

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Clásicos del cine

3 de octubre de 2015. 12 horas

Improvisar para películas mudas

JAVIER PÉREZ DE AZPEITIA

PROGRAMA

Improvisar para películas mudas

Improvisaciones sobre la proyección de fragmentos de las siguientes películas:

La casa encantada (La maison ensorcelée) (1907), de Segundo de Chomon

Tartüff (1925), de Friedrich Wilhelm Murnau

La princesa de las ostras (Die Austemprinzessin) (1919), de Ernst Lubitsch

Curro Vargas (1923), de José Buchs

Nosferatu (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau

*Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios*

Javier Pérez de Azpeitia, piano

El cine ya nació acompañado de música. Y la aparente abstracción e imprecisión de esta se tornó en un potente generador de significados. Desde entonces, los compositores para la imagen han creado unos códigos asociados a las bandas sonoras que las dotan de sentidos y emociones de un modo inalcanzable por las imágenes. Este ciclo propone distintos acercamientos a la compleja relación entre el cine, la música y sus compositores. La práctica de improvisación para las películas mudas, la transformación en nuestro imaginario de composiciones clásicas tras su uso cinematográfico o la actividad de los compositores de cine para la sala de conciertos son algunas de las perspectivas que se exploran.

París, 28 de diciembre de 1895. 33 personas asisten, tras haber pagado una entrada, a un espectáculo nunca antes visto: una proyección cinematográfica. El invento de los Lumière se difunde por todo el mundo y el cine comienza a convertirse en una industria. Solo un año más tarde, los hermanos Pathé fundan su productora mientras Méliès comienza a crear su universo de fantasía. En este contexto da sus primeros pasos el aragonés Segundo de Chomón. Había llegado a París en 1899 y, mientras ayudaba a su esposa, que trabajaba coloreando fotogramas para Méliès, ideó un sistema que facilitaba este trabajo, cuya patente vendió a Pathé. En los años siguientes trabajó en Barcelona, en París y en Italia, y desarrolló técnicas como el paso de manivela o el carrello (antecedente del *travelling*). En *La casa encantada*, Chomón utilizó varias de estas técnicas para crear un ambiente mágico en el que los objetos se mueven solos. En la siguiente década, la República de Weimar conoció una gran expansión cultural a la que no fue ajeno el cine, convertido en un medio de masas. La ironía de Ernst Lubitsch o el expresionismo de Murnau tratarían de advertir del abismo al que se asomaba Alemania. Mientras tanto, en España comenzaba a aparecer una embrionaria industria cinematográfica que encontraría un filón en los argumentos de conocidas zarzuelas. Es el caso de *Curro Vargas*, película de José Buchs basada en la zarzuela homónima.

El acompañamiento de las películas con sonidos respondía a la necesidad de ocultar el ruido del público y del proyector y al deseo de otorgar mayor verosimilitud a la escena. La música, un acompañamiento habitual en todos los espectáculos populares, contribuía a la ilusión del espectáculo cinematográfico. Al margen de las partituras concebidas para acompañar películas concretas, fueron frecuentes las colecciones de obras y de fórmulas musicales que los intérpretes podían utilizar para acompañar escenas en función de su carácter. Estos códigos serían heredados por el arte sonoro, que se impuso en la década de los treinta y acabó con la tradición de acompañar las imágenes con música en directo.

INTÉRPRETE

Javier Pérez de Azpeitia cursó sus estudios musicales en los Conservatorios Superiores de Música de San Sebastián, Madrid y Lieja (Bélgica). Asiduo colaborador de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y pianista oficial del Concurso internacional de canto Luis Mariano desde su fundación, compagina su actividad artística con la docencia en Musikene y en el Conservatorio Maestro Escudero de San Sebastián. De forma paralela a la docencia y a la actividad concertística, lleva a cabo una intensa actividad ligada al mundo de la cinematografía colaborando como pianista o como director del ensemble The Silent Band, con el que actúa en numerosos festivales nacionales e internacionales. Ha acompañado al piano innumerables sesiones de cine mudo a través de su participación en los festivales de San Sebastián, Berlinale, Toronto, Lorca, Madrid Imagen, Filmoteca Española, CGAI de Galicia, Cine y Patrimonio de Murcia, Cinema Ritrovato de Bolonia y Festival BerlinBabylon, entre otros. Asimismo, ha grabado músicas para DVD editados por distribuidoras como Divisa y Murnau Stiftung, entre los que cabe destacar títulos como *Ana Boleyn*, *La Mujer en la Luna*, *El abuelo*, *Pilar Guerra*, *La Aldea maldita*, *Diario de una descarriada*, *Sumurun* y *Downhill*.

