

Real Academia
de Bellas Artes
de San Fernando
rabasf.com

Fundación
BBVA

Ciclo de conferencias y conciertos 2022

Las artes y los confinamientos en los siglos XX y XXI

Fundación BBVA · Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Director del ciclo: **Tomás Marco Aragón** · Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Presentación del ciclo

La vitalidad de las artes y su capacidad para ser un constante referente de las vicisitudes humanas se demuestra no solo por su brillante expansión en tiempos de bonanza sino por su capacidad para crear, inventar nuevas propuestas y generar esperanza en los tiempos de máxima dificultad.

A lo largo de la historia las artes han sobrevivido, e incluso se han robustecido, en medio de guerras, persecuciones, censuras, pestes, encierros y toda clase de obstáculos, que también han llegado hasta tiempos recientes en los siglos XX y XXI. Hemos asistido a dictaduras terribles, a encierros de grandes poblaciones, pandemias, hundimientos globales de la economía, a decenas de acontecimientos adversos en los que las artes no solo no han desaparecido, sino que se han fortalecido respondiendo a su manera a los retos de exterminio que las circundaron.

La idea de este ciclo de conferencias y conciertos que emprenden la Fundación BBVA y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es dar cuenta de las diversas respuestas que todas las artes han dado en los tiempos más oscuros, por motivos variados, del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI.

La razón más próxima en el tiempo, aquella que justifica una reflexión profunda desde múltiples perspectivas, también desde el ámbito de las artes, ha sido, desde luego, el contexto de la pandemia que aún vivimos; la indeleble y reciente memoria que nos han dejado los episodios más duros del confinamiento, un encierro al que más de la mitad de la población del planeta se ha visto sometida en algún momento de los últimos dos años. Un periodo de sombras, traducidas en alejamiento social y dramas personales, de cuya esperanza de superación emana la luz que han generado las manifestaciones culturales y creativas de muy distinta índole.

Cinco conocidos expertos, todos ellos miembros numerarios de la Real Academia, exponen la manera en que cada una de las artes de sus respectivas especialidades ha sabido florecer en las circunstancias más adversas. Complementan a las conferencias dos conciertos con obras escritas en diversos tipos de confinamiento, desde la guerra a la pandemia, para mostrarnos cómo el espíritu humano es capaz de superar los peores momentos y responder en todos ellos a la necesidad de crear un arte vivo y capaz de superar sus circunstancias.

Tomás Marco Aragón

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuya primera Junta Preparatoria tuvo lugar en 1744 bajo el reinado de Felipe V, se inauguró oficialmente en 1752, durante el reinado de su sucesor Fernando VI. El establecimiento de las academias en Europa desempeñó un papel fundamental en la normalización del gusto estético en pleno auge de la Ilustración. En España fueron centros del saber y difusores del conocimiento en campos tan diversos como las letras, las humanidades y las artes.

La Academia está compuesta por cincuenta y seis académicos de reconocido prestigio en los campos de la arquitectura, pintura, escultura, música, cine, arte gráfico, fotografía, diseño e historia y teoría del arte. A ellos se unen mecenas y especialistas en la protección del patrimonio histórico y en la gestión cultural.

El patrimonio artístico de la Academia comprende más de 1.400 pinturas, 1.300 esculturas, 22.000 dibujos y planos de arquitectura, 40.000 estampas y alrededor de 9.000 planchas de grabado, así como muebles, objetos de platería y orfebrería, porcelanas y otras artes decorativas. Los fondos artísticos del Museo de la Academia, una de las mejores pinacotecas españolas —con obras maestras del arte español, italiano y flamenco— abarcan cinco siglos y diferentes escuelas, ofreciendo un completo recorrido por la historia del arte español desde el Renacimiento hasta el siglo XXI.

Además del Museo, la Academia posee otros departamentos como la Calcografía Nacional, creada en 1789, cuyo principal tesoro son las 228 planchas al aguafuerte de Goya, obras cumbres de la historia universal del grabado. El Taller de Vaciados y Reproducciones Artísticas custodia importantes vaciados históricos en yeso utilizados como modelos clásicos en la formación de los artistas. El Archivo y Biblioteca preserva un excepcional número de documentos e impresos sobre las disciplinas artísticas.

