

2 SEMBLANZAS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES

Juan Gutiérrez de Padilla (c.1590-1664), por Ricardo Miranda

EXPOSICIONES DE VERANO

8 UN HOMENAJE A LEO CASTELLI

Se exhibe un portfolio con 9 grabados de otros tantos artistas vinculados a su galería de arte. - Últimos días de la muestra "Pablo Picasso y *La obra maestra desconocida de Honoré de Balzac*"

11 EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS

"Willi Baumeister (1889-1955). Pinturas y dibujos", en Palma.- "Sobre papel. Obra gráfica en la colección de la Fundación Juan March", en Cuenca

EL OTOÑO QUEVIENE

14 ARTE: LA EXPOSICIÓN "ALEKSANDR DEINEKA (1899-1969)" ABRIRÁ LA TEMPORADA EN MADRID

15 CINE MUDO: "ADAPTACIONES LITERARIAS"

18 CONFERENCIAS Y CONCIERTOS: NUEVOS CICLOS Y FORMATOS EN OTOÑO

21 MÚSICA: "LA INFANCIA EN LA MÚSICA", EN LUNES TEMÁTICOS

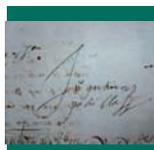
Historia de la orquesta y formas de bailar la música, en "Recitales para Jóvenes".- Nueva sección de Música en la web

29 LA COLECCIÓN "MEMORIAS FINALES", EN LA BIBLIOTECA

31 DOS NUEVOS DOCTORES MIEMBRO DEL CEACS

ACTIVIDADES EN JULIO Y SEPTIEMBRE

Más información: www.march.es, Facebook, Twitter y Youtube

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA

(ca. 1590-1664)

Ricardo Miranda

Catedrático de Musicología, Universidad Veracruzana (México)

Para que la investigación musicológica sobre este músico se ha concentrado en sus obras y actividades novohispanas, se conocen algunos datos fidedignos de los primeros años de su vida, transcurridos en España, gracias a una “Relación de méritos” que Gutiérrez de Padilla presentó al Consejo de Indias en 1634. En ella afirma: “que fue colegial de los primeros que fundaron el Colegio de San Sebastián de la ciudad de Málaga en estos Reynos (de donde es natural) [Seminario Diocesano de San Sebastián de Málaga] y allí sirvió con su boz en el dicho colegio seis años con aplauso y tres o cuatro de maestro de capilla en la Iglesia de la ciudad de Ronda y llevó por oposición el oficio de maestro de capilla de la Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera, que sirvió tres años y se opuso al magisterio de la Catedral de Málaga y en la oposición fue nombrado segundo lugar. Y fue maestro de capilla de la Catedral de la ciudad de Cádiz, donde sirvió con mui grande aprobación más de seis años”. Además de los datos anteriores, se sabe que Padilla opositó al magisterio de capilla de Antequera en agosto de 1608, proceso en el que resultó ganador Juan de Riscos, aunque se le otorgaron al malagueño “doce ducados como ayuda de costa”. El maestrazgo de Jerez de la Frontera lo obtuvo el 13 de agosto de 1612, en sustitución de Bartolomé Méndez de la Carrera. También concursó, sin éxito, por el maestrazgo de la catedral de Málaga, cuando en 1613 se otorgó a Estevão de Brito dicha posición.

En «Semblanzas de compositores españoles» un especialista en musicología expone el perfil biográfico y artístico de un autor relevante en la historia de la música en España y analiza el contexto musical, social y cultural en el que desarrolló su obra. Los trabajos se reproducen en la página web de esta institución (www.march.es)

Firma de Juan Gutiérrez de Padilla en un memorial dirigido al cabildo fechado en 1624 (Puebla, Archivo del Venerable Cabildo Angelopolitano, leg. sin signatura)

Ya en Puebla, fue aceptado como cantor de la catedral en septiembre de 1622. Desde ese momento fungió como maestro asistente de Gaspar Fernández, a quien sustituyó a su muerte, acaecida en 1629. Además de las actividades inherentes al cargo, tales como enseñar a los niños de coro y arreglar la participación de la capilla en diversas funciones litúrgicas y civiles dentro y fuera de la catedral, se tiene noticia de que estableció un taller de instrumentos, los mismos que vendía no sólo en México, sino también en Guatemala. Testimonio de su amplia capacidad como maestro de capilla se encontrará en la fama que dos de sus músicos alcanzaron posteriormente: Juan García de Zéspedes, quien lo sustituyó a su muerte, y el bajonista Francisco López Capillas, que se convirtió en el afamado maestro de capilla de la Catedral de México y en cuyas logradas obras también se advierte la influencia técnica y estilística del malagueño.

La producción de Gutiérrez de Padilla abarca los géneros consabidos de la práctica religiosa en la que estuvo inmerso: misas, motetes, himnos, responsorios, una pasión, letanías, salmos y más de medio centenar de villancicos, algunos de los cuales se conservan en juegos completos, particularmente, los escritos para navidad. Aunque se localizan obras suyas en Guatemala o en la Colección Sánchez Garza, la inmensa mayoría de su obra se resguarda en Puebla. Ha de señalarse que toda esta música fue creada en un entorno particularmente propicio. La propia bonanza de la ciudad, punto medio y obligada etapa del tránsito y comercio entre la península y las colonias orientales, así como el fuerte impulso que el obispo Juan de Palafox dio a la construcción de la catedral de Puebla y a la ciudad misma, resultaron definitivos para que a mediados del siglo XVII esta ciudad gozara de un esplendor religioso y ar-

Inicio de la *Salve Regina* a 8 voces de Juan Gutiérrez Padilla, tenor del primer coro (Puebla, Archivo del Venerable Cabildo Angelopolitano, legajo musical 17)

autoría que reflejan la diversidad cultural de Puebla. Particularmente notables son sus *kalendas*, *xácaras* y *juguetes*, amén de múltiples *negrillos* en los que el lenguaje y la fecundidad rítmica propia de los esclavos, “que eran el regocijo de la ciudad en los días de fiesta; porque en las fiestas descansan y se ocupan en danzar y bailar al son de instrumentos de cualquier género que sean”, fue capturada con singular éxito por el compositor y sus poetas. De igual forma, en piezas como *Si al nacer o Mínimo* sobresale una escritura delicada, sensible, siempre atenta a las sugerencias del texto y a sus posibilidades retóricas. En otro famoso villancico, *No hay zagal como Gilillo*, el uso exagerado de palabras esdrújulas le permite a nuestro autor una sugerente acentuación rítmica constante que varía melódicamente con cada verso. El resultado es una música de inmediato impacto sensual y que permite apreciar los finos retruécanos del texto.

En las obras para un solo coro de Gutiérrez de Padilla se puede aquilatar un dominio absoluto de los parámetros del *ars perfecta*: el texto es claramente acomodado y el contrapunto reserva sus momentos de mayor tensión interválica para intensificar conceptos importantes del texto. Un cierto rigor ascético puede palparse en esta música, en plena concordancia con

tístico sin rival en el Nuevo Mundo. En tal sentido Gutiérrez de Padilla pudo disponer de una amplia capilla que podía interpretar el más amplio repertorio. Sobreviven varios cuadernos de villancicos de su

Catedral de Puebla de los Ángeles (México) donde Juan Gutiérrez de Padilla fue maestro de capilla

la ideología del Obispo Palafox, quien era “muy amigo de música” pero cuidó con todo rigor las actividades musicales de la gran catedral que él levantó y consagró. Sin embargo, ese mismo entorno ascético, sobrio, hace que estas obras de Gutiérrez de Padilla alcancen en ciertos momentos particulares una intensidad notable. En su *Trasfige dulcissime Domine* a cuatro voces, por ejemplo, el entorno ascético permea toda la pieza salvo en ciertos momentos en los que un complejo entramado polifónico florece incessante, particularmente alrededor de la frase “amore et desiderio tui” donde la pieza alcanza su clímax.

Sin embargo, ese rigor queda plenamente contrarrestado en la opulencia y grandilocuencia de la música policoral, que es el apartado del catálogo de Gutiérrez de Padilla que mayor importancia reviste. Particularmente notable resulta su fluido manejo de las diversas texturas intrínsecas a los dobles coros, tales como los *cori spezzatti*, donde se entremezclan inesperadas erupciones de *stilo concitato*, así como un manejo armónico que ya denota –particularmente en el uso de secuencias de quintas en el bajo– una cercanía absoluta con los principios formales de la tonalidad. Sin embargo lo anterior no conforma sino el trasfondo musical de una escritura plena de simbolismos y significados; todo ello dispuesto en el marco de una cuidadosa arquitectura estructural que cada una de sus obras denota. De tal suerte, una cierta arquitectura invisible se oculta tras la música policoral del autor. En su espléndido *Mirabilia testimonia tua* a ocho voces, el inusual texto es dividido en ocho secciones de cuatro líneas, todas con los mismos elementos: tres líneas de coro doble más una a un solo coro, una o dos palabras subrayadas mediante el uso del *concitato*, y la reiteración de ciertas palabras cruciales; pero el orden interno en el que cada uno de tales elementos es dis-

[Nota biográfica]