Temporada 2015-16

Octubre 2015 CICLO Clásicos del cine

sábado, 3	<i>Improvisar para películas mudas.</i> Javier Pérez de Azpeitia
sábado, 10	<i>De la pantalla al escenario.</i> Cuarteto Tippett
sábado, 17	<i>Transformados por la imagen.</i> Marta Espinós
sábado, 24	<i>Europa.</i> Michelangelo Carbonara
sábado, 31	<i>Géneros cinematográficos.</i> Quinteto Lumière

Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Clásicos del cine

10 de octubre de 2015. 12 horas

De la pantalla al escenario

CUARTETO TIPPETT

PROGRAMA

De la pantalla al escenario

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

“Allegro” del Cuarteto de cuerda nº 2 en Mi bemol mayor Op. 26

Alberto Iglesias (1955)

Cuarteto breve

Bernard Herrmann (1911-1975)

Tema de la película *Psycho* (1960), de Alfred Hitchcock (1899-1980)

Miklós Rózsa (1907-1995)

Cuarteto de cuerda nº 1*

Andante con moto

Scherzo in modo ongarese: Vivo capriccioso

Lento

Allegro feroce

*Estreno en España

Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios

Cuarteto Tippett

John Mills, violin

Jeremy Isaac, violín

Lydia Lowndes-Northcott, viola

Bozidar Vukotic, violonchelo

El cine ya nació acompañado de música. Y la aparente abstracción e imprecisión de esta se tornó en un potente generador de significados. Desde entonces, los compositores para la imagen han creado unos códigos asociados a las bandas sonoras que las dotan de sentidos y emociones de un modo inalcanzable por las imágenes. Este ciclo propone distintos acercamientos a la compleja relación entre el cine, la música y sus compositores. La práctica de improvisación para las películas mudas, la transformación en nuestro imaginario de composiciones clásicas tras su uso cinematográfico o la actividad de los compositores de cine para la sala de conciertos son algunas de las perspectivas que se exploran.

Las memorias de Miklós Rózsa, publicadas en 1982, llevan el título de *Doble vida* en referencia a una idea que subyace en las trayectorias de numerosos compositores cinematográficos: reconocidos por sus bandas sonoras para películas, desarrollan una trayectoria paralela como creadores de obras destinadas a las salas de conciertos.

Rózsa, Herrmann y Korngold contribuyeron a definir el “estilo hollywoodiense” que, en realidad, prolongaba el posromanticismo que estos autores mostrarían también en sus creaciones orquestales y camerísticas. **Korngold**, niño prodigio admirado por Mahler y alumno de Zemlinsky, creó bandas sonoras con una concepción operística de corte wagneriano: cada personaje tenía su propio *Leitmotif* y las partituras deberían ser capaces de funcionar de manera autónoma. En 1933, justo antes de viajar a Hollywood por primera vez, compuso su *Cuarteto n.º 2 Op. 26*. Algo más joven, **Rózsa** supo desplegar todos los artificios del posromanticismo en péplums como *Ben-Hur* o *Rey de reyes*, y también en obras como el *Cuarteto n.º 1 Op. 22*. Compuesto en 1950, en paralelo a la música para *Quo vadis*, fue dedicado a Peter Ustinov (el inolvidable Nerón de la película). En él conviven rasgos de profunda expresividad (incluyendo un uso extensivo de cromatismos) con evocaciones de danzas campesinas. Compositor de dilatada trayectoria e impetuoso carácter, innovador y ecléctico, **Herrmann** fue capaz de poner música a películas tan distintas como *Ciudadano Kane*, *Fahrenheit 451* o *Taxi driver*. Pero es recordado ante todo por su trabajo en *Psicosis*, una partitura en la que solo empleó instrumentos de cuerda para transmitir “el sonido del hielo puro”. Como es bien sabido, Hitchcock había concebido la escena de la ducha sin acompañamiento musical, pero se vio obligado a ceder ante la evidencia de que la composición de Herrmann le añadía una nueva dimensión e intensificaba el pavor de Marion Crane. La obra más reciente del programa pertenece a **Alberto Iglesias**, cuyo nombre está asociado a la filmografía de Pedro Almodóvar. Pero Iglesias también se ha prodigado en la sala de conciertos, con obras como este *Cuarteto Breve*, obra en un solo movimiento encargada por el Liceo de Cámara en 2010 para conmemorar el 40 aniversario del Cuarteto de Tokio, formación responsable de su estreno.

