

Fundación Juan March

MARZO 2016

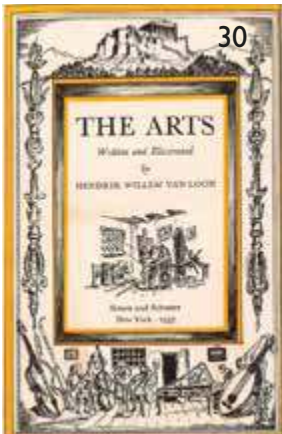
446

MARZO 2016

Revista de la Fundación Juan March

446

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
"Los bufos en España", por Serge Saläun

Conferencias

- 9 Alfonso X: su vida, su obra, su tiempo
11 Comienza el ciclo sobre la novela que leyó Cervantes y la que escribió
- 13 Paloma Pedrero en "Poética y Teatro"
14 Pintura y fotografía después de una guerra
15 A discusión: robots e industria
16 Alberto Vázquez-Figueroa en "Conversaciones en la Fundación"
17 "Memorias de la Fundación" con Luis Oro y José Luis García Delgado

Música

- 18 Los Scarlatti y el barroco napolitano
20 Aflamencados
22 Benjamin en diálogo con Messiaen
23 Música, imagen y arte sonoro: Cortazaedro
24 Alegría, en Las pasiones del alma
25 Jóvenes intérpretes, en domingos y lunes al mediodía

Arte

- 26 La exposición "LO NUNCA VISTO. De la pintura informalista al fotolibro de postguerra [1945-1965]" continúa en Madrid
28 Sigue en Palma: "Arte sonoro en España (1961-2016)"

Cine

- 29 La película de misterio es "Sombras" de Arthur Robison, presentada por Fernando Lara

Biblioteca

- 30 El libro, un compañero en las bibliotecas personales
32 Últimos vídeos

Calendario de actividades de marzo

LOS BUFOS EN ESPAÑA

SERGE SALAÜN

Université de Paris. Sorbonne Nouvelle

DE OFFENBACH A ARDERÍUS

Inventados en Italia en el siglo XVIII (*La serva padrona*, de Pergolesi, 1733), los Bufos se instalan en París en 1827, donde compiten estéticamente con la ópera. El que populariza el nombre y el género bufo es Jacques Offenbach (1819-1880), con su Théâtre des Bouffes Parisiens, en 1855. Compositor prolífico, virtuoso del violonchelo, abastece el género bufo (que llama a veces opereta) hasta su muerte.

La música de Offenbach contamina toda Europa e incluso Madrid a partir de 1864: en 1869 se dan en Madrid doce “zarzuelas” suyas en el Teatro de la Zarzuela y cinco más en otros teatros. Pero el que se identifica con los Bufos españoles es Francisco Arderíus (1835-1886). Es un excelente actor cómico, aplaudido en caracterizaciones extravagantes, cantante más que regular (según Gaztambide). Descubre a Offenbach en la primavera de 1865: según la prensa francesa, llega a París con una tropa de cante y baile español; también aparece en algún cuadro de *La belle Hélène* y decide importar los Bufos a España, aunque, de hecho, ya los había. Escrita en pocos días por Eusebio Blasco, con música de Rogel, *El joven Télémaco*, sobre el modelo de *Orphée aux Enfers*, estrenada en el Teatro de Variedades, el 23 de septiembre de 1866, inicia un período de furor bufo, corto pero de enorme importancia para la escena lírica del país.

Arderíus no escribe libretos ni música, pero es sin duda un empresario y un hombre de negocios excepcional (cosa que Offenbach no era), e inicia la dimensión industrial moderna de los espectáculos en España. Aplica en España los métodos de Offenbach en París, con un rigor administrativo y profesional inaudito en todos los aspectos. Como Offenbach, organiza una

Francisco Arderius

red publicitaria eficaz: carteles llamativos, contactos estrechos con la prensa y los políticos, periódicos entregados, una editorial donde publica su “Repertorio de los Bufos”. Escribe mucho, incluso sus memorias en 1870, tiene teatro propio, organiza giras en provincias y hasta en Portugal. Monta espectáculos de lujo para la buena sociedad madrileña siguiendo el ejemplo del citado Offenbach, músico preferido de las cortes europeas, pero también del público en general. A los miembros de su compañía les exige profesionalidad y seriedad en los ensayos. Y a cambio les paga bien. En el verano de 1867, en el Circo, tiene veinte coristas masculinos, cincuenta y cinco actores y, sobre todo, treinta suripantas de buen ver, para los *galops* o cancanes, situados al fin de cada acto. Esta *cancanomanía* (que lleva a un extravagante empresario a querer insertar un cancan en *La vida es sueño*) explica el inmenso éxito de los Bufos de Arderius, pese a la oposición de la crítica más rancia.

UN BRILLANTE Y COMPLETO ESPECTÁCULO

Las escenografías de los Bufos solían ser cuidadísimas y muy costosas, con abundancia de trajes rebuscados y lujosos. Estuvieron a cargo de Muriel, Ferri y Busato, entre otros. Recurrían a la magia y los trucos más sofisticados, como en las *féeries* de Offenbach. Sus puestas en escena eran “de gran brillantez visual”. En realidad, los Bufos no son un género particular sino un producto híbrido donde caben la zarzuela, la revista de fin de año, la comedia de magia, la parodia, la opereta y hasta la ópera fastuosa, con resabios de *vaudeville* clásico.

Los Bufos españoles sorprenden por la calidad de las músicas y el nivel de los compositores que participan sin prejuicios en la aventura. Aparte de José Rogel, cómplice de Arderius desde el principio, que escribe unas veintitrés obras para los Bufos (entre ellas la exitosa *El*

GLOSARIO

Ópera bufa

Ópera con libreto cómico.

A partir de Offenbach y Arderíus en España, ópera cómica con texto extravagante, coros ligeros y canción final.

Opereta

Ópera cómica con libretos sentimentales de temas regionales, fantásticos o populares. O nombre que se da a cualquier tipo de ópera cómica con músicas ligeras.

Zarzuela bufa

Nombre que los compositores españoles, como Barbieri, daban a veces a la ópera bufa.

Revista

Al principio, nombre de las zarzuelas de fin de año. Luego espectáculo visual y cantado, con coros de *girls* y música ligera.

joven Telémaco), contamos con los más relevantes, en particular los que auspiciaron el renacimiento de la zarzuela grande: Cristóbal Oudrid (*Bazar de las novias*, 1867; *La reina de los aires*, 1869; *La gata de Mari-Ramos*, 1870); el adusto músico oficial de la corte, Emilio Arrieta (*El Potosí submarino*, 1870; *Un sarao y una soirée*, 1866); y el inmenso y erudito Francisco Barbieri en ocho, como *El pan de la boda* (1868, “inspirada” en Eugène Scribe), *Chorizos y polacos* (1876) y, sobre todo, *Robinsón*, “zarzuela bufa” o “zarzuela grande de gran espectáculo”, en tres actos (1870), verdadera joya del repertorio lírico español en la que el propio Arderíus hizo de Robinsón. Añádanse a la nómina Gaztambide, Inzenga, Cereceda, Chueca, Marqués, Manuel Nieto y Fernández Caballero. Por no hablar de las partituras de Offenbach o de Charles Lecocq con libretos “fusilados”, es decir, plagados con descaro por los Bufos.

La música bufa supone cierta simplificación con relación a la ópera o la zarzuela grande: en esto constituye una transición hacia el género chico. Como en la revista, hila una serie de números, con cantables (ya no hay arias sino romanzas, canciones y hasta cuplés), coros y bailes. El nivel de virtuosismo es menor, como la extensión de las voces; las tonalidades son

menos complejas, la relación música-texto es más silábica y exige menos voz que la ópera o la zarzuela grande, pero la orquestación es muy rica, con ritmos e instrumentos populares o regionales y la prioridad dada a la percusión: en *Robinsón*, por ejemplo, Barbieri incluye lira, triángulo, cencerros, pandeteras, tam-tam, bombo y timbales. Es una música para agradar, festiva, pero elaborada, que renueva sensiblemente el teatro lírico español. La diferencia con la zarzuela grande, promovida por Barbieri a mediados del siglo XIX, no es tanta, salvo en los

textos, definitivamente extravagantes, que evolucionan hacia fórmulas más breves en un acto.

GRACIA Y EROTISMO DE LOS LIBRETOS

La calidad de los libretos es unánimemente cuestionada.