Considerado uno de los más importantes compositores del siglo XVII, cuya música sacra puede equipararse en méritos y solvencia técnica a la de sus contemporáneos Claudio Monteverdi o Heinrich Schütz, fue maestro de capilla en iglesias españolas en Ronda (1608-1612), Jerez de la Frontera (1612-1616) y Cádiz (1616-1622). Sin embargo, pasó la mayor parte de su vida profesional como maestro de capilla de la Catedral mexicana de Puebla de los Ángeles, ciudad a la que llegó en 1622 y en la que permaneció hasta su muerte. La gran mayoría de su música fue escrita para esta catedral y ahí se conserva.

puesto es único en cada estrofa, lo que denota una clara noción de la *dispositio* retórica. Además, ciertas configuraciones melódicas, particularmente sobre la palabra *illuminat*, se repiten cuando es necesario, lo que denota que el compositor, amén de subrayar este concepto, dio a su escritura un carácter eminentemente simbólico. Este aspecto resulta particularmente notable en la misa *Ego flos Campi*, cuya notable característica lo constituyen el inusual y exagerado número de reiteraciones textuales. Sin embargo, dichas reiteraciones, por ejemplo cantar 27 veces la palabra *Credo*, no son un mero gesto de exageración novohispana, sino alusiones precisas de alcance simbólico: en el *Credo*, los nueve coros del *Canon Angelicum* entonan nueve veces la palabra *Credo*; mientras en el *Kyrie*, las reiteraciones de sus tres partes suman 13 + 10 + 13; una disposición simétrica que alude, también a las 36 voces del mismo *Canon Angelicum*. Tales reiteraciones alusivas a los ángeles, presentes en las demás partes de este ordinario, parecen implicar que fue ésta, precisamente, la misa con la que se consagró la catedral de la Puebla de los Ángeles en abril de 1649.

Sería prolijo dar cuenta de las innumerables sutilezas que distinguen a la escritura de Gutiérrez de Padilla. Su inusual sentido de las tensiones armónicas, el vibrante contraste de texturas que caracteriza a su música policoral, el fino sentido de la *hypotiposis* y una escritura de líneas contrapuntísticas de trazo impecable, son apenas algunos de los elementos que explican la fuerza estética y la emoción que caracterizan a la producción de este músico, quizá el más importante compositor del siglo XVII en el Nuevo Mundo.

[Biblio-discografía]

Los datos biográficos actualizados más importantes sobre el compositor están espléndidamente reunidos en dos artículos complementarios de **María Gembero Ustároz**, “Muy amigo de Música: el obispo Juan de Palafox (1600-1659) y su entorno musical en el Virreinato de Nueva España”, en *Juan Gutiérrez de Padilla y la época palafoxiana*, (G. Mauleón, coordinador), Puebla, Secretaría de Cultura, 2010, p. 55-130 y de **Nelson Hurtado**, “Juan Gutiérrez de Padilla: el insigne maestro de la catedral de Puebla de los Ángeles”, *Heterofonía*, 138-139, enero-diciembre 2008, pp. 29-65. Aquellos interesados en conocer un catálogo del autor pueden consultar la lista cuidadosamente preparada por **John Koegel**, “Padilla, Juan Gutiérrez de” [Sic], en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 2ª ed., Londres, 2001, vol. 18, pp. 873-875. Además de los anteriores, una apreciación estética de la música de Gutiérrez de Padilla, con mayor detalle respecto al simbolismo y significado en su música se hallará en dos artículos de **Ricardo Miranda**: “Juan Gutiérrez de Padilla, luz de los ángeles en la música”, *Heterofonía*, núm. 125, julio-diciembre 2001, pp. 31-49 y “De ángeles también el coro: estética y simbolismo en la misa *Ego flos campi* de Juan Gutiérrez de Padilla”, en *Juan Gutiérrez de Padilla y la época palafoxiana*, (G. Mauleón, coordinador), Puebla, Secretaría de Cultura, 2010, pp- 131-153.

Las mejores grabaciones de la música de Gutiérrez de Padilla han sido realizadas por algunos coros ingleses. Destacan la impecable grabación de la misa *Ego flos campi* por **Ex Cathedra**, así como las versiones en los registros New World Symphonies, **Ex Cathedra**, **Jeffrey Skidmore** (Hyperion, 2003) y *Streams of Tears. Juan Gutiérrez de Padilla, The Sixteen*, **Harry Christophers** (Coro, 2008). Otro disco monográfico finamente interpretado (aunque sin instrumentos) es *Juan Gutiérrez de Padilla. Music of the Mexican Baroque*, **Los Angeles Chamber Singers Capella**, Meter Ruthenberg (RCM, 1999). Por tratarse de grabaciones con base musicológica consignamos los discos *Missa Mexicana*, **The Harp Consort**, **Andrew Lawrence-King** (Harmonia Mundi, 2002), con una reconstrucción *sui generis* de la Misas *Ego Flos Campi*, en la que se mezcla una serie de bailes hispanos y novohispanos, y *Beatus Palafox, polifonía del siglo XVII entre dos mundos*, **Capilla Navariense**, **Cammerata Lacunensis**, **Cantoría San Miguel de las Victorias** (SEDEM, 2010), en el que se rescata música de Gutiérrez de Padilla al lado de otros compositores de la época del arzobispo Palafox.

Del 29 de julio al 3 de septiembre

UN HOMENAJE A LEO CASTELLI

9 obras de 9 artistas

Edward Ruscha: L.C., 1997

Robert Rauschenberg: Caucus, 1997

La Fundación exhibe en su sede una carpeta de nueve grabados, encargados por Jean-Christophe Castelli con motivo del 90º cumpleaños de su padre, el galerista y marchante de arte Leo Castelli (Trieste, Italia, 1907-Nueva York, 1999), realizados por otros tantos artistas vinculados a la historia de esta destacada galería neoyorquina.

Leo Castelli fue uno de los principales promotores del arte contemporáneo, a quien se debe en gran parte el conocimiento y prestigio de artistas como Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein y Frank Stella, entre otros muchos. Su galería neoyorkina supuso la referencia más destacada de las vanguardias contemporáneas (surrealismo, expresionismo abstracto, Pop Art, Minimal Art, etc.) durante cinco décadas.

La Fundación Juan March ha tenido durante muchos años una estrecha relación con Leo Castelli, quien colaboró con numerosos préstamos para diversas exposiciones. En 1988 presentó en Madrid la muestra *Colección Leo Castelli*, una cuidada selección de 60

obras de la colección de su galería. Con motivo del 90º cumpleaños del galerista, su hijo Jean-Christophe Castelli decidió hacerle un regalo especial: un portfolio de 9 grabados realizados por 9 artistas vinculados a la historia de la galería: **Jasper Johns, Ellsworth Kelly, Joseph Kosuth, Roy Lichtenstein, Richard Serra, Robert Rauschenberg, James Rosenquist, Edward Ruscha y Bruce Nauman**. La edición se limitó a 90 ejemplares. A su padre regaló el primero y el último de los ejemplares, y el resto los donó a distintos museos e instituciones relacionados con su padre y con la galería. A la Fundación Juan March tuvo la generosidad de donar el portfolio número 82/90, que es el que se ofrece al público ahora. ♦

Hasta el 23 de julio

PABLO PICASSO Y “LA OBRA MAESTRA DESCONOCIDA” DE BALZAC

Hasta el 23 de julio sigue abierta en la Fundación Juan March la muestra *Pablo Picasso y “La obra maestra desconocida” de Honoré de Balzac*, integrada por los trece aguafuertes originales que realizó el artista malagueño en 1931 a propósito del texto homónimo de Balzac.

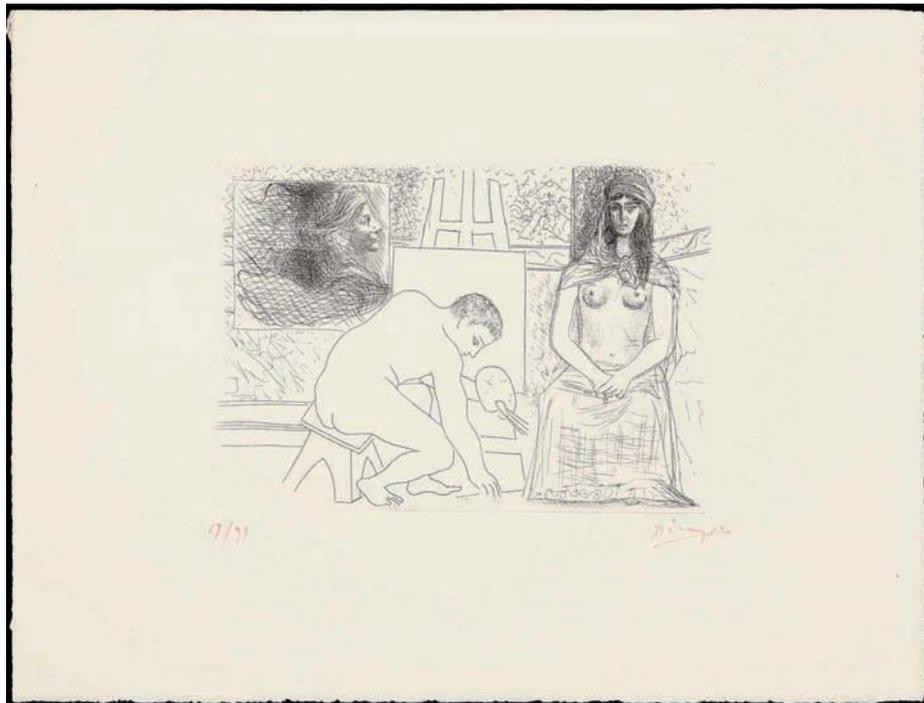
Entre las varias series de aguafuertes que realizó **Pablo Picasso** (Málaga, 1881 – Mougins, 1973) figuran estos grabados, que le encargó su marchante Ambroise Vollard, destinados a ilustrar una nueva edición del relato del escritor francés Honoré de Balzac (Tours, 1799 – París, 1850), *Le Chef-d’œuvre inconnu* (La obra maestra desconocida), publicado originalmente en 1831. Dichos grabados fueron finalmente editados en una carpeta.

