reproducidos en las notas al programa de este ciclo. Al relatar sus sensaciones sobre el último concierto, el leridano señalaba:

Al fin llegó ese cuarto y último concierto tan deseado, y gracias a Dios concluí con el éxito mayor esta serie tan tremenda. [...] Todo el mundo de pie me aplaudió gritando. [...] Pero qué nervios pasé por lo de no saber bastante bien el programa, falta de tiempo. [...] ¡Qué satisfacción ahora que ha pasado la tormenta! [...] Al acostarme, me pareció imposible no tener la preocupación fija de las otras noches, ¡y tantos meses!

Ricardo Viñes, *Diario*, 17 de abril de 1905

CONCIERTOS EN FAMILIA

Con la misma intención didáctica que tienen los *Recitales para Jóvenes*, que vienen ofreciéndose desde 1975 en la Fundación Juan March, los dos *Conciertos del Sábado* del mes de diciembre, los días 5 y 12, y el último de noviembre, celebrado el pasado sábado 28, están concebidos para el público en general con el mismo espíritu didáctico y un presentador que va hilando las distintas obras del programa.

Sábados 5 y 12 de diciembre. 12:00 horas

Se transmiten en diferido por Catalunya Música

Los dos conciertos que se ofrecen este mes son los siguientes:

De raíz popular: inspirados por el folclore

La influencia de la música popular sobre la música de compositores “clásicos” es el eje de este concierto

Las músicas de tradición oral han influido en numerosos compositores de todo el mundo. El etnomusicólogo, compositor y pedagogo **Polo Vallejo**

plantea un recorrido por tres regiones geográficas (Norteamérica, Centroeuropa y España) y muestra los puntos de contacto entre la tradición y la composición “clásica”.

El **sábado 5 de diciembre**, a las 12:00 horas, la pianista **Cristina Lucio-Villegas**, ofrecerá una selección de obras inspiradas en el folclore.

Una mañana en la ópera

Este concierto proporciona una vía de acceso para entender algunos de los principales rasgos del género operístico a través del humor. Una cuidada selección de fragmentos operísticos sirve para descubrir algunos de los elementos esenciales de la ópera: las formas musicales más frecuentes, los distintos tipos de voces o la importancia de los aspectos visuales.

El **sábado 12 de diciembre**, a las 12:00 horas, **Camerata Lírica de España** (**Gema Scabal**, soprano; **Helena Gallardo**, soprano; **Rodolfo Albergo**, tenor; **Ivan Barbeitos**, barítono; **Mikhail Studyonov**, piano) ofrece obras de Mozart, Rossini, Donizetti y Verdi. ♦

LOS CONCIERTOS DESDE SU SALÓN

Ya puede asistir a un concierto en directo, escuchar un recital celebrado hace días o recuperar las piezas más destacadas de un intérprete desde el salón de su casa. La página web de la Fundación Juan March ofrece diversas posibilidades para acercarse a la música sin salir de casa.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO (STREAMING)

Todos los conciertos de los miércoles y las entrevistas previas se transmiten en directo, **en audio y vídeo**, a través de las páginas web de la Fundación (www.march.es/directo) y de Radio Televisión Española (www.rtve.es/radio/radioclasica).

AUDIOS

Las grabaciones en audio de todos los conciertos están disponibles, **durante los 30 días poste-**

riores a su celebración, en la sección Audio de Conciertos de la institución (www.march.es/musica/audios). Algunas de las grabaciones de los conciertos celebrados en la Fundación están disponibles, **de manera permanente**, en esta misma sección. Las grabaciones de conciertos monográficamente dedicados a la

música contemporánea española están recogidas en el portal **Clamor**.

VÍDEOS

Casi 300 vídeos de conciertos (fragmentos, conciertos completos, montajes combinando explicaciones y actuaciones, entrevistas, vídeos didácticos...) están alojados en la página web de la Fundación (www.march.es/videos).

