

Fundación Juan March

ENERO 2016

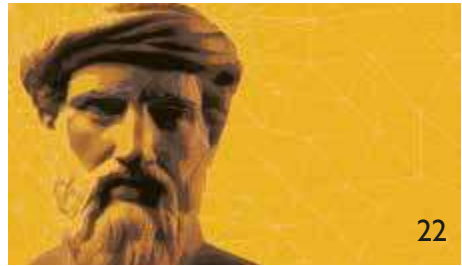
444

ENERO 2016

Revista de la Fundación Juan March

444

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
 “La tonadilla escénica o el casticismo músico-teatral de la Ilustración”, por
 Alberto Romero Ferrer

Avance de programación enero-mayo

- 9 Música
 11 Conferencias

Música

- 13 Teatro Musical de Cámara: *Trilogía de Tonadillas* de Blas de Laserna
 15 Comienza los miércoles: Chopin y la posteridad
 17 De la Renaixença al Noucentisme, los sábados
 18 La tristeza, la pasión del alma en los “Viernes Temáticos”
 19 Jóvenes intérpretes, en domingos y lunes al mediodía

Conferencias

- 20 Oscar Wilde analizado a partir de su figura y su obra
 22 Pitágoras: su vida, su obra, su tiempo
 23 José María Merino en “Poética y Narrativa”
 24 A análisis: el liderazgo político de la democracia española
 25 Homenaje a José Sacristán
 26 “Memorias de la Fundación” con Anna Birulés

Arte

- 27 Concluye la retrospectiva de Max Bill en Madrid
 29 En Palma: finaliza “Gleizes y Metzinger: *Du cubisme (1912-1947)*”

Cine

- 30 Continúa el ciclo de misterio con “El Golem”, presentada por Emilio Gutiérrez Caba

Biblioteca

- 31 Fundación Juan March: Historia ilustrada (1955-2015)

32 Últimos vídeos

Calendario de actividades de enero

LA TONADILLA ESCÉNICA O EL CASTICISMO MÚSICO-TEATRAL DE LA ILUSTRACIÓN

ALBERTO ROMERO FERRER
Universidad de Cádiz

SU ORIGEN SUBALTERNO

En la historia del género breve del siglo XVIII la presencia de la música constituía un elemento que cada vez irá teniendo mayor presencia. El nuevo sainete, cuyo modelo había implantado en los teatros de Madrid Ramón de la Cruz a mediados de la centuria, junto con su larga parentela de ascendencia barroca –jácaras, entremeses, mojigangas, etc.–, que seguía ocupando los intermedios de la función principal, solía concluir con un número cantado, un baile o un fin de fiesta. Estos finales cantados con presencia también de la danza, finalmente, de apéndice subalterno de una obra de entreactos se independizará de la pieza mayor para tener vida propia. Surgía así la tonadilla escénica.

Sobre la base de la canción y una estructura en principio tripartita, constituye una de las formas más representativas del teatro nacional del periodo junto con el sainete lírico, frente a la opereta de ascendencia francesa y la ópera cómica italiana. Había en la tonadilla escénica además un sustrato sonoro que procedía de la danza teatral de influencia popular: fandangos, boleros, seguidillas, polos y tiranas que, de los ambientes populares de la fiesta y la taberna, darán el salto a las tablas de la escena para asumir un fuerte protagonismo que se prolongará además hasta la primera mitad del XIX, tanto en las funciones exclusivas de teatro en verso como en las misceláneas.

Mezcla híbrida, por tanto, de texto que se canta y de texto que se recita, la mayor complejidad que irá adquiriendo el componente de la orquesta así como la necesidad de llenar el espacio completo de un entreacto, harán posible el extraordinario desarrollo de un género, en principio humilde, pero que con una cierta rapidez se apodera de los escenarios para transformarse en uno de los grandes reclamos de los públicos más diversos, incluidos los más populares. Pues en palabras de Nipho “ya no se va al teatro por la comedia, sino por sainetes y tonadillas”.

La Tirana.
Óleo de Francisco
de Goya, 1799.
Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando

Su aparición también tenía que ver con el agotamiento de los antiguos y arcaicos entremeses de Trullo que solían incluirse en el primer intermedio, cuyo espacio vendrá a cubrir, no entrando en principio en conflicto con la función y el lugar del sainete que se había apropiado del segundo y tercer intervalo de la función. Algo completamente institucionalizado a partir de 1780.

LA MÚSICA SOBRE EL TEXTO

Para diferenciarse del sainete, con el que por otro lado comparte tipos, situaciones, lenguaje y argumentos, la tonadilla aceptará finalmente la música en su totalidad –en su segunda época–, transformándose en una especie de ópera bufa mínima, en la que las habilidades interpretativas de sus cantantes, su extraordinaria mordacidad cómica, así como la mayor presencia de lo musical, gracias a la incorporación de una orquesta en miniatura, harán las delicias de un auditorio a caballo entre el populismo de otras épocas y un cierto refinamiento formal y social, lo que posibilita la fuerte compenetración de mundos en apariencia enfrentados, lo que otorgará al género una extraordinaria originalidad dentro de su doble rango como pieza de teatro breve sin grandes pretensiones, pero también como pieza musical, ahora sí con alguna que otra pretensión artística, al menos en su época de mayor esplendor.

Pues si de la tradición y el contexto dramático tomaba aquellos elementos propios del majismo sainetero y el tono ciertamente burlesco y paródico que presidirá sus mínimos argumentos en torno al cortejo, desde el punto de vista sonoro nos encontraremos con auténticas óperas

GLOSARIO**Bolero**

Aire musical popular, cantable y bailable en compás ternario y de movimiento majestuoso.

Fandango

Baile procedente de América, de carácter alegre y festivo.

Polo

Baile y canto popular andaluz.

Seguidilla

Baile y canción popular, en ritmo ternario y animado, de tono jocoso y satírico.

Tirana

Canción popular de aire lento y ritmo sincopado en compás ternario.

cómicas donde se entremezclaban las formas musicales autóctonas con el mejor clasicismo operístico. De esta suerte, majismo y petimetría se dejaban contagiar del cosmopolitismo musical extranjerizante, y la música de los ritmos y las formas castizas de los primeros.

LA TONADILLA EN LA BATALLA TEATRAL DE LA ILUSTRACIÓN

Su desarrollo dramático y cronológico se ciñe fundamentalmente a la segunda mitad del XVIII, coincidiendo con el neoclasicismo más dogmático, de acuerdo también con un posicionamiento de las elites ilustradas, quienes observaban estas composiciones, dado su alcance popular y su visualización casticista de la realidad española, como un elemento desestabilizador de los propósitos educadores y morales que debían presidir la escena. Por esta razón, Moratín escribiría en el prólogo a *La comedia nueva*: “De muchos escritores ignorantes que abastecen nuestra escena de comedias desatinadas, de sainetes groseros, de tonadillas necias y escandalosas, formó un don Eleuterio”. Un comentario que hundía sus raíces en la controvertida batalla en torno al arte de Talía que sacude toda la centuria, y que bien resumía en sus *Orígenes del teatro español*: “El teatro tiranizado por copleteros estúpidos, administrado por cómicos del más depravado gusto, sostenido por una plebe insolente y necia”. La tonadilla, dadas sus raíces literarias y sus antecedentes dramáticos, pero también dada la imagen social de la que se nutría, no va a escapar de la controversia, para entrar de lleno en una polémica que se encuadraba además en el debate más amplio civilización versus barbarie. Una dialéctica que se articulará en torno a las coordenadas de la petimetría y el majismo dieciochescos: el argumento de confrontación básico del género.

Pandereta. Siglo XIX. Museo del Traje-CIPE.
Antiguo Museo Nacional del Pueblo Español, 13959

José Subirá establece cinco etapas en el desarrollo del género:

- 1) Aparición y albores (1751-1757)
- 2) Crecimiento y juventud (1758-1770)
- 3) Madurez y apogeo (1771-1790)
- 4) Hipertrofia y decrepitud (1791-1810)
- 5) ocaso y olvido (1811-1850)

Así, Samaniego escribía en 1786 en *El Censor* refiriéndose a la tonadilla: “En ellas verá Vm. compendiados todos los vicios de nuestros sainetes, amén de otros muchos que le son peculiares. Este sí que es el imperio donde dominan las majas y los majos. Las naranjeras, rabaneras, vendedoras de frutas, flores y pescados, dieron origen a estos pequeños melodramas: entraron después en ellos los cortejos, los abates, los militares y las alcahuetas”.

