

EL CULTURAL 2€

13-19 DE DICIEMBRE DE 2024

ELCULTURAL.COM

Lo mejor del año

FELICES FIESTAS

Gracias por haber apoyado la **cultura** este año y habernos acompañado en tantos eventos.

¡Feliz Navidad!

ambitocultural.es

**ÁMBITO
CULTURAL**
El Corte Inglés

Derechos a la cultura

ASIGNATURAS PENDIENTES. Son muchos los temas que en la cultura han quedado pendientes este ejercicio. A vueltas con la esperada Ley del Cine, la restructuración del Inaem no acaba de llegar a pesar del nombramiento, en enero, de su nueva responsable, Paz Santa Cecilia Aristu, que continúa inmersa en una reforma integral del organismo regulador de las artes escénicas y la música. Se sigue trabajando en el Estatuto del Artista, prioritario, o no tanto, para los últimos cuatro ministros. Una novedad fue el anuncio del Plan de Derechos Culturales, denominación grandilocuente bajo la que se pretende promover la diversidad y proteger a los creadores. Libros llenos de barro, estanterías vacías y libreros armados con escobas en Valencia, han sido la imagen de la desolación de la cultura, metáfora quizá de los tiempos que corren.

LETRAS. A pesar del desmesurado ritmo de lanzamiento de novedades, el balance de 2024 del sector editorial español es, según las últimas cifras oficiales, positivo, pues se mantiene la tendencia al alza del pasado ejercicio, superando el 5,1 por ciento de crecimiento. Con un esperanzador dato: de nuevo es la literatura infantil y juvenil la que lidera el aumento de la facturación (5,9 por ciento). También fue un éxito, pese a cierta tensión diplomática, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con España de invitada. Nacieron nuevas y ambiciosas editoriales y debutaron autores como Xulia Alonso, Irene Cuevas o Rocío Collins, mientras se consolidaban voces como las de David Uclés o Sara Barquiner. La gran sorpresa del año, con todo, fue la concesión del Premio Nobel a la coreana Han Kang.

ARTE. La descolonización ha sido sin duda el tema que, más allá de lo puramente artístico, ha copado discursos y narrativas, desde el Pabellón de España en Venecia a una de las últimas exposiciones del Thyssen. Con nuevas incorporaciones (Amanda de la Garza en la subdirección del Reina Sofía) y revisión de colecciones (de Antropología y de América), los museos españoles se preparan para la descolonización. Es posible que sea la mayor aportación de Urtasun, que cesó a Isaac Sastre de la dirección de Patrimonio y Bellas Artes y nombró a Ángeles Albert. La Galería de Colecciones Reales cambia de manos y en el Guggenheim Bilbao se cierra la etapa de Vidarte, a quien sucederá Miren Arzalluz. En un año Chillida en el que se ha echado de menos la gran retrospectiva del escultor.

TEATRO. En los escenarios disfrutamos de ver elencos numerosos, algo que casi desapareció por carestías y precariedades varias. Buen ejemplo fue la magnífica versión de *Luces de bohemios*

de Eduardo Vasco. Un montaje que también simboliza otra tendencia: la puesta en valor del repertorio y la base literaria del teatro, frente a lo postdramático. Fue, asimismo, un año bueno para los clásicos, muy bien servidos en ocasiones, como *El monstruo de los jardines* de Calderón, con la versión de Iñaki Rikarte, que se sube a lo más alto de nuestro podio.

MÚSICA. En la ópera, por contraste, gozamos de una añada que renovó el menú lírico. *La bella Susona*, de Alberto Carretero en el Maestranza y *A solas con Marilyn* de David del Puerto fueron dos novedades de muchos quilates para engrosar nuestro patrimonio operístico. Aunque también brilló *La del manojito de rosas* –versión Sagi– en la Zarzuela: un as intemporal e infalible. En lo sinfónico, nos enardecieron Kirill Petrenko, Daniele Gatti y el incombustible Zubin Mehta. Por otra parte, para la danza se abren proyectos ilusionantes, como el que lidera María Pagés en Matadero. Gran inversión que esperemos sea aprovechada al máximo en un sector tan necesitado.

CINE. Gran año para Pedro Almodóvar, que ha solventado uno de los pocos retos que le quedaban: culminar su primer filme en inglés y conquistar el Oro (el León de Venecia) en uno de los grandes festivales. Por su parte, Albert Serra triunfó en San Sebastián con la taurina *Tardes de soledad* y la madrileña Karla Sofía Gascón, que apunta al Oscar, fue premiada en Cannes por su trabajo en *Emilia Pérez*. Además, propuestas como *La infiltrada*, *El 47*, *Casa en llamas* o *La casa* han dignificado el cine popular y de género, funcionando muy bien en taquilla, donde no hay quien le tosa a Santiago Segura. En el plano internacional, el cine nos deja el descalabro de Coppola con *Megalópolis*, el triunfo de *Anora* en Cannes y a un Hollywood que, algo despistado, sigue aferrado a las secuelas.

CIENCIA. Para lo bueno y para lo malo, la compañía Neuralink, de Elon Musk, implantó el primer microchip en un cerebro humano. La IA, ya presente en todo, ha llegado también al premio Nobel, mientras la sonda espacial china Chang'e 6 alcanzó la cara oculta de la Luna. Aunque si hablamos del Universo, lo realmente colosal fue el descubrimiento de unos chorros ultragigantescos emitidos por un agujero negro a 7.500 millones de años luz de la Tierra. Y una noticia para la esperanza: un plástico que se degrada más rápido que el papel. ■

Todo esto ha ocurrido en un año triste para la familia de El Cultural: perdimos este verano a nuestro compañero y amigo Javier López Rejas. El gran Rejas, del que tanto aprendimos.

LO MEJOR DE 2024

13-19 DE DICIEMBRE DE 2024

PORTADA

Ilustración de Jorge Arévalo para El Cultural

3. EDITORIAL. Derechos a la cultura

LETRAS

6. NOVELA EN ESPAÑOL. *El celo*, de Sabina Urraca

9. ANÁLISIS. El triunfo del individualismo atómico, POR SANTOS SANZ VILLANUEVA

10. NOVELA INTERNACIONAL. *La ciudad y sus muros inciertos*, de Haruki Murakami

12. ANÁLISIS. Mirar hacia dentro de uno cuando el mundo colapsa, POR LOURDES VENTURA

14. POESÍA EN ESPAÑOL. *El que menos sabe*, de Tomás Sánchez Santiago

17. ANÁLISIS. Desconcierto y continuismo, POR JORDI DOCE

18. ENSAYO EN ESPAÑOL. *Despacio el mundo*, de Ramón Andrés

21. ANÁLISIS. Miradas a una realidad a la fuga, POR ANTONIO G. MALDONADO

22. ENSAYO INTERNACIONAL. *Autocracia S. A.*, de Anne Applebaum

24. ANÁLISIS. El año de Marilynne, POR IGNACIO ECHEVARRÍA

ARTE

26. EXPOSICIONES. *James Lee Byars. Perfecta es la pregunta*, en el Palacio de Velázquez

31. ANÁLISIS. Las guerras de ayer y de hoy, POR ELENA VOZMEDIANO

34. ARQUITECTURA. La estrategia de la ilusión, POR INMACULADA MALUENDA Y ENRIQUE ENCABO

ESCENARIOS

34. TEATRO. *El monstruo de los jardines*, de Iñaki Rikarte, en el Teatro de la Comedia

37. ANÁLISIS. Añoranza del pasado, POR LIZ PERALES

38. MÚSICA. *Lear*, de Calixto Bieito, en el Teatro Real

41. ANÁLISIS. Óperas contemporáneas a quemarropa, POR ARTURO REVERTER

41. FLAMENCO. Muertos de amor por un arte ancestral, POR JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ-GAZTELU

41. DANZA. Cimientos para un futuro más sólido y diverso, POR ELNA MATAMOROS

CINE

44. CINE ESPAÑOL. *Segundo premio*, de Isaki Lacuesta

48. CINE INTERNACIONAL. *La quimera*, de Alice Rohrwacher

50. ANÁLISIS. La música y el amor, POR CARLOS REVIRIEGO

52. SERIES. *The Curse*, el auge de lo hiperreal, POR ENRIC ALBERO

CIENCIA

56. ANÁLISIS. Musk en el cerebro, China en la Luna y el chorro colosal de un agujero negro, POR JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON

58. UN AÑO EN PORTADAS

EL CULTURAL

Presidente
Luis María Anson

Editora
Blanca Berasátegui

Director
Alberto Ojeda

Subdirectora
Paula Achiaga

Jefa de Redacción
Nuria Azancot

Jefes de Sección
Fernando Díaz de Quijano (Web),
María Marco y Javier Yuste

Redacción
María Cantó y Jaime Cedillo

Diseño
Rubén Vique

Críticos
Túa Blesa, Ernesto Calabuig,
Ángel Calvo Ulloa, Adolfo Carrasco,
Pilar Castro, José Luis Clemente,
Cremades, Jordi Doce, Enrique Encabo,
Carlos F. Heredero, Pilar G. Mouton,
Fran G. Matute, Fernando Golvano,
Álvaro Guibert, Germán Gullón,
José Antonio Gurpegui, Francisco Javier
Irazoki, José Jiménez, Inmaculada
Maluenda, Begoña Méndez,
Rafael Narbona, Rafael Núñez Florencio,
José María Parreño, Liz Perales,
Arturo Reverter, Carlos Reviriego,
Luis Ribot, Ascensión Rivas,
Carlos Rodríguez Braun, Santos Sanz
Villanueva, Álvaro Valverde,
José María Velázquez-Gaztelu,
Lourdes Ventura, Jaume Vidal Oliveras,
Rocío de la Villa y Elena Vozmediano

Edita Prensa Europea S.L.
Avenida de Burgos, 16-D. 7ª Planta
Madrid - 28036
elcultural@elcultural.es

Publicidad:
Elena Ayuso (tel. 682 701 215)
eayuso@elcultural.es

EL CULTURAL se vende en quioscos
y librerías especializadas
al precio de 2€

Imprime: Comeco Gráfico
Depósito legal: M-4591-2012
ISSN: 1576-6950

Siga al minuto las noticias
y la actualidad cultural del día
en elcultural.com

 Santander

 Fundación "la Caixa"

CaixaForum

Madrid

Exposición hasta el 6 de abril

DINOSAURIOS DE LA PATAGONIA

Con la colaboración del

MEF
MUSEO EGIDIO FERUGLIO

Reserva de entradas,
en caixaforum.org

Combativa autoficción y desatada imaginación

En un año en el que se han multiplicado los relatos de autoficción que transcurren en posguerras históricas y sentimentales —sí, tristes guerras también si son de amor—, los críticos de El Cultural han elegido *El cielo*, de Sabina Urraca, como mejor novela de 2024. También las obras de Prada, Usón, Guerriero y Trapiello se despliegan en contienda, mientras que Fernández Mallo rinde homenaje a su padre y Luis Landero, Paula Ducay, Gonzalo Torné y Jon Bilbao apuestan por la imaginación.

LAURA MATEO

1. EL CELO. SABINA URRACA. ALFAGUARA. Siete años después de publicar *Las niñas prodigio* (Fulgencio Pimentel), la novela con la que debutó la canaria Sabina Urraca (San Sebastián, 1984), nuestros críticos han elegido *El cielo* como el mejor libro de ficción de 2024. En él, una treinteañera que intenta reconstruirse tras una relación sentimental traumática con un maltratador que se hace llamar El Predicador, adopta una perrita callejera casi sin querer. Y las vidas de ambas cambian, como cambian (o no, o solo en parte o a veces) las de las mujeres que participan en el grupo de ayuda para supervivientes de relaciones abusivas. Aunque al principio iba a ser la historia de cómo opera en lo psicológico la amenaza de alguien que tiene poder sobre otra persona, la autora acaba revisando con sutileza y talento cómo nos narramos y nos creemos determinadas historias y nuestra vida, y cómo podemos superar que otros nos sigan dañando.

2. LA ÚLTIMA FUNCIÓN. LUIS LANDERO. TUSQUETS. Tras el paréntesis que supuso su desolada *Luvia fina* (2023), vuelve Landero (Albuquerque, 1948) a su tema más querido, el apremiante logro de las ilusiones. Y lo hace a través de dos personajes de estirpe cervantina, Tito y Paula, dos desilusionados que intentan rescatar un rito ancestral. Ambos, destacó Sanz Villanueva al reseñar el libro, “nos agarran y emocionan con la vivencia de ese primordial anhelo de nuestra especie que consiste en pretender un mundo mejor”.

CRISTINA VILLARINO

GALA ESPIN

3. BRUJERÍA. GONZALO TORNÉ. ANAGRAMA. Diego Duocastella regresa a Barcelona después de casi una década en Italia sin más propósito que el de rendir y ajustar cuentas con los amigos de un pasado que se remonta veinte años atrás. Por eso, *Brujería*, la última novela de Gonzalo Torné (Barcelona, 1975), es, ante todo, una obra de vidas y destinos individuales y, al mismo tiempo de destinos colectivos, una historia de personajes auténticos que se van construyendo y descubriendo a lo largo de la trama, a través de sus conversaciones.

SARA FERNÁNDEZ

4. LA TERNURA. PAULA DUCAY. ALTAMAREA. Ya lo dejó claro Ascensión Rivas al reseñar esta estupenda ópera prima de Paula Ducay (Santiago de Compostela, 1996): *La ternura* conmueve “por serena y profunda; porque atañe a lo humano y es generalizable; porque se detiene en lo que normalmente pasa inadvertido y porque le da un giro a la narrativa actual, a veces demasiado ensimismada, o pretenciosa, o fatigosa”. Una historia mínima que va creciendo hasta convertirse en una verdadera joya literaria “en este mundo turbulento, indiferente y despegado”.

SARA FERNÁNDEZ

5. MIL OJOS ESCONDE LA NOCHE. JUAN MANUEL DE PRADA. ESPASA. Primera entrega de un proyecto literario descomunal que culminará con *Cárcel de tinieblas*, donde el lector encontrará el desenlace. He aquí un relato en el que Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1974) recrea con una prosa exquisita la situación, penosa en ocasiones, de un grupo de artistas, escritores y periodistas españoles exiliados en París tras la Guerra Civil. Para aumentar el drama, la acción transcurre entre 1940 y 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.

IVÁN GIMÉNEZ

6. MADRE DE CORAZÓN ATÓMICO. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO. SEIX BARRAL. El título de un disco de Pink Floyd, *Atom Heart Mother*, da título a la última obra de Fernández Mallo (A Coruña, 1967), una novela en forma de memorias en la que recuerda a su padre muerto, con quien mantuvo una relación tan profunda como distante. Y lo hace evocando el viaje que aquel, un veterinario audaz, curioso e innovador, hizo a Estados Unidos en los años sesenta en busca de vacas novedosas para mejorar el ganado bovino español.

7. MATAMONSTRUOS. JON BILBAO. IMPEDIMENTA. Según Santos Sanz, la escritura de Jon Bilbao (Ribadesella, 1972) “no es inocente ni gratuita”, pues no escribe solo por el placer de narrar, sino que busca un cierto sentido trascendente a la literatura. Mucho de eso, de gozo y de trascendencia hay en los seis relatos de este singular volumen, protagonizados por un excéntrico personaje del *far west*, John Dunbar, apodado Basilisco, y un escritor asturiano llamado Jon, creador de dicho personaje, y que van de lo terrible o lo misterioso a lo simpático y divertido.

IMPEDIMENTA

CASA DE AMÉRICA

8. LA LLAMADA. LEILA GUERRIERO. ANAGRAMA. Jugando con las porosas fronteras entre la ficción y la no ficción, la argentina Leila Guerriero (Junín, 1967) reconstruye aquí la historia, llena de sombras, traiciones y dolor, de una víctima de la dictadura argentina, Silvia Labayru. Liberada en 1978, tras dos años de torturas de todo tipo, Labayru inició una nueva vida en España pero sus compatriotas desconfiaban de ella por haber sobrevivido a tanto horror. Historia fragmentada y poliédrica, es este un monumental retrato del terror y de la supervivencia.

9. LAS FIERAS. CLARA USÓN. SEIX BARRAL. A vueltas con la violencia en el País Vasco en los años de plomo, Clara Usón (Barcelona, 1961) reúne en estas trepidantes páginas a la sanguinaria terrorista conocida como “La Tigresa”, Idoia López Riaño, y a Miren, hija de un colaborador de los GAL. El objetivo de la narradora, plenamente logrado según nuestros críticos, es retratar una época convulsa al tiempo que intenta explicar a dónde te pueden llevar el dogma y el azar, así como los estragos del nacionalismo salvaje carente de empatía y compasión.

ESTEBAN PALAZUELOS

10. ME PIDEN QUE REGRESE. ANDRÉS TRAPIELLO. DESTINO. Benjamín Cortés –Benjamin Smith para los servicios secretos estadounidenses–, exiliado tras la Guerra Civil, vuelve a España después de una década de ausencia para eliminar –“apartar”, en la jerga diplomática– a un gerifalte del régimen. Además de la intriga, Trapiello (Manzaneda de Torío, 1953) hace coincidir en la novela varias de sus más enconadas pasiones: Madrid, lo barojiano (en fondo y forma), las referencias literarias, la ironía y un buen sentido del humor que es marca de la casa.

IVÁN GIMÉNEZ

El triunfo del individualismo atómico

Santos Sanz Villanueva

RAMÓN PÉREZ DE AYALA escribía hace justo un siglo que nuestra novela de entonces presentaba el triunfo del “individualismo atómico”. Y otro ensayista coetáneo, Álvaro Alcalá Galiano, remachaba que a la hecatombe de la dictadura naturalista le había sucedido “la anarquía”. Parecen estas opiniones un retrato de ahora mismo porque un enorme contraste de tendencias caracteriza también las fechas presentes, las de hoy y las de los últimos tiempos.

Corroborar este rasgo la lista de las diez obras elegidas por los críticos de El Cultural. En ella coexisten el intimismo estricto (el que practican Sabina Urraca y Paula Ducay) y el panorama histórico que compagina documento e invención (Juan Manuel de Prada). De ambos se distancia la libérrima invención (la fantasía marca de la casa de Jon Bilbao). También se dan actitudes formales tan irreconciliables como la andadura narrativa clásica (Luis Landero o Gonzalo Torné) y el prurito vanguardista y ex-

FERNANDO DÍAZ DE QUIJANO

SARA BARQUINERO. La joven escritora ha publicado una de las novelas de mayor impacto este año, *Los Escorpiones*, “una proeza narrativa de desigual mérito”.

timo lustro largo. Me refiero a la ya cansina autoficción con la que juega Fernández Mallo y que impregna la prosa de Leila Guerriero, indistinguible del memorialismo y la autobiografía explícita que han dado estos últimos meses varios títulos relevantes: *Una historia particular* (Manuel Vicent), *Los íntimos* (Marta Sanz), *El mejor libro del mundo* (Manuel Vilas), *Vida y maravillas* (Gutiérrez Aragón), *Ropa de casa* (Ignacio Martínez de Pisón) o *Nela 1979* (Juan Trejo).

Esta escritura del yo abunda tanto que hace sospechar si no vivimos un momento de precaria invención y de falta de fuerza fabuladora que lleva a los autores a mirarse a sí mismos en vez de observar el ancho mundo exterior. Lo cual no es obstáculo para que hayamos podido leer obras de Luis Mateo Díez (*El amo de la pista*), Sergio Ramírez (*El caballo dorado*)

y Eduardo Mendoza (*Tres enigmas para la Organización*) marcadas por la invención o la fantasía y que apelan al gustoso y viejo arte de contar. Un arte que sustenta los valiosos libros de este año de Arturo Pérez-Reverte, Álvaro Pombo o Rafael Reig.

Por otra parte, la variedad no impide que no hayan seguido ocupando buen lugar en las librerías los subgéneros de moda desde hace tiempo, la novela criminal y la histórica, dos corrientes preferidas por el consumo literario. Tendencia también notable es una problemática femenina y feminista por la que se decantan cada día nuevas escritoras y otras todavía jóvenes. Sigue vigente,

además, aunque quizás algo a la baja, la prosa de denuncia: los relatos sociales de Daniel Ruiz (*Mosturito*) y Rafael Navarro (*Planeta invernal*), este sobre el fondo candente de la degradación de la naturaleza. A su aire, en cambio, va Sara Barquintero, cuya proeza narrativa, de desigual mérito pero muy interesante, *Los Escorpiones*, me sorprende que no haya subido al pódium del año.

El repaso del año requiere una mención a la vigencia y fertilidad del cuento, forma hoy con entidad propia y no un modo de hacer dedos como decían antaño los propios escritores. Destaco el libro jocoso y de mucho disfrutar del veterano José María Merino y la preciada recopilación de Sergi Pàmies. A estos nombres añado el de un auténtico hallazgo, el desconocido José Moreno. *Su Gagarin o la triste certeza de viajar solo* es una de las mejores colecciones de cuentos que he leído desde hace mucho. ●

LA ESCRITURA DEL YO ABUNDA TANTO QUE HACE SOSPECHAR SI NO VIVIMOS UN MOMENTO DE PRECARIA INVENCION

perimental (Agustín Fernández Mallo). Otra corriente actual bastante intensa, el relato testimonial de la violencia, se halla en Leila Guerriero y Clara Usón.

Solo un poco se deja ver, sin embargo, en dicha nómina el que quizás sea el rasgo más destacado de nuestra prosa del úl-

#Dramático

A TI, QUE ANDAS BUSCANDO DRAMAS

Pases y entradas del Dramático
a la venta: dramático.es

Centro #Dramático Nacional

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

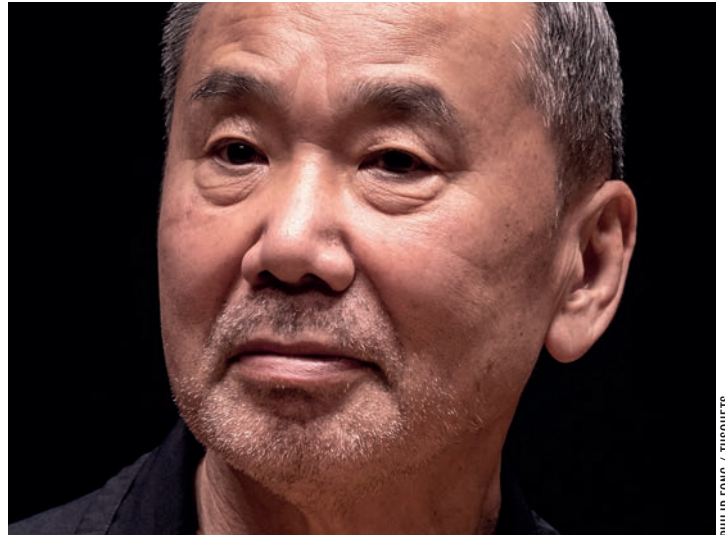
De universos paralelos, amores imposibles y despedidas

Un vez más confirmamos que el amor y la muerte se apoderaron de las mejores páginas (Paul Auster, Zadie Smith, Sally Rooney), azuzadas por el trauma colectivo de la pandemia y las derivas políticas hacia el extremismo (Sigrid Nunez, David Leavitt). Con todo, el autor del libro del año es el mejor Murakami, el de siempre, que nos adentra en una ciudad fantasmiosa.

Por la irrealidad y la distopía circularon también George Saunders, Catherine Lacey, Cartarescu y Anne Michaels.

1. LA CIUDAD Y SUS MUROS INCIERTOS. HARUKI MURAKAMI.

TUSQUETS. En 1980, Haruki Murakami (Kioto, 1949) publicó un cuento en una revista que no acabó de convencerle del todo. Sin embargo, durante la pandemia retomó la historia, hasta rematar esta monumental novela de más de seiscientas páginas en la que encontramos las obsesiones más tenaces del narrador japonés en un relato que recupera al mejor y más reconocible Murakami. En realidad, todo comienza cuando un muchacho se enamora de una joven a la que ha conocido en un concurso de estudiantes. Poco a poco, ella comienza a hablarle de una extraña ciudad, situada en un lugar impreciso, donde no se computa el tiempo, las personas pierden su sombra y corretean los unicornios. Cuando la muchacha desaparece, el protagonista comienza a buscar a su amor imposible hasta encontrarla muchos años más tarde, en la ciudad perdida.

PHILIP FONG / TUSQUETS

CHLOE AFTEL

2. EL DÍA DE LA LIBERACIÓN. GEORGE SAUNDERS.

SEIX BARRAL. Los nueve relatos de este libro confirman mejor que cualquier ensayo por qué George Saunders (Amarillo, Texas, 1958) es considerado el mejor cuentista norteamericano de nuestros días, el más talentoso y audaz. Marcadas por la extrañeza, son narraciones

con toques de distopía e irrealidad y poseen, insisten los especialistas, una extraña fuerza que refleja lo que fue el optimismo americano perdido en unos personajes que se han rendido y simplemente están esperando el colapso final.

LAUREN VOLO

3. BIOGRAFÍA DE X. CATHERINE LACEY.

ALFAGUARA. Como destacó en su momento Fran G. Matute, Lacey (Tupelo, 1985) construye su *Biografía de X* “no solo a partir del levantamiento periodístico-detectivesco de los restos de X, una artista total (pintora, escultora, cineasta, escritora, compositora...) con miles de caras, figura en el fondo desconocida, sino que el azar, los encuentros y desencuentros, irán dando forma a una búsqueda de lo más frenética y en última instancia desoladora” jugando además con los géneros, de la novela al ensayo documental.

EDU BAYER

4. BAUMGARTNER. PAUL AUSTER. SEIX BARRAL. Escrita mientras luchaba con el cáncer, Paul Auster (Nueva Jersey, 1947) trazó en esta novela crepuscular el retrato de Sy Baumgartner, un autor de éxito y profesor universitario de Filosofía cercano a la jubilación al que apenas le quedan sus recuerdos y la nostalgia de su gran amor, su esposa muerta hace nueve años. Y, sin embargo, *Baumgartner* es amena, es dulce, es tierna y extraña, aunque menos juguetona que otras suyas, con algo de confesión de un ser humano que afronta el inevitable final.

MARION ETLINGER

5. LOS VULNERABLES. SIGRID NUNEZ. ANAGRAMA. En pleno confinamiento pandémico, la protagonista (suerte de *alter ego* de la propia autora) se traslada al lujoso apartamento de un amigo para cuidar a su loro, Eureka, y acabar compartiendo espacio con “un ecoterrorista en ciernes” ajeno a sus privilegios. Breve y sabia, provocativa y divertida, la novela de Nunez (Nueva York, 1951) es un relato sobre el paso del tiempo y la amistad, sobre las vulnerabilidades que brotan sin cesar en nuestros días con el paso del tiempo y la creciente soledad.

ALEX CAMERON

6. LA IMPOSTURA. ZADIE SMITH. SALAMANDRA. Admirada por crítica y público desde los comienzos de su carrera literaria, Zadie Smith (Londres, 1975) debuta en la novela histórica con *La impostura*, un relato asombroso sobre un estafador que pretende ser el legítimo heredero de un título y una gran fortuna y que logra el apoyo multitudinario del pueblo. La narración, que recuerda poderosamente al mejor Henry James, ofrece una panorámica intensa del Londres victoriano, y recrea con singular acierto las contradicciones y controversias de la época.

7. A RESGUARDO. DAVID LEAVITT. ANAGRAMA. Abrumado por la victoria de Donald Trump en 2017, que desató la angustia de los sectores más progresistas de la sociedad estadounidense, David Leavitt (Pittsburg, Pensilvania, 1961) escribió esta novela en la que un grupo de amigos se plantea establecerse en Venecia para huir del nuevo presidente. Pero, como destacó Rafael Narbona al reseñar el libro, “aquí no hay héroes ni villanos, solo seres humanos insatisfechos y desorientados”, enfermos en algún caso de frivolidad.

JERRY BAUER

8. THEODOROS. MIRCEA CARTARESCU. IMPEDIMENTA. Conviene dejarlo claro: *Theodoros* es el libro que Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956) siempre quiso escribir, y que fue demorando años hasta estar bien seguro de poder expresar una historia que le obsesionaba desde niño. Culminó su empeño en esta novela megalómana que narra la historia del rey Theodoros, en realidad un joven rumano de origen muy humilde, del que canta todas las rimas y leyendas asociadas a su truculenta vida y que acaba enfrentándose a Dios en el Juicio Final.

JUAN MANUEL SERRANO ARCE

MARZENA PODOZALY

9. EL ABRAZO. ANNE MICHAELS. ALFAGUARA. A caballo entre el sueño y la realidad, entre lo místico y lo cotidiano, entre lo visible y lo invisible, Anne Michaels (Toronto, 1958) hilvana doce breves historias, cuyos personajes están relacionados entre sí, por los lazos familiares o por el azar, desde 1908 a 2025, hasta tejer la vida de cuatro generaciones. Y sin embargo, aunque cada relato está señalado por un año, no hay fronteras temporales bien delimitadas, lo que aumenta la fascinación de un libro tan sugerente como conmovedor.

10. INTERMEZZO. SALLY ROONEY. RANDOM HOUSE. Cualquiera que conozca la obra de Sally Rooney (Castlebar, Irlanda, 1991) sabe que su tema principal es el amor, las minucias de enamorarse y desamorarse. *Intermezzo* insiste y profundiza en ello a través de las relaciones sentimentales de dos hermanos enfrentados, Peter, un abogado de éxito en Dublín, e Ivan, más tímido, más friki y diez años menor. Sus amoríos y desengaños vertebran unas páginas hondas y precisas, que desprenden una verdad comprensiva y hermosa.

JONATHAN LLOYD DAVIES

Mirar hacia dentro de uno cuando el mundo colapsa

Lourdes Ventura

EL PELIGRO QUE ACECHA a las listas de los mejores libros del año elaboradas por la crítica literaria, en estas fechas, podría ser el triunfo de la inmediatez o la eficacia de una buena promoción. Ciertamente también que al seleccionar determinadas obras se pueden aventurar tendencias o coincidencias emocionales, aunque paradójicas, con el momento que estamos viviendo. Ante el azote de la violencia y la incertidumbre en el mundo, la mejor ficción extranjera pone este año su mirada en el análisis de los seres humanos particulares. Ciertamente que en su contexto social, pero en la lucha para que lo exterior no ahogue su individualidad. El retrato del héroe de Murakami, los personajes de los relatos de Saunders, el extraordinario dibujo de Baumgartner, de Paul Auster, los hermanos protagonistas de *Intermezzo*, de Sally Rooney o el ama de llaves victoriana de Zadie Smith marcan el deseo del público de encontrarse con matizados estudios de caracteres.

Una radical interiorización psicológica resulta ser también la nota dominante de la escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024. Si Han Kang no ha entrado en las listas con *Imposible decir adiós* es, tal vez, porque la comprensión de una autora o autor lleva cierto tiempo y Kang es una novelista dotada de un raro fuego frío, permitan el oxímoron. Marguerite Yourcenar llevaba esta idea al extremo cuando decía que a un autor no se le podía valorar hasta que se conocieran sus obras completas. En la selección de El Cultural solamente en la sátira política sobre la Norteamérica contemporánea de

HAN KANG. La nota dominante de la narradora y ensayista surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, es una radical interiorización psicológica.

David Leavitt se deja constancia evidente del mundo político.

SALVO MURAKAMI Y CARTARESCU, en nuestra lista, sobresalen los anglosajones. En esa medida bien podrían estar también Richard Ford con *Sé mía*, o Marianne Wiggins con su magnífica *Las propiedades de la sed*. No ha sido momento para obras francesas ni italianas, aunque se

**LAS AUTORAS IRLANDEAS
(MAGGIE O'FARRELL, SALLY ROONEY)
SIGUEN SORPRENDIENDO**

PAIK DARIUM

han traducido este año a Erri de Luca, al Goncourt 2023, Jean Baptiste Andrea, a Vuillard o a Leila Slimani y Annie Ernaux, en el seguimiento de los textos de ambas que viene haciendo Cabaret Voltaire. La excelente novela de la autora finlandesa en lengua sueca Monika Fagerholm, *¿Quién mató a Bambi?*, ha sido publicada por la editorial Nórdica. Descubrir autoras no tan conocidas es el objetivo de Tránsito, que ha publicado recientemente *Un gran señor*, de la notable escritora francesa Nina Bouraoui. Aunque llegará a España la próxima temporada, el Premio Goncourt 2024 ha sido concedido al autor argelino Kamel Daoud por *Houris*, sobre la guerra civil de los años 90 en Argelia. El libro ha sido prohibido en el país natal de Daoud.

Hay que destacar que las jóvenes y brillantes autoras irlandesas siguen sorprendiendo. *La distancia que nos separa*, de Maggie O'Farrell (Libros del Asteroide), aunque no ha entrado en la lista, y Sally Rooney con *Intermezzo*, demuestran que hay una generación de escritoras irlandesas de mucho talento, a la que también pertenecen Eimar McBride y Lisa McInerney.

Los fallecimientos de autores siempre son tristes, pero dejan sus huellas en su obra. En la escena internacional, este año, nos han abandonado, entre los más conocidos en nuestro país, Paul Auster, Alice Munro, la dramaturga y novelista Edna O'Brien, el poeta John Burnside, el autor albanés Ismael Kadaré, la escritora siciliana de cien años Goliarda Sapienza, la gran francesa guadalupeña Maryse Condé y los también franceses, Annie Le Brun y Bernard Pivot. ●

JOVEN
ORQUESTA
NACIONAL
DE ESPAÑA

GIRA DE CONCIERTOS JONDE

VASILY PETRENKO
DIRECTOR

12 Enero | **PAMPLONA** | Baluarte
14 Enero | **BURGOS** | Fórum Evolución - Palacio de Congresos y Auditorio
16 Enero | **SANTANDER** | Palacio de Festivales
17 y 19 Enero | **ZARAGOZA** | Auditorio - Palacio de Congresos
20 Enero | **MADRID** | Auditorio Nacional de Música

Obras de
M. Ravel, B. Bartók y D. Milhaud

ENERO
2025

jonde.mcu.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

JONDE

JOVEN
ORQUESTA
NACIONAL
DE ESPAÑA

Menos es más: depuración hasta la esencia

La lista poética está marcada por libros que, abordados por autores de distintas generaciones, presentan una motivación claramente sintética. Celebramos grandes regresos como el de Francisco Bejarano o Eduardo García y asistimos a la consumación de poetas tan solventes como María Negroni. El libro de Tomás Sánchez Santiago, apegado a lo doméstico y sin embargo en los márgenes, ha conquistado a los críticos. Además, encontramos poemas a cuatro manos... ¡y un heterónimo!

1. EL QUE MENOS SABE. TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO. EOLAS. Sánchez Santiago (Zamora, 1957) ha construido su decir poético en torno a lo sencillo: *El murmullo del mundo*, *La belleza de lo pequeño...* Su último libro, *El que menos sabe*, insiste en “rastrear el oro entre la ganga, las flores del vertedero”, como señala Jordi Doce en la reseña publicada en esta revista. Los espacios anodinos, siempre en los márgenes, son el atrezo de una poesía profundamente sensorial y muy atenta a las imágenes, pues “necesita evocar con detalle la textura, el olor y la riqueza visual del pasado”, continúa el crítico. Sus versos arraigan en composiciones de largo aliento, pero también en la prosa poética. Alérgico a lo cursi, concita con la misma sobriedad la admiración hacia la madre y los recuerdos ásperos del colegio de curas, “donde la seriedad / esperaba a los niños al final de la tarde”. Su cometido es innegociable: “Cada vez me arrimo más al amor de las letras minúsculas”, leemos.

MAR ASTARRAGA

BERNARDO DE NIZ / FFL

2. CANCIÓN SEGUNDA. FABIO MORÁBITO. VISOR. La “canción segunda” del título de este libro remite a la que ya casi nadie escucha en el cine, pues es la que sucede a la primera en sonar mientras se proyectan los títulos de crédito. Morábito (Alejandría, 1955), que escribe en castellano desde México aunque su lengua materna es el italiano, se destaca de los grandes momentos de intensidad vital para alzar la voz por lo accesorio, por las segundas veces. El prestigiado narrador publica su sexto poemario en una inspiradísima etapa creativa.

3. LOS NOMBRES QUE TE HE DADO. JOSÉ MATEOS. VANDALIA. Mateos (Jerez de la Frontera, 1963) ha reunido su poesía publicada en los últimos cuarenta años y un libro inédito, *Tratamiento y delirio*, largo poema en el que da cuenta de las sesiones de quimioterapia a las que se sometió recientemente. Tal vez sea el más explícito de una obra obstinada en la depuración hasta la esencia; desde luego, el más descarnado. Su inclinación al poema proverbial no le impide alcanzar la hondura. Y “lo hímico se impone a lo elegíaco”, apunta Álvaro Valverde en *El Cultural*.

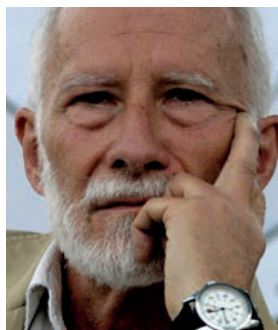
VANDALIA

ARCHIVO DEL AUTOR

4. BACK BAY. ÁLVARO GARCÍA. RIL EDITORES. Cuando parecía que la narrativa había tomado definitivamente la delantera en su trayectoria literaria, Álvaro García (Málaga, 1965) acaba de publicar dos poemarios en los últimos meses. El más reciente presenta una renovada ambición estética y conserva esa ironía marca de la casa, el sustrato reflexivo lindando con

lo filosófico, el insobornable compromiso con el lenguaje, el apego a la tradición clásica –encontramos múltiples rimas internas–, y cómo no, el cautivador ritmo de sus poemas extensos.

ABRIL CARRERA / SECRETARÍA DE CULTURA

5. EL POEMA ESTABA. EDUARDO MILÁN. LIBROS DE LA RESISTENCIA. En su nuevo libro, Milán (Rivera, Uruguay, 1952) insiste en la senda abierta por *Huelga decir* (2022): un mirar atrás que es también un mirar hacia adelante, un hacer recuento para proyectarse hacia el futuro. A Milán hay que leerlo en voz alta, silabeando los versos y las pausas, dejándose llevar por unos

juegos de palabras que no son nunca simples juegos, sino la forma misma que tiene el pensamiento para salir del laberinto del yo y fundar espacios de libertad y alegría íntima.

6. NO OBSTANTÍSIMAS. JULIETA VALERO. VASO ROTO. Curiosamente, encontramos influencias de Eduardo Milán en el nuevo libro de Julieta Valero (Madrid, 1971), según nos recuerda Jordi Doce en su reseña. Estos ecos se manifiestan en la fascinación de la poeta por experimentar con el lenguaje, que en este obra se despliega a través de lo biográfico, lo social, lo físico, etc. “Una escritura personalísima que es, toda ella, cuerpo sensible y pensante” y “una mirada a la vez perpleja, crítica y deseante sobre el mundo”, determina Doce. La muerte del padre atraviesa este poemario personal y político. Siempre certero.

VASO ROTO

J. L. JIMENE

7. CONTRA EL JÚBILO. FRANCISCO BEJARANO. RENACIMIENTO. Veintidós años después, Bejarano (Jerez de la Frontera, 1945) ha vuelto a la poesía. Cuentan sus cercanos que la editora de Renacimiento, Marie Christine del Castillo, fue quien lo espoléó. Y él adujo que el regreso sería también una despedida. Álvaro Valverde celebraba en nuestras páginas los “poemas que adoptan un tono sentencioso y clasicista, propio de la mejor tradición andaluza”, en este libro que tiene en el amor su asunto central. “Un amor tan antiguo como mío”.

ALEJANDRA LÓPEZ

8. UTILIDAD DE LAS ESTRELLAS. MARÍA NEGRONI. PRE-TEXTOS. Consciente de “la perfección / de las palabras rotas”, la escritora argentina (Rosario, 1951) pone todo el lenguaje en el asador que es la poesía. Como sabe que la excelencia es inalcanzable, trata de ser lo más fiel a la pureza de lo imperfecto: el silencio toma aquí forma de recurso estético, cifrado en espacios –incluso páginas– en blanco. Las fallas del lenguaje se representan con versos amputados o dispuestos en escalera. Este arrojó le valió el Premio de Poesía Margarita Hierro.

9. HIMNOS A LOS ALTOS. FERNANDO PLATA. VANDALIA. “Si vuelvo a escribir poesía, lo haré mediante heterónimos”, dijo José Luis Rey (Puente Genil, 1973) a *El Cultural* hace ahora un año. Dicho y hecho. Su firma ahora solo aparece en el prólogo del primer poemario de un tal Fernando Plata, gallego y farmacéutico de 25 años. El propio Rey habla de unos “poemas llenos de fuerza”, de “una dicción hímica” –la suya, claro– y de la “fe en esas criaturas del mundo órfico, *los altos* a los cuales dirige sus himnos”. José Luis Rey, transfigurado.

LAURA REY

LIBRETI SALAS

ELISA DÍAZ CASTELO

10. LAS FUERZAS DÉBILES. ADALBER SALAS HERNÁNDEZ Y ELISA DÍAZ CASTELO. VASO ROTO. Dos poetas ensayan variaciones de distintos temas, apegados a veces a la ciencia y siempre en torno a términos concretos: pájaro, síntoma, neutrino... Este libro no solo tiene el valor de la perspectiva bicéfala; también el del diálogo. El venezolano Salas Hernández (1987) y la mexicana Díaz Castelo (1986) fueron, además, pareja. “Siguen teniendo hambre de realidad y ganas de saciarla”, apunta Doce. Y apostilla: “Una aleación memorable”.

Desconcierto y continuismo

Jordi Doce

A LA HORA DE hacer balance de nuestra poesía, recuerdo las palabras que un entonces joven autor dedicaba al asunto allá por 1985. Veía aquel poeta el imperio de “la locuacidad desatada y la tendencia al grupo, a la imitación del vecino convertido en alto modelo poético, elevado a la categoría de cabeza generacional”. Cuarenta años después, el diagnóstico no ha perdido validez, complicado por el efecto de las

redes sociales –multiplicadoras del narcisismo y la falta de medida y autocrítica– y el abaratamiento de los costes de producción, que provoca no solo la proliferación de novedades, sino también la existencia de un grupo muy activo de pequeños sellos, lo que a su vez explica la gran variedad estilística de unos libros que fluyen en tropel sin hacer mella –por lo común– en las mesas de novedades. Tampoco es nuevo el desinterés que los diversos tramos generacionales se tributan mutuamente, solo que ahora ya nadie parece molestarse en disimular...

CHUS PATO, PREMIO NACIONAL. Los galardones institucionales llevan nombre de mujer, los de Chus Pato, Ana Blandiana, Piedad Bonnett y la mexicana Coral Bracho.

te he dado (Vandalia) y el primer volumen de la completa del añorado Eduardo Chirinos, *Cuaderno rojo. Poemas 1978-1998* (Pre-Textos). Celebrada por su narrativa, Pilar Adón ha reunido en *Las huidas* (La Bella Varsovia) dos décadas y media de trabajo poético. Y no me olvido de Eduardo Moga, que ha juntado en tres tomos (*Ser de incertidumbre*, Dilema) toda su poesía entre 1994 y 2023. También reciente es la *Poesía completa* (Tusquets) de Chantal Maillard, que complementa la editada en 2022. Entre las antologías, destacan la recuperación del poeta catalán Joan Vinyoli (*Soy un hombre solo*, Galaxia

capítulo de poesía extranjera, destaca el Premio Princesa de Asturias de las Letras a Ana Blandiana, visitante asidua de nuestro país. Y aún resuena el eco del paso por Madrid de Simon Armitage, poeta laureado del Reino Unido, por la publicación de su antología *Avión de papel* (Impedimenta). Otra visita: la del poeta y leyenda de la edición en Alemania, Michael Krüger, de quien podemos leer *Una parte del día* (Tres Molins).

El año nos ha obligado a despedirnos de Julia Uceda, Antonio Hernández, Fernando Delgado y Ángel García

LA POESÍA NO FALLA. COMO NO FALLA LA LIBERTAD DEL LECTOR PARA NO DEJARSE CONFUNDIR

Así las cosas, resumir un año de poesía en diez títulos (que a su vez deben competir entre sí) es tarea ingrata y poco productiva. Celebremos esos diez árboles destacados, sí, pero miremos más allá, al bosque donde crecen. Como el año pasado, este 2024 ha sido rico en antologías y poesía reunidas. Entre las segundas, destacan José Mateos con *Los nombres que*

Gutenberg) en la impecable traducción de José Ángel Cilleruelo; y *Meditaciones del lugar* (Pre-Textos), reunión de los poemas que Álvaro Valverde dedica a espacios concretos. Otro rescate luminoso: Ramón Xirau con *Gradas/ Graons*, traducido por Andrés Sánchez Robayna.

A excepción de Ben Clark, premio de la Crítica con *Demonios* (Sloper), los

López. Pero también, en el momento de redactar estas líneas, nos acerca los nuevos libros de Clara Janés, Juan Antonio Masoliver Ródenas y Juan Antonio González Iglesias, entre otros. La poesía no falla. Como no falla la libertad del lector para no dejarse confundir por ciertos brillos y dar con la moneda verdadera, la que nunca se gasta. ●

CNDM 24/25

Centro Nacional de Difusión Musical

¡Esta Navidad... regala música!

BALTHASAR-NEUMANN & THOMAS HENGELBROCK

NEREYDAS & ULISES ILLÁN

JULIA KLEITER

EMÖKE BARÁTH

VÍKINGUR ÓLAFSSON

FILIPPO MINECCIA

CHRISTOPHE DUMAUX

TRÍO ABSTRAKT

JANINE JANSEN

JUDITH JÁUREGUI

LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL & ANDREA MARCON

CUARTETO ATTACCA

PATRICIA PETIBON

KONSTANTIN KRIMMEL

PAUL-ANTOINE BÉNOS-DJIAN

VESPRES D'ARNADÍ & DANI ESPASA

LOS ELEMENTOS & ALBERTO MIGUÉLEZ ROUCO

BILL LAURANCE & MICHAEL LEAGUE (SNARKY PUPPY)

FRANZ-JOSEF SELIG

ACCADEMIA BIZANTINA & OTTAVIO DANTONE

ANDRÈ SCHUEN

BRAD MEHLDAU

PIERRE LAURENT-AIMARD

CUARTETO CASALS

EVA ZAĪCIK

LES ACCENTS & THIBAUT NOALLY

CARLO VISTOLI & BRUNO DE SÁ

SIGMA PROJECT

JULIAN PRÉGARDIEN

ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCÍA & NEOPERCUSIÓN

DELPHINE GALOU

REGULA MÜHLEMANN

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

TEATRO DE LA ZARZUELA

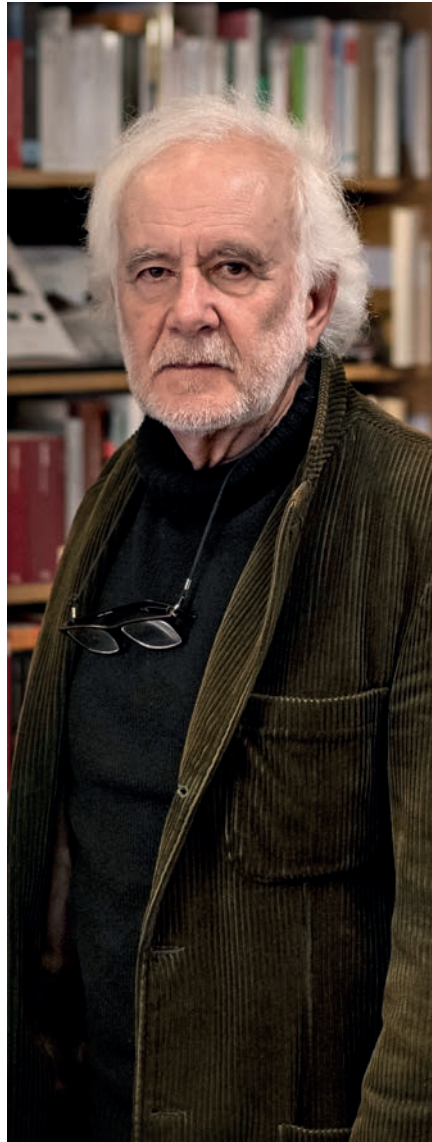
entradasinaem.es

Un diagnóstico certero: tomarse España con filosofía

El resultado de las votaciones de los críticos ha deparado una lista muy diversa. Juan Francisco Fuentes se remonta un siglo atrás para explicar nuestro tiempo, mientras que Enric Juliana acota los últimos veinte años. Si Remedios Zafra y Anna Pacheco diseccionan los conflictos más candentes (el turismo, la precariedad...), Ana Garrasco-Conde se pregunta por nuestra relación actual con la muerte. No faltan vidas imprescindibles ni música clásica, temática del ensayo ganador.

1. **DESPACIO EL MUNDO.** RAMÓN ANDRÉS. ACANTILADO.

“En el hecho de templar una cuerda [...] se manifiesta la decisión con la que nos dice la naturaleza cómo debemos hacer las cosas”, leemos en el nuevo libro de Ramón Andrés (Pamplona, 1955), que “con cada nuevo título expande un cosmos reconocible: delicado, de prodigalidad enciclopédica”, tal y como señaló Álvaro Cortina en esta revista. El sencillo gesto de afinar un instrumento, tan íntimo, tan concentrado, motiva la brillante reflexión de Ramón Andrés acerca de la humanidad. El poeta y filósofo reflexiona en torno a 52 cuadros relativos a la afinación musical e instiga al lector a una “revuelta contra la prisa”. La música y la pintura son, por tanto, los ejes de este libro que se nutre de la filosofía, la teología o la historia, entre otras disciplinas, y en el que predomina el lirismo. Además, el poso memorialístico grava sobre todo el texto, sazonado con apuntes biográficos de múltiples artistas.

DANIEL OCHOA DE OLZA

PILAR MARTÍN BRAVO

2. **LOS EXTRAÑADOS.** JORGE FREIRE. LIBROS DEL ASTEROIDE.

En una narración que va del presente al pasado, Freire (Madrid, 1985) pergeña cuatro semblanzas de escritores “inactuales e intempestivos” –Blasco Ibáñez, José Bergamín, P. G. Wodehouse y Edith Wharton, de la que el autor escribió una biografía– y comenta sus obras, por las que fueron “justamente acreditados”, como señala Cortina en su reseña. Los perfiles de estos *extrañados* “se leen con gusto”, apunta el crítico, que celebra “las virtudes del biógrafo capaz: ágil, documentado y comprensivo”.

3. **EL IMPERIO ZOMBIE.** MIRA MILOSEVICH. ACANTILADO.

“¿Cómo explicar la conducta actual de Rusia?” Esta es la pregunta que propició el ensayo de Milosevich, nacida en Belgrado en 1966 y afincada en España hace tres décadas. Experta en Europa del Este, considera, en alusión al título del libro, que el país gobernado por Putin es “un difunto que, de una forma u otra, intenta volver a la vida”. Por más que se trata de un libro histórico, “clarividente” y “grato de leer” según escribe Antonio G. Maldonado en su reseña, la actual guerra de Ucrania permea el conjunto.

ESTERIAN PALAZUELOS

DANIEL OCHOA DE OLZA

4. EL INFORME. REMEDIOS ZAFRA. ANAGRAMA. Además de la precariedad y la enfermiza relación que mantenemos con el trabajo, signos de nuestro tiempo que la reputada ensayista ya había cuestionado en obras anteriores, esta vez Zafra (Zahueros, Córdoba, 1973) tampoco esconde su desengaño con una tecnología esclavizante. Además, en este libro “brilla una llamada a la insubordinación”, según apuntaba en esta revista el crítico Germán Cano, que también se hace eco de “una atmósfera neokafkiana”.

BEGONA RIVAS

5. LA MUERTE EN COMÚN. ANA CARRASCO-CONDE. GALAXIA GUTENBERG. “En las últimas décadas, los ritos funerarios han quedado reducidos a la mínima expresión”, lamenta Carrasco-Conde (Ciudad Real, 1979) en este libro, ganador del Premio Eugenio Trías de Ensayo. La pensadora se remonta hasta la antigua Grecia para reflexionar acerca de nuestra relación con la muerte, que dejó de ser una liturgia colectiva –el difunto en el hogar rodeado de su familia, por ejemplo– debido a la deriva individualista de nuestro tiempo.

JULIA VENTURA

6. ESTUVE AQUÍ Y ME ACORDÉ DE NOSOTROS. ANNA PACHECO. ANAGRAMA. El elocuente subtítulo –“Una historia sobre turismo, trabajo y clase”– anuncia los tres grandes conceptos de los que se ocupa en este ensayo Anna Pacheco (Barcelona, 1991), que se infiltró en un hotel de lujo para escribirlo: el turismo como fenómeno arrasador de la identidad de las ciudades, el trabajo precario como medio imprescindible para que las élites puedan disfrutar de sus viajes y “el efecto desclasante” (las *kellys* explotadas).

DOLORES TELESINS / FJM

7. EL ‘RÉQUIEM’ DE MOZART. MIGUEL ÁNGEL MARÍN. ACANTILADO. Con el rigor que siempre ha caracterizado su trabajo, Marín (Úbeda, 1972) bucea en la misteriosa historia del *Réquiem* de Mozart –cómo pasó, por ejemplo, de tener una finalidad litúrgica a interpretarse en salas de conciertos y teatros– y su propagación en nuestro país a lo largo del siglo XIX. Una apasionante investigación en la que contextualiza la creación de la obra en el tiempo, la Ilustración tardía, y señala algunos malentendidos, como la relación del autor de la partitura con Salieri.

JORDI PLA

8. UN CORAZÓN FURTIVO. VIDA DE JOSEP PLA. XAVIER PLA. DESTINO. Se trata de la primera biografía oficial del gran escritor catalán. Cuajada de testimonios y documentos, el monumental relato de su vida resulta “muy trabajado y exhaustivo”, como indicaba Germán Gullón en la reseña publicada en nuestra revista. Xavier Pla (Gerona, 1966) señala su personalidad compleja –la ferviente defensa del catalán, el cambio de postura ante la República...– y detalla su relación con escritores como Hemingway, pero también con la gente sencilla de su tierra.

ANABEL ABRIL

9. ESPAÑA, EL PACTO Y LA FURIA. ENRIC JULIANA. ARPA. Juliana (Badalona, 1957) sitúa el origen de la polarización, uno de los grandes males de la España actual, en los atentados de marzo de 2004. Esta fecha le sirve para hacer un balance de los hitos políticos que han sacudido nuestro país en las últimas dos décadas: la crisis económica, la territorial, la pandemia, los pactos de coalición, la amnistía... Una compilación de artículos que, dispuestos cronológicamente y precedidos por unas líneas contextuales, presentan una sorprendente homogeneidad.

PILAR GARI

10. BIENVENIDO, MISTER CHAPLIN. JUAN FRANCISCO FUENTES. TAURUS. Lo habitual era creer que España no había sido absorbida por la cultura de masas estadounidense hasta mucho después de la traumática pérdida de las colonias en 1898. Fuentes (Barcelona, 1955) viene a desmentirlo en este amenísimo ensayo, en el que asegura que nuestro país también vivió sus “felicis años 20” a ritmo de jazz y anglicismos. “Nunca ha habido en la historia de España jóvenes tan identificados con [...] el estilo de vida norteamericano”, leemos.

Miradas a una realidad a la fuga

Antonio G. Maldonado

SUELE DECIRSE QUE la publicación de libros de no ficción responde, en esencia, a las preocupaciones e intereses coyunturales de las sociedades donde se publican. Aunque conviene matizar. Por un lado, los tiempos de la edición son más pausados que una realidad que parece a la fuga. Ese decalaje inevitable hace que las listas de los mejores ensayos de la temporada quizá reflejen mejor la sociedad del año previo. Los libros, como los fotonos, reflejan una luz que viene del pasado, aunque sea reciente.

Puede que eso explique que, entre los ensayos más destacados no haya ninguno de la campaña y las elecciones en Estados Unidos, tan presente en nuestra agenda mediática en los últimos meses. Sí ha habido más libros sobre la Inteligencia Artificial, sus posibles usos y sus potenciales peligros, como *Nexus*, el nuevo ensayo del superventas Yuval Noah Harari, pero su presencia quizá sea más evidente el año próximo.

Por otro, la diversidad del panorama editorial español y el arrojío de muchos de sus editores hace que multitud de casos de libros de no ficción de éxito se de-

LOS ENSAYOS, COMO LOS FOTONES, REFLEJAN UNA LUZ QUE VIENE DEL PASADO, AUNQUE SEA RECIENTE

ban a un editor que piensa que debemos leer ese libro, y no tanto que crea que las masas lo están esperando a las puertas de las librerías. Son libros de oferta, frente a los más habituales de demanda. Libros que hablan, con diferentes estilos, de intereses y preocupaciones que no caducan.

Así, entre los seleccionados se cue- lan volúmenes cuyo atractivo comercial queda a las claras que no ha sido el criterio principal de edición, pero que han encontrado una recepción justa y gene-

ANNA PACHECO. Una de las sorpresas editoriales del año fue *Estuve aquí y me acordé de nosotros*, que se acerca a la política desde un enfoque socioeconómico.

rosa entre bastantes lectores (*Despacio el mundo*, de Ramón Andrés; *Los extrañados*, de Jorge Freire; *El "Réquiem" de Mozart*, de Miguel Ángel Marín). Una sección en la que se incluyen los libros de filosofía, este año presentes de la mano de dos de los pensadores vivos más respetados: el alemán Peter Sloterdijk (*Gris. El color de la contemporaneidad*) y el francés Pascal Bruckner (*Vivir en zapatillas*). Otro filósofo alemán habi-

tual en los anaqueles de nuestras librerías, Rüdiger Safranski, vuelve con una biografía de Kafka.

No ha habido un tema dominante, como cabe esperar en sociedades plurales y con intereses diversos. Al menos es así en sociedades relativamente prósperas y en paz. Pero esa mayor distancia con los conflictos que nos rodean no es inocua en las preferencias de los editores y los lectores. Así, entre los seleccionados hay ensayos que tratan de explicar el auge del autoritarismo y la cri-

sis de las democracias (*Autocracia S.A.*, de Anne Applebaum; *Sobre la libertad*, de Timothy Snyder).

LA POLÍTICA SIEMPRE está presente, aunque en la selección predominan libros que la tratan desde un enfoque más socioeconómico que estrictamente político (*Estuve aquí y me acordé de nosotros*, de Anna Pacheco). También pegado a la actualidad, aunque con un enfoque que trasciende la coyuntura propio de su autor, destaca *España, el pacto y la furia*, de Enric Juliana, e *Izquierda no es woke*, de Susan Neiman.

Ese bendito eclecticismo editorial, punto de encuentro entre las curvas de libros de oferta y de demanda, ofrece un panorama vibrante tanto en libros traducidos como en castellano. Pero dentro de ese eclecticismo, que hace tan difícil hablar de un gran tema destacado de conversación, y de la variabilidad que se produce año tras año, una cosa permanece y se consolida: el grandísimo nivel de la publicación de no ficción en el mercado de libros en español. ●

Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

MONEDAS DE COLECCIÓN PLATA 925

Peso: 27 g
Diámetro: 40 mm

SELECCIÓN ESPAÑOLA CAMPEONES DE EUROPA
2024

CENTENARIO DE LA RADIO

X Aniversario de
la Proclamación de
S.M. el Rey Don Felipe VI

P.V.P.: 75 €

P.V.P.: 75 €

P.V.P.: 75 €

8 DE MARZO
Día Internacional de la Mujer
Homenaje a
MARGARITA SALAS

P.V.P.: 72,60 €

Peso: 13,5 g
Diámetro: 33 mm

P.V.P.: 42,35 €

Bicentenario
Tesoro Público

P.V.P.: 75 €

CAPITALES
IBEROAMERICANAS
XIII SERIE IBEROAMERICANA

P.V.P.: 75 €

Equipo
olímpico
Español

Lamas Bolaño
C/ Gran Vía, 610
08007 - Barcelona
Tel: 93 270 10 44
www.lamasbolano.com

Edifil
C/ de Carvajales, 3
28005 - Madrid
Tel: 91 366 70 30

Julián Llorente
C/ Espoz y Mina, 15
28012 - Madrid
Tel: 659 806 460

Visite el Museo de la
Real Casa de la Moneda
C/ Dr. Esquerdo, 36

La Tienda del Museo
C/ Dr. Esquerdo, 36
28009 - Madrid
Tel: 91 566 65 42
91 566 67 92

Paseo por el poder, lo *woke*, la historia y la muerte

Abrumado por lo incierto de la situación mundial (Ucrania, Gaza, Corea, Taiwán), se evidenció un creciente interés por la reflexión política, al punto que, según nuestros críticos, la última obra de Anne Applebaum es el mejor libro del año, en línea además con las reflexiones de Timothy Snyder sobre la libertad y de Susan Neiman sobre lo *woke*. Tampoco faltan succulentos libros de historia (Viena, Homero, la Revolución Rusa) ni reflexiones sobre la vejez y la muerte.

1. AUTOCRACIA S. A. ANNE APPLEBAUM. DEBATE. Ganadora del Premio Pulitzer por *Gulag* (2003), Anne Applebaum (Washington, 1964) analiza las instituciones financieras y los acuerdos comerciales que han ayudado a propagar la tiranía por todo el mundo. Su tesis es abrumadora: casi olvidada ya la lucha entre bloques ideológicos que caracterizó el siglo XX, ahora asistimos al triunfo de autócratas como Vladimir Putin, Xi Jinping, Viktor Orbán o Kim Jong-un, que consolidan sus vínculos “no a través de ideales sino a través de acuerdos”, según la politóloga. Gracias a la opacidad de las finanzas globales, estos tiranos disfrutaron de un próspero comercio de tecnologías, armas y minerales preciosos, blanqueando el dinero sucio de los demás y coludiendo para evadir las sanciones internacionales. A este pacto venal de conveniencia ella lo llama “Autocracia S.A.” y hoy domina el mundo gracias sobre todo a la dependencia comercial estadounidense y europea del mundo autocrático.

DEBATE

TMSTI

2. GRIS. PETER SLOTERDIJK. SIRUELA. A partir de una frase del pintor Paul Cézanne —“mientras no se haya pintado un gris no se es pintor”—, el filósofo y pensador alemán Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1947) aborda en esta obra el concepto de lo gris como soporte de la representación de la experiencia y de su función determinante en el mundo actual. Realiza además una síntesis teórica, a través de la historia, de los acontecimientos y dimensiones de la organización colectiva de la vida humana, empleando como vía de interpretación la teoría de los colores.

THE GUNDESRVEEN

3. SOBRE LA LIBERTAD. TIMOTHY SNYDER. GALAXIA GUTENBERG. Ante el riesgo de pervertir el concepto mismo de libertad, el historiador Timothy Snyder (Dayton, 1969) reivindica la que permite elegir entre valores positivos como la solidaridad. Lo hace frente a la que califica como libertad negativa, que Donald Trump defiende, y que es muy tentadora porque sostiene que todos nuestros problemas son externos, con formas diversas. Y que hay que reducir el Estado al máximo para deshacerse de impuestos y leyes que impiden que alcancemos lo que queremos.

4. **IZQUIERDA NO ES WOKE. SUSAN NEIMAN. DEBATE.**

A vueltas con la creciente polarización mundial, y el triunfo incuestionable de lo *woke*, esto es, de la política de la cancelación, la filósofa Susan Neiman (Atlanta, 1955) rastrea las raíces intelectuales de lo *woke*, sus equívocos presupuestos teóricos, y muestra hasta qué punto contradicen los principios fundamentales en que la izquierda ha basado su lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social en los últimos siglos, aunque sea ahora esta quien lo defiende con más virulencia.

5. **VIVIR EN ZAPATILLAS. PASCAL BRUCKNER. SIRUELA.**

“La batalla entre el espíritu de la exploración y el de enclaustramiento nunca ha estado tan viva como hoy”. A partir de esta certeza, Bruckner (París, 1948) reflexiona sobre cómo hemos llegado a esta situación en la que, movidos por el desencanto, la resignación, el miedo y la pereza, estamos optando por el retraimiento y la renuncia al mundo. Lo curioso, explica el francés, es que ahora nos recluimos voluntariamente tras sufrir un confinamiento pandémico casi traumático.

TK81

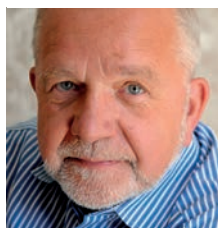
PASCAL ITO / FLAMMARION

6. **VIDA, VEJEZ Y MUERTE DE UNA MUJER DE PUEBLO. DIDIER ERIBON. TAURUS/LIBROS DEL ZORZAL.**

Tras internar a su madre en una residencia de ancianos, Didier Eribon (Reims, 1953) fue comprobando cómo el estado físico y mental de la mujer iba degenerando hasta su muerte pocos meses después. De esa experiencia nace este emocionante libro en el que el filósofo francés medita sobre la vejez, la dependencia y la muerte, así como sobre la relación que el hombre occidental mantiene hoy con los ancianos y las razones de su olvido.

7. **KAFKA. RÜDIGER SAFRANSKI. TUSQUETS.**

Considerado uno de los acontecimientos del año Kafka, la biografía de Safranski (Rottweil, 1945) sobre el escritor checo se centra en su obsesiva entrega a la escritura y los sentimientos de culpa que le producía. Para ello, estudia los textos “autobiográficos” de Kafka, sus cartas y diarios. El resultado es un retrato demoledor de un hombre atormentado que huía de todo (familia, amor) lo que no fuese su arte. A fin de cuentas, sabía que estaba “hecho de literatura; no soy nada más, ni puedo ser nada más”.

PETER ANDREAS HASSLEPEN

PASADO&PRESENTE

8. **VIENA: LA CIUDAD DE LAS IDEAS. RICHARD COCKETT. PASADO Y PRESENTE.**

A principios del siglo pasado Viena se convirtió en la capital artística e intelectual del mundo. El historiador británico Richard Cockett (1961) se pierde por sus salones, museos y cafés para retratar a sus principales figuras y descubrir al tiempo cómo fue posible que la ciudad donde se concibieron las ideas más “progresistas y humanas” engendrara a la vez las “patologías más perniciosas y destructivas de la edad moderna: el nazismo, el antisemitismo organizado y el etnonacionalismo”.

9. **HOMERO Y SU ILIADA. ROBIN LANE FOX. CRÍTICA.**

Tras dedicar al estudio de la *Iliada* cincuenta años de lecturas e investigaciones, el clasicista inglés Robin Lane Fox (1946) se embarca en la aventura de desvelar los grandes enigmas que aún rodean a su autor, Homero. Además de intentar establecer dónde, cómo y cuándo se escribió uno de los libros fundacionales de nuestra cultura, el autor ilumina cuestiones como su sentido final, pues entiende que la *Iliada* es una historia unificada de la transición de la cólera de Aquiles hacia la compasión final.

STEPHAN RÖHL

10. **EL AROMA DE LOS IMPERIOS. KARL SCHLÖGEL. ACANTILADO.**

A veces la historia de los pueblos lo es también la de sus perfumes. Eso parece creer Karl Schlögel (Alemania, 1948), que dibuja en este ensayo un fascinante mapa de conexiones entre la Rusia revolucionaria y Francia, con rusos blancos afincados en París, franceses en el corazón de la dictadura estalinista y colaboradores nazis, “aromas diversos y no siempre agradables (como el olor de los crematorios y del gulag) y una paleta de interesantísimos secundarios”, según Alberto Gordo.

CRÍTICA

El año de Marilynne

Ignacio Echevarría

AL MARGEN DE LAS novedades, la gran revelación de este año ha sido para mí una autora cuyos libros hace ya más de una década que circulan en nuestro país, publicados por Galaxia Gutenberg. Me refiero a la ensayista y narradora estadounidense Marilynne Robinson (Sandpoint, Idaho, 1943). Desde que descubrí a Iris Murdoch, treinta años atrás, no me había enamorado tan intensamente de una escritora. Y eso que durante todo este tiempo me he enamorado de varias (Elizabeth, Margaret, Penelope, Ali...). Pero Marilynne es especial. Tiene un pronto disuasorio, dado que... ejem... ¡es calvinista! Suscribe apasionadamente la tradición del puritanismo norteamericano, y ella misma tiene cierto aspecto de exmonja. Pero no se fíen de las apariencias. Marilynne, insisto, es extraordinaria. Lo son sus ensayos, que brindan una desatendida y muy oportuna perspectiva sobre el sustrato cultural y religioso de Estados Unidos. Y lo son sobre todo las cuatro novelas (*Gilead*, *En casa*, *Lila*, *Jack*) que lleva publicadas en torno a los habitantes de un pequeño pueblo del Medio Oeste americano. Si en usted, lectora o lector, aletea algún resto de espiritualidad, si le queda una mínima atracción o curiosidad por cuáles sean los resortes y los tormentos y los poderes de la rectitud, de la decencia, de la misericordia, de la bondad, no lo dude. Escribo esto trastornado casi por la lectura reciente de *Lila*, una de las más hermosas historias de amor que he leído nunca.

Ahora ya puedo destacar algunas de las novedades del año de las que me he ocupado, siempre pocas.

Una muy sustanciosa guía de lectura han sido los dos formidables tomos

GALAXIA GUTENBERG

MARILYNNE ROBINSON. Aunque este año no publicó nada nuevo, Robinson fue para alguno la gran revelación de 2024.

de *La saga de los intelectuales franceses (1944-1989)* de François Dosse (Akal). Una aventura apasionante que sirve, entre otras cosas, para cobrar conciencia de la deprimente rebaja del pensamiento crítico de que actualmente adolece no sólo Francia sino Europa entera.

También es de apasionante lectura *Viena, la ciudad de las ideas que creó el mundo moderno*, de Richard Cockett (Pasado y Presente), panorámica convenientemente actualizada de la ciudad que Karl Kraus describió como “laboratorio del fin del mundo” y en la que, durante el primer tercio del siglo XX —el periodo aquí enfocado— se produjo la mayor concentración de inteligencia crítica y de fuerzas creadoras que ha conocido la humanidad.

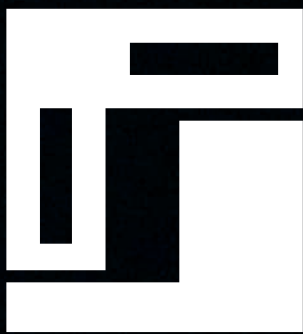
UNA MUY SUSTANCIOSA GUÍA DE LECTURA HAN SIDO LOS DOS FORMIDABLES TOMOS DE LA SAGA DE LOS INTELLECTUALES FRANCESES (1944-1989) DE FRANÇOIS DOSSE (AKAL)

Un modelo de ensayismo de intervención, arrojadizo, combativo, bienhumorado, oportunísimo, es *Malismo*, de Mauro Entrialgo (Capitán Swing), sobre “la ostentación del mal como propaganda”, un fenómeno que viene infectando de manera alarmante la convivencia política. No se lo pierdan.

Ni se pierdan tampoco *Ideas diversas*, de César Aira (Blatt&Ríos), una nueva e impagable cosecha de agudos apuntes literarios.

EN EL MUY CONCURRIDO campo de la narrativa española, cuatro autores muy preferidos han publicado este año libros que han confirmado, mientras los leía, el aprecio que siento por ellos. Me refiero a Gonzalo Torné, que con su divertidísima *Brujería* (Anagrama) consolida la posición muy destacada que ocupa entre los novelistas de su franja generacional. Al singularísimo Vicente Valero, que se sirve de un diario de viaje por Umbría para tejer, en *El tiempo de los lirios* (Periférica), un delicado tapiz de reflexiones y digresiones que tiene por eje la figura de Francisco de Asís. Al siempre sorprendente Álvaro del Amo, que demuestra una admirable vitalidad publicando nada menos que dos libros estupendos: *Concepción* (novela cinematográfica), en Sahngri-la, y *Bufón (y otras historias operísticas)*, en Eolas Ediciones. Y, cómo no, a Álvaro Pombo, que con *El exclaustrado* (Anagrama) prosigue, impertérrito, su desinhibida y felicísima exploración existencial.

La gran alegría que me dio el que por fin concedieran a Pombo el Premio Cervantes apenas atenuó la tristeza que —como tantos— sobrellevo desde que, a finales de abril, falleciera Francisco Rico, maestro queridísimo e irremplazable cuya pérdida añade una orla de luto a este año que termina. ●

LAVA

LABORATORIO
DE LAS ARTES
DE VALLADOLID

ARTES ESCÉNICAS
CONTEMPORÁNEAS
t. 24|25

www.lavavll.es

ATADOS ALA CREACIÓN

Andrea Jiménez CASTING LEAR | Cía. del Sr. Smith IF (LA LIGEREZA) | Maui DOMINGOS DE VERMUT Y POTAJE | La Loquace Cie (Francia/ España) VIVA! | Carlos Soto BARRIO MUDÉJAR | Alfonso Losa + Paula Comitre ALTER EGO | Clara Poch Masià/Mumusic Circus LADY PANDA | Led Silhouette HALLEY | Companyia Solitària y TNC MAL DE CORAÇON | Cultura i Conflicte/Teatre de l'Aurora MORÍOS | L'orchestre d'hommes-orchestres (Canadá) PLAYING TOM WAITS | Akira Yoshida & Lali Ayguadé TOGETHER TO GET THERE | Dora Cantero EL TIEMPO DE LAS TORTUGAS | Circ Pistolet QUIZÁS NO HAY FINAL | Victoria Luengo PRIMA FACIE | Cía. Jordi Font ELLOS Y YO, O AQUELLA SENSACIÓN DE QUE LOS ÁRBOLES TE MIRAN | Fran Sieira Compañía de Danza CEIBE | Rebe al Rebés MAR, O DE CÓMO SOBREVIVIR A UN TSUNAMI | Pau Matas y Oriol Pla TRAVY | El Trío Caracol TODOS LOS ESPÍRITUS SANTOS | David Montero/ La Suite EL TIEMPO DEL HIJO | El Patio Teatro FERIANTES | Leonor Leal & Antonio Moreno EN TALLERES | Chipi. La Canalla EL BAR NUESTRO DE CADA DÍA | Karmento LA SERRANA | La Carne Escénica/Eva Rufo y Enrico Barbaro YO DESEO | Producciones Teatrales Viridiana RESTOS DE UN NAUFRAGIO | Compagnie Dyptik (Francia) LE GRAND BAL | Teatro El Zurdo EL MINUTO DEL PAYASO | Luis Bermejo ARRASADO DESEO | Teatro del Barrio HOY TENGO ALGO QUE HACER | El Nido LA CONSTANCIA | Compañía Criolla (Argentina) EL BROTE | Soon Circus Company (Suecia/España) GREGARIOUS | Delameseta AL BAILE POR VER AMORES | La Venidera NO | Lorena Nogal EL ELOGIO DE LA FISURA | La Veronal FIRMAMENTO | Teatro de La Abadía CAPERUCITA EN MANHATTAN | Perigallo Teatro POR VOLUNTAD PROPIA | La Chana Teatro NATALIA | Cirque Inextremiste (Francia) INEXTREMISTE

Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

Colaboran:

Junta de
Castilla y León

Red de Teatros
de Castilla y León

Inaem

PLATE

PROGRAMA ESTATAL
DE ARTES ESCÉNICAS

El Laboratorio de las Artes es
miembro de

FEDERACION ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

de Teatros,
Auditorios,
Circuitos y
Festivales

de titularidad pública

¡Abracadabra!

El año del encantamiento

Magos, médiums y duendes nos han hechizado entre objetos encantados, y es que la escultura se ha impuesto con fuerza alcanzando la mitad de las exposiciones más votadas, con James Lee Byars a la cabeza. Tan solo dos colectivas, una histórica y otra más mística, en nuestros museos de cabecera, frente al reino de la exposición individual, este año de equilibrada y serena paridad entre géneros. Tampoco nos olvidamos de los artistas de larga carrera como Jeff Wall, Eva Lootz y Eduardo Chillida. Después de los lodos, la magia.

1. JAMES LEE BYARS. PERFECTA ES LA PREGUNTA. PALACIO DE VELÁZQUEZ. MADRID. COMISARIO: VICENTE TODOLÍ.

La inquebrantable aspiración a lo sublime y el interés por las formas geométricas simples –repletas de asociaciones mágico-místicas– marcaron el ritmo y el tono de esta excelente exposición organizada por el Museo Reina Sofía y HangarBicocca Milan. Byars (Detroit, 1932 - El Cairo, 1997) fue un artista difícil de catalogar, que definía su arte como “minimalista barroco”. En el Palacio de Velázquez, el montaje y la monumentalidad del espacio jugaron a favor de obra para convertir a esta exposición en una experiencia “sacral y definitiva” como lo describió Elena Vozmediano: “El suyo es un universo de formas puras, con predilección por la esfera, abundante en la exposición, que acoge objetos cargados de historia cultural como un diente de narval o mobiliario antiguo; no pocas de sus piezas son funerarias –la muerte fue uno de sus grandes temas– pero casi siempre son luminosas”. Muy influido por el sintoísmo, el budismo zen, la poesía haiku y los rituales y ceremonias japonesas donde vivió de 1958 a 1968, la exposición mostró piezas de 1959 a 1994 que acentuaban su característica sensación de masa, espacio y vacuidad con materiales nobles como el mármol, el pan de oro, las rosas frescas o la seda. Piezas monumentales y rotundas impecablemente situadas, enfatizando la centralidad, y que nos hablaron de la experiencia de habitar el universo, acompañadas de material documental efímero –cartas, fotografías y vídeos de sus *performances* en la documenta 5 de Kassel o vistiendo su famoso traje dorado– y uniendo en todo momento arte y vida a través de una filosofía mayéutica e interrogativa. *Vista general de la exposición.*

THE ESTATE OF JAMES LEE BYARS / MICHAEL WERNER GALLERY

2 HILMA AF KLINT. MUSEO GUGGENHEIM. BILBAO. COMISARIAS: TRACEY R. BASHKOFF Y LUCÍA AGUIRRE.

La exposición más visitada del Guggenheim de Nueva York en sus setenta años de historia, con unas cifras récord de 600.000 visitantes, llegó a Bilbao para deslumbrarnos. Una cartografía espiritual y mística, declinada desde el fascinante uso del color, la libertad de trazo y composición, el sincretismo religioso, la fe y la belleza, hasta el punto que —como parece cronológicamente demostrado— fue ella quien inventó la pintura abstracta y no Vasili Kandinski. El misterio sobre su obra aumenta al conocer que ella misma prohibió la exhibición de sus pinturas hasta veinte años después de su muerte, por creer que el mundo no estaba preparado para ellas, y que diseñó para alojarlas un templo helicoidal, como el mismo Guggenheim neoyorquino. En Bilbao estamos aún a tiempo de disfrutar las 193 obras de 1906 a 1920, exhibidas en series completas, lo que nos permite profundizar en su metodología y proceso de trabajo. Hilma af Klint (Suecia, 1882–1944) trata de explicar el mundo recodificando y descodificando todos los símbolos, traduciendo al arte los mensajes que le llegaban del más allá. Evolución, *Serie WUS/La estrella de siete puntas*, Grupo VI, n.º 16, 1908.

THE HILMA AF KLINT FOUNDATION

3. JORDI COLOMER. FAÇANA FOTO FESTA FUTUR FIDEUS. MACBA. BARCELONA. COMISARIO: MARTÍ PERAN.

Sorprendente, fresca, divertida y didáctica. Jordi Colomer (Barcelona, 1962) aterrizó en el MACBA recordándonos lo que le echábamos de menos desde que representó a España en la 57 Bienal de Venecia y, casi, desapareció del mapa. No solo el montaje fue un éxito en cuanto a la naturaleza y disposición

de las piezas escultóricas y videográficas, sino que fue un placer recordar sus grandes éxitos, como su famosa *No! Future*, el coche con el luminoso a cuestas rodado en las calles de Berlín. La exposición reunió cerca de setenta obras producidas en cuatro décadas, en formatos diferentes —instalaciones, *collages*, fotografías, vídeos y acciones—, en varios países del mundo, pertenecientes a colecciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, articuladas sin principio ni fin. Como escribió Frederic Montornés: “En Colomer todo parece lo que no es y nos recuerda, a voz en grito, lo que debemos hacer: construir a nuestra medida el mundo donde queremos vivir”. Modena Parade / Corteo Modenese, 2022.

JORDI COLOMER

4. EVA LOOTZ. HACER COMO QUIEN DICE: ¿Y ESTO QUÉ ES?

MUSEO REINA SOFÍA. MADRID. COMISARIO: FERNANDO LÓPEZ. Un gran año para Eva Lootz (Viena, 1940) con una tríada de exposiciones importantísimas, dos en Madrid: Sala Alcalá 31 y Museo Reina Sofía y otra en la Sala Kubo Kutxa en San Sebastián. La del Reina Sofía, desplegada durante la temporada veraniega, proponía un recorrido no cronológico por las obras recientemente donadas por la artista al museo, algunas de ellas nunca antes mostradas. Pinturas, esculturas, instalaciones, vídeos, series fotográficas y obras sonoras representativas de su trayectoria, con una atención especial a sus dibujos que, entre el tanteo y el texto, constituyen una suerte de escritura paralela en su *corpus* artístico. Lootz recurre a sus obsesiones por las materias primas en contraposición con nuestra sobreexposición a las imágenes digitales. *Vista general de la exposición.*

MUSEO REINA SOFÍA

JEFF WALL

5. JEFF WALL. CUENTOS POSIBLES. LA VIRREINA. BARCELONA. COMISARIO: JEAN-FRANÇOIS CHEVRIER.

El gran fotógrafo de la cotidianidad, cuyas imágenes transitan entre lo pictórico, lo documental y lo fotográfico, llegó a España en una impresionante retrospectiva de cuarenta piezas, muchas de ellas de su colección privada, formada principalmente por cajas de luz de gran formato. Como afirmó Frederic Montornés, sus imágenes fueron “concebidas para atrapar el pensamiento del espectador”. Y es que destilan intrigas e historias entre la ficción y la realidad que tratamos sin éxito de resolver. Jeff Wall (Vancouver, 1946) tan solo ha producido doscientas imágenes desde 1978, algo asombroso en la era de la imagen digital, lo que alude a una metodología consciente y reposada, a un modo de hacer artesanal dedicado a desvelar los misterios y la idiosincrasia del paisaje y el paisanaje urbanos. Odradek, Taboristska 8, Praga, 18 July, 1994.

6. EN EL AIRE CONMOVIDO.... MUSEO REINA SOFÍA. MADRID. COMISARIO: GEORGES DIDI-HUBERMAN.

Una exposición bellísima, lírica, flamenca. Un relato enciclopédico, a veces desbordado por su propia opulencia, pero capaz de conmovir y encantar en el sentido más místico y esotérico del término. George Didi-Huberman (Saint-Étienne, Francia, 1953), autor de sesenta libros y comisario también de antológicas exposiciones como su famosa *Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*, parte de la idea de duende en el *Romancero Gitano* de Federico García Lorca para hablarnos de las emociones y de los niños fantasmas de la literatura lorquiana. Auguste Rodin, Alberto Giacometti, Salvador Dalí, Única Zürn, James Ensor, Tatiana Trouvé, Joan Miró o Lucio Fontana son algunos de los invitados a este aquelarre exquisito e inabarcable. *Corinne Mercadier: Serie Un fois et pas plus #10, 2000.*

GALERIE BINOME, PARIS

**¿MÁS DE 200.000 VISITANTES
EN EL PRIMER AÑO?**

WOW

**Centro de Arte
Hortensia Herrero**

BEST PLACE TO WOW

Entradas en cahh.es

JUNE CRESPO / ANDER SAGASTIBERRI

7. JUNE CRESPO. VASCULAR. GUGGENHEIM. BILBAO. COMISARIO: MANUEL CI-RAUQUI. Renovadora de la escultura contemporánea, June Crespo (Pamplona, 1982) ocupó el Guggenheim de Bilbao siendo la primera artista vasca en hacerlo. Fernando Golvano diseccionó su sistema vascular como “una producción de grietas, invención de analogías, variación y repetición que hace lo nuevo de modo libre y extraño”. Crespo así conecta la escuela escultórica vasca con la distopía futura en un relato cercano al *ciberpunk*. Su obra, reconocida internacionalmente —ha participado en la Bienal de Venecia, por ejemplo—, se consolida en esta muestra como una de las más sorprendentes, desplegando una poética y una lógica particular entre tensiones y extrañezas, canales, tuberías recuperadas, materiales opuestos, conexiones fascinantes y escalas sorprendentes. *I am the object*, 2022.

MUSEO DEL PRADO

9. ARTE Y TRANSFORMACIONES SOCIALES EN ESPAÑA (1885-1910). MUSEO DEL PRADO. MADRID. COMISARIO: JAVIER BARÓN. El Museo del Prado presentaba en la temporada estival una espectacular muestra que indagaba en la profunda transformación social en España en esos 25 años. Una exposición insólita y obvia y, como escribió nuestro crítico José María Parreño, que representaba “asuntos como el trabajo en las fábricas, la marginación, la inmigración, la prostitución, la enfermedad o las luchas sociales”. Lienzos de Sorolla, Jiménez Aranda, Casas, Regoyos o Picasso y una enorme diversidad de técnicas y registros creativos en las casi 300 obras —muchas antes no expuestas— que componían el relato, apuntando a las sendas del naturalismo como tendencia estética dominante a partir de la literatura de Émile Zola. Un espejo de lo que fuimos a través de las imágenes que se pintaron. *Vicente Cutanda: Una huelga de obreros en Vizcaya, 1892*.

INTERNATIONAL GENRE OF PHOTOGRAPHY

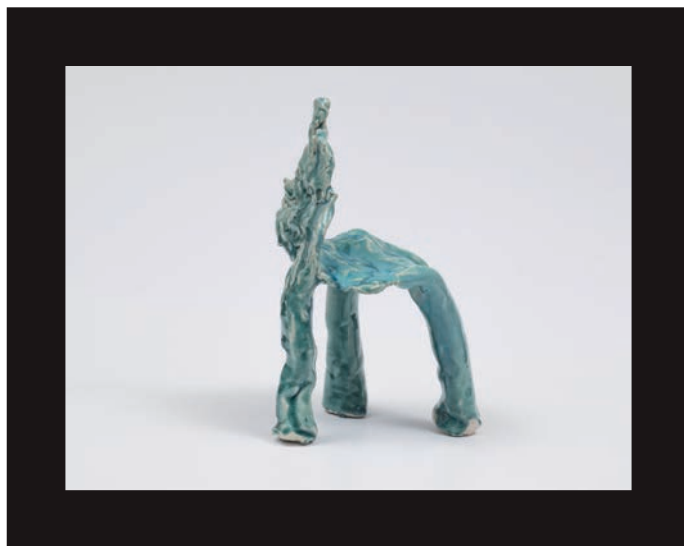
8. UNA CONVERSACIÓN: CHILLIDA Y LAS ARTES 1950-1970. MUSEO SAN TELMO. SAN SEBASTIÁN. COMISARIA: MARÍA BOLAÑOS. Celebramos el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) con esta exposición que se presentaba como un itinerario de influencias y resonancias plásticas que, en palabras de Fernando Golvano, “configuran un evocador paisaje de conversaciones y cuentan con la decisiva colaboración de Chillida Leku y la Sucesión Chillida [que gestiona con acertado tiento la poderosa galería Hauser & Wirth]”. Un centenar de obras de Brancusi, Moore, Arp, Julio González, Picasso, Miró o Torres García de múltiples colecciones han aportado nuevas miradas sobre una obra exhaustivamente documentada y trabajada en este centenario. La muestra lograba un evocador paisaje de constelaciones y afinidades. *Ilsa Bing: Silhouette of branches, 1955*.

10. MARI CHORDÁ... Y MUCHAS OTRAS COSAS. MACBA. BARCELONA. COMISARIA: TERESA GRANDAS. Pionera de la sexualidad libre, del activismo y del asociacionismo feminista, defensora de que lo personal es político, Mari Chordá (Amposta, 1942) es una fuerza

MACBA

—catalizadora, agitadora y subversiva desde los años 60. El MACBA rescata, hasta el 12 de enero, no solo su pintura pop de fluidos corporales y cuerpos deseantes sino también una prolífica documentación —cuentos, poemas, cuadernos, fanzines, cómics o las publicaciones de LaSal, la primera editorial feminista en España de la que fue cofundadora—. Chordá simboliza la naturaleza subversiva del placer como herramienta política, de libertad y autoafirmación. Una exposición necesaria, objeto de memoria y reconocimiento. *Vulva, 1968*.

Simone Fattal, *Three-legged Centaur*, 2004.
Cortesía de la artista. Foto: François Fernandez

PREMIO
JULIO GONZÁLEZ
2024

SIMONE FATTAL. SUSPENSIÓN DE LA INCREDELIDAD

IVAM35

GENERALITAT
VALENCIANA

IVAM

Patrocinador

HESHKI ENLIGHTENED RACISM I (PAINTING OF CASTES AND REPRODUCTIVE WORK), 2024

PINACOTECA MIGRANTE. La artista Sandra Gamarra ocupó el Pabellón de España en la Bienal de Venecia con una propuesta centrada en la descolonización.

Las guerras de ayer y de hoy

Elena Vozmediano

LA DESCOLONIZACIÓN en los museos ha centrado este año, a nivel matracca, buena parte del debate teórico y mediático, aunque con escasos efectos. El Ministerio de Cultura, que la sitúa entre sus líneas estratégicas, creó en julio dos comités asesores para ayudar a los dos museos estatales en los que tiene más presencia la apropiación colonial, el Nacional de Antropología y el de América, a reconsiderar sus narrativas. Dos de los integrantes de esos comités fueron comisarios de la exposición *La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza*, que es una de esas pocas acciones —el pabellón de España en la Bienal de Venecia, con la *Pinacoteca migrante* de Sandra Gamarra, sería otra de ellas— que han ido más allá de

las grandes declaraciones de intenciones. Pepe Serra acaba de anunciar que pondrá “patas arriba” el MNAC cuando aborde la reordenación de sus salas tras la ampliación en marcha, aplicando una revisión “de género y de raza, pero también burguesa”, y Manuel Borja-Villel le espolea, desde su cargo de asesor museístico de la Generalitat, abogando por “descolonizar la descolonización” y por incluir en los patronatos a representantes de “las comunidades filipinas, rifeñas, romaníes, latinas o afroqueer”, cosa que él no hizo en los museos que dirigió.

Más trabajo real se ha ido haciendo en materia de localización y restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y, muy poco

a poco, se van viendo resultados. El Ministerio de Cultura publicó *online* en junio un amplio inventario y diferentes organismos y administraciones que están en la tarea. El Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio (ICRPC) difundió hace unas semanas un recuento provisional de obras incautadas en nada menos que 75 museos de allí, y el MNAC prepara para el próximo año una muestra sobre sus fondos provenientes del SDPAN.

Respecto a las guerras de hoy, Greenpeace escaló la fachada del Museo Reina Sofía para colocar una pancarta foránea, del cartelista de Obama, contra el genocidio en Gaza. Poco después, allí mismo, un grupo de activistas en línea

con el BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) contra Israel se plantaron delante del *Guernica*. El museo se sumó a la reprobación con un programa de encuentros, “Desde el río hasta el mar”, al que tuvo que cambiar el nombre por las presiones israelíes y de las comunidades judías. Mientras tanto, sigue adelante en Madrid, con el apoyo de Isabel Díaz Ayuso, el proyecto de Museo Hispano Judío de la muy sionista fundación alentada por David Hatchwell, sin oposición alguna.

En su primer año como ministro de Cultura pero muy ocupado con las cosas de Sumar, Ernest Urtasun no ha acabado de entrar en las Bellas Artes. Una de sus grandes apuestas es el aún embrionario Plan de Derechos Culturales, para el que creó una dirección general, y en la correspondiente al patrimonio cesó a Isaac Sastre para nombrar a Ángeles Albert, la hasta entonces directora de gabinete del Secretario de Estado, Jordi Martí.

Se ha conmemorado este año el centenario de Eduardo Chillida, que no ha sido tan lucido como habría cabido esperar, sobre todo porque ha faltado una gran retrospectiva en alguno de nuestros museos de cabecera, aunque fuera reseñable –y así lo reconocen nuestras votaciones– la organizada en el Museo de San Telmo, *Una conversación: Chillida y las artes. 1950-1970*. También se han cumplido cien años del nacimiento de Fernando Zóbel, que tuvo ya antes su muestra–homenaje en el Museo del Prado y de quien este año se ha recordado no tanto su trayectoria artística como su gran legado: *El pequeño museo más bello del mundo*, el de arte abstracto de Cuenca, al que la Fundación Juan March ha dedicado una exposición. Una de las artistas abstractas que encontraron cobijo en ese museo fue Juana Francés, también de centenario, con su reflejo más vistoso en la itinerante organizada por el IVAM.

El evento más discutido y más publicitado ha sido la Manifesta en Barcelona. Una apuesta antes económica que cultural de la que se ha destacado el acierto en la elección de las ubicaciones

–con las Tres Chimeneas como faro– por encima de las olvidables propuestas artísticas. Allí, en la Ciudad Condal, ha abierto museo la colección Casacuberta Marsans, en el Hospital Sant Sever, y se prepara un buen negocio de Carmen Thyssen, que llevará de la mano de una empresa su colección catalana al Cine Comedia. Otro coleccionista, Pérez Simón, ha presentado en Madrid una primera entrega de lo que será su museo en la Serrería Belga; y en otro edificio público, en Almería, ha montado la Fundación Ibáñez Cosentino su Museo del Realismo Español Contemporáneo. Abrió La Casa de la Arquitectura en Nuevos Ministerios, en las arquerías que iban a ser sede de la Fundación Enaire, y el Museo Diocesano de León, con inversión pública para uso privado. Y reabrió el MAS de Santander, tras largos años de remodelación por un incendio.

CERRÓ EL MUSEO SOROLLA de Madrid para su ampliación, con traslado parcial y reiterativo de sus fondos –pues se le hizo exposición hace nada en el Palacio Real– para rematar el centenario del artista a la Galería de Colecciones Reales, que ha cambiado de director: lo será Víctor Cagiao, procedente como sus predecesores, José Luis Díez y Leticia Ruiz, del Prado, nominado aquí por *Arte y trans-*

EN SU PRIMER AÑO COMO MINISTRO DE CULTURA PERO MUY OCUPADO CON LAS COSAS DE SUMAR, ERNEST URTASUN NO HA ACABADO DE ENTRAR EN LAS BELLAS ARTES

formaciones sociales. Los palacios de Velázquez –tras la espléndida muestra de James Lee Byars, en el primer puesto de nuestras votaciones– y de Cristal en el Retiro también están cerrados por obras, y veremos cuánto afecta eso a las cifras de visitantes del Reina Sofía, que cierra el año con la ambiciosa exposición *En el aire conmovido...*, muy bien valorada, al igual que la que dedicó a Eva Lootz. Hemos ponderado además las de Jordi Colomer y Mari Chor-

dá (MACBA) y de Jeff Wall (La Virreina). Terminó, por fin, el reinado de Fernando Francés en el CAC Málaga, que debe recomponerse, y el de Juan Ignacio Vidarte en el Guggenheim Bilbao –que ha triunfado con Hilma af Klimt, en nuestro segundo puesto, y con June Crespo–, sucedido por la hija de Xabier Arzalluz para mejor control político del museo. Ha habido otros movimientos en las direcciones de los de arte contemporáneo: Nuria Enguita, bajo presión de Vox, dimitió por un asunto muy tonto de donación de terrenos a la fundación de Vicente Todolí; Sergio Rubira ha recalado en el TEA de Tenerife, David Barro en Es Baluard de Palma de Mallorca, Gabriel Pérez-Barreiro en el Museo de la Universidad de Navarra y Tania Pardo ha heredado de Manuel Segade el CA2M de Móstoles.

Ha dicho adiós la galería Marlborough, para pena de pocos, y Juana de Aizpuru, que hizo lo propio el año pasado, ha donado un buen número de obras al Museo Reina Sofía. En este capítulo de donaciones el mejor servido este año es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ha recibido la colección contemporánea de la empresa Bergé y la del galerista Roberto Sáenz de Gorbea, además de un gran conjunto artístico y documental del pintor Antonio de Gue-

zala. Aplausos para ellos y para los ganadores de los más importantes premios en este 2024: Francesc Torres, el Premio Velázquez; Pedro G. Romero, el Nacional de Artes Plásticas; Jorge Ribalta, el Nacional de Fotografía; e Ibon Aranberri, el de la Fundación MACBA, que es nuevo y tiene de dotación una pasta. Pero no tanta como ha pagado el Banco de España por el retrato fotográfico de los reyes que ha hecho Annie Leibowitz. Una regia paletada. ●

La estrategia de la ilusión

Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo

PENSAMOS LA ILUSIÓN como engaño, cuando no hay acción de futuro que merezca más la pena. Así que, al revisar 2024, antes que archivar lo sucedido, quizá salga más a cuenta preguntarse cuánto porvenir nos ha legado. Por ejemplo, en la lista que acompaña a estas líneas se equiparan la rehabilitación de un monasterio a cargo del nonagenario Álvaro Siza con un museo de un kilómetro del japonés Junya Ishigami, y no deja de tener sentido, porque entre la sobriedad de uno y la megalomanía del otro, polos opuestos, se despliega el arco común de la belleza. Más: ¿es reseñable el renacimiento de Notre Dame o solo una anécdota en su vida milenaria? Lo es: su reapertura el 7 de diciembre, un lustro después de su incendio, explica que podemos sobreponernos a lo irreversible.

1. **39 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN MUTILVA. TALLER BÁSICO DE ARQUITECTURA + MRM ARQUITECTOS**
2. **45 VIVIENDAS SOCIALES EN POBLENOU VIVAS ARQUITECTOS**
3. **MUSEO ZASHUI EN RIZHAO (CHINA) JUNYA ISHIGAMI**
4. **REHABILITACIÓN DEL MONASTERIO LEÇA DO BALIO EN OPORTO (PORTUGAL). ÁLVARO SIZA**
5. **RECUPERACIÓN DE LA CATEDRAL DE NOTRE DAME EN PARÍS**

¿Cómo no atender, entonces, a lo necesario? Al cierre de estas líneas, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una gran empresa pública de vivienda, el gran problema nacional. Cabe desearle toda la suerte del mundo y pedirle, además, que no aparque lo cualitativo en aras de lo cuantitativo. Proyectos como las recientes viviendas sociales en Poblenou, de Vivas Arquitectos, o de Mutilva (Navarra), por Taller Básico de Arquitectura con MRM, de-

muestran que lo común debe ser tan diestro en lo técnico como viable para el medioambiente.

Porque el verdadero proyecto contemporáneo es el clima. Un Mediterráneo ardiente en verano presagió la DANA del otoño. El 29 de octubre, según la Aemet, cayeron en Valencia 185 l/m² en una hora, récord histórico en España. Las riadas mortales que siguieron, sin embargo, trascienden todo hecho puntual y apuntan a una gestión urbana que privilegia el beneficio inmediato sobre la sensatez. Si no abordamos la geografía y la historia de los lugares con medidas más necesarias que vistosas—la construcción de infraestructuras, el respeto a las cuencas inundables—, estamos abocados a repetir la tragedia.

QUIZÁ EL FUTURO ESTÉ en entender que el progreso se nutre de la reflexión sobre el pasado, como ya mostraron algunas de las figuras que nos han dejado este curso. Fue el caso del italiano Alberto Pomis, capaz de aunar en sus casas de Cerdeña los saberes locales con una óptica contemporánea, y del británico Joseph Rykwert, que en sus escritos sobre la ciudad buscó el porvenir en la historia. Ese relajado entendimiento de la modernidad, sensible y comprometido, podrían reivindicarlo en su propia clave las despedidas nacionales del año, desde Antonio Fernández Alba, dos veces académico, a José Luis Romany, autor del poblado dirigido de Fuencarral, o Javier Manterola, el ingeniero de Torres Blancas; como también los dos centenarios de 2024, Rafael de La-Hoz y José

PAISAJE TRAS LA DANA. Las terribles riadas en Valencia reclaman que abordemos la geografía y la historia de los lugares con medidas más necesarias que vistosas para no repetir la tragedia.

María García de Paredes, ayudaron a cambiar nuestro país para siempre.

Precisamente Ángela, la hija de García de Paredes, ha recibido junto a su socio Ignacio Pedrosa el Premio Nacional de Arquitectura, galardón postrero del curso. Y si las estructuras matemáticas y comunales del japonés Riken Yamamoto le hicieron valedor del Pritzker, también han descollado otras maneras de entender la arquitectura, como la empatía material de José Selgas y Lucía Cano o los agudos relatos modernos de Beatriz Colomina, españoles reconocidos con la medalla Arnold W. Brunner. Sin embargo, por encima de los nombres, semejante amplitud crítica da cuenta del auténtico sentido de las celebraciones, que tal vez no sea la nostalgia sino, como decíamos al principio, escribir una hoja de ruta ilusionante. ●

Museo Reina Sofía

Grada Kilomba. Opera to a Black Venus, 2024. Proyección monocanal con un canal de sonido. Cortesía de la artista

Grada Kilomba

Opera to a Black Venus. ¿Qué nos diría mañana el fondo del océano si hoy se vaciara de agua?

Hasta el 31 de marzo de 2025

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

De Calderón a la Guerra Civil, un escenario total de España

De principio a fin, Calderón. Un paseo por el Madrid de Valle-Inclán o la Barcelona de 1939 de Carmen Laforet. De la estepa rusa a un pueblo en La Mancha. Los oscuros años de la Guerra Civil española. Los cruentos crímenes de la década de los 90... Este fue el año en que volvieron los fantasmas a los teatros, las risas y la Historia sobre las tablas, de la mano de directores como Iñaki Rikarte, Eduardo Vasco, Beatriz Jaén, Andrés Lima, Pilar Massa, Pablo Remón y María Velasco.

SERGIO PARRA

1. EL MONSTRUO DE LOS JARDINES. IÑAKI RIKARTE. TEATRO DE LA COMEDIA. Estrenada en abril y representada por primera vez por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, esta versión de la obra de Calderón dirigida por Iñaki Rikarte, clara demostración de cómo adaptar un clásico del Siglo de Oro al tiempo presente, deslumbró a propios y extraños. Escrita en 1661, como parte de su serie de comedias mitológicas, en ella el dramaturgo barroco evocaba el mito de Aquiles en Sciros, convertido aquí en una especie de Segismundo (Pascual Laborda), un adolescente que salía de la cueva donde su madre lo había recluso quince años para evitar la profecía de su muerte. Toda una fiesta de la palabra y los sentidos, gracias a la fantástica escenografía de Mónica Boromello que dota a la pieza de un gran dinamismo, donde Calderón nos lleva a reflexionar sobre la belleza, el amor, el libre albedrío, el eterno debate entre realidad y apariencia o lo inútil de las guerras.

JAVIER NAVAL

2. LUCES DE BOHEMIA. EDUARDO VASCO. TEATRO ESPAÑOL. Eduardo Vasco se estrenó como director del coliseo madrileño con la obra de Valle-Inclán, que era una cuenta pendiente del Teatro Español. Con una magistral puesta en escena y un elenco liderado magníficamente por Ginés García Millán en el papel de Max Estrella y Antonio Molero como su inseparable amigo, Don Latino de Hispalis, recorrimos la última noche de su protagonista por las calles y tabernas del Madrid brillante, hambriento y esperpéntico de principios de siglo XX.

3. NADA. BEATRIZ JAÉN. TEATRO MARÍA GUERRERO. Tras el éxito de *Breve historia del ferrocarril español* el dúo formado por Beatriz Jaén (dirección) y Joan Yago (dramaturgia) se han vuelto a unir para representar, por primera vez en el teatro, la obra insignia de Carmen Laforet. Un viaje iniciático por la Barcelona de 1939, en la que las heridas y la violencia de la posguerra causaban estragos en el corazón de una de las familias de la calle Aribau. Entre personajes y muebles, la joven Andrea, una fantástica Júlia Roch, da voz a esta obra de 3 horas.

BARBARA SÁNCHEZ PALOMERO

VANESSA RABADE

4. ES PELIGROSO ASOMARSE AL EXTERIOR. PILAR MASSA. TEATRO ESPAÑOL. Fue en 1942 cuando Enrique Jardiel Poncela escribió y estrenó esta hilarante comedia sentimental sobre una joven (Lucía Quintana) que se enamoraba de tres hombres distintos en un corto espacio de tiempo. Una reflexión sobre el amor que no se había vuelto a representar hasta que la directora Pilar Massa la llevó a escena en enero de este mismo año con una fiel revisión del texto interpretada por un elenco de hasta catorce actores.

RODRIGO MINGUEZ

6. 1936. ANDRÉS LIMA. TEATRO VALLE-INCLÁN. La Guerra Civil contada en el teatro como nunca antes. Así es la proeza que dirige Andrés Lima apoyado sobre los dramaturgos Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga. Un *tour de force* de más de cuatro horas donde se condensan los tres años que duró el conflicto bélico, interpretado por los actores de sus dos anteriores *Shocks*: Antonio Durán, Alba Flores, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa, a quienes se ha unido en esta ocasión Blanca Portillo.

7. VANIA X VANIA. PABLO REMÓN. NAVES DEL ESPAÑOL. Por si un solo *Tío Vania* nos sabía a poco —ahí es nada—, Remón se aventuró a otorgarnos una doble pieza, pilotada por un grandioso Javier Cámara, que nos contaba la misma historia por partida doble. De la estepa rusa del XIX a la España rural del XXI este experimento escénico sobre la derrora existencial nos mostraba dos aproximaciones distintas a la obra de Antón Chéjov que nos dejaron, incluso, con ganas de más. Un trepidante *zapping* entre dos mundos que combustionaron maravillosamente.

VANESSA RABADE

SERGIO PARRA

8. LOS AMIGOS DE ELLOS DOS. DANIEL VERONESE. NAVES DEL ESPAÑOL. Malena Alterio y David Lorente protagonizaron esta comedia sobre una pareja que, como cada jueves, espera en un restaurante la llegada de dos amigos que, por primera vez, se presentan tarde. Dirigida y escrita por Daniel Veronese, el director argentino planteaba, a partir de aquella espera, una escena cotidiana y a *priori* simple, algunas cuestiones más profundas, como lo que pretendemos de los demás y el espacio que ocupamos en la sociedad.

5. FERIANTES. IZASKUN FERNÁNDEZ Y JULIÁN SÁENZ-LÓPEZ. TEATRO MARÍA GUERRERO. A principios de año, en enero, Fernández y Sáenz-López montaron su propia feria en el Teatro María Guerrero con esta obra, escrita a partir de entrevistas a feriantes y protagonizada por Alejandro López, el propio Sáenz-López y Diego Solloa. Un homenaje a la feria y a las barracas, a la magia, la diversión y la ilusión que estos parques representan, que les sirvió para realizar también un recorrido por la historia de nuestro país.

LIZ SORIA

9. PRIMERA SANGRE. MARÍA VELASCO. TEATRO VALLE-INCLÁN. Inspirada en el caso real de una menor desaparecida y asesinada en 1991 con 6 años, María Velasco obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática por esta obra que evocaba a todos los fantasmas de las jóvenes muertas en la década de los 90 y a todas esas otras niñas que crecieron y se educaron en el miedo. Protagonizada por las maravillosas Valèria Sorolla y María Cerezueta, *Primera sangre* se deslizaba entre la crudeza y la ternura, la nostalgia y la realidad.

LIZ SORIA

PABLO LORENTE

10. EL ALCALDE DE ZALAMEA. JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS. TEATROS DEL CANAL. Con esta obra inaugural del Festival Clásicos en Alcalá Alonso de Santos revivió las palabras de Calderón en una nueva versión de la historia de Pedro Crespo. Interpretada por Arturo Querejeta como el alcalde de Zalamea y Daniel Albaladejo en el papel de Lope de Figueroa, el aclamado director llevó a escena, con notable resultado, esta historia trágica sobre el honor y la justicia que abordaba temas como el abuso de poder, los derechos humanos o la dignidad.

Añoranza del pasado

Liz Perales

SERGIO PARRA

CALDERÓN DE LA BARCA. Iñaki Rikarte dirigió y adaptó *El monstruo de los jardines*, comedia mitológica del gran autor del Siglo de Oro, con doce actores en escena.

SI EL AÑO PASADO FUE ABUNDANTE en monólogos, en este 2024 se ha visto lo contrario: obras de generosos repartos como no se recordaban, clásicas o del repertorio universal, lo que ha dado ocasión a apreciar la cantera de actores que tenemos. En detrimento de los nuevos lenguajes escénicos y de los autores actuales, a los que tanta atención se les ha venido prestando en los años de esplendor posmoderno.

Hay razones que explican esta deriva de los teatros madrileños hacia el repertorio. Este año los espacios autonómicos y municipales cambiaron a sus directores. Las líneas artísticas de las salas del ayuntamiento fueron redibujadas por Marta Rivera, concejala de Cultura del PP, que decretó que cada una se dedique a un periodo de la historia teatral. El Teatro Español se dividió en tres y donde había un solo director, hay tres y medio: Eduardo Vasco al frente del Español para abordar el siglo XX; Luis Luque en la Nave 10 dedicada a la autoría contemporánea; y la pareja María Pagés-El Arbi El Harti al frente del nuevo Centro Danza Matadero.

Las riendas del otro gran teatro municipal madrileño, el Fernán Gómez, las lleva Juan Carlos

Pérez de la Fuente con la encomienda de escenificar textos del siglo XIX. Abrió con la producción invitada *Cigarreras*, adaptación de *La Tribuna* de Emilia Pardo Bazán, e hizo una notable lectura dramatizada de *Don Juan Tenorio* en Todos los Santos, como manda la tradición.

La gran apuesta de Vasco en el Español ha sido Valle-Inclán. *Luces de bohemia* escenificó el esperpento en un tono castizo y paródico, con una soberbia armada de 25 intérpretes. Natalia Menéndez, antecesora de Vasco, también programó obras de gran formato: el divertido Jardiel *Es peligroso asomarse al exterior*, que rescató Pilar Massa con catorce cómicos, o *Vania x Vania*, dos lecturas del título de Chejov con adaptación y dirección de Pablo Remón.

En los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, en manos del gestor Ruperto Merino, también se han apuntado a rescatar tradición más Hispanidad. Alonso de Santos dirigió *El alcalde de Zalamea*, en una puesta escena canónica con catorce fabulosos intérpretes.

Muchos son los competidores que le han salido a la Compañía Nacional de Teatro Clásico,

que nos sorprendió con *El monstruo de los jardines*, de Calderón. La relectura de Iñaki Rikarte tiene aportaciones dramáticas imaginativas para esta enrevesada comedia mitológica de Calderón. Sin duda, una de las mejores producciones del legado de Lluís Homar, que cesa como director de la CNTC a finales de año.

ES CIERTO QUE LOS TEATROS PÚBLICOS se habían olvidado del repertorio para entregarse a la creación contemporánea, arriesgándose con obras simplonas e inconsistentes. A este criterio se amarró el Centro Dramático Nacional (CDN) que dirige Alfredo Sanzol, y ahí sigue, ahora con más razón que nunca. Pero es irónico que una de sus obras mejor recibidas, *Nada*, sea la adaptación de la novela que descubrió a la escritora Carmen Laforet en 1944. También generó expectativas *1936*, cuatro horas y media sobre la Guerra Civil, dirigida por Andrés Lima, con textos de varios autores que, lejos de ofrecer una lectura imparcial, vuelve a la mitificación del periodo republicano y al frentismo de buenos y malos.

En cambio, hemos visto pocos textos actuales: la comedia de Daniel Veronese y Matías de Federico *Los amigos de ellos dos*; *Primera sangre* de María Velasco; *Camino largo de vuelta a casa*, de Iñigo Guardamino; y *La gramática*, de Ernesto Caballero. ●

**LOS CAMBIOS EN
LOS DIRECTORES
DE LOS TEATROS
MADRILEÑOS HAN
PRODUCIDO UNA
DERIVA HACIA
EL REPERTORIO**

27 DIC – 4 ENE

Teatro de
La Abadía

El mundo está roto pero se puede caminar

Texto:

Harkaitz Cano

Dirección:

Fernando Bernués

Reparto:

Iratxe García Uriz

Txori García Uriz

Leire Ruiz

Producción: **Inextremis Teatro**

Para todos los públicos. Tarifa especial Navidad 12€

Maestros resistentes, voces con fulgor

Calixto Bieito firmó una magnífica escenificación en el Teatro Real del *Lear* de Aribert Reinman, que –maldita casualidad– nos dejó este año. Zubin Mehta, casi nonagenario, se puso al frente de la Filarmónica de Múnich para derrochar, aun sentado, un lirismo efusivo. Gozamos también del *savoir faire* de Kirill Petrenko y Daniele Gatti. El compositor Alberto Carretero nos encandiló con la ópera *La bella Susona* y la versión de Sagi de *La del manojó de rosas* volvió a admirarnos.

JAVIER DEL REAL

1. LEAR. CALIXTO BIEITO. TEATRO REAL. Una de las grandes novedades de la temporada del Teatro Real fue el estreno en nuestro país –si nadie lo desmiente–, de esta ópera de Aribert Reimann, que se pudo disfrutar a través de una muy cuidada, vehemente, metafórica y desoladora interpretación a cargo de una excelente compañía y de la mano escénica, afortunada en esta ocasión, de Calixto Bieito. La escritura vocal y orquestal es singularmente difícil en un discurso que exige abundantes saltos interválicos, recitados, melismas, pasajes hablados (por parte del personaje del Bufón sobre todo), largas melopeas y una escritura contrapuntística extremadamente complicada. Gran reparto el que la defendió en Madrid. El papel estelar fue cantado por un experto y veterano barítono, el danés Bo Skovhus, buen fraseador y acostumbrado a este tipo de retos. La dirección musical de Ashel Frisch fue magnífica por su detallismo.

2. ZUBIN MEHTA. FILARMÓNICA DE MÚNICH. AUDITORIO NACIONAL/PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. El maestro parsí, que ha cumplido ya los 88 y que, tras sortear un cáncer, aún nos pudo mostrar, sentado, eso sí, y

WILFRIED HOESLI

con ya económicos movimientos de batuta, las calidades de su entendimiento de la música en dos magníficas sesiones brahmsonianas con las *Sinfonías 2 y 4* y los dos *Conciertos para piano* con Yefim Bronfman. Con gesto parco y batuta fustigante, supo encauzar por caminos ortodoxos un discurso caluroso, bien armado, de un lirismo embaucador y efusivo.

MONIKA RITTESHAUS

3. KIRILL PETRENKO. JOVEN ORQUESTA MAHLER. FESTIVAL DE GRANADA. El menudo director ruso se ha hecho un sitio en Occidente. Su gesto suave y efusivo ha imantado a la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la que ha mostrado desde que tomó sus riendas una gran habilidad para desentrañar complejas polifonías y dar forma a pentagramas enrevesados. Buen éxito tuvo su paso por Bayreuth con la *Tetralogía*. Y lo ha tenido su presencia en nuestro país al frente de la Joven Orquesta Mahler con la *Sinfonía n.º 5* de Bruckner que dirigió en el Festival de Granada.

4. QUERIDO MAESTRO. CORRESPONDENCIA (1893-1973). PAU CASALS. ACANTILADO. Un libro muy valioso en el que se reúnen nada menos que 401 cartas del gran chelista y compositor, que da constancia de sus conexiones con célebres figuras como Fauré, Falla, Bartók, Schoenberg,

LIBRARY OF CONGRESS

Furtwängler, Enesco, Menuhin, Thomas Mann, el presidente Kennedy... Un compendio recogido y analizado, con puntuales notas, por Anna Dalmau y Anna Mora. Un relato muy rico; una imagen de la música y de la vida de todo un siglo. Libro imprescindible.

5. LA BELLA SUSONA. ALBERTO CARRETERO. TEATRO DE LA MAESTRANZA. Esta ópera, estrenada hace unos meses en el Teatro de la Maestranza, es una obra llena de hallazgos

GUILLERMO MENDO

que da forma a la antigua leyenda de una judía que traicionó a su padre por amor a un caballero cristiano. La música nos atrapa. Es la propia de un orfebre de los sonidos, conocedor de los timbres y de los colores. La obra llegó a la final de los Premios Opera World de Londres que ganaría el desaparecido Peter Eotvos. Gran aportación, pues, a la ópera contemporánea española.

ELENA DEL REAL

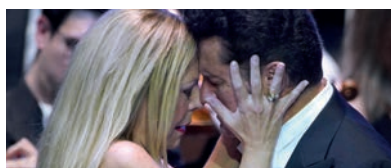
6. LA DEL MANOJO DE ROSAS. PABLO SOROZÁBAL. TEATRO DE LA ZARZUELA. En esta sempiterna puesta en escena de Emilio Sagi de la obra de Pablo Sorozábal todo sigue funcionando de maravilla, engrasado, sincronizado y medido, con aire de comedia musical. Resultan especialmente brillantes los bailables (con el sello de Goyo Montero). Son bienvenidas las libertades escénicas, poco representativas de la época. En la reposición destacaron las voces de Vanesa Goicoechea y Manel Esteve, que estuvieron a las órdenes de la batuta de Alondra de la Parra.

7. DANIELE GATTI. FILARMÓNICA DE VIENA. AUDITORIO NACIONAL. En esta nueva visita de la falange vienesa a las temporadas de Ibermúsica destacamos, aparte la suntuosa y refinada sonoridad del conjunto, el aplomo, la sobriedad, el buen criterio sobre el podio de su director, con

ANNE DOKTER

quien colabora desde hace años. Daniele Gatti es maestro solvente, que nos ofreció una bien pensada y expuesta *Sinfonía nº 10* de Shostakóvich. La claridad de la batuta tuvo excelente respuesta orquestal. De nuevo imprimió su sello personal tan auténtico.

JAVIER DEL REAL

8. SONDRA RADVANOVSKY Y PIOTR BEZGALA. RECITAL. Es pareja de cantantes, ya talluditos, que se ha paseado por distintas plazas españolas (Teatro Real, Teatro de la Maestranza, Liceu) ofreciendo variados recitales en los que la música de Puccini, a los cien años de su muerte, ha estado muy presente. El timbre dorado y refulgente de la soprano, una lírico-*spinto* en plenitud, y el tan prieto y homogéneo del tenor, siempre de ortodoxa emisión, han resplandecido con fulgor ante nuestros públicos. Una gira muy provechosa.

SERGI PANIZO

9. LADY MACBETH DE MTSENK. SHOSTAKÓVICH. LICEU. El coliseo de la Rambla de Barcelona celebró el 25 aniversario de su reapertura tras el incendio con esta ópera de Shostakóvich, Àlex Ollé, siempre buscando traspasar barreras, llenó el escenario de una capa de agua para resaltar el emponzoñamiento de la naturaleza humana en su lucha por el poder. En el foso se movió como pez en el agua Josep Pons, incisivo y contundente a un tiempo. Virulencia sin descuidar lo lírico. Justo lo que necesita esta partitura. Brilló, en lo vocal, Sara Kuwiak, sensible y sobria.

10. DÚOS CON PIANO. JESÚS TORRES. IBS CLASSICAL. En plena madurez creativa, el compositor aragonés nos brindó un disco en el que agavilló seis composiciones destinadas a distintos dúos con piano. Interpretados estos magníficamente por Alberto Rosado. Torres da muestra de rigor estructural y una libertad expresiva tremenda en lo que atañe a timbres, melodías y ritmos. *Fantasia* nos sumerge en el expresionismo. *Accentus* es un sugerente diálogo. Muy paisajística la *Sonata para flauta*. *Variaciones con chelo*, por su parte, nos arrima al dodecafonismo.

Óperas contemporáneas a quemarropa

Arturo Reverter

POR EMPEZAR ESTE BALANCE con lo nuevo o lo raro, lo actual y lo sorprendente, debemos mencionar algunas novedades operísticas de signo camerístico. Se sigue representando, por ejemplo, la notable y bien construida ópera *Lazarillo* del prolífico David del Puerto sobre libreto de Martín Llade; junto a otro fruto del mismo compositor, *A solas con Marilyn*, dentro de un pequeño ciclo organizado por la Comunidad de Madrid. Nueva asimismo fue *La bella Susona* de Alberto Carretero, estrenada en el Teatro de la

Maestranza. Excelente y onírico tratamiento de una leyenda. Hay que aludir también a la curiosa *Dominilla* del brasileño João Guilherme Ripper en la Fundación March, donde se representó también una magnífica versión de *Pierrot Lunaire* de Schoenberg (conmemoramos el 150 aniversario de su nacimiento); gran trabajo de la soprano Sonia de Munck.

Ópera contemporánea también la abordada por el Teatro Real con sendas magníficas producciones de *Lear* de Aribert Reimann en un gran montaje de Calixto Bieito, y de *La pasajera* de Weinberg, con dirección escénica de David Pountney. Netrebko, Flórez, Radvanovsky, Beczala, Grigorian engalanaron con sus voces el capítulo de recitales del coliseo madrileño. En paralelo, el Liceu inauguraba su temporada 25 después del incendio con *Lady Macbeth de Mtsensk* de Shostakóvich en la visión escénica de Àlex

A SOLAS CON MARILYN. David del Puerto (compositor) y Alfonso Zurro (texto) retrataron la autodestrucción de la actriz para indagar sobre la generación de mitos.

RICARDO ESPINOSA / IBEAS

Ollé, siempre imaginativo (y discutible). La ópera no durmió tampoco el sueño de los justos en otros espacios y teatros: ABAO (con problemas económicos ahora), Palau Arts (muy variadas y jugosas propuestas), Campoamor, Cervantes, Villamarta... Siguieron adelante, inasequibles al desaliento, los más modestos Amigos de la Ópera de Vigo y de A Coruña.

NACIERON NUEVAS Y PROMETEDORAS voces en los Concursos de canto de Santiago o de Sevilla. O las apuntadas en el ya famoso Crescendo del Teatro Real. Cada vez son más los cantantes jóvenes que reclaman un sitio. A veces, pocas, lo encuentran precisamente en el teatro de la Plaza de Oriente. Sí son reclamadas por el Teatro de la Zarzuela

la y otros centros líricos mencionados. Y, en ciertos casos, por alguno de los muchos festivales, veraniegos o no, que ambientan nuestra geografía: San Sebastián, Santander, Granada, Peralada, Lugo (Bal y Gay)... En los más antiguos e importantes, de mayor presupuesto, han desfilado, como es costumbre, algunas de las mejores orquestas del mundo. Fue muy celebrada la presencia, junto a la Alhambra, de la Joven Orquesta Gustav Mahler al mando de Kirill Petrenko con la *Sinfonía nº 5* de Bruckner.

Aunque para orquestas hay que hablar también de la lustrosa temporada de Ibermúsica, en donde se lucieron formaciones como la Filarmónica de Múnich con Mehta, Filarmónica de Viena con Gatti o Tonhalle de Zúrich con Järvi. Y las nuestras, encabezadas por la Nacional con Afkham (con, también, la *Quinta* de Bruckner) y la RTVE a las órdenes de König. El Teatro de la Zarzuela agotó el papel con la nueva exhibición del conocido montaje de Sagi de *La del manojito de rosas* de Sorozábal. Un año también muy fértil en la publicación de libros de música: *El 'Réquiem' de Mozart* de Marín, la correspondencia de Casals, el Beethoven de Llade... Y en el cultivo de estupendas voces en el tradicional ciclo de Lied de la Zarzuela que llevaba Antonio Moral y que a partir de ahora, ignoramos la razón, dejará de hacerlo por decisión de la Dirección General del Inaem. ●

EL TEATRO REAL PRESENTÓ DOS MAGNÍFICAS PRODUCCIONES DEL LEAR DE ARIBERT REIMANN Y LA PASAJERA DE WEINBERG

Sinfónico 10 10, 11 y 12 de enero

Wolfgang Amadeus Mozart

Karol Szymanowski

Orquesta y Coro Nacionales de España

Coro de la Comunidad de Madrid

Simone Young *Directora*

Tomislav Muzek *Tenor*

Sinfónico 11 17, 18 y 19 de enero

Hector Berlioz

Piotr Ílich Chaikovski

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Thierry Fischer *Director*

Antoine Tamestit *Viola*

Sinfónico 12 24, 25 y 26 de enero

Brett Dean

Serguéi Rajmáninov

Orquesta Nacional de España

Jaime Martín *Director*

Jennifer France, Emma Bell *Sopranos*

Sinfónico 13 31 de enero, 1 y 2 de febrero

Felix Mendelssohn

Arnold Schönberg

Dmitri Shostakóvich

Orquesta y Coro Nacionales de España

Coro de la Comunidad de Madrid

David Afkham *Director*

Lars Woldt *Bajo / Narrador*

Sinfónico 14 7, 8 y 9 de febrero

Samuel Coleridge-Taylor

Serguéi Rajmáninov

Béla Bartók

Orquesta Nacional de España

Anja Bihlmaier *Directora*

Behzod Abduraimov *Piano*

Sinfónico 15 21, 22 y 23 de febrero

Manuel Martínez Burgos

Richard Strauss

Johannes Brahms

Orquesta Nacional de España

Joshua Weilerstein *Director*

Saioa Hernández *Soprano*

Sinfónico 16 7, 8 y 9 de marzo

Raquel García-Tomás

Serguéi Rajmáninov

Gustav Mahler

Orquesta Nacional de España

Cornelius Meister *Director*

Alexandra Dovgan *Piano*

Vera-Lotte Boecker *Soprano*

Sinfónico 17 21, 22 y 23 de marzo

Gabriela Ortiz

Robert Schumann

Ígor Stravinski

Orquesta Nacional de España

Alondra de la Parra *Directora*

Daniel Lozakovich *Violín*

Sinfónico 18 28, 29 y 30 de marzo

Matthias Pintscher

Felix Mendelssohn

Serguéi Rajmáninov

Orquesta Nacional de España

Matthias Pintscher *Director*

Augustin Hadelich *Violín*

Sinfónico 19 4, 5 y 6 de abril

Gustav Mahler

Orquesta Nacional de España

David Afkham *Director*

Sinfónico 20 11, 12 y 13 de abril

Maurice Ravel

Roberto Gerhard

Modest Músorgski

Orquesta Simfónica de Barcelona

i Nacional de Catalunya

Ludovic Morlot *Director*

Carolín Widmann *Violín*

Sinfónico 21 25, 26 y 27 de abril

James McMillan

Robert Schumann

Wolfgang Amadeus Mozart

Orquesta y Coro Nacionales de España

Coro de la Comunidad de Madrid

Pequeños Cantores de la ORCAM

Juanjo Mena *Director*

Steven Isserlis *Violonchelo*

Sinfónico 22 9, 10 y 11 de mayo

Franz Liszt

Pilar Jurado

Johannes Brahms

Orquesta y Coro Nacionales de España

Jordi Bernàcer *Director*

Piotr Beczala *Tenor*

Sinfónico 23 30, 31 de mayo y 1 de junio

Óscar Esplá

Frank Martin

Antonín Dvořák

Orquesta Nacional de España

Jordi Francés *Director*

Sinfónico 24 13, 14 y 15 de junio

Robert Schumann

Orquesta y Coro Nacionales de España

Pequeños Cantores de la ORCAM

David Afkham *Director*

CONSULTA LA PROGRAMACIÓN

ORQUESTA Y CORO
NACIONALES DE ESPAÑA
ocne.mcu.es

VENTA DE
ENTRADAS
entradasinaem.es

Muertos de amor por un arte ancestral

José María Velázquez-Gaztelu

EL AÑO 2024 ha sido prolífico en cuanto a los estrenos de espectáculos y a la creación de nuevas obras que han ido ocupando escenarios de prestigio, tanto fuera como dentro de nuestro país. De igual manera, la producción discográfica presenta un amplio muestrario, donde conviven los más variados criterios y las diferentes propuestas. Destaca aquí Carmen Linares y su disco-libro *40 años de flamenco*, una serie de directos conmemorando la efeméride, junto a invitados procedentes de distintos géneros musicales, como Serrat, Poveda, Luz Casal, Riqueni, Martirio, Arcángel y Silvia Pérez Cruz.

Se ha reeditado el *Concierto de Aranjuez* que grabó Paco de Lucía con la presencia del maestro Rodrigo en el Teatro Bulevar de Torrelodones, el 25 y 26 de abril de 1991, con la Orquesta de Cadaqués y bajo la dirección de Edmon Colomer. El compositor y guitarrista Juan Carlos Romero ha publicado *El que va conmigo y yo*, que, precedido de una frase de Carl Gustav Jung –“Quien mira hacia fuera, sueña; quien mira hacia dentro, despierta”–, da un paso más en la creación de un lenguaje abarcador y profundo, contando con la colaboración del prestigioso Trío Arbós. Y el joven guitarrista David de Arahal ha presentado su segundo álbum en solitario, *Callejón del arte*, una travesía a lo largo de varios estilos en los que en cada uno de ellos hay una historia, un retazo de su itinerario vital.

En relación con los espectáculos, 2024 ha sido especialmente fecundo. Empezamos por el bailar y coreógrafo Manuel Liñán, que, después del éxito de *¡Viva!*, estrenó el 13 de junio en Madrid, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, *Muerta de amor*. El Cultural

1. **MUERTA DE AMOR. MANUEL LIÑÁN**
2. **COMEDIA SIN TÍTULO. ÚRSULA LÓPEZ**
3. **PINEDA. BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA**
DIRECCIÓN: PATRICIA GUERRERO
4. **EL QUE VA CONMIGO Y YO**
JUAN CARLOS ROMERO
5. **CALLEJÓN DEL ARTE. DAVID DE ARAHAL**

DESEO Y FANTASÍA. El bailar y coreógrafo Manuel Liñán ha girado este año con *Muerta de amor*, estrenada en los Teatros del Canal.

ya se hizo eco de dicha obra, con unas declaraciones de Liñán en las que decía que la pieza se enmarcaba “dentro de varios conceptos relacionados con el amor”. “Lo que pretendo es no tener textura, sino que vuele en un espacio y exista como emoción, no como materia”, explicaba. Unánime la crítica y el público, el artista ha llevado a cabo una gira por coliseos de prestigio, como el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Mer-

cat de les Flors, Barakaldo Antzokia Teatro o Fira Mediterránea de Manresa.

Hubo también gran expectación ante la nueva propuesta de Israel Galván, más teniendo como título uno de los grandes mitos de la música, la ópera y la literatura, *Carmen*, que clausuró el 5 y 6 de octubre la Bienal de Sevilla en el Maestranza. En esa ocasión se hizo acompañar por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, las voces líricas de Nancy Fabiola Herrera, José Bros y Ángel Ódena, el canto y la guitarra de María Marín y el coro finlandés de gritones Mieskuoro Huutajat Oulu.

Marco Flores, 25 años de trayectoria brillante y con 17 espectáculos en su haber, después del triunfo de *Rayuela*, estrenó el 1 de noviembre en la Sala Roja de los Teatros del Canal *Tierra virgen*, “un espacio que nos permite una reinención de tradiciones, ritos, credos y festejos”. El 3 de agosto y en los Jardines del Generalife de Granada, se estrenó *Pineda*, una obra basada en el personaje creado por García Lorca, dirigida y protagonizada por Patricia Guerrero con el Ballet Flamenco de Andalucía y la colaboración especial de Alfonso Losa.

DESPUÉS DEL *Maleficio de la mariposa*, Úrsula López ha puesto en escena *Comedia sin título*, que se vio por vez primera el 6 de marzo en el Teatro Villamarta, dentro de la programación del Festival de Jerez. “En tierra hostil, bajo el dominio de los mismos que asesinaron al poeta, la obra de García Lorca sobrevivió, entre otras cosas, debido a los flamencos, sus cantes y bailes”, contaba la directora. Una recreación sonora y dancística de Gabriela Ortega, Escudero, Antonio Ruiz Soler, Gades o Mario Maya. ●

¡Regala música esta Navidad!

Regala^(te) un abono para tres grandes conciertos en el Auditorio Nacional de Música.

Consíguelo desde 75€ en:
52ciclo@uam.es
91 497 4978
csipm.koobin.es

Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música

Auditorio Nacional 2024-2025

UAM Universidad Autónoma de Madrid

52

Hazte con tu abono, accede a toda nuestra programación o compra entradas sueltas escaneando el QR

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Anna Fedorova piano
Pablo González director

MÚSICA POR LA PAZ

Homenaje al Prof. Tomás y Valiente

28 FEBRERO

VIERNES, 19:30H

Sala Sinfónica
Auditorio Nacional de Música

23 MAYO

VIERNES, 19:30H

Sala Sinfónica
Auditorio Nacional de Música

ORQUESTA REINO DE ARAGÓN
Ricardo Casero director
Maite Alberola soprano
Javier Tomé tenor
Ángel Òdena barítono

OPERA PER TUTTI!

Grandes coros y arias de ópera

ESTRELLAS DE BUENA VISTA Y MÁS

EL SON CUBANO

Con integrantes originales de Buena Vista Social Club

25 JUNIO

MIÉRCOLES, 19:30H

Sala Sinfónica
Auditorio Nacional de Música

UAM

Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Cultura

FUAM

Fundación Universidad Autónoma de Madrid

Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música

UAM

Colabora:

Patrocinador:

FUNDACION ACS

Información y abonos en:

Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM-UAM)
E-mail: 52ciclo@uam.es
Tfno: 91 497 4978

Gimientos para un futuro más sólido y diverso

Elna Matamoros

HA SIDO 2024 un año de nuevos retos y miradas al futuro. Cristalizó el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que dirige Jesús Carmona con una clara y celebrada apuesta por la diversidad de un repertorio que engloba la riqueza del flamenco, la danza tradicional y el clásico español; se ha consolidado además la compañía de Lucía Lacarra, con actuaciones en el Festival de Granada o el Gran Teatre del Liceu; y algunas de las más célebres piezas históricas de Nacho Duato –*Jardí Tancat*, *Duende* o *Na Floresta*– han vuelto a los escenarios españoles tras la presentación el pasado junio en Alicante de la recién fundada CDND (Compañía de Danza Nacho Duato), que da voz a los jóvenes bailarines que terminan de formarse en su Academia.

En octubre vio la luz el Centro Coreográfico La Normal en Córdoba, ciudad natal del coreógrafo Antonio Ruz, que se coloca a la cabeza de un prometedor proyecto destinado a propiciar la formación, creación e investigación. Ruz también presentó este año *Solaz* para celebrar el Día Internacional de la Danza en la plaza Matadero de Madrid y su versión del *Requiem de Mozart*, invitado por la compañía alemana Tanz Kassel. Se anunció, por otra parte, el nombramiento como próximo director del Ballet del Teatro Estatal de Hannover de Goyo Montero, quien se despide del Ballet de Nuremberg tras más de quince años en los que ha consolidado la imagen y el repertorio de la agrupación. En las compañías nacionales, Rubén Olmo ha renovado al frente del Ballet Nacional de España para los próximos tres años y Muriel Romero sustituye a Joaquín de Luz en la dirección de la Compañía Nacional de Danza.

Recientemente se presentó el Centro Dan-

TOTENTANZ-MORGEN IST DIE FRAGE. La espectacular pieza de La Veronal, un prodigio de sombras y siluetas.

za Matadero, un espacio con fuerte apoyo del Ayuntamiento de Madrid gestionado por María Pagés que quiere dar cabida tanto al flamenco como a la danza española, la clásica y la contemporánea. Veremos cómo evoluciona el proyecto el próximo año.

EL QUE NO DEJA DE EVOLUCIONAR, y de maravillarnos, es Marcos Morau al frente de La Veronal: espectacular su pieza *Totentanz-Morgen ist die Frage*. Pero más allá de la danza puramente escénica, han visto la luz publicaciones merecedoras de ocupar un sitio en nuestra librería. Un nuevo ejemplar de la colección *Cuadernos de creación* del Museo de la Universidad de Navarra (MUN) da voz a los coreógrafos Iratxe Ansa & Igor Bavovich, siempre abiertos a la experimentación; *CreAcción*, con texto de Leonardo Santos, desvela su proceso coreográfico durante una residencia de creación en el

MUN en la que invitaron para su gestación a un grupo de personas ajenas a la danza que incorporaron su visión independiente. No es menos interesante bucear en *El silencio de la danza. Memoria viva del Ballet del Liceo*, un libro que rescita la historia del que fuera ballet estable del coliseo barcelonés entre 1957 y 1988. Seguramente en sus páginas no estarán todos los que fueron, pero sí es destacable el empeño de la Asociación LiceXballet, que reúne a gran parte de sus históricos integrantes, en recuperar la memoria de sus éxitos y, sobre todo, la figura del gran Juan Magriñá.

Este año despedimos a Victoria Eugenia 'Bety' (exdirectora del BNE), Judit Jamison (exdirectora de Alvin Ailey American Dance Center), Michaela DePrince (bailarina nacida durante la guerra civil de Sierra Leona, entregada a causas humanitarias y a la presencia de artistas negros en el ballet) o

la estrella del Ballet Mariinsky, Vladimir Shklyarov, que, según se ha dicho, cayó por el balcón de su vivienda en San Petersburgo cuando salió a fumar. ●

1. **TOTENTANZ - MORGEN IST DIE FRAGE.** MARCOS MORAU Y LA VERONAL. MUSEO REINA SOFÍA
2. **RECITAL.** FARRUQUITO. TEATRO DE LA MAESTRANZA
3. **EL LAGO DE LOS CISNES.** BALLET DE SAN FRANCISCO. TEATRO REAL
4. **SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO.** BALLET DE DORTMUND. TEATRE DEL LICEU
5. **EXIT ABOVE.** ANNA TERESA DE KEERSMAEKER Y COMPAÑÍA ROSAS. TEATROS DEL CANAL

LOS MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE VIENA TIENEN UNA DOBLE CITA EN MADRID ESTA NAVIDAD.

Johann Strauss Ensemble der Wiener Symphoniker
ofrece el **5 DE ENERO** en el Auditorio Nacional

Barockensemble der Wiener Symphoniker
debuta en el Teatro Monumental el
21 DE DICIEMBRE

con el
**CONCIERTO
BARROCO DE
NAVIDAD**

INTÉRPRETES

Christiam Birnbaum, director
**Barockensemble
der
Wiener Symphoniker**

PROGRAMA

1.- Vivaldi (1678-1741)

Concierto para 2 trompetas en Do mayor, Op.46, RV 537

Solistas

Andreas Gruber, trompeta
(trompeta principal de la Orquesta Sinfónica de Viena)

Heinrich Bruckner, trompeta
(asistente a Trompeta Principal de la Orquesta)

2.- Francesco Manfredini (1684-1762)

Concerto Grosso en Do mayor, Op.3 No.12,
"Pastorale per il Santissimo Natale"

3.- Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto de Brandeburgo No.4 en Sol mayor, BWV 1049

Solistas

Willy Büchler, violín
(Concertino de la Orquesta Sinfónica de Viena)

Stefan Tomaschitz, flauta
(primera Flauta de la Orquesta Sinfónica de Viena)

Theresia Prinz, flauta
(asistente a Flauta Principal de la Orquesta)

Pausa

4.- Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto Grosso en Sol menor, Op.6, No.8

5.- Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Música para los Reales Fuegos de Artificio
Feuerwerksmusik HWV 351

Duración 100' con intermedio

**ENTRADAS
desde 12€**

M

maelicum

conciertos
.com

el vibrante
**CONCIERTO
DE AÑO NUEVO
DE VIENA**

INTÉRPRETES

Kirill Maximov, director
**Johann Strauss Ensemble
der
Wiener Symphoniker**

PROGRAMA

1.- **Johann Strauss, hijo (1825-1899)**
Obertura de la opereta «Una noche en Venecia»

2.- Joseph Lanner (1801-1843)

Hans Jörgel-Polka Op.194

3.- Johann Strauss, hijo (1825-1899)

Polka del Champán Op.211
Donde crecen los limones, Vals Op.364
Annen-Polka Op.117

4.- Josef Strauss (1827-1870)

Golondrinas de Austria, Vals Op.164

5.- Johann Strauss, hijo (1825-1899)

Sangre ligera, Polka rápida Op.319

Pausa

6.- Johann Strauss, hijo (1825-1899)

Voces de Primavera, vals Op.410

7.- Johann Strauss, padre (1804-1849) y Josef Strauss (1827-1870)

Pizzicato-Polka

8.- Josef Strauss (1827-1870)

La libélula, Polka Mazurca Op.204

9.- Johann Strauss, hijo (1825-1899)

Tren de placer, Polka rápida Op.281
En el Krapfenwald'l, Polka francesa Op.336
Tritsch-Tratsch-Polka Op.214
En el hermoso Danubio azul, Vals Op.314

Bises

10.- Johann Strauss, hijo (1825-1899)

Perpetuum Mobile, Op.257

11.- Johann Strauss, padre (1804-1849)

Marcha Radetzky

Duración 85' con intermedio

**ENTRADAS
desde 29€**

COMPRA TUS ENTRADAS EN www.maelicumconciertos.com

Primer premio para la leyenda de Los Planetas

Segundo premio, la película con la que Isaki Lacuesta se ha adentrado en el núcleo de la banda granadina, se impone en un año en el que el cine español ha roto las costuras del *biopic* musical, gracias también a *La estrella azul* y *La guitarra flamenca de Yeraí Cortés*. La agrídulce comedia *Volveréis*, de Jonás Trueba, y el estilizado drama *La habitación de al lado*, de Pedro Almodóvar –sobre una muerte digna que también aborda *Los destellos*–, completan el podio.

1. SEGUNDO PREMIO. ISAKI LACUESTA. El cine español tenía una cuenta pendiente con el indie y, por fin, la ha saldado. *Segundo premio*, que ganó la Biznaga de Oro en Málaga y representa a España en los Oscar, aborda la leyenda de la seminal banda granadina Los Planetas. Isaki Lacuesta (Gerona, 1975), que heredó el proyecto de un Jonás Trueba a la fuga y que tuvo que rodarlo en remoto por una tragedia personal, aborda ese momento clave en el que toda formación se debate entre la búsqueda del éxito y el miedo al fracaso. El resultado fue uno de los mejores discos del rock nacional, *Una semana en el motor de un autobús*, cuya producción estuvo marcada por la compleja relación entre Jota (Daniel Ibañez) y Florent (Cristalino), y por la adicción a las drogas de este último. Lacuesta apuesta por una narración caleidoscópica con varios puntos de vista, por actores no profesionales y por una sugerente poesía visual para introducirnos en los paraísos artificiales de un grupo legendario.

2. VOLVERÉIS. JONÁS TRUEBA. Ale (Itsaso Arana) y Alex (Vito Sanz) se separan tras más de una década de relación y van a montar una fiesta para celebrarlo. Una y otro se dedican a comunicarle sus planes a todos sus allegados, siempre con las mismas palabras: “estamos bien”, “es bonito”, “queremos compartir el momento”, “es una boda, pero al revés”... Trueba (Madrid, 1981) presenta una oda a la repetición que no se atiene a manidas reglas de guion ni montaje, con un gozoso sentido lúdico y una pasmosa naturalidad. Su mejor película.

3. LA HABITACIÓN DE AL LADO. PEDRO ALMODÓVAR. En su primer filme con fondo hollywoodense, Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949) plantea la historia de dos mujeres que se enfrentan a la muerte con la dignidad y la determinación de quererse rodeadas de belleza, con Julianne Moore y Tilda Swinton imantadas completamente

a sus personajes. Una película de fantasmas tan hermosa de ver como de sentir, tan luminosa como devastadora. Frente a sus imágenes, quedarse en la superficie narrativa es tanto como quitarle al cine todo su potencial expresivo.

4. SALVE MARÍA. MAR COLL. El filme de Mar Coll (Barcelona, 1981), entre el *thriller* hitchcockiano y el *bodyhorror*, plantea la experiencia de una mujer para la que su bebé es un extraño que le succiona dolorosamente el pecho y al que fantasea con asesinar. Pero reducir *Salve María* a un mero relato sobre la maternidad no sería justo, ya que la directora proyecta al espectador hacia esos recovecos monstruosos (pero, sobre todo, humanos) a los que preferimos no mirar. La eficaz puesta en escena utiliza con astucia la simbología asociada al mal.

5. LOS DESTELLOS. PILAR PALOMERO. La contención con la que Palomero (Zaragoza, 1980) enfrenta una historia que corría el riesgo de abrazar las formas del melodrama desatado solo puede ser recibida con agradecimiento. Eso no significa que no haya emoción en *Los destellos*, donde vemos cómo Isabel (Patricia López Arnaiz) se ve impelida a cuidar de su ex pareja, enfermo terminal, cuando se lo pide la hija de ambos. Una vindicación del *carpe diem* de tiempo reposado que asume la inevitabilidad de la muerte como parte última de la existencia.

6. EN LA ALCOBA DEL SULTÁN. JAVIER REBOLLO. El regreso de Rebollo (Madrid, 1969) 12 años después de *El muerto y ser feliz* nos ha deparado uno de los homenajes más carismáticos del año al propio arte del cine. El filme cuenta la peripecia real de Gabriel Veyre (Félix Moati), operador de cámara de los hermanos Lumière, que se embarcó a principios del XX en una aventura por Marruecos para mostrar los secretos del cinematógrafo al sultán. Una extravagancia exquisita que recupera para la gran pantalla a Pilar López de Ayala.

7. LA ESTRELLA AZUL. JAVIER MACIPE. Esta es la historia del viaje que emprendió el quijotesco *rocker* zaragozano Mauricio Aznar por Latinoamérica para empaparse de su folclore y alejarse de los vicios que habían provocado la disolución de su banda Más birras. El debutante Javier Macipe (Zaragoza, 1987) entrega un filme difícil de olvidar, gracias al cariño con el que retrata al personaje, a las arriesgadas apuestas formales —que funcionan como un tiro— y al impecable apartado musical. Y por Pepe Lorente, magnífico protagonista.

8. POR DONDE PASA EL SILENCIO. SANDRA ROMERO. El primer largo de Sandra Romero (Écija, 1993) huele a pueblo, a cerveza y hachís, incluso a cirio. Todo resulta auténtico en el regreso a casa por Semana Santa de Antonio, que tendrá que lidiar con el deterioro físico y mental de su hermano mellizo, aquejado de terribles dolores por culpa de una espalda deformada desde el nacimiento. Apostando por el realismo de corte sensible, actuaciones naturalistas y una puesta en escena muy física, Romero levanta una sensacional terapia familiar.

9. LA GUITARRA FLAMENCA DE YERAI CORTÉS. ANTÓN ÁLVAREZ. El artista anteriormente conocido como C. Tangana (Madrid, 1990) se ha lanzado al cine con un documental en el que aborda la historia familiar del joven y talentoso guitarrista flamenco Yeraí Cortés. Demostrando gran sensibilidad estética y narrativa, Álvarez desvela el secreto oculto del clan, en un filme que combina las emocionantes confesiones a cámara con actuaciones musicales que vuelan hacia la abstracción y el lirismo. Un vivaz y honesto viaje a la intimidad más dolorosa.

10. MARCO. AITOR ARREGI Y JON GARAÑO. Arregi (Oñate, 1977) y Garaño (Ergobia, 1974) ofrecen su particular acercamiento al enigma Enric Marco, el hombre que falseó su biografía para hacerse pasar por un superviviente de los campos de concentración. El filme se plantea como un retorcido juego de espejos ficción-realidad en el que destaca la absoluta entrega de un animal de la interpretación como Eduard Fernández que, evidentemente fascinado con el misterioso personaje al que incorpora, entrega un trabajo descomunal.

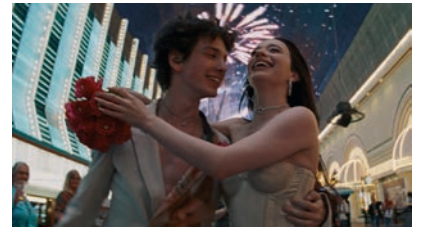
Alice Rohrwacher aúpa al cine italiano

La directora triunfa con *La quimera* en un año marcado por hondos dramas de personaje de veteranos cineastas.

1. LA QUIMERA. ALICE ROHRWACHER. Alice Rohrwacher (Fiesole, 1980) vuelve a alinearse con la mejor tradición del neorealismo italiano, esa que va de Roberto Rossellini –con su hija Isabella dando vida aquí a una vieja aristócrata en un palacio en ruinas– a los hermanos Taviani, pasando por Pasolini, Fellini o Ermanno Olmi. En la magnética narrativa de *La quimera* sentimos el peso de la tradición, pero Rohrwacher

no se queda en el mero homenaje con esta historia que aborda la peripecia de unos ‘tombaroli’, ladrones de tumbas y yacimientos arqueológicos. El realismo de la puesta en escena está siempre a un paso de lo lírico, lo simbólico e, incluso, lo fantástico. Y, en ese complejo equilibrio, aparece el misterio, logrando la directora uno de los filmes más genuinos e imprevisibles del cine italiano reciente.

2. ANORA. SEAN BAKER. Sean Baker (Summit, 1971) mantiene su interés por la cara oculta del comercio sexual con una reinterpretación de *Pretty Woman* que ganó la Palma de Oro de Cannes. El director se reivindica como un cineasta singular, capaz de amar a sus personajes con el corazón de Chaplin, la irreverencia de John Landis y la compasión de Robert Bresson. Y demuestra su talento para prolongar el frenesí narrativo y la comicidad más salvaje.

