

- 2 Estampas, artistas y gabinetes. Breve historia del grabado
Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas (1879-80), de Edgar Degas, por Guadalupe Mera

Arte

- 9 Una exposición sobre el libro de artista en la colección de la Fundación Juan March en Madrid
- 10 Se inaugura "Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad" en Palma
- 12 La exposición "Josef Albers: proceso y grabado (1916-1976)" llega a Cuenca

EL OTOÑO QUEVIENE

- 13 Exposición "Depero Futurista (1913-1950)"
- 15 Avance de la programación de conferencias
- 18 Avance de la programación de música
- 20 Podcast de música
- 21 Viernes Temáticos: "Popular y culta: la huella del folclore"

Cine

- 23 El género policíaco, protagonista del quinto ciclo de Cine Mudo

Biblioteca

- 25 Proyectos destacados de la temporada

Espanoles eminentes

- 27 "José Ortega y Gasset" de Jordi Gracia
- 29 Concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a la Fundación Juan March
- 30 Últimos vídeos de la temporada

Actividades de julio a septiembre

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas, 1879-80
EDGAR DEGAS

Guadalupe Mera
Historiadora del Arte

La segunda mitad del siglo XIX fue una época en la que el grabado y por ende la estampa sufrieron intensos cambios. De la crisis que experimentó la figura del artesano grabador –entre otras causas por el desarrollo de la fotografía–, surgió un nuevo concepto de estampa, sustentado en la recuperación de las técnicas tradicionales, fundamentalmente la del aguafuerte, pero no realizada por un técnico grabador, sino por los llamados pintores de la naturaleza que en Francia se plasmó en la Escuela de Barbizon.

A partir de 1860, Théodore Rousseau, Jean-François Millet y Charles-François Daubigny, entre otros, formaron parte de un colectivo que apoyó la creación de sociedades independientes que, alejadas del mundo académico, apostaron por el desarrollo del grabado que algunos denominaron “original” para diferenciarlo del académico “grabado de reproducción”. La Société des Aquafortistes, creada en París en 1861, es buena muestra de ello. En este resurgimiento del aguafuerte tendrían un papel importante críticos como Théophile Gautier o Baudelaire, impresores como Delatre y empresarios como Cadart. El resurgir de la técnica del aguafuerte hizo, a la vez, evolucionar la técnica de la estampación, pues aún siendo lo ideal que el artista/aguafortista fuera a la vez estampador, casi siempre tuvieron

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)

Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas, 1879-80, inventado y grabado por Edgar Degas.

Grabado calcográfico: barniz blando, concluido con aguainta y punta seca, 305 x 126 mm.

Department of Prints, Drawings and Photographs. Museum of Fine Arts, Boston. Massachusetts.

Acc. No.: 1983.309. Katherine E. Bullard Fund en memoria de Francis Bullard, por intercambio.

que recurrir a estampadores profesionales, estableciéndose entre ambos una sinergia enriquecedora que generó la estampación artística o *retroussage* –suave acción de la muselina sobre la lámina de cobre entintada en los últimos momentos del proceso– lo que conseguía unas calidades y matices singulares.

Se creó la edición limitada en la idea de revalorizar el arte gráfico como un arte de creación frente a un arte industrial de mera reproducción. Sobre estas ideas subyace la intención de educar al público en el sentido de que debía entender que la creación conllevaba un alza en los precios. El carácter único de cada prueba llevó al concepto de las *belles épreuves*, el número de estampas con calidad que podían sacarse de una determinada matriz y la manera de singularizarlas, todo ello, para hacer una tirada habitualmente de cien ejemplares, tras lo cual se procedía a la destrucción o cancelación de la lámina de cobre. De este modo, las ediciones limitadas se incorporaron al mercado de la estampa como una estrategia de mercado, recibiendo numerosas críticas al transformarse en elitista un medio artístico cuyo origen había sido eminentemente democrático. Así, la *belle épreuve*

Edgar Degas

(París, 1834–París, 1917)

Perteneció a una familia de banqueros originaria de Italia, recibiendo la educación esperada de un miembro de la alta burguesía francesa. Inició los estudios de Derecho por consejo paterno, pero su verdadera vocación serán las artes plásticas.

Comenzó a recibir clases de Louis Lamothe y se matriculó en el año 1855 en L'École des Beaux-Arts a la vez que obtuvo un permiso para ejercer como copista en el Louvre. El grabado le interesó desde sus inicios

siendo Grégoire Souto, un amigo de su padre y grabador aficionado, quien le introduzca en esta técnica.

En julio de 1856 Degas emprende el *Grand Tour* gracias al apoyo económico de su padre y a la hospitalidad de su familia paterna residente en Italia. En Roma afianzará su interés por el arte gráfico bajo la dirección del grabador Joseph Tourny.

En 1859 regresó a París, donde incorporará progresivamente la técnica del aguafuerte a sus obras, abriendo una etapa, que durará aproximadamente hasta

1864, en la que el retrato será uno de sus temas predilectos. Paralelamente va ampliando sus intereses hacia otras técnicas como la punta seca, el barniz blando, el aguainta, etc.

En 1870 la guerra franco-prusiana interrumpirá su labor artística, pues Degas se alistó como voluntario en la Guardia Nacional. Durante los acontecimientos de la Comuna y su feroz represión, Degas se encontraba fuera de París descansando. En la década de los setenta, iniciará lo que él denominaba sus artículos o productos con una temática que girará en torno a las bailarinas de

se unió al concepto de estampa de creación. Edgar Degas demostró a lo largo de su vida un interés rayano en la obsesión por el descubrimiento y la experimentación con nuevas técnicas de grabado y estampación, y en este sentido se interesó por la fotografía como una herramienta útil a sus propósitos. Una gran complejidad técnica en su obra gráfica será la resultante de sus experimentaciones. Por otra parte, siempre mantuvo una actitud independiente al no entrar en la polémica entre estampa original y de reproducción. Degas nunca dará sus obras por acabadas y continuamente volvía sobre ellas en la idea de que podían ser mejoradas.

La estampa *Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas* es un aguafuerte realizado con barniz blando, y concluido con aguatinta y punta seca, que Degas realizó entre 1879 y 1880. El mismo Degas le explicaba a su amigo Pissarro el complejo procedimiento del barniz blando: "Toma una lámina muy bien pulida. Desengrásala. Previamente has disuelto resina en un alcohol muy concentrado. Este líquido echado a la manera en que los fotógrafos lo hacen para el colodión en sus planchas de cristal, seguidamente se

la Ópera de París y su mundo. Iniciará sus primeras ventas entrando en contacto con el marchante Durand-Ruel.

A partir de 1874 tendrá que vivir de sus propios recursos –varios problemas arruinarán a la familia– y el apoyo familiar desaparecerá. Paralelamente serán los años en lo que decide dejar de exponer en el Salón y fundar junto con sus amigos de la tertulia del Café Guerbois, la Sociedad Anónima Cooperativa de Capital Variable de Pintores, Escultores y Grabadores. Expondrán sin jurado en el estudio del fotógrafo Nadar.

A partir de 1875 retomará al arte gráfico como forma de experimentación y no como herramienta de difusión de su obra, busca nuevas recetas de tintas y aguatinas. Degas elabora una complicada cocina técnica con la intención de conseguir efectos tonales. Estampará sus propias láminas en la idea de que cada estampa debe ser tratada como una obra original. Así nace el monotipo, una forma especial de estampación, en la tercera exposición de los Impresionistas en 1877 los expondría públicamente. Sus problemas visuales desembocarán en una ceguera que sumió al artista en un estado de

abatimiento que le lleva a expresarse con estas palabras: "no pienso más que en la muerte; no hay nada más triste que la degradación de una existencia tan noble por obra de la vejez". Tras sufrir un aneurisma cerebral, Degas fallece el 27 de septiembre de 1917. Europa estaba sumida en pleno conflicto mundial y en París Diaghilev y Picasso estrenaban el ballet *Parade*.

Bibliografía
Sue Welsh Reed y Barbara Stern Shapiro. *Edgar Degas. The Painter as Printmaker.* Boston: Museum of Fine Arts, 1984.

Department of Prints, Drawings and Photographs. Museum of Fine Arts, Boston. Massachusetts

El museo, creado en 1870, contiene la segunda colección permanente más grande de América tras la del Metropolitan Museum de Nueva York. Además de sus funciones de conservación, está asociado a una academia de arte: la Escuela de Bellas Artes de Boston. Su ubicación actual en Huntington Avenue se inauguró el 9 de noviembre de 1909. Acoge aproximadamente un millón de visitantes cada año procedentes de las comunidades vecinas y de todo el mundo. Es uno de los grandes museos de arte enciclopédico, con más de 450.000 objetos que representan todas las épocas y culturas. La misión del museo es servir a una amplia variedad de personas –desde escolares hasta adultos– a través de encuentros directos con las obras de arte. Además de las colecciones expuestas permanentemente, el museo también ofrece numerosas exposiciones y oportunidades para el aprendizaje y la participación de la comunidad. En 2011 el museo se amplió con siete nuevas galerías que complementan a las existentes y a los espacios sociales.