Como en Offenbach siempre, se privilegian los temas mitológicos, parodiándolos hasta la caricatura más extrema, siguiendo *La belle Hélène* u *Orphée aux Enfers*, y los libros de aventuras en tierras exóticas de Jules Verne (*Los sobrinos del capitán Grant*, *Cinco semanas en globo*, en 1871) y Daniel Defoe (*Robinson*). Es verdad que algunos plagios, como *La vie parisienne*, transformada en *La vida madrileña*, son más flojos, pero siempre los salvan la música, los coros y la danza. Los libretistas de Arderius forman otro elenco de campanillas: Eusebio Blasco, Miguel Ramos Carrión, Luis Mariano de Larra contribuyen con seis textos cada uno, y también aparecen los nombres de Javier de Burgos, Miguel Pastorfido, Rafael María de Liern, Mariano Pina, Camprodón (dos de los “fusileros” mayores de la zarzuela grande), Ricardo de la Vega –figura emblemática del sainete–, Salvador Granés –el rey de la parodia–, Ricardo Puente y Brañas, José María Gutiérrez de Alba, Adelardo López de Ayala, José Octavio Picón...

Los diálogos están llenos de chispa, con chistes y retruécanos graciosos hasta el disparate. Los deliciosos cantables están plagados de cacofonías y versos macarrónicos. No hay obra bufa, incluso las de Barbieri y de Arrieta, que no tenga sus estrofas grotescas o burlescas, sobre el modelo introducido por *El joven Telémaco* y su coro de las suripantas cuyo éxito se prolongará muy avanzado el siglo XX:

Suripanta - la Suripanta,
 Maka-truqui - de faripen,
 Suripanta - la - Suripanta, (...)
 Suripanta de somatén,
 Maka-truqui de somatén,
 Sun faribún, sun faribén,
 Maka trúpiten sangarinén.
 ¡Eri Sunqui!

Artículo
sobre
Arderius
publicado
en la revista
*El Arte del
Teatro*

Son libretos escritos para divertir: rehabilitar la risa en el teatro es el objetivo fundamental de Arderius. Los diálogos y los versos –“funambulescos”, diría Valle-Inclán–, además de su sentido jocosos, tienen una diversidad y riqueza métricas que corroboran el tan positivo juicio que de los libretistas del género chico daría, años después, Rubén Darío, en cuanto auténticos renovadores de la lengua y la poesía españolas.

Lo que más molestaba de los Bufos a la crítica conservadora era la moral relajada y la libertad sexual de sus representaciones, aunque también en lo político ofrecían una actitud de denuncia, sobre todo al final del reinado de Isabel II, el Sexenio (con la abolición de la censura en septiembre de 1868) y los comienzos de la Restauración. Se da la crítica social y política, contra la monarquía, la aristocracia decadente, los militares ineptos: *La gran duquesa de Gerolstein*, con el general Bum-Bum es una mina fecunda, por lo menos hasta *Fornarina*, en los primeros años del siglo XX. Pero la mayor acusación contra los bufos deriva de su vertiente erótica. Es cierto que las suripantas tuvieron un gran ascendiente en la escena española, anticipándose a las tiples, vicetiples y *girls* de las décadas posteriores: la “desnudez” (relativa: solo una pantorrilla, dice Blasco con sorna) y la vida personal (atribulada) de algunas bailarinas de Arderius (Teresa Rivas, Carmen Álvarez, Conchita Ruiz, esposa de Puente y Brañas, Conchita Gómez, que se casa con un banquero y vive holgadamente en México y en París), anticipadoras del vedetismo posterior, tienen una gran resonancia mediática y un enorme éxito entre los machos ibéricos. En realidad, como decía Arderius, cosas peores se veían en otros teatros y en los circos ecuestres: el despliegue de lujo justificaba ciertos trajes sugestivos. Los Bufos determinan la aparición en los escenarios de una corporalidad más desinhibida, más libre de las convenciones morales y sociales, y la defensa del placer como motor de la escena y de la recepción. En esto también Arderius anticipa la revolución comercial y estética de la industria teatral moderna.

Chiste de Ortego
sobre los Bufos
aparecido en la
revista satírica
Gil-Blas

DECADENCIA Y CONTINUIDAD

El teatro bufo asciende a casi noventa piezas según el catálogo de Arderius, entre septiembre de 1866 y el 28 de febrero de 1880, fecha en la que termina oficialmente. Ya en la década anterior, el frenesí bufo había bajado sensiblemente. Se va imponiendo la opereta sentimental más escapista, como *La fille de madame Angot*, de Lecocq (1873), el gran adversario de Offenbach. Arderius, que ha ganado una sólida fortuna, cierra las puertas de su teatro, y arrienda en 1880 el Teatro de la Zarzuela para dedicarse a la restauración de la zarzuela y de la ópera, a las que pretende aplicar el mismo rigor económico y artístico que en sus bufos, y se retira en junio de 1881.

El período de los Bufos es breve: diez o doce años si solo se cuentan los de Arderius en los teatros que arrienda (Variedades, Circo, Alhambra...). Calificarlo de “sarampión que (...) pasó sin grandes convulsiones” (Peña y Goñi) o de “apoteosis de la grosería, de lo innoble y lo plebeyo” (Yxart, en 1897) es no solo injusto sino erróneo. El sistema bufo contamina todo el teatro lírico y son numerosas las obras que guardan muchas deudas respecto de él. Algunas zarzuelas de Barbieri fueron escritas para Arderius e, incluso, *El barberillo de Lavapiés* tiene bastante de bufo. Lo mismo que *Los sobrinos del capitán Grant*, de Ramos Carrión y Fernández Caballero (1876). La zarzuela de años posteriores recurre a procedimientos bufos: *Cinematógrafo nacional* (1907), de Perrín y Palacios con música de Gerónimo Giménez, o *La corte de Faraón* (1910), de los mismos libretistas con música de Vicente Lleó, ofrecen situaciones, diálogos y cantables típicamente bufos. La apelación “bufa”, más atractiva y más picante que la de opereta, con la cual se confunde a menudo, se mantiene hasta la guerra, con los mismos ingredientes: ambientaciones mitológicas, erotismo explícito, finales endiablados, desfiles de “muchachas bonitas”, como dice Eusebio Blasco, y ráfagas de chistes. El maestro

Francisco Alonso, por ejemplo, recurre a menudo a lo bufo: *El suplicio de Tántalo* (1911, en la Latina, con “cancán” que se transforma en “Cake wal” y mucha sicalipsis), *Cleopatra* (1914, “zarzuela bufa en un acto”, muy sicalíptica, que recorre el país, va a Buenos Aires en 1915 y vuelve para dos años en Madrid, en 1925-26), *La princesa Tarambana* (“zarzuela bufa en dos actos”, con letra de Arniches y Abati, en 1931), etc. La revista moderna de los años veinte y treinta proviene directamente de los bufos: números que se suceden, muchos chistes, desfiles de apetitosas *girls*, visualidad desbordante y mucha música: *Las leandras* (1931) es otra buena muestra. La frontera entre géneros y subgéneros suele ser muy porosa: todo es cuestión de saber dosificar sus ingredientes.

Los Bufos son un invento decisivo en la historia de las artes escénicas y del teatro musical en España: por las novedades que introduce, por la herencia que deja en la escena lírica y hasta en la canción. Rehabilitarlos cultural y estéticamente es una necesidad. ♦

BIBLIOGRAFÍA

- CASARES, RODICIO, Emilio: “Historia del teatro de los Bufos, 1866-1880. Crónica y dramaturgia”, *Cuadernos de Música Iberoamericana*, Madrid 2 y 3 (1996-1997), pp. 73-118.
- CASARES RODICIO, Emilio: *Francisco Asenjo Barbieri, I. El hombre y el creador*, Madrid, ICCMU, 1994.
- KAUFMANN, Jacobo: *Jacques Offenbach en España, Italia y Portugal*, Zaragoza, Certeza, 2007.
- YON, Jean-Claude: *Jacques Offenbach*, París, Gallimard, 2000.

En el próximo número: “Francisco Asenjo Barbieri o la lucha por una lírica nacional”
por Emilio Casares Rodicio

ALFONSO X: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

Alfonso X fue el monarca más universal y brillante que produjo la Edad Media hispánica y una de las figuras indiscutibles de la Europa de su tiempo, no solo por la amplitud de su empresa cultural y artística sino también por el impulso renovador en ámbitos jurídicos y legislativos. Su figura es abordada en dos conferencias por Isidro Bango, historiador y catedrático de Arte Antigo y Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. El segundo día, el grupo Música Antigua, dirigido por Eduardo Paniagua, interpretará una selección de cantigas del repertorio alfonsí.

Martes 15 de marzo: *Alfonso X. La modernidad de un rey visionario e incomprendido*

Jueves 17 de marzo: *La asombrosa cultura de un reinado en la Europa del siglo XIII*, con intervenciones musicales a cargo del grupo Música Antigua

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

El profesor **Isidro Bango** adelanta las líneas que desarrollará en sus conferencias.

