

Héroes y villanos del cómic

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE

A las 14,30 h.

Las músicas de Tintín

Lenneke Ruiten, soprano; **Thom Janssen**, piano (Países Bajos)

Gabriel Fauré (1845-1924) · Les roses d'Isphahan

Henri Duparc (1848-1933) · L'invitation au voyage

Johannes Brahms (1833-1897) · Regenlied, opus 59 nº 3 (Canción de lluvia)

Léon Orthel (1905-1985) · Le clocher chante

Ton de Leeuw (1926-1996) · Berceuse presque nègre

Werner R. Heymann (1896-1961) · Les gars de la marine

Francis Poulenc (1899-1963) · Les chemins de l'amour

Georges I. Gurdjieff (1866-1949)/Thomas A. De Hartmann (1886-1956) · Melodía tibetana para piano

François-Adrien Boieldieu (1775-1834) · Aria de Jenny, de *La dama blanca*

Gaetano Donizetti (1797-1848) · Aria de la locura, de *Lucia de Lammermoor*

Giacomo Puccini (1858-1924) · Un bel dí vedremo, de *Madame Butterfly*

Charles Gounod (1818-1883) · Aria de las joyas, de *Fausto*

A las 20,00 h.

Presentación de la antología poética *6+6. Héroes y villanos del cómic*
Lectura de poemas en francés por **Jean-Pierre Verheggen** y en español por **Luis Alberto de Cuenca**
Concierto *Las músicas de Tintín* por **Lenneke Ruiten**, soprano; **Thom Janssen**, piano

MARTES 9 DE OCTUBRE

A las 14,30 h.

Looney Tunes

Grupo Racalmuto (España)
Miguel Malla, saxo tenor; Marco Cresci, clarinete; Manolo Diaz, trompeta; Pascual Piqueras, piano; Pablo Navarro, contrabajo; Santiago Rapallo, batería

Raymond Scott (1908-1994) · Square dance for eight Egyptian mummies

· Moment musical

· Happy farmer

Miguel Malla (1964)

Pascual Piqueras (1973)

Raymond Scott (1908-1994)

Stuff Smith (1909-1967)

Marco Cresci (1975)

Miguel Malla (1964)

Pascual Piqueras (1973)

Marco Cresci (1975)

Raymond Scott (1908-1994)

A las 20,00 h.

Lectura de poemas en neerlandés por **Jan Baeke** y en español por **Angela Vallvey**
Concierto *Looney Tunes*, por el **Grupo Racalmuto**

MARTES 23 DE OCTUBRE

A las 14,30 h.

Fábulas, alegorías y una adivinanza

Ensemble Quartz (Bélgica francófona)
Isabelle Everarts de Velp, mezzo-soprano; Gérard Noack, flauta; Thierry Cammaert, oboe y cuerno inglés; Luc Baudewyn, clarinete; Jean François Carlier, fagot

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

· Six Blake Songs:
· Infant Joy · A poison tree
· The Piper · The Lamb
· The Shepherds · Eternity

Cuatro fábulas de Jean de la Fontaine:

Jacques Offenbach (1819-1880)

· El zapatero remendón y el banquero (arreglos de Gérard Noack)

Willy Mortier (1947)

· El cuervo y el zorro
· El lobo y el cordero

Jacques Offenbach (1819-1880)

· La cigarra y la hormiga (arreglos de Gérard Noack)

Gérard Noack (1958)

· Fable opus 1

Willy Mortier (1947)

· Tintín en Ostende
Composición sobre el poema de Peter Holvoet-Hanssen (estreno absoluto)

· Le flamboyant M. Igor

· A la sombra de una zambra

· Siberian sleighride
· The penguin
· Reckless nights on board an ocean liner
· Powerhouse
· Desert sands

· Ataque de celos en Zakopane
· C'est fini le petroleum

· De nuevo en el infierno

· Il viaggio di Rosina

· Steeplechase

Los martes musicales de IBERCAJA

CICLO DE LECTURAS DE POEMAS Y CONCIERTOS

Héroes y villanos del cómic

DOBLE SESIÓN: 14,30 H. Y 20,00 H. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2007

FUNDACIÓN CARLOS AMBERES

www.fcamberes.org

Patrocinan:

Colaboran:

Entrada gratuita. Aforo limitado.

Las entradas gratuitas para la sesión de las 20,00 h. podrán recogerse en la sede de la Fundación el mismo día del concierto a partir de las 18,00 h. Para la sesión de las 14,30 h. no será necesario recoger la entrada.

La Fundación Carlos de Amberes ha puesto todo su empeño en respetar los derechos de terceros. Si en algún caso particular, dichos derechos se hubiesen vulnerado, esto obedecería a un error involuntario.

Fundación Carlos de Amberes

Claudio Coello, 99 28006 Madrid
Tel.: 914 352 201 - Fax: 915 781 092
fca@fcamberes.org - www.fcamberes.org

La Fundación Carlos de Amberes es una institución privada sin ánimo de lucro, inscrita en el Ministerio de Cultura con el número 109, que recibe aportaciones desinteresadas del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Ramón Areces, Fortis Bank, sucursal en España, y Caja de Burgos.

TODOS LOS POEMAS SERÁN RECITADOS EN SU IDIOMA ORIGINAL Y EN ESPAÑOL

A las 20,00 h.

Lectura de poemas en neerlandés por **Peter Holvoet-Hanssen** y en español por **Ángel Guache**
Concierto *Fábulas, alegorías y una adivinanza* por el Ensemble Quartz

MARTES 6 DE NOVIEMBRE

A las 14,30 h.

El enigma de los cánones

Zefiro Torna (Flandes)
Els Van Laethem, soprano; Els Janssens, alto; Paulina Van Laarhoven, viola de gamba; Wouter Koelwijn, órgano positivo; Jurgen De Bruyn, laúd y dirección artística

El laberinto

Johann Sebastian Bach (1685-1750) · Ein kleines harmonisches labyrinth BWV 591 (Un pequeño laberinto armónico)

Anónimo (s. XIV) · En la maison Daedalus

Richard de Fournival (1190-1260) · Talens avoir d'aimer

El círculo

Bartolomé Ramos de Pareja (1440-1522) · Quatres vents

Pietro Cerone (1566-1625) · Enigma del chaos musicale

Baude Cordier (1380-1440) · Tout par compas suy composés
· Belle et bonne

Juan del Vado (1625-1691) · Cánones enigmáticos

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) · Capriccio di obbligo di cantare

Los dados

Josquin Desprez (1440/1455-1521) · Missa de dadi (Kyrie)

Tablero de ajedrez

Ghiselin Danckerts (1510-1565) · Ave maris stella
· Iram vertas
· Mater dei
· Stella fugens

La alquimia

Michael Maier (1568-1622) · Atalanta fugiens

Capriccio

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) · Capriccio di obbligo di cantare

A las 20,00 h.

Lectura de poemas en francés por **Jan Baetens** y en español por **Jesús Cuadrado**
Concierto *El enigma de los cánones* por Zefiro Torna

MARTES 20 DE NOVIEMBRE

A las 14,30 h.

El tebeo a escena

Espai Sonor (España)
Vanessa García, voz; Joaquín Ortega, flauta; Fermín Clemente, oboe; Bartolomé Llorens, clarinete; Ricardo Capellino, saxofón; Sisco Aparici, percusión

Voro García (1978) · Figures sonores en escena (estreno absoluto)

Mauricio Kagel (1931) · Con voce

Josep Lluís Berenguer (1940) · Comic

Llorenç Barber (1948) · Love story for yu (estreno absoluto)

Cathy Berberian (1928-1983) · Stripsody

A las 20,00 h.

Lectura de poemas en neerlandés por **Ruben van Gogh** y en español por **Ana Merino**
Concierto *El tebeo a escena* por Espai Sonor

MARTES 4 DE DICIEMBRE

A las 14,30 h.

Erik Satie: Sports et divertissements

Les trois chats (España)
Elisabeth Yáñez, voz; Paulo de Assis, piano; Ángel Ruíz, violín

Erik Satie (1866-1925) · Choses vues à droite & à gauche (sans lunettes)
· Trois poèmes d'amour
· Embarquement pour Cythère

· Ludions
· Air du rat
· Spleen
· La Grenouille américaine
· Air du poète
· Chanson du chat

A las 20,00 h.

Lectura de poemas en neerlandés por **Anne-Marie Segers** y en español por **Juan Manuel Bonet**
Concierto *Erik Satie: Sports et divertissements* por **Les trois chats**

Tintín, el héroe de la serie de cómics de Hergé.

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE

Las músicas de Tintín

El recital de hoy lleva por subtítulo ‘de cómo un ruiseñor milanés puede echar de menos al capitán Haddock, y las aventuras de éste con Tintín, viajero’. Un recital en el que podremos, por fin, escuchar las músicas que surgen entre las viñetas dibujadas por Hergé. O melodías que aún sin haber sido expresamente convocadas a los álbumes de Tintín muy bien podrían haber aparecido, acompañando paisajes y encuentros.

Imaginen una cantante de ópera, vagamente enamorada de un marinero en tierra, que emprende un viaje, acompañada claro está por su fiel pianista Igor Wagner.

Imaginen la primera página de una aventura jamás escrita por Hergé.

Algo así: “Bianca Castafiore, la famosa diva ya retirada de los escenarios de medio mundo, empuja la verja del castillo de Moulinsart. No hay fotógrafos, ni periodistas del Paris-Match. La vegetación casi ha borrado la vereda. Néstor, el mayordomo del Capitán Fatstock -¿o era Hoddack?-, aún más encorvado, está revolviendo entre una montaña de viejos muebles. No creo que haya escuchado los pasos tras su espalda, pero se gira y sonríe. Tiene entre sus manos un desvencijado cuadro de música del que caen unas grises fotografías.

Tropezando con un rosal, se acerca a la diva y se lo entrega.

-¿Recuerda, señora?”

Juan Manuel Artero

LENNEKE RUITEN ha estudiado voz, ópera y *lied* con los mejores profesores de La Haya y Munich. Ha ganado varios premios, entre ellos el del Concurso Internacional de vocalistas en ‘s-Hertogenbosch en 2002. Ha cantado diversas óperas y ofrecido recitales con orquestas en festivales y salas de conciertos de Europa, Estados Unidos y Japón.