LA RADIO EN LA FUNDACIÓN

Desde 1994, Radio Clásica de RNE transmite en directo todos los conciertos de los miércoles. Además, desde la pasada temporada, Catalunya Música de Catalunya Ràdio transmite en diferido todos los *Conciertos del Sábado*, así como una selección de los recitales de Música en *Domingo & Conciertos de Mediodía*. ♦

CONCIERTO DEL MES

Cada mes, una de las grabaciones disponibles de manera permanente es destacada como Concierto del mes. Para el mes de diciembre se ha seleccionado el concierto ofrecido por el **Cuarteto Tippett** dentro del ciclo Clásicos del Cine.

COMPOSITORES SUB-35, LA JOVEN CREACIÓN ESPAÑOLA

El formato *Compositores Sub-35*, dedicado a la joven creación musical española, alcanza su cuarta edición. El 9 de diciembre se celebrará este recital, formado por obras para violín y piano de seis autores distintos, que incluye cuatro estrenos absolutos.

Miércoles 9 de diciembre. 19:30 horas

En directo por Radio Clásica, de RNE

Se transmite en directo (*streaming*) en: www.march.es/directo

La serie *Compositores Sub-35*, creada en 2013 y dedicada en exclusiva a los autores españoles que aún no han cumplido los treinta

y cinco años de edad, ha presentado hasta la fecha el trabajo de casi veinte compositores distintos. En su cuarta edición, el concierto protagonizado por la violinista **Mariana Todo-rova** y la pianista **Mariana Gurkova** dará cabida a seis jóvenes autores que desarrollan sus carreras fuera de España, reflejando así la complejidad y la riqueza de este momento histórico.

Como señala José Luis Besada en sus notas al programa, el dúo para violín y piano “parece invitar a tomar la cabeza hacia el pasado”.

En este contexto, la composición actual sigue dos caminos contrapuestos: “por un lado, el replanteamiento de un diálogo concertante entre el violín solista y el piano acompañante (...). Por otro, la negación de tal dialéctica a favor de una oposición radical entre dos universos

sonoros que en el fondo son tan disímiles”. Las seis obras que componen el programa de este concierto muestran estas dos vías de expresión con elementos comunes como las referencias a obras del pasado.

El concierto se iniciará con *Ombra sonante*, una composición de **Joan Magrané** creada en 2012. Al igual que en muchas de sus creaciones, el joven compositor catalán se inspira en dos fuentes literarias (*Leco*, de Giambattista Marino y *The Grave*, de Robert Blair) para articular una obra en cuatro secciones que apelan a elementos extramusicales. Le seguirá el primer estreno del recital: *Montañas ao Lonxe* de

Manuel López, quien desarrolla una notable carrera en el ámbito anglosajón. En su obra, López plantea la evocación de referencias visuales (las montañas) con medios sonoros. El segundo estreno

El concierto se iniciará con *Ombra sonante*, una composición de **Joan Magrané** creada en 2012. Al igual que en muchas de sus creaciones, el joven compositor catalán se inspira en dos fuentes literarias (*Leco*, de Giambattista Marino y *The Grave*, de Robert Blair) para articular una obra en cuatro secciones que apelan a elementos extramusicales. Le seguirá el primer estreno del recital: *Montañas ao Lonxe* de **Manuel López**, quien desarrolla una notable carrera en el ámbito anglosajón. En su obra, López plantea la evocación de referencias visuales (las montañas) con medios sonoros. El segundo estreno

Fragmento de *Ráfaga* en el que se cita a Sarasate

del programa será *Satz*, de **Josep Planells**. Al contrario que López, Planells huye de referencias extramusicales para centrarse en la experimentación sonora.

Mikel Chamizo es el autor de *Ráfaga*, tercer estreno absoluto del concierto. En ella Chamizo llega a citar obras como los *Airs écossais Op. 34* o los *Airs espagnols* de

Sarasate, buscando un juego de contradicciones entre los materiales prestados y propios que conduce a una desigual lucha idiomática entre los dos instrumentos. El préstamo de materiales preexistentes es también utilizado por **Diego Ramos** en su *Fantasia para violín y piano* sobre el *lied Der Doppelgänger* de F. Schubert. El lastimero motivo del

piano con el que se inicia el *lied* de Schubert es tomado como material generador de toda obra, no solo a través de diversas transformaciones sino convertido en elemento armónico estructurador.

El concierto concluye con la versión para violín y piano de *Four Iberian Miniatures* de **Francisco Coll**.