Fundación BBVA

El programa de Arte y Cultura de la Fundación BBVA se distingue por combinar tradición e innovación, por la fertilización cruzada entre disciplinas artísticas y su difusión a un público amplio. En él conviven proyectos de compositores como Giuseppe Verdi y Raquel García Tomás (Premio Nacional de Música 2020), la producción videoartística de Víctor Erice con los lienzos de Vasily Kandinsky, y el lanzamiento de *Trafalgar* de Benito Pérez Galdós en formato ficción sonora radiofónica con la llegada a las librerías de la novela ganadora del Premio Nadal 2021, *El lunes nos querrán*, de Najat el Hachmi.

Así, las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales incluyen categorías de Música y Ópera; y Creación Literaria y Artes Escénicas, situándolas en pie de igualdad con las de Ciencias Básicas y Biomedicina, entre otras. Las sedes de Madrid y Bilbao de la Fundación BBVA acogen de manera recurrente ciclos de conciertos, conferencias, exposiciones y también el audiovisual más innovador, estrenando numerosas obras filmadas gracias a las Becas Multiverso a la Creación en Videoarte, una iniciativa de la Fundación BBVA en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Bilbao que pone el foco en uno de los lenguajes más característicos de nuestro tiempo.

El compromiso de la Fundación BBVA por llevar el arte a un público amplio se completa con una imbricación estrecha y sostenida con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundación Joan Miró, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con el que impulsa nuevas narrativas a través del laboratorio de desarrollos digitales ConectaThyssen; y con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y ABAO Bilbao Opera, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo. Y, de una manera más puntual, con instituciones de referencia en la preservación y difusión de la cultura, en su sentido más amplio, como es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, junto a la que organiza este ciclo de conferencias y conciertos.

Calendario

 Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:30 h

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Calle de Alcalá, 13 · Madrid
12:00 h

CONFERENCIAS

14 DE SEPTIEMBRE PAG. 8

Gestos de una rebeldía en la pintura bajo el franquismo

Víctor Nieto Alcaide

Académico delegado del Museo
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

21 DE SEPTIEMBRE PAG. 10

Música confinada

Tomás Marco Aragón

Director
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

28 DE SEPTIEMBRE PAG. 12

El cine como testimonio silenciado

Fernando Lara Pérez

Académico numerario
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

15 DE SEPTIEMBRE PAG. 9

Patrimonio y conflicto

Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna

Vicedirector-tesorero
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

22 DE SEPTIEMBRE PAG. 11

Fotografía y testimonio

Publio López Mondéjar

Académico numerario
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

CONCIERTOS

5 DE OCTUBRE PAG. 14

Musica in tempore viri

Tomás Marco

Quatuor pour la fin du Temps

Olivier Messiaen

Trío Arbós PAG. 16

Joan Enric Lluna, clarinete PAG. 17

8 DE OCTUBRE PAG. 18

Réquiem por las víctimas del covid

(composición colectiva)

Consuelo Díez

Francisco Otero

Joaquín Medina

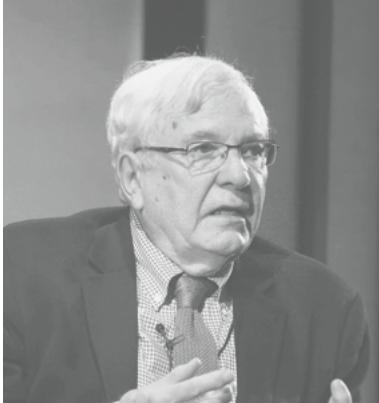
José Luis Greco

Jaime Santoyo

Beatriz Arzamendi

Coro Nur PAG. 20

Alfonso Martín, director PAG. 21

Gestos de una rebeldía en la pintura bajo el franquismo

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 19:30 h

Fundación BBVA

Palacio del Marqués de Salamanca · Paseo de Recoletos, 10 · Madrid

Víctor Nieto Alcaide

Académico delegado del Museo

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Víctor Nieto Alcaide es catedrático emérito de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro del Comité International d'Histoire de l'Art, presidente del Comité español del *Corpus Vitrearum Medii Aevi* y miembro correspondiente de la Hispanic Society de Nueva York y de las Academias de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, San Jordi de Barcelona, La Purísima de Valladolid, San Quirce de Segovia y Real Academia Canaria de San Miguel. Ha sido delegado del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 2004 y 2009 y desde 2021 a la actualidad, así como académico Archivero-Bibliotecario de 2016 a 2021. Ha sido director de las revistas *Fragmentos* y *Reales Sitios*. En 1999 obtuvo el Premio Nacional de Historia por su libro *La vidriera española*. Ha dedicado su actividad investigadora al estudio del arte renacentista y al análisis de la vidriera española, y también ha prestado una atención especial al arte contemporáneo.