El Departamento de estampas, dibujos y fotografías, creado en 1887, alberga una colección enciclopédica que abarca una amplia cronología, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entre los artistas representados se encuentran: Jacques Bellange, Durero, Francisco de Goya, Rembrandt, Degas, Gauguin, Picasso... Cuenta con una sala de investigación, *The Morse Room*, magníficamente dotada, ubicada en el primer piso del museo. Las colecciones son expuestas de forma rotativa en las diferentes salas.

www.mfa.org/collections/prints-and-drawing

evapora y deja la lámina cubierta con una película más o menos gruesa, de pequeñas partículas de resina. Si lo dejas morder obtendrás una textura granulosa, más o menos profunda dependiendo del tiempo que esté sometido a la acción del ácido, para obtener un tono uniforme; para que sea menos regular el efecto se puede obtener entonces con un cabo de vela o con los dedos o cualquier otro tipo de presión con el papel que cubre el barniz blando”.

La protagonista de la estampa de Degas es Mary Cassatt (1844-1926), pintora nacida en los Estados Unidos, hija de un rico banquero que se opuso a que se dedicara al arte, aunque ante la insistencia de ella permitió que iniciara su formación en la Academia de Bellas Artes de Filadelfia. En 1866 viaja a París para conocer y copiar en el Museo del Louvre las obras de los grandes maestros, a la vez que estudia pintura en escuelas privadas ante la imposibilidad de matricularse en L'École des Beaux-Arts por el hecho de ser mujer. Le costó años y esfuerzos que su obra fuera admitida en el Salón de París, lo que consiguió por primera vez en 1872. Por fin, en 1874 se instaló definitivamente en París junto a su hermana mayor Lydia.

Según cuenta en carta a un amigo, descubrió la obra de Degas en el escaparate de una galería de arte de París, lo que sería su camino de Damasco: “Solía aplastar mi nariz contra

los cristales para absorber todo lo que podía su arte... Cambió mi vida, desde entonces pude ver el arte del modo que siempre quise verlo". Degas, que apreció su obra y sabía de las dificultades para integrarse en el mundo oficial del arte, la invitó a unirse a los impresionistas, lo que va a ser decisivo en su evolución. Mary Cassatt participará desde 1877 en las exposiciones del grupo, aunque no asistirá a las reuniones del Café Guerbois que animaba Manet.

Por los años en que Degas produce esta estampa, la relación entre ambos artistas es muy intensa ya que están, junto a Pissarro, embarcados en la tarea de lanzar una publicación dedicada al grabado que llevaría el nombre de *Le jour et la nuit*. Mucho se ha escrito sobre la verdadera naturaleza de esta relación sin que, en verdad, podamos concluir nada ya que ambos destruyeron su correspondencia. En cualquier caso, hubo una profunda amistad, basada en una admiración y apoyo mutuo. Aunque la revista nunca llegó a ver la luz, los trabajos que Degas preparó para el primer número tenían como protagonista a su amiga americana, quien posó en varias ocasiones para él en diferentes salas del Louvre.

Compositivamente es una estampa compleja de formato estrecho y alargado que nos recuerda a las estampas japonesas tan admiradas tanto por Degas, como por Cassatt. El espacio está subdividido verticalmente por la presencia de un fragmento de pared empapelado, en diagonal por el suelo que configura la profundidad en la estampa, y al fondo por el zócalo y la línea que forman los marcos de los cuadros observados. Destacan en la estampa la calidad en los matices y la textura del suelo de la galería de pinturas, ya dijo Paul Valéry que "Degas es uno de los raros artistas que han dado importancia al suelo [...] Tiene pavimentos admirables [...] El suelo es uno de los factores esenciales en la visión de las cosas. De su naturaleza depende en gran parte la luz reflejada". De esta estampa existen veinte estados, pues Degas experimentó con tintas de distintos tonos y texturas. Degas, a modo de voyeur, como si nos entreabriera una cortina o nos dejara un resquicio a través de una puerta, nos deja ver en un encuadre fragmentario a las dos hermanas: Mary y Lydia Cassatt, que responden a dos actitudes radicalmente diferentes que podríamos asociar con dos modos de enfrentarse al mundo.

Una de las mujeres -Lydia- sentada, sujeta con enguantadas manos un libro tras el que parece protegerse. Su cabeza apartada por un instante de la lectura mira, subrepticamente, a algo o a alguien. La actitud replegada de su tronco, hacia dentro, con cierta caída

de los hombros, refuerza la idea de una mujer que se repliega en sí misma y, aunque tímidamente mira al espacio exterior, de alguna manera, lo niega y se protege tras el libro/escudo. Por el contrario, Mary Cassatt, en magnífico contrapunto, se nos aparece de espaldas, erguida en una actitud corporal abierta, ligeramente inclinada hacia atrás, los hombros abiertos en una gestualidad cargada de un cierto aire de elegante desafío. De forma extraordinaria, Degas nos muestra una espalda fuerte, musculada, con nervio y cargada de expresividad. En repetidas ocasiones el artista demostrará –véanse sus series de las bailarinas o las bañistas– su fascinación por la espalda femenina. Y, para afirmar su interés en esta parte del cuerpo, la composición oculta el tronco inferior tras el cuerpo de la mujer sentada. La figura emana sensualidad a través de la línea ondulante con la que Degas remarca su cintura, curva conseguida, no hay que olvidarlo, por medio de los horripilantes corsés que torturaban a las mujeres de la época.

Pero lo que destaca en esta mujer es su brazo derecho estirado y prolongado a través de su enguantada mano en un paraguas apoyado en el suelo –aunque la composición fragmentaria no nos permita verlo–, ese paraguas/espada refleja una actitud de ataque, de conquista de ese espacio exterior. No es habitual en la iconografía europea de la época esta forma de sujetar el paraguas. La mujer presenta, habitualmente, una forma menos precisa y contundente: aparece sujetándolo suavemente muy cerca de su cuerpo. Por el contrario, en la iconografía de la mujer norteamericana, sí encontramos esta actitud: el paraguas distante del cuerpo y la mujer apoyada sobre él con decisión. Degas nos presenta a una pintora armada y preparada para la lucha contra la sociedad del momento que negaba la posibilidad de que la mujer fuera artista, alejándose del modelo que la sociedad burguesa les tenía reservado y les reclamaba: matrimonio y maternidad. Cassatt nunca se casó pues lo consideraba incompatible con su carrera. Apoyó el movimiento sufragista con el que colaboró donando algunas de sus obras.

El último acto de amistad entre los dos artistas tuvo lugar en 1912, cuando la casa de Degas en la rue Victor-Massé fue demolida, en esos críticos momentos será su antigua amiga, Mary Cassatt, quien acuda en su ayuda. Degas en su estampa *Mary Cassatt en el Louvre: la Galería de Pinturas* da un ejemplo extraordinario de lo que en palabras de Baudelaire era objetivo de la modernidad: “extraer lo eterno de lo efímero”. ♦

Exposición de pequeño formato

LIBROS (Y OTRAS PUBLICACIONES) DE ARTISTA: 1947-2010

La Fundación Juan March presenta entre el 23 de julio y el 31 de agosto una pequeña muestra titulada *Libros (y otras publicaciones) de artista: 1947-2010*, una exposición que toma como punto de partida el amplio y heterogéneo campo ocupado durante los dos últimos siglos por las fructíferas relaciones entre el artista y el libro o, en general, las publicaciones.

Los libros y revistas expuestos proceden en su totalidad de los fondos de la colección de la Fundación Juan March. Con obras tan dispares entre sí (como una monografía de J.F. Earhart de 1892 titulada *The Color Printer*) y una reedición de *Último Round* de J. Cortázar, la muestra propone un recorrido por casi un centenar de “publicaciones” de entre 1947 (*Du Cubisme*, de A. Gleizes y J. Metzinger) hasta 2010, que testimonian la riqueza y la variedad de resultados de la ya larga interacción entre los artistas y el libro, entendido este no solo como un medio de transmisión de un contenido textual, sino sobre todo como objeto y soporte sustantivo de la praxis artística.

mezclar sin complejos todas las iniciativas en torno al libro y otras publicaciones de una cincuentena de artistas, diseñadores, escritores o poetas, entre los cuales se encuentran nombres conocidos y algunos menos conocidos, pero no menos valiosos, del panorama artístico nacional e internacional. La muestra presenta obras de Picasso, Bonnard, Que-
neau, Alberti, Tàpies, Saura, Brossa, Zóbel, Palazuelo, Dalí, Cortázar, Paz, Brassai, Turner, Chillida, Guerrero, Millares, Mompó, Feito, Feininger, Sol LeWitt, Cirlot o Sempere, entre otros. Y mezcla conscientemente ejemplares representativos de las colaboraciones entre artistas plásticos y poetas, como *Novela*, de Joan Brossa y Antoni Tàpies (1965) o *Mutilados de paz*, de Rafael Alberti y Manuel Millares (1965). Con libros-objeto como los *Discos Visuales* (1968) o *Vrindaban*, de Octavio Paz (1965), o el célebre *Cent mille milliards de poèmes*, de Raymond Queneau (1961), ediciones de artista como el *Libro de horas* de Fernando Zóbel (1965) o *Ardicia*, de Pablo Palazuelo (1978) o experimentos de “arte postal” como la caja con cien postales de artistas *WCA Box'83* (1983). ♦

En *Libros (y otras publicaciones) de artista: 1947-2010* se ha optado por

100 artistas, *WCA Box'83*, Nueva York: Ruhe, 1983. Colección Fundación Juan March

con cien postales de artistas *WCA Box'83* (1983). ♦

KURT SCHWITTERS.