El joven discípulo de Thomas Adès acude al folclore español desde una perspectiva irónica y desprejuiciada, transfigurando elementos característicos del flamenco para crear una partitura que –como apunta José Luis Besada– sitúa a medio camino entre lo cómico y lo iconoclasta.

Las cuatro ediciones de la serie *Compositores Sub-35* han permitido escuchar 26 obras de 23 compositores, entre ellas 10 estrenos absolutos.

Compositores interpretados: Raquel Rodríguez, Héctor Parra, Alberto Carretero, Jesús Navarro, Nuria Núñez, José Minguillón, Joan Magrané, Mario Carro, Fran Cabeza de Vaca, José Rubén Cid, Nuria Núñez, Julián Ávila, José María Ciria, Céler Gutiérrez, Aurora Aroca, Germán Alonso, Luis Román, Rubén Somoza, Manuel Tévar, Manuel López, Josep Planells, Mikel Chamizo, Diego Ramos y Francisco Coll.

Compositores Sub-35 (I), 9 de enero de 2013. Mario Prisuelos, piano.

Compositores Sub-35 (II), 8 de enero de 2014. Taller Sonoro.

Compositores Sub-35 (III), 8 de octubre de 2014. Grupo Cosmos 21.

Compositores Sub-35 (IV), 9 de diciembre de 2015. Mariana Todorova, violín y Mariana Gurkova, piano

Jóvenes intérpretes

MÚSICA EN DOMINGO Y CONCIERTOS DE MEDIODÍA

Los conciertos matutinos en las mañanas de los domingos y los lunes están pensados como apoyo y difusión a los jóvenes intérpretes que inician su carrera profesional. Los recitales de diciembre contarán con una amplia formación compuesta por alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid, en colaboración con el Real Conservatorio Superior de Madrid.

13 y 14 de diciembre. 12:00 horas

El repertorio de este recital, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, muestra dos maneras distintas de entender el sentimiento religioso en el ámbito musical: la francesa, preocupada por la belleza melódica y la experimentación

tímbrica, y la alemana, rica en elementos contrapuntísticos y proclive a la simbología musical.

El recital se iniciará con el *Domine Salvum fac Regem LVW 77* de Jean Baptiste Lully, un motete de pequeño

formato destinado al culto mariano. Con unas melodías de influencia italiana y una estructura típicamente francesa, estuvo destinado en origen a los servicios litúrgicos del convento parisino de la Asunción. Le seguirán dos obras del también francés Marc Antoine Charpentier: el *Magnificat H 73* y el *Miserere H 157*. Fechadas hacia 1670, estas dos composiciones muestran un notable equilibrio entre los aspectos textuales y dramáticos. El concierto finalizará con la cantata fúnebre *Actus tragicus BWV 106* de Johann Sebastian Bach, una obra temprana cuyo texto reflexiona sobre el concepto de la muerte bajo la Vieja y la Nueva Alianza.

J.S. Bach

Marc Antoine Charpentier

Jean-Baptiste Lully

INTÉRPRETES

Alumnos de Canto Histórico de la Escuela Superior de Canto de Madrid, en colaboración con una formación instrumental del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Profesores de canto histórico: Héctor Guerrero y Miguel Bernal

Director musical: Miguel Bernal

Profesor de coro: Ignacio Rodríguez.

CONTINÚA LA EXPOSICIÓN

MAX BILL

La retrospectiva sobre Max Bill, una selección de 170 obras y documentos procedentes de colecciones e instituciones públicas y privadas europeas y americanas, continuará hasta el próximo 17 de enero.

Ofrecemos a continuación una breve biografía del polifacético artista:

1908 Max Bill nace el 22 de diciembre en Winterthur. Es el primogénito del matrimonio formado por Erwin Bill y Marie Bill-Geiger, ciudadanos de Moosseedorf (Berna).

1925 Hace un viaje de estudios a París con motivo de la *Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes* [Exposición internacional de artes decorativas e industriales modernas]. Gana el primer premio en el concurso de carteles para

la conmemoración del centenario de

la fábrica de chocolates Suchard.

1926 Decide estudiar arquitectura.

1927-1928 Estudia en la Bauhaus de Dessau.