Durante la guerra civil española se desarrolló una importante actividad propagandística a través del arte. Desde el punto de vista oficial, el *Guernica* de Picasso, pintado para el pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937, eclipsó de forma casi absoluta todas las demás realizaciones. En la postguerra continuaron activas ciertas estrategias de modernidad con ejemplos relevantes en los años cuarenta. A finales de los cincuenta y principios de los sesenta se inició una «politización» de determinados planteamientos de la vanguardia, al identificar como una forma de libertad, protesta y oposición política la agresividad del lenguaje pictórico.

Algunos referentes del Informalismo, como Canogar, pasaron a realizar una obra figurativa comprometida con la libertad y la crítica de la represión, y lo mismo sucedió con la obra de Genovés. Otros grupos como Estampa Popular desarrollaron, a través del grabado, una actividad de crítica política y social. Sus obras, orientadas hacia un análisis crítico de la situación, no correspondían a los planteamientos formales de la vanguardia sino a una subordinación de la actividad artística a la eficacia política. Otros colectivos, como el Equipo Crónica, canalizaron la acción política y social mediante un lenguaje vanguardista en el que se aprecian formas del Pop y de los medios de comunicación de masas. Todas estas tendencias desaparecieron con el advenimiento de la democracia, pero no la actividad de sus principales protagonistas, que continuaron escribiendo un nuevo capítulo de la modernidad.

Presenta: **Tomás Marco Aragón**

Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Patrimonio y conflicto

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 12:00 h

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Sala Guitarte · Calle de Alcalá, 13 · Madrid

Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna

Vicedirector-tesorero

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Desde el comienzo de la historia, los monumentos y las obras de arte han sido objeto de destrucción, vandalismo, pillaje y expolio en los conflictos bélicos, bien por su valor material, bien por su significación simbólica.

Este fenómeno se amplió durante la Edad Contemporánea, a partir de las guerras napoleónicas, debido a las características de la guerra moderna —que puede afectar a toda la población y al territorio de los países afectados en su integridad— y debido también a la progresiva extensión de la noción del patrimonio cultural. Las reacciones ante ello han sido muy variadas: desde actuaciones de defensa *in situ* o de traslado a otros lugares especialmente resguardados de los ataques, hasta la restauración o recuperación de los bienes culturales expoliados.

Desde comienzos del siglo XX, y especialmente a partir del fin de la II Guerra Mundial, se han establecido normas internacionales para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto, promovidas por la Unesco. No obstante, estos sistemas de protección han sido puestos a prueba en los conflictos armados más recientes (antigua Yugoslavia, Afganistán, Iraq, Siria, Mali, Libia, Yemen, Ucrania). La conferencia versará sobre todo ello.

Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su calidad de jurista especializado en la protección y gestión del patrimonio cultural. Letrado de las Cortes Generales desde 1977, ha desempeñado numerosos cargos en el área cultural, entre ellos los de presidente de Patrimonio Nacional (2015-2020), director general adjunto de Cultura de la Unesco (2014-2015), secretario general de la Fundación Colegio Libre de Eméritos (2002-2012), presidente de la Asociación Hispania Nostra (2003-2011), patrono del Museo del Prado (1993-2003 y 2015-2020), director gerente de la Fundación Caja Madrid (1996-2002), secretario general técnico y director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura (1981-1982). Desde 2020 es vicedirector-tesorero de la Academia. En 2021 fue condecorado por Real Decreto con la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Presenta: **Tomás Marco Aragón**

Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Música confinada

21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 19:30 h

Fundación BBVA

Palacio del Marqués de Salamanca · Paseo de Recoletos, 10 · Madrid

Tomás Marco Aragón

Director

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Tomás Marco Aragón es el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Autor de siete óperas, un ballet, diez sinfonías, música coral, música de cámara, música incidental para teatro, audiovisual... Ha publicado títulos de referencia como *Música española de vanguardia* (1970), *Pensamiento musical y siglo xx* (2002) o *Historia cultural de la música* (2008). Ha sido profesor de Nuevas Técnicas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y de Historia de la Música en la UNED, director gerente de la Orquesta y Coro Nacionales de España, director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, director del Festival Internacional de Alicante, consejero de la Sociedad General de Autores y Editores y director general del INAEM. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Música en 1969 y 2002, el premio de la Tribuna Internacional de Compositores de la Unesco, el Premio de Música de la Comunidad de Madrid, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria.

