

2 ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado

Retrato de Felipe IV (1657), de Pedro de Villafranca, por Mark McDonald

9 CONVERSACIÓN CON TERESA BERGANZA

10 CABALLERO BONALD Y JENARO TALENS, DOS POETAS EN LA FUNDACIÓN

30 poetas, 60 poemas: un libro multimedia recoge las sesiones de “Poética y Poesía” celebradas desde 2004

13 “CASTRATI”: UN CICLO DE TRES CONCIERTOS RECREA ESTAS VOCES DEL PASADO

16 CONFERENCIAS: “DANTE: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO”

Prosigue el ciclo “Singulares”: Alma Mahler, Virginia Woolf y Clara Campoamor, en mayo

20 EXPOSICIÓN “PAUL KLEE: MAESTRO DE LA BAUHAUS”

23 LA GUITARRA DE HOY, EN “AULA DE (RE)ESTRENOS”

25 A RITMO DE VALS, LOS SÁBADOS

27 HISTORIA DEL LIED: NUEVOS LENGUAJES

Conciertos de mañana, domingo y lunes

30 “ÉXTASIS”, DE GUSTAV MACHATY, CIERRA EL CICLO “EL PASO DEL CINE MUDO AL SONORO”

Últimos vídeos de actos

ACTIVIDADES EN MAYO

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

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Retrato de Felipe IV 1657
PEDRO DE VILLAFRANCA

Mark McDonald

Conservador de estampas de los antiguos maestros y dibujos españoles
The British Museum, Londres

Pedro de Villafranca es considerado como uno de los grabadores más notables de la España del siglo XVII, y su *Retrato de Felipe IV* da fe de sus capacidades de invención y observación. La estampa se compone de dos partes diferenciadas: el retrato del avejentado monarca, que dirige la mirada hacia el espectador, y la elaborada orla que lo enmarca. La combinación de estos dos elementos conforma una poderosa imagen, reflejo tanto de las convenciones que regían las ilustraciones grabadas de libros en el ámbito europeo, como de unas necesidades artísticas que se pueden definir como específicamente españolas y relacionadas con el entorno artístico madrileño.

En la parte superior del *Retrato de Felipe IV* hay una cartela sostenida por dos ángeles que muestra un corte transversal del Panteón de El Escorial, la cámara funeraria de los Habsburgo. Sobre esta cartela descansa una corona que reza *Fine Coronat* (“Él corona por su fin”). El retrato está inscrito en una orla decorativa, colocada sobre un plinto que representa una vista aérea de El Escorial. La inscripción de la banderola se refiere al monasterio como “maravilla del mundo”, una descripción del monumento que se generalizó tras la finalización de las obras, a finales del siglo XVI. A los lados del plinto aparecen dos niños que portan sendas palmas, y tras el retrato pende una cortina sujeta por las esqui-

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)

Retrato de Felipe IV, 1657, dibujado y grabado por Pedro de Villafrañca. Grabado calcográfico, aguafuerte y buril, 263 x 177 mm. Anteportada de la obra de Francisco de los Santos, *Descripcion breve del Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial...*, Madrid, Imprenta Real, 1657. Biblioteca Nacional de España. ER/4723.

nas superiores. A lo largo de la parte inferior puede leerse una inscripción en latín según la cual Villafranca “dibujó y grabó” la imagen.

El *Retrato de Felipe IV* fue creado para anteportada del libro *Descripcion breve del monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial. Vnica marauilla del mundo: fabrica del prvdentissimo rey Philippo segvndo. Aora nvevamente coronada por el catholico rey Philippo quarto el Grande con la magestuosa obra de la Capilla insigne del Pantheon, Y traslacion à ella de los Cuerpos reales*, escrito por Francisco de los Santos y publicado en Madrid en 1657 por la Imprenta Real. Dado que constituía la anteportada, era la imagen más importante del libro, concebida para resaltar la conexión íntima del monarca con El Escorial. Más tarde, el grabado se incluyó en la *Octava sagradamente culta, celebrada de orden del rey nuestro señor, en la octava maravilla ... Centenario del único milagro del mundo San Lorenzo el Real de*

Pedro de Villafranca y Malagón

(Alcolea de Calatrava, c. 1615 – Madrid, 1684)

No abundan los datos acerca de los primeros años y la etapa de aprendizaje artístico de Villafranca. Según Ceán Bermúdez, cuando Villafranca llegó a Madrid se instruyó en el arte de la pintura con Vicente Carducho, uno de los artistas más promi-

nentes de la ciudad durante la primera mitad del siglo XVII. Es posible que también aprendiera a grabar con Pedro Perete (hijo del más conocido grabador flamenco Pedro [Pieter] Perret), una suposición fundamentada en el hecho de que Villafranca aparece como testigo en el testamento de Perete, fechado en 1639. Villafranca fue nombrado *Tallador de las obras reales del Alcázar de Madrid* el 1 de diciembre de

1654, puesto que había estado vacante desde la muerte de Pedro Perret hacia 1625.

Hay documentados casi trescientos grabados de Villafranca; los primeros, de 1637, son un conjunto de obras concebidas para instruir a los alumnos. Villafranca reprodujo en grabado las obras de otros artistas y realizó numerosas estampas piadosas e ilustraciones para libros, como

Escorial, de Luis de Santa María (1664). La *Descripción* contenía también otras estampas de Villafranca entre las que se contaba una vista aérea del monasterio y detalles del Panteón, detalles ambos que figuran en la estampa que nos ocupa. Así pues, esta estampa muestra algunos aspectos importantes de El Escorial y representa a Felipe IV en posición central, lo que establece una conexión entre los logros arquitectónicos de los antepasados del monarca y el lugar de su descanso eterno, situado entre ellos.

Este retrato grabado se basa en la pintura que Diego Velázquez realizó poco antes, hoy expuesto en la National Gallery de Londres. Villafranca invirtió la imagen, pero reprodujo las charreteras decorativas, la golilla y el collar de la Orden del Toisón de Oro. El grabador logró reproducir la sobriedad del monarca en sus últimos años, y la transición del óleo a la tinta no diluye la intensidad del retrato. Como es bien sabido, el pintor favorito de Felipe IV era Velázquez, cuya tarea como pintor de la corte consistía en realizar retratos del so-

las creadas para las exequias de Felipe IV (1666). También trabajó como pintor, aunque se conoce poco de su obra en este medio. En 1677, Villafranca aparece documentado junto a Claudio Coello como restaurador de pinturas en El Escorial.

Bibliografía:

J. L. Barrio Moya, “Pedro de Villafranca y Malagón, pintor y grabador manchego del siglo

XVII”, *Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos*, 13 (1982) 107-122.

J. L. Barrio Moya, “Nuevas noticias sobre la actividad artística de Pedro de Villafranca y Malagón”, *Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos*, 18 (1988) 343-351.

F. Collar de Cáceres, “Un retablo de Pedro de Villafranca”, *Cuadernos de Estudios Manchegos*, 19 (1989) 173-186.

M. López Serrano, “Reflejo velázqueño en el arte del libro español de su tiempo”, *Varia velázqueña. Homenaje a Velázquez en el III centenario de su muerte 1660-1960*, vol. I, Madrid, 1960, págs. 499-513.

M. McDonald, “Pedro Perret and Pedro de Villafranca y Malagón, Printmakers to the Spanish Hapsburgs”, *Melbourne Art Journal*, 4 (2000) 37-51.

Biblioteca Nacional de España, Madrid

Felipe V fundó la Biblioteca Real en 1712. Cuatro años más tarde, en 1716, el monarca decretó que esta biblioteca se convirtiera en el depósito legal de todas las publicaciones impresas en España. La entidad no pasó a ser conocida como Biblioteca Nacional hasta 1836, cuando quedó bajo la jurisdicción del Estado Español.

Hubo de transcurrir un lapso considerable de tiempo hasta la creación de una sección dedicada al arte gráfico sobre papel. En 1868, el estado adquirió la colección de estampas, dibujos y libros de Valentín Carderera, y esto constituyó un acicate para reunir en la Sala de Estampas todos los materiales similares que se hallaban diseminados por la institución. Esta colección de obra gráfica sobre papel ha llegado a convertirse en una de las más importantes de España. Contiene más de cien mil estampas sueltas y otras seiscientas mil incluidas en libros, así como unos veinte mil dibujos. Sus colecciones abarcan desde el siglo XV hasta la actualidad, y siguen incrementándose por medio de adquisiciones, donaciones y el sistema de Depósito Legal.

Como cabe esperar, uno de los puntos fuertes de la colección son las obras en papel de artistas españoles, con ejemplos especialmente notables de los siglos XVI y XVII –algunos de ellos de artistas como El Greco, Velázquez y Alonso Cano–, así como obras posteriores de relevancia debidas a Francisco de Goya y sus coetáneos. También se conservan bellos ejemplares de estampas y dibujos creados por los artistas gráficos europeos de más renombre, como Durero, Callot, Rembrandt, Tiépolo, Piranesi, Giordano, Picasso o Miró. Además de las estampas y dibujos de artistas conocidos, también contiene carteles, *ephemera*, ex libris y mapas que arrojan luz sobre la amplia tradición gráfica de España.

