

2 ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado

Los amantes sorprendidos por la Muerte (1510), de Hans Burgkmair, por Leticia Ruiz Gómez

9 EXPOSICIÓN “LA ISLA DEL TESORO. ARTE BRITÁNICO DE HOLBEIN A HOCKNEY”

Desde el 5 de octubre, 180 obras de más de un centenar de artistas

14 “IMPERIO Y ARTE” Y CINCO SIGLOS DE MÚSICA BRITÁNICA

Ciclos de conferencias y conciertos en torno a la exposición

20 “OCTUBRE” DE EISENSTEIN ABRE EL CICLO “EL PASO DEL CINE MUDO AL SONORO”

Presenta la película el coordinador del ciclo, Román Gubern

22 JUAN NAVARRO BALDEWEG: “AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL”

23 CON SCHUBERT COMIENZAN LOS “VIERNES TEMÁTICOS” DEDICADOS AL LIED

25 “LA FORMACIÓN DEL VIRTUOSO: ESTUDIOS PARA PIANO, EN “CONCIERTOS DEL SÁBADO”

Conciertos de Mediodía y Música en Domingo

27 “AULA DE (RE)ESTRENOS”: CANCIONES DE POSGUERRA

Concierto con motivo de los legados de Elena Romero y de Antonio Fernández-Cid.- Repositorio digital de Joaquín Turina

31 ARRANCA EL CURSO ACADÉMICO EN EL CEACS

ACTIVIDADES EN OCTUBRE

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

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Los amantes sorprendidos por la Muerte 1510

HANS BURGMAIR

Leticia Ruiz Gómez

Museo Nacional del Prado, Madrid

Esta estampa de Hans Burgkmair es una de las imágenes más sobrecogedoras acerca de la muerte como enemigo despiadado del hombre que se ha concebido en la historia del arte europeo. Es además la primera estampa en color realizada por la impresión de tres tacos complementarios, una técnica llamada *chiaroscuro* con la que se produjeron algunas de las estampas más refinadas y valoradas del siglo XVI. Por lo demás, esta composición de Burgkmair aúna dos componentes esenciales de su producción artística, extensibles a buena parte del Renacimiento europeo: la poderosa invención del grabado germano y el refinamiento arqueológico y humanista proveniente de Italia.

Durante mucho tiempo, y desde que Giorgio Vasari así lo afirmara en sus recopilaciones de las *Vidas de artistas* (1542-50), se consideró que la primera estampa al *chiaroscuro* fue la realizada por Ugo da Carpi (c.1455-1523), grabador italiano que en 1516 presentó ante el Senado veneciano sus primeros ejemplares, definiendo la técnica con una significativa expresión: “son grabados que parecen pintados”. La aportación de Carpi, significativa y fundamental en la reproducción de artistas como Rafael o el Parmigiano, fue sin embargo al-

En “ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado” diversos especialistas en arte gráfico analizan las obras realizadas por los más ilustres artistas grabadores, exponen la historia y singularidad de un gabinete de estampas, y las distintas funciones y técnicas del arte del grabado desde el siglo XV hasta Picasso. Los trabajos se reproducen en la página web de esta institución (www.march.es)

Hans Burgkmair, *Los amantes sorprendidos por la Muerte*, 1510

Grabado sobre madera, claroscuro, 213 x 152 mm. Graphische Sammlung Albertina. Viena

go posterior a la de Burgkmair y Jost de Negker, entallador que abrió los tacos de madera para realizar la imagen de *Los amantes sorprendidos por la Muerte*, realizada en 1510.

Hans Burgkmair se formó como pintor y dibujante, trabajando en ambos campos con considerable éxito, aunque fue en las ilustraciones para grabados donde mejor canalizó su vigorosa inventiva. Su paso por el taller de Schongauer fue importante en su formación, pero el contacto con el impresor Erhard Ratdolt resultó fundamental en su dedicación a la ilustración de grabados. Ratdolt, que había pasado una larga estancia en Venecia (1476-1486), ámbito fundamental en el desarrollo de las artes gráficas, había experimentado con el color, buscando la edición de obras más atractivas y comerciales. Burgkmair estuvo más brevemente en la ciudad adriática (1507), pero ese viaje le ayudaría a consolidar el interés por el Renacimiento italiano y por el grabado en madera. En Augsburgo dedicó una parte sustancial de su taller al grabado, firmando desde 1508 todas sus invenciones gráficas. En los

Hans Burgkmair

Augsburgo 1473-1531

Dibujante, pintor y diseñador de entalladuras, Hans Burgkmair el Viejo está considerado como uno de los artistas más importantes y originales del Renacimiento alemán. Nacido en Augsburgo, e hijo del artista Thomas Burgkmair, pasó un tiempo con Martin Schongauer (c.1450-1491) y poco después trabajó con el impresor Erhart Ratdolt.

Para este último realizó ilustraciones ornamentales para fiestas religiosas locales. Con estos encargos inició una fructífera relación con la Iglesia de Augsburgo que se prolongó a lo largo de su carrera artística. En 1507 se trasladó a Italia, con una estancia significativa en Venecia, pasando probablemente por Milán, Florencia y Pavía. Fue un viaje decisivo que reforzó las formas renacentistas de su producción artística. De hecho se

considera que, junto con Durero, fue el primero en adoptar el Renacimiento italiano dentro del ámbito germano.

En Augsburgo, la asociación de Burgkmair con el impresor amberino Jost de Negker propició un salto adelante en las innovaciones técnicas del grabado en madera, una especialidad genuinamente alemana en la que abordaron el empleo de materiales ricos (aplicaciones de pla-

años siguientes, las estampas por él diseñadas mostraron su alineación con el Renacimiento italiano, tanto en la percepción espacial como en el sentido compositivo y, al mismo tiempo, se empleó a fondo en la experimentación con el grabado a color, en un momento en que otros dos grandes artistas alemanes como Alberto Durero y Lucas Cranach estaban igualmente interesados por la consecución de estampas en color, en algunos casos trabajando sobre papeles tintados que facilitaban el efecto pictórico de esos ejemplares. Fruto de la experimentación de Burgkmair al final de la primera década del siglo XVI son estampas como la de *San Lucas pintando a la Virgen* (1507), *La Virgen con el Niño bajo un arco* (1508) y el monumental friso de pueblos exóticos que ilustra *El viaje desde Lisboa a la India* de Balthasar Springer (1508). Más significativas fueron aún las representaciones ecuestres de *San Jorge y el dragón* y *el Retrato de Maximiliano I*, figura clave del desarrollo del grabado en ese momento, y al que Cranach efigió de manera parecida, a caballo y con espectacular armadura en una estampa realizada de manera similar a la de

ta y oro) y variaciones técnicas de gran belleza pictórica, siendo su culminación el grabado al *chiaroscuro*. En estos años, considerados el periodo de madurez del artista, Hans Burgkmair participó en los encargos gráficos más importantes del momento, auspiciados por el emperador Maximiliano I: la *Genealogía de la Casa de Habsburgo* (1509-1510), el *Theuerdanck*, una autobiografía de Maximiliano con 118 ilus-

traciones de las que Burgkmair realizó las 18 primeras, el *Weisskunig*, un conjunto de celebraciones militares y políticas y la *Parada triunfal de Maximiliano*, un friso de casi cincuenta y cuatro metros de largo.

Su actividad artística declinó en sus años finales, aunque no parece que le afectara la eclosión de la Reforma protestante. Como ilustrador, trabajó con el entallador Sebastian Loscher y

participó en varios proyectos de temática religiosa, tanto como pintor como dibujante.

Bibliografía

T. Falk, *Hans Burgkmair; Studien zu Leben und Werk des Augsburger Malers*, Munich, 1968. **D. Landay y P. Parshall**, *The Renaissance Print, 1470-1550*. New Haven y Londres, pp. 179-202. **T. Falk**, *Hans Burgkmair I*, Oxford University Press, 2007.

Graphische Sammlung Albertina, Viena

El Gabinete de estampas del Museo Albertina es depositario de uno de los conjuntos de arte gráfico más numeroso y completo del mundo, situado en el centro histórico de Viena, en un edificio singular que fue levantado en la segunda mitad del siglo XVII junto a las murallas de la ciudad, el llamado “Bastión de Augusto”. Ministerio primero y después lujosa residencia de varios aristócratas austríacos, entre ellos el Duque Alberto de Saxe-Teschen (1738-1822), figura característica de la Ilustración dieciochesca, quien emprendió junto a su esposa, la archiduquesa María Cristina (hija de la emperatriz María Teresa), un complejo proyecto de adquisición y estudio de obras de arte, con interés especial por la obra gráfica de diferentes escuelas y artistas desde el siglo XV. Fueron ayudados por el conde Giacomo Durazzo, diplomático genovés que tuvo una intensa vida cultural en Génova, Viena y Venecia, ciudad esta última en la que adquirió unas treinta mil estampas, germen fundamental de la futura colección albertina. En 1919, el edificio y las colecciones artísticas de la familia Saxe-Teschen pasaron a formar parte de los bienes de la República Austríaca, incrementándose el valioso fondo a lo largo de todo el siglo XX. En la actualidad cuenta con 65.000 dibujos, en torno al millón de estampas y cien mil fotografías. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Dürero, Rembrandt, Claudio de Lorena, Fragonard, Cézanne, Egon Schiele, Klimt, Picasso, Pollock, Rauschenberg, Baselitz o Kiefer, son algunos de los nombres significativos de sus variados e importantes fondos.

www.albertina.at

Burgkmair, por la impresión complementaria de dos tacos o bloques de madera.