Situada, pues, en el mismo epicentro de la batalla teatral del XVIII –lo que habla de su significativa importancia–, su evolución corre paralela al desarrollo de la polémica cultura dramática de la Ilustración, como también a determinados ámbitos musicales, con especial atención a todo lo concerniente a los modelos de la música escénica culta española, que se ve supeditada a la sombra que ejerce la irrupción de la ópera italiana como género hegemónico y la renovación emprendida por el sainetero de Madrid respecto a la zarzuela hispánica.

EVOLUCIÓN: DE HUMILDE INTERMEDIO A ÓPERA BUFA

Si al principio se encuentra fundida con el sainete a modo de pequeño epílogo del mismo con la fusión de texto, música y danza, y el canto se acompaña básicamente de guitarra, panderos y castañuelas, después pasará a tener vida independiente. Esta autonomía parcial la transforma en un intermedio propio de la representación, y para diferenciarse de su ascendencia sainetera sustituye el rudimentario acompañamiento de la guitarra por la orquesta. De esta manera se invierten los esquemas del sainete, al colocarse el componente musical en primer término, supeditando a un lugar secundario los textos. Asimismo la tradición folclórica de la copla que podía servir de sustento al género también sufrirá una primera metamorfosis culta, gracias al tratamiento orquestal de ritmos y melodías, además de las contaminaciones extranjerizantes.

Retrato de Mariana Márquez bailando el zorongo. Lorenzo Barrutia, ca. 1795. Biblioteca Nacional, Bellas Artes, 400068

Su momento de esplendor coincide con el último tercio de la centuria, la época de los grandes ilustrados y neoclásicos –Jovellanos, Moratín, Meléndez Valdés–. Un periodo en el que el género ha adquirido tanta fuerza y sofisticación que como nos indicara Iriarte en su poema *La Música* constituye “a veces todo un acto, según su duración y su artificio”. Nos encontrábamos, pues, ante pequeñas comedias o sainetes cantados íntegramente en los que se dejaba sentir –y mucho– el peso del

italianismo y afrancesamiento musical, al calor de la ópera extranjera que se dejaba ver en los teatros de las plazas más importantes del país: Madrid, Cádiz, Barcelona, Valencia...

Su evolución posterior consolidará a la tonadilla, ya en la cuarta etapa, como un género tal vez demasiado complejo respecto a sus escuetos orígenes: la impronta de una mayor ampulosidad musical, y el haberse convertido en un género operístico propiamente dicho, posibilitan este teatro como una plataforma para –en palabras de Subirá– “revestirse con estilos extraños e influencias exóticas que no contribuirán a ensanchar el acervo nacional, sino a destruirlo y disiparlo”. Se refería el erudito al paulatino abandono del plebeyismo y casticismo dieciochescos que se verán ahora sustituidos por una visión burguesa de la sociedad, lo que se dejará sentir en personajes y argumentos como también en los textos y sus respectivos acompañamientos musicales cada vez más sofisticados y sinfónicos, pues “sucede un aburguesamiento sin rasgos típicos ni altas idealidades”.

La posadera y los jugadores.
Tonadilla a tres de Blas de
Laserna, 1781. Biblioteca
Nacional- MC/3059/4

La brevedad de tiempo y su carácter de complemento cómico respecto a la función principal, que eran sus coordenadas de raíz, ahora se habían transformado en dos obstáculos que había que eliminar pues ya nada tenían de aliados para la sátira rápida y la frescura del gesto musical; sátira rápida y frescura musical que habían de desaparecer por completo para dar lugar a auténticas óperas bufas, aunque breves, igual de sofisticadas que aquellos géneros cultos y grandes donde pretendía mirarse la tonadilla.

CLASIFICACIÓN

Una posible clasificación debía atender, en primer lugar, al número de personajes. En este sentido, se pueden establecer dos grandes grupos: de un lado las tonadillas “a solo” con un único cantante –hombre o mujer– y, de otro, las tonadillas “para interlocutores” con varios. A su vez estas últimas podían ser a dos, tres, cuatro... Las primeras, más simples en sus formas musicales, se basaban en la copla y en formas estróficas menores como la letrilla; desde el punto de vista temático solían tener un fuerte carácter satírico y burlesco. Frente a este esquema unipersonal, la tonadilla para varios cantantes desarrollará escenas de conjunto que tienden hacia el cuadro costumbrista tal y como lo había concebido Ramón de la Cruz para el sainete, prodigando escenas inspiradas en la vida cotidiana y de las clases más populares. Otra suerte diferente son aquellas que escapan de estos esquemas iniciales para aventurarse por los terrenos de la comedia aburguesada de mayor complejidad en todos sus aspectos.

LOS AUTORES: DE MISÓN A LASERNA. HACIA EL GRAN MANUEL GARCÍA

Entre los compositores del género tenemos significativos nombres del panorama musical de la Ilustración: Antonio Guerrero, Luis Misón, Pablo Esteve, Blas de Laserna, Manuel Ferreira, Antonio Palomino, Pablo del Moral o el importante Manuel García, cuya trayectoria artística

puede servir para ilustrar el propio avance musical y escénico de la tonadilla, evolucionada de modesto complemento dramático a pieza de cierta envergadura y mayores dimensiones en todos los ámbitos que podían concernirle. Pues García, quien se había consolidado como cantante y actor de sainetes y tonadillas en los teatros del Cádiz de finales del XVIII, se adentrará en la composición de libretos y músicas tonadillescas que deben considerarse como parte del canon y el repertorio en lo estético y lo técnico, para a continuación dar el salto a los bufos napolitanos, y de ahí a la ópera italiana y francesa de transición hacia el XIX, donde se consolidará como uno de los grandes nombres de la interpretación y la composición de la Europa romántica. Entre sus obras quedaban tonadillas como *El majo y la maja* (1798), operetas como *Quien porfía mucho alcanza* (1802) que incluía varias seguidillas con acompañamiento de guitarra, *El criado fingido* (1804) o el monólogo *El poeta calculista* (1805) con el famosísimo “Yo que soy contrabandista”. Con él, la tonadilla cerraba su ciclo, pero sus ecos seguirían en la canción y el belcantismo del XIX. ◆

BIBLIOGRAFÍA

- VVAA: *Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII*, Madrid, CSIC / Universidad Autónoma de Madrid, 2008.
- LE GUIN, Elisabeth: *The Tonadilla in Performance: Lyric Comedy in Performance in Enlightenment Spain*, Berkeley, University of California Press, 2014.
- ROMERO FERRER, Alberto y MORENO MENGÍBAR, Andrés (eds.): *Manuel García: de la tonadilla escénica a la ópera española*, Cádiz, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2006.
- SUBIRÁ, José: *La tonadilla escénica*, Madrid, Tipografía de Archivos, 1928-1930, 3 vols.
- SUBIRÁ, José: *La tonadilla escénica. Sus obras y autores*, Barcelona, Labor, 1933.

De enero a mayo

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Nuevos formatos, nuevos estilos y nuevos repertorios. La programación musical del primer semestre de 2016 viene marcada por la novedad y la variedad, con casi cien conciertos distribuidos en más de quince proyectos.

PULSIÓN TEATRAL

Una nueva edición de **Teatro Musical de Cámara** inaugura la programación musical de 2016 (ver páginas 13 y 14). Pero no será la última: en abril tendrá lugar la puesta en escena de *El Pelele*, tonadilla escénica de Julio Gómez, y *Mavra*, ópera de cámara de Ígor Stravinsky. Ambas se interpretarán en las versiones para canto y piano de los propios compositores y contarán con la dirección escénica de Tomás Muñoz, quien ya dirigió *Fantochines* en la temporada 2014-2015 y *Cendrillon* en la temporada 2015-2016.

Eduardo López Banzo participará en Los Scarlatti y el barroco napolitano

Un nuevo formato completará la apuesta de la Fundación por los géneros dramático-musicales. Estará

Luis Claret intervendrá en el ciclo Suites de Bach

dedicado al melodrama, un género que integra declamación, acción teatral y música, cuya naturaleza híbrida ha dificultado su integración en los teatros de prosa y en las salas de conciertos. Esta primera edición, titulada **Liszt dramaturgo**, estará dedicada a los cuatro melodramas compuestos por Franz Liszt. La actriz Clara Sanchis y la pianista Miriam Gómez Morán serán las encargadas de interpretar estas obras.

PERSONAJES

En los próximos meses, distintos ciclos de conciertos pondrán su foco sobre las visiones musicales de influyentes personajes históricos (compositores o no). Así, el ciclo **Chopin y la posteridad** (ver páginas 15 y 16) ofrecerá una panorámica sobre la influencia ejercida por Chopin. Por su parte, **Los Scarlatti y el barroco napolitano** (miércoles de febrero-marzo) esbozará en paralelo las trayectorias compositivas de Alessandro y Domenico Scarlatti y la huella que sus obras dejaron en otros compositores en Nápoles, en Roma y en Madrid. La música barroca también protagonizará el ciclo **Suites de Bach** (sábados de febrero) mientras que en **El universo musical de Bertolt Brecht** (miércoles de mayo) se

revisitará la poliédrica relación del dramaturgo con la música.