El cuento fascinó a Picasso, que se identificó con su protagonista, Frenhofer –el genio ilustrado que crea obras maestras tan adelantadas a su tiempo que nadie las entiende– y quiso hacer con este encargo un homenaje al acto de creación. Las obras son el resultado de las divagaciones de Picasso sobre el artista creador y la relación íntima entre artista y modelo.

EL ARTISTA, SU OBRA Y SU MODELO

“En su novela dedicada a la figura del artista, *Le Chef-d’œuvre inconnu* (La obra maestra desconocida) –escribe **Martin**

Schieder en el catálogo de la exposición *Willi Baumeister (1889-1955). Pinturas y dibujos* (*), que se exhibe actualmente en el Museu Fundación Juan March, Palma, y de la que se informa en esta misma Revista, Balzac describe el estudio del pintor Frenhofer como un lugar herméticamente cerrado donde acontece la creación artística. El anciano pintor lleva años trabajando allí en su *Belle noiseuse*, empeñado en pintar una reproducción de la realidad que evite lo mimético y recurra únicamente a la forma pura. ‘La forma es un Proteo mucho más inaprensible y cambiante que el Proteo de la fábula; sólo después de largas luchas es posible conseguir que muestre su verdadera figura’, dice Balzac en su novela. Sin embargo, llevado de la necesidad de encontrar una solución absoluta para la representación del mundo, Frenhofer deforma su obra maestra hasta hacerla totalmente irreconocible. Cuando, lleno de orgullo, muestra su cuadro a sus colegas Poussin y Porbus, al principio éstos sólo distinguen ‘colores aplicados de manera confusa, unidos por un gran número de líneas extrañas que formaban una pared

Pintor recogiendo su pincel, 1927

a partir de la pintura', hasta que finalmente descubren, en el borde del cuadro, un pie que se vislumbra a través de la maraña de líneas y colores como único fragmento visible de la modelo de Frenhofer.

Cien años después de la aparición de la novela de Balzac, el galerista y editor Ambroise Vollard estaba preparando una edición conmemorativa del libro y se dirigió a Picasso para proponerle que realizara las ilustraciones. El pintor dijo enseguida que sí. Por un lado, para Picasso suponía todo un reto trabajar con un texto literario que trataba de las cuestiones fundamentales de la pintura, tanto eternas como actuales, y del *image making* en sí mismo. Y en la crítica de Frenhofer al afeccionamiento académico al arte mimético –cada representación sería solamente ‘la imagen de

una sombra, con una única cara, una silueta recortada en papel que no puede darse la vuelta ni cambiar de posición’– encontrará una actitud desconcertantemente similar a la adoptada por el cubismo sintético respecto a la relación entre imagen y realidad, entre línea y superficie, entre cosa y signo. Por otro lado, a mediados de los años 20, el propio Picasso daba vueltas precisamente al tema del pintor y la modelo como símbolo de la actividad artística. Sus ilustraciones para la obra de Balzac muestran a artistas dibujados de forma naturalista, que tan pronto hacen un boceto de figurines abstractos a partir de modelos reales como, a la inversa, crean retratos naturalistas a partir de modelos abstractos.” ♦

(*) Martin Schieder, *Orden apolíneo. En el atelier de Willi Baumeister*

En el Museu Fundación Juan March, Palma

WILLI BAUMEISTER (1889-1955)

PINTURAS Y DIBUJOS

El Museu Fundación Juan March, Palma, presenta esta exposición con casi 50 pinturas y 25 dibujos de Willi Baumeister (1889-1955), una de las figuras más relevantes de las vanguardias en Alemania. Las obras, realizadas entre las décadas de 1910 y 1950, ofrecen una visión global de la creación del artista alemán, y proceden en su mayoría del legado del artista, custodiado en el Archiv Baumeister del Kunstmuseum Stuttgart.

La muestra podrá verse en:

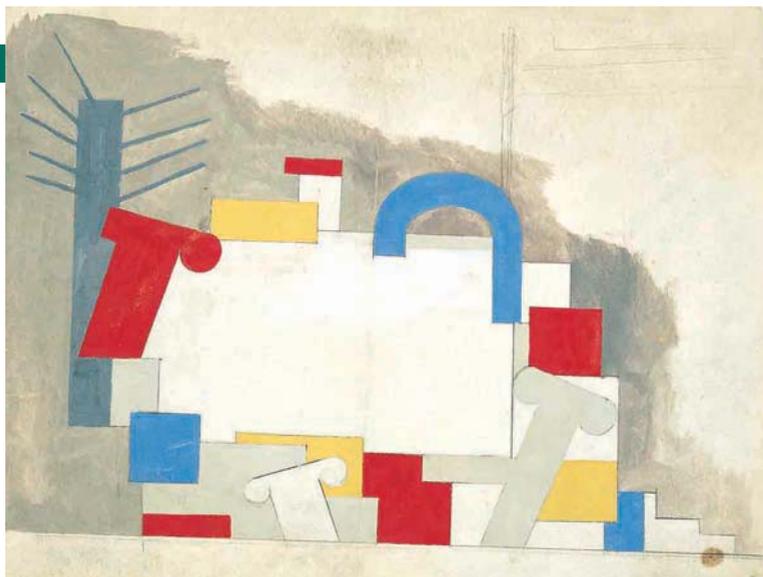
- Museu Fundación Juan March, Palma: del 8 de junio al 10 de diciembre de 2011
- Kunstmuseum Winterthur, Suiza: del 21 de enero al 22 de abril de 2012
- MART (Museo di Arte Moderna e Contemporánea), Trento e Rovereto: del 23 de junio al 23 de septiembre de 2012

El catálogo, que acompaña la muestra profundiza en la imagen que transmiten las obras de Baumeister. El ensayo del profesor **Martin Schieder**, de la Universidad de Leipzig, parte de una mirada al taller de Baumeister, para desarrollar desde ella un panorama de su obra. Y, en consonancia con las tres sedes de la exposición, los tres ensayos siguientes tratan de la relación de Willi Baumeister con Suiza, España e Italia. Si la relación con Suiza está determinada, sobre todo, por la amistad, plena de intercambios, con Otto Meyer-Amden –quien, con su crítico antagonismo, supuso un desafío para Baumeister–, la de Italia está bajo el signo del racionalismo de la década de los 30, con las muestras de importantes artistas abstractos en la galería milanesa *Il Milione*, en la que

Baumeister también expuso –formando parte brevemente del discurso crítico que alentó el arte italiano de esa época–. En el caso de España, fue el crítico Eduardo Westerdahl quien acogió la obra de Baumeister, publicando en 1934 una monografía sobre el artis-

“El auténtico espacio coloreado –escribió Willi Baumeister en 1926 en un texto breve publicado en la revista *Baugilde*– está incompleto sin las personas que se encuentran en él”.

El amor brujo, formas colgantes, 1947

ta. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Escuela de Altamira, en Santillana del Mar, le invitaría a participar en sus congresos; menos conocidas son, sin embargo, las escenografías y figurines de Baumeister para la première del ballet *El amor brujo* de Manuel de Falla en Stuttgart, en 1947. Elena Pontiggia y Hadwig Goetz han desarrollado estas dos presencias internacionales de Baumeister en sus textos, aportando muchas novedades. Finalmente, una selección de ensa-

yos del artista –hoy apenas accesibles– completan la publicación. Esos textos presentan, de modo breve y conciso, temas esenciales en la obra de Baumeister –la legitimidad del arte abstracto, el significado de la superficie y las relaciones entre imagen y espacio, o entre color y espacio– y revelan la importancia que tenía para el artista el saberse situado dentro del continuo de la historia del arte, certeza que constituye en todo momento el punto de partida de sus ensayos. ♦

En el Gabinete de Obra Gráfica del Museu CONTINÚA LA SERIE “PICASSO: GRABADOS” CON *PICASSO Y EL CIRCO*

El Museu Fundación Juan March, Palma, exhibe de forma rotatoria los fondos gráficos del autor malagueño. Desde el pasado 16 de mayo al 12 de noviembre presenta una selectiva muestra bajo el título *Picasso y el Circo*.

Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

SOBRE PAPEL. OBRA GRÁFICA EN LA COLECCIÓN DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Del 8 de julio al 9 de octubre de 2011

Como ya se hiciera del 9 de marzo al 14 de mayo de este mismo año en el Museu Fundación Juan March, de Palma, a partir del 8 de julio y hasta el 9 de octubre, el Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, exhibe una selección de grabados procedentes de los fondos de la colección de obra gráfica y libros de artista de la Fundación Juan March.

Desde su creación en 1966, su fundador, Fernando Zóbel, un apasionado del grabado, el libro ilustrado y las técnicas gráficas, convirtió el museo de Cuenca en un centro impulsor de la obra gráfica en sus diferentes variedades técnicas: el museo editó y coleccionó desde muy pronto grabados, serigrafías o libros de artista. Desde 1980, la Fundación Juan March, heredera del legado de Zóbel, ha continuado la labor por él iniciada y ha seguido editando y coleccionando obra gráfica original.