ALFONSO X. LA MODERNIDAD DE UN REY VISIONARIO E INCOMPRENDIDO

“Interpretar la figura y la obra de Alfonso X sigue siendo en nuestros días algo controvertido. Sin duda la amplísima historiografía que se ha desarrollado en el último siglo ha ido enriqueciendo un mejor conocimiento de su persona y de su obra. Su promoción de las actividades culturales ha sido tanta, que su condición de persona y de gobernante no sólo ha sufrido menoscabo, sino que a veces se ha querido ver en él más sombras que luces (...) todavía subsiste un cierto miedo a ofrecer una visión no políticamente correcta del monarca y su vida personal. Prueba de ello es la visión que se tiene sobre su actuación frente a tres fuerzas sociales determinantes de su reinado: pueblo, nobleza y autoridad eclesiástica. Otro tanto ocurre al no

Miniatura de Alfonso X en el «Libro de los Juegos», ca. 1280. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

atreverse a manifestar sin ambages su postura sobre un tópico de nuestro Medioevo: ‘la convivencia de las tres religiones’ (...) Por último, una historia, que busca vender fantasía novelesca, nos lo quiere presentar como un heterodoxo o como un verdadero hereje nigromante, al que fue un piadoso practicante de los principios cristianos, aunque no de los comportamientos de una Iglesia demasiado interesada por los asuntos terrenales.”

LA ASOMBROSA CULTURA DE UN REINADO EN LA EUROPA DEL SIGLO XIII

“Es reconocida en España la asombrosa obra cultural promocionada por Alfonso X, incluso el número de hispanistas que se han ocupado del tema es muy considerable, posiblemente mayor que cualquier otro momento de nuestra historia. Sin embargo no podemos decir que, fuera de nuestro país, su reconocimiento popular tenga un gran éxito, o por decirlo de otra manera, cualquier hombre de una cultura media sobre Europa sea capaz de reconocer a nuestro monarca y sus obras. (...)”

En la conferencia abordaremos tres aspectos fundamentales para un mejor conocimiento de la obra alfonsí: protagonismo del rey y sus colaboradores; significado de su obra en el contexto del devenir de la cultura europea y la visión sesgada a partir de una historia de los estilos;

formas y espíritu en las imágenes pictóricas de sus libros.”

Isidro Bango es catedrático de Arte Antiguo y Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de títulos como *El Camino de Santiago*, *Alta Edad Media: de la tradición hispanogoda al románico* y *El arte mozárabe*. Fue comisario y director científico de la exposición *Alfonso X el Sabio* celebrada en la Sala San Esteban de Murcia en 2009.

El grupo **Música Antigua** es un conjunto especializado en música medieval española. Integrado por **Eduardo Paniagua** (director), salterio, flautas y coro; **Luis Antonio Muñoz**, canto y fídula; y **Wafir Shaikheldin**, laúd árabe y percusión. ♦

LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE ALFONSO X, 1221-1284

Constituye la obra lírica más importante de la España medieval. Escritas en idioma galaico-portugués, son cuatrocientos veintisiete poemas que nos han llegado con su correspondiente notación musical y adornados con extraordinarias miniaturas. Combinan relatos de milagros difundidos en la Edad Media con loores a la Virgen María, testimonio de la devoción mariana que se desarrolla paralelamente a la construcción de las catedrales góticas.

Se considera la obra más personal de Alfonso X, apreciándose en ella la ordenación estructurada de todos sus elementos, aunque procedieran de distintos lugares y diversos colaboradores.

Eduardo Paniagua

En el 400 aniversario de la muerte de Cervantes

CABALLEROS, PÍCAROS Y PASTORES

La novela que leyó Cervantes y la que escribió

Coordinado por el catedrático Jorge García López, el ciclo de conferencias dedicado a Miguel de Cervantes, del 29 de marzo al 7 de abril, aspira a describir las bases intelectuales y estéticas de donde surge el *Quijote*. Por ello nos presenta los tres ámbitos fundamentales en los que Cervantes creció como escritor.

Martes 29 de marzo: Mª Carmen Marín Pina, *Amadís de Gaula y la literatura caballeresca*

Jueves 31 de marzo: Folke Gernert, *Celestinas y Lazarillos en el origen de la narrativa realista*

19:30 horas. El ciclo continuará el 5 de abril con *La Diana de Montemayor y la ficción pastoril* por Juan Montero y el 7 de abril con *El estilo de Miguel de Cervantes: contexto literario y personalidad creadora* por Jorge García López

“Obras muy leídas en la época o publicadas cuando **Miguel de Cervantes** era apenas adolescente, constituyeron piedras liminares en su vida y en su crecimiento como escritor. En primer lugar, nos adentramos en el mundo de la literatura caballeresca que es en esencia la posteridad de *Amadís de Gaula*, una obra de un éxito tremendo ya desde cuarenta años antes del nacimiento de Cervantes y que constituye la

Don Quijote, grabado de Gustave Doré, 1863

lectura favorita de la época: la misma Santa Teresa confiesa que de joven quería escribir un libro de caballerías. En segundo lugar, presentamos tres de los géneros que vendrán a sustituir a la ficción caballeresca y que serán lecturas predilectas del joven Miguel. Por un lado los descendientes de *Celestina* y *Laza-*

rillo, obras de un pelaje por completo diferente al relato caballeresco y muy apegadas a los aspectos más realistas y crudos de la sociedad de la época. Finalmente, la ficción pastoril, que en la España de Cervantes viene a ser la heredera directa de la *Diana* de Jorge de Montemayor; lectura de andadura estilizada y de gran éxito desde los años sesenta de la centuria. Cuatro caminos que constituyen los fundamentos donde el estilo cervantino quiere

acuñar su identidad en el ten con ten de la estilizada vegetación pastoril y el fango de los caminos del personaje picaresco. Entre las vueltas y revueltas de esos mundos, surgirá el personaje majestuoso que es Don Quijote.”, así resume el contenido del ciclo de conferencias su coordinador, **Jorge García López**.

La conferencia inaugural del ciclo titulada “*Amadís de Gaula* y la literatura caballerescas” será desarrollada por **Mª Carmen Marín Pina** quien adelanta las líneas principales de su intervención: “Los libros de caballerías, causantes de la locura de don Quijote, eran los *best sellers* del siglo XVI. Los más de setenta títulos conservados, entre obras originales y traducciones-adaptaciones, hablan por sí solos de la importancia alcanzada por la narrativa caballerescas en la España del momento y del interés dispensado por el público de entonces. El *Amadís de Gaula*, el libro predilecto de don Quijote, se erige en el paradigma de un género que sobrevive, gracias a reinventarse constantemente, hasta bien entrado el siglo XVII sin perder su esencia. La aproximación a la obra de Garci Rodríguez de Montalvo y a los libros más relevantes de los diferentes ciclos caballerescos o independientes revela la riqueza de temas, motivos, personajes, recursos y técnicas narrativas que estos denostados y desconocidos libros de ‘escritura desatada’ encierran. (...) Conocer los libros de caballerías permite entender mejor cómo leyeron los lectores de comienzos del siglo XVII el *Quijote* y apreciar los guiños y juegos cervantinos caballerescos, lo que hace la lectura de la obra más atractiva, si cabe, también para el lector actual.”

La segunda conferencia titulada “*Celestinas* y *Lazarillos* en el origen de la narrativa realista” estará a cargo de **Folke Gernert** quien explica que “no es ningún secreto que Cervan-

tes leyó y apreció la *Celestina* –nos lo dice en unos versos de cabo roto al comienzo de la primera parte del *Quijote*– y también es bien sabido que no solo leyó, sino también escribió textos picarescos. La realidad representada en el (mal) llamado realismo sucio de estas obras es siempre representación de un amplio abanico de prácticas culturales y conocimientos heterogéneos de los cuales son portadores desde Pedro de Urdemalas hasta Sancho Panza. De entre las varias ciencias que dominan aquellos personajes marginados para su supervivencia me interesa destacar algunas que comparten *Celestina* y las mujeres de novelas en el camino hacia la picaresca, como Lozana, o ya una consagradamente picaresca, como Justina. Los recursos empleados se corresponden con toda una serie de saberes de varia índole, herméticos y científicos que incluyen la medicina, la farmacología, la filosofía natural y la fisiognomía, siendo esta última además una práctica semiótica de importancia fundamental para la creación del personaje literario cervantino.”

Mª Carmen Marín Pina es profesora titular en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza.

Folke Gernert es catedrática de Filología Románica en la Universidad de Tréveris. ♦

PALOMA PEDRERO EN “POÉTICA Y TEATRO”

La actriz, escritora, directora, creadora de la experiencia teatral solidaria “Caídos del cielo”, Paloma Pedrero es la protagonista de una nueva sesión de *Poética y Teatro*. El primer día da una conferencia sobre su relación con el teatro y el segundo mantendrá un diálogo con Virtudes Serrano, catedrática de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Murcia. La sesión se cerrará con la lectura de un fragmento de *Mary sobre Mary*, última obra de Paloma Pedrero, a cargo de la actriz Esperanza Pedreño.