Además, Ruiten tiene especial predilección por los *Lied*, con Thom Janssen publicó una grabación en vivo de su recital en el Concertgebouw en 2003, un CD de melodías francesas en 2005 que fue muy bien recibido por la prensa y por el público, y prepara para 2007 otro CD con canciones de Brahms.

THOM JANSSEN finalizó sus estudios de piano y teoría musical en Utrecht, especializándose luego en acompañamiento de *lied*. Ofrece recitales de piano solo, de cámara y con orquesta y ha sido acompañante en concursos de renombre como el Reina Elisabeth de Bélgica o el Mozarteum de Salzburgo. Es profesor en el Conservatorio de La Haya y habitualmente forma parte del jurado en premios de piano de los Países Bajos, como el Steinway o el Petrov.

JEAN-PIERRE VERHEGGEN (Gembloux, Bélgica, 1942). Poeta que destaca por su sentido del humor, ha sido asesor del Ministro de Cultura de Bélgica y encargado de la promoción de las letras francesas de su país. Autor de una poesía oral llena de juegos de palabras y a la que no le falta truculencia ni humor. Entre sus obras destacan *Les folies belgères* (1990), *Ridiculum vital* (1994) o *Amour, j’écris ton nom* (2005).

LUIS ALBERTO DE CUENCA (Madrid, 1950). Poeta, traductor y ensayista, es Profesor de Investigación en el CSIC. *Los mundos y los días*, publicado en 1998, recoge su poesía completa hasta esa fecha. Su producción posterior se encuentra en *Sin miedo ni esperanza* (2002). Premio de la Crítica en 1985 por *La caja de plata*, ha sido director de la Biblioteca Nacional y Secretario de Estado de Cultura.

MARTES 9 DE OCTUBRE

Looney Tunes

Los sextetos de Kirby y Scott fueron muy populares en su día (medios de los años 30) aunque también sufrieron la incomprensión y el rechazo de ciertos críticos y músicos. Scott formó su ‘quinteto’ de seis miembros en 1937 con el cual, y hasta 1939, desarrolló un lega-

do de piezas de jazz-pop animadas y pegadizas con ecos de París, Turquía, México, África, Europa del Este y Arabia, y fusionando jazz, pop de la época, música clásica, ópera y los ritmos de la jungla. En su música no había apenas lugar para la improvisación y sus músicos tenían que aprender sus piezas, sin permiso para transcribirlas, escuchándolas mientras las tocaba al piano. En los años 40 y 50 algunas de sus composiciones fueron utilizadas por Carl Stalling para las bandas sonoras de los dibujos animados de la Warner y, más tarde, en el show de Ren & Stimpy y Los Simpson. Scott es también uno de los padres del cyberruido industrial. Tenía auténtica obsesión por las técnicas de grabación e inventó numerosos aparatos de sonidos precursores de los sintetizadores, reverbs, etc. de hoy en día como el clavivox, especie de sintetizador creado en colaboración con Robert Moog. Scott murió en 1994 con 86 años, pero su impronta se puede apreciar en artistas tan dispares como Frank Zappa, Danny Elfman, Devo o Duke Ellington.

En nuestras propias composiciones hemos intentado absorber todas estas influencias y recrear una música maravillosa que hoy en día parece casi olvidada. El objetivo de Raymond Scott era «escribir música que fuera apreciada por la gente la primera vez que la escuchara» y hoy en día resulta difícil encontrar sonidos tan complejos y a la vez tan sumamente divertidos. En 1939, Harold Taylor, un crítico de la revista Rhythm, escribió un artículo devastador titulado «Te puedes quedar con Scott» y señalaba condescendiente: «Está muy bien escribir música dispartada, e imitar cosas como pingüinos o centrales eléctricas, pero escribir música dispartada no es suficiente. Si lo que quieres es música dispartada, para eso está Stravinsky»

Vale, Harold, donde quiera que estés, diste en el clavo ¡¡Dame más música dispartada!!

Miguel Malla

El sexteto **RACALMUTO** es el proyecto personal de Miguel Malla. Su repertorio está basado en la música del compositor Raymond Scott y del sexteto de John Kirby, enriquecido con temas y arreglos propios de los músicos de la banda. Es prácticamente la única formación en Europa (junto con la banda holandesa The Beau Hunks) que trabaja este repertorio hoy en día. Los seis son músicos con amplia experiencia en el terreno jazzístico, clásico o popular que han grabado y colaborado con formaciones y artistas tan diversos como Barry Harris, Jorge Pardo, Perico Sambeat, Los Panchos, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Pierre Boulez, Presuntos Implicados, Los Ronaldos, Orquesta de la Radio de Milán, Nacho Mastretta, Big Band de Jerry Gonzalez, etc. RACALMUTO ha grabado varias bandas sonoras compuestas por Miguel Malla, entre otras: *Días de fútbol* de David Serrano, *La suerte dormida* de Ángeles González-Sinde, *Días de cine* de David Serrano y *El lunar* de M. A. Buttini. Además son colaboradores habituales del grupo de Teatro Animalario.

JAN BAEKE (Róterdam, 1956). Poeta y traductor, empezó su carrera como librero y actualmente trabaja con el Amsterdam Film Museum. Como poeta, a Jan Bæke le gusta involucrar a sus lectores en situaciones extrañas. Su primer volumen de poemas *Nooit zonder de paarden* fue publicado en 1997. Su segundo libro, *Zo is de zee*, contiene una serie de poemas sobre grandes científicos de la naturaleza, como Newton, Mendel o Copérnico. En 2004 apareció su tercer título *Ledereen is er*. Varios de sus poemas han sido traducidos al inglés y al francés.

ÁNGELA VALLVEY (Ciudad Real, 1964). Poeta, periodista y novelista. *A la caza del último hombre salvaje* (1999), editada en dieciséis idiomas, pronto será adaptada al cine por el guionista Rafael Azcona, mientras que en 2002 ganó el Premio Nadal con *Los estados carenciales*. Lleva diez años publicando poesía, y su último poemario, *Nacida en cautividad* (2006), le ha valido el IV Premio Ateneo de Sevilla de Poesía. Colabora habitualmente con RNE, *La Razón*, *Elle*...

Ralph Vaughan Williams.

MARTES 23 DE OCTUBRE

Fábulas, alegorías y una adivinanza

El compositor inglés Ralph Vaughan Williams escribió para voz y oboe sus *Seis canciones de Blake* en 1957, que aunque destinadas al film *La visión de William Blake*, no deben considerarse como mera música incidental, ya que son unas pequeñas piezas maestras de economía y precisión, y uno de los más bellos ejemplos de la tradición pastoral inglesa. Originalmente compuesto por diez canciones -aunque sólo se interpretarán seis de ellas en el concierto de hoy, las seis que mejor se adaptan a la tesitura de mezzo-soprano-, el ciclo está basado en textos de William Blake (1757-1827), poeta, pintor y místico británico que combinó el arte visual y la poesía hasta formar un corpus indisoluble y cuya influencia es posible rastrearla hasta hoy, incluyendo, claro está, el mundo del cómic.

Desde su primera edición, las fábulas de Jean de la Fontaine (1621-1695) han tenido una larga y fructífera relación con el dibujo y la ilustración. La fábula es para La Fontaine un género próximo al emblema, que utiliza la iconografía con fines didácticos y morales, iconografía que desde Chaveau, su primer ilustrador, y pasando por Gustavo Doré hasta Marc Chagall, ha ido transformándose y adecuándose a las distintas épocas. Y si de las imágenes de las fábulas puede llegar a decirse que pertenecen a la memoria colectiva europea, mucho menos conocidas son sus adaptaciones musicales, de las que hoy tendremos una variada muestra. Jacques Offenbach, el padre de la opereta moderna (*La bella Helena*, *Los cuentos de Hoffmann*...), es uno de los primeros que pone en música las fábulas de La Fontaine. Originalmente escritas en 1842 para voz y piano, *La cigarra y la hormiga* y *El zapateo remendón y el banquero* han sido instrumentadas por Gérard Noack para el Ensemble Quartz. Las fábulas *El lobo y el cordero* y *La zorra y el cuervo*, escritas recientemente por W. Mortier, son piezas que siguen la dinámica y el ambiente de los textos, inspirándose el autor en sus experiencias como compositor de música para cine y teatro.

Pero el mundo de La Fontaine no termina aquí, la obra de Gérard Noack *Fábula* fue compuesta con ocasión del tricentenario de la muerte de Jean de La Fontaine en 1995 para un espectáculo concebido por el Ensemble Quartz. La pieza sigue la estructura de una fábula que opone aquí dos motivos; éstos, confrontados en una situación particular se transforman y conducen a la moraleja final. ¿A qué fábula hace alusión el compositor? ¡Les toca a ustedes descubrirlo!

Tintín en Ostende es el poema escrito expresamente para el ciclo “Héroes y villanos del cómic” por Peter Holvoet-Hanssen y sobre el cual el compositor belga Willy Mortier ha escrito la obra homónima que hoy se estrena con carácter absoluto. De esta obra Mortier comenta: “Siendo un incondicional de Hergé y de James Ensor, algunos de mis recuerdos de infancia y de vacaciones en el Mar del Norte me han inspirado para escribir la música de *Tintín en Ostende* a partir del texto de Hanssen. Espero haber podido plasmar los escenarios propios del célebre reporte-ro belga, de su fiel Milú y del estruendoso Capitán esbozados habitualmente por el talentoso dibujante”.

Juan Manuel Artero

Fundado en 1991, el **ENSEMBLE QUARTZ** reúne a artistas diplomados en diversos conservatorios europeos (Bruselas, Amberes, Hannover, París) y finalistas de numerosos concursos internacionales. Sus miembros tocan como solistas pero también en el seno de orquestas, tanto de música contemporánea como con instrumentos antiguos. El conjunto participa en festivales de Europa, Japón y África en los que desarrolla todos los aspectos de la música de cámara. Sus componentes llevan a cabo un trabajo de transcripción, composición y creación de gran número de nuevas obras en las que a veces añaden otros instrumentos al cuarteto de viento habitual.

PETER HOLVOET-HANSSSEN (Amberes, 1960) Se considera un “trovador moderno” y desde 2003 vive dedicado en exclusiva a la poesía y a sus representaciones. Ha escrito, entre otros poemarios, *Dwangbuis van Houdini*, *Strombolichchio - uit de smide van Vulcanus*; o *Santander - ontboezemingen in het vossenvel*. Ha publicado poemas en las principales revistas neerlandófonas y ha sido traducido al inglés, francés, danés, ruso, etc.

Ha escrito, entre otros poemarios, *Dwangbuis van Houdini*, *Strombolichchio - uit de smide van Vulcanus*; o *Santander - ontboezemingen in het vossenvel*. Ha publicado poemas en las principales revistas neerlandófonas y ha sido traducido al inglés, francés, danés, ruso, etc.

ÁNGEL GUACHE (Luanco, 1950) “Personaje singularísimo” (según Juan Manuel Bonet), es narrador, poeta... y antipoeta de peculiar humor. La mayoría de sus libros están enriquecidos por ilustraciones de artistas próximos al mundo del cómic. También es autor de canciones traviesas, sin complejos, con chispa y frescura. Frenéctica poesía callejera que incluye en su universo a los más disparatados antihéroes del pop y de los tebeos como Drácula, Carpanta, doña Urraca... El humor entendido como una forma de liberar la vida (y el arte) de las categorías que la asfixian.

MARTES 6 DE NOVIEMBRE

El enigma de los cánones

Este concierto presenta adivinanzas visuales y musicales desde la Edad Media al Barocco. Como no podía ser de otra manera, comenzaremos con el laberinto de Knossos, prisión para el minotauro. Con él, Dédaloo creó un potente símbolo capaz de expresar la búsqueda del destino: los impredecibles caminos de la vida del hombre, así como sus muchas desviaciones, se visualizan de forma silenciosa a través del laberinto. Desde los principios de la humanidad, esta figura ha inspirado a las diversas artes, desde la literatura y la pintura hasta la arquitectura y el diseño de jardines.

No ha de extrañarnos por tanto que el laberinto haya ejercido un notable poder de atracción en la historia de la música occidental. De finales del siglo XIV, coincidiendo con la época del llamado ‘ars subtilior’, data la balada a tres voces *En la maison de Dedalus*. La inaccesibilidad del laberinto se convierte en una metáfora del amor cortés, y en forma de laberinto es representada musicalmente esta balada. También en la obra *Talens avoir d’aimer*, basada en una poesía de Richard de Fournival, ocupa el laberinto llamado aquí ‘la maison Dedalu’ un lugar prominente. En el siglo XVIII, Johann Sebastian Bach dio forma al laberinto con su *Pequeño laberinto armónico*, en el que el oyente se enfrenta a un recorrido de tonalidades cambiantes lleno de sorpresas, siendo únicamente al final de este paseo armónico cuando retrospectivamente se comprende el planteamiento del compositor.

Tout par compas suy composés, rondeau a tres voces de Baude Cordiers, es una composición basada en los principios del compás (el instrumento por excelencia para intentar orientarse en parajes desconocidos) y gráficamente representada en forma de dos círculos concéntricos. El círculo, una figura geométrica básica sin principio ni final, inspiró a finales del siglo XV a Ramos de Pareja, quien creó una composición en la que, acompañado por las cuatro direcciones del viento, un círculo musical ilustra sonoramente el consenso (concentus) único que existe entre las proporciones de la música y las del cosmos. También para Pedro Cerone, el círculo ocupa un espacio central al final de su tratado teórico titulado *El Melopeo y maestro* (Nápoles, 1613), en el que une los cuatro elementos y adjudica a cada uno un color, que debe ser seguido por cada músico para poder aclarar el enigma.

En España, el organista Juan del Vado dedicó al rey Carlos II seis *Cánones enigmáticos*, llamados así porque sólo se escribe una voz y se deja a la inteligencia de los músicos el descubrir cuando han de entrar las otras voces en eco para completar el canon. En el titulado *El Carlos*, por ejemplo, un poema que nos reta a encontrar las pistas que conducen a las posibles 82 soluciones, las indicaciones de Juan que señalan a “Vado et Venio” no se refieren únicamente a las técnicas inversas empleadas en la composición. Establecen también vínculos con la simbología religiosa en conexión con las palabras que emplea Cristo durante la última cena, dirigiéndose a los discípulos con la frase “Os dejo, pero volveré”. El discapaci-

itado rey Carlos no hubiese sido capaz de encontrar estas soluciones, por lo que Del Vado, anticipándose a los crucigramas modernos, aportó las soluciones al final del manuscrito.

Esta búsqueda puede expresarse también en un contexto musical y visual más alegre. En la *Missa di dadí* (posiblemente de Josquin Desprez), los dados que aquí se emplean como símbolos del azar no hacen solamente referencia a las complejas estructuras matemáticas que refleja la pieza, sino también a la pareja profana que forma parte de la búsqueda del creyente. La fascinante *Ave maris stella* de Ghiselin Danckerts asume la forma de un tablero de ajedrez (8x8 con cuadros en blanco y negro). No existe una única solución para este trabajo. La adivinanza de Danckerts admite por lo menos 20 soluciones, y es por lo tanto un temprano predecesor de la ‘forma abierta’ musical.