Cranach y Burgkmair hubieron de intercambiar experiencias que, en el caso del segundo, le llevarían en 1510 a realizar la imagen que comentamos, *Los amantes sorprendidos por la Muerte*, cuya consecución final en la prensa de estampación se realizó por medio de tres tacos de madera. Uno primero para aplicar la tinta rosada que se convertía en tono medio de toda la imagen final, dejándose zonas en reserva que conformarían las líneas de luz en la estampa final. Un segundo taco servía para imprimir un segundo tono de color gris claro, y un tercero las sombras y contornos grises más oscuros. El resultado de ese laborioso proceso, en el que contó con la fundamental colaboración de Jost de Negker, es una imagen que posibilitaba una de las mayores aspiraciones de las artes gráfi-

cas en ese momento: reproducir los ricos efectos pictóricos del dibujo a color, en boga entre los dibujantes más refinados y muy requerido por los coleccionistas. El proceso era en cualquier caso complejo y son muy pocas las estampas que de esta composición han llegado hasta nosotros.

Llama la atención el tema elegido por Burgkmair, dado que su producción destaca por los retratos y obras religiosas, además de por las fastuosas y complejas ilustraciones relacionadas con Maximiliano I. Es verdad que la muerte fue asunto bastante frecuente también en el arte alemán, tema recurrente desde la Edad Media que encontró en la miniatura y especialmente en la estampa el medio más idóneo para ilustrar una visión macabra y desasegurada de la muerte, convertida en la única certeza indiscutible a la que debía enfrentarse el ser humano, independientemente de la situación o estatus que se disfrutara en una sociedad enormemente jerarquizada. Representada bajo la visión de un esqueleto o un cuerpo en putrefacción, la muerte irrumpía entre los vivos que eran arrastrados por esa sinistra figura.

La Danza Macabra o de la Muerte se convirtió a lo largo del Medievo en una terrible advertencia: esqueletos y cadáveres putrefactos saliendo de sus tumbas. A finales del siglo XV, artistas como Wolgemut, el Maestro del Libro de la Casa o Durero proporcionaron impactantes imágenes que tuvieron una fecunda continuidad a lo largo del XVI gracias a la invención de Hans Holbein el Joven (1497-1543), quien recogerá en dos series grabadas (*Danza de la Muerte* y *Alfabeto de la Muerte*) una larga tradición iconográfica: Holbein representó a la práctica totalidad de la sociedad de la época emparejada con la Muerte victoriosa.

Lugar común en la visión espantada ante la muerte es la de los jóvenes amantes a los que de manera inopinada la aparición del macabro esqueleto obliga a poner fin a todo lo que el amor representa: vigor, sensualidad, deseo y futuro. Burgkmair incide en esa tradición me-

dieval, aunque dotándola de una mayor intensidad dramática y de una impactante crueldad, envuelta por una escenografía clásica que se sitúa en el más atractivo de los escenarios, la ciudad de Venecia. La composición muestra a un soldado vestido a la romana tendido en el suelo. Con la mano izquierda sostiene aún la espada y, por el suelo, la celada y la rodela evidencian la vana contienda con la Muerte, imaginada ésta como un cadáver provisto de amplias alas. La Muerte se inclina sobre el soldado, aprisionándole el pecho con el pie mientras le desgarran la mandíbula, un gesto brutal que ha sido puesto en relación con las representaciones de Sansón despeizando al león. El terrible espectro se gira en dirección a la muchacha que trata de huir. Un vano intento, pues la Muerte retiene entre sus dientes la túnica de la mujer, una suerte de ménade de semblante desfavorido.

La escena tiene lugar en el pórtico de un palacio, una noble construcción ornada con delicados grotescos, tondos y *putti*, pero en la que también se ha incluido un friso premonitorio alusivo a la muerte (con una calavera y unas tibias). El pórtico muestra al fondo un rincón del entramado urbano veneciano, con palacios rematados con las características chimeneas y la presencia de una góndola sobre un canal.

Que Burgkmair situara en Venecia la aparición terrible de la muerte podría explicarse por la relación del artista con la ciudad, que era por otra parte referencia fundamental para los artistas y los viajeros alemanes. Simbiosis de tradiciones artísticas y culturales de Oriente y Occidente, amenazada por las epidemias, la peste y otras enfermedades contagiosas que asolaban periódicamente a la población. La muerte acabó por convertirse en un *leitmotiv* de la creación artística de la ciudad y de su entorno, y muchos de sus más representativos edificios y manifestaciones artísticas pueden explicarse en ese contexto. Aún en 1912 fue otro artista alemán, Thomas Mann, quien llevó hasta la ciudad su personal visión del tema en la novela *Muerte en Venecia*. ♦

Exposición en la Fundación

LA ISLA DEL TESORO

ARTE BRITÁNICO DE HOLBEIN A HOCKNEY

Articular un relato del arte en Gran Bretaña que ponga de manifiesto la fuerza y significación particular de los tesoros artísticos ligados a esta isla –más de 180 piezas entre pinturas, esculturas, obra sobre papel, libros, revistas, manifiestos y fotografías, realizadas por más de un centenar de artistas– es el propósito de la exposición *La isla del tesoro. Arte británico de Holbein a Hockney*.

Fundación Juan March, Madrid
5 de octubre 2012 - 20 de enero 2013

Haciendo eco al título de una novela de un escritor tan británico como R. L. Stevenson, *La isla del tesoro*, esta muestra parte de una convicción: la isla no está explorada del todo y tiene un tesoro –el de su arte, su pintura y su escultura– que, como casi todos los tesoros, está aún medio oculto, por descubrir.

¿Dónde estaba el arte británico entre los siglos XV y XX? La idea que subyace a este proyecto es que se gana mayor conocimiento de lo sucedido en el arte en Gran Bretaña cuando se inquiera *dónde estaba* y *dónde está*, en vez de perderse en disquisiciones poco brillantes sobre el *qué era* y *qué es*. El arte británico, aprendemos a lo largo del ensayo principal del catálogo, a cargo de **Richard Humphreys**, comisario invitado de la exposición, es el que encontramos en 1477 en Eton College, Berkshire; en el lejano Pomeiooc, en Norteamérica, en 1585; en la catedral de San Pablo en Londres hacia 1712; en

Thomas Rowlandson, *Exhibition State Case*. Visitantes de la Royal Academy forcejean para subir y bajar la empinada y curva escalera de Somerset House, c. 1811. © The Trustees of the British Museum, Londres

John Singer Sargent, *Ena y Betty, hijas del señor y la señora Wertheimer*, 1901. © Tate, Londres, 2012

Lucknow (India) en 1784; en los Talleres Omega de Roger Fry en 1913; en la Whitechapel Gallery de Londres en 1956 o en el estudio de Bacon en South Kensington en los años 60.

Lejos de las excesivas rigideces de la pertenencia a escuelas nacionales, a un país, un estado, una nación o un imperio –y sin necesidad de aventurar rasgos de una más que dudosa psicología del arte y de las naciones, de una especie de “fisiognómica nacional”–, una de las primeras sorpresas que depara

tal aproximación es comprobar una especie de localismo universal: como delatan sus nombres, un considerable número de artistas extranjeros hizo de Gran Bretaña su lugar de residencia y de trabajo (el artista británico Wyndham Lewis –a quien la Fundación dedicó una exposición en 2010– había nacido en las costas de Nova Scotia en el yate de su padre, un norteamericano). La crónica del arte específicamente británico lo presenta, de entrada, como sorprendentemente universal, y, aun poseyendo innegables rasgos propios, las obras de sus protagonistas han nacido y han evolucionado al compás de los acontecimientos históricos y artísticos.

La muestra se ha perfilado a modo de *companion*, ese género de libros tan prácticos (y tan anglosajones) que introducen al conocimiento y al disfrute de un aspecto concreto del saber. Se trataba de ensayar una suerte de *A March Companion to British Art*, eligiendo y reuniendo una serie de obras que guiaran y acompañaran al público y al lector en su recorrido –un recorrido visual con abundantes referencias literarias– por cinco siglos de arte británico: desde la actividad iconoclasta de los pietistas en el siglo XIV y la pintura civil de Hans Holbein, hasta la obra de verdaderos iconos del arte inglés de los sesenta a los ochenta, como Henry Moore, Francis Bacon, David Hockney, Peter Blake, Richard Hamilton o Richard Long.