Martes 8 de marzo: *Mi poética, una forma de vivir*

Jueves 10 de marzo: Diálogo con Virtudes Serrano y lectura dramatizada por Esperanza Pedreño 19:30 horas. También podrá seguirse por Canal March (www.march.es/directo)

Virtudes Serrano considera a **Paloma Pedrero** “una de las figuras de la actual autoría teatral de más continuada y coherente trayectoria en el difícil mundo de la escena española desde que, en 1985, estrena en Madrid *La llamada de Lauren...* Durante treinta años ha luchado sin tregua por consolidar su personalidad de mujer y dramaturga en el espacio público del teatro y ha conseguido lo que se propuso desde el comienzo de su escritura: hablar de su tiempo y de los seres que lo pueblan, con una estética en la que se unen realismo y poesía, con la intención de buscar la verdad y decirla. Por eso, en sus obras se lucha y se pierde o se gana. Se habla de amor y desamor; de vida y de muerte; de injusticias y de solidaridad. Sus antagonismos son vitales porque entre sus contrarios se encuentra todo lo humano (...) como ella misma ha afirmado, la materia prima de su trabajo se encuentra ‘en el dolor de la vida.’”

Paloma Pedrero

Virtudes Serrano

Esperanza Pedreño

Paloma Pedrero es actriz, directora y autora teatral. Licenciada en Sociología y diplomada en Psicología Gestáltica. Dirige un proyecto de teatro para personas sin hogar. En 2009 funda la ONG “Caídos del cielo”, de la que es presidenta. Es columnista del diario *La Razón*.

Virtudes Serrano es catedrática de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Murcia. Ensayista, ha editado varias obras de Paloma Pedrero.

Esperanza Pedreño es actriz, fundadora de la compañía El Buco. Durante 2014 ha trabajado para la ONG “Caídos del Cielo” en el proyecto de teatro social *Magia Café* de Paloma Pedrero. ◆

Ciclo de conferencias

PINTURA Y FOTOGRAFÍA DESPUÉS DE UNA GUERRA

Con motivo de la exposición *LO NUNCA VISTO. De la pintura informalista al fotolibro de posguerra [1945-1965]*, dos conferencias analizarán el arte que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, respectivamente en la pintura y en la fotografía, como manifestaciones de una estética que se propuso como catarsis colectiva y reacción ante los límites establecidos por el formalismo.

Martes 1 de marzo: María Dolores Jiménez-Blanco, *Pintura pese a todo*

Jueves 3 de marzo: Horacio Fernández, *Negro como la mañana luminosa*

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

María Dolores Jiménez-Blanco, comisaria de la exposición y profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, presenta su conferencia: “En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial la vida europea, duramente golpeada, siguió adelante. También el arte. Los escenarios, profundamente trastornados, no eran los mismos. Tampoco podía serlo la imagen pintada. Sin embargo, la pintura siguió existiendo y, con el recuerdo o la sospecha del mal que había quedado atrás, pero también con un profundo apego al instinto de supervivencia, empezaron a construirse nuevas maneras de entender el lugar del pintor y de la pintura en el mundo contemporáneo.”

Castilla-La Mancha, abordará en su conferencia las preguntas: “¿Separar una foto de su contenido es una contradicción y por tanto no puede haber fotografía abstracta? Si no es así, ¿en qué condiciones se pueden producir fotografías sin contenido? A

partir de imágenes de la exposición (Hiroshima, por ejemplo) se tratarán estos y otros temas de complicada solución fotográfica, como por ejemplo las limitaciones de los significados estéticos y emocionales en las imágenes fotográficas, tantas veces acusadas de convertir los acontecimientos en trivialidades.” ♦

Francisco Gómez. Huellas, 1960. Fundación Foto Colectania, Barcelona
© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Horacio Fernández, comisario de la exposición y profesor titular de Historia de la Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de

La cuestión palpitante

ROBOTS E INDUSTRIA, A DISCUSIÓN

La robótica nos sitúa hoy ante una nueva revolución industrial. Nano tecnologías, inteligencia artificial o drones están modificando la sociedad en todas sus dimensiones y particularmente en el ámbito laboral, donde se requerirán nuevos perfiles profesionales y una nueva forma de organización de los medios de producción. Este tema será analizado por Juan Carlos Llorente y Carmen Pérez Melguizo en una nueva sesión de *La cuestión palpitante*, junto a los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso. Los presentadores plantearán algunas preguntas propuestas por el público. Sugerencias a: lacuestionpalpitante@march.es

Lunes 28 de marzo. 19:30 horas

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

La producción industrial fue transformada por la máquina de vapor en el siglo XIX, por la electricidad en los principios del siglo XX y por la automatización en los setenta del siglo pasado. En el presente siglo XXI estamos ante una nueva revolución industrial que representa la robótica.

A medio y largo plazo todas las revoluciones industriales y tecnológicas han requerido una mano de obra diferente, al mismo tiempo que han generado nuevas oportunidades profesionales.

Juan Carlos Llorente es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Dirección por la escuela de negocios y centro de investigación INSEAD. Lleva más de veinte años trabajando en el grupo empresarial GMV, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. Actualmente es ase-

sor del director general de GMV y responsable de Desarrollo de Robótica de GMV.

sor del director general de GMV y responsable de Desarrollo de Robótica de GMV.

Carmen Pérez Melguizo es presidenta de HispaRob, (Plataforma Española de Robótica). Licenciada en Matemáticas, trabaja en Tecnatom como adjunta al gerente de Nuevas Tec-

nologías, con veintisiete años de experiencia en el sector. Participa en proyectos de I+D europeos y nacionales, en el área de procesamiento de señal e imagen, técnicas de Ensayos No Destructivos (ENDs), robótica y reconocimiento de patrones. ♦

Conversaciones en la Fundación

ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

El escritor, periodista e inventor canario Alberto Vázquez-Figueroa dialogará, en esta ocasión, con el periodista Íñigo Alfonso en una nueva sesión de *Conversaciones en la Fundación*. De intensa y polifacética vida profesional, ha sido corresponsal de guerra en África y América y ha escrito más de sesenta novelas. Para concluir, Íñigo Alfonso pedirá a Alberto Vázquez-Figueroa que enuncie tres propuestas que, a su juicio, podrían contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementará con la proyección de vídeos e imágenes relacionadas con la actividad del invitado.

Viernes 11 de marzo. 19:30 horas

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

El novelista, periodista e inventor **Alberto Vázquez-Figueroa** (Santa Cruz de Tenerife, 1936) vivió hasta los dieciséis años en el Sáhara español, donde conoció a los beduinos;

más tarde se trasladó a las islas Canarias, donde obtendrá el título de profesor de submarinismo y trabajará en el buque Cruz del Sur con Jacques Cousteau.

Más tarde viaja a África Central, cuyos reportajes publicará en la revista semanal *Destino*. Su carrera profesional como enviado especial continúa en *La Vanguardia*, y posteriormente en Televisión Española, en los programas *Cámara viajera* y *A toda plana*, cubriendo conflictos bélicos en Guinea, Congo, Chad, Bolivia, Guatemala y República Dominicana, entre otros. Entre sus numerosas y populares novelas destacan *Tuareg*, *Ébano*, *Ga-*

Con su guía Alf, en África

roé (Premio Alfonso X el Sabio), o las sagas *Océano* y *Cienfuegos*, varias de las cuales han sido llevadas al cine; también es autor de guiones para cine, obras de teatro, ensayos y guías de viaje.

Además es inventor, cuenta con varias patentes y es presidente de la empresa Desalinizadora AVF. S.L. la cual explota su proyecto de desalación por presión, descrito en su libro *Vivir del Viento* (2003). En su novela más reciente, *Hambre* (2014), propone dos inventos para paliar el hambre en África. ♦

Memorias de la Fundación

LUIS ORO Y JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO

El periodista Íñigo Alfonso nos trae a *Memorias de la Fundación* dos nuevos invitados en este mes de marzo, el científico Luis Oro y el economista José Luis García Delgado.

Lunes 7 y 14 de marzo. 19:30 horas

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

Luis Oro es científico, especializado en química organometálica y catálisis homogénea. Es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y ha publicado, entre otros, *El sistema español de ciencia y tecnología: Evolución y perspectivas* (1992, con Alberto Lafuente Félez).

Es investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, del cual ha sido director. Es doctor honoris causa por diferentes universidades.

José Luis García Delgado es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Cátedra "la Caixa" Economía y Sociedad. Desde

2001 es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha recibido el premio a la labor científica de la Fundación CEOE en 1992.

