

Fundación Juan March

JULIO
SEPTIEMBRE 2016

449

JULIO
SEPTIEMBRE 2016

Revista de la Fundación Juan March

449

- 2 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL ESPAÑOL
“El teatro frívolo: las variedades y la revista”, por Eduardo Huertas Vázquez

Cuenca

- 9 Ampliación del Museo de Arte Abstracto Español
12 “Arte sonoro en España (1961-2016)”

EL OTOÑO QUEVIENE

- 14 Avance de la programación de música
17 La música en las cortes europeas
19 Conciertos didácticos
21 Avance de la programación de conferencias
25 *Femme fatale, vamp, flapper* y otros estereotipos de la mujer en el cine mudo
27 **Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales (IC3JM):
recuento de actividades**

Biblioteca

- 29 Antonia Mercé, “La Argentina”, la gran renovadora de la danza española
31 **Últimos vídeos de la temporada**

Calendario de actividades de julio a septiembre

* A partir de octubre, esta revista será trimestral, con un nuevo diseño de Guillermo Nagore

EL TEATRO FRÍVOLO: LAS VARIEDADES Y LA REVISTA

EDUARDO HUERTAS VÁZQUEZ

Crítico musical

AUGE Y DECADENCIA DE LAS VARIEDADES

En la España de entre siglos nuestra escena sufría una abrumadora influencia del teatro francés: el *music hall*, las *variétés*, formas todas ellas desenfadadas, a veces incluso burdas y desvergonzadas: como un “espectáculo deleznable” las considera la historiadora Matilde Muñoz, o, en otras palabras, “un género averiado de la sensibilidad francesa achabacanada y pervertida del Segundo Imperio”.

Las *variétés* francesas salieron de los cafés-concierto, en los que se infiltraron artistas de circo, y elementos del teatro de feria, de bulevar, de revista y de opereta, y *sketches* de comedia. Como su propio nombre indica, se caracterizaban por la variedad de elementos dispares yuxtapuestos, números independientes de canciones y bailes, ilusionismo, malabarismo, mimo, acrobacia y otras artes escénicas y para-escénicas. En España, el teatro de variedades consistía en un desfile de cantables interpretados por cupletistas y bailarinas, con repertorios vulgares, descarados y coreables, solo para hombres, en locales semiclandestinos, cabarets y salas de fiesta, todo lo cual era un alarde de licenciosidad y lujuria, tal como Unamuno llegó a denunciar en cierta ocasión: “Los teatrillos, y aun los teatros grandes, se ven infectados por toda clase de cupletistas, bailarinas y heteras de alto o bajo vuelo. La lujuria pública llega al delirio...”

A partir de 1911, al desprenderse de sus impurezas “faranduleras” y de su presunta peligrosidad moral, las variedades llegaron a los grandes teatros, donde actuaron artistas como Amalia Molina, Pastora Imperio, Consuelo Vello la Fornarina, Adela Lulú, Consuelo Portelo la Chelito y Raquel Meller. En esta transformación del género tuvo un gran protagonismo Aurora Jauffret la Goya, una tonadillera por cuya intervención se adecentaron repertorios, vestuarios y formas de

La Goya

Pastora Imperio

La Fornarina

interpretación. De este modo, la frivolidad descocada ganó en decoro y buen gusto, sin abdicar de la espectacularidad.

Mediada la década, estas grandes estrellas se afirmaron en su reputación artística y estimación social, hasta el punto de superar en fama y popularidad a las cantantes de zarzuela, las *vedettes* de revista y las *divettes* del teatro sicalíptico. Pero ese éxito empezó a declinar a principios de 1930, cuando las variedades volvieron a achabacarse y adulterarse con repertorios groseros y mediocres intérpretes. Su declive se agravó con la “huida” de las grandes figuras que habían elevado las variedades a su máximo nivel.

En 1934, Carlos Fortuny, más conocido por su seudónimo de Álvaro Retana, denuncia un ambiente “putrefacto y vulgarizado”, apelando a las autoridades para que eliminasen los “repertorios obscenos” y sancionaran a “algunas artistas desvergonzadas porque encanallan al espectador [...]”. La picardía escénica –según diciendo– es admisible, pero la grosería, intolerable”. Las *variedades* se habían prostituido, sin duda, por culpa de esas nuevas artistas. Pastora Imperio, para quien no había crisis de un “género sino de figuras”, se había retirado temporalmente. La Fornarina, que había aristocratizado el cuplé, había muerto. La Goya, que había adecentado el género, decidió dejar la escena. Amalia Molina, que había teatralizado el cante flamenco, y las bailarinas Antonia Mercé, “La Argentina” y Tórtola Valencia derivaron hacia otros espacios. Y la Sociedad de Variedades, ante el declive del género, se propuso ejercer una labor de profilaxis para “evitar que la pornografía reinante acabe con él”, solicitando la ayuda del gobierno a fin de preservar el decoro de los espectáculos, de los artistas, del público y de las propias autoridades. Con posterioridad, ya en los años cuarenta, las variedades se “arrevistaron” entrando en pugna con la nueva revista.

LA REVISTA

La influencia del teatro francés también marcó tendencias en la *revista* española con la importación de las “revistas del año” por José M. Gutiérrez de Alba y los Bufos madrileños de Francisco Arderius. De esas “revistas del año”, la española tomó la técnica combinatoria de cuadros junto a la crítica de actualidad; de los Bufos, su espectacularidad, el atractivo erótico de las coristas y la sátira política.

La revista ha sido objeto de muchas definiciones, algunas de las cuales constan en los libretos de las obras, como *Panorama nacional*, de Carlos Arniches y Celso Lucio, con música de Apolinar Brull, *Cuadros disolventes*, de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música de Manuel Nieto, y *La eterna revista*, de Ramón Asensio Mas y Jacinto Capella, música de Ruperto Chapí y Gerónimo Giménez, a la que pertenece esta definición puesta en boca del mismo género:

Yo soy la revista,
género francés,
la que os ha traído
bailes y cuplés.
Tengo, según dicen,
muy mala intención
y me extralimito
cuando hay ocasión.
La revista, la revista
vaporosa y modernista
que ha triunfado en todas partes
con sus bailes y cuplés.
La revista, la revista
siempre alegre, siempre lista
que se adorna y que se viste
con patrones del francés.

En general, las revistas españolas en un acto, destinadas al teatro por horas, siguieron un esquema cuatripartito:

1. Parte expositiva: tres elementos, el pretexto, el personaje-guía y el personaje guiado.
2. Parte episódica: la más espectacular y la de mayor número de cuadros, caracterizados por su variedad, en la que alternan lo lírico, lo dramático, lo narrativo y lo coreográfico.
3. Parte resolutive: que enlaza con la parte expositiva y cierra el arco diseñado en esta.
4. Parte apoteósica: espectacular cuadro final diferente, orgánicamente, de las otras partes.

Según Ramón Barce, en la estructura literaria de la revista cooperan los siguientes elementos: “los versos románticos sentimentales, los tipos castizos del sainete, los cuplés eróticos, la glorificación regional y nacional y la crítica política”. La música se nutre del folclore urbano y regional y de los bailes de moda: el flamenco, como especie más singularmente española; la jota, en sus diversas modalidades, también el cuplé. Del folclore regional incorporan, asimismo, las “rondas” de canciones y bailes, y del folclore urbano, las seguidillas, el bolero, el tango andaluz... Y de los bailes de moda adoptan el vals, el pasacalles, el chotis, la gavota, la polca, la habanera, la mazurca, el cancan, la rumba, la matchicha, el cake-walk, el garrotín, el foxtrot y el tango argentino.

El primer periodo de apogeo de la revista va de 1920 a 1936. A José Juan Cadenas, empresario y libretista, se le atribuye la implantación en España de la revista cosmopolita, al importar cuadros del Foliès Bergère, del Casino y del Palace de París, para sus espectáculos madrileños. Junto a Asensio Mas y el maestro Valverde, escribió el libro de *El príncipe Carnaval*, revista en la que alternan cuadros sainetescos, de carácter nacional y madrileño, con otros de inspiración foránea. Fue estrenada, en 1920, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. La obra,

que fue un encargo de la Empresa Velasco de Buenos Aires, había sido estrenada con anterioridad en varios países hispanoamericanos.