CARTOGRAFÍAS

Varios ciclos de este semestre pondrán el foco sobre la música en ámbitos geográficos concretos. Es el caso de **De la Renaixença al Noucentisme** (sábados de enero y febrero), que se centra en la música catalana de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX partiendo de movimientos culturales como la Renaixença, el Modernismo y el Noucentisme. En **La música inédita de Carlos IV** (ver página 17) se explora la música vinculada a la geografía íntima de Carlos IV y de su hija, María Luisa de Borbón. El reciente descubrimiento de la biblioteca musical de los borbones en Parma permitirá interpretar piezas de ámbito cortesano, en muchos casos inéditas. **Aflamencados** (sábados de marzo) viajará hasta distintas regiones del flamenco, mientras el ciclo **Polifonías del mundo** (sábados de mayo) permitirá conocer distintas tradiciones orales de canto coral.

MÚSICA DE HOY

La música contemporánea ocupará un lugar destacado en la programación musical del primer semestre de 2016. Así, la obra pianística del británico George Benjamin entablará un diálogo con la de su maestro, Olivier Messiaen (**Benjamin dialoga con**

Carlos Mena, intérprete en el ciclo Los Scarlatti y el barroco napolitano

Messiaen, miércoles 16 de marzo). Imagen, luz y sonido se fundirán en **Cortazaedro** (miércoles 30 de marzo), un espectáculo que trasciende al concierto clásico. Por último, la creación estadounidense más reciente será explorada en el ciclo **Estados Unidos hoy** (miércoles de abril).

Esta completa programación, en la que continúan los conciertos de *Música en Domingo & Conciertos de Mediodía*, los *Recitales para jóvenes* y el ciclo *Las pasiones del alma*, se cerrará con el **con-**

Celso Albelo

cierto de clausura que ofrecerán el 4 de junio el tenor **Celso Albelo** y el pianista **Juan Francisco Parra**.

De enero a mayo

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

La programación de conferencias de la Fundación Juan March presenta una variada propuesta que incluye aproximaciones a la filosofía con Pitágoras y un seminario a cargo de Josep Maria Esquirol, a la literatura con la presencia de escritores como José María Merino, Alberto Vázquez-Figueroa o Pere Rovira y ciclos dedicados a la creación cervantina, la figura femenina en la mitología y a Oscar Wilde y Bertolt Brecht. Semblanzas de Alfonso X y Fra Angelico, un ciclo sobre arquitectura histórica y sesiones de debate, entrevistas y cine mudo se incluyen asimismo entre los actos a desarrollarse próximamente.

FILOSOFÍA

La programación de conferencias se inicia con el análisis de la figura de uno de los filósofos eminentes del arcaísmo griego, **Pitágoras**, a cargo de **David Hernández de la Fuente**. También se dedicará otra sesión a la filosofía contemporánea con un seminario centrado en el análisis de la condición humana que impartirá **Josep Maria Esquirol**.

LITERATURA

La literatura estará ampliamente representada por figuras de clásicos contemporáneos como **Oscar Wilde** y **Bertolt Brecht**, así como por protagonistas de todos los géneros, el teatro con **Paloma Pedrero**, la narrativa con **José María Merino** y **Pere Rovira** en la poesía, además de la reflexión autobiográfica de **Vicente Molina Foix**. Varios ciclos analizarán obras singulares como son las cartas de **Abelardo y Heloísa** por **Carme Riera** y la creación cervantina tomando como referencia sus lecturas, en el ciclo “Caballeros, picaros y pastores” coordinado por **Jorge García López**.

El ciclo “Hadas, brujas y sirenas” presentará un recorrido antropológico, histórico y literario a través de diferentes mitologías femeninas, de la mano de **Victoria Cirlot**, **María Tausiet** y **Carlos García Gual**.

ARQUITECTURA HISTÓRICA

El ciclo titulado “Monumentos” propone un recorrido por la historia universal a través de símbolos arquitectónicos que enmarcan su desarrollo, desde la Grecia clásica con el Partenón hasta el Guggenheim de Bilbao, pasando por la mezquita de Córdoba, Santa Sofía, la pirámide de Kukulcán, la Capilla Sixtina y la Torre Eiffel. Las sesiones serán desarrolladas por **Carmen Sánchez**, **Antonio Almagro**, **Pedro Bádenas**, **Miguel Rivera**, **Fernando Marías**, **Miguel Aguiló** y **Luis Fernández-Galiano**.

ENTREVISTAS Y DEBATES

El análisis de asuntos relevantes de la realidad social tiene su espacio en *La cuestión palpitante* donde se dedicarán sesiones al **liderazgo político de la democracia española**, con **José Luis Álvarez** y **Victoria Prego** como invitados; el **cambio climáti-**

co, con **Joan O. Grimalt** y **Ramón Vallejo**; **robots e industria**, con **Juan Carlos Llorente** y **Carmen Pérez Melguizo**; la **reforma electoral en España**, con **Ignacio Lago** y **Alberto Penadés**; y el **futuro de las comunidades autónomas**, con **Sandra León** y **Eliseo Aja**.

Algunos de los invitados de *Conversaciones en la Fundación* serán el actor **José Sacristán** (ver página 25), el oftalmólogo **Luis Fernández-Vega**, el escritor y periodista **Alberto Vázquez-Figueroa** y el bailarín y coreógrafo **Víctor Ullate**.

En *Memorias de la Fundación*, acudirán a las entrevistas, entre otros, la economista **Anna Birulés** (ver página 26), el arquitecto **Antonio Fernández Alba**, el jurista **José Manuel Romay Beccaría**, el sociólogo **Eduardo López-Aranguren**, el químico **Luis Oro Giral** y el economista **José Luis García Delgado**.

CINE MUDO

El **ciclo de misterio** prosigue en sus sesiones mensuales con *El Golem* (1920) de Paul Wegener y Carl Boese (ver página 30), *La carreta fantasma* de Víctor Sjöström, *Sombras* de Arthur Robison, *Garras humanas* de Tod Browning y *El hundimiento de la casa Usher* de Jean Epstein. ♦

Teatro Musical de Cámara

TRILOGÍA DE TONADILLAS DE BLAS DE LASERNA

Esta nueva edición del Teatro Musical de Cámara, la Fundación Juan March, en colaboración con el Teatro de la Zarzuela, amplía sus horizontes cronológicos para internarse en el teatro breve español de finales del siglo XVIII con la representación de tres tonadillas escénicas: *La España antigua*, *El sochantre y su hija* y *La España moderna*.

Viernes 8 de enero, 19:00 horas. Sábado 9 y domingo 10, 12:00 horas. Miércoles 13, 19:30 horas
La función del 13 de enero se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

La tonadilla escénica era, a finales del siglo XVIII, una pieza de teatro musical que se interpretaba en los entreactos de obras escénicas de mayores dimensiones. Íntimamente vinculado al teatro madrileño, este género satírico gozó del favor del público, que acudía a los coliseos interesado por escuchar la crítica social en boca de los actores y actrices, que a menudo interpelaban al oyente o se convertían ellos mismos en protagonistas de las obras.

Desaparecida de los escenarios a comienzos del siglo XIX, la tonadilla siguió siendo un referente idealizado en la construcción de una "ópera nacional". A lo largo del siglo XX se llevarán a cabo distintos intentos de revivir el género: mientras José Subirá publicaba su estudio monumental *La tonadilla escénica* (1928 y 1932), Julio Gómez investigaba la vida y la obra de Blas de Laserna (*Don Blas de Laserna. Un capítulo del teatro lírico español visto en la vida del último tonadillero*, 1913) y componía *El Pelele* (1924), una tonadilla escénica con texto de Cipriano

Tonadillas en la Real Academia de San Fernando, 1970

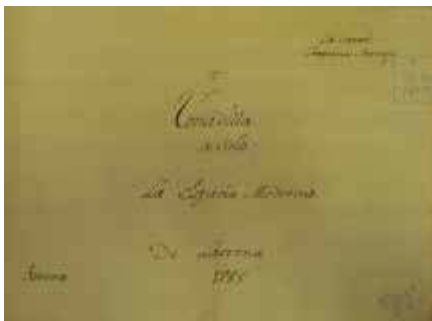
de Rivas Cherif que será recuperada en la próxima edición de Teatro Musical de Cámara, en abril de este año.