Actualmente preside el Círculo Cívico de Opinión y el patronato de la Fundación Archivo de Indios-Museo de la Emigración. Ha sido investido doctor honoris causa por distintas universidades. ♦

El próximo lunes 4 de abril con la entrevista al jurista y presidente del Consejo de Estado **José Manuel Romay Beccaría** concluye la temporada de *Memorias de la Fundación*, que ha contado como invitados con el lingüista **Salvador Gutiérrez Ordóñez**, el sociólogo **Eduardo López-Aranguren**, el arquitecto **Antonio Fernández Alba**, la economista **Anna Birulés**, el sociólogo **Carlos Moya Valgañón**, el historiador del arte **José Manuel Cruz Valdovinos** y el economista **Amadeo Petitbò**.

LOS SCARLATTI Y EL BARROCO NAPOLITANO

Alessandro y Domenico Scarlatti representan el paso de un modelo compositivo centrado en la voz a otro que prioriza la música instrumental. Alessandro fue una figura clave en el desarrollo de la cantata, en tanto que su hijo Domenico fue crucial en la definición de la sonata de tecla. Ambos fueron autores prolíficos: el padre fue autor de unas 750 cantatas y el hijo compuso más de 550 sonatas. Este ciclo repasa sus trayectorias paralelas y la influencia que ejercieron en su entorno.

Miércoles 2 y 9 de marzo. 19:30 horas

Se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

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

Tras un primer recital dedicado al entorno napolitano en el que desplegó buena parte de su carrera Alessandro Scarlatti, el ciclo *Los Scarlatti y el barroco napolitano* continúa con dos conciertos centrados en la producción vocal e instrumental de los dos autores.

LA CANTATA ENTRE NÁPOLES Y ROMA

Como señala **José María**

Domínguez en sus notas al programa, “La historia de la cantata es la historia de la siguiente transformación: la que va del protagonismo del poeta al protagonismo del músico”. En los albores del género, a comienzos del siglo XVII, la sofisticación poética se imponía a una música de carácter sencillo. Un siglo más tarde, la carga había pasado al lado opuesto: los recitativos se habían redu-

Domingo Antonio Velasco, *Domenico Scarlatti* (1738). Instituto José de Figueiredo, Portugal

cido al tiempo que las arias se habían ampliado. En este contexto, la obra de Alessandro Scarlatti representa el paso de un extremo al otro, al situar el peso de la construcción de las cantatas en la música. El **2 de marzo**, la soprano **María Cristina Kiehr** e **Il Coro d'Arcadia** serán los encargados de interpretar tres cantatas de Alessandro Scarlatti, probablemente compuestas en los inicios de su carrera. En ellas

se pone de manifiesto la profunda conexión establecida entre el texto y la música por el napolitano, que le lleva a utilizar recursos madrigalísticos, pero también hasta qué punto el compositor concebía estas obras teniendo en mente a un intérprete concreto. El programa del concierto, en el que se proyectarán los textos de las obras cantadas, se completará con dos sonatas para violín de

A la izquierda, Alessandro Scarlatti
A la derecha, Aniello Falcone, *Un concierto*
(c. 1640). Madrid, Museo del Prado

Domenico Scarlatti, un repertorio poco frecuentado en las salas de concierto.

EL IMPERIO ESPAÑOL

Domenico Scarlatti desarrolló una buena parte de su carrera vinculado a la corte española. El último concierto del ciclo, protagonizado por **Mahan Esfahani**, traza un recorrido por los antecedentes napolitanos de Scarlatti con obras de Giovanni de Macque, Giovanni Maria Trabaci y Ascanio Mayone. Se detiene luego en Bernardo Storace, destacado representante de la escuela romana, y en Juan Bautista Cabanilles, figura clave en la recepción española de las corrientes

italianas; es decir, de las novedades introducidas por autores como Trabaci y Mayone. El recorrido pasa también por Alessandro Scarlatti, y culmina con seis sonatas de Domenico. De su ingente producción podrán escucharse sonatas que reflejan la música popular italiana, como la *Sonata K 513*, en la que aparecen tópicos que evocan un ambiente pastoril. También otras poco frecuentadas por los intérpretes scarlattianos, como la *Sonata K 260*, en la que los componentes rítmicos parecen imponerse a los armónicos o melódicos. Y otras como las *K 516* y *K 517*, que comparten tonalidad y relaciones temáticas, y que podrían haber sido concebidas de manera unitaria. ♦

María Cristina Kiehr posee una dilatada trayectoria internacional en la que destacan sus interpretaciones en el ámbito del Renacimiento hispano, así como en las obras de Purcell, Vivaldi, Bach o Cavalli. En esta ocasión actuará junto a **Il Coro d'Arcadia**, formación liderada por **Alessandro Ciccolini** que tiene sus señas de identidad en el rigor filológico, la conciencia armónico-estilística y la búsqueda

de un ideal sonoro fiel a la estética barroca.

Desde su debut en Londres en 2009, **Mahan Esfahani** ha trabajado para incluir el clave como instrumento en el repertorio clásico y contemporáneo. Participó en el programa *Rising Stars* de la BBC y fue el primer clavecinista en actuar en los Proms.

Conciertos del Sábado

AFLAMENCADOS

Aunque hubo un tiempo en que el flamenco estuvo limitado a círculos restringidos, hoy ha llegado a adquirir un reconocimiento internacional y se va incorporando progresivamente a las salas de conciertos. Su asociación a raíces culturales genuinas y sus particularidades melódicas y rítmicas hacen de esta música una de las manifestaciones artísticas más singulares. Junto a los rasgos típicos del flamenco, asociado al cante y al baile, este ciclo explora también su influencia en otros géneros musicales como el jazz o la copla.

Sábados 5, 12, 19 de marzo y 2 de abril. 12:00 horas
Se transmite en diferido por Catalunya Música

JAZZ FLAMENCO

Jazz y flamenco. O dos formas de entender el arte que van más allá de la música. El flamenco jazz (o el jazz flamenco) parece un producto de las décadas finales del siglo XX, pero existen importantes precedentes: entre 1923 y 1936, el saxofonista Fernando Vilches y el guitarrista Ramón Montoya ya habían realizado unas grabaciones precursoras; en 1960, Miles Davies graba *Sketches of Spain*, y en 1967 el Quinteto de Pedro Iturralde y Paco de Lucía colaboran en el disco *Flamenco-Jazz*. Sin embargo, hay que esperar a los setenta, cuando los americanos de las bases de Morón y Rota inundan Sevilla y Cádiz con sus discos de rock y jazz, para observar la explosión del flamenco fusión. De esta tradición bebe **Chano Domínguez**, en quien la fusión surge de forma natural. El **5 de marzo**, Domínguez

ofrecerá un recital con creaciones propias y visiones de temas clásicos de Violeta Parra, Thelonious Monk o canciones populares.

EL BAILE

Está muy extendida la creencia según la cual, en el flamenco, la improvisación es importante y hay mucha. Pero lo cierto es que no es así: en el flamenco es indispensable el ensayo, en el que se marcan las pautas para que los diferentes artistas sepan por dónde caminar sin perderse en los infinitos recursos de una música tan variada. El espectáculo del **12 de marzo** está planteado así: como un proceso de creación e investigación en el que hay partes cerradas y partes improvisadas. En él colaboran la bailaora **Belén Maya**, quien desde su inicio en las tablas ha traído nuevas formas al flamenco. La acompañarán

De izquierda a derecha: Niño de Elche, Raúl Cantizano, Rocío Márquez y Alfredo Lagos

al cante **Niño de Elche** y a la guitarra **Raúl Cantizano**, dos de los mejores exponentes de una generación que, sin renunciar a las raíces flamencas, transitan en nuevas vías musicales y escénicas. Juntos recorrerán palos seculares del flamenco, como el martinete o la bulería, junto con creaciones como la cantología, en la que distintos estilos se reúnen en una misma canción.

FLAMENCO CLÁSICO

Como señala **Jerónimo Navarrete** en sus notas al programa, “en el flamenco no existe nada puro”. Sin embargo, en las últimas décadas se ha acuñado el término “flamenco clásico” para referirse a lo que antes era simplemente flamenco, el género que surge en la Andalucía del siglo XVIII, se va definiendo a lo largo del XIX y llega a su apogeo en los tres primeros tercios del siglo XX. El 19

de marzo, la cantaora **Rocío Márquez** y el guitarrista **Alfredo Lagos** ofrecerán un repertorio variado y representativo de ese flamenco que llamamos clásico, en el que aparecen palos como la seguiriya, el tango, el fandango o las cantiñas de Cádiz, junto con otros como las guajiras o la milonga, de procedencia americana.

