Fundación Juan March

El 4 de noviembre de 2005 la Fundación Juan March cumple medio siglo. Para conmemorarlo, a lo largo del año se editan nueve cuadernos monográficos que sintetizan la labor realizada por esta institución.

LA MÚSICA, en sus cuatro vertientes de creación, interpretación, investigación y divulgación escolar, ha sido objeto de constante interés para la Fundación Juan March desde sus inicios. Más de 330 ayudas y becas a compositores, intérpretes y musicólogos españoles para trabajar en España y en otros países; la organización de unos 5.000 conciertos de cámara, solistas o grupos vocales; la educación musical de jóvenes estudiantes a través de recitales didácticos; la promoción de la música española contemporánea a través de encargos y estreno de obras y de homenajes a músicos todavía en plena capacidad creadora; ediciones y un fondo musical con más de 90.000 documentos abierto a los investigadores, reflejan el balance de la Fundación en este área en sus 50 años de promoción de la cultura.

Más de 330 ayudas a la música, 2.- La música española contemporánea, 4.- Obras de jóvenes compositores, 5.- Biblioteca de música española, 7.- Los ciclos monográficos: una historia de la música de cámara, 8.- Los Recitales para Jóvenes, 9.- La música de vanguardia, 11.- "La música en la Fundación Juan March", por Tomás Marco, 12

FEDERICO MOMPOU

al piano, en un homenaje que la Fundación Juan March organizó en su sede el 19 de enero de 1977, en el que el propio músico catalán interpretó su *Cuarto Cuaderno de Música Callada*, compuesto en 1966 con una beca de esta institución.

El concierto fue precedido de una presentación del poeta Gerardo Diego.

Para compositores, intérpretes y musicólogos

MÁS DE 330 AYUDAS

En 1958, tres años después de su constitución, la Fundación Juan March empieza a conceder las primeras becas y ayudas para favorecer la creación y la investigación musicales. Una gran variedad caracteriza a la extensa relación de becarios y trabajos desarrollados con las más de 330 ayudas concedidas en el ámbito musical durante los primeros veinte años.

ristóbal Halffter escribe en 1959 su obra Cinco microformas para orquesta; Gerardo Gombau compone Música para voces e instrumentos, Carmelo Bernaola hace Heterofonías, Xavier Montsalvatge, la ópera lírico-dramática Babel 46; Federico Mompou, el Cuarto Cuaderno de su Música Callada; Tomás Marco, la Sinfonía Escorial; y Luis de Pablo, la composición músico-escénica Berceuse.

Además, amplían estudios pianistas como Miguel Zanetti, Manuel Carra o Perfecto García Chornet; cantantes como Ana María Olaria; violagambistas como Jordi Savall; violinistas como Gonçal Comellas; y directores como Luis Antonio García Navarro, Miguel Ángel Gómez Martínez y Jesús López Cobos, entre otros.

A partir de 1971 la Fundación Juan March organiza los primeros conciertos en Madrid: *Encuentros musicales*, destinados a estudiantes universitarios, se celebran en

Partitura de un Cantoral de Polifonía catalogado por López-Calo

En investigación, más de un centenar de trabajos son producto del apoyo de la Fundación. Cabe citar, entre otros, la catalogación y estudio crítico de fondos musicales y de actas capitulares existentes en catedrales, colegiatas, conventos y bibliotecas de Castilla y León,

José López-Calo

realizados desde 1972 por un equipo encabezado por José López-Calo; y los trabajos de recopilación, transcripción y estudio encaminados a elaborar el *Cancionero mu*sical de Lope de Vega, iniciado en 1982 por Miguel Querol Gavaldá, que cuatro años más tarde se publicaría en tres volúmenes por el Instituto Español de Musicología, del CSIC, también con la colaboración de la Fundación Juan March.

De izquierda a derecha, Jordi Savall, Carmelo Bernaola, Manuel Cid y Antón García Abril. Abajo, el pianista Esteban Sánchez, en la Fundación en 1975

diferentes Colegios Mayores bajo la dirección de Francisco Calés. Actúan en ellos varios conjuntos de cámara españoles y extranjeros. Al año siguiente la Fundación contribuye a la difusión de la música polifónica española apoyando la serie de conciertos del Cuarteto de Madrigalistas de Madrid en doce capitales europeas; y posteriormente, en Santiago de Compostela y durante la gira del conjunto por la Unión Soviética.