TRILOGÍA DE TONADILLAS

Tres son los títulos de Laserna escogidos en esta ocasión, para la que ha sido necesario editar la música y el texto. Dos de ellos (*La España antigua* y *La España moderna*) son tonadillas a solo, en las que actúa una sola cantante, y tienen un carácter alegórico. La personificación de la España antigua (estrena-

Barbero dando música a su maja
(1977)

A la derecha, portada de *La España moderna*. Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

da en 1784) se lamenta por la pérdida de los valores tradicionales: la honra, la virilidad, el honor... Por su parte, *La España moderna* (estrenada en 1785) responde a estas quejas defendiendo el progreso material de su época (“la agricultura, manufactura, libre comercio y población”) y responsabilizando a su predecesora de la pobre herencia recibida.

Por su parte, *El sochantre y su hija* (estrenada en 1779) es una tonadilla a tres de carácter costumbrista, que retrata las dificultades para contraer matrimonio en las que se veían inmersos muchos jóvenes de la época. El sochantre, un hombre de mal carácter y escasos medios, descubre a su hija con un pícaro barbero. Aunque el padre obliga a los jóvenes a contraer matrimonio, reconoce que no podrá conceder una dote a la muchacha, mientras que el barbero admite que su porvenir económico es bastante oscuro. La comicidad del episodio vendría reforzada en el reparto original, donde el padre era encarnado por un actor conocido por su mal carácter y los jóvenes eran

interpretados por un matrimonio cuyos malentendidos conyugales eran de dominio público.

LA PUESTA EN ESCENA

Esta coproducción contará con la dirección musical de **Aarón Zapico** y la dirección escénica de **Pablo Viar**. La soprano **Ruth Iniesta** será encargada de poner voz a *La España antigua*, *La España moderna* y a la *Hija del sochantre*. Por su parte, el tenor **Juan Manuel Padrón** encarnará al barbero y el barítono **Manuel Mas** al sochantre. Todos ellos estarán acompañados por **Forma Antiqua**, conjunto especializado en música antigua.

La escenografía diseñada por **Ricardo Sánchez Cuerda** compone un universo apasionado y lleno de vitalidad. Dividido en distintos espacios, aporta un marco “geográfico” al viaje de la protagonista por distintas épocas con un elemento común: lo cotidiano, elemento definidor del género de la tonadilla. ♦

BLAS DE LASERNA, EL ÚLTIMO TONADILLERO

Blas de Laserna nació en Corella (Navarra) en 1751 y llegó a Madrid en 1768, donde trabajó al servicio de los marqueses de Mortara. En 1774 comenzó a colaborar con los teatros públicos madrileños (el de la Cruz y el del Príncipe), que se convirtieron en el entorno donde desarrolló toda su carrera profesional. Autor muy prolífico (en una etapa de su vida estaba obligado a componer 62 tonadillas al año), su nombre está ligado al último periodo de la tonadilla escénica. En sus últimos años se anunciaba en los periódicos como profesor de música para niños y como distribuidor de partituras. Falleció pobre en Madrid, en 1816.

Nuevo ciclo de conciertos

CHOPIN Y LA POSTERIDAD

Ningún otro compositor igualó con el piano las cumbres expresivas que alcanzó Chopin. El sentido refinado de la melodía, el arte de la sofisticación armónica y el empleo intuitivo de diseños rítmicos hacen de su legado pianístico uno de los monumentos musicales más influyentes. Una herencia prolongada durante más de un siglo que generó distintas visiones e imágenes de este fundamental autor, moldeadas en ocasiones por tintes nacionalistas e ideológicos. Este ciclo indaga sobre sus principales epígonos vinculados a geografías y estéticas muy diversas: desde el místico ruso Scriabin y los pianistas compositores del París *fin-de-siècle*, hasta virtuosos polacos como Szymanowski o Godowsky y posrománticos españoles como Granados o Mompou. Cinco programas que apelan, con el emparejamiento de las obras, a una escucha comparada.

Miércoles 20 y 27 enero y 3, 10 y 17 de febrero, 19:30 horas
Se transmite en directo (*streaming*) en: www.march.es/directo
En directo por Radio Clásica, de RNE

Josep Colom

El **20 de enero, Josep Colom** bajo el título *Antecedentes y consecuencias*, ofrece obras de

Chopin, Mozart, Bach, Mompou y Granados.

Innovador en el lenguaje pianístico, Chopin bebió de un sustrato compositivo que tenía en Bach y Mozart dos de sus principales modelos. Su renovación técnica dejó, además, una importante estela en el pianismo español. En este programa, las obras de Chopin aparecen trenzadas con las de Bach y Mozart, por una parte, y las de Mompou y Granados, por otra.

El **27 de enero, Martin Roscoe** bajo el título *Diálogo con Szymanowski*, ofrece obras de Szymanowski y Chopin.

Karol Szymanowski fue uno de los compositores más relevantes en Polonia a finales del XIX y principios del XX. Aunque viajó por diversas partes del mundo, encontró en su compatriota Chopin y en los ritmos tradicionales de su país (mazurkas y polonesas) una constante fuente de inspiración.

Martin Roscoe © Erich Richmond

El **3 de febrero**, **Alexander Melnikov**, al piano, bajo el título *Scriabin: la estela rusa*, ofrece obras de Melnikov, Chopin y Scriabin.

Aleksandr Scriabin, a quien algunos han llamado “el Chopin ruso”, compuso nocturnos, mazurkas o preludios que evocan la música de Chopin, como mostrará este concierto. Pero quizá fueron los *24 preludios Op. 28* del autor polaco –un monumento de la literatura pianística– la obra que más influyó en el lenguaje del místico ruso.

El **10 de febrero**, **Iván Martín** bajo el título *París fin-de-siècle*, ofrece obras de Chopin, Fauré, Liszt y Debussy.

Parisino de adopción, Fryderyk Chopin estimuló una transformación en el lenguaje pianístico cuyos ecos aún resonaban con fuerza en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX. Fauré y Debussy, entre otros, asimilaron y actualizaron la tradición chopiniana y la fusionaron con el influjo de Liszt.

El **17 de febrero**, **Ludmil Angelov** bajo el título *Virtuosismo polaco*, ofrece obras de Chopin, Michalowski, Friedman, Zarebski, Moszkowski, Paderewski y Godowsky.

La admiración por Chopin prendió con fuerza en su país natal. Tras la muerte del com-

positor, nuevas generaciones de virtuosos supieron dar nuevos bríos a una tradición que se extiende hasta Godowsky, conocido por sus reelaboraciones de obras chopinianas que llevan la técnica pianística hasta los límites humanos.

Pianista y pedagogo, **Josep Colom** ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Nacional de Música. Ha tocado con prácticamente todas las orquestas españolas y fuera de las fronteras mantiene una notable actividad. Su último disco recrea un encuentro imaginado entre Mozart y Chopin. Con actuaciones por todo el mundo y registros en los sellos Hyperion, Chandos, Naxos y Deux-Elles, **Martín Roscoe** ha sido aclamado por sus grabaciones de las integrales pianísticas de Nielsen y Szymanowski. Ganador de varias de las competiciones de piano internacionales más importantes, **Alexander Melnikov** colabora con orquestas como la Orquesta Nacional Rusa y la Filarmónica de Tokio. **Iván Martín**, colabora con la mayoría de las orquestas españolas así como con la Orquesta de París o la Filarmónica de Estrasburgo. Comprometido con la creación musical contemporánea, ha estrenado obras de García Abril, Halffter o Jurado. **Ludmil Angelov** está considerado como uno de los mejores intérpretes de Chopin a nivel mundial. Ha interpretado la integral pianística de Chopin y ha sido premiado con el Grand Prix du Disque Chopin por sus grabaciones con obras de este autor. ♦

Conciertos del Sábado

DE LA RENAIXENÇA AL NOUCENTISME

La reivindicación de una identidad lingüística y cultural subyace en estos dos influyentes movimientos catalanistas. La Renaixença, de origen literario, buscaba revitalizar la lengua catalana y se extendió a otras artes durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta corriente estética acabaría desembocando durante el primer tercio del siglo XX en el Noucentisme, término acuñado por Eugenio d'Ors para referirse a una vanguardia que promovía un arte "puro", ordenado y elitista, al tiempo que propugnaba la tradición clásica mediterránea. Inspiradas por estos ideales surgieron numerosas composiciones, algunas de las cuales podrán escucharse en este ciclo de tres conciertos.

Sábados 16, 23 y 30 de enero. 12:00 horas. En diferido por Catalunya Música

Pau Casals y Gaspar Cassadó.

El Noucentisme dejó numerosas composiciones para violín y piano. A las obras de Casals y su discípulo Cassadó (reconocidos además como violonchelistas), se suma aquí la sonata parcialmente inédita de Granados.