El ciclo concluirá el **2 de abril** con un concierto centrado en la copla, género afín al flamenco pero que, en estricto sentido,

no forma parte de él. El guitarrista **Carles Trepap** será el encargado de visitar algunas de las coplas de Juan Mostazo, Quintín Esquembre o Manuel López-Quiroga. ♦

AUDIO DEL MES CHOPIN: ANTECEDENTES Y CONSECUENTES

En la primera parte de este concierto, **Josep Colom** pone en paralelo una selección de piezas de Chopin con los preludios de Bach que les sirven de inspiración técnica. En la segunda, las obras de Chopin se entrelazan con las creaciones de Granados y Mompou que prolongan la estela del maestro.

GEORGE BENJAMIN DIALOGA CON OLIVIER MESSIAEN

George Benjamin es uno de los compositores británicos más destacados de la actualidad. Su música se caracteriza por una precisión detallista, una expresividad desgarradora y una rica paleta de colores sonoros. Este recital, programado en paralelo a la representación de *Written on Skin* en el Teatro Real, propone un diálogo entre su producción y la de su maestro, Olivier Messiaen.

Miércoles 16 de marzo. 19:30 horas

Se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

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

Cuando tenía catorce años, George Benjamin escuchó unas armonías tan extrañas como fascinantes en un órgano. Fue entonces cuando oyó por primera vez el nombre de Olivier Messiaen. Más tarde leyó en una enciclopedia de música que la clase de Messiaen era “la más importante del mundo, el centro de la música moderna”, y decidió que tenía que ir allí. Hasta ese momento, Benjamin no había estudiado composición sino piano. Fue su maestro, Peter Gellhorn, quien escribió a Messiaen para contarle que tenía un alumno a quien le gustaría presentarle. Con dieciséis años, Benjamin viajó a París y durante dos años pudo estudiar con el compositor al que había admirado desde su infancia.

Como señala **Risto Nieminen** en sus notas al programa, Benjamin se ha mostrado siem-

George Benjamin y Olivier Messiaen

pre fascinado por las armonías de Messiaen. Y es precisamente este parámetro musical el que más ha influido en su propia trayectoria compositiva. Este concierto supone un reencuentro entre las armonías de Messiaen y la música de su discípulo; una música en la que, como ha señalado Pierre Boulez: “La influencia de Messiaen se sitúa en un plano más general, es decir, en el plano de tener el control sobre lo que uno está haciendo”.

Nacida en Yugoslavia, **Tamara Stefanovich** se convirtió a los trece años en la alumna más joven de la Universidad de Belgrado. Reconocida por sus interpretaciones de un amplio y variado repertorio, entre sus últimos discos destaca una grabación del *Concierto para dos pianos, percusión y orquesta* de Bartók con Pierre-Laurent Aimard, Pierre Boulez y la Orquesta Sinfónica de Londres.

MÚSICA, IMAGEN Y ARTE SONORO: CORTAZAEDRO

Desafiando las convenciones de los formatos al uso, José Ramón Encinar plantea un nuevo modo de acercarse a los repertorios más recientes. La música, los materiales multimedia, la videocreación, el juego lumínico y los ecos de Coltrane y Parker conviven en un concierto que puede entenderse como una metáfora del espectáculo en su totalidad.

Miércoles 30 de marzo. 19:30 horas

Se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

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

Es difícil definir *Cortazaedro. Fantasía cronopática con texto y música de varios autores*. Desde luego, no puede ser definido como un concierto en el sentido habitual del término. Tampoco es un espectáculo visual. Y, por supuesto, no es un mero homenaje a Cortázar (ni a Vian, ni a Coltrane, ni a Parker). ¿Es música? Desde luego. Es música contemporánea de Jesús Torres y de Franco Donatoni, pero también de **José Ramón Encinar**, quien atesora un interesante catálogo de obras poco conocidas. ¿Es arte sonoro? Sin duda. Las obras *...seis filas a cada lado...*, *Amami Alfredo* y *Evocación del alhalí*, evocando el jazz de Coltrane o Parker, así lo prueban. ¿Es imagen? También. Las videocreaciones

de **Elisa Encinar** construirán un paisaje onírico en el que resuenan los ecos y el ambiente brumoso del París de los años cincuenta, con Boris Vian y Julio Cortázar. El saxofonista de **Andrés Gomis** y

el **Grupo KOAN 2**, dirigido por José Ramón Encinar, serán los encargados de poner música a este espectáculo en el que se fusionan distintas artes y que reta al oyente a acercarse a la música con los cinco sentidos.

José Ramón Encinar ha mantenido una estrecha y duradera colaboración con la Fundación Juan March que se remonta al año 1973, cuando recibió una beca de creación musical con la que compuso *Recitativo y Aria*. El escenario de la Fundación ha acogido la interpretación de varias de sus composiciones y sus actuaciones al frente del Grupo KOAN. En esta ocasión, Encinar se sitúa frente al Grupo KOAN 2, nombre con el que el conjunto se reincorpora al panorama interpretativo para centrarse en la música actual y trascender los límites del concierto tradicional. Es posible escuchar todas las actuaciones en la Fundación del Grupo Koan y José Ramón Encinar en: **Clamor: colección digital de música española** (digital.march.es/clamor)

Viernes Temáticos, repetidos en sábado

LAS PASIONES DEL ALMA: ALEGRÍA

La alegría es una emoción agradable del alma, que consiste en el goce que ésta siente del bien que las impresiones del cerebro le representan como suyo.
(René Descartes, *Les passions de l'âme*, 1649)

Viernes 18 y sábado 19 de marzo. 19:00 horas
Presentación de José Luis Téllez

Gozo, contento, júbilo, alborozo, regocijo... La alegría es una de las pasiones más universales y, tal vez por eso mismo, una de las más difíciles de expresar de modo preciso. Esta dificultad ya fue reconocida por Agustín de Hipona al señalar cómo "aquel que canta un *jubilus* no pronuncia palabras: pronuncia un sonido de alegría sin palabras [porque] su felicidad es tan intensa que no la puede formular". La naturaleza inefable de este sentimiento ha sido representada con distintos medios musicales que, sin excepción, han tendido a la grandiosidad. Grandes masas corales, extensas formaciones instrumentales o una combinación de ambas han servido para provocar en el oyente esta indescriptible sensación de bienestar. Sin embargo el órgano, con una paleta sonora tan rica y potente, puede transmitir a la perfección la pasión de la alegría. En este concierto, las brillantes obras de Bach y Buxtehude plantean una senda retórico-musical por el sentimiento de la alegría; un diálogo entre los corales de Navidad bachianos y una serie de composiciones que comparten análogos recursos cuyo objetivo es expresar la alegría e incitarla en el oyente.

Raúl Prieto es organista titular del Sursa Concert Hall y profesor de la Universidad Estatal de Indiana en Estados Unidos. Actualmente desarrolla una carrera como concertista.

Este año 2016 actuará en la Convención bianual de la American Guild of Organists en Houston, además de actuar en la Catedral de Moscú. Ofrece regularmente clases magistrales y es jurado en concursos internacionales de órgano como la Goedicke International Organ Competition.

José Luis Téllez, escritor musical y cinematográfico, desarrolla regularmente actividades como profesor y conferenciante en cursos especializados en conservatorios, universidades y asociaciones filarmónicas españolas y extranjeras. Desde 2009 imparte las charlas introductorias previas a las representaciones del Teatro Real. ♦

Jóvenes intérpretes

SAMUEL DIZ, ADRIEN LA MARCA E ISMAËL MARGAIN

Las mañanas de los domingos y los lunes son el momento que la Fundación Juan March dedica a los jóvenes intérpretes. Los conciertos celebrados a las 12 del mediodía, con una hora de duración, están concebidos como apoyo y difusión a los intérpretes menores de treinta años.

6, 7, 13 y 14 de marzo. 12:00 horas

GALICIA EN LA GUITARRA: DEL 27 A LA CREACIÓN ACTUAL

El guitarrista **Samuel Diz** se presenta en la Fundación con un diálogo en clave gallega entre la Generación

musical del 27 y la música contemporánea. Autores como el vigués Juan José Mantecón o el lucense Jesús Bal y Gay aunaron en sus composiciones las influencias del Impresionismo, el Neoclasicismo y la música popular. También lo hizo el catalán Federico Mompou, quien se acercó a Galicia en su *Suite compostelana*. El contrapunto contemporáneo lo pondrá la música de Fernando Buide del Real, uno de los compositores más destacados de la escena gallega actual.

Samuel Diz publicó en 2012 el disco *Guitarra Clásica Galega* y en 2015 *Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca*, un trabajo monográfico dedicado a la guitarra en la Generación del 27 que incluye la recuperación de obras inéditas de Bacarisse, Mantecón y Sáinz de la Maza. Ha actuado en Estados

Unidos, Irlanda y Zimbabwe y ha recibido el Premio El Primer Palau.