A lo largo del siglo xx y primer cuarto del xxi, la música ha sufrido confinamientos de todo tipo y con motivos diversos. Uno, desgraciadamente habitual, ha sido la guerra, que ya en la primera contienda mundial obligó a un cambio de rumbo radical en las composiciones de Stravinsky, pero que en la segunda llegó a dar ejemplos desde obras compuestas en campos de prisioneros, como es el caso de Messiaen, a otras en ciudades sitiadas, como ocurrió con Leningrado y Shostakóvich. Entre ambas, dos confinamientos singulares: el económico del crack del 29, que tuvo sus consecuencias musicales, y el establecimiento de los totalitarismos, que prohibió y alentó músicas diferentes y que provocó obras como la de Ullmann, compuestas en campos de exterminio. Y entre guerras y totalitarismo, los confinamientos y persecuciones del exilio.

El más reciente de los confinamientos musicales se dio de repente y sin sospecharlo, en una pandemia mundial de consecuencias amplísimas. Un momento en que los compositores han respondido también desde el confinamiento, lo han llevado a los pentagramas e incluso ha influido sobre las maneras de manifestarse sonoramente y las nuevas vías de difusión. De algún modo, los antiguos y tradicionales jinetes del Apocalipsis —guerra, peste, hambre y muerte— han configurado los diversos confinamientos modernos, a los que los creadores sonoros han sabido responder con sus nuevas obras.

Presenta: **José Luis García del Busto**

Secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Fotografía y testimonio

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 12:00 h

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Sala Guitarte · Calle de Alcalá, 13 · Madrid

Publio López Mondéjar

Académico numerario

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

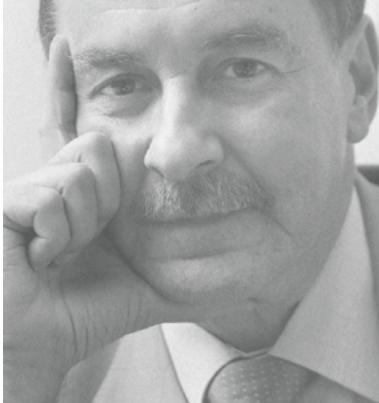
Desde los días del daguerrotipo, las imágenes capturadas por las cámaras se convirtieron en apreciados recursos visuales por su condición de testimonio de la realidad. De hecho, su propia cualidad testimonial fue la que potenció el rápido y espectacular desarrollo del medio. Gracias a su capacidad para documentar la realidad, la fotografía comenzó a adquirir una nueva dimensión social. Al despojarse de sus limitaciones mecánicas, abandonó definitivamente su carácter ritual para conquistar un territorio propio de representación que la distinguía de todos los lenguajes conocidos hasta entonces.

Esta conferencia abordará la relevancia y significación del carácter documental de la fotografía en España, la practicada por los profesionales que solo aspiraban a ejercer honestamente su oficio en momentos de adversidad social y personal, tratando de dejar testimonio mediante el reportaje o el documento, como pedía el maestro André Kertész. Para ello será analizada la obra de fotógrafos tan comprometidos con la realidad social como Alfonso, Santos Yubero, Luis Escobar y Virxilio Viéitez, quienes nunca sintieron la necesidad de maquillar la realidad y cuyas imágenes no solo son fragmentos de memoria sin impostura, sino que ayudan a aquella a definirse, convirtiendo en realidad lo que ya no existe pero constituía la forma de comunidad en momentos complejos, no tan lejanos en el tiempo. Dos retratistas y dos reporteros, cuyo testimonio resulta indispensable para acercarnos a la historia de la fotografía y a la propia historia española.

Presenta: **Tomás Marco Aragón**

Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Publio López Mondéjar es uno de los primeros historiadores de la fotografía en España. Licenciado en periodismo, inició su trabajo profesional en *Sábado Gráfico* y en los periódicos *Triunfo*, *Pueblo*, *Informaciones* y *Madrid*. Fue corresponsal en Londres de la revista *Criba* y fundador de la revista *Emigrante*. Autor de *Crónica de la luz. Fotografía en Castilla-La Mancha, 1855-1936* (1984), *Historia de la fotografía en España* (1997 y 2005), *150 años de fotografía en España* (1998), *Madrid, laberinto de memorias* (1999) o *La memoria del tiempo. Fotografía y sociedad en Castilla y León, 1839-1936* (2011). También es destacable su trilogía *Las fuentes de la memoria —Fotografía y sociedad en la España del siglo XIX* (1989), *Fotografía y sociedad en España, 1900-1939* (1992) y *Fotografía y sociedad en la España de Franco* (1996)—. Ha comisariado *El rostro de las letras: escritores y fotógrafos en España desde el Romanticismo hasta la Generación de 1914* (2014) y *Galdós en el laberinto de España* (2020).