El sábado **16 de enero**, **Francisco García Fullana**, violín; y **José Menor**, piano, ofrecen obras de Enrique Granados,

Juan Lamote de Grignon, Tomàs Buxó Pujadas, Antonio Massana y Agustí Grau i Huguet.

La Renaixença, emparentada con el Romanticismo y con el Impresionismo, se tradujo a menudo en obras de pequeño formato en las que predominan los aspectos hedonistas y lúdicos.

El sábado **30 de enero**, **Marta Mathéu**, soprano; y **Albert Guinovart**, piano, ofrecen obras de

Joan Manén, Ricardo Lamote de Grignon, Federico Mompou, Joaquim Serra, Eduard Toldrà y Enrique Granados.

El sábado **23 de enero**, el **Dúo Leopoldis** ofrece obras de Pedro Tinctorer, Claudio Martínez Imbert, Enric Morera, Joan Borràs de Palau,

La poesía en catalán fue el principal género literario de la Renaixença. Su unión con la música dio lugar a un tipo de canción con una estética mediterránea bien definida que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, incluso más allá del arco cubierto por el Noucentisme. ♦

Viernes Temáticos, repetidos en sábado

LAS PASIONES DEL ALMA: TRISTEZA

El ciclo Viernes Temáticos de este curso, titulado “Las pasiones del alma”, presenta el tercer concierto de la temporada, dedicado a la tristeza. *La tristeza es una languidez desagradable, en la cual consiste la incomodidad que el alma recibe del mal o de la falta de algo que las impresiones del cerebro le presentan como cosa que le pertenece.* (René Descartes, *Les passions de l'âme*, 1649)

Viernes 29 y sábado 30 de enero, 19:00 horas

“Semper Dowland, semper dolens” (“Siempre Dowland, siempre triste”). Quien así titulaba una de sus piezas, nacido bajo el signo de Saturno, fue uno de los más prominentes compositores ingleses de los siglos XVI y XVII: John Dowland. La obra de este autor ejemplifica de modo emblemático la pasión de la tristeza, y en particular la melancolía, ese estado de ánimo que intrigaría a filósofos y médicos de la época y que Santa Teresa calificaría de “enfermedad grave”.

El erudito Robert Burton rastreó en su *Anatomía de la Melancolía* (1621) algunas de las causas de esta dolencia, que hoy calificaríamos de depresión: el amor, la religión, la política, el aburrimiento o el influjo de los astros. Hay razones para creer que cualquiera de estos factores pudo haber producido la melancolía de Dowland, autor de las *Lachrimae, or Seaven Teares* (1604), una colección de pavanas, gallardas y alemandas que trasladan a la música las múltiples caras de la melancolía. Es posible plantear, como hace este concier-

Concordia Viol Consort y Francisco Rojas.
A la izquierda, Sergio Pagán

to, que esta obra sea el equivalente sonoro del tratado de Burton, quien consideraba a la música como “la mayor medicina para elevar y reanimar un alma lánguida”.

Concordia Viol Consort, Francisco Rojas, recitador

Obras de John Dowland. Las lecturas son extractos de *The anatomy of melancholy* de Robert Burton (1621)

Presentación: **Sergio Pagán.** ♦

Jóvenes intérpretes

MÚSICA EN DOMINGO Y CONCIERTOS DE MEDIODÍA

Los conciertos en las mañanas de los domingos y los lunes (conciertos matutinos con el mismo programa domingos y lunes a cargo de jóvenes intérpretes) están pensados como apoyo y difusión a los jóvenes intérpretes menores de treinta años que inician ahora su carrera profesional. El repertorio de estos conciertos, de una hora de duración y sin pausa, es elegido por los propios intérpretes. En esta temporada cobran especial relevancia la variedad estilística (que también incluye música antigua y jazz), la diversidad de las formaciones y la dimensión internacional de las carreras de estos músicos.

17 y 18, 24 y 25 y 31 de enero y 1 de febrero. 12:00 horas

17 y 18 de enero, Cuarteto Cosmos ofrece obras de Haydn y Mendelssohn.

Nacido en 2013, el

Cuarteto Cosmos ha obtenido galardones en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Castilla y León y en el Festival ISA. Ha actuado en diversos lugares de España y Austria y próximamente participará en el East Neuk Festival del Reino Unido.

24 y 25 de enero, Cuarteto Neuma ofrece obras de Andrey Rubtsov, Anton Reicha, Anthony Girard, Anzê Rozman y Adolphe F. Wouters.

Reciente ganador del Concurso Internacional de Música de Cámara de Castilla y León, el **Cuarteto**

Neuma interpreta un repertorio que va desde el Clasicismo hasta la actualidad. Este hecho, unido a la utilización de diversos instrumentos de la familia de la flauta, hace que su paleta sonora sea tan amplia como sorprendente.

31 de enero y 1 de febrero, Javier García Aranda, violín; y **Luis Arias Fernández**, piano, ofrecen obras de George Enesco, Arthur Honegger, Maurice Ravel y Samuel Barber.

Javier García Aranda (1985) ha actuado en salas como St. Martin in the Fields y está grabando su primer disco para el sello Orpheus.

Luis Arias Fernández compagina su actividad concertística con la docencia. Juntos interpretarán una selección de obras compuestas antes de que sus autores cumplieran los 22 años. ♦

Literatura universal, en español

OSCAR WILDE ANALIZADO A PARTIR DE SU FIGURA Y SU OBRA

El escritor irlandés Oscar Wilde será analizado por el rector y catedrático de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván. El primer día ofrecerá la conferencia que abordará la biografía y contextualización del personaje; mientras que la segunda jornada consistirá en la lectura dramatizada de textos por los actores Juan Codina y David Luque, con los comentarios de Fernando Galván. La segunda sesión contará además con las actuaciones musicales del tenor José Ferrero y el pianista Aurelio Viribay.

Martes 19 de enero: Fernando Galván, *Los desafíos estéticos y sociales de Oscar Wilde*

Jueves 21 de enero: Juan Codina, David Luque, José Ferrero (tenor) y Aurelio Viribay (piano), lectura dramatizada de textos, comentados por Fernando Galván.

19:30 horas. También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

El conferenciante **Fernando Galván** sintetiza la aproximación a la obra del escritor en este ciclo: “Oscar Wilde (1854-1900) es para muchos la figura emblemática del dandi inglés. Tanto en su propia vida

como en sus obras proyectó la imagen del artista preocupado sobre todo por la belleza y por la defensa del ‘arte por el arte’. Se hizo célebre por su ingenio verbal, su elevado uso de la ironía,

su afán provocador y rupturista con la moral dominante, y por ser el autor de frases como ‘La Vida imita al Arte mucho más de lo que el Arte imita a la Vida’, o ‘Vicio y virtud son para el artista materiales del arte’. Esta presentación se propone analizar globalmente su figura y su obra, recorriendo el pensamiento y las aportaciones estéticas que se encuentran en sus ensayos críticos, en sus cuentos, en sus comedias de salón, en su novela *El retrato de Dorian Gray*, así como en sus últimos escritos, llenos

EXTRACTO DE DE PROFUNDIS

Quiero llegar a poder decir, con toda sencillez, sin afectación, que los dos grandes puntos de inflexión de mi vida fueron cuando mi padre me mandó a Oxford y cuando la sociedad me mandó a la cárcel. No diré que sea lo mejor que me podría haber ocurrido, porque esa frase sabría a amargura excesiva conmigo mismo. Preferiría decir, o que se dijera de mí, que fui tan hijo de mi época que en mi contumacia, y por esa contumacia, convertí las cosas buenas de mi vida en mal, y las cosas malas de mi vida en bien.

Oscar Wilde

Juan Codina

David Luque

José Ferrero

Aurelio Viribay

de dramatismo, como pone de manifiesto *De Profundis*, que compuso mientras sufría pena de cárcel por su homosexualidad y que solo pudo ser publicado póstumamente (1905).”

En la segunda sesión, los actores **Juan Codina** y **David Luque** ofrecerán la lectura dramatizada de una selección de varios textos de Oscar Wilde, varios ensayos, novelas y la célebre carta-confesión *De Profundis*, con los comentarios de Fernando Galván. Asimismo se interpretarán varias canciones basadas en textos del escritor irlandés, a cargo del tenor **José Ferrero** y el pianista **Aurelio Viribay**.

Fernando Galván es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá, donde asimismo es rector. Ha editado o coeditado ensayos críticos sobre la obra de Mary Wollstonecraft, la metaficción inglesa, el realismo mágico, o la cultura y el poder. Traductor y editor de literatura medieval, renacentista y contemporánea inglesa, entre los autores a los que ha atendido se encuentran John Milton, William Wordsworth, Charles Dickens, James Joyce, George Orwell y Oscar Wilde.