Fue, precisamente, el empresario Eulogio Velasco quien imprimió a la revista española un renovado impulso y le dio categoría. Con un elenco fijo de acreditadas vedetes –Eugenia Zúffoli, María Caballé, Tina de Jarque e Isabelita Ruiz– las revistas de Velasco merecieron un gran crédito en el mundo del espectáculo y en la sociedad. A la iniciativa de este gran empresario revistero se le deben títulos como *Arco Iris* (letra de Tomás Borrás y música de Juan Aulí Pedró y Julián Benlloch), *Noche loca* (de Joaquín Vela y José L. Campua, música de Francisco Alonso), *La orgía dorada* (de Pedro Muñoz Seca, Pedro Pérez Fernández y Tomás Borrás, música de Jacinto Guerrero y Julián Benlloch), y *En plena locura* (de Tomás Borrás y S. Franco Padilla, música de Benlloch, Eduardo Granados y Bernardino Terés), estrenada en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián en 1926 y en el Teatro de Price de Madrid en 1928, con figurines de José de Zamora, decorados de Manuel Fontanals y dirección del propio Eulogio Velasco. El libretista, Tomás Borrás, hizo la noche del estreno estas insólitas declaraciones al diario *La Nación*:

Esto de las revistas es pintoresco... El autor no tiene importancia... Las obras de espectáculo se escriben al revés que todas las demás. Se empieza por los trajes... (y se termina por el autor)... El libro de una revista tiene menos importancia que los telones, o las bambalinas, o las plumas, o las gasas.

Esto nos indica que, evidentemente, en aquellos momentos el trabajo del libretista estaba subordinado a las conveniencias y los intereses del empresario y del director, a las exigencias y caprichos de las vedetes y a todo el aparato audiovisual del espectáculo.

Unos años antes, en 1919, se había estrenado otro título de gran éxito, *Las corsarias*, de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, con música del maestro Francisco Alonso, habitual del género, pues en 1927 había estrenado otra pieza, *Las castigadoras*, “historieta picaresca en siete cuadros”, de Joaquín Mariño y Francisco Lozano Bolea, en realidad, un vodevil con hechuras musicales y literarias de una revista vistosa y picantilla. En estos dos títulos se

vislumbran indicios de una nueva revista, adaptable a todos los públicos, sin renuncia de lo picaresco y de una frivolidad atemperada, en la cual la conjugación del humor con la música popular, un vistoso vestuario, una llamativa escenografía y, por supuesto, el concurso de bellas actrices eran garantía de éxito.

DEL "LIBERTINAJE REPUBLICANO" A LA POSGUERRA

Instaurado el nuevo régimen el 14 de abril de 1931, irrumpió el llamado "libertinaje republicano". Así, por ejemplo, apareció la revista verde, según Blas Vega, "con plena libertad de temas en los diálogos, a veces auténticos disparates pornográficos y libre exhibición de desnudos". El primero de los grandes éxitos fue *Las Leandras*, de José Muñoz Román y Emilio González del Castillo, con música del maestro Alonso. La estrenó Celia Gámez en el Teatro Pavón, en noviembre de 1931. Con *Las Leandras* se inicia un verdadero *boom* de la nueva revista española. En los años siguientes, Celia Gámez estrenó, también en el Pavón, *Las tentaciones* (de Antonio Paso, Ángel Torres del Álamo y Antonio Asenjo, música del maestro Guerrero), y *Las de Villadiego* (de González del Castillo y Muñoz Román, música del maestro Alonso), obras escritas ex profeso para la popular vedete. En esos años se publicaron significativos textos de teatro frívolo, como *La sota de oros* (de Enrique Paradas y Joaquín Giménez, música de Jacinto Guerrero), *¡Cómo están las mujeres!* (libro de Francisco García Loygorri, música de Pablo Luna), y *Mujeres de fuego* (de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román, música del maestro Alonso).

Terminada la Guerra Civil, el nuevo régimen propicia una nueva revista, española y cosmopolita, alegre y divertida, con permitidas dosis de picardía y frivolidad, además de vestida con lujo y elegancia. A su servicio contó con un buen plantel de músicos, libretistas, cómicos, vedetes,

figurinistas, escenógrafos y coreógrafos. Entre los músicos, además de los veteranos Alonso y Guerrero, destacaron Manuel López-Quiroga, más conocido como el maestro Quiroga, José Padilla, Fernando Moraleda, Daniel Montorio y Genaro Monreal. Entre los libretistas, los ya citados Muñoz Román, González del Castillo y Francisco Ramos de Castro. Por lo que se refiere a las intérpretes, brillaron, sobre todo en el Teatro Martín, la super vedete y empresaria Celia Gámez, y otras como Queta Claver, luego extraordinaria actriz dramática.

Muchos y grandes éxitos se sucedieron en esos años: *Cinco minutos nada menos, La blanca doble, La cenicienta del Palace, La hechicera en Palacio...* Y tal fue el auge del género que 1951 fue declarado “Año de la revista”, ya que solo en Madrid se estrenaron más de una quincena de obras debidas a los mejores compositores del momento.

La revista fue el género teatral más popular y frecuentado de la larga posguerra por la sencillez de su trama y lo agradable de su música, por la resonancia social de sus vedetes y de sus cómicos, además de por el espectacular aparato escénico. En ella el público podía reconocer ecos de la zarzuela española y la opereta europea, del sainete lírico y el vodevil, del género ínfimo y la comedia ligera, de las variedades y del folclore español. Todo un atractivo, en fin, en tiempos como aquellos de oscuridad y silencio. ♦

BIBLIOGRAFÍA

- BARCE, Ramón: “La revista: aproximación a una definición formal”, *Cuadernos de Música Iberoamericana*, vols. 2 y 3 (1996-1997), pp. 119-148.
- FORTUNY, Carlos (Álvaro Retana): “Hacia el resurgimiento de las Variedades”, *Blanco y Negro*, 2247 (12-VIII-1934).
- MONTIJANO RUIZ, Juan José: *Historia del teatro frívolo español (1864-2010)*, Madrid, Fundamentos, 2010.

Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

AMPLIACIÓN Y VUELTA A LA ESENCIA

El viernes 3 de junio, el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, y el director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Manuel Fontán, presentaron a medios de prensa, autoridades y colegas de instituciones conqueses, el resultado de las obras de ampliación y renovación de los espacios del museo que, en este año 2016, cumple 50 años desde que lo fundara Fernando Zóbel, con la colaboración de sus amigos y artistas Gustavo Torner y Gerardo Rueda.

El proyecto ha permitido ampliar el espacio dedicado a exponer la colección aumentándola, recuperar para su uso museístico espacios históricos y dotar al museo de un espacio multiusos y un nuevo taller para su programa educativo. También aumenta el espacio destinado a exposiciones temporales y mejoran todos los servicios y las condiciones técnicas del museo

El proyecto ha contemplado las siguientes mejoras de ampliación y redefinición de espacios:

Uno de los salones del Mesón de las Casas Colgadas se incorpora al museo como una sala más de las que ya acogen su colección. Al aumentar su espacio expositivo, la Fundación Juan March reordena y amplía los fondos del museo con obras y artistas que han trabajado en la tradición abstracta española, espíritu que da identidad al Museo de Arte Abstracto Español.

Las estancias con valor histórico de la primera planta del museo, hasta ahora no abiertas al público y dedicadas a servicios, han sido musealizadas y se destinarán a la exhibición de obra gráfica y de pequeños formatos, integradas en el recorrido de la colección permanente; también acogerán muestras temporales.

El espacio dedicado hasta ahora a exposiciones temporales se reconvierte –una vez abiertos todos sus vanos a la luz natural de la hoz del Huécar– en un espacio multiusos,

La nueva sala del Museo de Arte Abstracto Español

(en el que se ubicarán los futuros auditorio, Biblioteca de investigación y Archivo y Centro de Documentación del museo) y donde podrán celebrarse actos y presentaciones. Se ha instalado, junto a él, el nuevo taller del programa educativo del museo (por el que pasan unos seis mil escolares al año) y se ha recuperado uno de los antiguos almacenes como nuevo espacio para exposiciones de gabinete y proyectos especiales.

