

ATENEO DE MADRID

Bicentenario del Ateneo de Madrid

Gran Festival de Música, Danza, Teatro, Cine y
Literatura

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Teatro

ATENEO DE MADRID

- ▶ Lecturas dramatizadas. (Veladas Ateneístas):
  - ▶ Autores Ateneístas del siglo XIX.
  - ▶ Autores Ateneístas del siglo XX.
  - ▶ Autores no Ateneístas.
    - ▶ Autores no ateneístas del siglo XIX
    - ▶ Autores no ateneístas del siglo XX (primera parte)
    - ▶ Autores no ateneístas del siglo XX (segunda parte)

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Teatro

Obras representadas

- ▶ Grupo de La Cacharrería:
  - ▶ El marido de la Téllez (Jacinto Benavente)
  - ▶ Santa Juana de Castilla (Benito Pérez Galdós)
  - ▶ Las Entretenidas (Alfonso Paso)
  - ▶ Hoy es fiesta (Buero Vallejo)
- ▶ Grupo Trotea:
  - ▶ Entre Rimas
- ▶ Teatro para niños.

ATENEO DE MADRID

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Teatro

Obras representadas

- ▶ El Barracón:
  - ▶ La Generación del 27.
  - ▶ El señor Hbearin y las flores del Corán.
  - ▶ Las bicicletas son para el verano (Fernando Fernán Gómez)
  - ▶ La camisa (Lauro Olmo)
  - ▶ Dejadme las alas (Federico García Lorca)
  - ▶ Frankenstein.

ATENEO DE MADRID

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Música

ATENEO DE MADRID

HOMENAJE

que el

ATENEO de MADRID

dedica a los compositores

MANUEL de FALLA y JOAQUÍN TURINA

Realizado por la Sección de Música

con el concurso de estos autores

y de la eminente artista

Dª LUISA VELA

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Música

ATENEO DE MADRID

MANUEL DE FALLA Y EL ATENEO DE MADRID

Ciclo de conciertos en torno a Manuel de Falla en el Bicentenario del Ateneo.

Manuel de Falla, uno de los más grandes compositores españoles de todos los tiempos, tuvo una gran relación con el Ateneo de Madrid durante los años que pasó en la capital. Fruto de ello, el 16 de enero de 1915, esta Docta Casa brindó un homenaje conjunto al maestro gaditano y a Joaquín Turina. En dicho acto, la soprano Luisa Vela, acompañada al piano por el propio Falla, estrena las *Siete canciones populares españolas*. Dichas canciones son uno de los hilos conductores de este ciclo de conciertos, y son presentadas por distintas cantantes, así como una versión para flauta y piano realizada con permiso del propio compositor. En aquel concierto de 1915, Falla también interpretó al piano sus *Cuatro piezas populares*, que serán interpretadas en este ciclo, y Joaquín Turina interpretó varias piezas propias y estrenó *Recuerdos de mi rincón*.

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Música

ATENEO DE MADRID

El ciclo de conciertos que aquí se presenta pretende acercarse a la figura de Manuel de Falla desde distintas perspectivas partiendo de la relación que tuvo con el Ateneo y los estrenos que en dicha Casa realizó. Falla ocupa un lugar privilegiado en la Historia de la Música española. El maestro, junto con Enrique Granados e Isaac Albéniz, personaliza el culmen del nacionalismo español moderno. Frente a posicionamientos nacionalistas de tendencia decimonónica que rechazaban las nuevas tendencias armónicas europeas de final del siglo XIX e inicios del XX, estos tres compositores adoptaron, cada uno en su medida, las innovaciones europeas de inicios de siglo. El impresionismo y posteriormente el clasicismo proveniente de Francia proporcionaron a los compositores unos recursos nuevos para el tratamiento del folklore nacional. En contra de posturas que repudiaban estas innovaciones, Manuel de Falla señaló que la única forma de universalizar el nacionalismo español era la aceptación de estas nuevas tendencias francesas y su incorporación para el uso del folklore a la música culta.

Granados, nacido en 1867, unos años antes que Falla, también se vio muy influido por las corrientes modernistas y pre-impresionistas. Granados, educado en el París de fin del siglo XIX, convivió con las múltiples tendencias que emergían en el momento. Del mismo modo, Albéniz, algunos años antes que el gaditano, muestra la influencia enorme del impresionismo y sus recursos en su monumental obra *Iberia*.

