

MARCH

Cabaré: París-Berlín^{4/4} Del cabaré al auditorio

El cabaré remite a un espectáculo contestatario y transgresor. La singularidad del tipo de personajes escénicos que lo habitan fue concebida para apelar e, incluso, zarandear directamente al público. A pesar de su origen popular, el cabaré se convirtió a principios del siglo xx en un espacio idóneo para la vanguardia artística, que atrajo a compositores como Poulenc, Satie, Schoenberg o Hollaender. La fusión de teatro, música, ingenio e ideología dio lugar a propuestas híbridas que hicieron del cabaré un lugar de perdición moral o un espacio de resistencia política. Este ciclo propone una panorámica de este género tan singular, con París y Berlín como sus principales epicentros.

principios del siglo xx, toda una generación de músicos, escritores y dramaturgos comenzaron a buscar nuevas formas de expresión que terminasen con la esclerosis de una sociedad que repudiaban. La vida moderna, urbanizada, mecanizada e hija de la luz eléctrica impone otras fuentes; el individuo, parcela de una colectividad creadora, busca afirmarse de otro modo. Así, los espectáculos populares, marginales y excluidos de las normas establecidas van a abrir campos de experimentación a la renovación artística.

Alrededor de 1900, aparece una mitología del cabaré gracias a los chansonniers parisinos que encontrará su réplica en los Tingel-Tangel berlineses. Si bien se trata de un entretenimiento obrero o pequeño burgués que tiene lugar en pequeños locales arrabaleros donde se canta, se come y se bebe, el fenómeno del cabaré se carga rápidamente de ambigüedad social. Su éxito, que radica en la novedad de ser una forma expresiva desconocido hasta entonces. provoca la apropiación de los lugares pintorescos por la bohemia artística y la burguesía, una circunstancia que

provoca la expulsión de las clases sociales más desfavorecidas hacia otros entretenimientos como el cine. En el cabaré, música, teatro y variedades se asocian para producir espectáculos proteicos. En él, los creadores encontrarán provocación, libertad e imaginación, la savia de la que precisan para experimentar con nuevas vías de expresión.

Ferocidad trágica en la Alemania weimariana, encanto y alegría tamizada en la Francia de entreguerras, cada artista será testigo, a su manera, de los cambios convulsos de su país y de su época. Composiciones que responden a cancioneros sin estructura fija, canto hablado, expresividad del cuerpo, dramaturgias dislocadas, interacción con el espectador: la subversión de las formas escénicas que propicia el cabaré genera nuevos públicos y permite expresar las pulsiones más profundas de un mundo en mutación. Al contribuir a romper estos dogmas, el cabaré de los años treinta traza el camino para el arte escénico de nuestro tiempo.

Claudia Crego

Francis Poulenc (1899-1963)

Hôtel (Banalités, FP 107) C'est ainsi que tu es (Métamorphoses, FP 121) Voyage à Paris (Banalités, FP 107)

Les chemins de l'amour, FP 106-la Andante (Trío para oboe, fagot y piano, FP 43)

Erik Satie (1877-1925) La diva de l'Empire * Je te veux *

Charles Aznavour (1924-2018)

Plus beaux que tes yeux *

Dino Olivieri (1905-1963)

J'attendrai*

Friedrich Hollaender (1896-1976)

Eine kleine Sehnsucht (Phaea) *

Mischa Spoliansky (1898-1985)

Das lila Lied (instrumental) *
Ich bin ein Vamp! *

Kurt Weill (1900-1950)

Nannas Lied Je ne t'aime pas * Alabama Song (Mahagonny) * Youkali (Marie Galante) *

SANDRA FERRÁNDEZ

mezzosoprano

BLANCA FERNÁNDEZ

violín

CRISTINA GESTIDO

viola

AURELIO VIRIBAY

piano

En directo por Canal March y YouTube. El audio estará disponible en Canal March durante 30 días.

^{*} Arreglos de la parte instrumental para violín, viola y piano de Cristina Gestido

Reconocida por su cautivadora presencia en escenarios de ópera, zarzuela y concierto, **SANDRA FERRÁNDEZ** ha realizado aclamadas interpretaciones de títulos como *Carmen* y *La malquerida* en escenarios ilustres como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, el Festival Hall de Osaka y el Palau de les Arts de Valencia.

Formada en la Royal Academy of Music de Londres, **BLANCA FERNÁNDEZ** colabora con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Madrid o Spira Mirabilis. Es profesora del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza.

Formada en el Royal College of Music de Londres, CRISTINA GESTIDO colabora habitualmente con orquestas como la de la Royal Opera House Covent Garden y la Royal Philharmonic de Londres o la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y desarrolla una extensa actividad camerística, siendo miembreo fundador del Enol Ensemble.

AURELIO VIRIBAY está especializado en el acompañamiento de cantantes. Ha sido profesor de repertorio vocal en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena y actualmente en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

LΑ

MARCH

Fundación Juan March Castelló, 77 28006 Madrid

musica@march.es +34 914354240

Entrada gratuita.
Parte del aforo
se puede reservar
por anticipado.
Conciertos en directo
por Canal March
(web, AndroidTV y
AppleTV) y YouTube.
Los de miércoles,
también por Radio
Clásica y RTVEPlay.

Accede a toda la información de la temporada en march.es/madrid/conciertos.

Suscríbete a nuestra newsletter con este código QR:

CONCIERTOS DE ESTE CICLO

4 NOV Nueva York, cabaré americano

11 NOV Ceci n'est pas une femme

18 NOV Kabarett Berlin

25 NOV Del cabaré al auditorio

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE SÁBADO

2 DIC: Conciertos en familia