Otros ciclos promovidos por la Fundación en esos años fueron el dedicado a J. S. Bach, con intérpretes tan destacados como el pianista Alexis Weissenberg o la English Chamber Orchestra; el de Música Barroca Italiana, con I Solisti Veneti, el Trío Kessick-Zanfini-Camino y The Academy of St. Martin-in-the-Fields; o

UN CONCIERTO DIARIO

Desde 1975, al contar con un salón de actos en la nueva sede de la calle Castelló, de Madrid, los conciertos se convierten en actividad clave de la Fundación. Al ritmo de un concierto diario, de lunes a sábado, de mañana o de tarde, para grupos de estudiantes o abiertos a todo el público, independientes o agrupados en ciclos, muchos de ellos fuera de Madrid, los conciertos de la Fundación Juan March han contado, desde entonces, con un millón y medio de asistentes.

el de Música Barroca Alemana, en Palma de Mallorca, Bilbao, Valladolid, Salamanca y Madrid. ●

LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

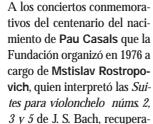
n Ciclo de Música Española Contemporánea, dedicado a Carmelo Bernaola, Cristóbal Halffter, Tomás Marco y Luis de Pablo, iniciaba, en abril de 1975, en la nueva sede de Castelló, en Madrid, los conciertos que, a lo largo de treinta años, han

reflejado la especial atención de la Fundación Juan March a la música española del siglo XX. Estos conciertos han incluido música coral, conjunto instrumental, órgano, guitarra y música electrónica.

Compositores como Manuel de Falla, Enrique Granados, Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Roberto Gerhard, Ernesto y Rodolfo Halffter, Joaquín Turina, Óscar Esplá, Eduardo Toldrá, Antonio José

CONCIERTOS **HOMENAJE**

Martínez Palacios o Rafael Rodríguez Albert han sido objeto de ciclos monográficos.

Isaac Albéniz y Enrique Granados

das por el músico catalán, siguieron numerosos conciertos en homenaje a destacadas figuras de la música española e iberoamericana: en 1977, tal como se indica en la portada de este cuaderno, se rendía homenaje a Federico Mompou, al que, en 1988, a los pocos meses de su fallecimiento, se dedicó un ciclo con la integral de su obra para piano.

Falla por Bagaría

También ha habido conciertos en homenaje a Alberto Ginastera, Regino Sáinz de la Maza, Nicanor Zabaleta, Joaquín Rodrigo, Federico Sopeña, Agustín González Acilu, Luis de Pablo, Antonio Arias, Mauricio Kagel, Xavier Montsalvatge, Tomás Marco, Antón García Abril, Claudio Prieto, Julio Gómez, Francisco Calés, Francisco Javier Comesaña. Gonzalo de Olavide, Cristóbal Halffter, Manuel Castillo, Román Alís, Ángel Martín Pompey, Ramón Barce. Carmelo A. Bernaola. Joan Guinjoan y Carlos Cruz de Castro.

ENCARGO Y ESTRENO DE OBRAS

En 1975 comenzó el estreno de obras expresamente encargadas por la Fundación Juan March a compositores españoles. El Concierto en el Centenario de Antonio Machado de ese mismo año, incluyó obras en homenaje al poeta compuestas por Luis de

Pablo, Carmelo Bernaola y Tomás Marco. El concierto fue grabado y editado por RCA en un álbum de dos discos que obtuvo una distinción especial en 1976 dentro de los Premios Nacionales para Empresas Fonográficas.

Han estrenado obras encargadas por la Fundación los ya citados Luis de Pablo y Tomás Marco, y Gonzalo de Olavide, Cristóbal Halffter, Miguel Ángel Coria, Claudio Prieto, Ramón Barce, José Luis Turina, Ángel Oliver, Jesús Villa Rojo y Josep Soler. En cada ocasión el concierto se acompañó de explicaciones del propio autor.