Juan Codina es actor. En teatro, ha participado en más de veinticinco montajes teatrales de directores como José Luis Gómez, Àlex Rigola, Joan Font, Tomaz Pandur, Laila Ripoll y Alfredo Sanzol. Asimismo es director teatral, ha dirigido *Alicia* de Lewis Carroll, *Monólogos*

de Dario Fo y *Un ligero malestar* de Harold Pinter. Es director artístico de la escuela de actores Estudio Juan Codina. En 2013 recibió el Premio Max al mejor actor por *En la luna* de Alfredo Sanzol.

David Luque es actor. Ha participado en montajes teatrales de directores como José Luis Gómez, Carme Portacelli, Pablo Viar, Dan Jemmett y Ana Vallés. Licenciado en Filología Inglesa, ha traducido los ensayos *Lecciones para el actor profesional* de Michael Chejov y *La preparación del director* de Anne Bogart. En 2011 funda la compañía *Los lunes*, con la que ha producido y protagonizado *Wild Wild Wilde* de José Ramón Fernández, basada en *De Profundis* de Oscar Wilde.

José Ferrero es tenor. Entre sus actuaciones recientes destacan sus papeles en *Tosca* de Puccini en la Scottish Opera y en la Staatsoper de Berlín, *La vida breve* de Falla en el Festival de Granada y en el Teatro de la Zarzuela y *Las Campanas* de Rachmaninov con la Orquesta Nacional de España y López Cobos.

Aurelio Viribay es pianista. Ha ofrecido recitales con cantantes como Walter Berry, Ainhoa Arteta, María Bayo, Ofelia Sala o Ruth Rosique. Su discografía incluye registros con Marta Knörr, Lola Casariego, el Cuarteto Vocal Cavatina o la primera grabación del *Retablo* sobre textos de Paul Klee de Benet Casablanca. ♦

Dos conferencias de David Hernández de la Fuente

PITÁGORAS: SU VIDA, SU OBRA SU TIEMPO

La figura de Pitágoras, uno de los filósofos más importantes del arcaísmo griego, será abordada por el profesor de Historia Antigua de la UNED, David Hernández de la Fuente, quien analizará las fronteras entre mito e historia en las diversas biografías y examinará asimismo las enseñanzas filosóficas y místicas de la escuela pitagórica.

Martes 12 de enero: *Las vidas de Pitágoras: entre historia, filosofía y leyenda.* **Jueves 14:** *La escuela de Pitágoras: sabiduría, comunidad y política en la Magna Grecia.* 19:30 horas
También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

LAS VIDAS DE PITÁGORAS: ENTRE HISTORIA, FILOSOFÍA Y LEYENDA

“Poco se sabe a ciencia cierta de la vida de uno de los filósofos más importantes del arcaísmo griego, aquel que, según Diógenes Laercio, fundó la rama itálica del pensamiento griego y dejó una huella indeleble en la tradición posterior. Esta conferencia trata de establecer la línea divisoria entre mito e historia en las diversas biografías antiguas de Pitágoras de Samos que se han transmitido.”

LA ESCUELA DE PITÁGORAS: SABIDURÍA, COMUNIDAD Y POLÍTICA EN LA MAGNA GRECIA

“En esta conferencia se trata uno de los aspectos más representativos del antiguo pitagorismo, la confluencia entre vida en común, enseñanzas filosóficas y místicas e influencia en la

Pitágoras escribiendo.
Detalle de *La escuela de Atenas*, de Rafael Sanzio, 1509-1511. Museos Vaticanos

David Hernández de la Fuente es profesor de Historia Antigua

política de su tiempo de la escuela fundada por Pitágoras de Samos en la Magna Grecia, el actual sur de Italia. Se examinará la actividad política y sapiencial de la escuela pitagórica como uno de las certezas sobre la disputada naturaleza del pitagorismo antiguo.”

en la UNED. Es autor, coautor o editor de más de una veintena de libros, entre los que destacan *Oráculos griegos*, *Vidas de Pitágoras*, *Breve historia de Bizancio*, *Civilización griega* y *El mito de Orfeo*. Ha recibido los premios Pastor de Estudios Clásicos, el Burgen Scholarship Award y los de Literatura de la Comunidad de Madrid y la Diputación de Valencia. Actualmente es investigador y docente colaborador en la Universität de Potsdam y la Saint Louis University. ♦

JOSÉ MARÍA MERINO EN “POÉTICA Y NARRATIVA”

El martes 26, con la conferencia *La aventura de escribir ficciones*, el escritor coruñés José María Merino, miembro de número de la Real Academia Española, interviene en una nueva sesión de *Poética y Narrativa*, que se completa, el jueves 28, con el diálogo que mantendrá con el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada José Enrique Martínez.

Martes 26 y jueves 28 de enero, 19:30 horas
 También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

A continuación se presenta un extracto de la semblanza que de **José María Merino** hace **José Enrique Martínez**:

“Nacido en La Coruña, en 1941, **José María Merino** se inició en la literatura como escritor de poesía, pero es conocido sobre todo como narrador, habiendo cultivado con igual brillantez la novela, la novela corta, el cuento y el microrrelato, la autobiografía en *Intramuros* (1998), la crítica literaria, el artículo periodístico y el libro de viajes en *Los caminos del Esla* (1980).

Conviene resaltar el interés por los mecanismos del arte de narrar. Tanto en *Ficción continua* (2004) como en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, *Ficción de verdad* (2009), como en *Ficción perpetua* (2014), expone los artilugios de la ficción desde su personal experiencia de escritor de ficciones narrativas, entendidas como una forma exclusiva de verdad, como ‘otro espacio posible, paralelo, alternativo’ al mundo real. Si en la novela y en la novela corta ha alcan-

zado altas cotas de calidad, en el cuento es Merino uno de los escritores de mayor finura y talento. Es autor, entre otros, de *Cien años de cuentos* (1898-1998), de 1998, *Los mejores cuentos españoles del siglo XX* (1998) y la excelente recreación *Leyendas españolas de todos los tiempos. Una memoria soñada* (2000).

José María Merino ha conjugado en su obra la reflexión y la creación. En una y otra faceta, a la ficción se le concede la finalidad de ‘ordenar el caos’ de una realidad siempre imprevisible, dotándola de coherencia y sentido. Reflexión y creación han privilegiado especialmente el ámbito de lo insólito, mas no como algo ajeno a lo real, pues la pretensión del escritor ha sido y es ‘naturalizar lo fantástico’ entrañándolo en la vida diaria y en el entorno familiar.”

José Enrique Martínez es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de León. Es autor de *La ciudad inventada*, *El fragmentarismo poético contemporáneo* y *La intertextualidad literaria*, entre otros. ♦

La cuestión palpitante

A ANÁLISIS: EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

El liderazgo político de la democracia española es el asunto a analizar y debatir en una nueva sesión de *La cuestión palpitante*, que contará como invitados con el jurista y sociólogo José Luis Álvarez y la periodista Victoria Prego, entrevistados por Antonio San José e Íñigo Alfonso. Los presentadores plantearán algunas preguntas propuestas por el público. Sugerencias a: lacuestionpalpitante@march.es

Lunes 25 de enero. 19:30 horas

También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

Las dinámicas alternantes de los presidentes españoles del Gobierno y su permanencia en el poder son fruto de un proceso de factores personalistas combinados con circunstancias determinadas por la oportunidad y el contexto. La sobreexposición mediática o el uso de las redes sociales son nuevos agentes para analizar desde nuevas aproximaciones el asunto de la sesión.

José Luis Álvarez

es Senior Affiliate Professor de Comportamiento Organizativo de INSEAD (Francia y Singapur) y profesor en excedencia

del Departamento de Política en ESADE. Es doctor en Comportamiento Organizativo por la Universidad de Harvard. Escribe en *El País* y *La Vanguardia* y ha colaborado en medios como *The Financial Times*, *BBC World News* y *Al Jazeera*. Autor de varios libros, su último título es

Los presidentes españoles. Ideología y personalidad, las claves del liderazgo político (2014).