INTÉRPRETES

Durante más de quince años, el **Cuarteto Tippett** ha destacado por sus actuaciones, en las que combina programas atractivos y una interpretación virtuosística. El cuarteto ha actuado en los Proms de la BBC y en numerosos festivales dentro y fuera del Reino Unido. Además de sus giras, que recientemente le han llevado por toda Europa, Canadá y México, el cuarteto desarrolla una importante labor educativa tanto en escuelas como en universidades, y actualmente es el conjunto en residencia del Sindy Sussex College de la Universidad de Cambridge.

Su amplio repertorio abarca desde las obras clásicas para cuarteto de Haydn, Mozart y Beethoven hasta música de los compositores de Hollywood como Bernard Hermann (Signum Records), Eric Korngold y Miklós Rózsa (Naxos). Ha estrenado en Gran Bretaña piezas de John Adams, Howard Goodall y Stephen Dogson, además de recuperar obras como la *Fantasy on British Folk Songs* de Gustav Holst, que fue estrenada en BBC Radio 3 con la ayuda del musicólogo Roderick Swanston.

El Cuarteto Tippett ha colaborado con Peter Maxwell-Davies y ha estrenado una nueva partitura compuesta para la película muda *The Lodger* de Alfred Hitchcock (1927). Este año la formación trabaja con importantes músicos de jazz en un proyecto que homenajea al álbum grabado por Frank Sinatra junto al Cuarteto de cuerda Hollywood.

Temporada 2015-16

Octubre 2015 CICLO Clásicos del cine

sábado, 3 *Improvisar para películas mudas. Javier Pérez de Azpeitia*

sábado, 10 *De la pantalla al escenario. Cuarteto Tippett*

sábado, 17 *Transformados por la imagen. Marta Espinós*

sábado, 24 *Europa. Michelangelo Carbonara*

sábado, 31 *Géneros cinematográficos. Quinteto Lumière*

Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Clásicos del cine

17 de octubre de 2015. 12 horas

Transformados por la imagen

MARTA ESPINÓS

PROGRAMA

Transformados por la imagen

Incluye proyección de fragmentos de películas

Charles Gounod (1818-1893)

Marche funèbre d'une marionnette (*Alfred Hitchcock presenta y La hora de Alfred Hitchcock*)

Johannes Brahms (1833-1897)

Danza húngara nº 5 WoO 1 (*El gran dictador*, de Charles Chaplin)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Variaciones Goldberg BWV 988 (selección) (*El silencio de los corderos*, de Jonathan Demme)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Nocturno en Do sostenido menor (Op. póstumo) (*El pianista*, de Roman Polanski)

Gustav Mahler (1860-1911)

Adagietto. Sehr langsam, de la Sinfonía nº 5 en Do sostenido menor (transcripción para piano solo) (*Muerte en Venecia*, de Luchino Visconti)

György Ligeti (1923-2006)

II. Mesto, rigido e cerimoniale, de Musica Ricercata (*Eyes Wide Shut*, de Stanley Kubrick)

Harold Arlen (1905-1986)