VANGUARDIA Y PUBLICIDAD

La exposición *Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad* tendrá lugar en el Museo Fundación Juan March, de Palma, entre el 16 de julio y el 4 de octubre de 2014, y viajará posteriormente al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

La exposición pone el foco conjuntamente sobre dos aspectos del trabajo de Kurt Schwitters (1887-1948), una de las figuras más relevantes de la vanguardia europea del pasado siglo: sus collages –el procedimiento en el que fuera, junto con Picasso, Jean Arp, Laszlo Moholy-Nagy o Hannah Höch, todo un maestro– y su diseño gráfico, quizá menos conocido. El objetivo de la muestra es presentar algunos de los célebres collages de Schwitters de las décadas de los 20 a los 40 junto con su labor en el campo del diseño gráfico comercial y la tipografía, con ejemplos tan diversos entre sí como libros, carteles, folletos publicitarios, revistas, anuncios para prensa, papel timbrado o modelos para impresos bancarios, comerciales o postales.

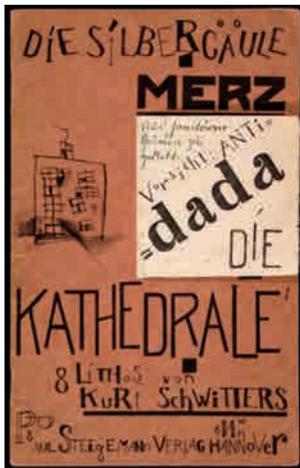
La selección incluye diez collages realizados entre 1922 y 1947 y casi un centenar de impresos, procedentes de colecciones privadas españolas e internacionales, presentando a través de todos ellos la obra de Schwitters como un cuerpo artístico tan pleno de contraste como de sentido.

Por una parte, encontramos un trabajo que podría calificarse de artísticamente “puro”: los collages y, en general, todo ese mundo de obras de arte que Schwitters denominó –con un peculiar giro del lenguaje– “Merz”,

un mundo creado y recreado por él a lo largo de los años. Por otra, encontramos en la exposición su trabajo como publicista y diseñador gráfico, una tarea que, con una evidente función utilitaria, estaba al servicio de determinados productos y firmas comerciales como Pelikan o Philips y cubría la necesidad del artista de ganarse la vida. A lo largo de su carrera Schwitters también pintó paisajes y bodegones de estilo tradicional para conseguir ingresos regulares.

Esta realidad “económica” tan fundamental es, por una parte, el punto de partida de *Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad*. Pero, al mismo tiempo, la exposición quiere precisamente cuestionar el hecho de que esa diferenciación aparentemente tan clara entre arte y diseño gráfico ha hecho que, con cierta frecuencia, se haya establecido una división demasiado estricta entre ambos al presentar la variada y rica obra de Schwitters, como si el diseño gráfico fuera un aspecto meramente secundario respecto de su trabajo “principal”: sus extraordinarios y novedosos experimentos formales.

Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad quiere presentar juntos los dos aspectos del trabajo del artista y del diseñador, ahondando en sus raíces comunes. Pues

Derecha: Kurt Schwitters, *Merz*, no. 11. Tipoanuncio, 1924. Archivo Lafuente. Izquierda: Kurt Schwitters, *La Catedral*. Hannover: Paul Steegemann Verlag, 1920. Colección Merrill C. Berman. © VEGAP, Madrid, 2014

el modelo “económico” o “empresarial” del trabajo de Schwitters como diseñador gráfico no fue ni mucho menos algo ajeno a su conciencia de artista y poeta. La exposición *Kurt Schwitters. Vanguardia y publicidad* quiere mostrar visualmente el trabajo artístico y tipográfico de Schwitters como un todo comprensible, regido por una peculiar lógica interna: el collage permitió a Schwitters restablecer y recomponer un orden –el orden del arte y la poesía– para aquellas cosas del mundo y la vida cotidiana –entradas de teatro, envoltorios usados y rotos, papeles de periódico, trozos de tela, alambres, clavos, pero también textos, palabras inconexas, expresiones, poemas, frases y sílabas– a las que el paso del tiempo y el propio uso habían despojado de su sentido y su función primigenios. Además, la sensibilidad poética de Schwitters, tan presente en sus collages, aparece también en su trabajo como diseñador publicitario, en el que con frecuencia aplicó un ingenio poco común para crear frases y *slogans* muy eficaces, algunos de los cuales acabarían haciéndose muy populares.

La dualidad que comparece en la obra de Kurt Schwitters entre el orden y la eficacia que deben reinar en el diseño gráfico y la sorpresiva y espontánea práctica del collage no solo no es irreductible, sino que resulta tan consistente como el equilibrio que el mismo Schwitters consiguió en su obra entre su actividad como pintor y su actividad como poeta. En Kurt Schwitters, en suma, la novedad de los experimentos formales del artista de vanguardia encaja con el trabajo del diseñador gráfico, de modo que su obra se presenta como una verdadera simbiosis mutuamente productiva entre dos realidades tan aparentemente contrapuestas como íntimamente ligadas en el arte contemporáneo: la vanguardia y la publicidad.

Con motivo de la exposición se publica un catálogo en dos ediciones, español e inglés, que incluye ensayos de Javier Maderuelo (“Kurt Schwitters: (*Sch*)merz o el sufrimiento del arte”) y Adrian Sudhalter (“*Merz*, *Kommerz*, y la Central *Merz* de Publicidad”). ♦

LA OBRA GRÁFICA DE ALBERS, EN CUENCA

A partir del 9 de julio puede verse en Cuenca, en el Museo de Arte Abstracto Español, la exposición *Josef Albers: proceso y grabado (1916-1976)*, compuesta por 103 piezas de obra gráfica, seleccionadas entre los casi 300 grabados individuales que creó y entre los miles de estudios y dibujos a través de los cuales el pintor abstracto norteamericano de origen alemán desarrolló sus obras finales. Casi todas ellas son inéditas y nunca han sido expuestas anteriormente. Esta muestra ha estado, entre el 2 de abril y el 28 de junio, en Palma, en el Museu Fundación Juan March. En Cuenca estará presente hasta el 5 de octubre.

Josef Albers (1888-1976), más célebre hoy por sus vínculos con la Bauhaus (en la que fue alumno y maestro entre 1920 y 1933) y por sus pinturas al óleo de la serie *Homenaje al cuadrado* (1950-76) que por su obra gráfica, fue un creador de obra gráfica durante toda su vida. Desde los austeros

Josef Albers, *Estudio para una Variante*, c 1947. The Josef and Anni Albers Foundation. © VEGAP, Madrid, 2014

blancos y negros de sus primeras xilografías –cuyos motivos se inspiran en el paisaje de la minería del carbón de su ciudad natal, Bottrop, en la histórica región de Westfalia– hasta los colores vivos y la geometría abstracta de las serigrafías de los años 60 y 70, Albers, como tantos otros artistas, se sintió atraído por el grabado debido a la economía de su producción, la libertad de creación y la oportunidad que ofrecía el medio para el ensayo y error, la experimentación y la innovación. La muestra –que se acompaña del correspondiente catálogo– está dedicada al proceso de

trabajo de Albers en el campo de la obra gráfica y permite conocer de primera mano algo esencial al trabajo de cualquier artista, pero significativamente central en este caso: sus técnicas y procedimientos. Pues, por una parte, Albers fue un profundo admirador del trabajo manual y del dominio del oficio y de las

técnicas artísticas, a las que siempre consideró el fundamento de un particular “hacer” –el arte– que consiste sobre todo en un “cómo”. Por otra, su trabajo evidencia, junto al cultivo atento de la técnica y el oficio, su talento para la libre invención, para el salto cualitativo de la creación: su convicción de que, en el caso del arte –al contrario de lo que ocurre con la técnica– el resultado no es una cuestión de (aplicar el) procedimiento, sino que es precisamente el procedimiento el que está en cuestión y, para llegar a la obra, hay que inventárselo en el proceso. ♦

DEPERO FUTURISTA (1913-1950)

La Fundación Juan March presenta a partir del próximo 10 de octubre de 2014 y hasta el 18 de enero de 2015 la exposición *Depero Futurista (1913-1950)*, dedicada a la obra y la figura del futurista Fortunato Depero (Fondo, provincia de Trento, 1892–Rovereto, 1960) y, a través de ella, quiere plantear una visión renovada de la que ha sido llamada “la Vanguardia de las vanguardias”: el futurismo italiano.