La última sala de la colección permanente es ahora un espacio ampliado y técnicamente acondicionado en cuanto a iluminación, humedad relativa y temperatura, destinado a exposiciones temporales. Con ello se gana

un recorrido más adecuado para el museo, con luz natural y salida directa a sus accesos.

El museo cuenta también con una librería-tienda remodelada y con aseos.

Todas estas obras de remodelación, reordenación y ampliación de los espacios, con sus mejoras técnicas, finalizaron el pasado 16 de mayo de 2016. Cabe recordar que desde el 1 de enero de este año, la entrada es totalmente gratuita para todos los públicos, como ya lo son todas las actividades de la Fundación Juan March, en Madrid, y las del Museo Fundación Juan March de Palma. ♦

LA FUNDACIÓN JUAN MARCH, COMPROMETIDA CON CUENCA

Durante el cincuentenario de la fundación del Museo de Arte Abstracto Español, la Fundación Juan March está teniendo una especial presencia en la ciudad: en marzo, **Javier Gomá**, director de la Fundación, impartió una conferencia sobre Cervantes en el marco de la 55 Semana de Música Religiosa; **Manuel Fontán**, director de Exposiciones de la Fundación Juan March y del Museo de Arte Abstracto Español, impartió una conferencia en las Jornadas que sobre las CAAC (Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo) organizó en el mes de abril en Cuenca, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla La Mancha; además el Patronato de la Fundación Juan March se reunirá en Cuenca antes de final de año.

ACTIVIDADES DURANTE EL CINCUENTENARIO

- El 16 de junio se inauguró la exposición “Arte sonoro en España (1961-2016)” tras su paso por el Museu Fundación Juan March de Palma. En octubre, la exposición, ampliada, abre la programación de la temporada 2016-2017 en los espacios de la Fundación en Madrid.
- El 4 de noviembre el museo presentará reordenada su colección en todos los nuevos espacios; además de la nueva sala con vistas a la hoz del Huécar y del nuevo espacio del sótano, los espacios con restos históricos abiertos de nuevo al público acogerán las más de 2.000 obras de la biblioteca donada por Zóbel a la Fundación (restauradas y catalogadas), y un par de muestras de pequeño formato.
- Las más de 600 piezas de la colección de dibujo, obra gráfica y libros de artista del museo –que por la falta de espacio y condiciones han sido custodiadas desde hace años en la sede de la Fundación en Madrid– ya están en el museo, en cuyo seno, ya en los años 60 y con el impulso de Zóbel, tuvo lugar una intensa actividad, verdaderamente pionera, en el campo del grabado y la estampación.
- En noviembre se presentará también el portal “Zóbel / 50 años del Museo de Arte Abstracto Español” (www.march.es), un portal de conocimiento en construcción, alojado en la web de la Fundación, que recogerá la digitalización del fondo bibliográfico especial Zóbel, las más de 18.000 páginas de los cuadernos de dibujo de Fernando Zóbel (1948-1984) y sus diarios, el archivo histórico del museo, su fondo fotográfico, una completa cronología documentada del museo desde sus orígenes hasta hoy, el archivo de prensa, el archivo de artistas abstractos españoles, los libros de firmas del museo desde 1966 y toda la documentación de apoyo a la investigación sobre el museo, su historia y la del arte abstracto español.
- A lo largo del año, la Fundación presentará una serie de publicaciones, entre las que cabe destacar las ya aparecidas: una nueva edición, corregida y aumentada, del catálogo del museo; la reedición bilingüe, en colaboración con Harvard University Press, del libro *Cuenca: Sketchbook of a Spanish Hill Town*, de Fernando Zóbel (publicado por primera vez en 1970); *portfolios* conmemorativos con una selección de facsímiles de los cuadernos de viaje de Fernando Zóbel y carteles conmemorativos del cincuentenario del museo, entre otras.

Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

ARTE SONORO EN ESPAÑA (1961-2016)

16 de junio - 18 de septiembre

La entrada del llamado “arte sonoro” en los museos ha supuesto la llegada de una novedad en espacios que se habían mantenido más o menos inalterados –en términos visuales– hasta casi los años 60 del pasado siglo. Y, al igual que en el caso de la musealización del vi-

deoarte, también el sonido y su exposición han presentado verdaderos retos para los espacios del arte, que han debido plantearse cómo “afinar” sus espacios de colección y exposición. Porque cuando aquello a exponer es el sonido como tal (y no simplemente la instalación con sonido, la música interpretada o la música experimental), tanto la determinación y elección de las obras como el tratamiento de los espacios donde tienen lugar las prácticas sonoras deben fundamentarse en un concepto del sonido distinto al definido por la ciencia acústica o por la musicología.

Arte sonoro en España (1961-2016) inaugurada el pasado 16 de junio en Cuenca con más de 300 obras, constituye un auténtico reto curatorial: el de mostrar el sonido en el espacio visual. 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 perpen-

José Maldonado, *Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas*, 2016. Instalación sonora. Cortesía de Galería Aural

dicular, 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 caofoónico. 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.

En *Arte sonoro en España (1961-2016)* estas dificultades se han pensado junto al deseo –que es el de esta exposición– de que las obras “sonoras” convivan con las “visuales”, atendiendo tanto a las maneras en las que el sonido pone en cuestión el espacio expositivo tradicional como a las formas en que su exhibición puede resolverse, presentándolo mediante técnicas que permiten ordenar el espacio de la exposición para que no se produzcan colisiones en la escucha, salvando aquellas que forman, de hecho, parte integrante de las propias obras sonoras. Durante 2016, *Arte sonoro en España (1961-2016)*, que cuenta con **José**

Iges y José Luis Maire

como comisarios invitados, ha presentado, en su paso por los dos museos de la Fundación Juan March, y presentará, en su versión –ampliada– en los espacios de la Fundación en Madrid el próximo mes de octubre, más de una veintena de instalaciones sonoras, esculturas, vídeo-instalaciones y obras de encargo (de **Juanjo Palacios**, quien ha realizado una “fonografía” en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca), junto a una cuidada selección documental que incluye objetos, ediciones, vinilos, casetes y una variada documentación impresa y fotográfica.

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

LUGAN, *Partitura telefónica*, 1986. Ensamblaje. Colección del artista

Eduardo Polonio, *Cuenca* (Madrid: Nuevos medios), 1988. Vinilo. Biblioteca Fundación Juan March

María de Alvear - Miguel Ángel Tolosa, *QUOTING CAGE 4' 33''*, 2012, 2012. Múltiple - Caja de música. Colección Ana de Alvear

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.

En el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que celebra su cincuentenario durante 2016, la muestra atiende además a las iniciativas en torno al arte sonoro de dos instituciones conquesas: el Gabinete de Música Electroacústica (en el que ya en los años ochenta se componía y experimentaba con un Synthi 100, uno de los instrumentos de composición electrónica y de procesamiento del sonido más avanzados y relevantes de la historia de la música electroacústica) y la Facultad de Bellas Artes (que cumple sus primeros veinticinco años).

En este contexto, la exposición se ha ocupado también de la labor de difusión que ejerció el Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea de la Fundación Juan March desde su creación en 1983, principalmente en lo que respecta a la música experimental y la música electrónica.

El otoño que viene

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA

El 28 de septiembre, la Fundación Juan March da inicio a la temporada de música 2016-2017. El otoño vendrá marcado por un énfasis en la composición actual, bien en conciertos monográficos dedicados a la joven creación española, o bien insertada en ciclos temáticos como *Serenidad*. Además, la programación ofrece nuevas experiencias de escucha al integrar la música y la proyección de colores o cuadros o al proponer sonoridades poco habituales como las del fortepiano y las de los medios electrónicos.