1929 Se establece en Zúrich con el propósito de dedicarse al diseño gráfico, al arte y a la arquitectura.

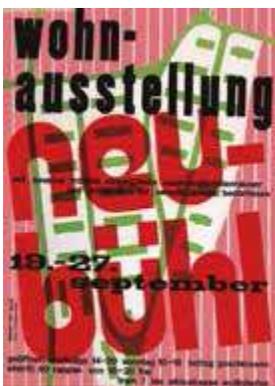
1931 Se casa con Binia Spoerri, violonchelista y fotógrafa. Crea su primera obra tridimensional, *Wellrelief* [Relieve ondulado].

1932-1933 Diseña y construye su propia vivienda y estudio en el barrio de Höngg, en Zúrich (en colaboración con Robert Winkler). Diseña la revista *Information*, la voz de los intelectuales de izquierdas de la resistencia contra

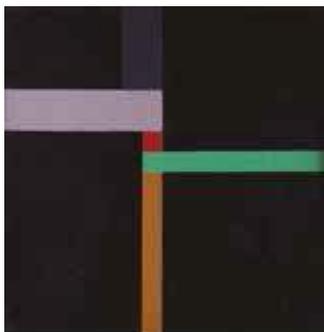
el fascismo, dirigida por Ignazio Silone.

1932-1936 Miembro del grupo de vanguardia Abstraction-Création de París, participa en sus actividades. Expone sus primeras obras pictóricas y sus primeras esculturas en París.

1935-1938 Produce sus *Quinze variations sur un même thème* [Quince variaciones sobre un mismo tema], una carpeta de 16 litografías impresas por Mourlot en París en 1938.

Max Bill, cartel de la exposición dedicada a la vivienda en Naubühl, 19-27 de septiembre de 1931. Colección Merrill C. Berman

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

- 1936** Diseña el pabellón suizo de la *VI Triennale di Milano*, galardonado con el Gran Premio.
- 1937** Se une a la asociación de artistas suizos modernos Allianz.
- 1939** Realiza varios diseños para el pabellón suizo de la Exposición Universal de Nueva York.
- 1940** Funda la editorial Allianz-Verlag.
- 1942** Nace su hijo, Johann Jakob.
- 1944** Organiza la primera exposición internacional sobre arte concreto, *Konkrete Kunst*, en la Kunsthalle de Basilea. Funda la revista *Abstrakt/Konkret*.
- 1946-1947** Realiza una versión a gran escala de su escultura *Kontinuität* [Continuidad] para la *Kantonale Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung, Züka* [Exposición cantonal de comercio y agricultura] de Zúrich. La obra fue destruida en 1948 en un acto de vandalismo.
- 1949** Entra a formar parte de la Union des Artistes Modernes, UAM, de París. Publica la monografía *Robert Maillart*.
- 1949-1950** Proyecta un conjunto de viviendas en Israel empleando componentes prefabricados de Durisol.
- 1950-1955** Planifica, construye y desarrolla el programa académico para la Hochschule für Gestaltung, HfG [Escuela Superior de Diseño] de Ulm. **1950** Primera gran retrospectiva de su producción artística en el Museo de Arte Moderna de São Paulo. Galardonado a continuación con el Gran Premio de escultura en la Bienal de Arte de São Paulo (1951).
- 1951** Diseña el pabellón suizo de la *IX Triennale di Milano* y consigue el Gran Premio.
- 1956** Planifica y construye el pabellón de la ciudad de Ulm en la *Landesgewerbeausstellung Baden-Württemberg* [Exposición Industrial Nacional de Baden-Württemberg] en Stuttgart, en colaboración con otros profesores y alumnos de la HfG. Se convierte en miembro del Deutscher Werkbund. Diseña los primeros modelos de reloj para Jungheans en Schramberg.
- 1956-1957** El museo de Ulm organiza una gran retrospectiva de su obra, que después se expone en Múnich, Duisburgo, Hagen y Zúrich.
- 1957** Dimite de su cargo en la junta directiva de la HfG debido a sus diferencias de opinión con el resto de los miembros y con la Geschwister-Scholl-Stiftung [Fundación de los Hermanos Scholl].
- 1958** Con motivo de su quincuagésimo cumpleaños, Eugen Gomringer edita un volumen de ensayos en su honor. Se realizan retrospectivas en varios museos de Leverkusen, Stuttgart y Winterthur.
- 1959** Entra a formar parte del Bund Schweizer Architekten, BSA [Unión de arquitectos suizos].
- 1960** Pasa a ser miembro de la Eidgenössische Kunstkommission, EKK [Comi-