Over the rainbow (transcripción de Friedrich Grossnick de la versión de Keith Jarrett para piano solo) (*El mago de Oz*, de Victor Fleming)

George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody in blue (versión para piano del compositor adaptada por Marta Espinós) (*Fantasia 2000*, de Walt Disney Productions)

*Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios*

Marta Espinós, piano

El cine ya nació acompañado de música. Y la aparente abstracción e imprecisión de esta se tornó en un potente generador de significados. Desde entonces, los compositores para la imagen han creado unos códigos asociados a las bandas sonoras que las dotan de sentidos y emociones de un modo inalcanzable por las imágenes. Este ciclo propone distintos acercamientos a la compleja relación entre el cine, la música y sus compositores. La práctica de improvisación para las películas mudas, la transformación en nuestro imaginario de composiciones clásicas tras su uso cinematográfico o la actividad de los compositores de cine para la sala de conciertos son algunas de las perspectivas que se exploran.

Aunque la música clásica había acompañado al cine desde sus inicios, la invención del sonoro permitió que las obras preexistentes fueran utilizadas, no como un fondo sonoro, sino reclamando la atención sobre sí mismas. Lo paradójico es que, al sonar con las imágenes, la música se “contamina” de ellas y adquiere nuevos significados.

La *Danza húngara n.º 5* era una más de las que **Brahms** compuso basándose en ritmos. Sin embargo, cambió de significado para convertirse en emblema de lo cómico en *El gran dictador*. Suena la radio en una barbería. El locutor invita a sus oyentes a disfrutar del trabajo moviéndose al ritmo de la música y da paso a la obra de Brahms. Chaplin sigue las instrucciones al pie de la letra y genera la comicidad a través del absurdo: nadie podría imaginar un afeitado en semejantes condiciones. Un caso que ejemplifica la unión entre una música y una imagen concreta lo encontramos en la *Marcha funèbre d'une marionette*, que **Gounod** compuso con destino a una *Suite burlesque* nunca concluida. Bernard Herrmann sugirió a Hitchcock utilizar esta obra en la apertura del programa *Alfred Hitchcock presenta* y, desde entonces, quedó asociada a la fisonomía del director británico. El vínculo entre el *Nocturno en Do sostenido menor* de **Chopin** y *El pianista* es tal vez menos fuerte en el imaginario colectivo. Sin embargo, la elección de esta obra era casi obligada para un filme basado en las memorias de Władek Szpilman: en 1939, Szpilman interpretaba esta obra en la radio pero tuvo que interrumpir su ejecución ante el estallido de una bomba: comenzaba la invasión de Polonia. En 1945 volvería a ejecutar en la radio esta pieza, que también le había acompañado durante la guerra. La delicada orquestación del “Adagietto” de la *Sinfonía n.º 5* de **Mahler** invita a la contemplación, pero no es radicalmente trágica. Su transformación en un emblema del decadentismo se producirá con *Muerte en Venecia*. La peste se apodera de la ciudad. Aschenbach anhela a Tadzio y se encamina hacia la muerte; una muerte decadente que, como muchas obras de Mahler, se desarrolla entre lo sublime y lo cómico. La música acompaña a la escena y queda teñida con su tragedia.

INTÉRPRETE

Tras cursar el Certificado de Artista y el Máster de Interpretación Pianística en la Meadows School of the Arts, Southern Methodist University con Joaquín Achúcarro, **Marta Espinós** se establece como una de las apuestas más inusuales del panorama musical español, en su doble faceta de pianista y comisaria musical. Es codirectora artística de Lo Otro, agencia especializada en comisariado musical para instituciones culturales que opera desde una filosofía de transversalidad e interconexión entre las artes.

Natural de Xàbia-Jávea (Alicante), Marta se graduó con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de Música de Alicante Oscar Esplà como alumna de Ana Flori, obteniendo el Premio Especial de Música de Cámara. Gracias a una beca del Institut Valencià de la Música realizó un posgrado de piano y música de cámara en L'Escola de Música de Barcelona bajo la dirección de Albert Attenelle y Jordi Mora. Asimismo ha recibido consejos de figuras como Alessio Bax, Solomon Mikowsky, Jerome Rose, Alfred Mouledous, Eulàlia Solé y Maria Tipo. Marta es pianista apadrinada de la Fundación Joaquín Achúcarro para la conservación y desarrollo del legado del aclamado pianista a través de sus discípulos.