CICLOS DE MIÉRCOLES

Los miércoles de octubre acogen el ciclo *Beethoven y Schubert al fortepiano*. A lo largo de cinco conciertos, este ciclo ofrecerá la rara oportunidad de escuchar repertorios de Schubert, Beethoven y otros contemporáneos en instrumentos de la época. Composiciones para fortepiano, solo, trío con fortepiano, dúo de violonchelo y fortepiano, o fortepiano a cuatro manos serán interpretadas en copias

de instrumentos originales de Anton Walter & Sohn (c. 1805) y Conrad Graf (c. 1819).

Por su parte, los miércoles de noviembre darán cabida al ciclo *Sinestésias. Escuchar colores, ver sonidos*. Estos cuatro conciertos recuperan, mediante juegos lumínicos y proyecciones, la profunda relación que existe entre algunas composiciones musicales y los elementos visuales. Se ofrece así al oyente una experiencia más intensa,

CONCIERTO INAUGURAL

Miércoles, 28 de septiembre. 19:30 h

Al igual que en ocasiones anteriores, la Fundación inaugurará su temporada musical con un concierto extraordinario. Como era habitual en el siglo XVIII, las figuras del solista y el director se funden en una única persona, acompañada por una orquesta de cámara con un músico por parte. En esta ocasión, el solista y director será **Iván Martín**, quien actuará acompañado por el **Ensemble Galdós** para interpretar un repertorio formado por obras de Bach y Mozart.

Kristian Bezuidenhout, Andreas Staier y Bart van Oort son algunos de los intérpretes que participarán en el ciclo *Beethoven y Schubert al fortepiano*

que completa las obras de Scriabin, Ligeti o Messiaen con apelaciones al sentido de la vista.

LOS SÁBADOS, SERENIDAD Y JAZZ

Los sábados de octubre invitan a la meditación y a la reflexión. Frente a la definición tradicional que entiende la música como un “arte de los sonidos que transcurre en el tiempo”, algunas obras desafían esta dimensión temporal y ofrecen planteamientos estáticos, que parecen congelar el tiempo e inducen a la contemplación. El ciclo *Serenidad: músicas para meditar* invita a recorrer el camino de la introspección que se aleja de la vertiginosa cotidianidad a lo largo de cinco conciertos; cinco maneras distintas de entender este aquietamiento con músicas para piano, coro o cuarteto de cuerda.

Por su parte, y como es habitual, los sábados de noviembre serán el momento del *jazz*. El ciclo *Miles Davies & John Coltrane: 90 años después* rinde homenaje a estos dos revolucionarios del género, ambos nacidos en 1926. Estos dos gigantes del *jazz* marcaron un punto de inflexión y dejaron una profunda huella en las generaciones siguientes. Con la perspectiva del tiempo va creciendo su legado en el doble ámbito de la composición y la interpretación, y despliega el enorme potencial de su fuerza creativa dando lugar a nuevas lecturas en clave moderna.

JÓVENES INTÉRPRETES Y JÓVENES COMPOSITORES

El miércoles 7 de diciembre tendrá lugar la quinta edición del formato *Compositores*

El Trio Arbós y el Coro Ricercare son dos de las formaciones que intervendrán en el ciclo *Serenidad: músicas para meditar*

Sub-35. El **Ensemble DRAMA!**

traerá hasta la Fundación las obras de Raquel García-Tomás, Tomás Virgós Navarro, Íñigo Giner, Óscar Escudero y Raf Mur Ros en un concierto que incluirá violonchelo, piano, electrónica y vídeo.

Pascal Rogé participará en *Sinestésias*. *Escuchar colores, ver sonidos*

El Jerry González Trío, uno de los grupos que rendirá homenaje a Miles Davies y John Coltrane

Por su parte, las mañanas de los domingos y los lunes seguirán dedicadas a los jóvenes intérpretes. Repertorios variados y agrupaciones diversas caracterizan estos recitales, que este año cuentan con una importante novedad: la emisión en directo (*streaming*), a través del Canal March, de todos los conciertos de los domingos. ♦

Las obras de Raquel García-Tomás serán interpretadas por el Ensemble DRAMA! en *Compositores Sub-35*

MÁS CONCIERTOS EN STREAMING

Al igual que la temporada pasada, todos los conciertos de los miércoles se transmiten a través del Canal March (www.march.es). A ellos se sumarán esta temporada los conciertos de los domingos al mediodía, protagonizados por jóvenes intérpretes, y que también podrán seguirse en directo (*streaming*).

MÚSICA EN LAS CORTES DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Los *Viernes Temáticos* de esta temporada vuelven la mirada hacia las cortes europeas del Antiguo Régimen. La música como emblema del poder, pero también como fuente de deleite erudito de reyes y reinas, será protagonista en estos conciertos, presentados por destacados especialistas y que se repetirán los sábados.

La distinción entre espacios públicos y privados no estaba tan marcada en el Antiguo Régimen como en la actualidad. En la corte, todas y cada una de las acciones del monarca tenían un carácter representativo: el rey no dejaba de serlo (y de representar su papel) en ningún momento del día. Las artes en general, y la música en particular, desempeñaban una función crucial en la representación del poder. Pero, al mismo tiempo, formaban parte de los momentos de asueto de los que gozaba el monarca en su intimidad. Este ciclo plantea un recorrido por las músicas de siete cortes europeas de los siglos XVI a XVIII. Con dimensiones variadas, estos núcleos de poder cuentan con un denominador común: el hecho de estar regidas por monarcas melómanos para quienes la música era algo más que un simple entretenimiento.

CARLOS V Y LA MÚSICA IMPERIAL

Viernes 28 y sábado 29 de octubre
Capella Prolationum y Ensemble La Danserye

Carlos V gozó de una esmerada educación que también se extendió a la música. Su con-

Capella Prolationum y Ensemble La Danserye

temporáneo Balasarre Castiglione recomendaba que el príncipe supiese cantar “diestramente por el libro”. Pero los conocimientos del rey emperador

fueron mucho más allá. Al ser jurado rey en Castilla y en Aragón en 1518 se hizo acompañar de su capilla musical flamenca, encabezada por Nicolas Gombert. Además, organizó una capilla de música instrumental adscrita a la casa real de Castilla, y tras su matrimonio con Isabel de Portugal organizó una numerosa capilla en la que intervenían cantores y ministriles portugueses, españoles y flamencos, tañedores de tecla y cuerda pulsada, y también bailarines.

El repertorio musical asociado a Carlos V es muy numeroso. Así, a la conocida *Mille re-*

Leone y Pompeo Leoni, *Carlos V dominando el furor*, 1551-53. Museo del Prado

Alamire

gretz (su canción favorita, que inspiró un sinfín de composiciones), se suman motetes como *Carolus, magnus eras*, de Clemens non Papa, en el que resuena la divisa del emperador: “*Quid plus? Plus ultra? non potes. Omnia habes*” (“¿Qué más? Más allá no es posible: todo te pertenece”).

Joos van Cleve, *Enrique VIII*, c. 1535. Burghley House Collection

ENRIQUE VIII, COMPOSITOR

**Viernes 25 y sábado
26 de noviembre**

Alamire

Con una sólida formación humanística, Enrique VIII hablaba francés, español y latín de manera fluida. Escritor y poeta, coleccionista de instrumentos musicales, fue un buen tañedor de laúd y de diversos ins-

trumentos de tecla, y compuso al menos 33 obras musicales. Muy crítico con la reforma luterana, escribió un *Tratado de los siete sacramentos*, que le valió el título de Defensor de la fe. Pero las necesidades políticas le llevaron a repudiar a Catalina de Aragón y a solicitar la anulación de su matrimonio. El papa se negó a aceptarla presionado por Carlos V (sobrino de Catalina), por lo que Enrique decidió proclamarse cabeza de la Iglesia de Inglaterra, hecho por el que es hoy más recordado.