- sión Federal de Bellas Artes].
- 1961-1964** Idea y construye la sección “Bildern und Gestalten” [educar y configurar] de la *Expo 64* de Lausana (exposición nacional suiza).
- 1961-1968** Se convierte en miembro del consistorio de la ciudad de Zúrich.
- 1964** Es nombrado miembro honorífico del American Institute of Architects, AIA [Instituto Americano de Arquitectos].
- 1966-1967** Planifica y construye el puente de Lavina-Tobel en Tamins (cantón de los Grisones), en colaboración con la empresa de ingeniería Aschwanden & Speck, fundada por Mirko Roš.
- 1966-1968** Diseña y construye su propia casa-estudio en Zumikon.
- 1967** En la *Exposición Internacional y Universal de Montreal* se presenta su escultura *Windsäule* [Columna de viento].
- 1967-1971** Es nombrado miembro del parlamento suizo y catedrático de planificación medioambiental en la Hochschule für Bildende Künste [Academia de Bellas Artes] de Hamburgo.
- 1968** Obtiene el Kunstpreis der Stadt Zürich [Premio de las artes de la ciudad de Zúrich]. Construye la primera *Pavillonskulptur* [Escultura-pabellón] para el Hakone Museum of Art de Japón.
- 1971-1975** Prepara una gran retrospectiva, que se expone en diferentes museos de EE.UU.
- 1972** Pasa a ser miembro de la Akademie der Künste [Academia de Bellas Artes] de Berlín.
- 1976** La revista *Du* le dedica un número especial.
- 1980** Le conceden la Gran Cruz al mérito de la República Federal Alemana y es investido como doctor honoris causa por la Universidad de Stuttgart.
- 1982** Se le otorga el Kaiserring, premio de las artes de la ciudad de Goslar; es condecorado con la Orden de la Corona Belga y nombrado miembro correspondiente extranjero de la Academia de Arquitectura de París.
- 1983** Con motivo de su septuagésimo quinto cumpleaños la ciudad de Zúrich organiza la exposición *Max Bill* en la Helmhaus. Es nombrado Comendador de las Artes y de las Letras de Francia.
- 1985-1994** Presidente del museo y archivo Bauhaus-Archiv en Berlín.
- 1986** Es elegido vicepresidente de la Akademie der Künste de Berlín.
- 1988** Fallece Binia Bill.
- 1991** Se casa con Angela Thomas, historiadora del arte.
- 1993** Se le concede el Premio Imperial de Japón y es nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia.
- 1994** Es investido doctor honoris causa por la Eidgenössische Technische Hochschule, ETH [Universidad Politécnica Federal] de Zúrich. Muere el 9 de diciembre, durante un viaje a Berlín.

GLEIZES Y METZINGER: *DU CUBISME* (1912-1947), EN PALMA

Durante este mes de diciembre, continúa en el Museu Fundación Juan March, de Palma, la exposición “Gleizes y Metzinger: *Du cubisme* (1912-1947)”, que podrá visitarse hasta el 23 de enero de 2016. Se trata de un grupo de seis aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatinas. Los grabados de la edición se prepararon durante los años veinte, pero no se estamparon y publicaron hasta 1947.

El origen de la exposición está en el ensayo que Gleizes y Metzinger escribieron, *Du cubisme*, publicado en 1912 por el poeta y editor parisino Eugène Figuière (1882-1944). Dicho ensayo se reeditó en 1947 con una introducción de **Albert Gleizes** y un epílogo de **Jean Metzinger**.

A continuación reproducimos un extracto del prólogo de Gleizes y del epílogo de Metzinger:

“Treinta y tres años hace ya que Metzinger y yo escribíamos las páginas que hoy se reeditan. ¡Un tercio de siglo! Desde aquel 1912, ¡cuántos sucesos en los campos todos de la actividad, o de la inactividad, humana! ¿Qué nos reserva el porvenir? ¿Una revisión del estado de cosas presentes o una auténtica revolución, aquella que únicamente se pone en práctica humillando la frente y quemando lo que se ha adorado para adorar lo que hemos quemado? ¡Que la mirada, penetrante, intente ver claro a través de los velos del futuro!