El acceso físico a las colecciones se efectúa a través de la Sala Goya. El personal bibliotecario, cordial y amable, proporciona con eficiencia estampas y dibujos a los estudiantes e investigadores que desean examinarlos. En la misma sala, una biblioteca especializada complementa las colecciones. En los últimos años, la base de datos en línea ha transformado el acceso a las colecciones, difundiendo su calidad y amplitud entre el público internacional. Las colecciones, además, han ganado visibilidad por medio de numerosas publicaciones de excelente calidad, como los catálogos de la colección permanente y de las exposiciones regulares.

<http://www.bne.es/es/Colecciones/Grabados/index>

berano y de la familia real, a menudo usados como presentes diplomáticos. Sus cuadros del monarca se distinguen por su austeridad sombría y por la manera en que implican directamente al espectador. Sin buscar apoyo en complejos recursos alegóricos, lo retratan con una simplicidad que refuerza su majestuosidad.

Villafranca estaba muy influenciado por Velázquez, y su nombramiento como grabador real en 1654 –tres años antes de que realizara este grabado– fue sin duda debido a su habilidad sin par para asimilar el estilo retratístico del pintor. La existencia de este grabado, así como de otros igualmente inspirados en Velázquez, sugiere que entre los dos artistas debía de existir cierta relación. Tal vez esta comenzara siendo Villafranca aprendiz en el taller de Velázquez, donde se creaban copias de los retratos que el pintor hacía al rey. El *Retrato de Felipe IV*, un óleo de cuerpo entero para el que Villafranca se inspiró en Velázquez, se encuentra en el Museo del Prado (P-1323).

En la presente estampa, la sobriedad del modelo contrasta con la riqueza de la orla. Dado que los retratos que Velázquez hacía a Felipe IV se proponían expresar la esencia del poder real, cualquier uso de la alegoría u otros ornamentos habría resultado redundante. Así, para explicar las diferentes propuestas visuales contenidas en la estampa, debemos considerarlo como una combinación de dos tradiciones distintas. La primera sería la establecida por Velázquez, según las líneas expuestas en párrafos anteriores; la segunda consistiría en los retratos grabados de Pieter Paul Rubens, integrados en contextos de una gran estilización alegórica. La influencia de Rubens en el Villafranca grabador fue, de hecho, tan significativa como la de Velázquez.

Rubens estableció sus primeros contactos artísticos con España como pintor y diseñador de grabados. En 1626, recibió el encargo de diseñar una cenefa emblemática para la

estampa del *Retrato del Conde Duque de Olivares*, realizado a partir del cuadro de Velázquez. Rubens introdujo en Madrid la pintura de retratos alegóricos más o menos en la época en que Villafranca debió de iniciar su etapa de aprendiz, y su influencia se trasluce en los elaborados festones que presentan los primeros retratos grabados del artista español, a menudo adornados con elementos alegóricos. Villafranca desarrolló estructuras de orlas y creó algunas composiciones notables, la mayor parte de las cuales aparecieron en libros. Se sabe que en 1665 copió una portada de Rubens para uno de sus propios grabados.

Volviendo al *Retrato de Felipe IV*, las diferencias entre la ejecución técnica del retrato en sí y la de la orla también son dignas de mención. Mediante una gran variedad de trazos de buril, Villafranca logra representar los rasgos del monarca y su expresión distintiva. El esmerado fondo de círculos concéntricos y la ligera torsión del busto crean una atractiva sensación de profundidad. Por contraste, las figuras circundantes, la cartela y la cortina son de ejecución comparativamente tosca. Estas diferencias cualitativas son deliberadas, y se proponen realzar la importancia del retrato. Dado que el retrato es el centro de atención y el tema principal de la obra, su impacto visual debe sobrepasar al de los demás elementos.

Como grabador real, Villafranca ocupaba una posición única en el mundo artístico madrileño. Era responsable de crear representaciones fieles de Felipe IV que transmitieran el perfil psicológico deseado por el monarca. Su competencia para ello queda bellamente reflejada en esta obra, que se convirtió en modelo para el grabado español raramente alcanzado por sus contemporáneos. ◆

CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN: TERESA BERGANZA

La mezzosoprano madrileña Teresa Berganza, reconocida internacionalmente por participar en los más destacados teatros de ópera del mundo, viene a la Fundación Juan March a conversar sobre su vida y trayectoria artística con el periodista Antonio San José. Premio Príncipe de Asturias de las Artes y Premio Nacional de Música, suele relacionársela con óperas de Mozart, Rossini y Bizet. En el curso de esta entrevista, San José pedirá a la invitada que enuncie tres propuestas que, a su juicio, podrían contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementará con proyección de imágenes relacionadas con la actividad de la cantante.

Viernes 17 de mayo. Salón de Actos. 19,30 horas.

Nacida en Madrid, **Teresa Berganza**, Premio Príncipe de Asturias de las Artes y Premio Nacional de Música, estudió piano y canto en el Conservatorio de Madrid, ciudad donde debutó

en 1955, aunque su debut internacional fue en el Festival Aix-en-Provence en 1957 como Dora. Durante los siguientes años debutó en otros importantes teatros y festivales de ópera, como: la Scala, el Festival de Glyndebourne, Royal Opera House, el Metropolitan, así como en el Carnegie Hall. También participó en la versión cinematográfica de *Don Giovanni* dirigida por Joseph Losey, en el papel de Zerlina. Otro importante hito en su carrera fue su estreno como recitalista en el Carnegie Hall en 1964. Su repertorio de concierto incluye canciones españolas, francesas, alemanas y rusas.

En 1992 participó en la ceremonia inaugural de la Exposición Universal de Sevilla y en la de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 1994 fue elegida miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, convirtiéndose en la primera mujer en obtener esta distinción. Ha sido profesora titular de la Cátedra de Canto en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Asimismo, dicta clases en varias instituciones internacionales. En Madrid le han dedicado el Conservatorio Teresa Berganza.

Antonio San José es director de Comunicación de AENA. A lo largo de su reconocida trayectoria profesional durante doce años dirigió el programa de entrevistas “Cara a Cara” en CNN+, donde además fue director de informativos. Fue también director adjunto de informativos de Antena 3 TV, director de informativos de RNE y redactor jefe de los telediarios de TVE. Es autor del libro *La felicidad de las pequeñas cosas* (2011). ♦

AUTOBIOGRAFÍA INTELLECTUAL: JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

El jueves 16 de mayo, José Manuel Caballero Bonald, en diálogo con Julio Neira, ofrece su “Autobiografía intelectual”, su itinerario vital y creativo. El profesor Julio Neira, catedrático de Literatura española de la UNED, presenta así al último Premio Cervantes: “Es sin duda la personalidad actual más importante de las letras españolas, y la unánime satisfacción con que ha sido acogida la concesión del Premio Cervantes del 2012 así lo corrobora. Aprendió a amar la aventura desde niño a través de las novelas de Salgari, Verne, Stevenson, London, Conrad, etc., y estudió para marino, hasta que comprendió que la aventura no estaba en el mar, con ser éste fuente de inesperados peligros, sino en la literatura, lo que decidió su irrevocable vocación de escritor”.

“Autor prolífico, pero exigente de la calidad del acabado de sus obras –afirma Neira–, ha publicado once libros de poemas, cinco novelas, dos libros de memorias y numerosos libros de ensayos etnográficos (el vino, el baile, las costumbres

de la Baja Andalucía, la Sevilla del Siglo de Oro, pintura, etc.), además de cuentos, relatos de viaje y estudios literarios que, junto a su labor como investigador de las raíces puras del cante flamenco, le convierten en una de las principales figuras intelectuales de nuestro tiempo. Toda su obra literaria, tanto la de ficción como la memorialista e incluso la ensayística, está concebida a partir de dos vectores convergentes: un germen autobiográfico, que proporciona al conjunto una inusual coherencia argumental, y una inequívoca convicción

José Manuel Caballero Bonald y Julio Neira

de que la literatura es ante todo una experiencia del lenguaje y que es sólo en la escritura donde tiene lugar el acto creador. Su voluntad de estilo confiere a sus obras una identidad inconfundible. Su fecundidad creadora y la

pulsión de rebeldía que le caracterizan desde la juventud hicieron de la suya una poesía insumisa a las pautas estéticas de cada época, y la han llevado más allá de los límites temporales que él mismo fijaba. En la narrativa de Caballero Bonald se funden vida y ficción en dosis variables. En sus ficciones es posible identificar algunos episodios biográficos que operan junto a mecanismos argumentales fabulados en el desarrollo de la narración, desde el conocimiento directo del mundo de las viñas y las bodegas en *Dos días de setiembre* (1962),

a las vivencias del Coto de Doñana en la tenida por más irreal y mitológica *Ágata ojo de gato* (1974), dos novelas, a mi juicio dignas de los más relevantes lugares en la narrativa española contemporánea. El conjunto de su obra nos permite recomponer una personalidad inconformista, tenaz defensora de los derechos humanos, intransigente con la injusticia social, cuya posición política se ha identificado siempre con la lucha por la libertad. La suya es una voz que ha sabido mantener la dignidad y la integridad personal durante su larga trayec-

toria. No encuentro mejor paradigma vital, social y literario para las futuras generaciones.”