El cine como testimonio silenciado

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 19:30 h

Fundación BBVA

Palacio del Marqués de Salamanca · Paseo de Recoletos, 10 · Madrid

Fernando Lara Pérez

Académico numerario

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Fernando Lara Pérez es periodista y escritor, comenzó su trayectoria en la crítica cinematográfica con colaboraciones en las revistas *Nuestro cine*, *Tiempo de Historia*, *La Calle* y *Triunfo*. Autor de *18 españoles de posguerra* (1973), *7 trabajos de base sobre el cine español* (1975), *Valle-Inclán y el cine* (1986) y *Miguel Mihura en el infierno del cine* (1990). Director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) desde 1984. Director general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA) en 2004, elaboró la Ley del Cine (2007). Es asesor de la Asociación de Distribuidores Cinematográficos Independientes (Adicine) y colaborador habitual de las revistas *Academia*, *Caimán*, *Fotogramas* y *Turia* y el diario *El Norte de Castilla*. Ha obtenido el premio del Observatorio d'Achtall, el premio especial del Festival CyLnema, es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y ha recibido la Espiga de Oro de Honor de la Seminci.

Desde que el cine nació como atracción de feria, muchas fueron las voces que trataron de acallararlo. Las prohibiciones gubernativas ante el frecuente incendio de los barracones de madera se sumaban a las mentalidades biempensantes que veían en él un factor de corrupción moral, en especial de la juventud. Tardó tiempo que el cine fuese considerado realmente el «séptimo arte», como proclamara en 1911 el escritor futurista italiano Ricciotto Canudo, y que se extendiera su poderío como medio de expresión. Poder que conllevó, al tiempo, el intento de reprimirlo por parte de regímenes autoritarios, que veían en él un indudable peligro para sus fines. Las películas solo eran contempladas como elementos de propaganda y cualquier obra que se saliera de ese canon debía ser perseguida o, cuando menos, ignorada.

La historia de la censura sobre el cine constituye un relato de la infamia política contra el nuevo arte. Toda la capacidad de las imágenes, ya sean de carácter documental o de ficción, para convertirse en testimonio de los conflictos, preocupaciones, búsquedas y deseos de una sociedad quedaba así cercenada por quienes se sentían poseedores de la verdad sobre el bien y el mal. Pero, pese a tantos mecanismos represivos, el cine ha salido siempre, a veces con enorme esfuerzo, vencedor de una pugna que quizá nunca tenga fin porque, en realidad, es un factor más de la lucha por la democracia.

Presenta: **Tomás Marco Aragón**

Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Concierto I

5 DE OCTUBRE DE 2022 · 19:30 h

 Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid

Programa

Musica in tempore viri (12')

Tomás Marco (1942)

Quatuor pour la fin du Temps (48')

Olivier Messiaen (1908-1992)

- I. Liturgie de cristal
- II. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
- III. Abîme des oiseaux
- IV. Intermède
- V. Louange à l'Éternité de Jésus
- VI. Danse de la fureur, pour les sept trompettes
- VII. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
- VIII. Louange à l'Immortalité de Jésus

Intérpretes

Trío Arbós

Ferdinando Trematore, violín
José Miguel Gómez, violonchelo
Juan Carlos Garvayo, piano

Músico invitado
Joan Enric Lluna, clarinete

Presenta:
Tomás Marco Aragón
Director de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando

Notas al programa

Músicas trascendentes de Messiaen y Marco

Tomás Marco, **Musica in tempore viri**

Durante el confinamiento al que nos abocó la pandemia en 2020, Tomás Marco aprovechó el tiempo dedicándose de lleno a aquello que seguramente es lo más «suyo» de cuanto hace, o sea, a componer. Así nació primeramente el *Sueño de la razón viral*, título de reminiscencias goyescas, una obra de vídeo con electrónica que inmediatamente se difundió a través de YouTube. Pero Marco había recibido antes un encargo de composición del Festival de Granada y en aquellos momentos tan especiales se planteó llevar a cabo una obra instrumental «que expresara la rara relación con el tiempo y el espacio entonces vivida». Este es el origen de su *Musica in tempore viri*.