La muestra exhibe algunas obras producidas a mediados de los 60 y los 70 (carpetas, portfolios, libros de artista). Se trata de casi 80 obras –entre serigrafías, litografías, aguafuertes y collages– de más de una decena de los artistas más relevantes de aquellos años. En la exposición se refleja el espíritu de una generación de artistas que vivió sobre todo en el contexto del informalismo y la abstracción.

Los artistas representados muestran aproxi-

Manuel Rivera, Soleares, 1966

maciones a la obra gráfica diversas entre sí. En algunas obras es obvio el interés que despertó en sus autores la literatura, clásica y contemporánea: Antonio Saura ilustra un texto de Quevedo y acaba recreando el universo particular de ambos, poblado por personajes más o menos monstruosos y caricaturescos; Antoni Tàpies establece complicidades con el polifacético poeta visual, dramaturgo y agitador cultural Joan Brossa, escribiendo e ilustrando una novela a cuatro manos a partir de los secos documentos oficiales de la época. Otros, como Chillida, Feito, Guerrero, Hernández Pijuan, Millares o Sempere, utilizan el texto como acompañamiento a unas imágenes en las que prima la frescura del trazo y la plasticidad de la pintura sobre la plancha de grabado. ◆

Abrirá la temporada en octubre

ALEKSANDR DEINEKA (1899-1969)

Trabajadoras textiles, 1927 (Galería Estatal Tretyakov, Moscú)

La muestra, abierta del 7 de octubre de 2011 al 15 de enero de 2012, abarcará desde los inicios de Deineka en los movimientos de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX hasta la práctica del realismo y la figuración de los años treinta y cuarenta. Sus escenas de masas y fábricas se revelan como formidables metáforas de los ideales que comenzaban ya a convertirse en el motor y la fuerza de una de las potencias que definiría buena parte del siglo XX: la utopía soviética de la total transformación revolucionaria de la realidad social y material por la dialéctica del capital y del trabajo.

En el contexto de la exposición, las obras de Deineka estarán acompañadas por casi un centenar de documentos, publicaciones y obras de otros artistas como Kazimir Malé-
vich, El Lissitzky, Aleksandr Ródchenko, Gus-

Una completa retrospectiva de Aleksandr Deineka (1899-1969), principal figura del llamado “realismo socialista” soviético, inaugurará en octubre la temporada artística de la Fundación Juan March en Madrid. Se presentarán más de un centenar de obras, entre óleos de gran formato, fotografías, audiovisuales, obra sobre papel, libros infantiles, carteles y revistas.

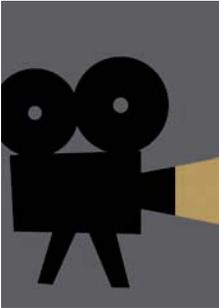
tav Klutsis y muchos otros, en el primer intento de presentar a Deineka en el contexto de la vanguardia, el arte revolucionario y el realismo socialista. Las obras provienen en su mayoría de la Galería Estatal Tretyakov de Moscú, de la Pinacoteca Estatal A. A. Deineka de Kursk y del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, además de otros museos e instituciones públicos y privados internacionales y españoles.

Como complemento de la exposición, se ha programado para octubre un ciclo de conciertos titulado *Música soviética de la Revolución a Stalin*, que presentará un panorama de las distintas posiciones creativas, condicionadas por relación política con el régimen, de los principales compositores de este período: Kabalevsky, Khachaturian, Prokofiev, Rachmaninov, Shostakovich y Weinberg. ♦

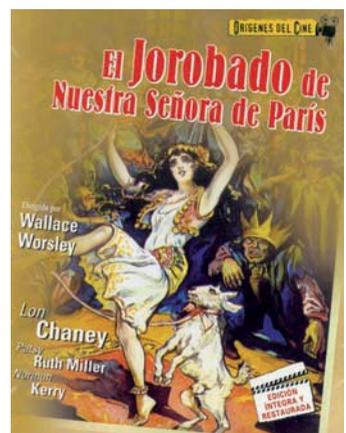
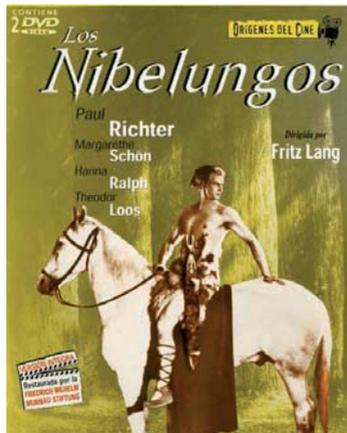
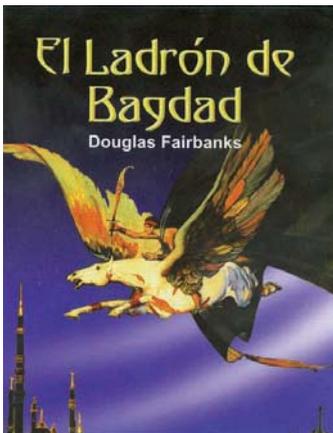
Una película por mes, en doble sesión de viernes y sábado

VUELVE EL CINE MUDO

Ciclo sobre “Adaptaciones literarias”

A partir de octubre vuelve a la Fundación Juan March el cine mudo, que tan buena acogida tuvo el pasado curso. Este segundo ciclo estará dedicado a las *Adaptaciones literarias* y ofrecerá ocho películas (una por mes), que se proyectarán en dos días consecutivos –viernes y sábado–, precedidas por una presentación a cargo de un especialista en cine. El ciclo está coordinado por Román Gubern, catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Melodrama y Star-system fue el tema del primer ciclo, también coordinado por **Román Gubern**, que reunió, los viernes del curso pasado, en torno a 500 personas, y que se repuso desde el 30 de junio hasta el 21 de junio. El cine mudo era un arte tan joven e incipiente que enseguida tuvo que recurrir a la literatura para nutrirse de historias y argumentos; cosa que, por otro lado, nunca ha dejado de hacer desde entonces. El programa del ciclo *Adaptaciones literarias* es el siguiente:

- Viernes 14 y sábado 15 de octubre de 2011:

El ladrón de Bagdad (1924), de Raoul Walsh, con Douglas Fairbanks. (139')

Presentación: **Román Gubern**.

- Viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 2011:

Nuestra Señora de París o *El jorobado de Notre Dame* (1923), de Wallace Worsley con Lon Chaney. (117')

Presentación: **Fernando Méndez-Leite**

- Viernes 16 y sábado 17 de diciembre de 2011:

Los Nibelungos (1924), de Fritz Lang, con Paul Richter y Margarete Schön

Día 16: primera parte, "La muerte de Sigfrido" (143')

Día 17: segunda parte, "La venganza de Krimilda" (150')

Presentación: **Juan Manuel de Prada**

- Viernes 27 y sábado 28 de enero de 2012: *Nosferatu* (1921), de F. W. Murnau, con Max Schreck. (94')

Presentación: **Manuel Rodríguez Rivero**

- Viernes 17 y sábado 18 de febrero de 2012: *Naná* (1926), de Jean Renoir (140')

Presentación: **Miguel Marías**

- Viernes 16 y sábado 17 de marzo de 2012: *Sangre y arena* (1922), de Fred Niblo con Rodolfo Valentino. (86')

Presentación: **J. J. Armas Marcelo**

- Viernes 13 y sábado 14 de abril de 2012: *El hombre y la bestia* (1920), de John S. Robertson, con John Barrymore (70')

Presentación: **Luis Alberto de Cuenca**

- Viernes 11 y sábado 12 de mayo de 2012: *Fausto* (1926), de F. W. Murnau. (105')

Presentación: **Luciano Berriatúa**

Román Gubern

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA

El cine aprendió a narrar historias al asimilar las estructuras y leyes seculares de la novela y del teatro, a las que añadió las normas de composición de la pintura. Cuando en 1908 el cineasta pionero David W. Griffith expuso en la pantalla, al adaptar un poema de Tennyson, una acción

paralela, alternando a un náufrago en una isla con imágenes de su esposa que le esperaba en Inglaterra, sus productores se llevaron las manos a la cabeza y le dijeron que el público no entendería aquel salto espacial. Griffith replicó: "No es tan raro. También Dickens escribe así". Pudo haber añadido al

nombre de Dickens los de Cervantes, Stendhal, Flaubert, Tolstoi o Dostoiowski. Y mucho más tarde Umberto Eco pudo afirmar que la novela *Los novios* (1827), de Manzoni, empieza con un plano general de conjunto de un paisaje filmado desde un helicóptero, cuyo punto de vista efectúa un *zoom* de aproximación hacia tierra, para seguir con un *travelling* a un personaje que camina.

Pero también es cierto que, en el siglo XX, no pocos escritores vieron influido su estilo por la narrativa cinematográfica, con la que se habían familiarizado desde su infancia. Así, una parte sustantiva de la gran novela norteamericana –Ernest Hemingway, William Faulkner, John Dos Passos– revela la influencia del cine, de su inmediatez óptica y de sus ágiles elipsis. De modo que las influencias han acabado por viajar en doble sentido.