El libro alquímico de Michael Maier *Atalanta Fugiens* (la huída de Atlanta) fue publicado en latín en Oppenheim en el año 1617, y se compone de 50 apartados que contienen cada uno una partitura, un lema, una imagen emblemática, un verso en latín y unos comentarios crípticos. Su presentación simultánea de música, imagen, poesía y prosa constituye un ejemplo único de multimedia barroco, que hoy se interpreta por primera vez en España.

Las adivinanzas con siglos de antigüedad, sea en la literatura, la pintura, la arquitectura o la música, seguirán fascinando. No tanto por encontrar las soluciones a los enigmas, sino más bien por la atracción del proceso de búsqueda. La complejidad se convierte en un ritual de incalculable valor.

Katelijne Schiltz (Doctora en Musicología) y Jurgen De Bruyn

El conjunto flamenco **ZEFIRO TORNA** se creó en el año 1996. Su nombre expresa de manera alegórica cómo el Dios mitológico del viento del Oeste, Zephyrus, siempre conseguía expulsar los crudos inviernos. El conjunto se compone de excelentes vocalistas e instrumentistas de Bélgica, los Países Bajos, Francia e Italia. Siempre asistido por músicos-ólogos, opta por instrumentos auténticos y técnicas históricas de canto, interpretación e improvisación. A este enfoque histórico le añaden sus propios elementos creativos, como literatura, teatro, danza y música contemporánea y étnica. A veces temáticos, otras veces conceptuales o hasta experimentales, sus programas siempre demuestran una inspiración intensa. Gracias a su enfoque polifacético, Zefiro Torna ha adquirido fama internacional.

JAN BAETENS (Sint-Niklaas,1957) Profesor de semiótica visual y estudios culturales en la Universidad de Lovaina, escribe en francés, neerlandés e inglés. Con Bernardo Schiavetta creó en 1997 *Fórmules, revue del littératures contraintes*. Autor de numerosos poemarios, entre ellos *Self-service* (2001), en colaboración con los dibujantes de la colección Fréon, está muy interesado en el mundo del cómic, y ha publicado diversos ensayos sobre este tema, como *Hergé écrivain* (1987), *Comment lire une bande dessinée* (1993) o *Formes et politiques de la bande dessinée* (1996).

JESÚS CUADRADO (Palencia, 1946) Interesado en la cultura popular en general y en el cómic en particular, ha colaborado en numerosas publicaciones de y sobre historietas, en un continuo esfuerzo por dignificar el medio. Es autor de la primera obra de referencia de la historieta española, *Diccionario de uso de la Historieta española. 1873-1996* (1997), actualizada y significativamente ampliada en *De la historieta y su uso, 1873-2000* (2000), que reúne unas siete mil entradas y forma parte de un ambicioso proyecto, el *Atlas español de la Cultura Popular*.

MARTES 20 DE NOVIEMBRE

El tebeo a escena

Convertir el escenario en una viñeta, en un espacio en el que todo puede ocurrir, un teatro de gestos, imágenes y sonidos. Tal es el cometido de este concierto en homenaje al *TBO*. Con humor.

Casi todas las obras que escucharemos fueron compuestas en un momento en que la música clásica se iba abriendo a nuevas estéticas, menos rigurosas y más lúdicas. El compositor Llorenç Barber, protagonista -y continuador- de aquellas experiencias, ha escrito el siguiente texto para el programa de hoy:

“Es el nuestro un país de inatenciones. Al parecer, a comienzos de los años 70 se dio la implícita orden de que las músicas llamadas “de vanguardia” habían perdido sentido y pulso. Y da la impresión de que todo el mundo estuvo de acuerdo. Desde entonces, poco a poco, y algo apesadumbradamente, dos modos, parece que antitéticos de concebir lo musical se perfilaron, a saber A) la actitud repositora que fue mayoritaria y que postulaba un volver a la academia y al repertorio, y por ende al solfeo y lo orquestal con sus reconocidas virtudes, y B) un atender las exigencias de “lo distinto” aún a riesgo de salirse de madre y aceptar la orfandad y el desnorte como el estado natural del que se vive músico, esto es tocado por las volátiles y húmedas musas.

Entre quienes apostaron por lo distinto, un grupo de músicos valencianos, denominado ACTUM abundó en insistir en lo tecnológico-electrónico, en lo indeterminado (con John Cage y sus derivas), lo minimal (repetitivo o no), lo gestual, lo cooperativo, etc. Entre las maneras de ACTUM destaca su, entrando en sinestias, ESCRIBIR VISUALMENTE LAS MÚSICAS, y es por ello que hoy les recordamos en este concierto con dos obras, muy disímiles y curiosamente escritas ambas en 1975, año este en que surge en Madrid un grupo, de muy efímera vida, con vocación de especializarse en todo género de músicas gráficas. Se llamó el GRUPO GLOSA.