(...) En 1912, en el inicio de este estudio, el primero que se escribió sobre el CUBISMO, opinábamos que, de titularlo ‘Sobre el

Jean Metzinger [Sin título, 1946]: Albert Gleizes y Jean Metzinger, *Du cubisme*. París: Compagnie Française des Arts Graphiques, 1947 © Vegap, Madrid, 2015

cubismo’, el término no podría inducirnos a error; sin embargo, pensábamos que, de haber sido elegido por alguien distinto de nosotros, este mismo término no podría justificar unas aspiraciones, las nuestras, que tendían hacia la realización integral de la pintura. Al porvenir le reconocíamos sus derechos; a los pintores, el deber de no perderse con las palabras. Treinta y tres años de sostenidos y variados esfuerzos, por cuenta de unos y de otros, no nos han negado la razón.

(...) Por varias razones escribimos este ensayo. En primer lugar, para aclararnos a nosotros mismos nuestras aspiraciones, pues

andábamos persuadidos de que la pintura no era sólo la consecuencia de reacciones inferiores, espontáneas y sin futuro, sino la resultante de premeditaciones, de reflexiones y de combinaciones inteligentes expresadas en un oficio que era un lenguaje al que el sentimiento y la sensibilidad habían de aligerar. En segundo lugar, para responder a las preguntas que nos asaltaban y para acabar, al menos momentáneamente, con los equívocos y los malentendidos. Finalmente, para asumir todas nuestras responsabilidades sin ocultarnos tras los intermediarios literarios que, por muy bienintencionados que fueran, no aportaban al debate otra cosa que puntos de vista subjetivos.

(...) el original de la obra que aquí reeditamos fue seguido de las ilustraciones que informaban al lector sobre el orden cronológico de nuestras adhesiones a las ideas que constituyeron el fondo del Cubismo. A partir de entonces, se han forjado algunas leyendas tendentes a modificar este orden que nadie se habría atrevido a criticar en 1912.

(...) El cubismo ha ampliado y restablecido en su plenitud tradicional la noción fragmentada del hombre, adoptada desde el Renacimiento. Sin negar sus derechos a lo sensible, a la emoción, ha elevado la pintura hasta la inteligencia.

El estudio de las páginas que siguen es apropiado para hacernos reflexionar so-

bre este cubismo, todavía tan escasamente comprendido, al que ya no se le discute su alcance histórico, pero al que desvirtúan demasiados oportunismos, demasiadas interpretaciones superficiales y demasiadas confusiones inherentes a los prejuicios de nuestro tiempo”.

Albert Gleizes

“No quisiera cerrar este libro sin antes expresar el placer que siento al volver a coincidir con Albert Gleizes. Por muy diferentes que sean hoy en día nuestros puntos de vista personales, no hemos creído deber cambiar nada en nuestro texto; el tiempo nos ha dado la razón: lo que anunciábamos hace treinta y cuatro años se comprueba a diario en las paredes cada vez más acogedoras de las salas de exposiciones. Por prever, Gleizes y yo habíamos previsto hasta nuestra divergencia.

¿No consideramos ya dos posibilidades: una pintura ‘de efusión pura’ y un ‘nuevo realismo’?

La primera se llama ahora pintura abstracta o no figurativa, el segundo ha conservado el nombre de cubismo”.

Jean Metzinger

Tercera película del ciclo dedicado al cine de misterio

“EL HOMBRE DE LAS FIGURAS DE CERA”, DE PAUL LENI

Coordinado por Román Gubern, prosigue el ciclo dedicado al cine de misterio que, en este mes, ofrece la película *El hombre de las figuras de cera*, de Paul Leni.

El hombre de las figuras de cera (“Das Wachsfigurenkabinett”, 1924, Alemania) de Paul Leni, con Emil Jannings, Conrad Veidt y Wilhelm Dieterle. Viernes 4 y sábado 5 de diciembre. 19:00 horas
Presentación: **Oti Rodríguez Marchante** (el sábado, proyección de la presentación grabada del día anterior).