SIETE ETAPAS EN LA HISTORIA DEL ARTE BRITÁNICO

Todo el caudal de tesoros, que traza un recorrido visual por más de cinco siglos de historia del arte británico, está organizado en siete secciones:

Destrucción y Reforma (1520-1620),

con ejemplos de la escultura religiosa dañada por los iconoclastas puritanos durante la Reforma que ponen de manifiesto la profunda ruptura con el pasado medieval que tuvo lugar en Inglaterra a partir de la década de 1530; y con obras de los artistas más destacados de dicho periodo, como Hans Holbein, Robert Peake, Marcus Gheeraerts o William Larkin, junto con los grandes miniaturistas Nicholas Hilliard e Isaac Oliver, así como manuscritos medievales, *El libro de los mártires* de John Foxe, la Biblia de 1611 del Rey Jacobo I de Inglaterra, estampas populares y libros de emblemas.

La revolución y el Barroco (1620-1720)

presenta la cultura cortesana de la monarquía de los Estuardo a través de una secuencia de retratos pintados por Anthony van Dyck, Peter Lely, William Dobson y Godfrey Kneller. La pintura de historia de James Thornhill y los paisajes de Jan Siberechts señalan una serie de acontecimientos que caracterizaron el ar-

Henry Lamb, *Lytton Strachey*, 1914. © Tate, Londres, 2012

te británico después de 1660, cuando empezaba a conformarse un mundo artístico manifiestamente “moderno”. Se añaden a la sección los diseños de decorados y vestuarios para mascaradas de Inigo Jones, caricaturas políticas, obras maestras impresas, cartografía y estampas de Wenceslaus Hollar.

Sociedad y sátira (1720-1800). Aquí se juxtaponen los retratos de sociedad de artistas como Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough y Thomas Lawrence con la sátira social de James Gillray y Thomas

Rowlandson. Empezando con William Hogarth y los artistas vinculados a los nuevos espacios expositivos de los Vauxhall Gardens y del Foundling Hospital de Londres de la década de 1740 –como Francis Hayman–, se pone de manifiesto el nuevo dinamismo del arte británico, que allanó el camino para una ampliación del mercado, incluyendo la visita de Antonio Canaletto y los grandes logros del “siglo de oro” de la dinastía Hannover y de la Regencia. Las obras de Louis-François Roubiliac y Joseph Nollekens son buen ejemplo de los retratos escultóricos rococó tan en boga en la época.

Paisajes de la mente (1760-1850) se adentra en varios sentidos del paisaje: las pinturas de Wilson, Thomas Gainsborough, George Stubbs, John Constable y J. M. W. Turner evidencian el surgimiento de la pintura paisajística y su desarrollo hasta su cumbre a finales del siglo XVIII. Se complementan con las innovadoras acuarelas de Thomas Girtin, Samuel Palmer y otros. Por otra parte, las pinturas imaginativas e históricas de James Barry, Joseph Wright, Henry Fuseli, William Blake y John Martin revelan una tendencia nueva, y a menudo políticamente radical, hacia lo fantástico y lo quimérico. Por su parte, las esculturas de John Flaxman y Thomas Banks sugieren el poder subyacente de lo neoclásico a lo largo de este periodo. Libros de William Gilpin y Alexander Cozens, estampas de Thomas Rowlandson para la serie satírica del Dr. Syntax, estampas de la Shakespeare Gallery de Boydell, *La anatomía del caballo* de George Stubbs o imágenes de la Gran Bretaña

industrial y libros ilustrados por Blake completan esta sección.

Realismo y reacción (1850-1900) presenta obras de John Frederick Lewis y David Roberts, y también las de los prerrafaelitas como John Everett Millais y William Holman Hunt, que ponen de relieve la variedad y la fuerza del arte británico en los años 1840-1860. La reacción simbolista y estética frente a los valores científicos y materialistas de finales del siglo XIX se plasma en la obra de Dante Gabriel Rossetti, Edward Coley Burne-Jones, J. A. M. Whistler y Frederic Leighton. Se muestran también esculturas de George Frederic Watts y Alfred Gilbert junto con ilustraciones de Aubrey Beardsley, además de ejemplos de fotografía victoriana, como las de Roger Fenton o J. M. Cameron, publicaciones artísticas populares, obras de ficción ilustradas y el Chaucer publicado en la Kelmscott Press por William Morris.

Modernidad y tradición (1900-1940). El final del siglo XIX fue testigo de la llegada del arte impresionista y posimpresionista a Gran Bretaña. La generación de artistas modernistas figurativos que saltaron a la palestra a principios del siglo XX está representada en esta sección por Walter Richard Sickert, Henry Lamb, Gwen John y Spencer Gore, y el arte más radical, que a menudo roza lo abstracto, de Wyndham Lewis, Duncan Grant y David Bomberg. El íntimo diálogo entre los estilos más tradicionales y el modernismo internacional, incluido el surrealismo posterior a 1920, está representado por las obras de Edward Wadsworth, Ben Nicholson, Paul

Nash, Edward Burra y Meredith Frampton. Una misma historia cuentan, en forma de esculturas de madera y piedra, las piezas de Henri Gaudier-Brzeska y Henry Moore. Ejemplos del diseño de los Talleres Omega, ejemplares de las revistas *Blast*, *The Tyro* y *Circle*, las sátiras políticas de James Boswell, la fotografía de Paul Nash y otros documentos de exposiciones completan este apartado.

Un mundo feliz (1945-1980), título irónicamente huxleiano, describe la gran expansión del arte británico tras la Segunda Guerra Mundial. Las obras de Lucian Freud, R. B. Kitaj y Frank Auerbach representan a los famosos artistas de la llamada Escuela de Londres. Las obras escultóricas de Barbara Hepworth, Reg Butler, Eduardo Paolozzi y Anthony Caro revelan una nueva revitalización de la escultura británica, reconocida internacionalmente.

Los paisajes surrealistas de Graham Sutherland, los industriales de L. S. Lowry y el pop de Peter Blake, Richard Hamilton y David Hockney, las abstracciones de Peter Lanyon, Bridget Riley y Howard Hodgkin, los dibujos satíricos de Gerald Scarfe, los ensamblajes de Tony Cragg y el conceptualismo de Keith Arnatt, Richard Long e Ian Hamilton Finlay dan el tono final a los últimos compases de la muestra, en abierto y enriquecedor contraste con el arte de los siglos precedentes. ♦

Godfrey Kneller,
*Arnold Josst van
Keppel, primer conde
de Albemarle, 1700.*
© National Portrait
Gallery, Londres

EL CATÁLOGO

Además del ensayo principal de **Richard Humphreys**, los textos de **Tim Blanning** y **Kevin Jackson** analizan la dimensión artística, histórica y literaria de un relato de enorme riqueza visual pero poco conocido en su detalle. Además, cada una de las secciones del catálogo incluye una selección antológica de textos –algunos inéditos hasta ahora en español– que ayudan al lector a la mejor comprensión del contexto histórico y cultural de las obras. Se trata de textos de artistas, ensayistas, historiadores y literatos, de muy diverso tono y contenido: disposiciones legales del Parlamento o la Monarquía, fragmentos de Pope, Peacham, Richardson, Addison, Hume, Shaftesbury, Turner, Constable o Alexander Cozens; textos de Whistler, Ruskin o Morris; de Roger Fry o Wyndham Lewis, de Herbert Read, Adrian Stokes o Lawrence Alloway. Al final del catálogo, una breve selección bibliográfica orienta a quienes deseen adentrarse en las profundidades de los lugares del arte británico.

Ciclo de conferencias

IMPERIO Y ARTE

Una introducción a la pintura británica y a la historia de su Imperio

Con motivo de la exposición *La isla del tesoro. Arte británico de Holbein a Hockney*, en este ciclo, de seis conferencias, que acompaña a la muestra, se hará un recorrido por el desarrollo de la pintura británica, desde el siglo XVI hasta el arte que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con énfasis en sus temas cardinales como el retrato, el paisaje, la pintura satírica, etc. Dos de las conferencias se dedicarán al contexto histórico en el que se desarrolló el Imperio británico. Se organiza paralelamente un ciclo de conciertos dedicado a “Cinco siglos de música británica”, del que se habla en otras páginas de esta misma Revista.