En 2005 la Fundación Juan March celebró su 50 aniversario y en el acto de inauguración, el 7 de octubre, de la exposición conmemorativa *Celebración del Arte. Medio siglo de la Fundación Juan March*, Caballero Bonald, a petición de la Fundación, de la que fue becario en dos ocasiones, leyó un poema, escrito para la ocasión, *Celebración del Arte*, poema cuyo audio es accesible en www.march.es.

JENARO TALENS EN “POÉTICA Y POESÍA”

El martes 21 y el jueves 23 de mayo, el poeta, ensayista y traductor Jenaro Talens protagoniza una nueva sesión, en dos partes, de “Poética y Poesía”. El primer día a modo de poética da la conferencia “Poesía y verdad: del nombre inexacto de las cosas”. Y el segundo día realiza una lectura comentada de algunos poemas. En la web de la Fundación puede verse un breve vídeo en el que Jenaro Talens lee un poema manuscrito.

Jenaro Talens (Tarifa, Cádiz, 1946) es doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada con una tesis sobre la poesía de Luis Cernuda (1971). Profesor universitario desde 1968, ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas y ocupó sucesivamente las cátedras de Literatura Española y de Teoría de la Literatura de 1982 a 1999 en la Universidad de Valencia. Desde esa fecha hasta su jubilación en 2011, fue catedrático de Literaturas Hispánicas, Literatura Comparada y Estudios Europeos en la Universidad de Ginebra, de la que es profesor emérito. En la actualidad es

catedrático de Comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia. Al margen de su trabajo como ensayista e historiador del cine y la literatura, ha traducido a numerosos poetas clásicos y contemporáneos (Petrarca, Shakespeare, Goethe, Hölderlin, Novalis, Trakl, Brecht, Beckett, Pound, Walcott, entre otros) y publicado una veintena de libros de poesía, recogidos en los volúmenes *Cenizas de sentido. Poesía 1962-1975*, *El largo aprendizaje. Poesía 1975-1991* y *Puntos cardinales. Poesía 1991-2006*, a los que hay que añadir su colección más reciente, *Un cielo avaro de esplendor* (2011). Su poesía ha sido traducida al francés, italiano, portugués, inglés, alemán, ruso, polaco, búlgaro, chino y hebreo.

“Invocación a la poesía”

*Que el nombre entero permanezca
Fuera de ti, como gemidos que
Se desintegren en mi boca.
Que este confin de alondras que sofoco
En los linderos de mi voz, abone
La siembra, el grano y su raíz y el labio
Te diga apenas, como si vivieses
En la alusión sin cuerpo, sobre un prado
De sonidos ajenos, floración de piel,
Viento invisible en mi interior,
Aurora.*

**POESÍA Y VERDAD: DEL NOMBRE
INEXACTO DE LAS COSAS**

En su ensayo, recogido junto a una selección de sus poemas, en el libro que publica la Fundación en estas sesiones de “Poética y Poesía” y se entrega a los asistentes a las mismas, escribe al final Jenaro Talens: “Confieso que si he hablado (...) del binomio poesía y verdad (aquí utilizado sin la trascendencia que le otorgó Goethe en su conocido libro), lo he hecho de manera irónica, asumiendo que la escritura poética no podrá nunca permitirme llegar a formular una supuesta descripción estable y

objetiva del mundo, sino simplemente un proceso ininterrumpido de interpretaciones puntuales y contingentes de mi “experiencia” del mundo. A ese proceso lo he definido en variadas ocasiones como “hablar, no de mí, sino desde mí”. La inexactitud del nombre de las cosas no sería, en ese contexto, un error o el resultado de una impotencia, sino la asunción del carácter móvil y cambiante de quien se esconde tras la falsa unidad de un nombre único, un nombre que ya casi no me atrevo a llamar mío.

TREINTA POETAS, SESENTA POEMAS

Publicación multimedia de la Fundación

Con la de Jenaro Talens se alcanza la XXX edición del ciclo: “Poética y Poesía” y coincidiendo con estas sesiones la Fundación Juan March lanza en su página web una “publicación multimedia”. Se trata de un proyecto en el que confluyen algunas características del audiolibro y del eBook, que nos acerca a los treinta poetas que han pasado por este ciclo, a los que se sumará Jenaro Talens: Antonio Colinas, Antonio Carvajal, Guillermo Carnero, Álvaro Valverde, Carlos Marzal, Luis Alberto de Cuenca, Eloy Sánchez Rosillo, Julio Martí-

nez Mesanza, Luis García Montero, Aurora Luque, José Carlos Llop, Felipe Benítez Reyes, Jacobo Cortines, Vicente Gallego, Jaime Siles, Ana Rossetti, José Ramón Ripoll, Jesús Munárriz, Juan Antonio González-Iglesias, Pureza Canelo, Jordi Doce, Amalia Bautista, Vicente Valero, Javier Rodríguez Marcos, Olvido García Valdés, Luis Antonio de Villena, Joan Margarit, César Antonio Molina y Antonio Martínez Sarrión. En un próximo número de esta Revista se informará con más detalle de este proyecto.

Ciclo de Miércoles

CASTRATI

Este ciclo rinde homenaje a la figura del *castrato*, estrella indiscutible de los escenarios de ópera y de las capillas eclesiásticas durante siglos. Tres conciertos que recrean el repertorio compuesto para esta particular voz, con especial atención al relacionado con tres de los *castrati* más famosos de la historia: Ferri, Senesino y Farinelli.

15, 22 y 29 de mayo, 19,30 horas

Se transmite en directo por Radio Clásica, de RNE

En los últimos años el modo de interpretar la música antigua se ha transformado completamente. El afán por recrear las sonoridades de la época ha espoleado la imaginación de los intérpretes y la investigación de los estudiosos, y la vuelta de instrumentos y prácticas interpretativas originales se ha convertido en norma. Sin embargo, la recuperación de este pasado sonoro, en tanto que efímero, presenta algunos límites infranqueables: jamás podremos volver a escuchar las míticas voces de los castrados, de las que solo nos quedan las alucinadas descripciones de quienes pudieron escucharlos en vivo.

Desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, la castración con fines artísticos fue habitual en la vida musical europea, por brutal que hoy día nos resulte esta praxis. Conocida por todos pero pudorosamente silenciada en el debate público, la castración aplicada en la infancia perpetuaba la voz en el registro agudo, al tiempo que la edad adulta añadía potencia canora y madurez musical. En definitiva, el castrado acababa dotado de un timbre vocal excepcional que podía garantizar una exitosa carrera artística llena de prebendas: reputación social, admiración de

mecenas y riqueza de por vida. Cada uno de los programas de este ciclo recrea las músicas que interpretaron tres de los *castrati* más famosos de todos los tiempos, algunas incluso compuestas específicamente para ellos. Baldassarre Ferri “El primo gran divo” (1610-1680), Francesco Bernardi “Senesino” (1686-1758) y Carlo Broschi “Farinelli” (1705-1782) fueron más conocidos por sus nombres artísticos, señal inequívoca del impacto mediático que suscitaban, y representan tres generaciones de *castrati* que deslumbraron a Europa con su voces. El timbre de los contratenores actuales es hoy el más cercano que podemos oír para imaginar cómo pudieron sonar estas voces ya perdidas para siempre.

Actúan en este ciclo **Jordi Domènech**, contratenor; con **Dani Espasa**, clave y **Oriol Aymat**, violonchelo, el miércoles 15; **José Hernández Pastor**, contratenor y dirección, con **Jesús Fernández Baena**, archilaúd; **Calia Álvarez Dotres**, viola da gamba y **Alberto Martínez Molina**, clave, el miércoles 22; y **Carlos Mena**, contratenor; con **Mensa Harmonica** (Andoni Mercero y Alexis Aguado, violines; Kepa Artetxe, viola; Xisco

Alessandro Moreschi, l'angelo di Roma. El último *castrato*

Aguiló, viola da gamba y Sara Erro, clave), el miércoles 29.

En el primer concierto, **Músicas para Senesino**, se ofrecen obras de Antonio Lotti, Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, y Johann Adolph Hasse.