La obra de Depero, fronterizo entre los pioneros y los continuadores de la estética y la poética futurista, apenas ha sido expuesta fuera de Italia (y solo en un par de ocasiones en exposiciones individuales), pero ha experimentado una reevaluación en el curso de las últimas décadas en el campo de los estudios sobre el fu-

Fortunato Depero, *I Mieì Balli Pastici*, 1918.
Colección particular

turismo. A ello ha contribuido, sin duda, la superación de un tipo de interpretación histórica, basada en la distinción excesivamente radical entre el primer y el así llamado “segundo” futurismo (la expresión, que hizo época en los años 60, es de Enrico Crispolti), con la que se marcaba la diferencia entre el futurismo anterior y posterior a la muerte de Boccioni en la Primera Guerra Mundial y que había penalizado la consideración de Depero y de otros futuristas.

Fortunato Depero es un futurista con una obra tan atrayente y variada como poco conocida. Parte del movimiento ya desde 1915, Fortunato Depero y Giacomo Balla firman, el 11

de marzo de 1915, el manifiesto *Ricostruzione futurista dell’universo* (“Reconstrucción futurista del Universo”), que supondrá uno de los hitos más importantes en la evolución de la estética futurista, en el que proponen la globalización de las artes y la fusión del arte con todos los aspectos de la vida cotidiana, una transforma-

ción radical del entorno que abarca desde el mobiliario a la moda, el cine, la música, la literatura, la danza, las artes plásticas o los objetos de uso cotidiano, además del fin del lenguaje tradicional y la elaboración de un vocabulario nuevo que uniese una nueva vida con un arte nuevo.

Y, de hecho, el propio Fortunato Depero fue mucho más que un pintor que abrazara con entusiasmo el credo futurista y dejase atrás sus primeros pasos en la pintura, de clara raíz simbolista. Fue un artista constructor de todo un universo futurista, un artista polifacético, multimedial, total y global: fue incansablemente pintor, escultor, dramatur-

go y escenógrafo, escritor, poeta, ensayista, diseñador gráfico de publicidad comercial, de pabellones de ferias, de libros, revistas y logotipos comerciales, creador de juguetes y tapices, empresario cultural –creador de uno de los primeros museos de artista del mundo, la Casa da Arte Futurista en Rovereto– e inventor de uno de los primeros libros de artista de la historia, el célebre “libro atornillado” de 1927. Experimentó con todos los géneros, inventó algunos –como los célebres *quadri in stoffa*, cuadros-tapiz hechos con tejidos– y los mezcló todos: pintura, grabado, dibujo, escultura, tipografía, libros ilustrados, collages y fotocollages, escenografías y figurines y “complejos plásticos motorumoristas” (un verdadero antecedente, ya en 1916, de lo que hoy llamamos “instalaciones”); tablas onomalingüísticas y poesía “parolibera” y lírica para declamar en la radio, además de intentar (sin conseguirlo) producir una *summa* de todas las artes en su proyecto “Nueva York film vivido” (*New York film vissuto*), el libro sobre su experiencia neoyorquina que incluiría textos, reproducciones de sus obras, fotografías, sonido e imágenes en movimiento. Vivió en Rovereto, pero también en Capri, Viareggio, Roma y París. Abandonó Italia para conquistar Nueva York, a la que llamó “nuova Babele”, en la que vivió y trabajó entre 1929 y 1931, y a la que volvería en 1948.

Depero Futurista (1913-1950) pretende mostrar la obra de Depero en su totalidad –“Tutto Depero” tituló el artista uno de los últimos balances personales de su obra–, además de plantear su significado esencial para

entender la evolución del futurismo hasta el final de los años 40. La exposición reunirá una amplia selección de más de 200 obras entre pinturas, dibujos de escenografías, diseños publicitarios, cuadros-tapices, esculturas, juguetes, poesía visual, además de material documental (manifiestos, fotografías, libros, revistas, etc.) de la labor de Fortunato Depero entre 1913 y 1950. Con la intención de contextualizar al artista dentro del así llamado “primer futurismo”, presenta también una cuidada selección de obras de otros futuristas de entre 1909 y 1915: obras y textos de Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Carlo Carrá, Umberto Boccioni, Luigi Russolo y Gino Severini, entre otros. Las obras proceden de colecciones públicas y privadas de Italia, Europa y Estados Unidos, entre las que destacan la colección Mattioli y el Mart (Museo de Arte contemporánea de Trento e Rovereto), y ha contado, además, con la estrecha colaboración del CIMA (Center for Italian Modern Art, Nueva York).

La exposición estará acompañada de un catálogo en doble edición (en español e inglés), con textos de especialistas italianos y españoles como Maurizio Scudiero, Giovanni Lista, Claudia Salaris, Pablo Echaurren, Gianluca Poldi, Flavio Belloni, Raffaele Beddarida, Llanos Gómez, Alessandro Ghignoli, Carolina Fernández Castrillo, Belén Sánchez Albarrán y Giovana Ginex, además de incluir una amplia selección de textos canónicos del futurismo y de escritos de Depero, inéditos en español e inglés en su práctica totalidad. ♦

A partir del martes 7 de octubre

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE CONFERENCIAS

Las reflexiones autobiográficas del historiador José Álvarez Junco y del pensador estadounidense Fredric Jameson enmarcan la programación de conferencias de la Fundación Juan March para el próximo otoño. Los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso conducirán el nuevo formato de debate *La cuestión palpitante*. La perspectiva cultural y científica de las exploraciones en áreas remotas es protagonista del ciclo *La búsqueda de los confines*, y las sesiones dedicadas a Garcilaso de la Vega, a Thomas Mann y a la narrativa de Manuel Longares dibujan la presencia de la literatura.

EN PRIMERA PERSONA

La temporada de conferencias se inicia el martes 7 de octubre con la *Autobiografía Intelectual* del historiador **José Álvarez Junco**, Premio Nacional de Ensayo en 2002, quien repasará su trayectoria con el también historiador **Santos Juliá**. Asimismo el ensayista y filósofo **Antonio Escohotado**, que en 2013 publicó el segundo volumen de su trilogía *Los enemigos del comercio*, reflexionará en compañía del periodista **Alfonso Armada**, el jueves 27 de noviembre. Será el crítico cultural estadounidense y teórico de referencia de la postmodernidad, **Fredric Jameson** de la Universidad de Duke, quien acudirá el martes 9 de diciembre para

dialogar acerca de su recorrido profesional con el filósofo **Ramón del Castillo**.

"LA BÚSQUEDA DE LOS CONFINES"

El ciclo de conferencias *La búsqueda de los confines*, coordinado por el catedrático y geógrafo **Eduardo Martínez de Pisón**, se desarrollará los días 4, 6, 11, 13, 18, 20 y 25 de noviembre. Este ciclo se centra en los hitos de exploradores y científicos a lo largo de la historia de la geografía y de los viajes: desde las expediciones arqueológicas hasta las extraterrestres, pasando por las cumbres heladas, los fondos marinos, la naturaleza americana, la Antártida o el Valle de los Reyes en Egipto. Impartirán las conferencias: **Eduardo Martínez de Pisón**, **Javier Cacho**, **José Manuel Galán**, **Miguel Ángel Puig-Samper**, **Héctor Guerrero Padrón** y **Xavier Nieto**.

Eduardo Martínez de Pisón

José Álvarez Junco, Antonio Escohotado y Fredric Jameson

Expedición a la Luna, 1969

Expedición Amundsen en el Polo Sur, 1911

Expedición científica Malaspina, siglo XVIII

Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en la base del volcán Chimborazo, de F. G. Weitsch, 1810

EN TORNO A LA EXPOSICIÓN DE OTOÑO

En paralelo a la exposición “Depero Futurista (1913-1950)”, el ciclo de dos conferencias *El futurismo y Depero* estará dedicado al análisis de la figura de Fortunato Depero, en el contexto de la vanguardia futurista en Italia. El escritor y ganador de la I Bienal de Novela Mario Vargas Llosa **Juan Bonilla** y la profesora e investigadora teatral **Llanos Gómez** serán los conferenciantes, los días 21 y 23 de octubre respectivamente.

ENTREVISTAS

Se inicia la cuarta temporada de *Conversaciones en la Fundación* teniendo por protagonistas a la actriz **Lola Herrera** el

viernes 31 de octubre, al director del Museo del Prado **Miguel Zugaza** el viernes 21 de noviembre, y al diplomático y ensayista **Shlomo Ben Ami** el viernes 5 de diciembre. Como es habitual, el periodista **Antonio San José** dialogará con ellos sobre sus inicios y su desarrollo profesional, además les pedirá que enuncien tres propuestas que a su juicio puedan contribuir a mejorar la sociedad.