Victoria Prego

es periodista. Inició su carrera en los servicios Informativos de TVE, donde trabajó en el área de internacional. Ha sido

adjunta al director y subdirectora de la sección política de *El Mundo* y ha trabajado en radio en RNE, Radio Voz y Onda Cero. Colabora en *El Mundo* y Cadena COPE, y desde noviembre de 2015 es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Entre sus publicaciones destacan *Así se hizo la Transición* (1995), *Diccionario de la Transición* (1999) y *Presidentes* (2005). Ha realizado varios documentales sobre la transición y los primeros años de la democracia en España. ♦

Conversaciones en la Fundación

JOSÉ SACRISTÁN

El actor José Sacristán, con más de un centenar de películas a lo largo de una carrera profesional de alrededor de medio siglo, 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 22 de enero. 19:30 horas

También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

José Sacristán (Chinchón, 1937). Comenzó en el teatro independiente. Entre sus películas se encuentran *Vente a Alemania, Pepe* (1971) de Pedro Lagaza, *Solos en la madrugada* (1978) de José Luis Garcí, *Un hombre llamado Flor de Otoño* (1978) de Pedro Olea, *La Colmena* (1982) de Mario Camus, *La vaquilla* (1985) de Luis García Berlanga, *El viaje a ninguna parte* (1986) de Fernando Fernán Gómez y *El pájaro de la felicidad* (1993) de Pilar Miró; además ha dirigido *Soldados de plomo* (1983), *Cara de acelga* (1989, donde también fue coguionista) y *Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?* (1992). Entre sus últimas interpretaciones pueden citarse *Magical Girl* (2014) de

Carlos Vermut y *Perdiendo el norte* (2015) de Nacho G. Velilla. En teatro ha trabajado en obras como *Julio César* de Shakespeare, *Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?* de Adolfo Marsillach, *Muerte de un viajante* de Arthur Miller y *El loco de los balcones* de Mario Vargas Llosa.

Entre otros, ha sido galardonado con dos Concha de Plata por *Un hombre llamado Flor de Otoño* (1978) y *El muerto y ser feliz* (2012), el Premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York (ACE) al mejor actor por *La colmena* (1982), y el Premio Goya al mejor actor protagonista por *El muerto y ser feliz* (2012). Recientemente su trayectoria ha sido reconocida con los premios Cándor de Plata de Honor en 2011, Ferroz de Honor en 2014 y Ceres Emérita Augusta en 2015. ♦

Solos en la madrugada (1978) de José Luis Garcí

El muerto y ser feliz (2012) de Javier Rebollo, por el que recibió el Premio Goya al mejor actor

Memorias de la Fundación

ANNA BIRULÉS

Nueva entrevista a cargo del periodista **Íñigo Alfonso**, en *Memorias de la Fundación*. La invitada, en este mes de enero, es Anna Birulés. Los protagonistas de esta modalidad son destacadas personalidades que fueron destinatarios de becas o ayudas de la Fundación Juan March durante los años cincuenta, sesenta o setenta.

Lunes 18 de enero. 19:30 horas

También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

Anna Birulés, política y economista, es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona y máster por la Universidad de Berkeley. Entre 2000 y 2002 fue ministra de Ciencia y Tecnología durante el segundo gobierno de José María Aznar.

Inició su actividad profesional en el Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya, siendo directora general del Centro de Información y Desarrollo Empresarial (CIDEM), directora general de Promoción Comercial y presidenta del Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña (COPCA). Ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Capital Riesgo y del Parque Tecnológico del Vallés. Entre 1990 y 1996 trabajó en el Banco Sabadell como secretaria general y consejera de distintas filiales.

Actualmente es presidenta del Consejo de Administración de Tres60 Grupo, consejera coordinadora del Consejo de Administración de Pelayo y forma parte del Consejo Profesional de ESADE Business School, del Consejo Social de la Universitat Internacional de Catalunya y del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Además es patrona del Institut Cerdà, el Parc Científic de Barcelona y la Càtedra Endesa-UPC.

El periodista **Íñigo Alfonso** desde 2001 trabaja en RNE donde ha desempeñado diferentes funciones en las áreas de Economía e Información nacional y dirigió el informativo nocturno 24 Horas. Ha sido editor adjunto del Telediario primera edición de TVE. Actualmente coordina el Área Parlamentaria de los servicios informativos de RNE, por la que ha sido premiado como Cronista Parlamentario del Año en 2015. ♦

PRÓXIMAS SESIONES

Los siguientes invitados del mes febrero serán el lunes 1 el arquitecto **Antonio Fernández Alba**, el lunes 8 el jurista **José Manuel Romay Beccaría** el sociólogo **Eduardo López-Aranguren** que acudirá el lunes 15 y el químico **Luis Oro Giral**, el lunes 22.

El 17 de enero finaliza la exposición Max Bill

PRIMERA RETROSPECTIVA DEL ARTISTA EN ESPAÑA

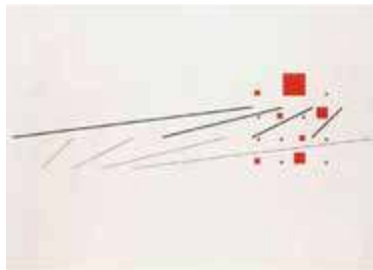
Esta primera retrospectiva de Max Bill en España, que finaliza el 17 de este mes, exhibe de manera concentrada la obra completa del polifacético artista suizo, porque cubre, tanto cronológica como temáticamente, todos los aspectos de su polifacética creación: la pintura, la obra gráfica, la escultura, la arquitectura, el diseño de libros y revistas, el diseño industrial y de mobiliario, el grafismo y la tipografía publicitaria –desde los carteles de gran formato hasta las pequeñas inserciones en publicaciones periódicas– 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.

A continuación reproducimos un texto de Jakob Bill* que forma parte del catálogo que acompaña la muestra:

MAX BILL EN LA BAUHAUS

[max bill] describiría así su primera impresión en la bauhaus.

todavía recuerdo vividamente aquella mañana cuando, antes de entrar en la estación de dessau, tuve de pronto ante mí el frente del edificio de la bauhaus. era lo nunca visto: paredes blancas y grandes fachadas oscuras de cristal y, en primer plano, la residencia de estudiantes, con la nota de color rojo minio de las puertas de los balcones.

Max Bill, *simultankonstruktion zweier progressiver systeme* [construcción simultánea de dos sistemas progresivos], 1945-51. Colección particular. Cortesía Annelly Juda Fine Art

Max Bill, *Autorretrato frente al espejo con composición propia de fondo*, 1927

(...) la pregunta que surge sin duda es cómo bill pudo adquirir tan rápidamente conocimientos de los principios básicos de la construcción y de la lógica de la funcionalidad, cuando aun no había empezado sus estudios oficiales de arquitectura en la bauhaus. seguramente era capaz de cap-

*por expreso deseo de jakob bill, su texto, como los escritos y las denominaciones de todo tipo de material producido por max bill mencionado y publicado en este catálogo se reproduce en minúsculas, de acuerdo con la costumbre seguida en la bauhaus, a la que max bill se adhirió. [n. del e.]

Max Bill, *wegnehmen und zufügen* [quitar y añadir], 1975.

tar velozmente las situaciones y de analizarlas con precisión. así, a partir de libros de texto sobre estática de la construcción por un lado, del propio edificio de la bauhaus que tenía ante sí por otro, y a base de interrogar a compañeros de clase mayores que él, podría haber adquirido ciertos conocimientos básicos en un tiempo récord.

EL FINAL DE LA ESTANCIA EN LA BAUHAUS

la revista bauhaus de 1 de julio de 1928 contiene una declaración pública de bill. en la época en que se escriben las siguientes líneas, bill todavía parece sentirse a gusto en la bauhaus:

- antes de llegar a la bauhaus trabajé en la escuela de artes y oficios de zúrich, pero me sentía insatisfecho.
- al principio me propuse estudiar arquitectura en la bauhaus porque estaba fascinado por corbusier.
- la bauhaus no era como yo esperaba, me sentí algo decepcionado, pero poco a poco fui encontrando lo que realmente me había llevado hasta ella: la claridad. no adquirí una nueva visión de la vida sino que vi confirmada cada vez más mi propia concepción previa: todo bicho viviente se fundamenta en un egoísmo ciego.
- de esta comprensión se deriva que la más elevada reivindicación del ser hu-

mano desde un punto de vista social es la libertad personal (gesell: fisiocracia mediante tierra libre y dinero libre).

- por eso resulta tan esencial la técnica. la técnica debe liberar al ser humano pero, debido al sistema capitalista, lo ha esclavizado aún más.
- quizá el día en que exista la libertad personal cada uno será su propio artista. los habrá mejores y peores (como ahora), aquellos que sólo hacen arte y aquellos que experimentan el arte como v i v e n c i a personal.
- abandonar la bauhaus no tiene ningún valor mientras fuera las cosas sigan como están hoy.

sin embargo, a finales de julio bill deja su estudio en dessau. actualmente no es posible saber con seguridad qué ocurrió exactamente.