La principal fuente musical profana de su época es el *Henry VIII's Songbook*, compilado en Londres hacia 1520 y que contiene, entre otras, **las composiciones del monarca**. De entre los músicos que acompañaron al rey destacan Richard Pygott, William Cornish (autor de canciones como *Ah Robin, gentle Robin*) o Robert Fayrfax, tal vez el compositor más reconocido de su tiempo. ◆

MÚSICA EN LAS CORTES DEL ANTIGUO RÉGIMEN

(Octubre 2016 – mayo 2017)

– Carlos V y la música imperial

28 y 29 de octubre

La Danserye y Capella Prolationum

– Enrique VIII, compositor

25 y 26 de noviembre

Alamire. David Skinner,
dirección

– Federico el Grande, el rey flautista

27 y 28 de enero

Florilegium

– Cristina de Suecia en la Arcadia

25 y 26 de febrero

Ensemble Aurora. Enrico Gatti, violín y dirección

– María Bárbara de Braganza, clavecinista

24 y 25 de marzo

Rinaldo Alessandrini, clave

– Luis XIV, el Rey Sol

12 y 13 de mayo

La Bellemont

– Haydn en Eszterháza

26 y 27 de mayo

La Tempestad. Silvia Márquez, dirección

CONCIERTOS DIDÁCTICOS

Desde 1975, la Fundación dedica las mañanas de los martes a sus *Recitales para Jóvenes*. Estos conciertos didácticos se dirigen a los alumnos de secundaria y tienen como objetivo estimular la experiencia estética y musical de los estudiantes.

Centrados en un tema concreto y protagonizados por destacados intérpretes, los *Recitales para Jóvenes* fusionan la interpretación musical y las explicaciones a cargo de especialistas, acompañadas de ejemplos sonoros y proyecciones. Pero la idea de estos recitales va mucho más allá. Los conciertos didácticos están concebidos como un itinerario que se inicia en el aula y termina en el aula. Los materiales preparados para la ocasión (guías didácticas, vídeos relacionados, partituras, ilustraciones...) permiten que los docentes realicen un trabajo previo al concierto y dan la posibilidad de seguir trabajando los contenidos educativos después del concierto.

ÁFRICA INSPIRA A OCCIDENTE. POLIRRITMIAS Y POLIFONÍAS

Un pianista europeo. Dos percusionistas africanos. Esta original combinación sirve para cuestionar algunos de los dogmas de la tradición occidental. Por ejemplo, que la música africana es simple y que la tradición "clásica" europea ha sido impermeable a la influencia de otros continentes. ¿Podemos seguir reproduciendo esta

Antonio Ortiz y Noelia Rodiles

idea después de escuchar las sofisticadas polirritmias de la percusión africana y su reflejo en las partituras de Ligeti? El etnomusicólogo Polo Vallejo contribuye a deshacer estos mitos con una invitación a reproducir la riqueza de los ritmos y las melodías de África y a descubrir los instrumentos utilizados en aquel continente. Lo hará acompañado de los pianistas **Noelia Rodiles** y **Antonio Ortiz**, y los percusionistas **Shyla Aboubacar** y **Justin Tchatchoua**.

UNA MAÑANA EN LA ZARZUELA. EL BELLO GÉNERO

Muchos jóvenes piensan que la zarzuela es un género musical del pasado que nada tienen que ver con ellos. Pero este concierto didáctico quiere mostrar otra perspectiva de este género, que puede ser tan cercano y actual como cualquier otro. A través de las zarzuelas

Justin Tchatchoua y Shyla Aboubacar

más conocidas, los asistentes podrán seguir las peripecias de Virginio, el protagonista de esta historia, en su afán por conquistar el amor de Cecilia. Y al mismo tiempo, descubrir cómo la

música ayuda a definir el perfil psicológico de cada personaje o cómo la iluminación es un recurso expresivo que subraya la acción dramática del espectáculo. ♦

MATERIALES DISPONIBLES

Guías didácticas y vídeos de conciertos pedagógicos organizados por la Fundación en las últimas temporadas. Todos estos recursos son de acceso libre en: www.march.es/musica/jovenes/guias-didacticas.aspx

	GUÍA DIDÁCTICA			VÍDEO DEL CONCIERTO	AUDIO DEL CONCIERTO
Una mañana en la ópera	HTML				
Paul Klee, el pintor violinista	HTML				
Ruido - máquinas - música	HTML				
De raíz popular: inspirados por el folclore	HTML				
La zarzuela en un acto: La salsa de Aniceta	HTML				
Cuadros que suenan: de la vihuela a la guitarra	HTML				
Poesía en música	HTML				
Formas de bailar la música	HTML				
Todos tocan juntos: la historia de la orquesta	HTML				
Músicas no escritas: el poder de la improvisación	HTML				
Melodías simultáneas: la textura en música	HTML				
El ritmo y la palabra	HTML				
Evocaciones de viajes: música para dos pianos	HTML				
Románticos y abstractos	HTML				
Concierto para órgano	HTML				
Los secretos del piano	HTML				

Para asistir a estos conciertos, solo para centros de ESO y Bachillerato, será preciso rellenar el formulario de solicitud que estará disponible en la página web de la Fundación a partir del día 13 de septiembre.

Puede suscribirse a nuestro boletín didáctico, de periodicidad semestral en: www.march.es/boletines

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE CONFERENCIAS

Relatos y figuras centrales del pensamiento y la historia antigua y moderna como el libro de Job, Ramón Llull y Baltasar Gracián serán analizados en los ciclos de octubre. Ciudades mediterráneas como Venecia, Tiro, Afrodisias, o en la península ibérica, Gades (Cádiz) y Emporion, serán las protagonistas en noviembre. Además, las autobiografías intelectuales de María Victoria Atencia y Luis Goytisolo y las reflexiones de Joan Fontcuberta, Javier Manterola e Ignacio Bosque, entre otros, darán voz a creadores de diferentes disciplinas. A continuación, las propuestas de la programación de conferencias de la Fundación Juan March de octubre a diciembre de 2016.

DEBATE

¿Cuál es el papel de la prensa actual y futura en la sociedad y la política del país?, ¿qué efecto tienen los nuevos medios digitales en la prensa tradicional?, ¿cómo adaptar la formación universitaria a las necesidades cambiantes?, ¿qué papel tienen la investigación o las empresas en los planes de estudio?, ¿cualquier pacto es válido para formar gobierno?, ¿qué consecuencias puede tener

un pacto de gobierno entre partidos antagónicos?

Un lunes al mes, en *La cuestión palpitante*, se debatirán cuestiones relevantes de la realidad social como **el futuro de la prensa en España** (10 de octubre), con los periodistas **José Antonio Zarzalejos** y **Soledad Gallego-Díaz**, **los nuevos enfoques de la formación universitaria** (7 de noviembre), junto a los profesores

CICLO INAUGURAL: EL LIBRO DE JOB

Martes 4 y jueves 6 de octubre, 19:30 h

Considerada como la composición más perfecta de la antología de textos que constituyen la Biblia hebrea, el **Libro de Job** presenta el tema humano universal del hombre justo que padece un sufrimiento para él inmerecido. Este motivo tuvo conocidos precedentes en las culturas semitas de su entorno. El catedrático emérito de Lengua y Literatura Hebreas y especialista en Biblia y literatura comparada, **Gregorio del Olmo**, analizará en dos conferencias, los días 4 y 6 de octubre, las dimensiones histórica, religiosa y literaria de este libro bíblico.

Ilustración de William Blake para el *Libro de Job*, c. 1925

Juan Romo y **Francisco Longo**, y **los gobiernos de coalición** (12 de diciembre), con el politólogo **Pedro Riera** y el sociólogo **Ignacio Urquizu**. Este formato, conducido por los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso, incluye además las preguntas del público recibidas en el correo: **lacuestionpalpitante@march.es**

SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

Ramón Llull y Baltasar Gracián protagonizan dos ciclos de conferencias que analizan la biografía y el tiempo de estas dos figuras centrales del pensamiento medieval y barroco.

Ramón Llull

Ramón Llull

Martes 18 y jueves 20 de octubre

Decidido a abandonar la vida cortesana, Ramón Llull dedicó sus esfuerzos a divulgar el cristianismo mediante su método filosófico particular –resultado de la combinación de la mística con el racionalismo– que denominó “Ars”, dentro del contexto histórico de las Cruzadas.

El catedrático de Estética de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en mística medieval, estética

y religión, **Amador Vega**, abordará en dos conferencias la figura del intelectual mallorquín del siglo XII.