El cine no sólo aprendió a narrar copiando las leyes de la novela y del teatro, sino que absorbió también muchos de sus temas, argumentos, arquetipos y personajes. De Victor Hugo, Alejandro Dumas, Goethe, Dickens o Benito Pérez Galdós han surgido argumentos y personajes que han sido fagocitados por el cine. Si bien es cierto que una obra maestra literaria, que ha alcanzado la excelencia estética en su medio, jamás podrá ser superada en su adaptación a la pantalla. Mientras que novelas mediocres se revelan a veces como excelentes guiones en potencia. El ciclo que ahora presentamos despliega

ese fecundo diálogo que ha existido entre la literatura y el cine durante la etapa muda.

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

El ladrón de Bagdad (1924), de Raoul Walsh, desplegó una desbordante imaginación visual al trasponer a la pantalla la mitología oriental de *Las mil y una noches*, en una sorprendente escenografía *art nouveau*, con figurantes mexicanos reclutados en Los Ángeles y con el atlético Douglas Fairbanks como protagonista, quien estudió la coreografía de Nijinski para adaptarla a su actuación.

Nuestra Señora de París o *El jorobado de Notre Dame* (1923), de Wallace Worsley, fue una adaptación de la novela de Victor Hugo (1831), que sería repetidamente llevada a la pantalla. En un impresionante París del siglo XV recreado en el estudio se desarrolló el drama, en el que el deforme Quasimodo supuso la revelación del actor Lon Chaney, especialista en la caracterización de personajes monstruosos.

Los Nibelungos (1924) fue una ambiciosa recreación por parte de Fritz Lang del poema épico germano del siglo XIII, epopeya nacional que inspiraría la ópera romántica homónima de Richard Wagner (1848-1874). En decorados colosales se desarrolló la poderosa leyenda, que se exhibirá en dos partes –como se hizo en su estreno– debido a su larga duración. ♦

Conferencias y conciertos

NUEVOS CICLOS, NUEVOS FORMATOS

La programación de otoño en lo referente a conferencias y conciertos mezcla ciclos con los formatos habituales junto a formatos nuevos para nuevos ciclos. La autobiografía intelectual de José Luis Sampedro en la misma semana, de octubre, en la que el filósofo italiano Remo Bodei habla de la ira y la indignación o el ciclo de noviembre sobre las emociones o el de diciembre sobre los salones galantes o la cultura de la conversación o el cine mudo basado en adaptaciones literarias o una serie mensual de conversaciones en profundidad mantenidas por el periodista Antonio San José con destacadas personalidades de la ciencia, la creación o el pensamiento hilan de alguna forma este otoño que viene.

Y de las conferencias, a la música: la música soviética, en octubre: la relacionada con las matemáticas, en noviembre o, en diciembre, y en paralelo con las conversaciones de los salones galantes franceses la que salió igualmente de esos mismos salones, por citar los habituales ciclos monográficos de los miércoles. Y además música española contemporánea en su tradicional Aula de (Re)estrenos que en este otoño cumple 25 años de apoyo ininterrumpido a la creación española. Y los sábados, Mozart, la integral de sus sonatas para pianos; o jazz, en noviembre, como ya es costumbre, en la Fundación Juan March, desde hace cinco años. Y se inicia en octubre el ciclo de Lunes Temáticos –un lunes de cada mes, a lo largo del curso–, dedicado este año a *La infancia en la música*.

Una novedad de la temporada es la expansión de los Conciertos de Música en Domingo a tres de los cuatro domingos del mes. Se-

guirán los Concierto de Mediodía de los lunes y los Recitales para Jóvenes, en las mañanas de los martes, para jóvenes estudiantes.

CONFERENCIAS

A finales de septiembre se inicia la programación con una nueva sesión de “Poética y Teatro”, dedicada al dramaturgo y periodista Ignacio Amestoy, quien dará, el primer día, una conferencia sobre “Cuando la muerte no es tragedia” y el segundo día conversará con el especialista teatral Javier Huerta Calvo. José Luis Sampedro repasará su Autobiografía (vital e) intelectual con Olga Lucas. El filósofo italiano Remo Bodei dará un Seminario de filosofía con el título de “Ira e indignación”. El arquitecto Luis Fernández-Galiano, que anteriormente dio un ciclo sobre arquitectos del siglo XX, se ocupará, en la segunda quincena de octubre, de “Protagonis-

José Luis Sampedro

tas de la arquitectura del siglo XXI”, y éstos –en su opinión– son Foster, Rem Koolhaas, Herzog y Meuron y Sejima y Nishizawa.

En noviembre, el historiador Manuel Lucena Giraldo coordina un ciclo sobre “Cuatro emociones”: el dolor (de sus historias se ocupa Javier Moscoso), el amor cortés (José E. Ruiz-Doménech), el amor contemporáneo (Jimena Canales) y el resentimiento (considerado por el propio Lucena como “una emoción revolucionaria”). Y de las emociones a las estrellas en el mismo mes de noviembre: Héctor Guerrero Padrón coordina cuatro conferencias sobre “El sistema Solar”, en el que participan, profundizando en los interrogantes que plantea Valentín Martínez Pillet, Ricardo Hueso Alonso, Agustín Sánchez Lavega y el propio coordinador.

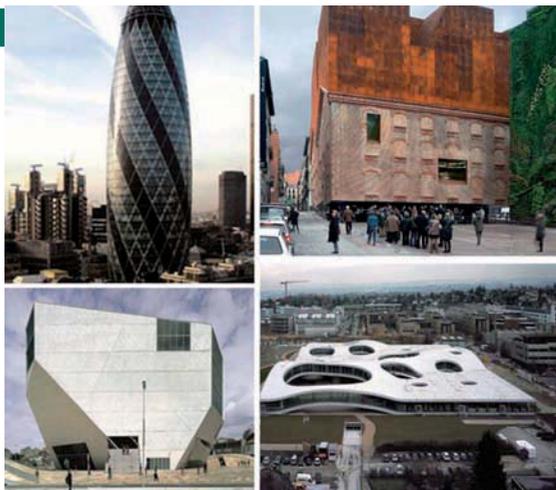
Diciembre estará dedicado en buena parte al siglo XVIII, y anteriores, empezando por la conferencia que dará el profesor Manuel Álvarez-Valdés sobre Jovellanos, anticipo de la biografía sobre el pensador asturiano que

está preparando y con el ciclo de tres conferencias sobre “Los salones galantes”, tan en boga en Francia, y que se inspira en el libro de Benedetta Craveri *La cultura de la conversación*, quien da la primera conferencia seguida de las de Guillermo Solana sobre la pintura en los salones galantes franceses y de Roger Chartier sobre la opinión pública en el XVIII.

En octubre, y un viernes al mes se inicia un nuevo formato, “Conversaciones en la Fundación”. El periodista Antonio San José dialogará con destacadas personalidades de la ciencia, de la creación y el pensamiento. En el curso del diálogo, el periodista pedirá al invitado que enuncie tres propuestas que, a su juicio, podrían contribuir a mejorar la sociedad.

CONCIERTOS

Consagrados pianistas como Josep Colom o Miguel Baselga, o jóvenes como Antonio Ortiz y Judith Jáuregui, la cantante Pilar Vázquez o los intérpretes internacionales

Ronald Brautigam y Arthur Schoonderwoerd (fortepiano ambos), o el clavecinista Skip Sempé o Vittorio Ghielmi con el grupo Il suonar parlante, el violonchelista Christophe Coin con el Ensemble Limoges, o el pianista de jazz Joachim Kühn son algunos de los artistas que intervienen, este otoño, en la programación musical de la Fundación Juan March.

Coincidiendo con la exposición del pintor soviético Aleksandr Deineka, en octubre se ha organizado el ciclo “Música soviética de la Revolución a Stalin”, un periodo en el que las relaciones entre poder y música fueron muy complejas; en el ciclo se oirán piezas de, entre otros, Khachaturian, Prokofiev, Rachmaninov o Shostakovich.

En noviembre el ciclo de los miércoles establecerá relaciones entre la música y las matemáticas, deteniéndose en obras del siglo XV al XX vinculadas con los números, desde Bach a Bartók, Messiaen o Cage. El de diciembre se ofrece en paralelo al ciclo de conferencias y, por tanto, tiene como referencia la música galante en los salones franceses, donde se mezclaba de forma na-

tural la audición de obras con la conversación erudita. En el formato de Aula de (Re)estrenos se homenajea al compositor español Francisco Guerrero Marín, fallecido prematuramente y que en este año habría cumplido los 60.

En noviembre se celebra los 25 años de este formato en la Fundación dedicada a difundir la música española contemporánea y en sesión conmemorativa se ofrecerá un recital de piano a cargo de Alberto Rosado. En Conciertos del sábado, en octubre se presenta el corpus de sonatas para piano de Mozart, que ocupa un lugar destacado en su producción. En noviembre, los sábados están dedicados a clásicos en jazz, a la música clásica como punto de partida e inspiración de las improvisaciones del jazz.

De octubre a mayo, un lunes de cada mes, y por la tarde, se celebran los “Lunes temáticos”, que en esta ocasión están dedicados a la infancia en la música, a la infancia como inspiración, a los niños como tema poético y creativo, etc, en una amplia variedad de repertorios, culturas y épocas (más información en páginas siguientes). ♦

Lunes Temáticos

LA INFANCIA EN LA MÚSICA

El lunes 3 de octubre, se inicia la quinta temporada de LUNES TEMÁTICOS que se celebra los primeros lunes de cada mes, a las 19 horas, con sesenta minutos de duración y sin descanso. Durante la temporada 2011/2012, el tema monográfico será *La infancia en la música*.