EPÍLOGO

además del hogar paterno y de sus dos tíos ernst geiger y adolf weibel, también la bauhaus y le corbusier marcan de forma decisiva el quehacer futuro de bill. durante toda su vida se califica a sí mismo como “arquitecto”. cuando surge cualquier tarea arquitectónica que le interesa, deja a un lado todas sus restantes ocupaciones. y lo mismo ocurre al escuchar la palabra mágica “bauhaus”. ambos referentes serán sus compañeros inseparables hasta el final de su vida. ♦

Finaliza en Palma

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

El sábado 23 de enero, finaliza en el Museu Fundación Juan March, de Palma, la exposición *Gleizes y Metzinger: Du Cubisme (1912-1947)*. Se trata de un grupo de seis aguafuertes, tres puntas secas y dos aguatinas.

Albert Gleizes (1881-1953) y Jean Metzinger (1883-1956) fueron, además de pintores, teóricos del cubismo y autores del ensayo *Du cubisme*, publicado en 1912 por el poeta y editor parisino Eugène Figuière (1882-1944), que se reeditó en 1947, motivo de esta exposición.

La exposición incluye un ejemplar de la reedición de 1947 y todas sus estampas, procedentes de la colección de la Fundación Juan March, y se completa además con dos óleos de los autores del libro: *Composition* [Composición] (1921) de Albert Gleizes y *Nature morte, fruits, verre et noir* [Naturaleza muerta, nubes, vaso y nuez] (s.f.), de Jean Metzinger, procedentes de una colección particular.

Albert Gleizes comentaba en la introducción del libro: “es evidente que, en aquel entonces [1912], no podíamos imaginar hasta qué punto lo que pedíamos al pintor iba a necesitar de una refección en el hombre que lo habita. Ahí reside, sin duda el carácter revolucionario del cubismo al que algunos, no ha mucho, han dado gustosamente en calificar, sin aclarar por qué, como “la evolución pictórica más importante desde el Renacimiento.”

(...) “La pintura, lo he repetido con frecuencia,

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

es un maravilloso instrumento de conocimiento; la pintura es como una actividad y no como una materia de estética apta para dar fe de nuestra irritabilidad ante las cosas o los espectáculos”.

Y Jean Metzinger comentaba en el epílogo: “La pintura abstracta se encuentra en plena efervescencia, el número de sus practicantes y de sus admiradores crece sin cesar. Varía según los temperamentos; resulta ridículo hablar de academicismo abstracto. Respetuosa con el plano mural, consagrada a una arquitectura que quizá no tarde en hacer su aparición, la pintura abstracta se eleva, por la jerarquía de sus elementos, sobre las alturas vírgenes. La ausencia de temática aparente no impide relacionarla con el gran arte medieval.” ♦

Presentada por Emilio Gutiérrez Caba

“EL GOLEM”, DE PAUL WEGENER Y CARL BOESE

Coordinado por Román Gubern, prosigue el ciclo de cine mudo dedicado al cine de misterio que, en este mes, ofrece la película *El Golem*, de Paul Wegener y Carl Boese.

El Golem (“Der Golem”, 1920, Alemania), (85’), de Paul Wegener y Carl Boese, con Paul Wegener, Albert Steinrück y Ernst Deutsch

Viernes 15 y sábado 16 de enero. 19:00 horas

Presentación: **Emilio Gutiérrez Caba** (el sábado, proyección de la presentación grabada el día anterior)

En el gueto judío de Praga, bajo el reinado autoritario de Rodolfo II de Habsburgo, el rabino Loew crea un hombre de arcilla de poderosa complexión, al que dota de vida para que defienda a los judíos contra su opresión.

En 1917 el propio Wegener filma *El Golem y la Bailarina*. Hasta que, finalmente, en 1920 el mismo director insiste en el tema para rodar una cinta escalofriante que se podría

decir inaugura, dentro del mundo del cine, la figura del androide, del hombre artificial.

El actor **Emilio Gutiérrez Caba** comenta sobre la película:

“Leyenda o realidad el Golem discurre por las páginas de la literatura europea desde el Medioevo y llega casi hasta nuestros días con la búsqueda de la fórmula mágica que cree un superhombre a partir del barro. Ese superhombre al que el judío Loew infunde vida en el barrio judío de Praga y que llega muy pronto al cine, en 1914, de la mano de Paul Wegener, quien interpreta también el film. En 1916 se rueda en Dinamarca otra versión de la leyenda, dirigida esta vez por Urban Gad.

Excelentemente rodada, con una magistral fotografía en blanco y negro de Karl Freund. Posteriormente, en 1936, Julián Duvivier, rueda otra versión del mito. En 1951 el mismísimo cine checo rueda su propia película sobre la leyenda y Peter Beauvais, en 1971 dedica un telefilm para la TV alemana al mismo tema.

Esta verdadera joya del cine mudo sienta las bases, como antes escribí, para que el cine mundial acoja la temática de los humanoides, de las criaturas fantasmagóricas que el ingenio humano puede crear a partir de sus ambiciones, de sus temores o de su altruismo.” ♦

FUNDACIÓN JUAN MARCH: HISTORIA ILUSTRADA (1955-2015)

Con el objetivo de ofrecer una publicación virtual, atractiva y actualizada, que difunda la labor de la Fundación desde sus inicios, se ha desarrollado una visualización que invita a la lectura cronológicamente ordenada de sus sesenta años de historia a través de cien imágenes representativas.

www.march.es/informacion/cronologia

El proyecto titulado *Historia ilustrada de la Fundación Juan March* nació tras la realización del Archivo fotográfico de la Fundación Juan March; en este proyecto han participado todos los departamentos aportando información sobre los principales hitos que han ido marcando la evolución de sus actividades desarrolladas, completada con la información extraída de los *Anales* y de la *Revista* de la Fundación, todo ello accesible en internet.

Se han establecido cinco periodos cronológicos definidos por los objetivos y los programas realizados en cada una de las etapas, más que por criterios temporales, que se fueran conformando de manera natural

conforme los datos y las imágenes se fueron analizando.

Los primeros veinte años (1955-1974), Transiciones (1975-1985), Consolidación y especial compromiso con la ciencia (1986-2004), Cincuentenario (1955) y Redefinir la misión (desde 2006 en adelante). Cada bloque se describe, a su vez, por un breve texto introductorio al que le siguen las imágenes y sus comentarios.

De tal manera, el lector avanza –a modo de cronograma comentado– en la historia de la Fundación cuya lectura no sólo ilustra la historia de la Fundación sino también la historia cultural reciente de España. ♦

ÚLTIMOS VÍDEOS

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

El ciclo *Exploradores, conquistadores y viajeros*, se ofreció en ocho conferencias, de las cuales ya se han hecho cinco

vídeos; el tercero es el correspondiente a la conferencia de **Carlos Martínez Shaw** sobre **Hernán Cortés**, de quien afirma: “Hernán Cortés fue el destructor de un mundo y el constructor de otro”; el cuarto, el relativo a **Darwin**, ofrecido por **Juan Luis Arsuaga**; y el quinto atiende a **Alexander von Humbolt**, analizado por **Miguel Ángel Puig-Samper**.

“La voz es el único instrumento vivo que existe”, comentaba la soprano **Ainhoa Arteta** a Antonio San José en *Conversaciones en la Fundación*; donde relató su vida profesional haciendo énfasis en la evolución de su personalidad y registros como cantante lírica.

El actor **Ernesto Arias** presentó la lectura dramatizada de una selección de poemas de **Friedrich Hölderlin**, comentados por **Helena Cortés Gabaudan** donde también se interpretaron *lieder* por **Elena Gragera** y **Antón Cardó**.

París 1905. Viñes, una historia del piano: El 10 de abril de 1905, Viñes ofreció su tercer concierto histórico en la Salle Érard de París: un recorrido por la modernidad pianis-

tica, desde Liszt hasta Balákirev, pasando por Brahms, Grieg o Albéniz. **Miguel Ituarte** reproduce este concierto e improvisa algunos pasajes para enlazar unas piezas con otras, siguiendo una práctica habitual en la época de Viñes.

En el ciclo “Reciclar, reutilizar, recomponer”, **TwoPianists**

(Luis Magalhães y Nina Schumann, pianos) interpretaron *Variaciones Goldberg para dos pianos*, de Josef Gabriel Rheinberger y Max Reger. En 1883, Josef Gabriel Rheinberger transcribió las *Variaciones Goldberg* de Bach para dos pianos, añadiendo nuevo material temático a la composición original. Treinta años más tarde, el bachiano Max Reger revisó esta obra, que publicó en 1915.

Bernhard Ycart es una de esas misteriosas figuras que pueblan la historia de la música. Los pocos datos de su biografía permiten situarlo en Tortosa en 1478 y, dos años más tarde, en Nápoles.

La Academia de los Nocturnos ofreció, en el concierto “Bernhard Ycart: música profana en el Nápoles aragonés (s. XV)”: *Pover me meschin dolente, Non toches a moi, Lamentación primera del Jueves Santo y Magnificat de primer tono*. ♦

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>