Temporada 2015-16

Octubre 2015 CICLO Clásicos del cine

- sábado, 3 *Improvisar para películas mudas. Javier Pérez de Azpeitia*
sábado, 10 *De la pantalla al escenario. Cuarteto Tippett*
sábado, 17 *Transformados por la imagen. Marta Espinós*
sábado, 24 *Europa. Michelangelo Carbonara*
sábado, 31 *Géneros cinematográficos. Quinteto Lumière*
-

Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

YouTube

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Clásicos del cine

24 de octubre de 2015. 12 horas

Europa

MICHELANGELO CARBONARA

PROGRAMA

Europa

Yann Tiersen (1970)

La Valse d'Amelie

Naval

Michael Nyman (1944)

Scent of Love

The heart asks pleasure first

Ennio Morricone (1928)

Ricercare

A broken rag

Popurrí de sus bandas sonoras (versión para piano de Michelangelo

Carbonara)

Nino Rota (1911-1979)

Fantasia in Sol

Suite de "Casanova" de Federico Fellini (versión para piano)

O Venezia, Venaga, Venusa

L'ucello mágico

Intermezo della mantide religiosa

The Great Mouna

Il duca di Würtemberg I

Il duca di Würtemberg II

La Poupée automate

Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en

www.march.es/musica/audios

Michelangelo Carbonara, piano

El cine ya nació acompañado de música. Y la aparente abstracción e imprecisión de esta se tornó en un potente generador de significados. Desde entonces, los compositores para la imagen han creado unos códigos asociados a las bandas sonoras que las dotan de sentidos y emociones de un modo inalcanzable por las imágenes. Este ciclo propone distintos acercamientos a la compleja relación entre el cine, la música y sus compositores. La práctica de improvisación para las películas mudas, la transformación en nuestro imaginario de composiciones clásicas tras su uso cinematográfico o la actividad de los compositores de cine para la sala de conciertos son algunas de las perspectivas que se exploran.

Amarcord, La dolce vita, El gatopardo o El padrino cuentan con un elemento común: la música de **Nino Rota**. Este excepcional compositor, alumno de Casella y de Pizzetti, profesor de Mutti y amigo de Stravinsky, es recordado ante todo por sus colaboraciones con Federico Fellini. En *Casanova* el director reconstruía la atmósfera del siglo XVIII. Pero Rota, lejos de caer en clichés historicistas, construyó una partitura moderna que dejó para el recuerdo piezas como “O Venezia, Venaga, Venusa”. Al margen de su carrera en el cine, Rota compuso un buen número de óperas, obras orquestales y camerísticas como la *Fantasia en Sol* compuesta entre 1944 y 1945 y recientemente recuperada. El panorama compositivo italiano tiene en **Ennio Morricone** otro de sus puntales. Asociado a los *spaghetti western* de Sergio Leone (*El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares...*), Morricone es autor de más de quinientas bandas sonoras en las que lo clásico y lo popular se fusionan de un modo original, y que incluyen filmes de otros géneros como *La misión* o *Cinema Paradiso*. Su trayectoria se completa con partituras destinadas a la sala de conciertos en las que utiliza frecuentemente una técnica propia basada en “módulos”, una concepción casi serial que se combina con alusiones modales y tonales.

En las décadas de los ochenta y los noventa fue habitual la influencia del minimalismo en la música cinematográfica. Compositores como Steve Reich, Philip Glass o el británico **Michael Nyman** fueron pioneros en trasladar a las pantallas las sonoridades repetitivas de esta tendencia estética. El último alcanzó una repercusión mundial con la banda sonora de *El piano*, que se basa en melodías populares escocesas sometidas a distintas transformaciones melódicas, rítmicas y armónicas. En Francia, el minimalismo cinematográfico (combinado de nuevo con elementos de la música popular) tiene su mayor representante en **Yann Tiersen**, que alcanzó la fama con la música para *Amélie*, donde fundía temas nuevos con otros procedentes de sus discos *Tout est calme, Black Session* y *L'Absent*.