OBRAS FINALES

La certeza de un próximo final se cierne sobre las tres obras que interpretarán **Adrien La Marca** e **Ismaël Margain** los días 13 y 14 de marzo. Una hospitalización en el caso de Schubert, las repetidas crisis depresivas en el caso de Schumann o el diagnóstico fatal de Brahms influyen en el carácter introspectivo de la *Sonata en La menor*, "Arpeggione", las *Tres romanzas Op. 94* y la *Sonata en Mi bemol mayor Op. 120 n.º 2* respectivamente.

El violista Adrien La Marca se ha formado con Jean Sulem, Seiji Ozawa y Tabea Zimmermann, entre otros. Ha obtenido becas de la Fundación L'Or du Rhin y ha sido galardonado en las Victoires de la Musique. En esta ocasión actuará acompañado por el pianista Ismaël Margain, quien obtuvo el premio de la Yamaha Music Foundation de Europa y actualmente es artista en residencia de la Fundación Singer-Polignac.

LO NUNCA VISTO

De la pintura informalista al fotolibro de postguerra [1945-1965]

Desde el pasado 26 de febrero, continúa en la Fundación Juan March la exposición *LO NUNCA VISTO. De la pintura informalista al fotolibro de postguerra [1945-1965]*, con cerca de 160 obras procedentes de diversas instituciones y colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

La muestra está acompañada de una publicación conjunta que consta de un periódico, que incluye ensayos de Horacio Fernández, María Dolores Jiménez-Blanco, Juan José Lahuerta, Zdenek Primus y Manuel Fontán del Junco, y de un catálogo-revista, que recoge las obras en exposición.

De los ensayos del catálogo proceden estos fragmentos de los textos de **Horacio Fernández** y **María Dolores Jiménez-Blanco**:

Negro como la mañana luminosa

Horacio Fernández

“La mañana del seis de agosto de 1945, el artillero de la fortaleza volante B-29 que ha lanzado la bomba sobre Hiroshima, se dedica (al no haber enemigos en el aire) a anotar lo que ve desde su puesto en la cabina acristalada de la cola. Una monumental columna de humo denso en cuyo centro refulge un color intenso. ‘Una masa efervescente de color gris violáceo, roja en el centro. Todo es turbulencia’. Los incendios se extienden por todas partes a partir de un ‘enorme lecho de brasas’ y no se pueden contar porque son demasiados. Lo más portentoso es la ‘masa de melaza efervescente’ que crece y no para de crecer. Una nube inmensa que empieza en tierra, llega al nivel del avión y aún sigue ascendiendo. ‘La nube es de un

Salvatore Scarpitta, *Trapped Canvas* [Lienzo atrapado], 1958. Fondation Gandur pour l'Art, Ginebra. © Fondation Gandur pour l'Art, Ginebra. Foto: Sandra Pointet

negro intenso, pero está teñida de color púrpura. La base del hongo parece una densa masa nubosa traspasada por las llamas. La ciudad debe de estar debajo de todo esto. Las llamas y el humo se expanden, y se arremolinan en dirección a las colinas’.

El artillero se llama Bob Caron y el día de la bomba lleva una aparatosa cámara de fotografía aérea en estado de revista, cargada con película de cuatro por cinco pulgadas. Tres minutos después de la explosión toma una fotografía de la nube, un torbellino de humo y polvo que se ha transformado en un hongo descomunal.

La nube atómica era ‘la cosa más terrorífica pero también la más bella’ que dijo haber visto en su vida otro testigo, un piloto que miró

Jacques Villeglé, *Boulevard Saint Martin*, 1959. Fondation Gandur pour l'Art, Ginebra. © Fondation Gandur pour l'Art, Ginebra. Foto: Sandra Pointet

Vilém Reichmann, *Podzim [Otoño]*, 1961. De la serie *Kouzla [Hechizos]*. Colección Dietmar Siegert. Foto: Christian Schmierer

hacia atrás y vio como el ángel de la historia un cúmulo de ruinas creciendo hasta el cielo. Una situación tan nueva, tan absolutamente grande y por encima de toda comparación, que no sería exagerado calificarla de sublime, un término casi desusado por la escasez de ocasiones en las que se puede o debe aplicar. (...)"

Pintura pese a todo

María Dolores Jiménez-Blanco

"Había imágenes de aquellos hechos, como las cuatro fotografías tomadas desde el centro del infierno de los hornos crematorios de Auschwitz por un miembro del Sonderkommando en las que Georges Didi-Huberman basa su libro *Imágenes pese a todo* –del que tomamos prestado el título en parte–. Fechado ya en 2003, aquel libro resultaba aun voluntariamente polémico, porque aquellas y otras fotografías, forzosamente fragmentarias e imprecisas, seguían poniendo al escritor, al

filósofo, al artista, al ciudadano ante un dilema que parecería insoluble si no fuese por la necesidad perentoria de resolverlo: ¿debían rechazarse, apartarse o esconderse por entenderse como parte de algo 'inimaginable', 'indecible', 'impensable', o por el contrario debían ser miradas a fondo por representar algo que realmente fue imaginado, dicho y pensado, y que de hecho sucedió? ¿Se debía mirar hacia delante como si nada hubiese ocurrido o, por el contrario, se debería hacer un esfuerzo por entender lo vivido antes de pensar en nuevos horizontes? Si eso ocurría aún en 2003, es fácil imaginar la violencia absoluta a la que se enfrentaba un artista en 1945.

Nombrar todo aquello, enunciarlo con palabras o imágenes para comunicarlo y así lograr expiarlo se convertiría ya en los años de la guerra y durante los plomizos primeros años de la postguerra en una vía necesaria para exorcizar el duelo. (...)" ♦

Museu Fundación Juan March

ARTE SONORO EN ESPAÑA (1961-2016)

Hasta el 21 de mayo, continúa en el Museu Fundación Juan March, de Palma, la exposición *Arte sonoro en España (1961-2016)* que asume el reto de “exhibir” en los espacios destinados habitualmente a la mirada: los del museo.

EL RETO CURATORIAL DE “EXHIBIR” EL SONIDO

Arte sonoro en España (1961-2016) constituye un auténtico reto curatorial: el de mostrar el sonido en el espacio visual. En efecto: los espacios habitados de las salas de los museos, y mucho más los espacios diáfanos de las salas de exposición, desnudos, diseñados conforme a una lógica de la mirada perpendicular, se convierten en entornos extraños o incluso agresivos desde el punto de vista de la acústica. Unos y otros devienen, por una parte, cámaras reverberantes en las que el sonido invade el resto de las salas (y al resto de las obras expuestas), convirtiendo el trayecto del visitante en un paseo por un espacio cacofónico. En el otro extremo, la construcción de espacios aislados y cámaras insonorizadas puede cambiar de manera determinante la experiencia de los visitantes de la exposición y hacer imposible cualquier relato con cierta unidad de sentido.

La exposición incluye un gran número de grabaciones, instalaciones, esculturas sonoras o prácticas sonoras que se presentan alejadas del formato del concierto o plantean el soporte de grabación como medio artístico, como las de José Luis Castillejo, Francisco Felipe, Eva

Depósito dental, *Depósito dental*, 1986. Vinilo. Biblioteca Fundación Juan March

Oscar Abril Ascaso *Obras sobre el silencio*, 2002. Soportes de audio dentro de una caja de cartón. Propiedad particular

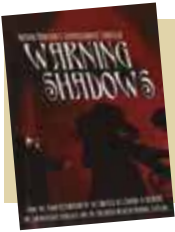
Lootz, Llorenç Barber, Francisco López, Javier Maderuelo, Pedro G. Romero, Mikel R. Nieto u Oscar Abril Ascaso, entre otras. También incluye documentos y materiales que, temáticamente, permiten trazar un panorama de actividades que van desde los Encuentros de Pamplona en el año 1972 hasta las exposiciones colectivas celebradas en los últimos años, y pone énfasis tanto en los distintos soportes históricos del sonido como en los trabajos que los cuestionan, sin olvidar la incorporación de obras representativas de la poesía sonora, el arte de acción, el videoarte o el arte radiofónico.

La exposición podrá visitarse en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, del 16 de junio al 28 de septiembre de este año; y en la Fundación Juan March, del 14 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017. ♦

Presentada por Fernando Lara

LA PELÍCULA DE MISTERIO ES “SOMBRAS”, DE ARTHUR ROBISON

Continúa el ciclo de cine mudo de misterio, coordinado por Román Gubern, con *Sombras* de Arthur Robison, con sus protagonistas Fritz Körner, Ruth Weyher, Gustav von Wangenheim y Alexander Granach, y del director de fotografía de hitos del cine expresionista como *Nosferatu* o *El testamento del Dr. Mabuse*, Fritz Arnö Wagner.