OBRAS DE JÓVENES COMPOSITORES

En los años 80, la *Tribuna de Jóvenes Compositores* incluyó, además de su estreno en audición pública, la publicación de la partitura en edición facsimilar. En la Tribuna se han estrenado obras de **Alfredo Aracil. Jor**-

Nicanor Zabaleta, en 1978

Rodolfo Halffter, en 1980

ge Fernández Guerra, Manuel Seco de Arpe, José Manuel López o Jesús Rueda, entre un total de 39 compositores.

AULA DE (RE)ESTRENOS

Otra iniciativa en esta misma línea ha sido el *Aula de (Re)estrenos*, que desde 1986 viene ofreciendo periódicamente conciertos con obras de autores españoles contemporáneos poco difundidas desde la fecha de su estreno, y que hasta enero de 2005 ha celebrado 51 sesiones.

Del total de 276 obras interpretadas en estos conciertos, de 111 compositores, 31 han sido estrenos absolutos y 6 estrenos en Madrid. Desde enero de 2004 se celebra sin periodicidad fija la *Tribuna de Jóvenes Intérpretes*, nueva línea con la que se quiere mostrar los nuevos talentos emergentes en el ámbito musical: españoles, o extranjeros residentes en España, menores de 30 años, aunque auténticos profesionales, que ofrecen un repaso al repertorio dedicado a un instrumento concreto o conjuntos de cámara

Joaquín Rodrigo, en 1981

5 edio **S**igl**O**

CONCIERTOS POR ESPAÑA

Muchos de los conciertos se han celebrado en diversas ciudades españolas con la colaboración de entidades locales. Entre ellos figuran los ciclos de **Órganos Históricos** celebrados entre 1983 y 1992 en la Iglesia de Santiago de Liétor (Albacete) y en varias iglesias de Zamora, Valladolid y Salamanca.

Reavivar la vieja tradición coral y litúrgica de Mallorca fue el propósito de los Ciclos de Misas Polifónicas celebrados a lo largo de cuatro años consecutivos, de 1983 a 1986. en la Catedral de Palma, en los que actuaron diversas corales mallorquinas.

La Fundación ha organizado también ciclos monográficos y para jóvenes en numerosas medio sigo ciudades; entre ellos cabe destacar los ofrecidos en Albacete y en Logroño, entre 1983 y 1999, dentro de los programas «Cultural Albacete» y «Cultural Rioja».

PUBLICACIONES

Se han publicado catálogos actualizados de los fondos de la biblioteca y otros de auto-

res españoles como Conrado del Campo, Julio Gómez. Joaquím Homs, Jesús Guridi y Salvador Bacarisse: además de volúmenes como Joaquín Turina a través de otros escritos, de Alfredo Morán; y Federico García Lorca y la música,

Catálogo de obras de Jesús Guridi (izgda.) y Federico García Lorca y la música

Además de diversos recitales de órgano y ciclos específicos dedicados a este instrumento, la Fundación colaboró en 1979 en la restauración del órgano de Villafranca del Bierzo (León).

de Roger D. Tinnell. A «La Música en España, hoy» estuvo dedicada una de las series de Ensayos publicados en el Boletín Informativo de la Fundación, así como 56 recensiones en la revista crítica de libros SA-

> BER/Leer. Se han editado 53 partituras de obras seleccionadas en la Tribuna de Jóvenes Compositores y las óperas Fantochines de Conrado del Campo con libreto de Tomás Borrás. y Charlot, de Salvador Bacarisse, con libreto de Ramón Gómez de la Serna. entre otras.

BIBLIOTECA DE MÚSICA ESPAÑOLA

Desde 1983 la Fundación cuenta con una biblioteca especializada en Música Española Contemporánea (fusionada, desde 2003, con la teatral) con una doble tarea: por una parte conserva y pone a disposición del público todo tipo de documentos relacionados con la música española de los siglos XIX y XX y, por otra, fomenta la creación y difusión de la obra de compositores contemporáneos. Esta biblioteca cuenta actualmente con un total de 90.000 documentos, entre partituras, grabaciones, fichas de compositores, archivos epistolares y fotografías. Más información se ofrece en el cuaderno Bibliotecas y Publicaciones, que aparecerá en junio de 2005.