INTÉRPRETE

Michelangelo Carbonara (Salerno, 1979) estudió con Sergio Perticaroli, William Grant Naboré y Fu Ts'Ong, entre otros. En 1999 fue premiado por la Academia de Santa Cecilia, y continuó luego sus estudios en el Mozarteum de Salzburgo, en la Academia Musical de Villecroze, en la Fundación Internacional Theo Lieven y en la Academia Internacional de piano del Lago Como, con maestros como Bruni Canino, Gyorgy Sandor, Martha Argerich, Leon Fleisher, Dimitri Bashkirov, Claude Frank, Andreas Staier, Alicia de Larrocha o Aldo Ciccolini.

Ganador de diecisiete premios internacionales, incluyendo el Concurso internacional Schubert en Dortmund, ha actuado en el Conservatorio central de Pekín, en el Carnegie Hall de Nueva York y en numerosas salas de Europa, América, Asia y África. Como miembro del Trío Fortuna, junto con el violinista Markus Placci y la violonchelista Kyung Mi Lee, ha actuado en Europa y Sudamérica. Ha grabado para los sellos Papageno, Tactus y Suonare, y para Brilliant Classics la integral pianística de Ravel, un disco con música de Nino Rota y un disco doble con 42 sonatas de Domenico Scarlatti. En 2011 comenzó a grabar la integral de las sonatas de Schubert para el sello Piano Classics. Con un amplio repertorio como pianista, es también un activo director, compositor, arreglista y productor de música clásica, jazz, pop y música cinematográfica.

Temporada 2015-16

Octubre 2015 CICLO Clásicos del cine

- sábado, 3 *Improvisar para películas mudas.* **Javier Pérez de Azpeitia**
sábado, 10 *De la pantalla al escenario.* **Cuarteto Tippett**
sábado, 17 *Transformados por la imagen.* **Marta Espinós**
sábado, 24 *Europa.* **Michelangelo Carbonara**
sábado, 31 *Géneros cinematográficos.* **Quinteto Lumière**
-

Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Clásicos del cine

31 de octubre de 2015. 12 horas

Géneros cinematográficos

QUINTETO LUMIÈRE

PROGRAMA

Fragmentos de las siguientes bandas sonoras

WESTERN

John Barry (1933-2011)

Bailando con lobos, de Kevin Costner

Elmer Bernstein (1922-2004)

Los 7 magníficos, de John Sturges

Ennio Morricone (1928)

El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone

ROMÁNTICO

John Williams (1932)

Can you read my mind, de *Superman*, de Richard Donner

James Horner (1953)

Titanic, de James Cameron

The Penguins (1954-1962)

Earth Angel, de *Regreso al futuro*, de Robert Zemeckis

BÉLICO

James Horner

Braveheart, de Mel Gibson

Elmer Bernstein

La gran evasión, de John Sturges

Max Steiner (1888-1971)

Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood

ANIMACIÓN

Henry Mancini (1924-1994)

La pantera rosa, de Blake Edwards

Robert B. Sherman (1925-2012) – **Richard M. Sherman** (1928)

Lo más vital, de *El libro de la selva*, de Wolfgang Reitherman

Danny Elfman (1953)

Los Simpsons, de David Silverman

Karel Svoboda (1938-2007)

Melodía de la serie televisiva *La abeja Maya*

Quinteto Lumière

Raúl Oliveros y **Francisco de Tapia**, violín

Ana Chamorro, viola

Mª José López, violonchelo

Pablo J. Berlanga, piano

ACCIÓN

John Williams (1932)

Popurrí de sus bandas sonoras

Lalo Schifrin (1932)

Misión imposible

Bill Conti (1942)

Rocky, de John G. Avildsen

El cine ya nació acompañado de música. Y la aparente abstracción e imprecisión de esta se tornó en un potente generador de significados. Desde entonces, los compositores para la imagen han creado unos códigos asociados a las bandas sonoras que las dotan de sentidos y emociones de un modo inalcanzable por las imágenes. Este ciclo propone distintos acercamientos a la compleja relación entre el cine, la música y sus compositores. La práctica de improvisación para las películas mudas, la transformación en nuestro imaginario de composiciones clásicas tras su uso cinematográfico o la actividad de los compositores de cine para la sala de conciertos son algunas de las perspectivas que se exploran.