También continúa *Memorias de la Fundación*, los lunes a las 19:30 horas. El periodista **Íñigo Alfonso** entrevistará a destacadas personalidades que han recibido becas de la Fundación Juan March. El economista **Ramón Tamames**, la fotógrafa **Cristina García Rodero** y el poeta **Antonio Coli-**

Lola Herrera, Miguel Zugaza y Shlomo Ben Ami

Ramón Tamames, Cristina García Rodero (© José Aymá) y Antonio Colinas

Garcilaso de la Vega

Thomas Mann

nas serán los invitados, los lunes 27 de octubre, 17 y 24 de noviembre respectivamente.

LITERATURA

La programación dedicada a la literatura comenzará el martes 14 y el jueves 16 de octubre con la presencia de **Manuel Longares**, autor de novelas como *Romanticismo* (2001) que obtuvo el Premio de la Crítica, quien dará una conferencia sobre su poética y dialogará con el académico y escritor **Luis Mateo Díez** dentro del formato *Poética y Narrativa*.

Manuel Longares

Los días 28 y 30 de octubre, el protagonismo será para *Garcilaso de la Vega: su vida, su obra, su tiempo* de la mano de

la ensayista y biógrafa de Garcilaso de la Vega **Carmen Vaquero**, quien abordará el contexto y la creación literaria del poeta y militar español, ideal de hombre del Renacimiento.

Thomas Mann: su vida, su obra, su tiempo iniciará el mes de diciembre, los días 2 y 4. La ensayista y traductora **Rosa Sala Rose**, quien ha sido la responsable de la traducción al español de algunas de las obras del escritor alemán, se aproximará a la figura de Thomas Mann a través del estudio de su biografía y su periodo histórico. Estas dos conferencias se desarrollan paralelamente al ciclo de conciertos *El universo musical de Thomas Mann*. Ambas actividades están organizadas en el marco de la colaboración con el Teatro Real. ♦

LA CUESTIÓN PALPITANTE, NUEVO FORMATO DE DEBATE

Este nuevo formato, que se desarrollará un lunes de cada mes a las 19:30 horas, analizará cuestiones relevantes como los movimientos antisistema, el envejecimiento o el futuro de las monarquías en el mundo. Los especialistas invitados serán entrevistados por los periodistas **Antonio San José** e **Íñigo Alfonso**.

Antonio San José e Íñigo Alfonso

PROGRAMACIÓN DE MÚSICA, EN OTOÑO

El miércoles 1 de octubre, con un concierto extraordinario del pianista húngaro Ferenc Rados, que interpretará obras de Schubert, Beethoven y Schumann, da comienzo la programación musical de la temporada 2014-2015 en la Fundación Juan March. Este es un avance de los conciertos programados hasta diciembre, con ciclos dedicados a la música del futurismo, a chaconas y folías, al universo musical de Thomas Mann y al blues.

En las tardes de miércoles, de octubre a diciembre, habrá tres ciclos: *Futurismo y máquinas*, con motivo de la exposición “Depero futurista (1913-1950)”, que se inaugura el viernes 10 con, excepcionalmente, el primer concierto del ciclo (los otros dos se programan el día habitual, los miércoles 15 y 22 de octubre); entre el 29 de octubre y el 19 de noviembre, se ofrece el segundo ciclo, *Preludios y fugas*; y por fin, el tercero, *El universo musical de Thomas Mann*, los días 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre. El miércoles 8 de octubre, en “Aula de (Re) estrenos” se celebra una nueva sesión de *Compositores Sub-35 (III)*, que por tercer año consecutivo dedica un espacio musical a jóvenes compositores españoles.

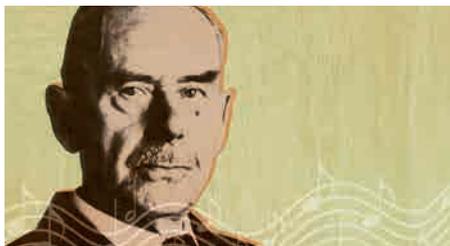
En las mañanas de los sábados, los días 4, 11, 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre, se presenta el ciclo *Música hipnótica: chaconas y folías*, un exitoso tipo de composición repetitiva que produce en el oyente una cierta sensación hipnótica. Y en noviembre, como ya es tradicional en la Fundación Juan March, en las mañanas de los sábados (y también en dos casos, repetición por la tarde) jazz o blues: blues en esta temporada. Los

Futurismo y máquinas

sábados 8, 15 y 22 de noviembre (los días 15 y 22 sesión doble: por la mañana y por la tarde), *Blues, de Mississippi a Chicago*, una mirada selectiva de la historia del blues, la música popular negra originada en América.

Una vez al mes, de octubre a mayo, en las tardes de los viernes, y con repetición en las de los sábados, tienen lugar los “Viernes

El universo musical de Thomas Mann

Preludios y fugas

Música hipnótica: chaconas y folías

Temáticos”, que en este curso están dedicados a lo *Popular y culta: la huella del folclore*. Cada concierto va precedido los viernes de una conferencia de presentación (cuyo vídeo se proyecta el sábado, en la repetición del concierto). En octubre, el tema es “Transilvania vocal”, y en noviembre “España flamenca” (ver páginas 21 y 22).

En las mañanas de los domingos, y con repetición al día siguiente, recitales de jóvenes intérpretes que inician su carrera profesional.

RECITALES PARA JÓVENES

Como todos los años en época lectiva, la Fundación Juan March organiza para jóvenes escolares de colegios e institutos dos conciertos didácticos que se ofrecen alternándose los martes por la mañana.

El primer concierto lleva por título *De raíz popular: inspirados por el folclore*. La influencia de la música popular sobre la música de compositores “clásicos” es el eje de este concierto, compuesto por obras de Samuel Barber, Claude Debussy, George Crumb, Antonio Soler, Isaac Albéniz, Bedrich

Smetana, Leoš Janáček y Johannes Brahms. Ritmos, armonías o giros melódicos de origen folclórico están en raíz de las obras de este programa. En la interpretación se alternan los pianistas **Miguel Baselga** y **Cristina Lucio-Villegas**, y el presentador del concierto es **Polo Vallejo**.

El otro concierto se titula *Ruido-máquinas-música para piano, percusión y narrador*. El desarrollo de las máquinas y de los medios de transporte ha ampliado el paisaje sonoro, inspirando a numerosos compositores que, con sus obras, han difuminado las fronteras entre el sonido, la música y el ruido. Los intérpretes son, alternándose, los pianistas **Leonel Morales Herrero** y **Rubén Russo**, acompañados del percusionista **Antonio Martín Aranda**. El presentador es **Fernando Palacios**. El programa está compuesto de obras de Siegfried Fink, J. S. Bach, Leo Ornstein, Sergei Prokofiev, Keiko Abe, Francis Poulenc y Ernesto Lecuona.

Como es habitual, en dos conciertos de sábados, en diciembre se ofrecen estos conciertos didácticos para todo tipo de público, jóvenes y adultos, a modo de conciertos familiares. ♦

PODCAST DE TODOS LOS CONCIERTOS

La Fundación colgará los podcasts de todos sus conciertos en la página web: www.march.es/musica. Estarán disponibles durante los 30 días posteriores a la celebración del acto.

Entre las novedades más destacadas que la Fundación Juan March prepara para la temporada 2014-2015 está la realización de podcasts de todos sus conciertos. Los audios permanecerán alojados en la web de la institución durante los 30 días posteriores a la celebración del recital y permitirán que todos los interesados puedan escucharlos en *streaming* en cualquier lugar y momento.

Esta actuación está en sintonía con la máxima difusión de sus actos que viene impulsando la Fundación en los últimos años. En la actualidad pueden escucharse en su página web la gran mayoría de las 2.453 conferencias celebradas desde 1975, a las que se han

sumado, más recientemente, los catálogos digitalizados completos de las más de 100 exposiciones celebradas desde esa misma fecha. Unos y otras están disponibles, de forma gratuita, en www.march.es.

radio clásica
rne

Desde 1993, Radio Clásica de RNE retransmite en directo todos los conciertos de los Ciclos de Miércoles y las Aulas de (Re)estrenos de la Fundación. Estas grabaciones están disponibles online durante 30 días en el espacio Fila Cero de la página web de RTVE: <http://www.rtve.es/alacarta/audios/fila-cero/>

EL IMPACTO DE LA FUNDACIÓN

Algunas de las actividades de la temporada 2013-2014 se prolongan más allá de la Fundación Juan March:

- El montaje de *Cendrillon* con el que se inauguraba el formato Teatro Musical de Cámara será interpretado en las Noches Líricas del Palacio de Hualle dentro del Festival

Internacional de Santander los días **14 y 15 de agosto**.

- El montaje de *La salsa de Aniceta*, protagonista de los conciertos didácticos de esta temporada, se repondrá en el Teatro Auditorio de Cuenca el **26 de septiembre** en el marco de las Jornadas “Los oficios de la zarzuela” que or-

ganiza la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero.