El programa es el siguiente:

3 de octubre de 2011

(I) *Doblan las campanas de párvulos*. Pilar Vázquez, mezzosoprano, y Elisa Rapado, piano. Obras de G. Mahler y H. Wolf

7 de noviembre de 2011

(II) *Escenas de niños*. Juan Pérez Floristán, piano. Obras de R. Schumann, W. A. Mozart, M. de Falla, C. Debussy y M. Ravel

12 de diciembre de 2011

(III) *Villancicos del Barroco portugués*. Sete Lágrimas. Filipe Faria, dirección. Obras anónimas y de D. Dias Melgas, P. de Cristo, G. Fernandes, G. Sanz, J. de Anchieta, E. Carrapatoso y Sete Lágrimas

9 de enero de 2012

(IV) *Puer natus est*. Schola Antiqua. Juan Carlos Asensio, dirección. Obras relacionadas con la Natividad y la Epifanía del Medievo

6 de febrero de 2012

(V) *Cuentos*. Carmen Deleito y Josep Colom, piano a cuatro manos. Obras de G. Faure, M. Ravel, E. Grieg y G. Bizet

5 de marzo de 2012

(VI) *Nanas*. Daniela Lehner, mezzosoprano, y José Luis Gayo, piano. Obras de W. A. Mozart, R. Schumann, F. Schreker, C. Guastavino, B. Britten y A. Ginastera

9 de abril de 2012

(VII) *Niños rusos*. Ksenia Dyachenko, piano. Obras de P. Tchaikovsky, S. Prokofiev, G. Sviridov, D. Kabalevsky y D. Shostakovich

7 de mayo de 2012

(y VIII) *Los niños del coro*. Pequeños Cantores. Ana González, dirección. Obras de A. García Abril, D. Azurza, W. Lutoslawsky, F. Poulenc, B. Britten, E. Rautavaara y B. Bartók

Al igual que ocurre con otras artes, la música ha mostrado históricamente un vínculo muy estrecho con la infancia. La naturaleza de esta asociación no resulta siempre evidente y, de hecho, bajo una apariencia pueril se pueden esconder obras de concepción compleja, mientras que el trasfondo infantil de una composición puede pasar desapercibido para un oyente actual. Este ciclo de ocho conciertos aborda la relación entre la música y la infancia desde diversas perspectivas que, en esencia, se pueden sintetizar en tres: los niños como inspiración de una obra, como destinatarios para su interpretación o como sus oyentes ideales.

Las primeras composiciones inspiradas en la infancia como tema poético pueden situarse en los mismos comienzos de la historia de la música en la Edad Media, cuando la celebración de la Natividad y la Epifanía se acompañaban de los primeros cantos monódicos. Entre el repertorio de canto llano quizá sea el introito de la Misa de Navidad *Puer natus est* el mejor representante de esta práctica cristiana secular de festejar con música el nacimiento del Niño Jesús. Esta misma melodía podrá oírse en el concierto del 9 de enero junto a una amplia selección de obras monódicas vinculadas a estas celebraciones litúrgicas. Desde entonces, ha sido habitual que las distintas tradiciones nacionales gestaran géneros musicales específicamente concebidos para estos eventos religiosos. En el mundo ibérico, este lugar corresponde al villancico, cuyo origen popular y rústico no desapareció completamente cuando en el pe-

riodo barroco se transformó en una composición religiosa en lengua vernácula asociada al tiempo navideño, tal y como aún pervive hoy. La expansión del villancico desde la Península Ibérica a todas sus colonias americanas y asiáticas durante el barroco dio lugar a uno de los corpus más desconocidos y extensos de nuestra historia musical. A través del villancico y otros géneros afines, el concierto del día 12 de diciembre propone un recorrido en torno al surgimiento de las devociones eruditas y populares de los siglos XVI y XVII en Portugal y sus territorios.

No solo el nacimiento, también la muerte invariablemente trágica de los infantes ha motivado páginas musicales desgarradoras, entre las que ocupan un lugar especial los dramáticos *Kindertotenlieder* de Gustav Mahler, basados en una experiencia personal. Este ciclo de canciones, que se interpretará el 3 de octubre, estará acompañado por los *Lieder de Mignon* de Wolf, una recreación en música de los cambios físicos y psicológicos que marcan el fin de la adolescencia y el paso a la vida adulta.

El deseo de cautivar a los niños a través de la escucha ha sido un terreno fértil para la creación de obras específicamente destinadas, para ser escuchadas por ellos. Un ejemplo ilustrativo son las nanas, canciones de cuna con melodías serenas concebidas para adormecer a los infantes. El concierto del 5 de marzo ofrece una selección de este tipo de canciones en distintos idiomas: el alemán representado por Mozart y Schumann, el es-

pañol con los argentinos Carlos Guastavino y Alberto Ginastera, y el inglés con Benjamin Britten, uno de los compositores del siglo XX más sensibles a la infancia como tema musical. En este mismo contexto se pueden insertar los cuentos musicales que se interpretarán el 6 de febrero. Obras para piano a cuatro manos que narran, mediante el sonido, una historia de ficción con fines tanto educativos como lúdicos. Entre otros ejemplos, este recital incluye *Mi madre la oca* de Ravel, basada en cuentos de hadas franceses de Charles Perrault; y *Peer Gynt* de Henrik Ibsen, que relata las andanzas de un aldeano a las que Grieg puso música.

Sin embargo, quizá sean los niños como intérpretes el tema que más literatura musical ha generado a lo largo de la historia, en particular para coro de voces blancas y para piano. Como la ejecución musical es viable desde edades muy tempranas, siempre ha existido la necesidad de escribir obras para los principiantes que aúnen el carácter lúdico con un fin didáctico. Seguramente las dos obras más conocidas en el repertorio pianístico –que podrán oírse el 7 de noviembre– son *Escenas de niños* de Schumann y *Children's Corner* de Debussy. Ambas son, además, paradigmas de una técnica de ejecución asequible que no merma un ápice la belleza sublime que contienen. Este tipo de repertorios ha proliferado con particular intensidad en Rusia, en donde todos los compositores de cierto mérito han

abordado, sin excepción, obras pianísticas específicamente dedicadas a los niños. El concierto del 9 de abril, a cargo de una intérprete rusa, presenta una antología de esta literatura representada por, entre otros, Tchaikovsky, Prokofiev, Kabalevsky y Shostakovich. El ciclo *La infancia en la música* culmina con un concierto de voces blancas el 7 de mayo, en el que los propios niños interpretan una pequeña muestra de la rica tradición compositiva para coros infantiles que ha habido en el siglo XX. ♦

Los martes por la mañana

RECITALES PARA JÓVENES

Dedicados a la historia de la orquesta y a la música compuesta para acompañar el baile

Los *Recitales para Jóvenes*, que se organizan los martes, a las 11,30 de la mañana, para grupos de estudiantes de colegios e institutos, reanudan su actividad a mediados del mes de octubre con una doble programación, que se va alternando. La primera, con el título de “Todos tocan juntos”, está dedicada a la historia de la orquesta; y la segunda, a las formas de bailar la música.

Desde 1975, la Fundación Juan March organiza *Recitales para Jóvenes*, a los que asisten, previa solicitud, grupos de alumnos de colegios e institutos acompañados de sus profesores. Hasta la fecha, unos 660.000 jóvenes han asistido a los más de 2.500 conciertos que, en este formato didáctico, ha organizado la Fundación. En la actualidad, estos conciertos pedagógicos se celebran en la mañana de los martes, de 11.30h a 12.30h, entre los meses de octubre y abril. La asistencia a estos conciertos puede combinarse, previa petición, con la visita a la exposición de arte que en ese momento se exhiba en la Fundación Juan March.

Estos conciertos tienen como principal objetivo estimular la experiencia estética y musical en los estudiantes. En su planteamiento actual, estos *Recitales para Jóvenes* giran en torno a un tema concreto y se acompañan de explicaciones orales a cargo de un especialista, incorporando ejemplos sonoros y proyección de imágenes. Además, se complementan con una guía didáctica, disponible en la web de la institución (www.march.es/musica), destinada a la prepa-

ración del concierto en el aula e integrada por textos, ilustraciones, fragmentos de audiciones, partituras y enlaces web con vídeos relacionados. A partir del 15 de septiembre, los centros interesados en asistir pueden hacer su solicitud a través de nuestra web.

Estas guías didácticas se han preparado, en origen, como complemento de los Recitales para Jóvenes de la Fundación Juan March. Su principal finalidad, por tanto, es la de servir como una herramienta de trabajo en el aula que ayude a preparar a los alumnos antes y después de asistir al concierto en la Fundación. A pesar de esta finalidad primordial, estas Guías pueden emplearse en otros contextos pedagógicos y su utilidad en el aula no está condicionada por la asistencia al concierto.

FORMAS DE BAILAR LA MÚSICA

Este primer programa se ofrece los martes 18 de octubre; 15 y 29 de noviembre; y el sábado 10 de diciembre de 2011 (abierto al público en formato de *Concierto en familia*) y en 2012: 17 y 31 de enero; 14 y 28 de febre-

ro; 12 de marzo; y 10 y 24 de abril. Las parejas de intérpretes que se alternan son **Alfredo García Serrano**, violín, y **Gerardo López Laguna**, piano; y **Gabriel Arcángel**, violín, y **Vadim Gladkov**, piano. En la presentación se alternan **Polo Vallejo** y **Julio Arce** y de la guía didáctica se ocupará el propio **Julio Arce**. Las obras del programa van desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.