Baltasar Gracián

Martes 25 y jueves 27 de octubre

De formación humanística, Baltasar Gracián propuso un modelo de comportamiento social basado en la discreción y la agudeza, a través de una literatura que hace uso de una prosa concisa e ingeniosa –asociada con la corriente del Conceptismo– basada en el aforismo, la alegoría y la epopeya moral.

La académica y catedrática de Literatura Española, **Aurora Egido**, expondrá la obra y la biografía del escritor y jesuita barroco.

CIUDADES DE LA ANTIGÜEDAD MEDITERRÁNEA

Del 3 al 24 de noviembre, los martes y jueves, 19:30 h

Las rutas comerciales, el poder militar terrestre y marítimo, su ubicación en emplazamientos estratégicos, y otros múltiples factores hicieron surgir y destacar a numerosas ciudades, que en torno al Mediterráneo expandieron sus influencias. Este cuarto ciclo dedicado a las ciudades que surgieron en la Antigüedad

Las termas de Adriano en Afrodisias (actual Turquía)

comenzará con la que fuera capital de Egipto durante las dinastías IX y X (en torno a 2000 a. C.), **Heracleópolis Magna** (antigua Nen-nest), donde misiones arqueológicas españolas llevan medio siglo desvelando sus secretos. También en África, nos detendremos en **Tiro**, ciudad que ejerció la supremacía política terrestre y marítima sobre los demás enclaves fenicios durante los siglos X-VII a. C. En la actual Turquía nos centraremos en **Afrodísias**, heredera del nombre de la diosa griega del amor y ciudad célebre por sus mármoles.

La península itálica estará representada por **Ostia Antica**, fundada en la desembocadura del río Tíber como enclave defensor de Roma, ejerció luego como puerto comercial de la capital; y por **Venecia**, cuya ubicación geográfica –en la encrucijada de grandes imperios– la hizo convertirse en una gran potencia comercial y naval.

En la península ibérica, el recorrido pasará por Cádiz, nacida hace tres mil años y a la que Roma atribuyó el nombre de **Gades**, a herencia de la Gadir fenicia; y por **Emporion**, la actual Ampurias (LEscala), una de las únicas colonias griegas documentadas en la península y frecuentada por fenicios y etruscos.

**EN PRIMERA PERSONA
AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL**

María Victoria Atencia

Jueves 13 de octubre

La poeta **María Victoria Atencia**, galardonada recientemente con los premios Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2010 y Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2014, presenta un recorrido por su trayectoria vital e intelectual en diálogo con la también poeta y miembro de la Real Academia Española, **Clara Janés**.

Con toda una vida dedicada a la poesía, la feminidad como trascendencia y el vínculo con la mística de San Juan de la Cruz han sido señalados como varios de los rasgos determinantes de su poesía. Compuesta en alejandrinos, el estilo simbólico y cierto tono romántico de su creación remiten a la poética del conocimiento, que comparte con su círculo más próximo, entre los que se cuentan los poetas Rafael León, Vicente Aleixandre y Antonio Gamoneda.

Luis Goytiso

Martes 29 de noviembre

Premio Nacional de las Letras 2013, el escritor y académico **Luis Goytiso** dialogará con el crítico literario **Ignacio Echevarría**. Con una trayectoria de más de medio siglo, desde el realismo social de los años 60 a la experimentación y la reflexión metaliteraria, el trabajo de más de veinte años que culminó con la tetralogía *Antagonía* está consi derada como una de las obras canónicas de la novela contemporánea, debido a su capacidad de crear una realidad

autónoma a partir de su original reflexión sobre la capacidad de la ficción.

CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN

El fotógrafo **Joan Fontcuberta**, primer español en conseguir el prestigioso Premio Hasselblad 2013 por tratarse de “uno de los fotógrafos contemporáneos más innovadores, con más de treinta años de logros de la constante investigación y el cuestionamiento del medio fotográfico”,

dialogará el **viernes 21 de octubre** con Antonio San José. El protagonista de la siguiente sesión, el **viernes 18 de noviembre**, es el ingeniero y profesor emérito **Javier Manterola**, Premio Nacional

de Ingeniería Civil y diseñador de destacadas obras como el Puente Atirantado de Barrios de Luna –que fue récord mundial de esta tipología– y el reciente Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz. El **viernes 2 de diciembre** acudirá el diseñador gráfico **Enric Satué**, autor de diseño editorial y grafismo institucional para organismos como el Instituto Cervantes.

MEMORIAS DE LA FUNDACIÓN

El periodista Íñigo Alfonso entrevistará al poeta y catedrático de Literatura Española **Jorge Urrutia** (lunes 17 de octubre), el pianista **Josep Colom** (lunes 24 de octubre), el ingenie-

ro de caminos **Julio Martínez Calzón**

(lunes 31 de octubre), el lingüista **Ignacio Bosque** (lunes 14 de noviembre), el físico **Juan Manuel Rojo Alaminos** (lunes 21 de noviembre) y el compositor y director de orquesta **José Ramón Encinar** (lunes 28 de noviembre).

TEATRO Y ARTE SONORO

Con el objeto de ampliar el formato de *Poética y Teatro*, el especialista en vestuario de teatro y cine **Humberto Cornejo** acudirá, el **jueves 1 de diciembre**, para reflexionar sobre sus colaboraciones con grandes musicales y producciones de Hollywood, y clásicos españoles teatrales como *Don Gil de las calzas verdes* o *Fiesta barroca*, dirigidas por Miguel Narros, o la versión cinematográfica de *El perro del hortelano*, de Pilar Miró. En relación con la exposición en Madrid, *Arte sonoro en España (1961-2016)*, se ofrecerán dos conferencias, los días **13 y 15 de diciembre**.

Sastrería Cornejo, vestuario de *El perro del hortelano* (1996), de Pilar Miró

Nuevo ciclo de Cine Mudo

FEMME FATALE, VAMP, FLAPPER Y OTROS ESTEREOTIPOS DE LA MUJER

La nueva temporada de cine mudo, que comienza en octubre y se prolonga hasta mayo de 2017, está dedicada a abordar los diferentes tratamientos de la imagen femenina en las tres primeras décadas de la historia del cine. El ciclo, coordinado por el historiador de cine Román Gubern, incluye películas protagonizadas por algunas de las actrices más mediáticas de la época, desde la precursora Theda Bara a las estrellas Greta Garbo, Louise Brooks o Clara Bow.

Este ciclo pretende mostrar la imagen femenina presente en las tres primeras décadas de la historia del cine. La palabra “vampiresa” fue acuñada a raíz de la publicación de la novela *Drácula* (1897) de B. Stoker. Este motivo inspiró al pintor Philip Burne-Jones un cuadro que mostraba a una mujer sentada al borde de un lecho, mirando a un hombre que yacía en él, víctima de su mordisco. Este tema inspiró en 1915, la película inaugural del ciclo *Había un necio* (“A Fool There Was”, Estados Unidos), dirigida por Frank Powell y protagonizada por **Theda Bara** (Theodosia

Goodman), considerada la primera “vampiresa” de la historia del cine.

Pero el final de la Primera Guerra Mundial, en la que muchas mujeres suplieron los puestos de trabajo de los hombres que iban al frente, provocó un cambio radical en la imagen mediática de la mujer, que fue acompañada con los importantes cambios estilísticos de modistas como Coco Chanel y que liberaron al cuerpo femenino de sus corsés y extensas faldas. Así nació, entre otras figuras, la *flapper*, emblema de la llamada “era del jazz” de los felices años veinte. En Estados Unidos, el arquetipo de la *flapper* lo encarnó la actriz **Clara Bow**, que estará presente en el ciclo en *Flor de capricho* (“Mantrap”), de Victor Fleming, del año 1926.

Pero es de justicia reconocer que, a pesar de tal cambio, muchos personajes femeninos ofrecidos en los años veinte todavía arrastraron rasgos de la *femme fatale*, como ocurrió con algunos personajes de **Greta Garbo**, **Louise Brooks** o **Nita Naldi**, protagonistas de tres películas en este ciclo.