La carrera de Francesco Bernardi (Siena, 1686-1758), llamado “Senesino” por la ciudad de su nacimiento, es representativa de la figura del cantante *castrato* en el Settecento. Intérprete generoso pero de carácter difícil, empañado al final de su carrera por el velo de melancolía que en ocasiones acompaña a las estrellas en el declinar de su éxito, está considerado como uno de los protagonistas del repertorio operístico del siglo XVIII. La encantadora aria “Il destin per noi clemente”, seleccionada para este concierto, además de contener elementos típicos de la ópera napolitana, representa bien las cualidades canoras del hábil Senesino, más ligadas a la profundidad expresiva y a la refinación interpretativa que al virtuosismo acrobático.

Músicas para Ferri: el primo gran divo se titula el segundo concierto, que ofrecerá “En la cámara”, con obras de Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula y Giovanni Felice Sances; y “En la ópera”, con obras de Claudio Monteverdi, Antonio Cesti, Francesco Cavalli y Giovanni Girolamo Kapsberger.

Redescubrir la carrera musical de Baldassarre Ferri implica sumergirse en la vida de la *jet set* de las cortes y los círculos privados de la

Europa del siglo XVII. No es casual que se hable de él como del “primer divo” en la historia del melodrama. Disputado tanto entre la nobleza europea como en el ambiente cardenalicio romano, en sus apariciones públicas provocaba delirios en los espectadores por su estrepitoso arte canoro, y quizá también por su fascinante ambigüedad, como habría de ocurrir con los más célebres cantantes castrados del siglo posterior.

Rápidamente su voz pareció excepcional a sus contemporáneos; tan potente como seductora, caracterizada por una amplia extensión y por un larguísimo fiato que sostenía su agilidad con inusual virtuosismo. Este concierto recorre simbólicamente la carrera y los lugares de la vida de Ferri, partiendo de la ejecución de una de las composiciones más emblemáticas de la nueva monodía acompañada de principios del siglo XVII: *Amarilli mia bella*.

Cierra el ciclo un concierto dedicado a **Músicas para Farinelli**, con obras de Benedetto Marcello, Edigio Duni, Domenico Scarlatti y Charles Avison.

El nombre de Farinelli evoca universalmente la imagen del cantante castrado por excelencia, y también la del cantante más famoso de todos los tiempos. Nacido en 1705 en Andria, Puglia, entonces parte del Reino de Nápoles, Carlo Broschi (éste era el verdadero nombre del que habría de convertirse en Farinelli) recibió las primeras lecciones de música del Padre Salvatore, un maestro de capilla de provincias, junto a su hermano Ricardo, que llega-

Farinelli y Senesino

ría a ser compositor. Para comprender la naturaleza excepcional de Farinelli vale la pena reproducir, de entre los numerosos testimonios que elogian sus dotes, el del historiador y músico Padre Giovanni Battista Martini, recogido por su primer biógrafo, Giovenale Sacchi (*Vita del Cavaliere Don Carlo Broschi*, Venecia, 1784): “Dotado por la naturaleza de una voz agradable, dulce, fuerte, penetrante y amplia desde lo más grave has-

ta lo agudo, hizo todo su estudio para perfeccionarse en todas aquellas partes que enseña el arte para producirla poco a poco y luego aumentarla, finalmente la terminaba disminuyéndola, y esto es llamado por los profesores *Messa di voce*; y era tal su arte que podía producirla durante un largo tiempo, habiendo salido con una corpulencia tal que, sin perjuicio de su salud, estaba dispuesto a alargarla cuanto quisiera”. [...] ◆

PRÓXIMO CICLO: Música de ensueño. 4, 9, 16 y 23 de octubre

RNE en la Fundación

ENTREVISTAS EN DIRECTO POR RADIO CLÁSICA

Radio Clásica de RNE transmite los conciertos que se celebran los miércoles en la Fundación en un programa conducido por el crítico musical Juan Manuel Viana. Media hora antes del concierto, y desde el mismo salón de actos, éste realiza una entrevista sobre temas relativos al programa u otros de la actualidad cultural. Al día siguiente de su emisión en directo, estas entrevistas y los conciertos que les siguen pueden oírse a través de RNE “A la carta” <http://www.rtve.es/alacarta/audios/fila-cero/>

– El 8 de mayo, con **Marta Cureses**, profesora titular de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo y autora de la introducción y notas al programa del concierto “La guitarra de hoy”.

– El 15 de mayo, coincidiendo con el comienzo del ciclo *Castrati*, con **Álvaro Torrente**, profesor de la Universidad Complutense y autor de varias publicaciones sobre la música en España e Italia en los siglos XVII y XVIII. Hablará sobre el papel de los castrados en la ópera italiana.

– El 22 de mayo, con **José Luis Sancho**, historiador del Arte y desde 1986 investigador en Pa-

trimonio Nacional, especializado en arquitectura, jardines, decoración y mecenazgo de las residencias reales españolas. Hablará sobre los escenarios en que transcurrió la vida de Farinelli en la corte de los Borbones de España, dentro del citado ciclo *Castrati*.

– El 29 de mayo, con **Luis Gago**, musicólogo, crítico musical y traductor. Hablará sobre el ciclo *Historia del Lied en siete conciertos*, que tendrá lugar el 31 de mayo. La historia del Lied ha sido el tema de los Viernes Temáticos de la Fundación Juan March en la temporada 2012-13, presentados por el propio Gago. ◆

Dos conferencias de Rossend Arqués

DANTE: SU VIDA, SU OBRA, SU TIEMPO

En dos conferencias, Rossend Arqués, profesor titular de Filología Italiana de la Universidad Autónoma de Barcelona, analiza la biografía de Dante; donde se subrayará la singularidad de su obra y en particular de la *Comedia*, llamada “*Divina*”. Una excepcionalidad que es posible captar en toda su extensión y profundidad si se tiene en cuenta el extraordinario interés suscitado tanto en los lectores como en artistas, músicos, cineastas y dramaturgos del mundo entero.

Martes 28 de mayo: La vida de Dante

Jueves 30 de mayo: La Divina Comedia

Salón de actos, 19,30 horas

La obra maestra del poeta italiano **Dante Alighieri** (Florencia, 1265 – Rávena, 1321), *La Divina Comedia*, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Conocido en Italia como “el Poeta Supremo” (il Sommo Poeta), también se le llama el “Padre del idioma” italiano. Su primera biografía fue escrita por Giovanni Boccaccio (1313-1375), en *Trattatello in laude di Dante*.

En la primera conferencia se subrayarán las principales líneas de continuidad y discontinuidad entre las obras anteriores (*Rimas*, *Vida Nueva*, *Convivio*, *De Vulgari Eloquencia*) y la *Comedia*, incidiendo, en particular modo, en algunos mecanismos presentes en toda su obra y otros pertenecientes solo a su poema mayor: diagrama ascensional, damasmito, autonarración, realidad y ficción, la poética y el experimentalismo, etc.

En la segunda, en cambio, se presentarán los componentes esenciales de la *Comedia*: título, tiempo, visión-viaje, arquitectura de la culpa, la redención y la gracia, el libre albedrío, etc., pero, por encima de todo, la construcción de un mundo mediante un “visibile parlare” caracterizado por símiles e imágenes de una plasticidad y una precisión extremas. A Dante no le basta decir que en la oscuridad del séptimo círculo, los condenados entrecierran los ojos para mirarlo; los compara con hombres que se miran bajo una luna incierta o con el viejo sastre que enhebra la aguja” (J. L. Borges, *Nueve ensayos dantescos*).

Dante Alighieri y el universo de la *Divina Comedia* representados por Domenico di Michelino en la catedral de Florencia (izquierda).

Rossend Arqués Comrominas es profesor de Lengua y Literatura italiana en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha enseñado en distintas universidades italianas y europeas (Venecia, Padua,

Trieste, Cagliari, París IV, Humboldt). Ha creado y codirige la revista de estudios italianos “Quaderns d’Italià” y pertenece al consejo de redacción de las siguientes revistas: “Tenzone” (dedicada a Dante), “Studi rinascimentali”, “Rassegna europea della letteratura italiana”, “Rivista di letteratura teatrale”, “Estudis escènics”, “Petrarchesca”, “Studi goldoniani”, “Quaderni veneti”. Creador y exdirector de la “Societat catalana d’estudis dantescos”, ha publicado, entre otras, las siguientes obras: *Il Grande dizionario di Spagnolo* (Italiano-Spagnolo - Español-Italiano, Bolonia, Zanichelli, 2012, con Adriana Padoan), el *Diccionari català-italià*, (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992), *Diccionari Italià-català*

(Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002) y numerosos estudios sobre literatura italiana, de los que cabe citar los dedicados a algunos de los principales autores de la Edad Media, el Renacimiento y la Literatura moderna y contemporánea (Cavalcanti, Dante, Petrarca, Aretino, Calvino, Savinio, Consolo, etc.), como asimismo a la recepción de Dante, Petrarca, Leopardi, Montale, Buzzati, etc. en las literaturas hispánicas. En este sentido, cabe destacar su edición bilingüe (latín-español) del *Secretum* de Petrarca (Madrid, Cátedra, 2012). Asimismo ha dedicado muchos años a estudiar las relaciones entre el teatro italiano y el español, cuyo esfuerzo se ha visto reflejado en algunas monografías publicadas en España e Italia y en la página web “La Bottega di Goldoni”. Es responsable, además, del network internacional para el estudio de la relación entre Dante y el arte, denominado, precisamente, “Dante e l’arte”. Ha traducido diversos autores italianos al catalán y al castellano, entre los que cabe mencionar G. B. Vico, G. Leopardi, U. Saba, L. Sciascia y G. Tomasi di Lampedusa. ◆

Concluye el ciclo de mujeres singulares

ALMA MAHLER, VIRGINIA WOOLF Y CLARA CAMPOAMOR

Con Alma Mahler, Virginia Woolf y Clara Campoamor concluye en este mes el ciclo dedicado a mujeres singulares, que se inició el pasado mes de abril con Lou Andreas-Salomé, Rosa Luxemburg y Gertrude Stein. Mujeres, unas y otras, que nacidas en la segunda mitad del siglo XIX, desarrollaron sus singulares vidas con el siglo XX. Este ciclo intenta ofrecer una aproximación a algunas de las más carismáticas protagonistas de este tiempo, a media docena de mujeres que hicieron historia.

- Martes, 7 de mayo: Almudena de Maeztu, *Alma Mahler: la mujer y su mundo*.
 - Jueves, 9 de mayo: Laura Freixas, *Virginia Woolf: huerto, jardín y campo de batalla*.
 - Martes, 14 de mayo: Margarita Borja, *La utopía pura de Clara Campoamor*.
- Salón de Actos. 19,30 horas.

Alma Mahler: la mujer y su mundo, según

Almudena de Maeztu, investigadora en temas de arte y música: “La figura de Alma Mahler es una de las más polémicas del siglo XX. Para los hombres, fue una

mantis religiosa que explotó a sus amantes antes de extraerles su genio creativo; para los judíos, una antisemita que abrazó la causa del nazismo; para las feministas, una compositora en ciernes que quedó frustrada por un marido opresor; para los nazis, una libertina que se casó con dos judíos. Todas estas apreciaciones, aunque ciertas en parte, no consiguen explicar quién fue en realidad esta caleidoscópica mujer que no pintó, pero vivió rodeada de arte; que casi no escribió, pero fue fundamental en la vida literaria vie-

nesa; que apenas compuso, pero figura con letras mayúsculas en la historia de la música. El recorrido a través de su vida es, pues, un viaje a través del siglo XX, con sus inmensos logros artísticos de ruptura y vanguardia, pero también con sus horrores y miserias. Un mundo en el que ella figuró, si no como protagonista, al menos como estrella invitada”.

Virginia Woolf: huerto, jardín y campo de batalla, según

Laura Freixas, editora, escritora, traductora y crítica literaria: “La figura de Virginia Woolf, lejos de olvidarse y desvaírse, crece con el tiempo. Sin duda

ello se debe a dos motivos. Por una parte, a su variedad, fertilidad, riqueza. Woolf no es

Alma Mahler, Virginia Woolf y Clara Campoamor

solamente una exquisita modernista, creadora de belleza en sus novelas y cuentos; es también una pensadora, cuyas reflexiones sobre el arte —la relación de la creación con las condiciones materiales, los límites de la representación, las mujeres como objeto y sujeto de la literatura...— están del todo vigentes. Al mismo tiempo, y ése es el otro motivo que explica su actualidad, Woolf es un icono muy poderoso (por su fama y su sólido prestigio), pero también ambiguo. ¿Escritora elitista o autora popular? ¿Defensora de la tradición o vanguardista? ¿Artista encerrada en su torre de marfil, o intelectual comprometida? ¿Casta esposa victoriana, u homosexual?... Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta clara, lo que ha permitido a los más diversos grupos reivindicar a Woolf. Y así es como el exquisito jardín modernista en el que florecen obras tan refinadas como *Al faro*, *Orlando* o *Las olas* es también un fértil huerto que acoge textos robustos —*El señor Bennett y la señora Brown*, *Una habitación propia*, *Tres guineas*...— y, a la vez, un campo de batalla en el que se afrontan muy distintas causas”.

La utopía pura de Clara Campoamor, según **Margarita Borja**, poeta, autora, directora y productora de teatro: “El debate del

sufragio femenino en las Cortes de 1931 es hoy una sucesión de textos, vaciados de imágenes documentales, de cuya lectura brota un apasionante juego escénico, pautado en tiempos de exposición, nudo y desenlace propios del teatro clásico. Clara Campoamor, alzada en el ojo del huracán, consigue irradiar y conmovir.

El hemiciclo, hasta ese momento de representatividad masculina exclusiva, pese a los avances de las españolas en la sociedad, se transforma por su intervención en el lugar desde el que afloran las tesis que defiende frente a poderosos antagonistas, incluida su compañera, la abogada Victoria Kent. Como todo acto utópico puro, la situación desencadena retahílas dramáticas de traiciones y lealtades, tesis contrapuestas y vibrantes ritmos y formas estéticas, hasta desembocar en otra cruel paradoja de la historia. La utopía de la dignificación del sexo femenino, lograda en su tiempo y en su generación por la consecución del derecho al voto, se revierte para ella en el no lugar del aislamiento y el exilio.” ♦

PAUL KLEE: MAESTRO DE LA BAUHAUS

La exposición Paul Klee: maestro de la Bauhaus, realizada en colaboración con el Zentrum Paul Klee de Berna, se apoya en uno de los proyectos de investigación sobre el artista más relevantes de las últimas décadas: la reciente edición crítica del así llamado “legado pedagógico” de Klee. La muestra permite articular una selección de 137 obras entre pinturas, acuarelas y dibujos realizados entre 1899 y 1940 con casi un centenar de manuscritos seleccionados entre las notas de las clases de Klee en la Bauhaus, además de otros objetos y documentos.

Abierta hasta el 30 de junio
Fundación Juan March

El historiador del arte alemán Will Grohmann escribió en 1954 que “el momento de juzgar de manera concluyente la teoría del arte de Klee llegará cuando se hayan publicado las partes esenciales de su legado pedagógico”. La exposición que se exhibe en la Fundación se apoya en el que quizá sea –después del catálogo razonado de Klee– el proyecto de investigación “estructural” más importante sobre el artista: precisamente –y cincuenta años después de aquellas palabras de Grohmann– la edición crítica y la publicación completa de su “legado pedagógico”.

Se llama así a un conjunto de textos tan heteróclito como fascinante: casi 4.000 páginas manuscritas en las que Klee recogió, durante sus diez años de docencia en la Bauhaus, sus reflexiones e investigaciones en torno a la forma pictórica, las estructuras de la naturaleza y las de los artificios, las configuracio-

nes plásticas, el ritmo o el color. La teoría y práctica del artista suizo forman una especie de “caja de resonancia” plástica –que en el espacio de esta exposición se hace literalmente tridimensional– con una enorme riqueza visual y gran interés teórico, que permite combinar un mayor conocimiento con el disfrute estético de las obras de un maestro. La exposición –con **Fabienne Eggelhöffer** y **Marianne Keller Tschirren** como comisarias invitadas– incluye casi un centenar de testimonios de ese legado y 137 obras de Klee –pinturas, acuarelas y dibujos– realizadas entre 1899 y 1940, procedentes del Zentrum Paul Klee y de museos y colecciones de Suiza, Alemania, Francia, Estados Unidos y España.

Oasis Ksr., 1929

NATURALEZA, RITMO, COLOR, MOVIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Las obras de Klee están organizadas en secciones según cinco temas:

NATURALEZA

Paul Klee convirtió muy pronto las leyes de la naturaleza en el fundamento de su quehacer artístico. Mientras que en las clases la naturaleza sirve como ejemplo ilustrativo de una configuración viva, en su actividad creadora le interesa también como motivo. Fascinado por la visión a través del microscopio crea cuadros con formas de tipo celular o tematiza incluso

Flor tropical, 1920

la división celular.

RITMO

Klee da gran importancia a la estructuración rítmica del plano. Mediante la repetición regu-

lar de simples motivos lineales surgen casi siempre estructuras horizontales que se pueden interrumpir a voluntad sin que eso modifique el carácter del motivo. Klee, que era también un excelente violinista, toma además elementos de la música. Así plasma gráficamente en forma de veleros los movimientos que describe la batuta del director de orquesta o deja que surjan constructos lineales libres.

COLOR

Paul Klee logra un manejo seguro del color relativamente tarde. Durante largo tiempo se dedicó de forma intensiva a la pintura sobre el dorso de cristales y a las acuarelas en negro. En numerosas acuarelas de la época de la Bauhaus encontramos gradaciones tonales con pares de colores complementarios. El estudio del orden de los colores también se detecta en los cuadros de cuadrados.

Con el arco iris, 1917

MOVIMIENTO

Klee tematiza el movimiento en sus obras de

Equilibrio inestable, 1922

diferentes maneras. Por ejemplo, utiliza la flecha como símbolo del movimiento que tiene una dirección clara o expresa la dinámica mediante motivos giratorios.

CONSTRUCCIÓN

En torno a 1930 llama la atención la aparición de muchas construcciones geométricas en los cuadros de Paul Klee. Están vinculadas con la configuración planimétrica y estereométrica que empezó a enseñar en la Bauhaus a partir de 1927. Hay algunos dibujos que son, en mayor o menor medida,

Ciudad italiana, 1928

la puesta en práctica directa de sus notas sobre la teoría de la proyección.

EL LEGADO PEDAGÓGICO

La parte de la exposición dedicada al “legado pedagógico” de Klee se ha organizado igualmente en secciones:

- **A. Teoría de la forma pictórica.** Paul Klee impartió su primer ciclo de clases entre el 14 de noviembre de 1921 y el 19 de diciembre de 1922. En el libro *Teoría de la*

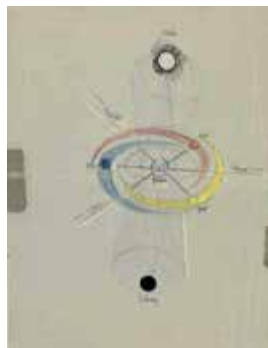
forma pictórica recogió la redacción detallada de las lecciones de ese curso .

- **B. Teoría de la configuración pictórica.**

Durante la actividad docente de Klee surgieron alrededor de 3.900 páginas de material para las clases que denominó *Teoría de la configuración pictórica*.

BI. Parte general. *En I. Parte general* Klee trató de enseñar a sus alumnos las leyes generales de la configuración. A partir de ejemplos ilustrativos tomados de la naturaleza explicaba que la estructuración interna determina la forma externa.

BII. Configuración planimétrica. En los capítulos de *II. Configuración planimétrica* Klee muestra diversas posibilidades de configuración de formas bidimensionales. Tras deducir y describir los caminos que conducen a las formas elementales, cuadrado, triángulo y círculo, analiza su construcción interna. A continuación las modifica y combina de diversas maneras para, finalmente, convertirlas en formas irregulares. En *III. Configuración estereométrica* aborda los cuerpos tridimensionales como el cubo, la pirámide, la esfera o el cono. ♦

Orden primordial

Aula de (Re)estrenos, con dos estrenos absolutos

LA GUITARRA DE HOY

Una nueva sesión del Aula de (Re)estrenos actualiza el vínculo entre la cultura española y la guitarra, al presentar una selección de composiciones recientes creadas por nueve autores de distintas generaciones. Su intérprete es el californiano Adam Levin, que ha actuado en numerosos y prestigiosos escenarios de Estados Unidos y Europa, y ha sido reconocido por concursos nacionales e internacionales. Se incluyen dos estrenos absolutos, de Benet Casablanca y Jesús Torres.

Si hay algún instrumento históricamente asociado a la cultura musical española, éste es sin duda la guitarra. Fue sobre todo en España cuando a finales del siglo XVIII la guitarra dejó de ser solo un instrumento popular para adoptar una función concertística. Desde entonces, el repertorio guitarrístico ha estado en continua expansión y los compositores españoles han realizado una aportación fundamental en este campo.

La organización del programa por orden de nacimiento de los autores permite asistir a los cambios de lenguajes estéticos, siempre interesados en explorar nuevos recursos tímbricos y expresivos: desde Leonardo Balada y Carlos Cruz de Castro (nacidos en 1933 y 1941), pasando por Benet Casablancas y Salvador Brotons (década de 1950) hasta Ricar-

Miércoles 8 de mayo
19,30 horas

do Llorca, David del Puerto, Jesús Torres y Eduardo Morales-Caso (década de 1960). El concierto se cierra con una obra de Octavio Vázquez (1972). Todas las obras del programa están dedicadas a Adam Levin.

PLURALIDAD DE PROPUESTAS NOVEDOSAS

“Los compositores de nuestro tiempo que han dedicado una parte de su producción musical a la guitarra –escribe en el programa de mano **Marta Cureses**, profesora titular de la Universidad de Oviedo–, se han mirado en el espejo de la historia de este instrumento, especialmente a partir de las aportaciones teóricas surgidas durante el Siglo de Oro español. La mayor parte de ellos, por no decir todos, incluso aquellos que emplean los lenguajes expresivos más radicalmente innovadores, no ignoran la historia sino que se miran en ella con independencia del uso que puedan hacer de las prácticas ya probadas.

Contrariamente a lo que en ocasiones se ha

descrito como un panorama nada propicio para el desarrollo de la música guitarrística en España, los años cincuenta muestran un escenario receptivo y catalizador de las propuestas más novedosas, surgidas primeramente de las nuevas teorías armónicas que asisten al compositor desde los albores del siglo XX: politonalidad, atonalidad, pantonalidad, dodecafonía, serialismo o microtonalidad.

Los compositores seleccionados para el programa de hoy recorren todo el panorama de la música española para guitarra, desde los años cincuenta hasta nuestros días. Una pluralidad de estéticas, técnicas y recursos que revelan, al fin, la variedad de perspectivas con las que el compositor español se pone ante la guitarra, adoptando todo tipo de actitudes, desde las más ligadas a la tradición hasta las de más reciente factura. Algo similar le ocurre al intérprete, actor principal en este escenario. Algunas de las obras que integran los catálogos de los compositores que forman el programa de hoy han sido escuchadas por primera vez en las guitarras históricas de Andrés Segovia y Narciso Yepes. También en las de Gabriel Estarellas, María Esther Guzmán, Avelina Vidal y un largo etcétera de intérpretes españoles imposible de completar en este espacio. Nadie mejor que un guitarrista como Adam Levin, de larguísima trayectoria y profundo conocimiento de

la música española de nuestro tiempo, que ha recorrido los principales escenarios de América y Europa, para ofrecer esta selección de obras que muestran la variedad de perspectivas a la que antes hemos aludido.”

Adam Levin ha sido definido por el renombrado guitarrista americano Eliot Fisk como un “guitarrista virtuoso y un verdadero hombre renacentista del siglo XXI con el brío, la inteligencia, el encanto, la tenacidad y la convicción para cambiar el mundo”. Además, Levin forma el Duo Sonidos con el violinista William Knuth, con el que presentan una interpretación única de música clásica para un público muy diverso, al tiempo que expanden el repertorio para violín y guitarra a través de nuevos encargos de compositores. El disco debut de Levin fue *In the Beginning. Music from Out of Time*, patrocinado por la Comunidad de Madrid, contiene grabaciones inéditas de compositores contemporáneos. En 2012 comenzó la producción de un proyecto de grabación de cuatro volúmenes con sello discográfico Naxos, en el que presenta 30 obras españolas, todas encargos de Levin, algunas de las cuales forman parte de este concierto. Levin ha recibido las becas Fullbright (2008) y Kate Neal Kinley (2010) para investigar e interpretar el repertorio contemporáneo de guitarra española. Más información en www.adamlevinguitar.com/. ♦

Conciertos del Sábado

A RITMO DE VALS

A veces la música concebida para acompañar el baile se independiza, convirtiéndose en un género propio. Esto fue lo que ocurrió con el vals, definido por un ritmo ternario que enfatiza el primer pulso, como muestran las obras seleccionadas para este ciclo. La importancia del salón de baile como medio de

socialización a lo largo del siglo XIX dio lugar a un variado elenco de danzas, entre las que se contaban algunas hoy olvidadas como la redowa o el krakowiak, y otras que nos resultan más familiares como la mazurka, la polonesa o el schottische (chotis). Pero el vals fue, sin duda, la danza más popular y la que, con mayor facilidad, trascendió el circuito de los salones para ser asimilado en toda clase de composiciones.

11 de mayo

Rafael Aguirre, guitarra, ofrece obras de Agustín Barrios, Granados, Antonio Lauro, Baden Powell de Aquino, Villa-Lobos, Chopin y Tárrega.

Chopin elevó la dimensión estética del vals a través del piano, instrumento protagonista del Romanticismo. En esta estela, aunque dando cabida a sonoridades impresionistas y sin dejar de mirar al pasado, se desarrolló la obra de Granados. Pero el vals también se acercó a la guitarra de Tárrega. Por otro lado, la fascinación por el vals sobrepasó los límites europeos y llegó hasta Latinoamérica. Aceptado con entusiasmo por la sociedad criolla, la fusión con elementos indígenas y africanos dio lugar a variantes como el vals criollo, el peruano o el venezolano. Rafael Aguirre es malagueño y desde 2009 es profesor en la Hochschule Robert Schumann de Düsseldorf.

18 de mayo

David Kadouch, piano, ofrece obras de Chopin y Debussy.