CONFERENCIAS

Desde 1975 se han celebrado los siguientes cursos universitarios y otros ciclos de conferencias sobre temas musicales:

«Mozart y la masonería», «Sociología de la música», «Sevilla, escenario de ópera», «Un operista español en España», «Cincuenta años de libretos españoles (En el centenario de Guillermo Fernández-Shaw)», «Música y compromiso», «Dos mil años de gregoriano», «Manuel de Falla y su entorno», «Bajo la estrella de Diaghilev», «Poesía y música», «La música del 98», «Jóvenes compositores» y «La Paz y la Guerra en el Arte y la Música del siglo XX»; y, desde 2000, aulas abiertas sobre «Juan Sebastián Bach, año 2000», «El pensamiento musical del siglo XX» y «El esplendor de la música española (1900-1950».

EL ARCHIVO DE MÚSICA ESPAÑOLA, EN LA WEB

El Archivo de Música Española Contemporánea de la Fundación, disponible en la página web de esta institución (www.march.es), recoge todas las obras de música española contemporánea interpretadas en los ciclos monográficos y otros conciertos celebrados en su sede desde 1975.

Los ciclos monográficos

JNA HISTORIA DE LA MÚSICA DE CÁMARA

Una historia de la música clásica desde la Edad Media hasta finales del siglo XX, para conjunto instrumental de cámara o solista, con representación de los principales compositores y escuelas, y ofrecida de forma sistemática y selectiva, bien podría trazarse en los ciclos monográficos de conciertos que desde 1975 viene ofreciendo la Fundación Juan March. Folletos con una amplia documentación sobre obras, autores e intérpretes, y artículos y notas al programa escritos expresamente para el ciclo por destacados musicólogos y críticos (conservados en la Biblioteca de esta institución), constituyen un valioso instrumento para documentar esta «historia musical» que aquí resumimos a grandes rasgos.

medio selo DE LA EDAD MEDIA AL BARROCO

rranca este recorrido de la música medieval: desde la monódica y polifónica, la del canto mozárabe, canto gregoriano y los trovadores, hasta el siglo XVI. Con mínimas referencias a la música española, a la que se dedica un apartado propio en esta misma publicación, el esplendor de la polifonía renacentista aparece reflejado en los ciclos Palestrina y sus contemporáneos y La

música española y portuguesa de ese período. En este mismo marco espacio-temporal se han dedicado ciclos a instrumentos como la vihuela, el laúd y el órgano.

Un rico repertorio para la guitarra pudo escucharse en ciclos de Guitarra clásica. Paganini y la guitarra, Castelnuovo-Tedesco y la guitarra y Música de salón para guitarra, entre otros. Grupos de cámara han ilustrado también los siglos XVI. XVII y XVIII en ciclos como: Del manierismo al primer barroco, Ejercicios musicales del barroco tardío, Músicas para Felipe II, Música en la Corte de Federico el Grande...

EL PIANO...

El piano ha sido protagonista de una gran variedad de ciclos: El fortepiano en Viena:

Haydn, Mozart, Schubert y Beethoven; los dedicados a repasar las diversas formas pianísticas -Estudios, Fantasías y bagatelas, Variaciones, Valses y mazurkas, Nocturnos, Sonatas neoclásicas y Sonatas del siglo XX, Músicas para la mano izquierda-; una selección por países y en las modalidades de Piano a

Estudio de Chopin, por Delacroix

cuatro manos y música para dos pianos; y, como no podía faltar en una programación dedicada a este instrumento, la *Integral de la obra para piano de Chopin*, las *Sonatas para piano de Muzio Clementi*, la obra completa para piano de Debussy, Ravel, Falla, Óscar Esplá y Federico Mompou; y otras selecciones de la mejor música para piano compuesta por la mayoría de compositores citados en esta publicación.

...Y OTROS INSTRUMENTOS

Muchos otros instrumentos han sido objeto de ciclos monográficos: en la cuerda, diez se han dedicado al violín, tres a la viola, siete al violonchelo y uno al contrabajo; uno al arpa, tres tuvieron a la percusión como protagonista, dos a los instrumentos de viento en general y siete a la flauta, cuatro al oboe, cuatro al clarinete y cuatro (uno cada uno) al saxofón, trompa, fagot y trombón; además de otros ciclos sobre dúos, tríos, cuartetos y quintetos con diversos instrumentos. La voz también ha estado presente en ciclos de canciones de distintas épocas.

