

Programas de las materias del curso 2014-2015

Oferta general de cursos

A. Seminarios de los jueves

Grupo azul (alumnos que llevan matriculados en Pórtico dos años)

Filosofía estudiada a través del cine

- ✚ La belleza
- ✚ La libertad
- ✚ La verdad

Cultura clásica

- ✚ Amores mitológicos y literarios en la cultura clásica

Periodismo

- ✚ La historia de la prensa contemplada a través del cine

Psicología

- ✚ Los procesos básicos de la psicología reflejados en el cine

Arte contemporáneo

- ✚ Movimientos artísticos en la segunda mitad del siglo XX

Grupo rojo (alumnos matriculados en Pórtico menos de dos años)

Historia de la Filosofía a través del cine

- ✚ La Edad Media y el Renacimiento
- ✚ Filosofía moderna
- ✚ El siglo XIX

Cultura clásica

- ✚ Amores mitológicos y literarios en la cultura clásica

Periodismo

- ✚ La historia de la prensa contemplada a través del cine

Psicología

- ✚ Los procesos básicos de la psicología reflejados en el cine

Arte contemporáneo

- ✚ Movimientos artísticos tras la Segunda Guerra Mundial

B. Seminarios comunes de los miércoles

Historia contemporánea

- ✚ De la hegemonía europea a la mundialización de la historia (1900-1920)
- ✚ El mundo de entreguerras (1920-1945)
- ✚ La Guerra Civil Española (1936-1939)

Música

- ✚ Programa de mano I
- ✚ Programa de mano II
- ✚ Introducción al Jazz

C. Seminarios comunes de los lunes

- ✚ Ciclo de conferencias sobre literatura universal
- ✚ Aula de iniciación a la informática
- ✚ Aula de iniciación al ajedrez

Cuadro de profesores

Filosofía: Víctor Luis Guedán Pécker

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de la Universidad Complutense (UCM).

Cultura clásica: José Luis Navarro

Doctor en Filología clásica. Profesor de la Universidad Autónoma (UAM).

Periodismo: Ángel Luis Rubio Moragas

Doctor en Ciencias de la Comunicación. Profesor de la Universidad Complutense (UCM).

Psicología: José Antonio Guerrero del Amo

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y licenciado en Psicología. Profesor de la Universidad Complutense (UCM).

Arte contemporáneo: Cristina Guedán Pécker

Licenciada en Historia del Arte. Gerente de SECUM, empresa encargada por el Museo Reina Sofía de las funciones de Protocolo.

Historia contemporánea: Jesús Martínez Martín

Doctor en Historia. Catedrático de la Universidad Complutense (UCM).

Música clásica: José Ramón Tapia Merino

Doctor en Ciencias Químicas. Profesor de la Universidad Politécnica (UPM).

Jazz: Raúl Jiménez Recaredo

Doctor en Ciencias Exactas. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Informática: Francisco Piqueres Castellote

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. Vicepresidente y responsable del Área de Informática en Pórtico de la Cultura.

Ajedrez: Víctor Luis Guedán Pécker

Literatura: está por cerrar el grupo de ponentes que intervendrán en el ciclo de conferencias.

Programas resumidos de los distintos seminarios

FILOSOFÍA

La Belleza

1. **La belleza entendida como problema filosófico.**- La postmodernidad: predominio de la estética sobre la ética.
2. **La estética anterior al siglo V a.C.**- El canon de belleza.- *Euritmia* en la obra de arte.
3. **Las estéticas platónica y aristotélica.**- La *mimesis*.- El ideal de belleza.- La censura.- Materia, forma y abstracción.- La *katarsis*.
4. **La estética durante el helenismo y la edad Media.**- Belleza natural y belleza artística.- La iconoclastia.- La autonomía axiológica del arte.
5. **La estética en el Renacimiento y el Barroco.**- El renacimiento del platonismo.- La ruptura manierista.- Espíritu de geometría y espíritu de sutileza.- El espíritu barroco.