Philip Burne-Jones, *The Vampire* (1897)

Theda Bara en *Había un necio* (1915), de Frank Powell, la película de octubre que inaugura el ciclo

Es importante considerar que, así como aparecen los estereotipos de la *femme fatale*, la *vamp* y la *flapper*, el cine de esta época

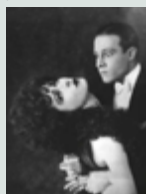
no es un espejo de la realidad, sino un escenario que no cuestionó visiblemente algunos prejuicios y situaciones de injusticia. ♦

CALENDARIO DE SESIONES

Octubre de 2016 – mayo de 2017

Presentación (19:00 h) y proyección de la película (19:30 h)

– **Viernes 7 y sábado 8 de octubre.** *Había un necio* (“A Fool There Was”), 1915, Estados Unidos, 67’, de Frank Powell, con **Theda Bara** y Edward José.

– **Viernes 11 y sábado 12 de noviembre.** *La dama de las camelias* (“Camille”), 1921, Estados Unidos, 77’, de Ray C. Smallwood, con **Alla Nazimova** y Rodolfo Valentino.

– **Viernes 9 y sábado 10 de diciembre.** *Carmen*, 1915, Estados Unidos, 87’, de Cecil B. DeMille, con **Geraldine Farrar**, Wallace Reid y Pedro de Córdoba.

– **Viernes 20 y sábado 21 de enero.** *Cobra*, 1925, Estados Unidos, 76’, de Joseph Henabery, con **Nita Naldi**, Rodolfo Valentino y Claire de Lorez.

– **Viernes 10 y sábado 11 de febrero.** *Los peligros del flirt* (“The

Marriage Circle”), 1924, Estados Unidos, 85’, de Ernst Lubitsch, con **Marie Prevost**, Monte Blue, Adolphe Menjou y Florence Vidor.

– **Viernes 17 y sábado 18 de marzo.** *La dama misteriosa* (“The Mysterious Lady”), 1928, Estados Unidos, 90’, de Fred Niblo, con **Greta Garbo** y Conrad Nagel.

– **Viernes 7 y sábado 8 de abril.** *Flor de capricho* (“Mantrap”), 1926, Estados Unidos, 68’, de Victor Fleming, con **Clara Bow**, Percy

Marmont y Ernest Torrence.

– **Viernes 5 y sábado 6 de mayo.** *La caja de pandora* (“Die Büchse der Pandora”), 1928, Alemania, 133’, de G. W. Pabst, con **Louise Brooks**, Gustav Diessel y Fritz Korner.

Recuento de actividades

INSTITUTO CARLOS III - JUAN MARCH DE CIENCIAS SOCIALES

El Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales (IC3JM) es un instituto mixto creado mediante un convenio entre el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones y la Universidad Carlos III de Madrid. Su sede se encuentra en el campus de Getafe de dicha universidad. Comenzó su funcionamiento en septiembre de 2013, absorbiendo las actividades, personal y biblioteca del anterior Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March, creado en 1987.

La misión del instituto consiste en promover la investigación y la formación de posgrado en Ciencias Sociales, con especial dedicación a la Ciencia Política y la Sociología. La investigación del instituto se orienta hacia los estudios comparados con una base metodológica y teórica rigurosa.

El IC3JM tiene un fuerte perfil internacional, con investigadores procedentes de las mejores universidades del mundo. En la actualidad, cuenta con diecisiete miembros regulares, siendo además miembros natos los noventa y cinco doctores miembro del Instituto Juan March.

POSGRADO

En septiembre de 2016 comenzarán dos nuevos programas de posgrado, el Máster en Ciencias Sociales, de dos años de duración, y el máster de Análisis Político y Electoral, de un año de duración.

El **Máster en Ciencias Sociales** es un máster de investigación de dos años (120 cré-

ditos), realizado íntegramente en inglés. Ofrece un programa multidisciplinar, combinando cursos de ciencia política, sociología e historia económica. Su objetivo es ofrecer formación de gran calidad y rigor que permita a los estudiantes hacer investigación del máximo nivel, publicable en las mejores revistas académicas del mundo.

El profesorado está formado por los miembros del instituto, así como por profesores invitados. En la primera edición participarán profesores como Lucinda Platt (London School of Economics), Irena Kogan (Universidad de Mannheim), Ian Shapiro (Universidad de Yale), José Fernández-Albertos (CSIC), Bernard Grofman (Universidad de Califor-

James Robinson
(Universidad de Chicago)

nia-Irvine) y Dídac Queralt (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Barcelona).

La Cátedra Juan March Servera ofrece dos becas de 15.000 euros de dos años de duración para estudiantes que deseen realizar el máster.

El **Máster en Análisis Político y Electoral** es un programa de un año (60 créditos) con una mayor orientación profesional. Se destina a todos aquellos que quieran adquirir una formación avanzada en técnicas de análisis político y electoral, con especial atención a las encuestas y al estudio de la opinión pública.

El máster combina cursos metodológicos (sobre encuesta, análisis y visualización de datos, diseños experimentales, *big data*) y cursos sustantivos (democracia, elecciones, protesta, participación política, sistemas electorales). Cuenta además con la participación de reconocidos profesionales del sector (Luis Arroyo, Belén Barreiro, Narciso Michavila, Àngels Pont y José Juan Toharia).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

El instituto continúa con las actividades que en el pasado realizaba el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Así, durante el presente curso académico, han tenido lugar diecinueve sesiones del seminario permanente, en el que profesores presentan su inves-

tigación en marcha. Entre los nombres más destacados de este año, se puede mencionar a James Robinson (Universidad de Chicago), José Antonio Cheibub (Universidad de Illinois Urbana-Champaign) y Lucinda Platt (London School of Economics).

Además, el instituto organiza reuniones académicas internacionales. Durante los días 6 y 7 de junio, se celebró una de estas reuniones, con el título “Ethnicity and Diversity: Concepts, Measures, Causes, and Consequences”. La reunión ha sido organizada por la profesora Avital Livny (antigua investigadora junior del instituto). ♦

PUBLICACIONES

El instituto es responsable de la Colección “España. Política y Sociedad” que publica Alianza Editorial. Se trata de libros colectivos en los que un conjunto de expertos analiza sin tecnicismos cuestiones centrales de la sociedad y la política españolas. El último título trata sobre la corrupción y el volumen lo ha dirigido

Víctor Lapuente (Universidad de Gotemburgo y doctor miembro del Instituto Juan March).

La gran renovadora de la danza española

ANTONIA MERCÉ, “LA ARGENTINA”

Este mes de julio se cumplen los 70 años del fallecimiento de la bailarina española Antonia Mercé “La Argentina”. La Biblioteca de la Fundación Juan March conserva su legado de fotografías, prensa, programas de mano y grabaciones sonoras, gracias a la generosidad de su sobrina, Carlota Mercé de Pavloff. Este archivo está disponible a través del repositorio digital: <http://digital.march.es/merce/es/>

Antonia Mercé nació en Buenos Aires (Argentina) en 1890, de ahí su sobrenombre, y falleció en Bayona (Francia), el 18 de julio de 1936, de una dolencia cardíaca. Sus padres eran bailarines españoles de danza clásica. En su casa pudo escuchar y contemplar desde muy pronto las clases que sus padres impartían a sus alumnos, por lo que decidió que el baile se convertiría para ella no solo en un compañero de su infancia sino de toda su vida.

Antonia Mercé en 1934 y vestida para *Triana* (Isaac Albéniz), escenografía y vestuario de Néstor de la Torre (1930)

Comenzó de niña como bailarina en el Teatro Real, aunque pronto desistió porque se trataba de una danza demasiado académica para ella. Probó con once años el camino de las *varietés*, pero tampoco se ajustaban a lo que ella consideraba arte. Después de viajar con su madre a Andalucía para estudiar el flamenco, inició otra serie de actuaciones por España y Portugal hasta que por fin debutó en París, en 1910, bailando *La corrida*, de Joaquín Valverde, obra que se convertiría en sello distintivo en sus actuaciones.