En un museo de figuras de cera, un escritor que debe publicitar el local y que es novio de la hija de su propietario, sueña con sus amenazadores personajes, que cobran vida: el sanguinario sultán Harun Al Raschid, el zar Iván el Terrible y el asesino Jack el Destripador.

Emil Jannings, Conrad Veidt, Wilhelm Dieterle y Werner Krauss, máximas figuras de la interpretación en las obras maestras del expresionismo y el propio Dieterle, gran director posteriormente en Hollywood.

El guion es de Henrik Galeen, autor también de *El Golem* (1920) de Paul Wegener y de *Nosferatu* (1922) de Murnau, dos títulos imprescindibles no solo del expresionismo sino también del cine de misterio y de terror.”

Oti Rodríguez Marchante presenta la película: “*El hombre de las figuras de cera* tiene numerosos elementos y detalles que la sitúan en la planta noble de la Historia del Cine, como son su conexión ambiental y estética con *El gabinete del doctor Caligari*, obra maestra del expresionismo filmada por Robert Wiene en 1920, o su conexión argumental con *Las tres luces* (1921), película de Fritz Lang que también se construía con tres historias. Y es crucial el detalle de los intérpretes de estas historias que se cuentan en *El hombre de las figuras de cera*:

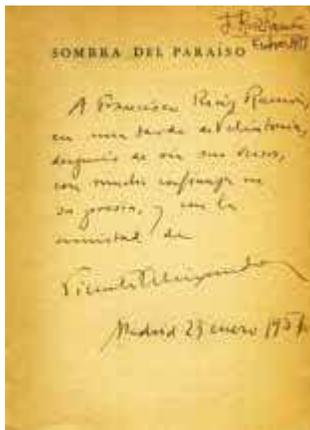
Oti Rodríguez Marchante, periodista y crítico de cine de *ABC*. Ha publicado varios libros dedicados al cine y a sus protagonistas, como *Dos para la tres* y *Amenábar; vocación de intriga*. Ha sido colaborador de los programas de televisión *¡Qué grande es el cine!* y *Cine en Blanco y Negro*. En 2012 recibió el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez de la Academia de Cine.

TRES NUEVAS DONACIONES

La Fundación Juan March ha recibido tres importantes donaciones: la biblioteca personal de Francisco Ruiz Ramón, el archivo musical del compositor Román Alís y el fondo fotográfico de Conciertos Vitoria. Donaciones que complementan y se interrelacionan con otras colecciones de teatro y música contemporánea existentes en la Biblioteca.

LA BIBLIOTECA PERSONAL DEL ACADÉMICO Y ESTUDIOSO TEATRAL FRANCISCO RUIZ RAMÓN

Francisco Ruiz Ramón (Játiva, 1930-Tampa, Estados Unidos, 2015) vivió gran parte de su vida en Estados Unidos en donde fue profesor de Literatura Comparada en varias universidades (Purdue, Chicago, Vanderbilt). Tras su muerte, sus herederos han donado su biblioteca personal de cerca de dos mil títulos a la Fundación.

Dedicatoria de Vicente Aleixandre (1951)

la literatura, estética, psicología, religión, historia, arte, así como estudios sobre autores concretos: Pedro Calderón

de la Barca, Ramón del Valle-Inclán, Antonio Buero Vallejo, Miguel de Unamuno, William Shakespeare, etc.

También incluye textos de teatro español de todas las épocas (Lope de Vega, Calderón, Valle-Inclán, Alfonso Sastre, etc.) y de otros países (Gran Bretaña, Francia, etc.), así como poesía y novela en menor medida.

Es una colección personal, una biblioteca de estudio, en la que están volcados los intereses intelectuales de Francisco Ruiz Ramón desde muy joven. La mayor parte de los libros están firmados y fechados, indicando además el lugar de adquisición. Son ediciones de bolsillo, asequibles, libros trabajados y que responden a sus gustos e inquietudes personales, en los que abundan las anotaciones, las dedicatorias y la huella del momento a través de los papeles que conservan en su interior.