6. **La estética en la Ilustración.**- La fantasía.- El gusto y la emoción estética.- Lo sublime.- Lo feo.- La crítica de arte.- El genio.
7. **La estética en el romanticismo.**- El arte: exaltación de la Naturaleza y reflejo de la libertad.- La música: forma suprema de expresión artística.- El “alma bella”.- El arte como conocimiento.
8. **La estética en la segunda mitad del siglo XIX.**- El Realismo.- La belleza como *Einführung*.- Lo apolíneo y lo dionisiaco.- Academicismo frente a “vanguardia”.- Compromiso político.
9. **Estética en el siglo XX.**- Fenomenología y Psicoanálisis del arte.- Lo siniestro.- La sublimación.- El artista narciso y el artista neurótico.- El discurso de los vencidos.- Eclecticismo y postmodernidad.- Lo cómico y lo efímero.

Películas que ilustrarán el seminario

1. Lucino Visconti: *Muerte en Venecia* (1971)
2. Francis Ford Coppola: *Drácula de Bram Stoker* (1992)
3. Robert Altman: *Prêt-à-porter* (1994)

La Libertad

1. **La larga conquista occidental del concepto de libertad.**- La esclavitud.- El control político de las creencias.- Libertad y mal moral.- La libertad entendida como esencia humana.
2. **Distinciones terminológicas.**- Causalidad, azar y libertad.- Tipos de libertad.- Libertarismo, determinismo y compatibilismo.
3. **¿Es, quizás, el hombre una máquina?**- El mecanicismo y la física.- La sustancia pensante.- Dios como garante de la libertad.- El compatibilismo panteísta.
4. **¿Es posible prescindir de la libertad?**- El determinismo científico.- Los postulados morales.- El principio de autonomía en bioética.- El miedo a la libertad.
5. **La auténtica libertad no es mero azar, ocurrencia o capricho.**- Libertad y voluntad.- El azar, la razón y las emociones.
6. **El libre albedrío parece negado por la psicología.**- La naturaleza quimérica del libre albedrío.- El conductismo y el psicoanálisis.- La creatividad.
7. **¿Hay cabida real para la libertad en el mundo actual?**- El poder y la alienación.- El peligro de las utopías.- Libertad, igualdad y fraternidad.

Películas que ilustrarán el seminario

1. Krzysztof Kieslowski: *Azul* (1992).
2. Marco Tullio Giordana: *La mejor juventud* (2003), partes I y II.

La Verdad

1. **¿Qué es la verdad?**- Tipos de verdad.- La autenticidad.- Teorías de la verdad.
2. **¿Es posible conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?**- Escepticismo, relativismo, historicismo, perspectivismo y mistericismo.
3. **¿Con qué criterios contamos para reconocer la verdad?**- Experiencia, razón, intuición, revelación, tradición y belleza.
4. **¿Es siempre bueno conocer la verdad?**- El imperativo de la sinceridad.- La verdad estéril.- La mentira.- El principio de autonomía en bioética.
5. **¿Cómo protegernos de la mentira?**- Las falacias lógicas.- Formas insuficientes de argumentar.- El método.
6. **Breve introducción a la Filosofía de la ciencia.**- La estructura de las teorías científicas.- La estructura de las revoluciones científicas.

Películas que ilustrarán el seminario

1. Akira Kurosawa: *Rashomón* (1950).
2. Ágnes Holland: *El tercer milagro* (1999).
3. John Ford: *El hombre que mató a Liberty Valance* (1962).

La Edad Media y el Renacimiento

1. **Recapitulación de los contenidos del curso pasado.**- La filosofía clásica griega: Platón y Aristóteles.- La patrística cristiana: San Agustín de Hipona.
2. **La filosofía medieval cristiana.**- San Isidoro de León.- La Alta escolástica.- Las Órdenes mendicantes.- Santo Tomás de Aquino.- La crisis nominalista.

Jean-Jàcques Anaud: *El nombre de la rosa* (1986).

- 3. Utopía y derechos humanos en el Renacimiento.**- Humanismo y neoplatonismo.- La nueva ciencia.- Erasmo de Rotterdam.- Santo Tomás Moro.- El pensamiento escolástico español.- Nicolás Maquiavelo.

Roland Joffré: *La misión* (1986).

Filosofía moderna

- 4. El problema moderno del conocimiento.**- René Descartes.- Spinoza y el problema de las sustancias.- Leibniz y el problema del subconsciente.- El empirismo británico.- Immanuel Kant.

Luis Buñuel: *El discreto encanto de la burguesía* (1972).

- 5. El espíritu de geometría y el espíritu de finura.**- La razón geométrica de Descartes.- El angosto lugar de las emociones en un mundo dominado por la ciencia.

Orson Welles: *Sed de mal* (1958).

- 6. La moral ilustrada.**- La Ilustración.- El emotivismo moral.- Felicidad o virtud.- El imperativo categórico de Immanuel Kant.

Arthur Penn: *La jauría humana* (1966).

Filosofía del siglo XIX

- 7. El positivismo de Comte y la reacción romántica.**- La supremacía del conocimiento científico.- Saber para prever y proveer.- La revalorización romántica de las emociones.

Charles Chaplin: *Tiempos modernos* (1935).

- 8. El marxismo clásico.**- Críticas marxistas a Hegel y Feuerbach.- El materialismo histórico.- Las ideologías.- Las formas de alienación.- La lucha de clases.- La dictadura del proletariado.

Sergei Eisenstein: *El acorazado Potemkin* (1925).

- 9. Los vitalismos de Schopenhauer y de Nietzsche.**- El vitalismo pesimista de Schopenhauer.- La filosofía a martillazos de Nietzsche.- Voluntad de poder, superhombre, y eterno retorno.

Carol Reed: *El tercer hombre* (1949).

CULTURA CLÁSICA

Amores mitológicos y literarios

1. **Esencia mitológica de Eros.**- Hombres y mujeres en el mundo antiguo.- Relaciones homosexuales y heterosexuales.- Amor, pasión y sexo en la Antigüedad.- El léxico del amor en Grecia y Roma
2. **Amores divinos.**- Uniones y desuniones en la familia de los dioses del Olimpo.- Divinidades casquivas *versus* divinidades virtuosas.- Celos e infidelidades.
3. **Amores épicos(I).**- El amor y las mujeres en la *Iliada*.
4. **Amores épicos(II).**- El amor y las mujeres en la *Odisea*.
5. **Amores épicos(III).**- El amor en la epopeya latina: Dido y Eneas.
6. **Amores líricos.**- El descubrimiento del amor en Grecia.- Safo, la primera poetisa enamorada.- La voz de los poetas jóvenes en Roma: Catulo, Tibulo, Propertio.

Se contempla la posibilidad de asistir a la **representación de una tragedia griega**-*Electra Helena o Hécuba*- como cierre del curso.

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN

La historia de la comunicación y el periodismo a través del cine

1. **La Comunicación hasta el origen del periodismo.**- Modelos, medios y soportes en el mundo clásico y Egipto (*Tierra de faraones, La momia, Alejandro Magno, Ágora, 300, Gladiator*).- La comunicación en el Mundo Medieval. Oralidad, escritura y simbolismo (*El nombre de la rosa*)
2. **La aparición de la imprenta.**- La repercusión de la imprenta en los sistemas informativos (*Lutero*).- Sistemas informativos en el Estado Moderno y en los procesos revolucionarios (*El Patriota, La revolución francesa, El motín de Esquilache*)
3. **La revolución de la prensa.**- Prensa de negocios y prensa popular. La edad de Oro y el sensacionalismo (*Primera Plana, El gran carnaval, Luna nueva*).- Censura en tiempos de

conflicto. La Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría (*El gran desfile, Enemigo a las puertas, Buenas noches y Buena Suerte*)

4. **Los medios de comunicación y el periodismo en la actualidad.**- La revolución del entretenimiento. *El nacimiento del cine* (*Cantando bajo la lluvia, La rosa púrpura de El Cairo, Sunset Boulevard*).- Nuevos medios de comunicación: Radio y Televisión (*Días de radio, Quiz Show, Magnolia, El Show de Truman*).- La sociedad digital (*La red social, El quinto poder*)

PSICOLOGÍA

Los procesos básicos de la psicología reflejados en el cine

1. **Sensación, atención, percepción.**- Los receptores y el proceso sensorial.- Teorías de la percepción.- La Gestalt y sus leyes.- Las ilusiones ópticas.- Trastornos perceptivos.- El pop-art y sus conexiones con la psicología de la Gestalt (Vasarely).

El milagro de Anna Sullivan.

2. **El aprendizaje.**- Patrones innatos de conducta.- Condicionamiento clásico y condicionamiento operante.- Programas de refuerzo.- Aprendizaje observacional.-Perspectivas cognitivas del aprendizaje.