En más de una ocasión he afirmado que Tomás Marco es el más inspirado «titulador» de todos los compositores de su tiempo, y aquí tenemos una muestra más, con la alusión de este título al de la hermosa *Missa in tempore belli* de Haydn. La nueva composición de Tomás Marco se estrenó en el Patio de los Mármoles del Hospital Real de Granada el 15 de julio de 2021, en versión del clarinetista José Luis Estellés y el Trío Arbós. Como se ve, la plantilla instrumental de *Musica in tempore viri* es la misma que la del *Quatuor pour la fin du Temps* de Messiaen ya que, en palabras del propio Marco, «comparte con ella otros tiempos difíciles, pero no se basa en ella más que

en la situación de partida en momentos de zozobra». Elegir en nuestros días la combinación instrumental de clarinete, violín, violonchelo y piano lleva benditamente aparejada la posibilidad de que se programe junto al *Cuarteto* de Messiaen, como sucedió en el estreno granadino y sucede hoy, en su estreno en Madrid.

Refiriéndose a su *Musica in tempore viri*, explica Tomás Marco: «Todas las combinaciones posibles de uno, dos, tres y cuatro instrumentos se engarzan en un complejo de relaciones, que tratan de crear una estructura abstracta sobre el tiempo y el espacio sonoros que exprese las cambiantes emociones de una reclusión y de una real amenaza invisible. No asistimos a un final de los tiempos, pero quizá sí a una renovación de ellos».

Olivier Messiaen, *Quatuor pour la fin du Temps*

Durante la Segunda Guerra Mundial, Olivier Messiaen prestó sus servicios en el ejército francés como enfermero. Cayó prisionero de los alemanes y fue deportado a un campo de concentración en Silesia, donde «la desnutrición me ocasionaba sueños coloreados: veía el arco iris del ángel del Apocalipsis y extraños remolinos de colores». En semejante situación, Messiaen, en los días finales de 1940 y primeros de 1941, creó este monumento sonoro para violín, violonchelo, clarinete y piano, una de las obras esenciales de la música de cámara del siglo xx, una cima de expresión humanística cargada de espiritualidad y abandonada a las creencias del músico francés en el más allá.

Conmocionante resulta imaginar lo que debió de ser el estreno en el propio campo de concentración, el 15 de enero de 1941, rodeados los músicos por cinco mil prisioneros. Según relató Messiaen, «el frío era atroz, el *stalag* estaba cubierto por la nieve. Los cuatro músicos tocábamos instrumentos rotos: el violonchelo de Étienne Pasquier no tenía más que tres cuerdas, las teclas de mi piano vertical se bajaban y ya no volvían a subir. Nuestras vestimentas eran inverosímiles: se me había ataviado con una chaqueta verde completamente desgarrada y llevaba zuecos de madera». Tocaron en aquella histórica ocasión Henri Akoka (clarinete), Jean Le Boulaire (violín), Étienne Pasquier (violonchelo) y Olivier Messiaen (piano). Estos dos últimos, con el violinista Jean Pasquier y el clarinetista André Vacellier, dieron la primera audición del *Quatuor pour la fin du Temps* en París, en junio de 1941.

El cuarteto al completo es explotado en los movimientos I y VI, y se requiere también, aunque sea episódicamente, en los movimientos II y VII. El III es el memorable solo de clarinete que contiene el infinito —pues parece carecer de principio y de fin— *crescendo* sobre una nota tenida, un logro increíble de expresividad lograda a partir meramente de las cualidades físicas del sonido y psico-fisiológicas de la escucha. El *Interludio* situado como cuarto movimiento es un trío de violín, violonchelo y clarinete. Por fin, los movimientos V y VIII son sendos dúos para violonchelo y piano y violín y piano, respectivamente.

José Luis García del Busto

Trío Arbós

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939). En la actualidad, es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo. Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Luis de Pablo, Jesús Torres, Bernhard Gander y Thierry Pécou, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.

Actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Chaikovski de Moscú, Sibelius Academy

de Helsinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Wittener Tage für neue Kammermusik, Kuhmo Chamber Music Festival, La Biennale de Venecia, Festival Musica de Estrasburgo, Philharmonie de Berlín, Klangspuren Schwaz del Tirolo, Ultima de Oslo, Nuova Consonanza de Roma, Festival Casals de Puerto Rico, etc.