Sombras (“Schatten”), 1923, Alemania, 90’, de Arthur Robison, con Fritz Körner, Ruth Weyher, Gustav von Wangenheim y Alexander Granach
Viernes 4 y sábado 5 de marzo. 19:00 horas

Presentación: **Fernando Lara** (el sábado, proyección de la presentación grabada el viernes)

El presentador de la película **Fernando Lara** indica que “Las sombras chinescas suponen uno de los precedentes directos del cine. Y la luz y la sombra forman parte

para descubrir los más íntimos deseos y fantasmas eróticos de sus personajes.”

sustancial del lenguaje cinematográfico. En pocas ocasiones de manera tan patente como en *Sombras* (“Schatten”), la película que **Arthur Robison** realizase en 1923 y que constituye uno de los hitos del expresionismo alemán. Con fotografía del gran operador **Fritz Arnö Wagner**, figura decisiva en este movimiento, *Sombras* revela una especial originalidad a la hora de describir el llamado ‘demonio de los celos’. Lo logra a partir de un relato donde esas sombras chinescas –activadas por un artista ambulante en un palacio aristocrático– juegan un papel fundamental

para descubrir los más íntimos deseos y fantasmas eróticos de sus personajes.”
Fernando Lara es periodista y escritor especializado en la información y crítica cinematográficas. Entre sus publicaciones figuran *18 españoles de posguerra*; *Valle-Inclán y el cine*; y *Miguel Mihura, en el infierno del cine*. Fue director del Festival de Cine de Valladolid. También ha sido director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). En la actualidad es secretario general de ADICINE, coordina las actividades cinematográficas de la Casa del Lector y colabora en publicaciones como *El Norte de Castilla*, *Turia* o la revista *Fotogramas*. ♦

EL LIBRO, UN COMPAÑERO EN LAS BIBLIOTECAS PERSONALES

La Biblioteca de la Fundación Juan March conserva tres bibliotecas personales: la del artista Fernando Zóbel, la del escritor Julio Cortázar y la del académico Francisco Ruiz Ramón. Las tres responden a sus gustos e intereses y hablan de sus recuerdos, sus emociones y sus reflexiones.

El libro, además de un soporte para la transmisión de conocimiento, es en muchos casos un compañero con el que compartir sensibilidades, pensamientos, dedicatorias y hábitos, plasmados en anotaciones, pequeños papeles garabateados o testimonios de un día, convirtiendo al objeto libro en un cofre que atesora un instante de intimidad, un impulso, que lo convierten en único.

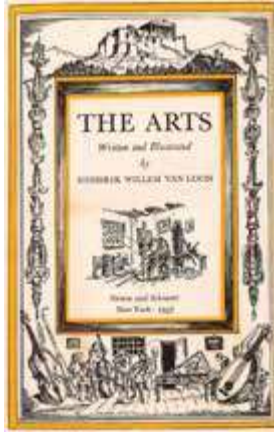
Para entender la obra de Julio Cortázar hay que revisar los títulos de su biblioteca (hoy accesible en la página web de la Fundación); entrar en las dedicatorias, en los recuerdos (traspapeles) que los libros custodian y en sus anotaciones. Una revisión cronológica de su biblioteca permite visualizar la evolución de su formación intelectual, cómo se van incorporando sus descubrimientos a sus obras, o cómo su firma cambia a lo largo de su vida (del joven bonaerense “Julio Florencio Cortázar”, al “Julio Cortázar” de sus primeras décadas en París,

reducida a “Julio” en los años setenta, hasta al final de su vida en el que se representa indisoluble con el de su última compañera, “Julio y Carol”).

En la biblioteca de Julio Cortázar los libros dedicados por Alberti, Neruda, García Márquez, Onetti, Pizarnik, Vargas Llosa o por artistas como Seoane, Novoa, Vardanega, Soriano o Alechinsky, hablan de un momento determinado de sus vidas. De igual forma los recuerdos, los marcapáginas incluidos en los libros al compás de su lectura, elevan el libro a un objeto amigo con el que se comunica con afectividad y sensibilidad; un ejemplo, las flores naturales insertadas por Cortázar en las *Fleurs du mal* de Charles Baudelaire que aún se guardan.

La biblioteca personal del artista Fernando Zóbel, casi 2.000 títulos, también testimonia la evolución de su firma, completa en los libros de los años cincuenta y anteriores, y que se va haciendo esquemática con el paso del tiempo.

También reflejan su gusto por los *ex libris* en su juventud y cómo opta por un sello rojo con pictogramas esquemático con su nombre en chino en la madurez.

Zóbel también acompaña su lectura con marcalibros, alguna fotografía, algún escrito y alguna ficha en blanco, lista para recibir un dibujo en cualquier momento. Zóbel lee atentamente sus libros, los anota; sobre todo los de pintura y cerámica china, y los de los pintores clásicos europeos (Rembrandt, Durero, Matisse y Turner).

Uno de los libros singulares en la biblioteca de Zóbel es sin duda *The Arts* de Hendrik Willen Van Loon, pues contiene una dedicatoria de un amigo de juventud y una confesión del propio Zóbel que transforma al libro en un contenedor de emoción: “Compliments to Fernando Zobel from Duncan Killmaster. July 26, 1938”.

A ella añadiría Zóbel muchos años después: “Las anotaciones las fui haciendo durante los años de la guerra en Manila, 1941-1943. De los 17 a los 20 años. Duncan Killmaster era quizás mi mejor amigo. Hijo del almirante norteamericano, Duncan se alistó en la marina ameri-

cana al principio de la segunda guerra mundial y murió durante una batalla. Sin duda este fue mi primer libro sobre arte y, durante muchos años, mi libro favorito”.

La biblioteca personal del estudioso y dramaturgo Francisco Ruiz Ramón también nos traslada a la personalidad del académico, del profesor del teatro, estudioso de la condición humana, que la ha ido conformando. Prueba de ello se encuentra en una ficha de petición de libros rellena por Ruiz Ramón en la Biblioteca de la Universidad de Oslo, en 1959, solicitando el libro de Jolivet *Les doctrines existentialistes de Kierkegaard a J. P. Sartre*.

Octavillas con anotaciones manuscritas sobre temas literarios, programas de mano de una velada teatral (*La casa de Bernarda Alba*), dedicatorias de familiares, de estudiosos como Julián Marías, Claude Pichois o Ángel Luis Pujante, así como su firma de juventud, una escueta “F. Ruiz”, a una progresivamente más completa enriquecida con el lugar y el año de compra, transforman su biblioteca en un recorrido a lo largo de su vida personal y profesional. ◆

ÚLTIMOS VÍDEOS

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

Wagner al piano. En el concierto extraordinario de inauguración de la temporada, **Stefan Mickisch** ofreció al piano su *Fantasia improvisada sobre Das Rheingold*, de Richard Wagner.

Miquel Villalba

ofrece el primero de los cuatro conciertos históricos de Ricardo Viñes; **Miquel Ituarte** el tercero y **Laurent Wagschal** el último.

Dan Tepfer interpreta una original versión de las *Variaciones Goldberg* de Bach, con improvisaciones en estilo jazz. **Josep M. Farràs & Ignasi Terraza Tríu** ofrecieron el concierto dedicado al Boris Vian trompetista; y **Paloma Berganza** en cuarteto lo dedicó al Vian compositor.

La música clásica ha acompañado al cine desde sus inicios. **Marta Espinós** nos ofreció su concierto "Transformados por la imagen" en el ciclo *Clásicos del cine*.

Francisco Fullana, violín y **José Menor**, piano, interpretaron *Caprice Català n.º 3 Op. A-33*, de Joan Manén.

Mariana Todorova y **Mariana Gurkova** ofrecieron, en la IV edición de *Com-*

positores Sub-35, entre otras obras, dos estrenos absolutos, de **Mikel Chamizo** y de **Josep Planells**. Y **Maureen Choi Quartet** nos ofreció *Gracias a la vida*, el tema más conocido de Violeta Parra, en *Domingos & Mediodías*.

Nuevos vídeos del Teatro Musical de Cámara: *Los dos ciegos-Une éducation manquée* (con montaje a cámara rápida).

El escritor **Andrés Trapiello** presenta su personal mirada como visitante asiduo del gran mercadillo popular que es el Rastro de Madrid.

El catedrático **Manuel Martín Bueno** se sumerge en el incógnito mundo de mares y océanos de la mano del **Comandante Cousteau**. Continuando las *Conversaciones en la Fundación*, Antonio San José entrevista al reportero de guerra y aventurero **Jesús González Green** y al escultor canario **Martín Chirino**.

El fenómeno del liderazgo político en España es analizado por el sociólogo y experto en liderazgo **José Luis Álvarez** y la periodista **Victoria Prego**, junto con Antonio San José e Íñigo Alfonso. ♦

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>