Comic es una partitura compuesta por viñetas numeradas del 1 al 30 y conteniendo cada una de ellas una sola idea sónico-visual a desarrollar por cada instrumentista. Curiosamente aparecen imbrincadas cada lapso de 5 o 4 o 7 o 6 viñetas, unas viñetas “otras” no numeradas, sino ordenadas alfabéticamente (A, B, C, D y E) y de contenido ambiguamente fonético, lo que nos retrotrae al JUEGO DE LA OCA y su místico vuelo de (casi) eternos retornos y lagunas mas o menos estígas. Abre y cierra este *Comic* una viñeta apaisada, constituida por un “cluster” horizontal de diez segundos precisos de duración en crescendo: un Alfa y Omega que enmarca, repite y concluye: somos lo que fuimos, seremos cuando y cuanto dejamos de ser.

Love story for yu, es una obra nunca estrenada hasta hoy, fue planificada y escrita-dibujada en la primavera de 1975 al alimón por María Escribano y Llorenç Barber quienes, compañeros de ilusiones poético-musicales vivieron en amable vecindad uno de los momentos más ricos de sus vidas. Es esta una partitura que presenta un alto grado de elaboración, y que por lo mismo exige una lectura muy atenta y comprometida por parte de los intérpretes. Para comenzar, sus 49 (7x7) viñetas o formantes no se presentan en sucesión (como en los cómics) sino en pantalla, esto es, cual tablero de ajedrez. Cada intérprete puede comenzar entrando en el TERRENO DE JUEGO desde cualquier punto que bordea su horizonte externo. Además, cada formante (salvo alguno de lectura única;:ese crac tan pictórico y hasta valencianamente petardoso;) presenta ocho vías de entrada y salida, por lo que cada intérprete ha de andar su RECORRIDO como adentrándose en laberinto de forzados tramos y vericuetos que le van conduciendo por zonas de turbulencia o silencio obligado. Admite la obra (y el título así lo explícita y casi lo exige) una cierta lectura escénica. Y es este quizás el mayor atractivo de esta propuesta.”

Lectura que no desvelaremos en estas notas, como tampoco haremos con la obra *Con voce* (1973) del argentino Mauricio Kagel, para no estropear su desarrollo dramático, y sus sorpresas.

Cathy Berberian fue la musa de la vanguardia de toda un época, una inclasificable cantante (de los Beatles a Monteverdi) casada con el compositor Luciano Berio quien escribió para ella obras consideradas

hoy ya clásicas (*Sequenza III, Folk Songs, Circles*). Su obra *Stripsody* data de 1966, y aunque en realidad la ‘partitura’ está dibujada por el ilustrador italiano Eugenio Carmi en ella la voz -que sigue fielmente una surrealista tira cómica- despliega muchas de las posibilidades y técnicas vocales de las que la Berberian fue pionera.

La pieza *Figures sonores a escena*, de Voro García, está inspirada en el funcionalismo estético de las onomatopeyas en el tebeo y, el gesto, movimiento y plasticidad de la grafía de sus imágenes. Especialmente compuesta para este concierto es un encargo de la Fundación Carlos de Amberes. *Juan Manuel Artero*

El ensemble **ESPAI SONOR** es una agrupación instrumental dedicada a la difusión e interpretación de la música contemporánea y el arte sonoro en general. Nace en 2003 como proyecto de futuro con una plantilla variable en función de las exigencias del programa. Entre los objetivos marcados, destaca el interés en la divulgación de la música de reciente creación, fundamentalmente la de los compositores españoles; así como la interpretación e interrelación con los clásicos del repertorio del siglo XX. El ensemble realiza conciertos de diversa índole e intervenciones sonoras en diferentes espacios, ofreciendo siempre una síntesis temática en cada uno de los conciertos. Sus producciones empiezan a hacerse un hueco en el circuito nacional e internacional.

RUBEN VAN GOGH (Dokkum, 1967) define su obra como “poesía dinámica”. Es el padre espiritual de “De Literaire Aferwerkplaats” (El taller literario), espacios pequeños donde un público reducido puede escuchar poesía. En su país se le conoce también como *De man van taal* (El hombre del lenguaje), título de su primer poemario (1996). Ha publicado después otros dos volúmenes de poesía: *Aan het eind van het begin* (2001) y *Zoekmachines* (2002). Ha editado varias antologías y colaborado como crítico de poesía en el periódico *Algemeen Dagblad*. Ha traducido al neerlandés la poesía de Jacques Prévert.

ANA MERINO (Madrid, 1971), especialista en teoría y análisis del cómic, es autora del ensayo *El cómic hispánico* (2003) y escribe habitualmente artículos sobre este tema en revistas como *Leer* y otras. En 1995 obtuvo el Premio Adonais por *Preparativos de un viaje*, su primer libro de poemas, al que siguieron *Los días gemelos* (1997), *La voz de los relojes* (2001) y *Juegos de niños* (2003). Recientemente ha publicado *Compañera de celda* (2006)