Ha grabado más de treinta discos para un gran número de sellos. La prestigiosa revista *Gramophone* ha dicho de su trabajo: «Este disco reafirma las credenciales del Trío Arbós como uno de los grupos de cámara más completos y orientados al futuro de la actualidad».

Joan Enric Lluna

Joan Enric Lluna compagina su labor como clarinetista con la dirección de orquesta y la docencia. Ha interpretado gran parte del repertorio para clarinete solista y ha estrenado conciertos de compositores como John Tavener, Joan Guinjoan, César Cano, Jesús Torres, Mauricio Sotelo, Isidora Žebeljan, Paul Barker o José María Sánchez-Verdú.

En su faceta de director y solista-director, Lluna se ha puesto al frente de orquestas como Festival Strings Lucerne, Manchester Camerata, Orquesta de la Comunitat Valenciana, Covent Garden Chamber Orchestra, Orquesta de València y Real Filharmonía de Galicia.

Como solista, ha actuado en los principales escenarios europeos bajo la dirección de maestros como Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena y Neville Marriner. Es el primer clarinete de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, conjunto titular del Palau de les Arts Reina Sofía, desde que fue escogido por Lorin Maazel para asumir esta responsabilidad en 2006.

Entre su discografía cabe destacar sus tres grabaciones del *Concierto para clarinete K622* de Mozart, con los directores Neville Marriner (Tritó), Antony Pay (Cala Records) y con la Bournemouth Sinfonietta.

© Alex Baker

Concierto II

8 DE OCTUBRE DE 2022 · 12:00 h

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Salón de actos · Calle de Alcalá, 13 · Madrid

Programa

Réquiem por las víctimas del covid

(composición colectiva)

Consuelo Díez (1958)

Introitus
Kyrie
Graduale

Francisco Otero (1940)

Dies irae I
Dies irae II

Joaquín Medina (1955)

Absentium in memoriam†

José Luis Greco (1953)

Offertorium

Jaime Santoyo (1980)

Sanctus

Beatriz Arzamendi (1961)

Pie Jesu
Agnus Dei

† Pieza electroacústica sin participación del coro

Intérpretes

Coro Nur

Sopranos:

Carmen Marina
Emilia Polewka*
Kaoru Katayama
Lara Blasco
Maite Lázaro*
May Álvarez*

Contraltos:

Ana Atienza
Belén Errandonea
Carmen Hernández
Carmen Martín
Mar Blanco

Tenores:

Ángel Hervás*
Daniel Pérez*
José Ramón Ortúzar
Manuel Pancorbo*

Bajos:

Alberto Martín
Alberto Suárez
Antonio Romero
Benito Azpiri
Francisco Marcos
José Juan Guillén

* Solistas

Alfonso Martín, director

Presenta:

Tomás Marco Aragón

Director de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando

Notas al programa

Un réquiem colectivo por las víctimas del coronavirus

El Departamento de Filosofía y Humanidades de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas organizó, en colaboración con la Plataforma Artística, Científica, Tecnológica y Humanística (PACTHUM) y en estrecho contacto con la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles (ACSE), la composición y estreno de una obra coral colectiva sobre los textos litúrgicos de la misa de réquiem, obra titulada *Réquiem por las víctimas del covid*. Las compositoras y compositores encargados fueron Consuelo Díez (*Introitus, Kyrie y Graduale*), Francisco Otero (*Dies irae*), José Luis Greco (*Offertorium*), Jaime Santoyo (*Sanctus*) y Beatriz Arzamendi (*Pie Jesu y Agnus Dei*), más Joaquín Medina, quien compuso una pieza electroacústica (*Absentium in memoriam*) que se intercala hacia el centro de la obra.

La idea surgió de un encuentro entre los profesores Valero y Pinilla y el maestro Otero y, para el montaje y estreno de tan original propuesta, se contó con el Coro Nur, conjunto fundado en noviembre de 2007 por iniciativa de José Manuel López Blanco con el objetivo de difundir la música coral de los siglos xx y xxi. El estreno absoluto de este *Réquiem* que se repone en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tuvo lugar en Madrid, en la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, el 23 de noviembre de 2021, bajo la dirección de Alfonso Martín, quien asumió este arduo trabajo por enfermedad del maestro López Blanco, director titular del Coro Nur quien, no obstante, pudo asistir como espectador y recoger su parte en el gran éxito que tuvo esta honda y emocionante propuesta musical en la que, en palabras de Francisco Otero, «los compositores han renunciado a su propio yo para lograr un nosotros».