Martes 9 de octubre

Tim Blanning: “La reforma protestante y la cultura inglesa (1550-1800)” (En inglés, con traducción simultánea)

La Reforma tuvo un gran impacto en todos los aspectos de la cultura británica. Esta conferencia estará centrada esencialmente en tres de estos aspectos. En primer lugar, se discutirán los efectos de la expropiación de las propiedades de la Iglesia, en especial en la transferencia de sus tierras a la nobleza y la burguesía. Se pondrá especial atención al entusiasmo inglés en el retrato, en la construcción de casas de campo, en el impacto en las universidades y los cambios en el ámbito musical. Una segunda sección estará dedicada al auge del nacionalismo inglés que encontró su expresión en todos los medios culturales, especialmente en la pintura y en el teatro. Se examinará también la tensa relación entre la cultura representativa de la corte y la creciente esfera pública.

Tim Blanning hasta su reciente jubilación en 2009, fue profesor de Historia Moderna Europea en la Universidad de Cambridge. Es miembro del Sidney Sussex College y de la British Academy. Sus numerosas publicaciones están centradas en la historia cultural y política de la Europa de los siglos XVIII y XIX. Es comisario invitado de la exposición *La isla del tesoro. Arte británico de Holbein a Hockney*, de la que se informa en páginas anteriores.

Jueves 11 de octubre

Javier Docampo: “La caricatura británica del siglo XVIII y William Hogarth”

A partir de los años centrales del siglo XVIII la estampa satírica y la caricatura alcanzaron en Gran Bretaña un desarrollo sin precedentes gracias a la obra de William Hogarth (1697-1764).

Este artista ha sido considerado tradicional-

William Hogarth, *Análisis de la Belleza*, 1753. Calcografía Nacional, Madrid

mente como el “padre” de la escuela inglesa de pintura y grabado y, sin duda, se trata del primer artista británico con personalidad propia, que aportó al arte europeo una visión plenamente novedosa, centrada en sus series de “temas morales modernos”, ciclos de cuadros, posteriormente reproducidos en grabados por el propio Hogarth o por otros profesionales. Hogarth fue también pionero en el nacimiento del copyright de las obras de arte, ya que, para evitar las copias que estaban malogrando en parte sus ganancias, logró que el Parlamento aprobase una ley que prohibía las reproducciones grabadas de una obra de arte sin permiso de su autor. Sería conocida como Ley Hogarth y supondría un importante estímulo para el comercio de estampas.

Hogarth dignificó la estampa satírica al convertirla en una nueva modalidad artística, tan elaborada como los géneros tradicionales. Su ejemplo inauguró el que ha sido llamado el siglo de los caricaturistas. Fueron dos los artistas que configuraron este periodo: James Gillray (1757-1815) y Thomas Rowlandson (1756-1827). Los dos fueron muy prolíficos, pero si Gillray es el maestro de la caricatura política más incisiva, plasmada en imágenes crueles y distorsionadas, el arte de Rowlandson posee un carácter más amable y sus visiones satíricas de la sociedad pare-

cen destinadas a divertir al espectador más que a transmitirle mensajes políticos o éticos. Siguiendo la estela de ambos, entre 1770 y 1820 se desarrolló la etapa más importante de la caricatura inglesa, coincidiendo en buena medida con el reinado de Jorge III.

Javier Docampo es Jefe del Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo Nacional del Prado. Sus investigaciones se han centrado en las artes del libro (miniatura, grabado y encuadernación). Entre sus publicaciones destacan *Catálogo de las estampas de Goya en la Biblioteca Nacional*, en colaboración con Marisa Cuenca y Pilar Vinatea (1996), *Hogarth y la estampa satírica en Gran Bretaña* (1999), *Caracteres y Caricaturas 1743*, *William Hogarth en Revista de la Fundación Juan March* (prevista su publicación en 2013).

Martes 16 de octubre

Javier Maderuelo: “Campo y ciudad (1749-1851). La percepción del paisaje y la formación de la ciudad industrial”

Diversas circunstancias políticas y económicas hicieron que en la primera mitad del siglo XVIII algunos nobles ingleses se instalaran en el campo, mejorando sus territorios y fincas con la construcción de residencias y jardines. Su presencia en el campo contribuyó a la mejora y modernización de la producción agrícola, de la cual obtenían sus rentas. El pensamiento ilustrado, con el desarrollo de las ciencias y el sentido de la economía, no solo mejoraron la agricultura sino que dieron origen a

la revolución industrial, invirtiéndose las rentas agrarias en la construcción de fábricas que atrajeron a la población hacia unas ciudades que comenzaron a crecer por encima de sus niveles vegetativos, originando complejos problemas sociales. El trasvase humano del campo a la ciudad trajo como consecuencia el nacimiento de una incipiente conciencia urbanística que se manifestó, entre otras, en la aparición del parque público como remedo del campo en el interior de la ciudad.

Javier Maderuelo, doctor en Arquitectura por la Universidad de Valladolid y en Historia del Arte por la de Zaragoza, es catedrático de Arquitectura del Paisaje en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá; crítico de arte en el diario *El País* desde 1993 y vocal del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Entre sus libros más recientes figuran *Caminos de la escultura contemporánea* (2012); *Joachim Patinir. El Paso de la laguna Estigia* (2012); y *Sucinta historia del arte contemporáneo europeo* (2012).

**Jueves 18 de octubre
y martes 23 de octubre**

Julio Crespo MacLennan: “El Imperio británico (I) y (II)”

Cómo y por qué los habitantes de una pequeña isla en el noroeste de Europa lograron crear el imperio más grande de la historia de la humanidad. Cuál fue la contribución de Gran Bretaña y su imperio al desarrollo del mundo moderno. Cuándo y cómo cayó el Imperio bri-

tánico y cuál es su legado. Estas serán algunas de las principales preguntas que se abordarán en estas dos conferencias.

Se examinarán las pautas de expansión y crecimiento del Imperio británico, los choques con las otras potencias europeas y también la evolución de la relación entre los colonos y la metrópoli, y su contribución al desarrollo económico y político de Gran Bretaña. Por último, se analizará el impacto que tuvo el imperio en el desarrollo de las ciencias y las artes, la evolución de la estética imperial y la interpretación del imperio en la pintura, la música y la literatura británica.

Julio Crespo MacLennan es doctor en Historia por la Universidad de Oxford. Ha enseñado en varias universidades de España, Reino Unido y Estados Unidos. En la actualidad es director del Instituto Cervantes en Londres. Entre sus obras cabe destacar *Imperios: auge y declive de Europa en el mundo, 1492-2012* (2012).

Jueves 25 de octubre

Xavier Antich: “El arte británico que surgió de la Segunda Guerra Mundial”

Xavier Antich, doctor en Filosofía, es profesor titular de Estética de la Universidad de Girona y director del Máster en Comunicación y Crítica de Arte en la misma universidad. Actualmente colabora con el periódico *La Vanguardia* y con *El café de la República* de Catalunya Ràdio. Es presidente del patronato de la Fundación Tapies.

Ciclo de miércoles

CINCO SIGLOS DE MÚSICA BRITÁNICA

Con motivo de la exposición

“La isla del tesoro. Arte británico de Holbein a Hockney”

La condición insular de las Islas Británicas ha propiciado a lo largo de la historia el desarrollo de particularidades artísticas, en ocasiones alejadas de las tendencias predominantes en el continente. En el campo de la música, algunos de estos rasgos diferenciadores se materializaron en la polifonía renacentista con sus especificidades litúrgicas, las canciones con acompañamiento de laúd, el predominio de los músicos italianos durante el siglo XVIII y la alternativa a las vanguardias continentales a comienzos del siglo XX. Estos son los cuatro ejes que conforman los programas británicos que se presentan en este ciclo, una visión resumida, una panorámica representativa y necesariamente selectiva, de cinco siglos de historia de la música en Gran Bretaña, enfatizando sus momentos históricos más distintivos. Con la peculiaridad además de que los cuatro conciertos están protagonizados íntegramente por intérpretes británicos.

En la Introducción del programa de mano del ciclo, **Nicolas Jackson** comenta que “Sin querer caer en los tópicos a los que un corto resumen de quinientos años de creación musical inevitablemente invita, sería difícil contravenir la línea ‘oficial’ establecida por tantos historiadores y musicólogos y que tiene su nadir en el infame epíteto de 1904 del crítico alemán Oscar Adolf Hermann Schmitz, refiriéndose a las Islas Británicas como ‘das Land ohne Musik’, la tierra sin música. Según esta línea, trazada con precisión por Juan Manuel Viana en su introducción a otro

de los ciclos de la Fundación Juan March^{*}, la música inglesa siempre ha pecado de insular, conservadora y recelosa de las corrientes vanguardistas procedentes de la Europa continental. Asimismo, con algunas excepciones como pueden ser Purcell o quizá Elgar, el balance de la contribución inglesa al canon de la música europea fue bastante desfavorable hasta bien avanzado el siglo XX. En nuestro tiempo de crisis económica, esto se llamaría un déficit comercial, una industria basada en la importación de música y de músicos hacia las Islas que supera con creces la exporta-

^{*} *El modernismo musical en Inglaterra*. Febrero 2010. Accesible en www.march.es/musica

ción de los mismos. Quizá por eso es preferible fijarse en los detalles y no tanto en las generalidades, algo que este ciclo de cuatro conciertos nos permitirá hacer”.

El primer concierto, ofrecido el **viernes 5 de octubre**, en la inauguración de la exposición, se centra en la canción con acompañamiento de laúd, el género en pequeño formato más cultivado en las islas durante el siglo XVII junto al *consort* de violas. Así lo confirma la amplia producción de Dowland y Purcell, tenidos por la historiografía como dos de los compositores más relevantes de su época. Actúan **Lynne Dawson**, soprano y **David Miller**, laúd, con obras de J. Dowland, H. Purcell y anónimo.

El segundo concierto, el **miércoles 10 de octubre**, bajo el título *Via Anglica: música y reforma en la Inglaterra del Renacimiento*, está dedicado monográficamente a la polifonía renacentista, con sus especificidades litúrgicas derivadas de la Reforma y la Contrarreforma. Tallis, Taverner y Byrd, quizá sus máximos representantes, supieron forjar una *via anglica* diferenciada de la escritura polifónica continental. Actúan **Alamire** y **David Skinner**, director, con obras de Pycard, W. Lambe, R. Fayrfax, J. Taverner, T. Tallis y W. Byrd.

El tercer concierto del ciclo, el **miércoles 17 de octubre**, bajo el título *La Bretaña a la italiana*, se dedica al siglo XVIII y a la “in-

vasión” de compositores e intérpretes italianos que colonizaron todos los rincones de Europa. Si la intensa circulación de la música en esta época facilitó el predominio del estilo italiano en todo el continente, en Inglaterra su presencia fue sin duda aún mayor que en el resto de los países. La coronación de Haendel y el culto a Corelli son claros ejemplos de ello, ambos compositores gozaron de fama y reconocimiento en todo el mundo, pero en ningún país ejercieron tanta influencia como en Inglaterra. Actúan **La Serenissima** y **Adrian Chandler**, director y violín, con obras de F. M. Veracini. W. Boyce, A. Vivaldi, G. F. Haendel, y G. S. Carbonelli.

Finalmente, Gran Bretaña también tuvo un papel distintivo en el proceso de cambio promovido por las vanguardias históricas, de las que se ocupa el cuarto concierto, el **miércoles 24 de octubre**, en este caso por su actitud más bien reacia a las rupturas radicales. La mirada al pasado y el anclaje en una tradición propia serían el camino alternativo emprendido por muchos compositores británicos durante la primera mitad del siglo XX, con Elgar y Britten como figuras más destacadas. Actúa **Ashley Wass**, piano, con obras de W. Alwyn, F. Bridge, R. Stevenson y E. Elgar.

El ciclo se ha organizado con la colaboración del British Council. Los conciertos, excepto el inaugural, se transmiten por Radio Clásica, de Radio Nacional de España.

The Charming Brute (El armonioso verraco), caricatura de G. F. Haendel, por Joseph Goupy, 1754

LOS INTÉRPRETES

Lynne Dawson, soprano británica, en sus comienzos trabajó con numerosos grupos y directores británicos que estaban en la vanguardia del movimiento de interpretación historicista. Sus grabaciones cubren un amplio espectro del repertorio inglés, francés y alemán. En septiembre de 2010 fue nombrada directora de la School of Vocal Studies en el Royal Northern College of Music en Manchester (Reino Unido).

David Miller, reconocido acompañante de larga trayectoria como continuista con el laúd, la tiorba y diversas guitarras antiguas, es profesor de laúd en la Guildhall School y en el Trinity Laban en Londres, además de tutor de la European Union Baroque Orchestra y del Royal Welsh College of Music and Drama. Entre sus numerosas grabaciones encontramos canciones inglesas con acompañamiento

de laúd. **Alamire** es un grupo vocal del Reino Unido, bajo la dirección carismática de **David Skinner**, inspirado por las grandes obras vocales de la época medieval y comienzos del Renacimiento. Fueron artistas invitados en el Festival de Música Antigua de Utrecht de 2011 con un programa de Palestrina. En este año ofrecerán una gira por los festivales navideños del Reino Unido que tendrá lugar en la Catedral de York, Cambridge y en el Kings Place de Londres.

La Serenissima se creó en 1994 para la representación de *La Senna festeggiante RV 693* de Antonio Vivaldi y se ha erigido como una de las formaciones más importantes para la música del compositor veneciano y de sus contemporáneos italianos. Casi todo su repertorio es dirigido por su director **Adrian Chandler** a partir de fuentes manuscritas, una proeza que les distingue entre los grupos barrocos.

Ashley Wass es el ganador del London International Piano Competition. Es director artístico del Lincolnshire International Chamber Music Festival, es profesor de piano en el Royal College of Music de Londres desde el año 2008 y ha sido distinguido como Associate por la Royal Academy of Music de Londres. ♦

El viernes 19 y el sábado 20 de octubre

“OCTUBRE”, DE S. M. EISENSTEIN

La película abre el ciclo dedicado a “El paso del cine mudo al sonoro”

Coordinado por Román Gubern, catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, comienza en octubre el nuevo ciclo de cine que en este curso estará dedicado a “El paso del cine mudo al sonoro” y se celebrará una vez al mes, en doble sesión de viernes y sábado. Al igual que en temporadas anteriores, la película irá precedida de una presentación a cargo de un crítico de cine. Los viernes dicha presentación será presencial. Los sábados, se proyectará el vídeo grabado el día anterior.

OCTUBRE

(*Oktiabr*, URSS), 1927, dirigida por **S. M. Eisenstein**. (100')

Viernes 19 y sábado 20 de octubre.

Presentación: **Román Gubern** (19,00 h.)

Proyección de la película: 19,30 horas

La película *Octubre* fue un encargo de Stalin a Eisenstein para conmemorar el décimo aniversario de la revolución soviética. Su estreno se retrasó un año, hasta 1928, debido a la presión de algunos grupos influyentes y se cortaron escenas. Está basada en el libro *Diez días que conmovieron al mundo*, de John Reed, reconstrucción de los acontecimientos de 1917. Comienza con el derribo de una enorme estatua del último zar, Nicolás II; sigue con el establecimiento del efímero gobierno provisional de Aleksander Kerensky, quien acabó refugiándose en la embajada norteamericana; el liderazgo de Lenin en la revolución; la ofensiva de una parte del ejército y sus luchas intestinas y la ocupación final del Palacio de Invierno por parte de los sublevados.

Se usaron las técnicas más avanzadas del momento para describir la masacre de San Petersburgo. Stalin censuró personalmente el montaje final, llegándose a suprimir hasta tres cuartos de hora del metraje original. En *Octubre*, tal como fomentaba la filosofía comunista, no hay personajes principales, a excepción de Lenin, Kerensky y Trotski, aunque las escenas en las que aparece este último fueron suprimidas en versiones posteriores por la censura del Partido Comunista. Los protagonistas de la película son las masas revolucionarias y los participantes de la Revolución como los Guardias Rojos, soldados y marineros.

La habilidad de Eisenstein se muestra bien en esta película épica y compleja, en sus virtuo-

S. M. Eisenstein y un fotograma de *Octubre*

esos ejercicios de montaje simbólico, para construir alegorías y metáforas. Sus rápidos movimientos y el ritmo y construcción de intensas secuencias no fueron bien entendidos por las generaciones rusas de la época.

SERGEI M. EISENSTEIN, UN DIRECTOR DE LA REVOLUCIÓN

Sergei Mikhailovich Eisenstein nació en Riga (Letonia) en 1898 y murió en Moscú, en 1948. Hijo de un arquitecto judío de origen alemán y de madre de ascendencia rusa, estudió arquitectura y bellas artes y se enroló en las milicias populares para participar en la Revolución de Octubre de 1917. En 1920 ingresó en el Teatro Obrero, del que poco después fue nombrado director. Mientras rodaba el film *La huelga* (1924), le encargaron una película conmemorativa de los orígenes de la Revolución: se trataba de la que sería su obra maestra, *El acorazado Potemkin* (1925). Posteriormente realizó *Octubre* (1927). En 1930 Eisenstein marchó a Europa y América, pero los proyectos que presentó en Estados Unidos fueron rechazados por miedo a sus ideas colectivistas. No pudo filmar nada en Hollywood y se dirigió a México, donde también el rodaje de *¡Que viva México!* (1931) fue interrumpido y tuvo que regresar a Moscú. Allí le rechazaron cuantas ideas propuso y se dedicó a la en-

señanza y a escribir libros sobre su experiencia en el cine. Otros proyectos de Eisenstein fueron *Alexander Nevsky* (1938), su primera película sonora, con la que ganó el Premio Stalin y le fue concedida la Orden de Lenin. En 1944 terminó la primera parte de *Iván el Terrible*, y en 1946, la noche en que terminó el montaje de la segunda parte, *La conjura de los Boyardos*, sufrió un infarto grave. La película fue prohibida durante diez años y no se estrenó hasta la muerte de Stalin. Eisenstein vivió dos años más y no consiguió hacer la tercera parte.

Román Gubern

Catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la New York Academy of Sciences. Ejerció la docencia y la investigación, en la Universidad de Southern California y en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y en el California Institute of Technology. Ha sido director del Instituto Cervantes en Roma. Entre sus libros figuran: *Historia del cine*, *El cine sonoro en la II República*, *La caza de brujas en Hollywood*, *Máscaras de la ficción* y *Patologías de la imagen*.

JUAN NAVARRO BALDEWEG EN “AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL”

El arquitecto dialoga con el catedrático y crítico Francisco Calvo Serraller

En el formato “Autobiografía intelectual”, el 30 de octubre, el arquitecto, escultor y pintor Juan Navarro Baldeweg académico numerario de Bellas Artes de San Fernando y miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y Premio Nacional de Artes Plásticas 1990, entre otros galardones, viene a la Fundación Juan March a presentar su biografía intelectual, y lo hará dialogando con Francisco Calvo Serraller.

Salón de Actos, 19,30 horas.

Tanto su obra pictórica y escultórica como sus trabajos arquitectónicos o sus escritos se caracterizan por una profunda reflexión en torno a los procesos y formas de instalación del hombre en el mundo. Como arquitecto (con encargos como el Museo de Altamira en Santillana del Mar o el Auditorio de Salamanca) es uno de los máximos representantes españoles.

Nacido en Santander en 1939, ha aportado una mirada novedosa a las prácticas constructivas, en las que la obra es entendida como objeto de activación del contexto físico existente. Es catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha sido profesor invitado en Filadelfia, Yale, Princeton, en la Graduate School of Design de Harvard University y Barcelona. En 1974 fue becado por la Fundación Juan March para realizar estudios de postgrado en el Center For Advanced Vi-

sual Studies del Massachusetts Institute of Technology en Cambridge. En 1998 recibió la Medalla de Oro Tessenow concedida por la Alfred Toepfer Stiftung FVS por el conjunto de su obra. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia Europea de Ciencias y Artes.

Francisco Calvo Serraller

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1999 y ha sido director del Museo del Prado. A su labor docente e investigadora une la de crítico de arte del diario *El País*. Autor de diversos ensayos como *Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo* (1989), *Las Meninas de Velázquez* (1996) y *El arte contemporáneo* (2001), entre otros. ♦

Viernes Temáticos

HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

La oferta musical de la Fundación incorpora una nueva modalidad de conciertos, los *Viernes Temáticos*. Estos conciertos que, en temporadas anteriores, se ofrecían los lunes a las 19,00 horas, sin descanso, ahora además, cada uno de ellos irá precedido de una presentación introductoria realizada por el crítico musical Luis Gago que aportará algunas claves para la escucha del programa correspondiente.

Conferencia introductoria: 19,00 horas
Concierto: 20,00 horas

Franz Schubert

A lo largo de la temporada 2012/2013, el tema del ciclo **Viernes Temáticos**, lleva por título *Historia del Lied en siete conciertos*. El primero de ellos, el viernes 26 de octubre, titulado *Una cima temprana*, estará interpretado por **Hans Jörg Mammel**, tenor y **Arthur Schoonderwoerd**, fortepiano, que ofrecerán *Winterreise* de F. Schubert.

El Lied se asocia con una canción a solo. Bajo un mismo nombre, los contemporáneos englobaban obras bien distintas, desde cancio-

nes a solo y dúos, hasta cuartetos vocales y coros con piano, desde la canción folclórica hasta la melodía estrófica, desde el aria hasta el romance. Todos eran entonces vistos como distintos tipos de *Lieder*, si bien la historia acabaría consagrando uno como el modelo ideal que aúna música y poesía en una simbiosis perfecta.

UNA CIMA TEMPRANA

No es casualidad que *Winterreise* (*Viaje de invierno*) de Schubert, compuesto en 1827, naciera en la gran época en la transición del XVIII al XIX de las exploraciones por un mundo todavía lleno de misterios por descubrir: Charles Darwin, por ejemplo, iniciaría su trascendental vuelta al mundo en 1831. Los 24 *Lieder* que conforman los dos libros de *Winterreise* se basan en poemas de Wilhelm Müller (1794-1827), el mismo poeta del otro gran ciclo schubertiano, *Die schöne Müllerin*. En manos de Schubert, la concepción del ciclo trasciende la narración lineal para

convertirse en una sucesión encadenada de estados anímicos y reflexiones vitales de un amante rechazado condenado a errar. La idea del viaje a través de un frío y desolado paisaje invernal es utilizada como metáfora de la dimensión universal y metafísica de la soledad y de la desesperación. Pocas veces recursos musicales tan parcamente usados –la poesía, la voz y el piano– fueron empleados con tanta audacia para transmitir una condición pesimista de la humanidad. Con *Winterreise*, Schubert alcanzó la primera cima del género.

Luis Gago, nacido en Madrid, se formó en la Universidad Complutense y en el Conservatorio de Madrid. Ha sido subdirector y jefe de Programas de Radio 2 (RNE),

miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE, editor del Teatro Real, director de la colección de música de Alianza Editorial y crítico musical de *El País*. Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de numerosos artículos, monografías y notas al programa, del libro *Bach* (1995) y de la versión española del *Diccionario Harvard de Música* (1997/2009), en Alianza Editorial.

Hans Jörg Mammel estudió en el Conser-

vatorio de Freiburg con Werner Hollweg e Ingeborg Most. Es conocido desde hace muchos años en Alemania y en los países vecinos, sobre todo como cantante de recitales y de ópera. Ha cantado en festivales importantes celebrados en Viena, Jerusalén, Utrecht, Brujas, Tokio y Schwetzingen.

Además de al concierto y a la ópera, también se dedica al Lied. Junto con los grandes ciclos líricos del Romanticismo, su interés se centra sobre todo en los compositores de la Segunda Escuela Lírica de Berlín. En los recitales acostumbra a presentar a su público obras desconocidas, aunque por supuesto que también canta los Lieder de los grandes compositores del siglo XIX.

Arthur Schoonderwoerd comienza sus estudios de piano en el Conservatorio de Utrecht (Holanda), donde obtiene el diploma de profesor, concertista y música de cámara en 1990, 1992 y 1993, respectivamente. Paralelamente estudia Musicología en la Universidad de Utrecht.

En 1996 es Laureado Juventus por el Consejo de Europa en el Sexto Encuentro Europeo de Jóvenes Músicos. Recibe también el premio a la mejor interpretación individual en el Concurso Van Wassenauer de Música Antigua. Paralelamente a su carrera como solista por todo el mundo, dedica gran parte de su tiempo a la música de cámara. ♦

Conciertos del Sábado

LA FORMACIÓN DEL VIRTUOSO: ESTUDIOS PARA PIANO

La eclosión del piano en el siglo XIX como referencia para el virtuosismo acabó consolidando el estudio pianístico como un género musical propio. Este ciclo quiere enfatizar la dimensión artística de este repertorio que, pese a su nombre, trasciende el mero entrenamiento técnico. Desde el estudio de concierto al virtuosístico pasando por el didáctico, los programas mezclan algunos de los autores clásicos del género con otros menos frecuentes. En dos conciertos, los estudios se presentarán en diálogo: Ligeti como continuador del mecanicismo de Scarlatti y Godowsky parafraseando a Chopin, con obras que rozan la imposibilidad física en la ejecución. El estudio como formación del virtuoso, pero también como espectáculo estético.

6 de octubre, Daniel del Pino: obras de Ignaz Moscheles, Adolf von Henselt, Nikolay Girshevich Kapustin y Ernst von Dohnányi.

13 de octubre, Nino Kereselidze: obras de Aleksandr Scriabin, Sergey Rachmaninov y Franz Liszt.

20 de octubre, Josu de Solaun: obras de Robert Schumann, Karol Szymanowski y Robert Schumann.

27 de octubre, Claudio Martínez-Mehner: obras de Domenico Scarlatti y György Ligeti.

3 de noviembre, Ludmil Angelov: obras de Fryderyk Chopin y Leopold Godowsky.

Daniel del Pino cuenta con numerosos Premios en concursos nacionales e in-

ternacionales. Cabe destacar su interpretación de la música española y de la música de Chopin. **Nino Kereselidze** inició su carrera de concertista de piano en la antigua Unión Soviética. Ha sido pianista profesora en la Cátedra de Alfredo Kraus de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. **Josu de Solaun** estudió en la Manhattan School of Music. En 2009 recibió el Primer Premio y Premio del Público en el Primer Concurso de Piano de la Comunidad Europea celebrado en Praga. **Claudio Martínez-Mehner** nacido en Alemania en 1970, estudió en el Real Conservatorio de Música de Madrid. En la actualidad es catedrático interino en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. **Ludmil Angelov** es Premio Extraordinario de World Music Masters de Montecarlo. Es fundador y director artístico del Festival Internacional de Música de Toledo y del Festival Piano Stravaganza de Sofía. ♦

CONCIERTOS DE MEDIODÍA Y MÚSICA EN DOMINGO

Una nueva orientación caracteriza desde octubre a los “Conciertos de Mediodía” y “Música en Domingo”, que se celebran todos los domingos y lunes del mes: están eminentemente consagrados a presentar a jóvenes intérpretes que no superen la treintena. Así, estos conciertos aspiran a convertirse en una plataforma que proporcione más visibilidad a talentos emergentes que se hallan al comienzo de sus carreras profesionales.

Salón de actos, 12,00 horas

Domingo 7 y lunes 8 de octubre

Ana María Valderrama, violín

Luis del Valle, piano

Obras de C. Debussy, P. Sarasate, E. Grieg y C. Saint-Saëns

Domingo 14 y lunes 15 de octubre

Javier García Aranda, violín

Charis Cheung, piano

Obras de W. A. Mozart, J. Brahms, F. Polulenc, A. Honegger y O. Messiaen

Domingo 21 y lunes 22 de octubre

Sandra Redondo, soprano

Paloma Camacho Acevedo, piano

Obras de F. Schubert, J. Brahms, F. Liszt, G. Fauré, C. Debussy, E. Toldrà y C. Guastavino

Domingo 28 y lunes 29 de octubre

Paula Martínez, violín

Marco Fatchenti, piano

Obras de G. F. Haendel, L. van Beethoven y C. Frank.

Ana María Valderrama ha sido la primera

violinista española en obtener el Primer Premio y el Premio Especial del Público en el XI concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate (2011). El pianista malagueño **Luis del Valle** forma un dúo de pianos que ganó el prestigioso ARD International Music Competition (Munich, 2005). **Javier García Aranda** ha participado como solista y como integrante de diferentes agrupaciones de música de cámara en España, Francia e Italia. La pianista canadiense **Charis Cheung** es miembro del Trío Jacquin, con el que ganó el Concurso de Música de Cámara de St. Martin-in-the-Fields. La soprano **Sandra Redondo** ha realizado grabaciones para RNE y Radio Catalunya Música. La pianista **Paloma Camacho** está especializada en repertorio vocal, materia de la que es profesora en Escuela Superior de Canto de Madrid. **Paula Martínez**, violinista asturiana residente en Londres desde hace diez años, mantiene una importante actividad concertística como solista e intérprete de cámara. Forma dúo con el pianista italiano **Marco Fatchenti**, también residente en Londres desde 2002. ♦

Aula de (Re)estrenos, el 31 de octubre

CANCIONES DE LA POSGUERRA

Con motivo de la donación de los legados de Elena Romero y Antonio Fernández-Cid

Esta nueva sesión del Aula de (Re)estrenos, monográficamente dedicada a la canción compuesta en España entre, aproximadamente, 1940 y 1960, mostrará una selección de canciones poco conocidas o incluso inéditas de autores como Conrado del Campo, José Sánchez Gavito o Julio Gómez. Además, para celebrar las recientes donaciones a la Fundación Juan March de los legados de la compositora Elena Romero (1907-1996) y de Antonio Fernández-Cid (1916-1995), el concierto dedicará especial atención a las canciones compuestas por la autora madrileña y a las dedicadas al crítico musical.

Salón de actos, 19,30 horas
Se transmite por Radio Clásica, de RNE

La mezzosoprano **Anna Tonna** y el pianista canario **Jorge Robaina** interpretan obras de José Muñoz Molleda, Elena Romero, José Sánchez Gavito, Conrado del Campo, Gerardo Gombau, Narcís Bonet, Matilde Salvador, José Peris Lacasa, Manuel Palau y Julio Gómez; y canciones gallegas dedicadas a Antonio Fernández-Cid, compuestas por Cristóbal Halffter, Manuel Castillo, Antonio Iglesias, Xavier Montsalvatge y Fernando Remacha.

El programa de mano del concierto incluye la descripción de los legados y dos semblanzas, de **Elena Romero** y **Antonio Fernández-Cid**, redactadas, respectivamente, por **Mercedes Zabala**, compositora y profesora en el Conservatorio Profesional Teresa Berganza de Madrid, y **Juan Ángel Vela del Campo**, ensayista y crítico musical del *El País*.

Elena Romero y Antonio Fernández-Cid

“Elena Romero, madrileña –explica **Mercedes Zabala**–, fue una notable pianista, compositora y directora española. Fue en 1940 cuando empieza a componer con asiduidad. En 1945 cursa composición con Turina. Fruto directo del impacto de sus enseñanzas es una de sus obras más conocidas, *El canto a Turina*, escrita tras su fallecimiento en 1949. Desde 1948 comienza a dirigir sus obras orquestales, con las que obtiene cierto reconocimiento internacional. La propia Elena Romero afirma que la vocación por la dirección ‘nació de la composición, ante el deseo de dirigir

mis propias obras.” Además de la influencia de Turina, alude Zabala a la de Bacarisse y entre sus contemporáneos destaca la especial afinidad que tuvo con la obra de Matilde Salvador y de Xavier Montsalvatge. “Desde una perspectiva actual, Romero se adscribe al neomodernismo neocasticista, aunque con algunas brechas y espacios personales de apertura. (...) Se trata de una compositora que hizo sus aportaciones en el contexto de la España del momento, con algunas obras de cierta relevancia en el terreno sinfónico y el piano, un modesto pero interesante catálogo de canciones, algunas obras de cámara y una ópera, a valorar cuando se conozca adecuadamente.”

A **Juan Ángel Vela del Campo**, la figura de Antonio Fernández-Cid, orensano de nacimiento, se le antoja, vista desde la perspectiva de los primeros años del siglo XXI, “fundamental para comprender la evolución de la vida musical española en la segunda mitad del siglo XX. Era encomiable su tenacidad para dar testimonio de lo que estaba pasando en el mundo de los conciertos desde 1940 hasta su fallecimiento, en especial desde las páginas del diario *ABC*, pero también en sus colaboraciones en Televisión Española, *Informaciones* y otras plataformas escritas o verbales. La figura del crítico de referencia, por lo que supone de fuente de documentación aunque no solo por ello, era muy diferente en las décadas activas de Fernández-Cid a la que se manifiesta en la actualidad, con un desapego creciente de los medios de comunicación tradicionales hacia el lado cotidiano de la música

clásica y la ópera, en beneficio de una atención cada día más evidente hacia la cultura del espectáculo”.

LOS LEGADOS DONADOS A LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN

El catálogo de la obra musical de **Elena Romero** alcanza las 65 composiciones abarcando géneros muy diversos, desde voz con piano y música de cámara hasta música sinfónica y obra escénica. En la primavera de 2012, su hijo, Agustín Guillermo Fernández Romero, formalizó la entrega del archivo musical de la compositora a la *Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos* de la Fundación Juan March. El inventario de este legado está formado por 91 partituras manuscritas e impresas en formatos y plantillas de distintas dimensiones.

Antonio Fernández-Cid fue crítico de música en el periódico *ABC* desde 1951, excepto seis años (1960-1966) en donde su labor periodística transcurrió en el diario *Informaciones*. Asimismo, durante su trayectoria profesional colaboró en otros medios como la televisión y la radio. En 1965 recibió el Premio Nacional de Radio por el conjunto de programas de temática musical preparados por él. Por otra parte, es autor de veinticinco libros además de múltiples artículos y colaboraciones en enciclopedias, diccionarios y notas a programas de conciertos. Estos materiales conforman el grueso de su legado donado a la Fundación Juan March en 2012. ♦

Legado de la Biblioteca de la Fundación Juan March

EL ARCHIVO JOAQUÍN TURINA, ACCESIBLE EN INTERNET

El fondo documental que compone el Archivo del compositor Joaquín Turina (1882-1949), que posee la Biblioteca de la Fundación Juan March, ha sido objeto de diversos trabajos de catalogación, digitalización y, recientemente, de transformación en una colección de repositorio digital para ampliar su difusión y garantizar su preservación. (<http://digital.march.es/turina/es>)

Este Archivo constituye un recorrido apasionante a través de la vida y la obra de Joaquín Turina. Donado por sus herederos, la *Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos* de la Fundación lo recibió entre 2003 y 2010. Su documentación, de una variedad y riqueza excepcional, se complementa además con los recursos propios de la Fundación, bien conciertos o conferencias celebradas con obras del compositor, bien la exhaustiva bibliografía sobre el mismo conservada en la Biblioteca.

La colección digital se ha organizado intentando combinar, por una parte, posibilitar un acceso fácil y rápido y, por otra, un análisis de la documentación en profundidad. Desde la página principal se ofrecen diversos accesos a los más de 10.000 documentos digitales del Legado: una búsqueda rápida y una búsqueda avanzada, seguidas de unos índices de autores, de títulos de las obras musicales de Turina, de personalidades, de temas y de lugares; un acce-

The screenshot shows the website for the Fundación Juan March's digital repository of Joaquín Turina's archive. The header includes the Fundación Juan March logo and navigation links for Inicio, Añe, Música, Conferencias, Ciencias Sociales, and Biblioteca. Below the header is a main banner featuring a harbor scene with boats and the text "JOAQUÍN TURINA" in large letters. To the left of the banner is a smaller image of a person at a desk with a quote: "Para mí, la música es un 'labor' de la propia vida" (1949). Below the banner are four columns of navigation links: CONTENIDO (Joaquín Turina, Documentos del Archivo, Otros recursos en la Fundación Juan March, Obras en Clamart, Turina en París), COLECCIONES (Música, Partituras, Escritos musicales, Programas de mano, Archivo Personal), ÍNDICES (Autores, Obras musicales, Tipos documentales, Personajes mencionados, Temas, Lugares), and BUSCAR (Búsqueda simple, Búsqueda avanzada, Buscar, and a search input field).

Página principal del repositorio digital de Joaquín Turina

so a la colección musical y a la documentación privada (correspondencia familiar, archivo fotográfico) y, por último, información sobre el proyecto y la descripción general del Archivo, y otros recursos en la Fundación. ♦

ÚLTIMOS VÍDEOS DE ACTOS

La Fundación Juan March publica en su página web vídeos sobre algunos de sus conciertos, conferencias y exposiciones (www.march.es/videos/), con el fin de ofrecer un extracto representativo de su contenido. Además, está disponible en la web el audio completo de todas las conferencias organizadas por la Fundación (www.march.es/conferencias/anteriores/) así como grabaciones íntegras de algunos de sus conciertos (www.march.es/musica/envivo/).

Entre los últimos vídeos publicados, figura un extracto de los tres conciertos del ciclo **ITINERARIOS DEL TANGO**, ofrecido por el **Luis Caruana Tango Quartet**, **Lloica Czackis**, canto; **Marcel Leoffler**, acordeón y **Estelle Koldada**, violín; y **Fermín Bernetxea**, piano, con presentaciones de **Ramón Pelinski**, **Luis Caruana** y **Lloica Czackis**, quienes comentan ese recorrido del tango, desde el porteño clásico en los inicios sudamericanos del género hasta el tango erudito contemporáneo, pasando por el tango errante en Europa central. Del concierto de Luis Caruana Tango Quartet, se ofrece el audio completo en la fonoteca digital Música en Vivo.

UN RECORRIDO POR EL FLAMENCO presenta un resumen del ciclo de conferencias a cargo de **Andrés Batista**, **José Luis Navarro**, **Manuel Ríos Ruiz** y **Félix Grande**, con ilustraciones musicales. En él se analiza

el toque, el cante y el baile, el origen y evolución del género y la relación entre flamenco y literatura.

El envejecimiento analizado de forma transversal, ha sido tema de un reciente ciclo de conferencias, titulado **ENVEJECEMOS...**, del que se ofrecen dos vídeos-resumen: **Victoria Camps** lo enmarca desde un punto de vista filosófico, analizando el pensamiento de algunos filósofos; y **José López-Barneo**, desde un enfoque científico, expone el estado actual de las investigaciones sobre patologías neurodegenerativas, con especial énfasis en la enfermedad de Parkinson.

Dos conferencias de **José Luis Pérez de Arteaga** sobre **MAHLER: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO**, y un concierto que presentaba, por primera vez en España, la *Décima Sinfonía* del compositor vienés (en versión de Deryck Cooke y arreglo para piano de Ronald Stevenson y Christopher White), constituyeron una Semana Mahler que cerraba el curso. Este vídeo-resumen se cierra con el comienzo de la citada *Décima Sinfonía*, interpretada al piano por el propio **Christopher White**. ♦

Con la incorporación de nuevos investigadores

ARRANCA EL CURSO ACADÉMICO EN EL CEACS

En el mes de octubre se reinician las actividades en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS). En este curso se incorporan dos nuevos investigadores postdoctorales, Dídac Queralt, doctor en ciencia política por New York University, y Tod van Gunten, doctor en sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison. Queralt trabaja en temas de economía política, específicamente sobre la capacidad fiscal de los Estados. Van Gunten, especialista en sociología económica, estudia las redes de economistas en posiciones de poder y cómo dichas redes influyen en la política económica.

Durante este curso, además, el CEACS tendrá como Profesor Visitante a **Julio Ríos**, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Méjico (CIDE), cuyo trabajo investigador gira en torno al poder judicial desde un punto de vista comparado; y realizarán estancias en el Centro otros profesores: **Jonathan Rodden** (Universidad de Stanford), **Rebecca Weitz-Shapiro** (Universidad de Brown) y **Andrea Pozas-Loyo** de la UNAM (Méjico).

En cuanto a las actividades académicas, en octubre se reanuda el *Seminario Permanente*, dirigido por **Andrew Richards**. Todos los viernes se invita a un profesor externo a presentar una de sus investigaciones, tras lo cual se abre un debate. Los próximos seminarios son los siguientes:

- Viernes 5 de octubre
Rebecca Weitz-Shapiro, Brown University: *Performance and Partisanship: Survey Experimental Evidence from Latin America*
- Viernes 19 de octubre
Scott Gates, Peace Research Institute Oslo (PRIO): *Why Waves? Global Patterns of Democratization, 1820-2008*
- Jueves 25 de octubre
Bo Rothstein, University of Gothenburg: *The Roots of Corruption: Mass Education, State Formation, and Inequality*
- Viernes 16 de noviembre
Katherine Stovel, University of Washington, Seattle: *The Broker's Dilemma*
- Viernes 23 de noviembre
Andrea Pozas-Loyo, Instituto de Investigaciones Jurídicas -Universidad Nacional Autónoma de México: *Constitutional Efficacy: A Theory*
- Viernes 30 de noviembre
Julio Ríos, Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE): *Judges, Generals, and Democracy in Latin America. Institutional Design and Constitutio-*

nal Jurisprudence on Military Justice

- Viernes 14 de diciembre
Mario Chacón, New York University: *Votes and Violence: The Unintended Consequences of Decentralization in Colombia*
- Viernes 21 de diciembre
James Vreeland, Georgetown University: *The Political Economy of the United Nations Security Council*

OTRAS ACTIVIDADES DEL CURSO

Retomará también su actividad el *Seminario de Economía Política*, organizado conjuntamente con el Instituto de Economía de la Universidad Carlos III y bajo la dirección de **Luis Fernando Medina** e **Ignacio Ortuno-Ortín**. La primera sesión será el 27 de septiembre: presentarán su trabajo **Torsten Persson** (Institute for International Economic Studies, Estocolmo) y **Luis Fernando Medina** (CEACS).

En noviembre tendrá lugar un nuevo *curso metodológico*, en este caso sobre visualización de datos, a cargo de **Christopher Adolph**, de la Universidad de Washington en Seattle. Además, a lo largo del año académico se celebrarán dos *congresos internacionales*, uno en febrero, sobre polarización política, organizado por **Noam Lupu** (CEACS), y otro en junio, sobre la pervivencia de legados históricos, organizado por **Leonid Peisakhin** (CEACS).

Por otra parte, los estudiantes de las últimas

promociones del programa de doctorado que concluyó en 2007 continúan defendiendo en el Centro sus tesis doctorales. Desde la primavera pasada, hay tres nuevos Doctores Miembro del Instituto Juan March: **Raúl Gómez** (que obtuvo el título en el Instituto Universitario de Florencia), **Dídac Queralt** (que lo hizo en New York University) y **María José Hierro** (en la Universidad Autónoma de Madrid).

Las actividades del Centro están abiertas a la comunidad académica española y europea. Más información en www.march.es.

ÚLTIMOS ESTUDIOS/WORKING PAPERS

Cuatro nuevos títulos de la serie *Estudios/Working Papers* pueden consultarse en la web del CEACS: www.march.es/ceacs/publicaciones/.

- **José Fernández-Albertos, Alexander Kuo y Laia Balcells**
Economic Crisis, Globalization, and Partisan Bias: Evidence from Spain (2012/267)
- **Leonid Peisakhin y Paul Pinto**
Spotlight on Data Quality: Mixing Methods to Ensure that Data Reflect Reality (2012/268)
- **Luz Marina Arias y Desha M. Girod**
Indigenous Origins of Colonial Institutions (2012/269)
- **Sonia Alonso**
Devolution: A Credibility-Enhancing Strategy (2012/270)