- La grabación del concierto de **Vittorio y Lorenzo Ghielmi** dentro del ciclo “Origen y esplendor de la viola da gamba” será emitida en el espacio *Los conciertos de La 2* de TVE los días **7 y 14 de septiembre**.

Viernes Temáticos (repetido en sábado)

POPULAR Y CULTA: LA HUELLA DEL FOLCLORE

Los viernes y sábados de la temporada 2014-2015 estarán dedicados al diálogo entre la música “popular” y la música “culta”. Siete conciertos que sitúan en un mismo escenario las interpretaciones del folclore y de las músicas eruditas compuestas sobre un sustrato popular.

“Popular” y “culto” son categorías que se aplican con frecuencia a la música. Sin embargo, esta división se difumina en ocasiones, permitiendo la existencia de influencias entre uno y otro mundo. Así, son numerosos los compositores clásicos que, a lo largo de la historia y en todos los lugares, se han inspirado en las músicas populares para desarrollar sus creaciones.

El ciclo propone examinar esta cuestión de un modo innovador: situando sobre un mismo escenario a intérpretes de música culta

y a músicos populares. A lo largo de siete conciertos podrán escucharse músicas tradicionales de siete puntos geográficos distintos junto con las músicas eruditas que han inspirado. El centro y el sur de Europa, el Caribe, Sudamérica y el África subsahariana son las fuentes de las que beben autores como Falla, Ligeti, Lecuona, Bartók, o Piazzolla. Cada concierto vendrá precedido de una presentación a cargo de un especialista en la que se harán explícitas las claves y conexiones existentes entre estos mundos aparentemente lejanos pero, en realidad, muy próximos entre sí.

PROGRAMA DEL CICLO

(I) Transilvania vocal

24 y 25 octubre 2014

Presentación: Bianca Temes

Horia Haplea, piano y conjunto de música tradicional transilvana

(II) España flamenca

28 y 29 noviembre 2014

Presentación: Elena Torres

Rocío Márquez, cantaora, y Rosa Torres Pardo, piano

(III) Danzón criollo cubano

30 y 31 enero 2015

Presentación: Victoria Eli

Andrés Alén, piano y conjunto de charanga cubana

(IV) Polirritmias. Ligeti africano

27 y 28 febrero 2015

Presentación: Polo Vallejo

Alberto Rosado, piano, y conjunto de percusión africana

(V) Bartók all'ungherese

27 y 28 marzo 2015

Presentación: Rubén Amón

Muzsikás y Jenó Jandó, piano

(VI) Brasil: choros y otros cantos

24 y 25 abril 2015

Presentación: Luis Ángel de Benito

Kenedy Moretti, piano, Cristina Azuma, guitarra y Ana Guanabara, canto

(VII) Tango popular - tango erudito

15 y 16 mayo 2015

Presentación: Ramón Pelinski

Claudio Constantini, piano y bandoneón; Suvi Myohanen, violín y Carles Marín, piano

VÍDEOS DE “LAS SINFONÍAS DE BEETHOVEN EN ARREGLOS DE CÁMARA”

A lo largo de siete conciertos, dentro del formato de Viernes Temáticos celebrado durante la temporada 2013-2014, se han escuchado todas las sinfonías de Beethoven en transcripciones del siglo XIX para instrumentos solistas y grupos de cámara. Una colección de vídeos resume el ciclo, completado con el ensayo “Los arreglos y su contexto histórico” y un pormenorizado “Listado de arreglos (hasta 1900)”.

Disponibles en www.march.es/videos**Sinfonías nº 1 y nº 2**

Presentación: Pablo-L. Rodríguez. Concierto: Trío Arbós con Álvaro Octavio.

Sinfonías nº 3 y nº 4

Presentación: Tomás Marco. Concierto: Carles & Sofía.

Sinfonía nº 5

Presentación: José Luis García del Busto Concierto: Wiener Kammer-symphonie

Sinfonía nº 6

Presentación: Ramón Andrés. Concierto: Cuarteto de Leipzig con C. Pozas y M. Jiménez.

Sinfonía nº 7

Presentación: Joan Vives. Concierto: Harmonie XXI.

Sinfonía nº 8

Presentación: Chiantore. Concierto: Miriam Gómez Morán.

Sinfonía nº 9

Presentación: Juan José Carreras. Concierto: Elena Aguado, Ana Guijarro, Mariana Gurkova y Sebastián Marín.

EL GÉNERO POLICÍACO, QUINTO CICLO DE CINE MUDO

De octubre a mayo, con películas, entre otros, de Robert Wiene, Cecil B. DeMille, Hitchcock, Von Sternberg y Paul Leni

A partir del mes de octubre, el género policíaco es el protagonista del quinto ciclo de cine mudo que, entre octubre y mayo ofrece la Fundación, los viernes y sábados, una vez al mes. Se inicia con *El gabinete del doctor Caligari* (1919), de Robert Wiene, y en meses sucesivos se

proyectarán películas, entre otros, de Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, Josef von Sternberg y Paul Leni. Cada viernes, un especialista presenta en directo la película (el sábado se proyecta el vídeo grabado el día anterior).

Román Gubern, coordinador del ciclo y presentador de la primera película, resume así el ciclo: “La narrativa policial moderna nace con las investigaciones del de-

detective *amateur* Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe en 1841, y conoce su auge con Sherlock Holmes, ideado por Arthur Conan Doyle en 1887. La Revolución Industrial impulsó el desarrollo de las grandes ciudades en el siglo XIX, en las que se agazapaba la delincuencia y el crimen y en cuyo contexto las relaciones humanas se despersonalizaron. En esta situación, en cada callejón podía asaltar el peligro y un vecino podía ser un criminal en potencia. No es raro que Dupin operara en París y Holmes en Londres, las dos ciudades más populosas entonces en Europa. El cine heredó muy tempranamen-

te el temario asociado a la ideología de la inseguridad y, en el catálogo de la productora Pathé de 1901, se aconseja cortar, en las proyecciones a las que asistieran niños, la última escena de *Historia de un crimen*, en la que se ejecutaba por guillotina al atracador de un banco y asesino de su guarda. Se consideraba que la escena, aunque de una torpe guardarropía propia del cine primitivo, era excesivamente cruel e impactante para el público infantil.

El cine, como la literatura, diversificó sus temas y tratamientos en este ámbito temático. Existieron películas de detectives perspicaces y películas de criminales extravagantes, como los protagonistas de *Víctima de la ciencia* y de *Las manos de Orlac*, dos películas programadas en este ciclo. A veces se inspiraron en personajes reales, como en

el británico Jack el Destripador, cuyo reflejo se percibe en *El enemigo de las rubias*, de Alfred Hitchcock, que también se verá en el ciclo. Y a partir de 1927, con *La ley del hampa*, se entronizó la figura del *gangster* –título también incluido en el programa–, que en ocasiones será presentado con un perfil de rebelde social con aura romántica. Pero tardaría unos años en aparecer la modalidad llamada “cine negro” y que nacería con el cine sonoro, en el alba de la II Guerra Mundial, aunque sus novelistas precursores –Dashiell Hammett, Raymond Chandler– despuntaron en los años del tránsito del cine mudo al sonoro. Las columnas maestras en

las que se asienta este vasto género son el delito –con mucha frecuencia el asesinato–, el enigma de su autoría, y la angustia producida por la amenaza potencial de un peligroso delincuente que campa en libertad al amparo de las sombras urbanas. Sobre estos tres motivos se tejen y destejen las intrigas, que pueden transcurrir en la elegante alta sociedad (como en *La marca de fuego*), o en un viejo caserón (como en *El legado tenebroso*), en el mundo vistoso del espectáculo circense (como en *Varieté*), o en el inquietante mundo de los experimentos de hipnotismo (como en *El gabinete del doctor Caligari*), películas, todas ellas, incluidas en este ciclo”. ♦

– 17 y 18 octubre 2014: *El gabinete del doctor Caligari* (“Das Kabinett des Dr. Caligari”, 1919, Alemania) de Robert Wiene.

– 7 y 8 noviembre 2014: *La marca del fuego* (“The Cheat”, 1915, EE.UU.) de Cecil B. DeMille.

– 12 y 13 diciembre 2014: *Víctima de la ciencia* (“The Penalty”, 1920, EE.UU.) de Wallace Worsley.

– 16 y 17 enero 2015: *El enemigo de las rubias* (“The Lodger”, 1926, Reino Unido) de Alfred Hitchcock.

– 13 y 14 febrero de 2015: *Las manos de Orlac* (“Orlac Hände”, 1925, Alemania) de Robert Wiene.

– 6 y 7 marzo 2015: *Varieté* (1925, Alemania) de E.A. Dupont.

– 17 y 18 abril 2015: *La ley del hampa* (“Underworld”, 1927, EE.UU.) de Josef von Sternberg.

– 22 y 23 mayo 2015: *El legado tenebroso* (“The Cat and the Canary”, 1927, EE.UU.) de Paul Leni.