MARTES 4 DE DICIEMBRE

Erik Satie: Sports et divertissements

“La vestimenta femenina es un placer para la vista que no puede ser juzgado inferior a las otras artes”, rezaba la editorial del primer número de la exquisita revista *La Gazette du Bon Ton*. Lucien Vogel, su editor, ambicionaba presentar la moda como un arte más, junto a la pintura y la escultura; para ello contó con la colaboración de artistas y escritores y en cada ejemplar incluía elegantes grabados que acabaron convirtiendo la revista en la más famosa de todas cuantas surgieron en el París de principios del siglo XX. En 1914, Vogel, siguiendo la reciente moda social de los deportes, decide publicar un álbum y solicita al ilustrador Charles Martin una suite de grabados sobre entretenimientos y divertimentos ‘au plein air’. Estas veinte ilustraciones debían estar acompañadas por igual número de composiciones para piano. El primer compositor que Vogel contacta, Stravinsky, rechaza el proyecto por parecerle demasiado bajos los honorarios. Entonces se dirige a Satie, que también los rechaza, pero ¡por ser demasiado altos! Tras bajar la oferta, afortunadamente llegaron a un acuerdo, y este pequeño álbum, *Sports et Divertissements*, se ha convertido con el tiempo en una de las colaboraciones artísticas más curiosas de la historia de la música.

Satie añadió a cada uno de estos irónicos bocetos pianísticos de modas decó unos estrafalarios comentarios que, a pesar de la expresa prohibición del compositor (no tenemos perdón), hoy escucharemos.

Del mismo año datan también las tres piezas recogidas bajo el título “Cosas vistas a izquierda y derecha, sin gafas”, en las que jugando con las formas académicas, encontramos a un Satie reducido a lo esencial: una Coral Hipócrita, una Fuga a Tientas y una Fantasía Muscular.

El *Embarquement pour Cythere* constituye, junto a la anterior, toda la obra que Satie escribió para violín y piano. Se trata de una breve pieza escrita en 1917, para la violinista Hélène Jourdan-Morhange, instrumentista que fuera amiga de Ravel y para la que éste llegó a proyectar un concierto y una boda... que nunca tuvieron lugar.

Ludions se estrenó en 1923 durante una ‘diversión’ organizada por Cocteau para el conde Etienne de Beaumont en la que también participaron Picasso y Massine, y para la que Satie compuso una pieza titulada *La estatua encontrada*, en la que un órgano sonaba a cada paso que los invitados daban en búsqueda de una estatuita. Este conjunto de cinco canciones con poemas de Leon-Paul Fargue, muy cercanos al *nonsense*, forman un humorístico conjunto por el que desfilan ranas, gatos, ratas y hasta un poeta, posiblemente escogidos a propósito para el baile de disfraces ofrecido por Beaumont.

Finalmente, *Los Tres poemas de amor* son tres diminutas canciones de ocho compases cada una, publicadas en1916 y con textos del propio Satie. Debido a su tamaño y peso es mejor no añadir nada más a lo que ellas mismas dicen: “No soy mas que un grano de arena, siempre fresco y amable. Que bebe, que ríe, que canta, para complacer a su amada”. *Juan Manuel Artero*

LES TROIS CHATS es un conjunto formado por tres jóvenes músicos:

Elisabeth Yañez (soprano) estudió en la Escuela Superior de Canto de Madrid, la Hochschule für Musik de Colonia, la Hochschule für Musik de Friburgo y la Schola Cantorum Basiliensis. Ha tomado parte en numerosas producciones musicales desde el inicio de su carrera y ha participado en los festivales más prestigiosos (el Estival de París o el de Salzburgo) e interpretado personajes principales de ópera como la Proserpina de *Orfeo* o Philadell y She en *King Arthur* de Henry Purcell, entre otros.

Paulo de Assis (piano) estudió en la Hochschule für Musik de Friburgo con V. Margulius y M. Béroff. Ha ganado diversos premios nacionales e internacionales. Ha grabado con las Orquestas de la Radio de Berlín (RSOB) y Metropolitana de Lisboa. Ha realizado un Doctorado de Musicología y escrito dos libros y numerosos textos.

Ángel Ruiz (violín) estudió en el Real Conservatorio de La Haya con K. Hülsmann. Ha sido miembro del Cuarteto Picasso y de los grupos Modus Novus y Proyecto Guerrero. Pertenece a la Orquesta de RTVE.

ANNE MARIE SEGERS (Schoten, 1959). Escritora, traductora, profesora y locutora de radio y televisión. Fundadora y directora de la asociación literaria Les liseuses fabuleuses de Amberes. Entre otras actividades ha escrito diversas piezas para revistas literarias como Deus Ex Machina, De Vlaamse Opera, Der Kontakt y Provincie Limburg, además de libros didácticos sobre fionatría. Gran promotora de la poesía, ha colaborado en numerosos proyectos y con asociaciones literarias de prestigio, como Behoud Begeerte.

JUAN MANUEL BONET (París, 1953). Fue director de la revista de poesía y grabado Estación central. Es autor de los libros de poemas La patria oscura (1983), Café des exilés (1990) y Última Europa (1990); de un dietario, La ronda de los días; el indispensable Diccionario de las Vanguardias en España (1907-1936), publicado en 1995; y de numerosos ensayos sobre arte contemporáneo, y ediciones críticas de Rafael Lasso de la Vega, Rafael Cansinos-Assens y Sanlo Torón. Ha organizado también importantes exposiciones de Arte y Literatura. Fue director del IVAM en Valencia y del Museo Reina Sofía de Madrid.