Si alguna vez existió un arquetipo del Romanticismo, éste fue Chopin. Nacido en Polonia, su carrera brilló en los salones de la burguesía francesa. A estos ambientes minoritarios destinó la mayor parte de su producción, en la que abundan las piezas de salón como nocturnos, polonesas, mazurcas y, por supuesto, valeses. Es la expresividad el elemento dominante en estas piezas, de las que están ausentes tanto el carácter danzable como el componente popular. Nos encontramos, por tanto, ante obras que reflejan poéticamente situaciones anímicas. Los *24 Preludios* de Debussy remiten de manera inevitable a los *24 Preludios* de Chopin y, si éstos habían revolucionado el piano romántico, aquéllos habrían de provocar una sacudida similar en la técnica pianística

del siglo XX. Compuestos entre 1909 y 1913, sintetizan algunas de las indagaciones que Debussy había realizado en años anteriores. Estas se plasman en el empleo de texturas ligeras, sonoridades difuminadas y ecos orientalizantes que sugieren y evocan en lugar de expresar o narrar. David Kadouch con 13 años actúa en el Metropolitan Hall de Nueva York bajo dirección de Itzhak Perlman y un año después en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú. En 2008 interpreta el Quinteto de Schumann junto a Perlman en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha participado en la grabación del dvd *Barenboim on Beethoven*.

25 de mayo

Jacques Zoon, flauta, y **Cameron Roberts**, piano, ofrecen obras de Bach, Schubert, Brahms, Ravel, Fauré, Debussy, Godard y Andersen.

La introducción de ritmos de danza en piezas de música instrumental es común desde el Barroco. *La siciliana*, de origen italiano y escrita en ritmo ternario, aparece en Bach. Aunque cayó en desuso después del siglo XVIII, hay algunos ejemplos de su uso en autores posteriores como Fauré, cuya *Siciliana Op. 78* evoca sonoridades antiguas gracias a su galante melodía. Por su parte, los orígenes del vals son poco claros. Sus raíces parecen encontrarse en danzas campesinas como la Drehtanz o el Ländler, y su característico ritmo ternario aparece ya en el “Alle-

gro” de la Sonata 1032 de Bach. El Ländler, a finales del siglo XVIII se hizo popular, y fueron muchos los compositores que, como Schubert en una fecha ya tardía (1823), se acercaron a él y, del mismo modo, Brahms introduciría temas derivados del Ländler. A pesar del rechazo inicial y de las críticas de autores como Lord Byron, el vals había comenzado a expandirse por toda Europa desde el último tercio del siglo XVIII, reemplazando a otras formas de danza como el minueto. La enorme difusión del vals en la Europa decimonónica hizo innumerables las piezas de salón basadas en su ritmo, como sucede en las obras de Benjamin Godard y Joachim Andersen. Sin embargo, su hegemonía comenzó a desmoronarse a finales del siglo. La *Sonata póstuma para violín y piano* de Ravel, presenta un ondulante ritmo ternario que evoca, a la vez que deconstruye, el vals. Pero será la invasión del “vals lento” en la Francia finisecular lo que llevaría a Debussy a componer *La plus que lente*, una parodia del género que descompone el característico ritmo ternario mediante la utilización de un tempo flexible, muy libre. Jacques Zoon estudió en el Conservatorio Sweelinck de Ámsterdam. Es profesor del Conservatorio de Ginebra y de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Cameron Roberts estudió música en Melbourne (Australia), y posteriormente en Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Entre 2009 y 2012 ha sido profesor en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. ♦

HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

Nuevos lenguajes

El viernes 31 de mayo, bajo el título *Nuevos lenguajes*, la Fundación Juan March ofrece el último concierto del ciclo *La historia del Lied en siete conciertos*, perteneciente a “Viernes Temáticos”. El concierto irá precedido de una presentación introductoria realizada por el crítico musical Luis Gago que aportará algunas claves para la escucha del programa.

Conferencia introductoria: 19,00 horas

Concierto: 20,00 horas

Elena Gragera, mezzosoprano, y **Antón Cardó**, piano, ofrecen obras de Arnold Schoenberg, Hanns Eisler, Frank Martin y Wolfgang Rihm.

Desde el comienzo del siglo XX resultó evidente la ambición de los compositores por transformar y renovar todos los géneros musicales. El último programa de este recorrido por la historia del Lied presenta un sucinto panorama de las renovadas técnicas compositivas y funciones sociales de este género durante la última centuria. *Das Buch der hängenden Gärten* (El libro de los jardines colgantes, 1908-1909), sobre poemas de Stefan George (1868-1933), es uno de los mejores logros de la etapa expresionista de Schoenberg, que culminó con la definitiva emancipación de la disonancia (que ya no precisaba su obligada resolución en una consonancia). Pocos años después, con Hanns Eisler y otros compositores (como Kurt Weill), el Lied adquirió una nueva función de marcado carácter social e ideología proletaria. Los *Vier Wiegenlieder*

für Arbeitermütter (Cuatro canciones de cuna para madres trabajadoras, 1932-1933) es un claro modelo de esta etapa, que tuvo en el escritor Bertolt Brecht (1898-1956) a uno de sus principales aliados. Por último, los *Sechs Monologe aus “Jedermann”* (Seis monólogos de “Jedermann”, 1943-1944) de Frank Martin, extraídos de la obra teatral de Hugo von Hofmannsthal, y los *Vier Gedichte aus “Atemwende”* (Cuatro poemas de “Atemwende”, 1973) de Wolfgang Rihm, a partir de Paul Celan, representan dos casos de la etapa más reciente del Lied cuyo cultivo, aunque decreciente en comparación con su pasado, ha traspasado claramente la fronteras germánicas, sin llegar a perder la esencia íntima y poética que siempre le ha caracterizado.

La sólida carrera de **Elena Gragera** explica su presencia en los principales escenarios musicales españoles e internacionales. Recibe la tradición interpretativa del Lied alemán de la mano de algunos de los grandes mitos del género: Irmgard Seefried, Edith Mathis, Gé-

Los compositores Hanns Eisler y Arnold Schoenberg y los intérpretes del concierto

rard Souzay y la gran contralto holandesa Aafje Heynis. Ha colaborado con directores como Helmut Rilling, William Christie, Antoni Ros-Marbá, Josep Pons, José Ramón Encinar, Ramón Torrelledó, Enrique García Asensio, Alexis Soriano y Jesús Amigo, entre otros. Tiene registradas canciones de Joaquín Nin Castellanos (Disco del mes en *Scherzo*), Ernesto Halffter, Joaquín Nin-Culmell (Disco destacado en *Fanfare y Melómano*), Eduardo Rincón y José Hierro, monográfico Josep Soler, Robert Gerhard (Harmonia Mundi), Isaac Albéniz (Caldando) y Federico Mompou. Realiza la primera grabación mundial de la ópera *Glauca y Carriolano* de José Lidón grabada en directo desde el Teatro de El Hermitage de San Petersburgo, con la orquesta del Museo Estatal de San Petersburgo, bajo la dirección de Alexis Soriano.

Antón Cardó estudió en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y en la Schola Cantorum de París, donde se graduó con Premier Prix de Piano y Música de Cámara. A partir de entonces ha acompañado, entre

otros muchos, a cantantes como Gérard Souzay, Jessye Norman, Edith Mathis y Arleen Auger. Ha ofrecido recitales tanto en España como en el extranjero. Además, ha sido invitado a impartir cursos de interpretación para cantantes y pianistas en la Universidad Nacional de Seúl, y en los conservatorios de Versalles, Varsovia y San Petersburgo. Cuenta con diversas grabaciones discográficas, entre las que destacan la integral de canciones de Isaac Albéniz, Federico Mompou, Joaquín Nin, Joaquín Nin-Culmell, Ernesto Halffter y un monográfico de Josep Soler, entre otras grabaciones. Ha presentado distintos programas para televisión y para Radio Clásica dedicados al Lied, destacando la serie de 53 programas con el título "El mundo de Hugo Wolf". Actualmente está escribiendo una *Introducción al Lied romántico alemán*.

En la página web de la Fundación pueden verse vídeos de los dos primeros conciertos del ciclo, correspondientes a: "Una cima temprana" y "Origen y esplendor" (www.march.es/videos/)

Música en Domingo & Conciertos de Mediodía los lunes

CONCIERTOS DE MAÑANA POR JÓVENES INTÉRPRETES

Salón de actos, 12,00 horas

Domingo 12 y lunes 13 de mayo El Teatre Instrumental

Gemma Goday, flauta travesera
Camila Moukarzel, flauta travesera
Carlos Cerrada, clarinete
Álvaro Iborra, clarinete
Núria Pujolràs, viola
Guya Martinini, viola
Ana Andrés, trompa
José Reche, trompa
Carlos Montesinos, violonchelo
Oriol Casadevall, contrabajo
(ESMUC-Escola Superior de Música de Catalunya)

Obras de **Franz Joseph Haydn**

Domingo 19 y lunes 20 de mayo Trío Attenelle

Anna Urpina, violín
Daniel Claret, violonchelo
María Manzano, piano
(Conservatori Superior de Música del Liceu)
Obras de **Robert Schumann, Edvard Grieg**
y **Dimitri Shostakovich**

Tres conjuntos de cámara ofrecen los conciertos matutinos que, con el mismo programa, se celebran los domingos y lunes de mayo, a cargo de jóvenes intérpretes.