PROYECTOS DESTACADOS DE LA TEMPORADA

La Biblioteca de la Fundación Juan March cierra la temporada dando un servicio mayoritariamente en formato digital a sus usuarios mediante la creación de colecciones temáticas digitales en internet, y de forma presencial a los investigadores que consultan sus fondos especializados.

La Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos, posee además dos magníficas colecciones bibliográficas: la Biblioteca de magia y la Biblioteca personal de Julio Cortázar. A todo ellas se unen la riqueza de su archivo sonoro y los archivos personales donados por dramaturgos y compositores. La biblioteca trabaja para cumplir su doble misión, por una parte de apoyo a la investigación a través de unos recursos actualizados, difundidos en publicaciones y congresos, y divulgados en internet, y por otra el cuidado del conocimiento digital de la propia Fundación, ofreciendo un servicio de datos completo e integrado con los objetivos de la institución.

Al finalizar la temporada destacan la visita virtual a la “Biblioteca personal de Julio Cortázar”, aproximando a los interesados el universo cultural del que se envolvía el escritor argentino y contribuyendo también al centenario de su nacimiento; la actualización y ampliación de la “Biblioteca digital de Ilusionismo” con títulos entre 1733 y 1939; y el portal digital “Todos los catálogos de arte desde 1973” de las exposiciones organizadas por la Fundación.

Portal de la Biblioteca digital de Ilusionismo

El fondo de archivos personales se ha visto enriquecido con la donación de dos legados congruentes con las temáticas de la biblioteca y que se entrelazan con otros legados. El archivo del compositor, escritor y diplomático Delfín Colomé (Barcelona, 1946–Seúl, 2008) contiene partituras, impresas y autógrafas, grabaciones sonoras, fotografías y correspondencia. También la biblioteca ha recibido el legado del dramaturgo Alfonso Paso (Madrid, 1926–1978) compuesto por una abundante colección fotográfica, carteles, programas de mano y correspondencia.

Dos nuevos ejes de trabajo se han incorporado durante esta temporada a las funciones propias de la Biblioteca: la creación de la Bi-

bliblioteca de Arte y Estudios Curatoriales, y el Servicio de Datos (*Data Science*).

La Biblioteca de Arte y Estudios Curatoriales tiene como objetivo dar servicio a las necesidades del Departamento de Arte y Exposiciones de la propia Fundación, partiendo de la ordenación y catalogación de los fondos bibliográficos recibidos a lo largo de los años, la adquisición de nuevos recursos, dando referencia especializada a las necesidades del departamento y colaborando en todo lo que requiere una gestión documental especializada. Así se ha colaborado estrechamente en la creación del portal “Todos los catálogos de arte desde 1973”, en la catalogación de libros de artista, y en el fondo sobre estudios curatoriales.

El Servicio de Datos (*Data Science*) es un

servicio de análisis de datos, ya sean fruto de la conversión de documentos textuales a datos normalizados, de las bases de datos producidas por los propios departamentos, o de la búsqueda de datos externos para los investigadores.

Algunos ejemplos son el etiquetado semántico de las conferencias pronunciadas en la Fundación a través de técnicas computacionales, de la limpieza y recuperación de la programación musical interpretada en la Fundación, estudios comparativos, o el análisis de los artistas contemporáneos representados en las exposiciones organizadas desde 1973 y sus interrelaciones. Además el Servicio de Datos ha impartido un seminario sobre sus objetivos y funciones a bibliotecarios de la Comunidad de Madrid.

Durante la temporada, por consiguiente, la Biblioteca ha ampliado sus funciones y a la vez ha profundizado en las que ya le son intrínsecas, innovando nuevos ejes y formas de trabajo para cumplir sus objetivos con los investigadores y con la propia organización. ♦

Portal digital Todos los catálogos de arte desde 1973

Colección “Españoles eminentes”

ORTEGA Y GASSET

VISTO POR JORDI GRACIA

Tras la aparición hace unos meses del ensayo biográfico del hispanista francés Joseph Pérez dedicado al Cardenal Cisneros, el pasado mes de mayo salió un nuevo título de la colección “Españoles eminentes”, que promueve la Fundación Juan March y publica la editorial Taurus. Se trata del ensayo biográfico que el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona Jordi Gracia ha escrito sobre José Ortega y Gasset. Además de los citados Cisneros y Ortega, han aparecido ya en esta colección las biografías dedicadas a Baroja, Unamuno e Ignacio de Loyola.

Jordi Gracia ha dedicado, confiesa en el prólogo, setecientas páginas, incluida una amplia y muy documentada bibliografía razonada, a intentar dar al lector lo que en su opinión es “la historia de una frustración”, que es también “la historia de un éxito insuficiente”. Y agrega: “Pero es las dos cosas al mismo tiempo o no es ninguna de las dos. Ambas se remontan a la condición previa de una inteligencia fulgurante, expansiva y contagiosa, mandona y celosa de su autoridad, espontáneamente jovial y, sin embargo, estudiantemente ejemplar. Solo desde esta vitalidad congénita pero frágil surge el efecto convulsor que tuvo en casi todos ese muchacho de familia poderosa y genialidad innata desde el arranque del siglo XX en España”.

Ese muchacho, don José Ortega y Gasset.

“Ortega solo será Ortega –sigue escribiendo Jordi Gracia en el prólogo, que es pórtico de esas setecientas páginas de asedio y apro-

Presentación del libro *José Ortega y Gasset* de Jordi Gracia en la Fundación Juan March, el 5 de junio de 2014.

De izquierda a derecha: Andrés Trapiello, Jordi Gracia, Javier Gomá y Santos Juliá

ximación a su biografiado– visto a la vez en los frentes solapados de una actividad muy calculada en ritmos y tiempos, capaz de repentizar series febriles de artículos políticos mientras perfila los fundamentos de una filosofía de la razón vital. Es epistológrafo vivaz pero selectivo, sentimental fingido y donjuanesco blanco, ocioso frecuentador de casas nobiliarias y tertuliano diario e irredento: todo a la vez”.

Todo a la vez, don José Ortega y Gasset.

“Esta historia tiene también un punto de inflexión. En torno a 1921-1922, sobre sus 40 años, Ortega decide apartar de su acción programática la fuerte implicación política que hasta entonces ha tenido y emprende una ruta que no es nueva pero que vive en su imaginación de forma muy absorbente: la formulación de una filosofía nueva y radical. Ese empeño accede al primer lugar de su tarea docente y literaria desde entonces, y las muestras de ese pensamiento incesante, brillante y poderoso son abrumadoras durante los años veinte. Y sin embargo, y a la vez, tanto su programa filosófico como su retirada de la política entran en crisis en torno a 1929: en el primer caso porque emerge un nuevo jugador imprevisto en el terreno de la alta filosofía –Martin Heidegger– y en el segundo porque la ilusión de la Segunda República puede acabar, por fin, con la España de la Restauración”.

Por la que tanto ha combatido, don José Ortega y Gasset, que ya para entonces cabía encontrarse, en opinión de José Gaos, con dos Ortegas, aunque esta dualidad no le acabe de convencer del todo a Jordi Gracia, autor de esta biografía que “trata de entender desde sus cartas y desde sus textos los pasos de la maduración moral, emocional e intelectual de un personaje con altísimo control de las decisiones sobre su vida, sus planes y sus proyectos”.

Joseph Pérez, autor de *Cisneros*, durante la presentación del libro en la Fundación Juan March

Un personaje, don José Ortega y Gasset, que en opinión de Jordi Gracia “fue en su madurez un liberal conservador que aspiró a redefinir el liberalismo democrático al identificar en los dos totalitarismos de los años treinta nefastas regresiones a estadios anteriores al liberalismo del XIX”. Un personaje, don José Ortega y Gasset que “acabó su vida como ejemplar en vías de extinción de un pasado efectivamente extinto”.

JOSEPH PÉREZ, AUTOR DE “CISNEROS, EL CARDENAL DE ESPAÑA”

El hispanista francés Joseph Pérez, que fue entrevistado por diferentes periodistas el pasado mes de marzo en la Fundación Juan March con motivo de la aparición de su biografía dedicada al Cardenal Cisneros, obtuvo en mayo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014. El historiador, que considera que “Cisneros es el mayor hombre de Estado que ha tenido España”, se ha interesado, entre otros temas, por la Revolución comunera de Castilla, los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, Teresa de Ávila o Fray Luis de León, además de la expulsión de los judíos o los movimientos precursores de la independencia americana. ♦

Concedida por la Comunidad de Madrid

GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL DOS DE MAYO

El Patio de la Real Casa de Correos acogió, el pasado 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, la entrega de los principales galardones que otorga el gobierno regional a figuras destacadas de la política, el deporte, la cultura... de la sociedad española.