Stanley Kubrick: *La naranja mecánica.*

3. **La memoria.**- Sistemas de memoria.- Etapas del proceso de memorización.- Bases fisiológicas y químicas de la memoria.- Recuerdo y olvido.- Alteraciones de la memoria.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

4. **La inteligencia.**-Inteligencia humana frente a inteligencia animal.- La controversia herencia-ambiente.- Teorías clásicas sobre la inteligencia.- Teorías actuales sobre la inteligencia.- El desarrollo de la inteligencia.- La medida de la inteligencia.- La Inteligencia artificial.

El indomable Will Hunting.

5. **El pensamiento.**- La formación de conceptos.- El razonamiento.- Solución de problemas en el hombre y en los animales.- La toma de decisiones.- El pensamiento creativo.

Ridley Scott: *Blade Runner.*

6. **Pensamiento, lenguaje y comunicación.**- El lenguaje, código por excelencia.- Bases neurofisiológicas del lenguaje.- Adquisición y desarrollo.- Funciones del lenguaje.- Pensamiento y lenguaje.- Trastornos del lenguaje.

François Truffaut: *El pequeño salvaje*.

7. **La motivación.**- Motivos primarios y motivos sociales.- Teorías sobre la motivación.- El castigo y la frustración.

Armas de mujer.

8. **La emoción.**- La vida afectiva.- Emociones, pasiones y sentimientos.- Bases fisiológicas de la emoción.- Teorías de las emociones.- Trastornos emocionales y su tratamiento.

El odio.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Movimientos artísticos en la segunda mitad del siglo XX

1. **Gustav Klimt** (1862- 1918).- El pintor simbolista austríaco autor del célebre icono modernista *El Beso*.
2. **Toulouse Lautrec** (1864-1901).- Postimpresionista francés que retrató como nadie la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX.

3. **Pierre Bonnard** (1867-1947).- Litógrafo francés que fue capaz de evolucionar desde el simbolismo hasta posiciones cercanas a las del arte abstracto.
4. **Julio González** (1876-1942).- Este escultor catalán es reconocido universalmente como uno de los referentes máximos de la escultura contemporánea.
5. **Henri Matisse** (1869-1954).- Se inició en el fovismo, para acabar convirtiéndose en una figura capital del arte contemporáneo.
6. **Pablo Picasso** (1881-1973).- Esta primera sesión estará dedicada a las etapas precubistas en la obra del genio malagueño.
7. **Pablo Picasso** (1881-1973).- Si bien el cubismo lo colocó en el cenit del arte contemporáneo, la evolución estilística de Picasso superó su creación de este estilo artístico.
8. **Marc Chagall** (1887-1985).- Surrealista francés de raíz bielorrusa y de una profunda pulsión mística, en sus cuadros, a menudo llenos de candor y alegría, fue capaz de asimilar elementos diversos, desde el fauvismo al cubismo.
9. **Salvador Dalí** (1904-1989).- Gran figura del surrealismo español, y uno de los máximos iconos del arte contemporáneo, dejó su huella a través de una obra que no solo se despliega en la pintura, sino también en el cine, la escultura, la joyería, la arquitectura, la escenografía, etc.
10. **Salvador Dalí / René Magritte** (1898-1967).- Artista belga que con su síntesis entre imagen y palabra consiguió provocar cambios radicales en la percepción de las cosas.

Movimientos artísticos tras la Segunda Guerra Mundial

1. **Informalismo**.- Tras la Segunda guerra Mundial, Los artistas informalistas se cuestionan la forma de representación tradicional. En esta clase se repasará fundamentalmente el trabajo de informalistas españoles (Antonio Saura, Manuel Millares, Antoni Tapies).
2. **Pop Art**.- Nace en Europa en la segunda década de los 50, pero triunfa en EE.UU. en la década siguiente. Plantea una figuración popular y divertida inspirada en la publicidad, las revistas, el cine y el comic (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, Eduardo Arroyo).

3. **Realismo e Hiperrealismo.** Intentaremos diferenciar estos dos estilos que nacieron, a finales de los sesenta, del agotamiento de las distintas fórmulas de la pintura abstracta (Antonio López, Richard Estes, Chuck Close).
4. **Arte Existencialista.** Consecuencia de la tremenda crisis provocada por las dos guerras mundiales, surge una enorme ansiedad que se verá reflejada en la obra del pintor Francis Bacon y el escultor Alberto Giacometti.
5. **Arte Óptico y Cinético.** Corriente artística abstracta basada en la estética del movimiento, conseguida mediante estudios ópticos y de color para lograr nuevas experiencias visuales (Alexander Calder, Victor Vasarely, Jesús Rafael Soto).
6. **La Revolución fotográfica.** La fotografía entra en los museos, de la mano de los fotógrafos de la Escuela Alemana de Düsseldorf (Hilda y Bern Becher, Axel Hütte, Thomas Struth) fotógrafos norteamericanos (Jeff Wall, Lorca di Corcia) o fotógrafos españoles (Perejaume, Chema Madoz, José Manuel Ballester).
7. **La Escultura Monumental Expandida.** La escultura invade el espacio público invitando al espectador a desplazarse por ella (Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Richard Serra).
8. **Arte Conceptual.** Por conceptualismo se entienden determinados comportamientos artísticos surgidos en la 2ª mitad de los años 60, en los que se renunciaba a la ejecución material para ceder paso a una estética del proceso, invitando al espectador a una actitud participativa, reflexiva y crítica. (Antoni Muntadas, Francesc Torres, Kusama, Hans Hacke).
9. **Postmodernidad.** Estilo que se desarrolla en los años 80 en base a reciclar técnicas y temáticas de movimientos anteriores vistos con una estética actual (Anselm Kiefer, Miquel Barceló).
10. **Visita práctica a Museo, Exposición o Galería.**

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

(1900-1920) De la hegemonía europea a la mundialización de la historia

1. La Europa intersecular. La herencia del siglo XIX.

2. La construcción de una economía mundo. La extensión de la industrialización y la modernización económica.
3. La Europa del progreso ilimitado. La sociedad de la industrialización. La ciudad como agente de modernización.
4. El discurso científico. La cultura y la crisis fin de siglo.
5. Los avances de la democracia. La sociedad civil y cultura política. Los reformismos.
6. La permanencia de la autocracia y la desintegración de los Imperios.
7. La Europa fuerte, segura e imperial. La hegemonía europea y la expansión imperialista. La redistribución colonial.
8. La crisis del equilibrio bismarckiano y la Paz Armada. Triple Alianza y Triple Entente. Los nacionalismos excluyentes.
9. La Gran Guerra (1914-1918).
10. Las consecuencias del conflicto. El Mundo y Europa al final de la guerra (1919-1920).

(1920-1945) El mundo de entreguerras

1. La redefinición de las relaciones internacionales. La Sociedad de Naciones y la diplomacia de la seguridad colectiva.
2. Europa en los años veinte: el retorno a la normalidad De la reconstrucción a la crisis.
3. Las democracias occidentales europeas en la encrucijada.
4. La revolución rusa y la formación de la URSS. De Lenin a Stalin.
5. Los nacionalismos totalitarios en el área mediterránea.
6. La crisis de 1929 y los años de depresión.
7. El nazismo y El III Reich.
8. La crisis de la seguridad colectiva y la expansión de los totalitarismos (1933-1939).

9. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
10. Balance y repercusiones inmediatas: el mundo en 1945.

La Guerra Civil Española (1936-1939)

1. Los orígenes de la guerra. Argumentos para un debate.
2. El verano de 1936. Revolución en la España republicana e involución en la España sublevada.
3. Las dimensiones internacionales de la guerra de España.
4. La batalla de Madrid. Octubre de 1936-abril 1937.
5. El gobierno de unidad de Largo Caballero y la Dictadura del general Franco.
6. Una guerra larga. La guerra en el norte (1937). El gobierno de Negrín en zona republicana y la construcción del Nuevo Estado en zona sublevada. Las economías de guerra.
7. La retaguardia. La vida cotidiana y la población civil.
8. La guerra en 1938. Teruel y la Batalla del Ebro.
9. La guerra en Cataluña y el final del conflicto. El golpe del coronel Casado.
10. Balance de una guerra.

MÚSICA

Programa de mano I (primer trimestre)

1. *Música acuática*, HWV 348 – 350, de Georg Friedrich Haendel.

En 1717 el rey Jorge I de Inglaterra había decidido dar un fastuoso paseo fluvial por el Támesis acompañado por todo su séquito. Los festejos debían tener lugar en barcazas abiertas, que navegarían por el río desde Whitehall hasta Chelsea, donde la fiesta real se detendría para la cena. El barón von Kielmansegge convenció al rey de que hubiera una segunda barcaza con 50 músicos para amenizar el paseo del rey y se encargó de que fuera Haendel quien compusiera la música. Se dice que al Rey le agradó tanto la obra que pidió la interpretaran tres veces en el transcurso del viaje.

2. Sonata para violín y piano, de Cesar Franck

La *Sonata en la mayor* es fruto de un lento pero exhaustivo y detallado proceso creador de Cesar Franck, que culminó esta magnífica obra en 1886, aunque la había iniciado 27 años antes. La *Sonata* es un verdadero modelo en cuanto al tratamiento de la forma cíclica se refiere.

3. Franz Schubert: Quinteto para piano y cuerdas en La mayor, D. 667 "La Trucha"

En 1819, Sylvester Paumgartner, mecenas musical y violonchelista, pidió a Schubert que compusiera una obra que incluyera el tema de su *lied* «Die Forelle» (La Trucha). Schubert utilizó una inhabitual combinación de violín, viola, violonchelo, contrabajo y piano e incluyó el motivo principal del mencionado *lied* como tema y variaciones en el cuarto movimiento, *Andantino*, de su *Quinteto D. 667*. La obra no fue publicada hasta 1829, un año después de la muerte de Schubert y constituye una de las piezas más célebres de la música de cámara.

4. Ludwig van Beethoven: Sinfonía nº 8 en Fa mayor, Op. 93

La *Octava* fue compuesta en 1812. Beethoven se refería a ella con orgullo como su «pequeña sinfonía en fa», distinguiéndola de la *Sexta*, una obra de mayor duración también en fa mayor. En la época en la que se vio obligado a enfrentarse a verdades muy penosas acerca de sí mismo, cuando tuvo que renunciar al único amor profundo que había conocido, cuando sufrió un alejamiento de su hermano, cuando contemplaba la posibilidad del suicidio, Beethoven compuso su sinfonía más alegre, más despreocupada, una obra totalmente desprovista de las emociones sombrías de su vida.

5. Alexis Weissenberg y el Concierto para piano y orquesta nº 2 en Do menor, Op. 18 de Rajmáninoff

El pianista búlgaro Alexis Weissenberg fue un excepcional intérprete de Rajmáninoff al igual que de Brahms, Schumann o Liszt por citar sólo algunos ejemplos. Y un intérprete admirado por directores de la talla de Karajan, Ozawa, Giulini y Bernstein.

6. Manuel de Falla: *Noches en los jardines de España*

Más expresiva que descriptiva, *Noches en los Jardines de España* es, indudablemente, la obra más impresionista de Falla: él mismo la calificó como «impresiones sinfónicas» según reza el subtítulo de la partitura. La composición fue iniciada en París en 1909 y terminada en Sitges en 1915. José Cubiles fue el solista del estreno en el Teatro Real de Madrid (9 de abril de 1916) dirigido por Enrique Fernández Arbós.

7. *West Side Story*, de Leonard Bernstein: Shakespeare y el sueño americano

La comedia musical *West Side Story* se estrenó en 1957 y alcanzó un gran éxito en Broadway. El espectáculo partía de una idea original del coreógrafo Jerome Robbins, desarrollada en estrecha colaboración con el compositor Leonard Bernstein, el guionista Arthur Laurents, el letrista Stephen Sondheim, y el director escénico Oliver Smith.

8. Last Night of the Proms

Los Promenade Concerts del Royal Albert Hall de Londres constituyen un festival de música para el gran público creado en 1905. Su nombre hace referencia a una especie de picnic al que se acudía para pasar la tarde en familia. El prestigio de los Proms no radica sólo en la incuestionable calidad de sus conciertos, el increíble entorno en que se desarrollan o en el hecho en sí de popularizar la música clásica. Una de las claves de su renombre está en la irresistible clausura del festival que se celebra a mediados de septiembre.

9. Piotr Ílich Chaikovski: *El Cascanueces*, Op. 71

El encargo de un ballet para los Teatros Imperiales de San Petersburgo hizo que Chaikovski pusiera música a la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento de hadas de E. T. A. Hoffmann, *El cascanueces y el rey de los ratones*. El estreno con la coreografía de Marius Petipa se produjo en diciembre de 1892. En los países occidentales *El cascanueces* se ha convertido quizá en el más popular de todos los ballets, principalmente representado cuando llega la Navidad.