Domingo 26 y lunes 27 de mayo Ensemble de Saxofones del CSMA

Obras de **G. Gabrieli, J. S. Bach, F. Mendelssohn, E. Grieg, P. Labián Camino***, **A. Kachaturian** y **L. Bernstein**

*Estreno absoluto de su obra *Espectra-Ritmo*

El **Teatre instrumental** es un proyecto orquestal y camerístico gestado en el departamento de música antigua de la ESMUC y que toma su forma definitiva en 2011.

El **Trío Attenelle** se formó en 2008 en el Conservatorio del Liceo de Barcelona (CSML), donde Daniel Claret y María Manzano coincidieron en las clases de Música de Cámara del prestigioso pianista y profesor Albert Attenelle.

El **Ensemble de Saxofones del Conservatorio Superior de Música de Aragón** está formado está compuesto por los cuatro instrumentos principales de la familia: sopranos, altos, tenores y barítonos. ♦

Ciclo sobre “El paso del cine mudo al sonoro”

“ÉXTASIS”, DE GUSTAV MACHATY

Con *Éxtasis*, película sonora del director checoslovaco Gustav Machaty, concluye el ciclo “El paso del cine mudo al sonoro” que, coordinado por Román Gubern, catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha ofrecido, desde el mes de octubre pasado, la Fundación en su sede una vez al mes, en doble sesión de viernes y sábado. Al igual que en temporadas anteriores, la película va precedida de una presentación a cargo de un crítico de cine. Los

viernes dicha presentación es presencial. Los sábados se proyecta el vídeo grabado del día anterior. A lo largo de este ciclo, de octubre a mayo, se han programado películas de S. M. Eisenstein, Victor Sjöström, King Vidor, Joe May, Fritz Lang, Mervyn Le Roy, Carl Dreyer y, este mes, Gustav Machaty.

ÉXTASIS

(*Ekstase*, sonora, Checoslovaquia, 1933), dirigida por **Gustav Machaty** (89 minutos), con **Hedy Lamarr**.

Viernes 10 y sábado 11 de mayo.

Presentación: **Oti Rodríguez Marchante** (19,00 h.)

Proyección de la película: 19,30 horas

Como reacción contra los films “cien por cien hablados”, Machaty usó solo música y ruidos para exponer un drama de liberación sexual protagonizado por la joven actriz Hedwig Eva Kiesler (Viena, 1913 – Florida, EE UU, 2000), conocida como Hedy Lamarr en Hollywood, quien lució un breve y famoso desnudo, que hizo que su primer marido, Fritz Mandl, intentara comprar y destruir sin éxito todas las copias. En EE UU, a donde se traslada en 1937 Lamarr, la película tuvo muchos problemas de censura –no era frecuente una secuencia de amor entre una mujer casada y su amante– y por eso el distribuidor norteamericano en el momento del “éxtasis amoroso” incluyó en un

margen de los fotogramas de la escena un cartel que advertía y tranquilizaba a los espectadores de que ambos amantes se habían casado en secreto esa misma mañana. La censura no obstante censuró varias escenas y así la vieron en EE UU.

Para el periodista y crítico de cine del diario *ABC*, premio Alfonso Sánchez (2012) de la Academia de Cine, **Oti Rodríguez Marchante** “Gustav Machaty es un eco, un capirotazo, en la historia del cine, y un siglo después de su siglo aún retumba en ella poderosamente gracias a una película titulada *Éxtasis* que hizo en los albores de los años treinta,

Gustav Machaty y la actriz Hedy Lamarr en un fotograma de *Éxtasis*

cuando el cine sonoro sonaba en Hollywood y en el centro de Europa lo que se empezaba a oír era ruido de botas y un presagio de mundo enmudecido. *Éxtasis* es, hoy, un recipiente único que contiene dos universos contradictorios, el de un cine mudo ya difunto y el de una de esas estrellas que lució ahí por primera vez y para siempre, Hedy Lamarr. Aunque el sello de ese pasaporte a la eternidad (de ella y de la película) lo estampa una escena nunca antes vista en una pantalla de cine comercial: la jovencísima actriz protagonista (todavía no era Hedy Lamarr, sino Hedwig Eva Maria Kiesler) corría completamente desnuda por el campo. Una escena larga, llena de una perfecta naturalidad y que prelude lo que es la esencia de

la película, una mezcla de lírica y de erótica, amplificada aún más en la otra escena no obscena de la pasión carnal con su amante sobre un primer plano de su rostro también absolutamente desnudo. Gustav Machaty no tuvo un gran recorrido tras el cruce de éxito y escándalo de *Éxtasis*, pero la joven Hedy Kiesler se convirtió unos años después, y ya en el cordero de Hollywood, en Hedy Lamarr, un prodigio de belleza y sofisticación que paseaba por el cine de la época como un gato por su alféizar. Pero tras el escaparate de *Éxtasis*, Lamarr de cuerpo entero, hay también una profunda trastienda insólita para la época sobre los dilemas del amor y del sexo, sobre la pasión, el tiempo y el azar". ♦

PRÓXIMO CICLO: La comedia cinematográfica. Octubre 2013 - Mayo 2014

CONCLUYE EL CICLO DE CINE MUDO EN PALMA

Con la proyección, el jueves 2 de mayo, de *Our Dancing Daughters* (Vírgenes modernas, EE UU, 1928. 97 minutos), de **Harry Beaumont**, con **Joan Crawford**, concluye en el Museu Fundación Juan March, en Palma, el ciclo *Melodrama y star-system del cine mudo norteamericano*, que coordinado por **Román Gubern**, ha presentado

los jueves 11, 18 y 25 de abril y 2 de mayo cuatro películas, cada una comentada por un especialista o aficionado al cine. De *Virgenes modernas*, que lanzó al estrellato a Joan Crawford, y está situada en los ambientes elegantes de la Era del Jazz, en vísperas de la Gran Depresión, se ocupa el escritor **Agustín Fernández Mallo**. ♦

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 de lo más representativo de su contenido

José María Pou, en una nueva sesión de **POÉTICA Y TEATRO**, nos retrata, a través de su experiencia personal, su pasión por el oficio: la vida del actor; desde sus inicios como espectador en una pequeña compañía teatral de la que su padre era director escénico, hasta su actual carrera como director teatral.

En conversación con **Antonio San José**, el director de *La Abadía*, **José Luis Gómez** también retrata, desde una perspectiva muy personal, lo que implica la vida del actor: un proceso de somatización del personaje y de transmisión de unos afectos que, primero en Alemania y después en Estados Unidos, José Luis Gómez fue puliendo y perfeccionado.

Dentro del ciclo **HISTORIOGRAFÍA, MITO Y ARQUEOLOGÍA**, coordinado por Enrique Baquedano, **Manuel Bendala** retrata la verdadera historia y la cultura de otra de las ciudades legendarias de la antigüedad mediterránea: Cartago, que fue arrasada en la tercera

Guerra Púnica por el Imperio romano.

La improvisación fue una práctica habitual en la música del periodo clásico. Dentro del ciclo **A LA MANERA DE... MÚSICAS IMPROVISADAS**, el pianista **David Dolan** y el trombonista **John Kenny**, basándose en estructuras clásicas, crean distintas obras que usan tanto un lenguaje musical tradicional como técnicas más vanguardistas.

El **Cuarteto Bretón** (Krzysztof Wisniewski, violín; Antonio Cárdenas, violín; Iván Martín, viola y John Stokes, violonchelo) interpretan dos movimientos del *Cuarteto de cuerda n.º 3 en Mi menor*, de Tomás Bretón (en la que es primera interpretación en tiempos modernos), y del *Cuarteto n.º 8 en Mi mayor*, de Conrado del Campo (estreno absoluto), dentro del ciclo **UNA TRADICIÓN OLVIDADA: EL CUARTETO DE CUERDA EN ESPAÑA (1863-1914)**.

Fabienne Eggelhöffer y **Marianne Keller**, comisarias invitadas de la exposición **PAUL KLEE: MAESTRO DE LA BAUHAUS** y autoras del estudio, transcripción y edición crítica del “legado pedagógico” de Klee (casi 4.000 páginas manuscritas en las que éste recogió sus reflexiones e investigaciones teórico-prácticas durante su magisterio en la Bauhaus) nos guían por el contenido de esta exposición, la segunda dedicada por la Fundación Juan March al artista suizo. ♦