Inmediatamente adquirió una enorme popularidad y a lo largo de estos años realizó giras por todo el mundo. Estudió con mucha atención los bailes regionales o folclóricos, y fue a buscarlos a sus fuentes, recorriendo la geografía española entre gira y gira.

Su gran acierto fue enaltecer el baile popular español con un estilo más depurado, hasta convertirlo en una manifestación universal y única al mismo tiempo.

Manos de Antonia Mercé con sus
castañuelas

Para lograr esa meta, recurrió a los mejores compositores del momento, que escribieron obras expresamente para ser bailadas por ella: Enrique Granados le dedicó la que sería su última obra antes de fallecer, la *Danza de los ojos verdes*, estrenada por ella en Nueva York en 1916, en presencia del autor; también Joaquín Nin, Ernesto Halffter, o Joaquín Turina, entre otros, le dedicaron composiciones, e incluso la acompañaron al piano en algunas de sus interpretaciones.

Además cuidó al máximo la escenografía y el vestuario, como parte de lo que ella consideraba una expresión sublime del arte. Nombres tan relevantes como Fontanals, Bacarissas, Bartolozzi o Néstor de la Torre colaboraron en muchos de sus ballets, realzando aún más si cabe sus actuaciones, como testimonian los álbumes de su Legado, reflejo de una trayectoria vital y artística extraordinaria en una época irrepetible para el baile español.

Uno de sus grandes hitos fue el estreno de *El amor brujo* de Manuel de Falla en París, en 1925, que constituyó un gran éxito. La versión de Antonia Mercé satisfizo tanto al compositor, que él mismo reconoció que ya no se imaginaba la obra si no era representada por ella.

Otra muestra relevante de su talento artístico fue el uso de las castañuelas, a las que supo conferir un grado de expresividad nunca alcanzado hasta entonces. En este sentido, su Legado recoge también una inestimable colección de discos de piedra, en 78 rpm, con grabaciones de La Argentina acompañando con las castañuelas obras de Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Nin o Pablo Sarasate, entre otros compositores.

En 1928 creó su propia compañía de baile, denominada *Les Ballets Espagnols*, cuyos componentes seleccionó ella misma, siempre con ese cuidado máximo en la preparación y estreno de todos sus espectáculos.

Conviene resaltar también su carisma personal y eterna sonrisa. Vicente Escudero, gran bailarín y compañero en algunas de sus actuaciones, declaraba en sus memorias que “fue una persona encantadora, poseía una simpatía que ‘asustaba’, y su bondad era solo comparable a su arte”.

Su último proyecto, que quedó sin realizar por su temprana muerte a los 46 años, fue la creación de una escuela de baile: “Algún día, cuando me fatigue esta vida trashumante, fundaré una escuela. Educaré a niños y niñas, que nacerán al arte, a ese arte que tanto siento y que no ha de morir conmigo”. ♦

ÚLTIMOS VÍDEOS

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

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes, celebramos un ciclo de conferencias dedicadas a su figura y su obra.

M^{ra} Carmen Marín ofreció la primera de ellas sobre literatura caballeresca, que tan presente estuvo en la obra de Cervantes. **Folke Gernert**, por su parte, ofreció una conferencia sobre la influencia que tuvo la *Celestina* en el *Quijote*. La tercera sesión del ciclo, titulada “La Diana de Montemayor y la ficción pastoril”, estuvo a cargo de **Juan Montero** quien dio algunos rasgos relevantes sobre el género. **Jorge García López** cerró el ciclo con una última conferencia dedicada al contexto literario y a la personalidad que marcó el estilo irónico de Cervantes.

En el mes de abril celebramos un ciclo denominado *Monumentos*, un análisis de las grandes arquitecturas levantadas a lo largo de la historia.

Carmen Sánchez dedicó la primera conferencia al **Partenón** de Pericles. La **mezquita de Córdoba**, fue analizada por el profesor **Antonio Almagro**. Por su parte, **Pedro Bádenas** hizo un exhaustivo recorrido por la percepción histórica y estética de **Santa Sofía**. El arqueólogo y catedrático **Miguel Rivera** nos descubrió los misterios y las curiosidades de la **pirámide de Kukulcán**; **Fernando Marías** nos habló de la basílica de San Pedro y la **Capilla Sixtina**;

Miguel Aguiló dedicó su conferencia a las singularidades y controversias de la **Torre Eiffel**, y **Luis Fernández-Galiano** cerró el ciclo con el **Pabellón de Barcelona** y el **Museo Guggenheim de Bilbao**.

Los comisarios de la exposición *LO NUNCA VISTO. De la pintura informalista al fotolibro de postguerra [1945-1965]*, ofrecieron dos conferencias en un ciclo llamado “Pintura y fotografía después de una guerra”. La profesora **María Dolores Jiménez-Blanco** recalcó la tarea de la pintura informalista de mostrar la destrucción tras la Segunda Guerra Mundial. **Horacio Fernández**, por su parte, trató las distintas actitudes fotográficas que nacieron como reacción a los desastres de la guerra.

En los formatos de entrevistas, **José Luis García Delgado** –catedrático de Economía Aplicada y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas– participó en *Memorias de la Fundación* compartiendo los momentos más destacados de su trayectoria con el periodista Íñigo Alfonso. También éste conversó con el escritor y periodista **Alberto Vázquez-Figuroa**, en *Conversaciones en la Fundación*, con el que recordó episodios de su trayectoria como buceador, corresponsal de guerra y guionista y director de cine. Además, nos visitó el coreógrafo y bailarín, **Víctor Ullate**, que conversó con Antonio San José.

La industria robótica fue tema de debate en una nueva sesión de *La cuestión palpitante* con los expertos **Juan Carlos Llorente** y **Carmen Pérez Melguizo**. La reforma electoral, tema de constante actualidad política, fue analizada por **Alberto Penadés** e **Ignacio Lago**. Y el futuro de las Comunidades Autónomas en España se debatió con **Sandra León** y **Eliseo Aja**.

En una nueva producción de *Teatro Musical de Cámara*, presentamos un título doble con **El pelele** de Julio Gómez y

Mavra de Igor Stravinsky, dos ejemplos de la renovación musical del neoclasicismo de los años veinte, bajo la dirección de **Roberto Babilisterri** y **Tomás Muñoz**.

A comienzos del mes de abril inauguramos *Melodramas*, con **Listz, dramaturgo**. El objetivo de este nuevo formato es dar continuidad y visibilidad a este género que combina la declamación de una trama dramática, los aspectos gestuales de una obra teatral y la música de una composición inspirada en el texto.

Durante el mes de abril, los *Ciclos de Miércoles* estuvieron protagonizados por composiciones estadounidenses. El primero de estos conciertos se organizó en paralelo a la *Carta Blanca a Philip Glass* promovida por la Orquesta Nacional de España. En el mes de

mayo, el ciclo estuvo dedicado a Bertolt Brecht.

En los *Conciertos del Sábado* de esta temporada hemos podido disfrutar de las **Suites de Bach**. **Andrea Bacchetti** ofreció el primer concierto, con obras de Bach y Mozart. Otro de los ciclos de *Conciertos del Sábado* fue **Aflamencados**. El primer concierto, de **Chano Domínguez**, estuvo dedicado a la fusión del flamenco y el jazz. **Marta Mathéu** y **Albert Guinovart** cerraron con su concierto el ciclo **De la Reixença al Noucentisme**.

Continuamos también con los *Conciertos de Domingos & Mediodías*, con *Jóvenes Intérpretes*. Así, **Samuel Diz**, guitarrista, interpretó *Atardecer*, la obra de Juan José Mantecón, cuyo legado se conserva en la Biblioteca de la Fundación Juan March.

El **Deseo** fue una de las pasiones que han formado parte del ciclo *Las pasiones del alma*. El concierto dedicado a esta voluntad humana fue interpretado por **Ensemble Arte Música** y **Damiana Pintí** como soprano. Juan Lucas nos habló de la pasión más dramática: *La Furia*. Y Luis Robledo nos presentó "Bach interpreta a Quintiliano. La retórica musical".

En *Recitales para jóvenes*, los alumnos que nos visitaron pudieron disfrutar de *Una mañana en la ópera* con la **Camerata Lírica de España**.

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>