El género de una obra literaria o cinematográfica se define tanto por su relación con el creador (para el que funciona como un “modelo de escritura”, según Todorov) como por su relación con el lector (para el que funciona como un “horizonte de expectativas”). Con todo, en el terreno cinematográfico, las clasificaciones resultan aún más complejas, pues en su definición intervienen factores estilísticos, temáticos y productivos, así como el tipo de público al que se dirigen.

Uno de los géneros más reconocibles es el wéstern, al que pertenecen películas como *Los siete magníficos*. Su banda sonora posee un tinte épico que se convertiría en modelo para autores como **Morricone**, que imita los aullidos de un coyote en el tema principal de *El bueno, el feo y el malo*. Con límites menos definidos, el género romántico se inserta por igual en películas de ciencia ficción y en filmes de catástrofe como *Titanic*. En esta última, **James Horner** tiñó de acentos irlandeses una partitura que delata la influencia de Enya. Las películas de ambiente bélico se suelen acompañar con ritmos militares, un amplio uso del metal y la percusión. Sin embargo, hay excepciones como *Lo que el viento se llevó*: con un almibarado tema principal y una orquestación wagneriana, **Steiner** enfatizó el romanticismo de la película. Bajo el rótulo “cine de animación” se incluyen películas con una amplia variedad temática y destinadas a públicos muy diversos. Por tanto, no es extraño que en este género convivan el universo naíf de *La abeja Maya* y la sofisticación jazzística de *La pantera rosa*. El cine de acción es, por último, uno de los más rentables desde el punto de vista económico. Ritmos penetrantes, orquestaciones con resonancias épicas y temas repetitivos aparecen en bandas sonoras como las de *Misión imposible* o *Rocky*.

INTÉRPRETES

El **Quinteto Lumière** está formando por profesores del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter. Su afición común por el cine les ha llevado a crear esta formación, cuyo repertorio se basa fundamentalmente en la música de películas. Llevan más de siete años ofreciendo su formato de concierto cinematográfico, con el que han actuado en Madrid, La Coruña, Ciudad Real, Jaén y otras ciudades españolas, tanto en salas de concierto como en clubes de jazz. Han realizado grabaciones para RTVE junto con Ara Malikian en el programa Pizzicato y junto a Juan Bardem para *Los oficios de la cultura*; también han colaborado en las grabaciones de temas como *Pero si tú no estás* de Nena Daconte y han participado en el Festival Internacional de Cine Madrid-Móstoles y en el Festival Internacional de Cine de Úbeda.

Su proyecto artístico subraya la importancia del cine y la música como productos sociales y culturales incuestionables, aunque su utilización concertística y didáctica continúe siendo un camino difuso e insuficientemente explorado. Se trata de aprender a distinguir los elementos esenciales del lenguaje musical cinematográfico para entender y apreciar su belleza; provocar la inteligencia, la cultura y el espíritu crítico y, junto a ello, descubrir las ideas que subyacen en la partitura y su interacción con la trama y las emociones del film... al fin y al cabo, aprender a *escuchar cine*.

Temporada 2015-16

Octubre 2015 CICLO Clásicos del cine

- sábado, 3 *Improvisar para películas mudas.* **Javier Pérez de Azpeitia**
 - sábado, 10 *De la pantalla al escenario.* **Cuarteto Tippett**
 - sábado, 17 *Transformados por la imagen.* **Marta Espinós**
 - sábado, 24 *Europa.* **Michelangelo Carbonara**
 - sábado, 31 *Géneros cinematográficos.* **Quinteto Lumière**
-

Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