3. LOS QUE SE QUEDAN. ALEXANDER PAYNE. Una película que nos invita a ser testigos de cómo crece el afecto y la admiración entre tres personajes memorables. Payne (Omaha, 1961) demuestra en cada encuadre, diálogo y giro argumental que verdaderamente los ama y que no hay rastro de cinismo en el retrato de sus debilidades. Además, se trata de un solvente experimento de replicado del cine de los 70, ofreciéndose como un objeto anacrónico realizado como hace 50 años.

4. LA ZONA DE INTERÉS. JONATHAN GLAZER. El director británico (Londres, 1965) utiliza como nunca el fuera de campo visual y sonoro para incluir el horror en la historia del nazi Rudolf Höss y su familia, que vivían en una lujosa casa separada por un delgado muro del campo de exterminio de Auschwitz. El filme aborda el tema de la banalidad del mal y acierta al apostar por el lenguaje de un tipo de expresión de la banalidad contemporánea, el de la telerrealidad.

5. PERFECT DAYS. WIM WENDERS. Un nuevo hito en la colección de hombres lacónicos y solitarios de Wenders (Düsseldorf, 1945), que recupera el terso minimalismo, al borde de lo observacional, que dio pie a sus mejores películas. *Perfect Days* sigue a un hombre inmerso en una humilde y placentera cotidianeidad, que se dedica a limpiar los baños públicos de Tokio. Un filme humanista en el que brilla el contenido trabajo del actor Kôji Yakusho.

6. EL MAL NO EXISTE. RYUSUKE HAMAGUCHI. 7. MÚSICA. ANGELA SCHANELEG. 8. THE BEAST (LA BESTIA). BERTRAND BONELLO. 9. EMILIA PÉREZ. JACQUES AUDIARD. 10. JOKER: FOLIE À DEUX. TODD PHILLIPS

TEMPORADA

24 / 25

VEN Y DESCUBRE LA MAGIA

TEATRO DE LA ZARZUELA

TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES

La música y el amor

Carlos Reviriego

BUENA PARTE DEL CINE que nos ha sorprendido y conquistado este año lo ha hecho desde dos flancos que han encontrado modos bien estimulantes para expresarse: la música y el amor. O el amor por la música. El haiku de Wim Wenders (*Perfect Days*) glosando la belleza rutinaria de un limpiador de servicios públicos en Tokio que ama el rock clásico, el musical narco queer de Jacques Audiard (*Emilia Pérez*) que retrata a México sin los mexicanos; el inesperado viaje al fondo de la demencia en la secuela *Joker: Folie à Deux*, que en su sedicioso gesto a contracorriente de cualquier expectativa ha catapultado a Todd Phillips a la liga de los grandes autores; o la no menos magnética crónica del alma musical de Los Planetas filmada por Isaki Lacuesta, encontrando en Granada y Nueva York el duende lorquiano que acaso también buscan Javier Macipe en *La estrella azul* y C. Tangana en *La guitarra flamenca de Yerai Cortés*. La música desborda el cine.

Una cierta zona de exploración común une a *La quimera* con *Segundo premio*, dos películas tan aparentemente distantes entre sí. Sea con los saqueadores de tumbas o con los músicos de Granada, tanto Alice Rohrwacher como Isaki Lacuesta, cineastas extraordinariamente talentosos, abogan por desenterrar la memoria viva del arte en un mundo empeñado en momificarlo y venderlo al mejor postor. Ambos (re)tratan a sus criaturas desde una posición empática, esencialmente humanista. También Sean Baker, vencedor en Cannes con *Anora*, aterriza el foco de su anticuento de hadas en el único rastro de ternura de un relato salvajemente cruel bajo su apariencia cómica, hedonista, caótica.

Sobre el amor sin romanticismos, esencialmente fraternal, construyen sus

POLVO SERÁN. La película de Carlos Marqués-Marcet pone en contacto amor y música, los dos temas del año en el cine.

películas Pedro Almodóvar (*La habitación de al lado*) y Pilar Palomero (*Los destellos*), quienes junto a Carlos Marqués-Marcet con la olvidada *Poko serán* (donde amor y música también entran en contacto) retratan un mundo enfermo en conmovedoras historias de naturaleza fantasmagórica en torno a la muerte asistida. Relaciones de tú a tú, intercambios de deseos y frustraciones, que asi-

TANTO ALICE ROHRWACHER COMO ISAKI LACUESTA ABOGAN POR DESENTERRAR LA MEMORIA VIVA DEL ARTE EN UN MUNDO EMPEÑADO EN MOMIFICARLO

mismo operan en el centro del emotivo cuento navideño de Alexander Payne (*Los que se quedan*), bajo el sello de un facsímil de cine setentero; o en el abrumador naturalismo con el que la debutante Sandra Romero nos habla del amor fraternal (*Por donde pasa el silencio*), o en la agrídulce celebración de una ruptura de *Volveréis*, con la que Jonás Trueba tam-

bién conquistó Cannes, o, incluso, en la incómoda amenaza con la que Mar Coll observa los rincones oscuros de la maternidad no deseada (*Salve María*).

RITMOS, MELODÍAS, TEMPOS y disonancias en epopeyas, también, que se adentran en las propias entrañas de la historia. Javier Rebollo nos traslada a los orígenes del cinematógrafo para explorar sus cualidades mágicas (*En la alcoba del Sultán*); Bertrand Bonello, con su filme más ambicioso, atraviesa las edades del tiempo en las serendipias de un amor cósmico (*La bestia*), y Ryusuke Hamaguchi propone en *El mal no existe* una enigmática parábola sobre las perversiones capitalistas en el medio ambiente. Y en el centro

de las perversiones históricas, volviendo la vista a la barbarie nazi, Jonathan Glazer ha filmado en *La zona de interés* el envés del horror para mostrarlo más terrorífico que nunca, mientras que *Marco* pone en escena la “memoria inventada” de ese horror, anticipando en la transgresión moral de Enric Marco el mundo de la desinformación en el que vivimos. ●

UNA TEORÍA PARA ALGUNOS
PARA MILLONES UNA REALIDAD

UNA PELÍCULA DE DAVID BAUTE

MARIPOSAS NEGRAS

basada en historias reales

13 DE DICIEMBRE EN CINES

Una producción de IKIRU FILMS, TINGLADO FILM, ANANGU GROUP, TUNCHE FILMS y CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, con la participación de RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, 3CAT, TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, MOCAMBO con la financiación de GOBIERNO DE ESPAÑA-MINISTERIO DE CULTURA-ICAA y el apoyo de ICGP-DEPARTAMENT DE CULTURA-GENERALITAT DE CATALUNYA, GOBIERNO DE CANARIAS, CABILDO INSULAR DE TENERIFE "MARIPOSAS NEGRAS" SUPERVISIÓN DE SONIDO OIBOL TABRADO MÚSICA ORIGINAL DIEGO NAVARRO CANCIÓN ORIGINAL RUBÉN BLÁZDES GUIRILLA CLARA MARTÍNEZ MALAGELADA DIRECTORA DE ARTE Y FOTOGRAFÍA MARÍA PUIGDO ANIMACIÓN ANIMACIÓN PEPÉ SÁNCHEZ PRODUCCIÓN EJECUTIVA ELISA HERNÁNDEZ ANNA EMILIA RUIZ, ASHLY MANRIQUE CUESTA POR YAIZA BERRICAL IBAZ GENERAL DAVID BAUTE PRODUCCIÓN POR EDICIÓN BOCHI, DAVID BAUTE, MARC SABÉ, CÉSAR ZELADA GUIRILLA POR DAVID BAUTE

ikiru films tinglado film ANANGU Tunche

Generalitat de Catalunya Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

rtve 3cat rtvc MOCAMBO

IC 3C

Generalitat de Catalunya

Gobierno de Canarias

sideral

El auge de lo hiperreal

Enric Alberó

ENTENDAMOS LA FIGURA de Nathan Fielder como epítome de un movimiento estético y narrativo que está renovando el lenguaje teleserial. Pese a la heterogeneidad de las propuestas que podrían conformar dicha taxonomía, todavía innominada, en ellas converge, en mayor o menor medida, la combinación de recursos procedentes del documental y de la telerrealidad, tics extraídos de los *social media* y, claro está, elementos propios de la ficción. *The Curse* bien podría ser el culmen de una evolución que arranca en *Nathan for You* (2013-2017), deformación cómica de un *reality* de asesoramiento; continúa con *Los ensayos* (2022), que buscaba moldear la realidad a través de la ficción; y termina en esta pirueta final, puro prodigio metalingüístico. Esta tendencia encuentra eco en trabajos como *How to with John Wilson*, en *La Tierra según Philomena Cunk* o en miniseries como *Jury Duty*. En todas encontramos una suerte de *mise en abyme* en la que los mecanismos que articulan la representación quedan expuestos al tiempo que son empleados para construir nuevos discursos, realidades superpuestas o puros simulacros.

Curiosamente, en un giro inverso y complementario, la utilización de los recursos propios de la ficción para develar capas de lo real, inaccesibles desde una supuesta objetividad documental, es lo que modula una obra capital como *El caso del Sambre*. En ella, Jean-Xavier de Lestrade estudia el caso del violador en serie más longevo de la his-

toria de Francia, amén de denunciar el descalabro del sistema y de dignificar a las víctimas desde la puesta en escena. Otro tanto sucede en *Sangre y dinero*, con el cineasta Xavier Giannoli sirviéndose de los códigos del *thriller* para relatar con minuciosidad el desarrollo y las consecuencias de la estafa más grande jamás cometida en el país vecino.

Aunque nada mejor para entender esta encrucijada de formatos que *Feud: Capote vs The Swans*. En su tercer episodio ('Masquerade 1966'), dirigido por Gus Van Sant, se utiliza como pretexto la entrevista documental que los hermanos

Maysles, cuya influencia es fácilmente rastreable en la obra de Nathan Fielder o de John Wilson, rodaron con el escritor Truman Capote para, replicando los estilemas del *direct cinema*, armar el *making of* de una película que nunca existió a propósito del famoso Baile de Máscaras organizado por Capote en 1966.

EN ESE TERRITORIO DIFUSO en el que la realidad y la ficción se abrazan, es donde las series están encontrando una veta inagotable que va desde la sublimación del trauma de *Mi reno de peluche* hasta la modélica adaptación de la *non-fiction novel* de Patrick Radden Keefe, *No digas nada*, pasando por ejemplos nacionales como *El caso Asunta* o *Nos vemos en otra vida*. Sin abandonar el contexto español, *Querer*, *Los años nuevos* y *Celeste* evidencian la madurez de una teleficción alejada de formulismos, temáticamente atrevida y que arroja con la puesta en escena una escritura que se esfuerza por explorar desde nuevos tonos a complejas estructuras narrativas.

En un año en el que una suntuosa superproducción como *Shogun* ha arrasado en la carrera de

premios, han resultado más interesantes algunas relecturas de género como la de *Sugar* a propósito del *noir* o la de *The Sympathizer* en relación con los *thrillers* de espionaje. Siguiendo esa línea, *Mr & Mrs Smith* se eleva como el mejor ejemplo de un entretenimiento estilizado que no renuncia a la reflexión sutil, en este caso, sobre el estado de las relaciones sentimentales en la era de Tinder. ●

NATHAN FIELDER Y EMMA STONE interpretan en *The Curse* a un matrimonio que lucha por sacar adelante un negocio de viviendas ecológicas en una pequeña localidad de Nuevo México.

1. **THE CURSE.** NATHAN FIELDER & BEN SAFDIE
SHOWTIME

2. **EL CASO DEL SAMBRE.** JEAN-XAVIER DE
LESTRADE. MOVISTAR PLUS+

3. **FEUD: CAPOTE VS THE SWANS**
JON ROBIN BAITZ. MAX

4. **SANGRE Y DINERO.** XAVIER GIANNOLI
FILMIN/MOVISTAR PLUS+

5. **QUERER.** ALAUDA RUIZ DE AZÚA, JÚLIA DE PAZ
& EDUARD SOLA. MOVISTAR PLUS+

YANA-WARA

Una película de Tito Catacora y Óscar Catacora

39 EDICIÓN - PREMIOS GOYA

INSCRITA COMO MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

AYMARA
A Cine Resource Initiative Company

José Manuel Sánchez Ron

Musk en el cerebro, China en la Luna y el chorro colosal de un agujero negro

AL REPASAR LOS LOGROS de la actividad científica durante el año que ahora termina, mejor dicho, aquello que alcanzo a conocer, pues el conjunto de la productividad de los científicos es inabarcable, hasta el punto que hace tiempo que es difícil, si no imposible, que investigadores de un campo puedan entender lo que se hace en un campo diferente; al repasar, digo, lo que sé, me encuentro con que el año comenzó en enero con una noticia que tiene sus aspectos positivos y negativos: la compañía Neuralink, de Elon Musk, anunció que había implantado el primer microchip en un cerebro humano. Lo positivo es que este tipo de intervenciones, aliadas con el desarrollo de microchips multifuncionales más avanzados, pueden ayudar a muchas personas con capacidades físicas u orgánicas disminuidas. Lo negativo, en mi opinión, seguramente no compartida por muchos, es que semejante vital avance se haya conseguido en una empresa privada, más aún, en una cuyo propietario —el hombre más rico del mundo— tiene una “agenda propia”, algunas de cuyas metas no comparto: (1) el turismo espacial, que promueve a través de su compañía Space X (yo defiendiendo que debería estar prohibido), cuyos cohetes, por cierto, han demostrado este año una espléndida cualidad, la de aterrizar verticalmente, lo que los hace reutilizables; y (2) su deseo

de que se establezcan colonias humanas en Marte, impulsando de esa manera la idea de que el futuro de nuestra especie está fuera de la Tierra.

Musk, cuyo poder se va a incrementar notablemente con la ayuda de Donald Trump, es el paradigma de lo que se puede denominar “externalización de la ciencia”, al menos de algunas ramas de la ciencia, una externalización que se manifiesta en que la NASA depende ya en buena medida de los cohetes de Space X. Se ha defendido, con buenas razones, que los gobiernos no pueden financiar toda la investigación científica que se hace o puede hacerse, que es demasiado cara, y que es buena la iniciativa privada. Y esto es cierto... si no se desboca, si no es la empresa privada la que establece la agenda en ámbitos que afectan al con-

junto de la humanidad, como es el uso del espacio, o intervenir sin control en el cerebro humano.

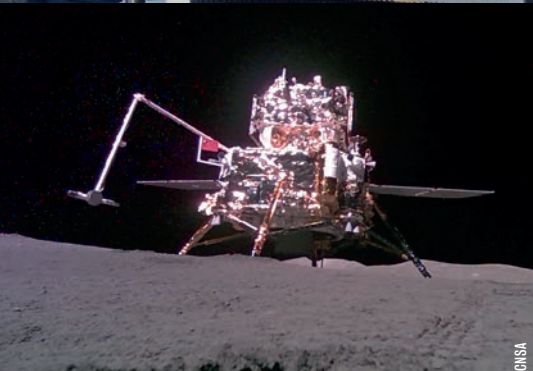
Y EN ESTE PUNTO ES INEVITABLE pensar en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), el tema no solo de este año sino también de los venideros. En mayo, por ejemplo, la empresa OpenAI presentó el modelo GPT-4o con capacidades multimodales (mejoras en la escritura creativa y en trabajar con archivos cargados). Da idea del estatus que la IA tiene en la actualidad el que el Premio Nobel de Física de este año se haya otorgado a John Hopfield y a Geoffrey Hinton, “por sus descubrimientos e inventos fundacionales que permiten el aprendizaje de máquinas con redes neuronales artificiales”.

Lo he dicho muchas veces, el desarrollo tecnológico es imparable, pues siempre beneficia a, al menos, amplios grupos de la sociedad. Pero no se sabe a dónde puede conducir, y esta tecnología no es cualquiera, no es la máquina de vapor, no afectará únicamente al mercado de trabajo, sino que compete, y lo hará cada vez más intensamente, con la inteligencia humana. Además, se “alimenta” de los datos de todos; su voracidad no tiene límites, es la fuente de su “vida” y crecimiento. Por eso hay que controlarla. Y ha sido una buena noticia el que la Unión Europea aprobase en

**UN PLÁSTICO QUE SE
DEGRADA EN LOS OCÉANOS
NO ES UN HALLAZGO QUE
QUEDARÁ INSCRITO EN LOS
LIBROS DE HISTORIA DE LA
CIENCIA PERO SÍ EN LOS DE
HISTORIA DE LA HUMANIDAD**

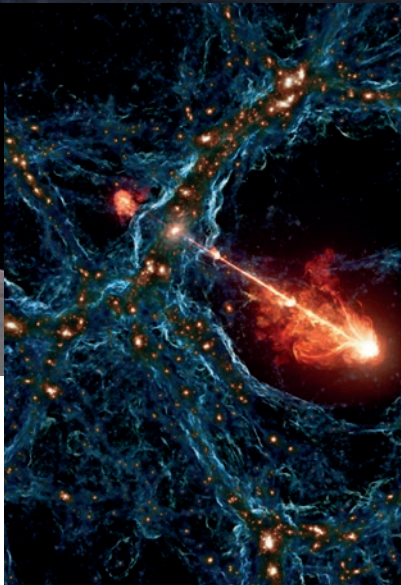

STEVE JURVESON

CHSA

IMPLANTES. Elon Musk (arriba, en la presentación de Neuralink), cuyo poder se va a incrementar con la ayuda de Donald Trump, es el paradigma de la “externalización de la ciencia”. Sobre estas líneas, la sonda espacial china Chang’e 6, que alcanzó la cara oculta de la Luna el 1 de junio. A la derecha, Porfirión, con una longitud de 23 millones de años luz.

E. WERNQUIST / D. NELSON (ILLUSTRATING COLLABORATION) / M. OEL

marzo un reglamento para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se desarrollen y utilicen de manera responsable. Se trata de la primera norma jurídica del mundo dirigida a regular la IA.

LO QUE HE RESEÑADO HASTA AQUÍ refleja que mucho del desarrollo científico actual no se puede entender al margen de la industria y de los intereses privados. El

que tampoco se encuentra al margen de la política continúa poniéndolo en evidencia China, que cada año que pasa se convierte en una mayor potencia científica. Este año lo ha demostrado con la sonda espacial Chang’e 6, que, lanzada el pasado 3 de mayo, alcanzó la cara oculta de la Luna el 1 de junio. Su misión consistía en la recogida de muestras del suelo lunar mediante un robot, para traer-

las de vuelta a la Tierra, lo que consiguió: aterrizó el 25 de junio en un lugar de Mongolia Interior. No sé, por supuesto, si el análisis de esas muestras revelará algo nuevo, pero lo que sí demuestra es el poderío científico-tecnológico de China. Si existe una carrera espacial entre China y Estados Unidos, reminisciente de la que se libró en el pasado entre el país norteamericano y la Unión Soviética, quienes han tomado la delantera, al menos por el momento, son los chinos.

EXPLORAR LA LUNA tiene un interés limitado en lo que se refiere a conocer el Universo, que, estoy convencido, todavía esconde grandes sorpresas. En septiembre, por ejemplo, se detectaron unos ultragigantescos chorros emitidos por un agujero negro situado a 7.500 millones de años luz de la Tierra, en una galaxia diez veces más masiva que la Vía Láctea. La longitud total de los chorros —una megaestructura que ha recibido el nombre de Porfirión— es de 23 millones de años luz, equivalente a alinear 140 galaxias como la nuestra. Es, sencillamente, colossal, difícilmente imaginable.

PERO, PREOCUPADO COMO ESTOY por el medioambiente, y en particular por la invasión de los plásticos, de los microplásticos —ya traté de ello en uno de estos artículos—, me ha alegrado mucho la reciente noticia (octubre) de que científicos de la Institución Oceanográfica Wood Hole, en Estados Unidos, han desarrollado un plástico que se degrada en los océanos quince veces más rápido que el papel. Utilizando una técnica llamada de “espumado”, esos científicos han conseguido que el diacetato de celulosa, un polímero derivado de la celulosa, que está presente en plantas como el algodón y la pulpa de madera, y que se ha estado utilizando desde hace más de un siglo, se degrade en cuestión de minutos en contacto con el agua salada del mar. No es un descubrimiento “fundamental”, de esos que quedarán inscritos en los libros de historia de la ciencia del futuro, pero sí, acaso —¡ojalá!—, en los de la historia de la humanidad. Y ¿qué es más importante? ●

Un año, 44 portadas

JAUME PLENSA

MATERIA INTERIOR

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024
AL 4 DE MAYO DE 2025

Edificio Telefónica
Fuencarral, 3

NUEVAS
TRADICIONES

NO MÁS PERFUMES NI CALCETINES.
EL REGALO DE SIEMPRE, COMO NUNCA.

YEAH!
¡TE VAS DE
CONCIERTO!

ESTA ES TU ENTRADA
DE REGALO PARA *

2 PLAZA
0 DE
2 ESPAÑA
5 SEVILLA

**JUSTIN
TIMBERLAKE**

30MAYO

**ICÓNICA
santalucía**

SEVILLA FEST

JUSTIN TIMBERLAKE ♦ JEAN-MICHAEL JARRE
CHAYANNE ♦ KYLIE MINOGUE ♦ MIGUEL BOSÉ
OZUNA ♦ RESIDENTE ♦ CYPRESS HILL
Y MUCHOS MÁS

SÍGUENOS PARA ESTAR
ATENTO A NUESTRAS **NUEVAS**
CONFIRMACIONES PARA 2025

PARTNER OFICIAL

santalucía
SEVILLA FEST

MAIN SPONSOR

Cruzcampo
ESTABLISHED 1884

endesa

PATROCINA

ROYAL BLISS **Legendario** **RIVES**

iconicafest.com