Con frecuencia se tiende a pensar que la música fue generalmente compuesta para ser escuchada. Sin embargo, en ocasiones la principal función pudo ser distinta, como por ejemplo, acompañar el baile. Este concierto presenta un grupo de obras para violín y piano que, en su origen, habían sido pensadas como parte de determinados bailes y, por tanto su ritmo, su forma y su duración venían impuestos por los movimientos corporales que debían guiar.

Los objetivos de este programa son los de mostrar algunas formas musicales vinculadas al baile; explicar en qué medida los pasos del baile condicionaron al compositor; y ejemplificar la relación entre bailes determinados y obras vinculadas a ellos con casos concretos extraídos de distintos periodos de la historia. Para lograr estos objetivos de aprendizaje, los alumnos asistentes al concierto tendrán la oportunidad de escuchar en vivo, previa explicación, ocho obras de épocas muy distintas.

El programa incluirá, por ejemplo, la “Gavota” de la *Partita n.º 3* para violín solo de Bach, el minueto de la *Sonata en Mi menor KV 304* para violín y piano de Mozart, un vals para piano de Chopin, una tarantella de Sarasate y una polonesa de Wieniawski como ejemplos de danzas folklóricas reutilizadas por compositores clásicos, la “Danza española” de *La Vida Breve* de Falla arreglada por Kreisler y un tango de Gardel. En definitiva, una muestra variada de las formas tan diversas en las que la música, a lo largo de los últimos tres siglos, se ha adaptado para acompañar al baile.

TODOS TOCAN JUNTOS. LA HISTORIA DE LA ORQUESTA

Este segundo concierto se ofrece el 25 de octubre; el 22 de noviembre; y el sábado 17 de diciembre de 2011 (abierto al público en formato de *Concierto en familia*) de 2011; y en 2012: los martes 10 y 24 de enero; 7 y 21 de febrero; 6 y 20 de marzo; y 17 de abril. Estos diez recitales corren a cargo de la **Orquesta Juventas**, de la que es director **Rubén Fernández**. El presentador es **Fernando Palacios** y de la guía didáctica se encargará **Ana Hernández**.

Este concierto presenta una historia sucinta de la orquesta ejemplificada, en este caso, en una orquesta de cámara. A través de obras de distintas épocas y estilos (desde el barroco hasta el presente), el recital mostrará las implicaciones que se derivan de disponer de un nutrido grupo de intérpretes haciendo música juntos, las dificultades técnicas que esto suponía para el compositor; pero también las nuevas posibilidades sonoras que le ofrecían unos recursos más amplios. El programa está compuesto por obras que abarcan desde finales del siglo XVII al XXI. Para ilustrar este proceso, el concierto se abrirá con dos obras de principios del siglo XVIII compuestas por Rameau y Telemann (extractos de *Las Indias Galantes* y la suite *Don Quijote*) cuando la orquesta práctica-

mente acababa de nacer. Con el clasicismo se consolidó la sinfonía, género orquestal por excelencia, en buena medida gracias a las aportaciones de Mozart y Boccherini, ambos autores representados en este concierto. El periodo romántico aparece ilustrado aquí con Mendelssohn, quien da paso a dos autores “clásicos” del siglo XX como Holst y Britten. La vitalidad de la escritura para orquesta tiene su mejor reflejo en la obra del jovencísimo compositor Diego Ramos (Madrid, 1989), ganador en 2011 de la primera edición del concurso de jóvenes compositores de la JONDE.

RECITALES PARA JÓVENES ANTERIORES

En cursos anteriores los Recitales para Jóvenes se han dedicado a Músicas no escritas: el poder de la improvisación; Melodías simultáneas: la textura en música; El ritmo y la palabra; Evocaciones de viajes: música para dos pianos; Románticos y abstractos; Conciertos para órgano; Los secretos del piano, entre otras modalidades. De todos estos recitales se pueden consultar en la página web de la Fundación los pdf de las correspondientes Guías didácticas. ♦

www.march.es/musica

NUEVA SECCIÓN DE MÚSICA EN LA WEB

La Fundación Juan March pone a disposición en soporte digital, dentro del apartado dedicado a la música en su página web **www.march.es/musica**, un extenso número de publicaciones en formatos diversos relacionadas con su actividad concertística. Desde sus inicios, la música en sus tres vertientes de creación, investigación e interpretación ha sido objeto de interés primordial para la Fundación Juan March. Durante su primera etapa, concedió más de 330 ayudas y becas a compositores, intérpretes y musicólogos españoles para trabajar en España y en otros países. Y desde la inauguración de su sede en Madrid, en 1975, una de las principales acciones culturales ha sido la organización de conciertos, habiéndose celebrado hasta la actualidad más de 5.000 recitales en diversas modalidades: ciclos de conciertos; conciertos didácticos para colegios e institutos; conciertos con jóvenes intérpretes; estrenos y reestrenos de obras de autores españoles de todos los tiempos, con particular énfasis en la etapa contemporánea a través de encargos; y homenajes a compositores todavía en plena capacidad creadora, entre otros formatos.

En su afán por promover el conocimiento de

estos repertorios no siempre fácilmente accesibles, la Fundación creó la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos, con fondos y legados a disposición de los estudiosos, intérpretes y, en general, el público interesado en la música española. La sección "Más sobre Música" que inaugura ahora la Fundación en su página web, rediseñada hace algunos meses, reúne materiales diversos relacionados con la actividad musical promovida por la Fundación. Estos materiales en soporte digital, que incluyen programas de mano, partituras, vídeos, audio de conferencias y bases de datos, aparecen agrupados en siete secciones:

1. Programas de mano. Todos los programas de mano de los 1.119 conciertos celebrados en la Fundación desde el año 2000, incluyendo una herramienta que permite la búsqueda avanzada por distintos campos

Inicio | Arte | Música | Conferencias | Ciencias Sociales | Biblioteca

Inicio > Videos

Videos de conciertos

Total de vídeos: 10

Últimos vídeos

- CONFERENCIA **Antonio Pau**
Sobre su vida, su obra, su tiempo 13:02
- CONCIERTO **Andueza y La Galanía**
Las músicas de Calderón de la Barca 4:10
- CONFERENCIA **Juan Mayorga**
Teatro y cartografía 13:33
- CONCIERTO **Francisco García Fullana**
Bach polifónico 4:59
- CONCIERTO **Ana Gujarro**
Músicas para el buen morir (VII) Tombeau. In memoriam 6:56
- CONCIERTO **Miguel Ituarte**
Wagner y su círculo 5:16

Concierto de Andueza y La Galanía
Las músicas de Calderón de la Barca 4:10
17 DE ABRIL 2011
Este tono pertenece a *Fortunales de Andrómeda y Perseo*, fábula de Calderón estrenada en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid en 1653. La escena recoge a Danais cantando un lamento para aliviar su tristeza, de ahí que la obra siga las convenciones del lamento italiano. El frasco delicado y sutil de Andueza es acompañado por las texturas improvisadas del continuo por La Galanía (Desús Fernández Baena, tiorba; Manuel Vilas, arpa; y Alfredo Barrales, viola da gamba).

Concierto de Francisco García Fullana
Bach polifónico 4:59
14 DE ABRIL 2011
Entre la producción para violín a solo de Bach, pocos movimientos como la "Fuga" de esta sonata muestran la prodigiosa habilidad del compositor alemán para construir contrapuntos polifónicos con un único instrumento a solo.

Concierto de Ana Gujarro
Músicas para el buen morir (VII) Tombeau. In memoriam 6:56
4 DE ABRIL 2011
Una tristeza elegante y una melodia nostálgica caracterizan esta conocida obra de Ravel, que en su día estrenó en París el español Ricardo Viñes. La interpretación de Ana Gujarro modela cada nota de forma casi artesanal.

Concierto de Miguel Ituarte
Wagner y su círculo 5:16
16 DE MARZO 2011
Miguel Ituarte interpreta la última de las Cuatro piezas Op. 119, de Johannes Brahms, la postrera colección pianística compuesta por el compositor de Hamburgo poco antes de su fallecimiento y que constituye su testamento musical.

combinados (compositor, obra, intérprete/grupo, autor de los textos, ciclo, formación instrumental y fecha). También permite la descarga del programa de mano en pdf.

2. AME (Archivo de Música Española) AME es una base de datos que ofrece información sobre la música española de cualquier periodo interpretada en la Fundación Juan March desde el comienzo de su actividad concertística en 1975. En la actualidad contiene el registro de la interpretación de más de 10.000 obras de unos 2.000 compositores, todos españoles, una quinta parte de los cuales son autores del último siglo. La mayoría de las grabaciones de estas interpretaciones pueden ser consultadas en nuestra Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos.

3. Vídeos de conciertos Desde octubre de 2010, la Fundación edita vídeos con extractos de algunos conciertos y conferencias celebrados en su sede. Estos vídeos también pueden verse en el canal de Youtube que la Fundación ha habilitado.

4. Conferencias sobre música Más de un centenar de conferencias impartidas en la Fundación sobre temas musicales variados: ópera, historia del jazz, música española, pop, pensamiento musical en el siglo XX, gregoriano, poesía y música, música y tecnología, la Escuela de Viena, Mozart, Bach o Manuel de Falla, entre otros. Incluye un bus-

cador y la libre descarga del archivo mp3.

5. Semblanzas de compositores Archivos en pdf de los textos publicados en la Revista de la Fundación, desde febrero de 2008 hasta el presente a lo largo de más de 30 números. Un especialista en musicología expone el perfil biográfico y artístico de un autor relevante en la historia de la música en España y analiza el contexto musical, social y cultural en el que desarrolló su obra.

6. Ensayos sobre La música en España, hoy Archivos en pdf con los ensayos publicados en la ahora Revista de la Fundación (antes Boletín Informativo) entre enero de 1990 y marzo de 1992, en los que se analizaban distintos aspectos de la vida musical española.

7. Partituras Colección de partituras *Tribuna de Jóvenes Compositores* editada por la Fundación en 53 volúmenes entre 1982 y 2000. Las Tribunas de Jóvenes Compositores fueron una iniciativa de la Fundación para promocionar la creación musical entre jóvenes compositores españoles menores de treinta años, organizando una serie de conciertos en los que se estrenaron obras inéditas que luego fueron grabadas y publicadas en edición facsímil. La descripción de cada partitura incluye el año de composición y la fecha del estreno. Todas las obras fueron estrenadas en la sede madrileña de la Fundación Juan March, salvo que se indique otro lugar. ♦

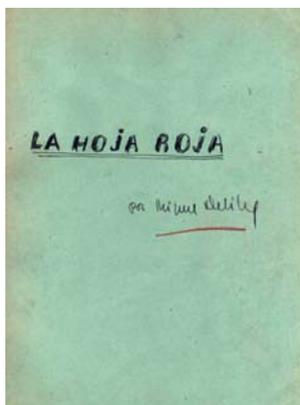
LA COLECCIÓN “MEMORIAS FINALES”, EN LA BIBLIOTECA

Recogerá más de 10.000 obras sobre cualquier materia

Más de 5.800 españoles ampliaron estudios, investigaron o realizaron obras de creación artística, literaria o musical en centros españoles y extranjeros, con los programas de Becas y Ayudas de la Fundación entre 1956 y 1980. La Biblioteca de esta institución está realizando un proyecto de catalogación de todas las memorias de investigación y de las publicaciones con ellas relacionadas.

Desde Rosa Chacel a Miguel Delibes, desde Ramón Tammes a Juan Velarde Fuertes, desde Gonzalo Torrente Ballester a Carmen Conde y Carmen Martín Gaité. Desde Juan Antonio Gaya Nuño a Roman Gubern, desde Elena Asíns a Guillermo Pérez Villalta, desde Leopoldo Panero o Claudio Rodríguez a Josefina Aldecoa o Luis Martín Santos, desde Pedro Laín Entralgo a Juan Linz, desde Cristóbal Halffter a Jesús Villa Rojo, y tantos otros científicos, intelectuales y creadores,

están presentes en esta colección. Al finalizar el proyecto, la colección denominada “Memorias finales” recogerá más de 10.000 obras sobre cualquier área del conocimiento; reunirá las reflexiones y trabajos apoyados por la Fundación desde sus orígenes, y se verá completada, además, con otras publicaciones basadas en ellas que los autores entregaron a lo largo de los años. Todas estas refe-

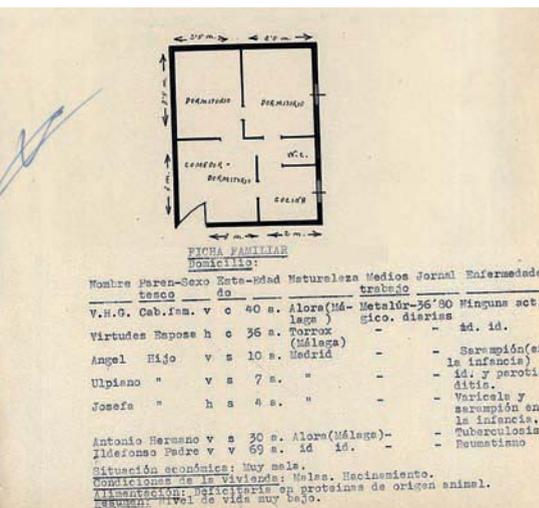
Manuscrito de *La hoja roja* de Miguel Delibes (1958), realizado con beca de la Fundación

rencias se podrán consultar a través del catálogo de la Biblioteca en Internet.

La promoción científica y cultural realizada a través de los distintos programas de ayudas y becas para su realización en España o en el extranjero, marcó los primeros años de la Fundación (1956-1970). A través de convocatorias públicas anuales, estas becas se concedieron en 22 sectores científicos y humanísticos, a individuos o equipos de investigación, con ju-

rados integrados por expertos en cada una de las áreas.

Entre sus objetivos estaban el paliar la carencia de oportunidades que en el ámbito del desarrollo científico había entonces en la sociedad española, la mejora industrial y económica del país a través de la investigación aplicada e interdisciplinar, en muchos casos en

José Fernández-Turégano. Encuesta de medicina social (1959)

laboratorios europeos, y la formación de investigadores. De tal manera, en los primeros años los estudios dedicados a la biología, las ciencias agrarias, la economía y las ciencias sociales en general, recibieron especial atención, seguidos de las ayudas para la creación artística, literaria y musical.

Conforme el desarrollo de estas materias se fue incorporando a otras instituciones académicas y públicas, el programa de ayudas y becas de la Fundación amplió sus convocatorias temáticas a nuevas líneas de estudio y creación en el mundo de la cultura, consideradas prioritarias para la sociedad española; de tal manera se sumaron a las temáticas ya citadas la música, la danza, la literatura y la filología, las ingenierías, la química, la medicina y la veterinaria.

Con la inauguración de su sede en 1975, la Fundación se convirtió en un centro cultural y científico, enriqueciendo sus actividades con exposiciones, conciertos, conferencias y seminarios, a la vez que mantuvo la labor de ayudas para la creación literaria, artística y musical.

La difusión de las investigaciones y trabajos realizados se realizó con el comienzo de la labor editorial de la Fundación y su Biblioteca, en origen pensada para convertirse en Biblioteca General de la Ciencia. Con el proyecto de catalogación en curso y la digitalización de una selección, la Biblioteca retoma y cumple su compromiso de divulgación. ♦

Carteles de las convocatorias de becas

DOS NUEVOS DOCTORES MIEMBRO DEL CEACS

Miembros del Consejo Asesor del CEACS

El pasado 15 de junio tuvo lugar la reunión del Consejo Asesor del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS), del

Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y el acto de entrega de diplomas a los dos nuevos Doctores Miembro del Instituto Juan March, Álvaro Martínez e Inmaculada Serrano.

El Consejo Asesor está formado por destacados profesores españoles y extranjeros. Cuenta con ocho miembros: **Gøsta Esping-Andersen**, **Javier García de Polavieja**, **Stathis Kalyvas**, **Margaret Levi**, **José María Maravall**, **José Ramón Montero** y **Yasemin Soysal**. El Consejo se reúne una vez al año en la sede de la Fundación Juan March y se encarga de revisar la marcha del Centro y realizar sugerencias sobre su posible mejora. Los miembros del Consejo Asesor también dirigen la mayoría de las tesis doctorales que se elaboran en el Centro. Su compromiso con el CEACS es fundamental para el mantenimiento de criterios de excelencia y para la proyección internacional del Centro. Por la tarde, se celebró el tradicional acto de

fin de curso en el que se hace entrega de los nuevos títulos de Doctor Miembro. El acto estuvo presidido por el presidente del Instituto y de la Fundación, **Juan March Delgado**, quien, en su discurso, recalcó la importancia que tiene el que los Doctores Miembro mantengan su vinculación con el CEACS y establezcan lazos con los investigadores postdoctorales que trabajan en el Centro. Intervinieron también el Director de la Fundación, **Javier Gomá**, y el Director de Investigación del CEACS, **Ignacio Sánchez-Cuenca**. Gomá hizo hincapié en el trabajo callado y largo de la investigación académica, que da sus frutos visibles en forma de publicaciones que van jalonando el quehacer de los investigadores. Sánchez-Cuenca, por su parte, presentó un

El presidente del Instituto, Juan March Delgado, saluda al nuevo Doctor Miembro Álvaro Martínez, en presencia del director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, en el acto de entrega de diplomas.

resumen de las actividades que se realizan en el CEACS y presentó un avance del próximo curso académico.

Los dos nuevos Doctores Miembro son **Álvaro Martínez** e **Inmaculada Serrano**. Álvaro Martínez defendió su tesis doctoral en la Universidad de Essex. Su tesis fue dirigida por Fabrizio Bernardi, catedrático de Sociología en el Instituto Europeo de Florencia. La investigación gira en torno a los efectos de la educación en la desigualdad en el seno de la pareja. A pesar de que haya aumentado la homogamia educativa (niveles educativos parecidos entre los miembros de la pareja), perviven formas severas de desigualdad. El nivel educativo de la mujer es, en este sentido, fundamental, reduciendo considerablemente la desigualdad, mientras que el del hombre tiene

un efecto limitado.

Inmaculada Serrano obtuvo el grado de Doctora en la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis fue dirigida por Yasemin Soysal, catedrática de Sociología de la Universidad de Essex, y miembro del Consejo Asesor del CEACS. La tesis analiza la población desplazada en la guerra de Bosnia. En concreto, intenta dar respuesta a la pregunta de por qué, al final del conflicto, algunos de los desplazados decidieron volver a sus lugares de origen mientras que otros permanecieron en sus nuevas localidades. Para ello, estudia el peso de los intereses y las emociones en la decisión individual.

Con ellos dos, son ya 76 los Doctores Miembro del Instituto Juan March. ♦