EL ARCHIVO MUSICAL DEL COMPOSITOR ROMÁN ALÍS

El compositor **Román Alís** (Palma de Mallorca, 1931-Madrid, 2006) abarcó numerosos estilos: en una primera etapa el dodecafonismo, una etapa intermedia relacionada con el neoclasicismo y, finalmente, fue especialmente

relevante un estilo semitonal basado en cuartas. Tras su fallecimiento, los herederos decidieron donar su archivo musical a la Biblioteca de la Fundación. La donación, recibida recientemente, incluye toda su producción musical (223 obras), recortes de prensa y otros documentos de gran interés para comprender su creación.

Entre su amplio catálogo (música de cámara, orquestal, incidental, etc.) cabe destacar las siguientes partituras: *Los salmos cósmicos* (compuesta en 1969 con la ayuda de una beca de creación musical concedida por la Fundación Juan March), la *Symphonie de chambre Op. 27* (1962), el *Concierto para piano y orquesta de cuerda Op. 155* (1989) o *Jesucristo en el desierto Op. 141* (1985) para barítono, coro mixto y orquesta. En la Fundación se han interpretado seis obras de Alís. Todas estas grabaciones son accesibles desde el portal Clamor: colección digital de música española.

FONDO FOTOGRÁFICO DE LA AGENCIA CONCIERTOS VITORIA

Conciertos Vitoria, sita en Madrid, viene organizando eventos de música clásica

Detalle de partitura manuscrita original de Román Alís

desde principios de los sesenta; conciertos y festivales con la participación de los más relevantes compositores, intérpretes, orquestas y directores de la escena nacional e internacional. Ante la necesidad de desprenderse

de parte del archivo por cambio de sede ofrecieron la donación del archivo de fotografías a la Biblioteca de la Fundación, una interesante colección de materiales históricos que enriquece los fondos de la Biblioteca. ♦

Rafael Frühbeck de Burgos. Foto: Klaus Hennch. Zúrich

ÚLTIMOS VÍDEOS

Nuevos vídeos en diciembre, disponibles en: www.march.es/videos/

Con motivo de la exposición “Max Bill”, se han realizado varios vídeos sobre el artista suizo: un avance, con un recorrido

por la exposición, y varios vídeos breves en los que interviene **Jakob Bill**, el hijo del artista.

Del ciclo *Exploradores, conquistadores y viajeros* se ofrecen las conferencias de **Eduardo Martínez de Pisón** sobre **Marco Polo** y **Adolfo Domínguez Monedero** sobre **Alejandro Magno**. En *La cuestión palpitante* ofrecemos el vídeo completo de la intervención de **Ruth Ferrero** y **Ana Planet** sobre “El mundo árabe en movimiento”, junto con los periodistas **Antonio San José** e **Íñigo Alfonso**.

El 6 y el 8 de octubre, en *Literatura universal, en español*, el escritor y crítico teatral

Marcos Ordóñez nos acercó a la figura de **Anton Chejov**. El día 8, se ofreció una lectura dramatizada

por **Irene Escolar** e **Israel Elejalde**, con los comentarios de **Marcos Ordóñez** y con **Eduardo Fernández** al piano.

También en octubre, **Carmen Iglesias** nos presentó la semblanza del jurista y

filósofo francés **Montesquieu**, “un clásico políticamente incorrecto”.

El 30 de septiembre, la Fundación Juan March inauguró su temporada con un concierto extraordinario a cargo de **Stefan Mickisch**; una de las obras que interpretó, su *Fantasia improvisada sobre Das Rheingold* de Wagner, se ofrece en este vídeo.

Tropos Ensemble (**Luca Chiantore** y **David Ortolà**, pianos) ofreció “Tropos sobre los Cuadros de una Exposición de Modest Mussorgsky” en el ciclo *Reciclar, reutilizar, recomponer*.

El segundo concierto del ciclo *Clásicos del cine*, titulado “De la pantalla al escenario”, corrió a cargo del **Cuarteto Tippett** y estuvo centrado en las músicas de autores vinculados a Hollywood. En este vídeo se presenta la interpretación del tema principal de *Psicosis*, composición de Bernard Herrmann para la película de Hitchcock.

Entre el 11 de mayo y el 1 de junio del próximo año, se ofrecerá el ciclo *El universo musical de Bertolt Brecht*, del que se ha preparado un vídeo presentación. ♦

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>