10. *El Mesías*, de Georg Friedrich Haendel

Londres, 1741: un compositor a punto de pasar de moda se encierra durante 23 días, sin comunicarse con nadie excepto con su asistente. Al cabo de ese tiempo sale de sus habitaciones, con un manuscrito de 259 páginas. ¡Y dice haber presenciado la gloria de Dios...! Ha nacido El Mesías, y parece que los cielos han escogido a Georg Friedrich Haendel como heraldo de su mensaje.

Programa de mano II (segundo trimestre)

11. Carlos Kleiber dirige el Concierto de Año Nuevo en Viena

En julio de 2004 Ioan Holender, Director de la Staatsoper de Viena afirmó, en relación a Kleiber, que “ha muerto el más importante de los directores de orquesta contemporáneos. Sus actuaciones tan esporádicas se debían a que el director buscaba en el arte lo que nadie encuentra: “lo absoluto”.

12. De este apacible rincón de Madrid... *Luisa Fernanda*, de Federico Moreno Torroba

Durante la Segunda República, el Teatro Calderón pasó a ser la sede del Teatro Lírico Nacional. Allí alcanzó su gran éxito en 1932 el maestro Moreno Torroba con la comedia lírica en tres actos *Luisa Fernanda*, cuyo libro se basa en un texto original de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw. Esta obra, que actualmente sobrepasa las diez mil representaciones, siempre ha gozado del aplauso unánime del público, incluso del japonés, por extraño que parezca.

13. Mozart y el clarinete

De todos los instrumentos, ¿existe alguno que pueda asociarse más estrechamente a Mozart que el clarinete? Su sola evocación trae inmediatamente a nuestro recuerdo tal o cual frase del Trío, del Quinteto o del Concierto, las tres obras maestras que Mozart consagró al clarinete. Y, no obstante, este instrumento, el último en incorporarse a la orquesta clásica, no era aún muy corriente en la época.

14. La *Patética* de Chaikovski, *Opus Ultimum*

La *Sexta Sinfonía* de Piotr Ílich Chaikovski, escrita poco antes de su muerte y considerada universalmente su testamento íntimo y musical es, al margen de las especulaciones sobre su

mensaje oculto (¿sus intenciones de suicidarse?) una de sus obras maestras, quizá la más redonda de sus sinfonías, pletórica de inspiración y energía creativa, que contrastan con la profunda crisis personal vivida en sus últimos días.

15. *El elixir de amor*, de Gaetano Donizetti

A pesar de que fue compuesta en tan sólo trece días, esta ópera es una pequeña obra maestra en la que se manifiestan todas las virtudes de Donizetti. Al igual que las de Bellini, sus tiernas melodías conmueven al oyente; muchas veces resplandece su ingenio, como en Rossini, y aparece ya formado el embrión del dramatismo de su sucesor, Giuseppe Verdi.

16. *Aida*, Giuseppe Verdi y la *Grand-Opéra*

Tras el estreno de *Don Carlos* (1867) Verdi ralentizó su ritmo de trabajo, componiendo únicamente tres óperas más en los treinta y cuatro años que le quedaban de existencia: *Aida*, *Otello* y *Falstaff*. *Aida* fue estrenada en la Ópera de El Cairo el 24 de diciembre de 1871, con la presencia del jedive de Egipto y de todos los notables nacionales y extranjeros de la capital.

17. La *Sinfonía "Del Nuevo Mundo"*, de Antonín Dvořák

La obra orquestal más célebre y conocida de Dvořák fue compuesta en 1893, en EEUU, durante su estancia como director del Conservatorio de Nueva York. Se estrenó el 15 de diciembre del mismo año en el Carnegie Hall de Nueva York, con la Orquesta Filarmónica de la ciudad dirigida por Anton Seidl.

18. *Concierto para violín y orquesta nº 5*, de Wolfgang A. Mozart

Los conciertos para violín de Mozart expanden alegría y gracia, intimismo e inocencia. Y eterna necesidad de armonía absoluta con la naturaleza, en especial el nº 5 en la mayor, KV 219, con su célebre rondó "Alla turca".

19. *Obertura de Don Giovanni* y *Concierto para piano y orquesta nº 20*, de Wolfgang A. Mozart

El concierto para piano y orquesta en re menor, KV 466, fue estrenado en Viena el 11 de febrero de 1785. En cierta medida, se puede considerar que es el más dramático de la producción mozartiana. Precede y desarrolla aspectos musicales y estéticos que posteriormente estarán presentes en su ópera *Don Giovanni* y es una obra de influencia en el estilo de Beethoven.