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Música

ATENEO DE MADRID

Tanto dicha colección, *Iberia*, como la obra culmen de Granados, *Goyescas*, fueron muy admiradas por Manuel de Falla, y ambas se han programado en el presente ciclo compaginadas con obras para piano del gaditano o dedicadas a él. También se presenta un recital de Granados dedicado en torno a *Recuerdos de la Infancia*, temática muy admirada por Falla, Lorca y en general toda la Generación del 27.

Otra figura destacada coetánea de Falla es Joaquín Turina. Ambos compositores compartieron el homenaje que el Ateneo les tributó en 1915. Turina, educado también en París, adoptó el impresionismo en sus creaciones, un "impresionismo del color", que combinó con otras tendencias más tradicionales aprendidas en la Schola Cantorum. Turina estrenó varias obras en el Ateneo de Madrid. Se interpretan varias obras suyas en este proyecto.

Aparte de los conciertos dedicados a las grandes obras para piano de Falla y de compositores con los que compartió tendencias estilísticas similares, se presentan también varios recitales consagrados al mundo del canto. Manuel de Falla estrenó en el Ateneo sus *Siete canciones populares españolas*, conjunto destacadísimo en el panorama de la canción europea de su época. En el ciclo de recitales de canto que se han preparado se combinan las *Siete canciones populares españolas* con piezas de Albéniz, Turina, Granados y otros contemporáneos del gaditano.

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Música

ATENEO DE MADRID

Un aspecto primordial en Falla es su plena aceptación en sus primeros años del impresionismo, y posteriormente del neoclasicismo. Falla admiraba profundamente a Debussy y fomentó con sus obras y escritos la expansión del impresionismo en España. Un hito importante fue el homenaje a Claude Debussy celebrado en el Ateneo de Madrid con motivo del fallecimiento del eminente compositor francés. El 27 de abril de 1918, un mes y dos días después de la muerte del compositor, la sección de Música del Ateneo de Madrid le rindió un homenaje organizando una velada en la que participó, entre otros artistas, Falla como pianista y conferenciante. En su discurso titulado *El arte profundo de Claude Debussy*, resaltó la importancia histórica de Debussy: “por eso he dicho antes que la obra de Claude Debussy ha originado una transformación profunda y definitiva en el arte sonoro, puesto que, gracias a él, la música se sirve libremente de sus elementos esenciales, sin las rabas inútiles ni los rutinarios prejuicios que la encadenaban”. Dicho acto celebrado en el Ateneo muestra la importancia del influjo de Debussy no sólo en Falla, sino también en otros muchos músicos, como Albéniz, Turina, Mompou y otros. Por esta razón se han programado varios conciertos de canto en los que se entremezcla el mundo impresionista y francés con la obra del maestro gaditano.

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Danza

ATENEO DE MADRID

- Dirección del proyecto: Mar Baudesson.
- Colaboración: Ana Lázaro.
- Este proyecto representa una gran oportunidad para que la Danza forme parte de las actividades que tendrán lugar en la celebración del Bicentenario del Ateneo de Madrid, que desde su nacimiento ha formado parte de la cultura de la capital y ha estado al servicio del arte y la libertad de expresión.

1820
ATENEODEMADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Danza

ATENEODEMADRID

Primera actuación:

- ▶ Conferencia ilustrada sobre algunos momentos del caminar de la Danza a través de las épocas.
- ▶ El ser humano, por medio de la DANZA, se siente libre al dibujar en el espacio líneas y formas que reflejan su plenitud.
- ▶ Interpretaciones y fragmentos de ballets:
  - ▶ Fille Mal Gardeé.
  - ▶ La Sylphide.
  - ▶ Grand Pas de Quatre.
- ▶ Duración aproximada: 1 h. 5 min.

1820
ATENEODEMADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Danza

ATENEODEMADRID

Segunda actuación:

- ▶ Recorrido por la danza clásica de los siglos XIX y XX, con participaciones dancadas y narrativas.
- ▶ Interpretaciones de fragmentos de ballets en variaciones individuales y pasos de dos:
  - ▶ Giselle.
  - ▶ Coppelia.
  - ▶ Raymonda.
  - ▶ Paquita.
  - ▶ Corsario.
  - ▶ Quijote.
- ▶ Duración aproximada: 1 h. 15 min.