LOS COMPOSITORES: DE MONTEVERDI A LIGETI

Además de incluir obras sueltas en muchos programas de conciertos, la Fundación ha dedicado ciclos a compositores concretos: siguiendo una secuencia cronológica, citemos a los maestros de los siglos XVI y XVII, como Palestrina, Claudio Monteverdi, Corelli, Vivaldi y sus coetáneos de la escuela veneciana e instrumentistas de las escuelas francesa, inglesa y alemana de esa época.

De Johann Sebastian Bach se ha ofrecido su música de órgano, las sonatas y partitas para violín solo, la integral de flauta, música para cuerda y los titulados *Bach en el siglo XX* y *Bach después de Bach: transcripciones*, que abrieron y cerraron 2000, año en el que se conmemoraba el 250º aniversario de su muerte. Además de su hijo Carlos Felipe Emmanuel, se ha podido escuchar música de sus contemporáneos G. F. Haendel (conciertos para órgano y orquesta de cuerda), G. Ph. Telemann; Henry

9 nedio **S**igl**O**

LOS RECITALES PARA JÓVENES

De los 5.000 conciertos que ha organizado la Fundación desde 1975, más de 2.300 han sido recitales didácticos exclusivamente para estudiantes de los últimos cursos de bachillerato de colegios e institutos de Madrid. Actividad constante –y pionera– desde 1975, los «Recitales para Jóvenes», de igual nivel y calidad que los organizados para el público adulto, han sido escuchados por medio millón de chicos y chicas. Un crítico musical les ex-

plica las diferentes obras y autores del programa. Se han venido celebrando en Madrid tres veces por semana, con diferentes modalidades, intérpretes y programas, y se han llevado también a Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Cuenca, Murcia, Zamora, Badajoz, Málaga, Logroño, Albacete y, desde 2003, a Palma de Mallorca.

Cuarteto Leonor

Purcell y la música inglesa, maestros del barroco francés... De dos maestros italianos que trabajaron en la Corte madrileña, Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini se escucharon sonatas (del primero) y una escogida muestra de su obra de cámara (del segundo).

Dos ciclos se han dedicado a **Joseph Haydn**, uno a sus Sonatas y nueve a **Wolfgang A**. **Mozart**: la Integral de Sonatas para piano, la Integral de la obra para dos pianos y piano a cuatro manos, *Mozart: los quintetos para cuerda, Mozart: los tríos y cuartetos con piano, <i>Mozart: divertimentos y*

serenatas para viento, además de otros con diversas obras del músico salzburgués: Mozart, música de cámara y Mozart infrecuente.

Ludwig van Beethoven ha sido el protagonista de doce ciclos, tres de ellos con la integral de sus 32 sonatas para piano y de la obra para violín y piano; el ciclo completo de los Tríos con piano; el de las Sonatas para violonchelo y piano, las Variaciones para piano, los tríos y cuartetos de cuerda, así como la versión para piano de sus nueve Sinfonías en transcripción de Franz Liszt.

Todos los grandes compositores románticos han estado presentes en la programación de la Fundación: Paganini, Frédéric Chopin, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, además de Hector Berlioz y Johannes Brahms, muchos de ellos con integrales. También se ha prestado atención a la música de una escuela o un país concreto. La Escuela de Viena; Música de cámara en el Madrid de Carlos III; Música de cámara en Suiza, Música francesa para tríos con piano, Música ibero-

CICLOS SOBRE EXPOSICIONES O ESCRITORES

Con frecuencia se han ofrecido ciclos en torno a exposiciones: de música portuguesa (Amadeo de Souza Cardoso, 1998) y tradicional japonesa (*Tesoros del arte japonés*, 1995), Matisse, Mondrian, Kurt Schwitters (música fonética), Monet, Goya, Toulouse-Lautrec, Kandinsky y el titulado *Bajo la estrella de Diaghilev*, organizado con la ORTVE, a raíz de la exposición «Picasso: El sombrero de tres picos».