La Comunidad de Madrid quiso “mostrar su apoyo y reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones gracias a las que Madrid se ha convertido en una región cultural y artística de primer nivel, situándola a la cabeza de la vanguardia nacional e internacional en diferentes disciplinas”, en palabras del Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

La Fundación Juan March recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. El galardón fue recogido por Catalina March Juan, miembro del Patronato de la Fundación Juan March. En palabras de Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid, “por su contribución cultural, como pionera de las exposiciones de arte moderno y contemporáneo internacional; además de ser una institución puntera en materia de investigación cultural y humanística, y en la organización de eventos musicales y conferencias [...] que lleva más de 60 años realizando una labor encomiable de fomento de la cultura, de

la creación y de la ciencia en nuestra región”. También recibieron la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, el Hotel Ritz, que este año celebra sus 104 años de historia; el chef David Muñoz, creador de DIVERXO y único restaurante de la Comunidad de Madrid con tres estrellas Michelin; el doctor Pedro Guillén, de la Clínica Centro; el académico

José Luis Gómez, de la Real Academia Española; y el Padre Ángel, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, como ejemplo de bondad y compromiso.

El Museo del Prado recibió la máxima distinción de la ciudad que lo acoge, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, “por ser un referente cultural y una de las instituciones artísticas más importantes del mundo”. También recibió esta distinción el Arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela; y dos distinciones, a título póstumo: para el que fuera el primer Presidente del Gobierno de la democracia, Adolfo Suárez; y para Luis Aragonés, seleccionador nacional de fútbol. ♦

ÚLTIMOS VÍDEOS DE LA TEMPORADA

Disponibles en www.march.es/videos/

ARTE

El primer vídeo de este apartado está dedicado a la presentación del nuevo portal de exposiciones “Todos las exposiciones desde 1973”.

Hay también un nuevo vídeo dedicado a la exposición “**JOSEF ALBERS: MEDIOS MÍNIMOS, EFECTO MÁXIMO**”. La exposición está compuesta por

más de un centenar de obras, además de mobiliario, objetos, fotografías y diverso material documental. Para Nicholas

Fox Weber, comisario de la exposición, la muestra “reúne algunos de los cuadrados más hermosos que se han mostrado nunca”.

Completa el apartado de arte el nuevo vídeo

“**GIUSEPPE ARCIMBOLDO. DOS PINTURAS DE FLORA**”, en el que **Miguel Falomir**,

comisario de la muestra, hace un resumen de

dicha exposición y de la figura de Arcimboldo.

toria profesional. Están disponibles dos vídeos de esta sesión; uno de la conversación completa y el otro con fragmentos de esta.

“Vocación científica”. El físico **Ignacio Cirac** fue el protagonista de

otra de las sesiones, de la que se presentan dos vídeos. En ellos el científico formula sus propuestas para mejorar la sociedad, donde destaca que “la educación de hoy es el futuro del mañana”.

El ciclo de conferencias

“**LAS CIUDADES EN LA ANTIGÜEDAD MEDITERRÁNEA**”, contiene los

vídeos donde **Miguel Ángel Elvira**

analiza “Pérgamo”; **Antonio Alvar** aborda “Leptis Magna”; y **Manuel Bendala** estudia “Bizancio/Constantinopla/Estambul”.

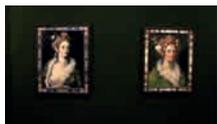
Dentro del formato “**POÉTICA Y TEATRO**”

Mario Gas fue el protagonista de la décima sesión. En el primer vídeo, junto a **Ricardo Moya**, escenifica una pequeña obra de Valle-Inclán, *¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas?*, y el segundo es un extracto de su conferencia y del diálogo con **Luciano García Lorenzo**.

CONFERENCIAS

CONVERSACIONES EN LA FUNDACIÓN con **Antonio San José**. “Pasión por

la radio”. Después de más de medio siglo como locutor de radio y tras su jubilación, **Luis del Olmo** repasa su longeva trayec-

En una de las sesiones del ciclo **“SHAKESPEARE. SUS SONETOS”**, los actores **Elvira Mínguez** y **Tristán Ulloa** recitan una selección de sonetos de Shakespeare realizada por **Ángel-Luis Pujante**.

Dentro del ciclo de **CINE MUDO**, en su presentación de la película *Escurrir el bulto*, de Jean Renoir, **Manuel Hidalgo** apuntaba el carácter de vodevil militar de este film basado en la famosa obra teatral de André Sylvane y André Mouézy-Éon.

Francisco Rico, en su **AUTOBIOGRAFÍA INTELECTUAL**, dialoga con **José-Carlos Mainer**, y en la conversación aparecen retratados recuerdos de juventud, primeras lecturas e historias personales.

Laura Martínez de Guereñu ofreció la conferencia **“Josef Albers y España. Un antes y un después”**, donde reconstruye el viaje por Europa que Josef Albers realizó en el verano de 1929 junto a Paul Klee y Wassily Kandinsky.

MÚSICA

Dentro del ciclo **“JAZZ IMPACT”**, el clarinetista **Joan Enric Lluna** homenajeó a Benny Goodman, quien encargó hasta una docena de obras a compositores clásicos.

Entre ellas se encuentran *Benny's Gig* de Morton Gould, y “Riffs”, tercer movimiento de *Prelude, Fugue and Riffs*, estrenado por Goodman al clarinete y el propio Bernstein como director.

Otro vídeo está dedicado a *Red and Black in Blue*, de David del Puerto, quien ha incorporado en sus obras la influencia de lo popular sin renunciar al rigor y al compromiso con la renovación. En un tercer vídeo, **Spanish Brass Luur** nos ofrece *Dance Suite*, una de las últimas obras de Leonard Bernstein.

En el cuarto vídeo, **Jorge Fernández Guerra** comenta en su entrevista para la vida del compositor Erwin Schulhoff, de quien **Ricardo Descalzo** ofrece al piano *Partita Op. 40* (selección); *Hot music; 10 studies on syncopation* (selección); “Charleston”, de Cinq études de jazz nº 1. El quinto vídeo muestra “Crumb parafrasea a Monk”; una comparativa entre Ricardo Descalzo, piano (ciclo “Jazz Impact”), y **Moisés P. Sánchez Trío** (ciclo “El Jazz de Julio Cortázar en los 50 años de *Rayuela*”). El tema jazzístico *Round Midnight* de *Thelonious Monk* sirvió de inspiración a George Crumb, en su *Eine Kleine Mitternacht Musik*. La escucha comparada de ambas obras permite apreciar este particular trasvase estilístico.

El ciclo **EL UNIVERSO MUSICAL DE LA GENERACIÓN DEL 14** sirvió para explorar las relaciones entre los intelectuales españoles encuadrados en dicha generación (Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors, Gabriel Miró) y los músicos de la época (Debussy, Falla, Turina). Figura prominente de esta época fue Óscar Esplá, compositor y filósofo, que compuso *Levante. Melodías y temas de danza* en 1931. El pianista **Jordi Masó** fue el encargado de interpretarla y su actuación se recoge ahora en un vídeo.

Por su parte, las creaciones de Claude Debussy fueron consideradas por Ortega como un emblema de la nueva música. El **Cuarteto Debussy** interpretó su *Cuarteto en Sol menor Op. 10*, una obra clave en la renovación del género cuartetístico a la que se remitirían los autores de la Generación del 14. De entre ellos destaca Eduardo Toldrá, cuya obra *Vistes al mar* refleja el influjo del compositor francés. El segundo movimiento, que se recoge en la interpretación del **Cuarteto Debussy**, se basa en un poema de Joan Maragall titulado “Allà a les llunyanies”.

En un vídeo, **Consuelo Navas**, tiorba y **Juan Carlos Rivera**, guitarra eléctrica, nos ofrecen *Toccata X*, de G.G. Kapsperger; *Libro primo d'Intavolatura de liuto et di chitarrone* (selección) de A. Piccinini; y *Antonia*, de Pat Metheny; donde dialogan obras del Renacimiento y del siglo XX.

Ignacio Soler, fagot y **Mario Prisuelos**, piano, nos ofrecen el estreno en España de la obra *Sonata para fagot y piano*, compuesta por Glenn Gould en 1949, cuando contaba 17 años.

El **Dúo de acordeones Jeux d'Anches** ofreció la obra *Arquitecturas de espejos*, de José María Sánchez Verdú. En otros dos vídeos **Iñaki Alberdi** nos obsequió también con obras dedicadas al acordeón. Y **Ángel Luis Castaño** nos ofrece, en el mismo instrumento, *Entreacto* (estreno), de César Camarero.

La zarzuela en un acto. La salsa de Aniceta, con música de Angel Rubio y libreto de Ramón María Liern, fue una de las propuestas de la Fundación (en colaboración con la RESAD) para los conciertos didácticos del curso 2013-2014. Se han creado tres vídeos: un vídeo íntegro de la representación; un vídeo con la presentación didáctica a cargo de **Polo Vallejo**, donde presenta los personajes de esta zarzuela y los principales tipos musicales; y un vídeo con la introducción histórica a esta zarzuela, por **Ignacio Jassa**.

RECUESTO DE LOS VÍDEOS DE LA TEMPORADA

A lo largo del curso 2013-2014 la Fundación Juan March ha realizado 120 vídeos. De ellos, 40 corresponden a conferencias, 76 a conciertos y cuatro a exposiciones. ♦