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Danza

ATENEO DE MADRID

Tercera actuación:

- ▶ La nueva estética y ruptura con las formas clásicas. Este tercer programa estará formado por fragmentos de coreografías neoclásicas y contemporáneas de los coreógrafos más representativos de la época.
- ▶ Coreógrafo: George Balanchine:
  - ▶ Cuatro temperamentos.
  - ▶ Serenade.
- ▶ Coreógrafo: William Forsythe:
  - ▶ In the middle, somewhat elevated.
  - ▶ Artifact.
- ▶ Coreógrafo: Nacho Duato:
  - ▶ Arenal.
  - ▶ Jardí Tancat.
- ▶ Coreógrafo: Léonide Massine:
  - ▶ El sombrero de Tres Picos.

Esta última coreografía es en homenaje a su compositor, don Manuel de Falla.

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Cine

ATENEO DE MADRID

Conversaciones en Madrid

La relación entre el Cine y el Ateneo de Madrid ha sido muy importante a lo largo de más de cien años; de hecho nuestra sala es la más antigua en uso de la capital, pues en ella ya se hacían proyecciones en 1905 y por aquí han pasado las más importantes figuras del cine nacional.

Para conmemorar el Bicentenario de la Docta Casa la Sección de Cine propone unos encuentros con lo más señalado de la industria cinematográfica, así como de las artes visuales en general, para debatir el estado actual de estos medios y ver las perspectivas de futuro en unos tiempos en que todo está cambiando a gran velocidad. En realidad se trata de recordar las célebres Conversaciones de Salamanca que en su momento consiguieron remover todo el mundillo cinematográfico español.

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

Cine

ATENEO DE MADRID

Se trataría de diversas sesiones que a lo largo de tres días reunirían a lo más granado del mundo audiovisual español para establecer lazos de unión entre los diferentes medios artísticos y analizar el estado de la industria. Las sesiones serían de mañana y tarde para poder tratar en profundidad todos los temas y se podría utilizar tanto el salón de Actos como alguna sala más pequeña, incluso en sesiones paralelas.

Participarían: directores, productores, actores, técnicos, críticos de cine, guionistas, representantes de cadenas de televisión y de las nuevas plataformas, destacando el papel de las nuevas series y formatos digitales.

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía Literatura

ATENEO DE MADRID

I. Diálogos del Conocimiento

Para celebrar el Bicentenario del Ateneo de Madrid, la Sección de Literatura tiene el placer de presentar este proyecto que busca incidir en la línea del debate intelectual de altura que siempre ha caracterizado a la Docta Casa.

El proyecto consta de una serie de mesas redondas en las que dos o tres figuras representativas de nuestra cultura debaten sobre su obra y el significado de ésta dentro del estado actual de nuestra literatura.

Con frecuencia son figuras que representan distintos puntos de vista, incluso puntos de vista enfrentados, lo que pensamos puede enriquecer el diálogo, siempre dentro de las reglas esenciales que caracterizan un buen debate.

Cada mesa redonda estaría moderada por algún miembro destacado del Ateneo.

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía Literatura

ATENEO DE MADRID

II. Lecturas de los Apasionados

Para celebrar el Bicentenario del Ateneo de Madrid, la Sección de Literatura tiene el placer de presentar este proyecto que busca incidir en la línea del debate intelectual de altura que siempre ha caracterizado a la Docta Casa.

El proyecto toma la forma de lecturas de textos de Autores fallecidos, por parte de Autores actuales.

Cada sesión se dedicará monográficamente a un Autor.

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

ATENEO DE MADRID

PRESUPUESTO

1820
ATENEO DE MADRID
2020

Gran Festival de Teatro, Música, Danza, Cine y Fotografía

ATENEO DE MADRID

Actividad	Acto	Presupuesto
Teatro	Lecturas y obras representadas	7.700
	El Enamorado y la Muerte	2.200
Música	Homenaje a Falla	25.500
	La Flauta Mágica	14.000
Danza		9.500
Cine		15.000
Literatura		30.000
Total		103.900