20. Johann Sebastian Bach: *La Pasión según San Mateo*, BWV 244

Creada entre 1728 y 1729, esta magna obra se estrenó el 15 de abril de 1729, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Con ella Bach da inicio a la liturgia del Domingo de Ramos. Hacia el siglo IV, la iglesia señaló que ese día debían recitarse los capítulos 26 y 27 del Evangelio según San Mateo, empleados por Bach en su Pasión, y desde entonces fue costumbre utilizar diversos timbres de voz en la recitación, para diferenciar la voz de Cristo de la de los otros personajes.

Introducción al Jazz

Clases orientadas a la apreciación musical de una de las formas de expresión musical más ricas e influyentes del siglo XX: Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Billie Holiday, Louis Jordan, etc. (Falta por concretar el programa de la asignatura).

1. Sobre cómo empezó todo. La música de Nueva Orleans desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Blues, Ragtimes y Dixieland. Música de Buddy Bolden, Jelly Roll Morton y Sidney Bechet, entre otros.
2. El gran salto a Chicago y Nueva York. El jazz de los años 20. Hot jazz y sweet jazz. Música de Louis Armstrong, Duke Ellington, Paul Whiteman, Beiderbecke, entre otros.
3. Mucho más que un estilo: un lenguaje. Jazz durante la Gran Depresión. El legado de Louis Armstrong y Duke Ellington. Música de Louis Armstrong, Duke Ellington, Bessie Smith, Art Tatum, Basie, entre otros
4. Y después de la Gran Depresión, a gozar se ha dicho. Jazz antes de la Segunda Guerra Mundial. La era del swing. Música de Goodman, Holiday, Miller, Lexter Young, Fitzgerald y Reinhardt, entre otros.
5. Arte y jazz. Relación entre jazz, “música culta” y otras artes. Música de Debussy, Ravel, Stravinsky, Gershwin, Hindemith, Copland, entre otros.
6. Tomando riesgos artísticos. Jazz después de la Segunda Guerra Mundial. El bebop y el cool jazz. Música de Parker, Gillespie, Monk, Brubeck, Rollins, Vaughan, entre otros.
7. Más allá de los límites del bebop. Jazz de los 50’s y 60’s. Free jazz y avant-garde. Música de Davis, Coltrane, Evans, Coleman, Cecil Taylor, entre otros.
8. ¿Y en la era del rock y del pop, qué? El jazz y el movimiento negro. Soul, rhythm and blues y smooth jazz. Música de Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Chuck Berry, entre otros.

9. Todo es jazz. El jazz fusión. Bossa, fusión étnica, nu jazz y más cruces. Música de Jobim, Baden Powell, Piazzola, Barbieri, Corea, de Lucía, Chano Domínguez, Al Jarreau, entre otros.
10. ¿Queda algo, aparte del regreso al origen? Desde el postmodernismo hasta las nuevas tendencias (acid jazz, postbop, rap, etc.). Música de Jarret, McLaughlin, Lester Bowie, Omar Hakim, Marsalis, entre otros.

INFORMÁTICA

Herramientas informáticas para Pórtico de la Cultura (3 sesiones)

Introducción a las herramientas necesarias para que los alumnos de Pórtico de la Cultura estén en condiciones de utilizar todos y cada uno de los medios informáticos que la Asociación y sus profesores ponen a su disposición: apuntes de los seminarios, biblioteca digital, enlaces a webs, descarga de películas, correo electrónico, periódico digital, etc. (Falta por concretar el programa de la asignatura).

Introducción a la informática II

Ampliación del curso anterior, con la enseñanza de programas de ofimática generalmente infrutilizados, tales como Word, Excel o Power-point (Falta por concretar el programa de la asignatura).

AJEDREZ

Introducción al juego del ajedrez

1. El ajedrez: su historia, su valor cultural y su presente.
2. El espacio mágico de juego: el tablero y sus partes. La colocación de las piezas.
3. Infantería, caballería, artillería: valoración y movimiento de las piezas. La coronación del peón.
4. La monarquía en peligro: el jaque y el jaque mate. El enroque: finalidad y requisitos.

5. El armisticio: el rey ahogado. Las tablas.
6. El desenlace de la historia: Los finales de partida.
7. El planteamiento de la historia: Las aperturas.
8. El nudo de la historia: proceso de pensamiento en ajedrez.
9. El reloj de ajedrez y el juego de torneo.