Destacados escritores han sido objeto de homenaje a través de conciertos:

Fernando Pessoa

Fernando Pessoa, Goethe y la música (en el 150 aniversario de su muerte),

Músicas para Gerardo Diego, Música para tres poetas: Víctor Hugo, Pushkin y Heine, La Generación del 98 y la música (con la ORTVE) o Músicas para el 27 (En el centenario de Gerardo Diego).

10

americana, Música germánica de inspiración popular, Música portuguesa entre el XIX y el XX, Música tradicional japonesa, El resurgir de la música inglesa y otros.

También han estado presentes los nacionalismos musicales del siglo XIX, limitándonos al ámbito ca-

merístico, en diversos ciclos.

EL SIGLO XX

Además de la citada Escuela de Viena (Schönberg, Berg y Webern), la música del siglo XX se ha ilustrado con ciclos de Paul Hindemith, Milhaud, Poulenc y el Grupo de los Seis, Benjamin Britten, Piano italiano del siglo XX...

La música norteamericana y la iberoamericana de esa centuria también han sido motivo de monográficos. Incluso al jazz se dedi-

LOS CONCIERTOS DE LOS MIÉRCOLES, EN RADIO NACIONAL

Desde mayo de 1994, los conciertos de los miércoles se transmiten en directo por Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Algunos conciertos han sido emitidos por RNE a 17 países europeos en la temporada de «Euroradio» de la UER.

có un ciclo, con motivo de la donación de la Biblioteca Cortázar a la Fundación.

A lo largo del curso 1999/2000, la Fundación Juan March quiso celebrar el fin del milenio dedicando la mayor parte de sus conciertos a repasar la música del siglo XX: a los titulados *La paz y la guerra en el arte y la música del siglo XX* y *Tradición y progreso: El pasado en la música del siglo XX*, se añadió un repaso al repertorio de los diversos conjuntos de cámara, siempre dentro del siglo XX.

11 nedio **s**igl**O**

LA MÚSICA DE VANGUARDIA

Desde el inicio de su programación de conciertos, en 1975, la Fundación Juan March ha prestado atención a figuras de la música internacional de vanguardia, como Mauricio Kagel, György Ligeti, del que se ofreció su obra completa para piano, piano a cuatro manos, dos pianos y clave, con el estreno en España de *6 Estudios*, y Hans Werner Henze, al que en 1999 se dedicó un concierto-homenaje, coincidiendo con el estreno de una ópera suya en el Teatro Real de Madrid. Cabe también recordar los ciclos de Música Electroacústica (Conferencias y audiciones sobre Varese, Cage, Maderna, Stockhausen, música por ordenador, etc.); percusión contemporánea; y varios a cargo del Laboratorio de Interpretación Musical (LIM).

György Ligeti

LA MÚSICA EN LA FUNDACIÓN JUAN MARCH TOMÁS MARCO

La Música ha sido un gran pilar de la actividad de la Fundación Juan March en una múltiple vertiente, llenando los vacíos observados, estimulándolos y cambiando de orientación cuando esa semilla crecía en otros lugares. Las ayudas a la creación musical fueron importantísimas en un tiempo en el que el encargo musical prácticamente no existía y han derivado hacia otras cosas ahora que muchas entidades los asumen. Igual ha ocurrido con las importantes tribunas de jóvenes autores. Vital fue la creación de la Biblioteca de Música Española Contemporánea, la más importante en el siglo XX musical de todo el país. Durante muchos años la Fundación se ha empeñado con fuerza en la realización de conciertos escolares, tan importantes para la creación de un público nuevo, y tan necesarios en un sistema educativo siempre deficitario musicalmente. El mantenimiento de los ciclos de conciertos llena un hueco nunca suficientemente cubierto en el terreno de la música de cámara, especialmente en lo que a ciclos temáticos y monográficos se refiere y, con la ampliación a los conciertos de mediodía, se da cabida a jóvenes intérpretes que no tienen tantas oportunidades de salir a la vida profesional. La música en su aspecto de creación, en el de interpretación, en el de conservación de fondos de consulta y en el educativo ha tenido en estos años en la institución un desarrollo que considero modélico y, por tanto, muy digno de ser imitado.