Después de un dulce y bellissimo *Introitus*, Consuelo Díez integra un leve movimiento y el sonido de las pisadas de los cantores en la interpretación del *Kyrie* y completa su aportación con un sutil *Graduale*, de escritura vocal muy exigente. La *sequentia* del *Dies irae*, característica de la misa de réquiem, es la parte más abierta a la expresión dramática y hasta al tremendismo en la historia de los réquiem y también contiene el momento más propiamente humano de la misa de difuntos, el *Lacrymosa*. En esta obra colectiva, el *Dies irae* lleva música de Francisco Otero, quien ha optado por un estilo introspectivo y recogido, se diría que contenido dramáticamente.

Hacia el centro de la obra —entre el *Dies irae* y el *Offertorium*, o bien entre el *Offertorium* y el *Sanctus*— se intercala la pieza electroacústica *Absentium in memoriam*, original de Joaquín Medina. Lejos de «chocar» en el seno de una composición coral, el trabajo de Medina actúa muy eficazmente como intermedio puramente sonoro que abre un espacio a la meditación. El *Offertorium* de José Luis Greco recorre procedimientos corales diversos, desde el susurro hasta la plenitud polifónica, incluyendo efectos vocales, en un discurso muy bello y especialmente emotivo.

Más tradicional de escritura es el sobriamente expresivo *Sanctus* de Jaime Santoyo, cantor y compositor, que da paso a las páginas finales del *Réquiem*, que son obra de Beatriz Arzamendi: el *Pie Jesu* es de trazo muy sutil, rico en expresivas disonancias; en el *Agnus Dei*, efectos corales y muy comprometidos solos tejen un curso sonoro de alta exigencia para los intérpretes y que cumple bien su función de término y culminación de esta singular composición colectiva.

José Luis García del Busto

Coro Nur

El Coro Nur fue fundado en noviembre de 2007 por iniciativa de su director original, José Manuel López Blanco, con el objetivo de difundir la música coral de los siglos xx y xxi. Los aproximadamente veinticinco cantores que lo forman cuentan con larga experiencia coral, particularmente en música contemporánea.

La actividad del Coro Nur ha sido constante y variada, tanto en proyectos individuales como en colaboración con otros coros, formaciones musicales y proyectos de vanguardia de diversa índole, destacando los múltiples estrenos absolutos de diferentes compositores españoles. Entre estas actividades cabe señalar la participación en varias ediciones del

Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA), en el ciclo Clásicos en Verano y en el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. Además, colabora desde 2015 en el proyecto Cosmos Coral con el Grupo Cosmos 21, dirigido por el catedrático y compositor Carlos Galán.

Ha obtenido diversos premios en concursos corales nacionales. En 2014 el Coro Nur editó el disco *Nur: Estrenos de Música Coral Contemporánea*. Desde noviembre de 2022, el director del coro es Alfonso Martín.

Alfonso Martín

Estudia Piano, Canto, Composición, Dirección de Orquesta y Coro en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, amplía estudios en Eslovenia y Croacia, así como con Jesús López Cobos, Antoni Ros-Marbà, George Pehlivanian, Bruno Aprea, Lorenzo Ramos, Jordi Bernàcer, Josep Vila y Marco Antonio García de Paz, entre otros.

Paralelamente a su formación, es escogido director asistente en formación de la Orquesta Filarmónica Eslovena (Academia Philharmonicorum). Asimismo, es becado durante dos años por la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) como integrante en calidad de director en formación.

En el ámbito coral, ha trabajado durante más de veinte años en el Coro Titular del Teatro Real de Madrid, Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Coro RTVE y Coro Nacional del España (OCNE), así como en numerosos conjuntos especializados en música antigua y contemporánea, a las órdenes de los principales directores nacionales e internacionales. En la actualidad, como director coral es frecuentemente invitado por estas y otras agrupaciones profesionales. Por otra parte, colabora como director y formador de coros no profesionales (entre otros, con el Coro Nur).

©Alex Bakler

Fundación BBVA

Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid

Acceso gratuito. Aforo limitado

Imprescindible confirmar asistencia:
confirmaciones@bbva.es

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Calle de Alcalá, 13 · Madrid

Acceso libre y gratuito hasta completar aforo

www.fbbva.es
www.realacademiabellasartessanfernando.com

Sigue a la Fundación BBVA en:

 @FundacionBBVA

 @FundacionBBVA

 FundacionBBVA

Sigue a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en:

 @rabasf

 @rabasf

 @rabasf

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

 @rabasf

Más información sobre el ciclo:

