

Seminarios tercer trimestre 2022-2023

T31: EL QUIJOTE: APROXIMACIÓN A UNA OBRA DE ARTE Profesor Emilio Peral

T32: CONCEPTOS PARA PENSAR EL PRESENTE I
Profesor Víctor Guedán

T33: CON LA IGLESIA HEMOS DADO
Profesor Jesús Martínez

T34: MÁS QUE MUSAS O AMANTES
Profesora Cristina Guedán

T35: ENTRE MÚSICA Y PALABRAS
Profesora Irene de Juan

T36: CINCO RETOS DE LA ACTUAL POLÍTICA
ESPAÑOLA (5 sesiones) Profesor David Ortega

T37: HOMENAJE A BLAS PASCAL (5 sesiones)
Profesor Víctor Guedán

T38: HISTORIA DE LA DANZA (grabación en diferido)
Profesora Ana Abad

T31: EL QUIJOTE: APROXIMACIÓN A UNA OBRA DE ARTE

Profesor Emilio Peral

CURRICULUM VITAE

Catedrático en el departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la UCM y en la actualidad Vicedecano de Cultura, Relaciones Institucionales y Biblioteca de la Facultad de Filología de dicha universidad.

Investigador principal de varios proyectos I+D y director del grupo de investigación «Literatura y cultura de la Guerra Civil».

Es autor de más de cuarenta libros, entre monografías, ediciones críticas y volúmenes coordinados y de más de un centenar de artículos de investigación en torno a diversos aspectos de la obra teatral de autores como Jacinto Benavente, y Federico García Lorca.

Ha comisariado cinco exposiciones, dirigido ocho congresos internacionales e impartido conferencias en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras.

PRESENTACION

A menudo se atribuye a *El Quijote* la condición de «inicio de la novela moderna». Sin embargo, más allá de esta afirmación, no se profundiza, de ordinario, en qué reside el salto cualitativo que Cervantes realiza en la forma de narrar y de concebir la ficción, tan novedosa que, incluso, se ha afirmado que el cine contemporáneo tiene en las andanzas del caballero andante su antecedente primero. En este Seminario pretendemos analizar las diversas dimensiones que hacen de *El Quijote* la novela más importante de todos los tiempos, analizando para ello su condición de repositorio de todas las formas de narrar, el juego de humor intertextual que allí se realiza y la nueva concepción de la ficción desarrollada por Cervantes.

PROGRAMA

1. *El Quijote* en la trayectoria de Miguel de Cervantes
2. *El Quijote*: una parodia de las novelas de caballerías
3. *El Quijote*: una novela de novelas (los géneros narrativos)
4. *El Quijote* o el juego de la ficción en la modernidad (niveles autoficcionales)
5. Grandes escenas de *El Quijote*

T32: CONCEPTOS PARA PENSAR EL PRESENTE I

Profesor Víctor Guedán

CURRICULUM VITAE

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, por la UCM. Profesor universitario y de EE.MM. Fundador y presidente de Pórtico de la Cultura.

Toda su carrera profesional se ha orientado hacia la divulgación de la filosofía, utilizando como herramienta privilegiada el cine.

Sus especialidades académicas son epistemología y filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, teoría psicoanalítica e historia de la filosofía.

PRESENTACIÓN:

Una labor fundamental de la filosofía consiste en precisar el significado de aquellas palabras con que intentamos comprender el mundo y acomodarlo a nuestras necesidades. Platón, por ejemplo, dedicaba sus inmortales *Diálogos* a dilucidar el verdadero sentido de 'justicia', 'bien', 'amor' o 'belleza', 'verdad' y otros términos del estilo, sobre los que construimos nuestros discursos.

Esa preocupación, constante en la historia del pensamiento, cada día resulta más claro que necesita completarse con la de proponer nuevos conceptos, cuando aquellos con los que contábamos nos resultan insuficientes. De manera que el filósofo francés Guilles Deleuze (s.

XX) vino a sostener en su día que la filosofía tiene como razón de ser principal la acuñación de conceptos originales que sirvan para interpretar una realidad tan cambiante como la nuestra, hasta el punto de que merece ser bautizada como *modernidad líquida*, en afortunada creación de Zygmunt Bauman.

En este seminario, que **no requiere conocimientos filosóficos previos**, nos proponemos explicar toda una lista de **conceptos sin cuya comprensión y uso resulta muy difícil acceder al significado de los principales análisis que filósofos y científicos sociales realizan acerca de nuestra época**. Para ilustrar los temas que se vayan abordando, proponemos, además, el análisis exhaustivo en clase, de **tres películas** de calidad más que notable, que podrán ser visionadas a través de nuestra web.

PROGRAMA

1. Camino de la Postmodernidad

CONCEPTOS: Ilustración.- Modernidad

2. Nietzsche, el profeta

CONCEPTOS: Escepticismo.- Nihilismo.- relativismo.

3. Dios ha muerto

CONCEPTOS: Librepensamiento, teísmo, deísmo, panteísmo, agnosticismo, ateísmo, indiferentismo

PELÍCULA.- Norman Jewison: *Jesucristo superstar* (1973)

Comentario de la película, como ilustración de los tres primeros temas.

4. Postmodernidad

CONCEPTOS: Arte postmoderno.- Gran relato.- Pensamiento débil.- Galaxia Guteberg.- Galaxia Marconi.- Sociedad transparente.

PELÍCULA.- Denis Arcand; *Las invasiones bárbaras* (2003)

Comentario de la película, como ilustración del tema 4.

5. Negación del humanismo

CONCEPTOS: Humanismo.- Anti-humanismo

6. Transformación del humanismo

CONCEPTOS: Eugenesia.- Trans-humanismo

7. Superación del humanismo

CONCEPTOS: Post-humanismo.- Antropoceno.- Eco-feminismo.- Sistema experto.- Realidad virtual.- Realidad aumentada.- Inmortalidad.- Inteligencia Artificial débil y fuerte

PELÍCULA.- Ridley Scott: *Blade runner* (1982)

Comentario de la película como ilustración de los temas 5, 6 y 7.

T33: CON LA IGLESIA HEMOS DADO

Profesor Jesús Martínez

CURRICULUM VITAE

Doctor en Historia. Catedrático de Historia Contemporánea de la UCM.

Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños del CSIC.

Experto en Historia de la cultura impresa donde ha comisariado varias exposiciones

Profesor invitado en varias universidades extranjeras como Stanford.

Con numerosos artículos y varios libros , escribe con con Angel Bahamonde la Historia de España del siglo XIX. Acaba de publicar España siglo XX.

PRESENTACIÓN :

Una de las singularidades de la Historia de España desde la Contrarreforma hasta la actualidad es la influencia de la Iglesia católica en todos los aspectos de la vida pública y la vida privada, como institución en las relaciones con el Estado y como religión en la moral y los comportamientos sociales.

El seminario tiene como objetivo el análisis de las relaciones Estado-Iglesia católica durante los dos últimos siglos y las tensiones entre el clericalismo y anticlericalismo, para conocer un proceso político y social muy complejo y reflexionar sobre el actual Estado aconfesional, pero no laico, en la España del siglo XXI.

PROGRAMA :

1.- La Iglesia del Antiguo Régimen y el Estado absoluto del siglo XVIII.

El estamento eclesiástico y la monarquía absoluta de derecho divino

2.- El Estado liberal y la Iglesia.

Confesionalidad y desamortización (1812-1851)

3.- El Concordato de 1851. Los poderes de la Iglesia

4.- La moral católica y la educación en la España del siglo XIX.

La llave de las almas y de las aulas

5.- Renacionalización católica e integrismo en la España de la Restauración (1876-1898).

Heterodoxos, demócratas laicos y protestantes.

6.- Clericalismo y anticlericalismo en la España del primer tercio del siglo XX (1898-1931).

Entre la devoción pública y la quema de edificios religiosos

7.- El Estado republicano y la Iglesia católica (1931-1936).

La nación laica y la separación Estado-Iglesia

8.- La Cruzada (1936-1939) y el nacionalcatolicismo en la Dictadura de Franco (1939-1975).

El Concordato de 1953

9.- Estado aconfesional, catolicismo y laicización inacabada en la España democrática (1978-2021)

10.- Estado, Iglesia y religión católica en su perspectiva histórica

T34: MÁS QUE MUSAS O AMANTES.....

Profesora Cristina Guedán

CURRICULUM VITAE

Licenciada en Historia del Arte.

Gerente de SECUM, empresa cultural colaboradora del Museo de Arte Reina Sofía.

Especialista en Arte Contemporáneo, ha impartido numerosas conferencias, seminarios y visitas guiadas.

PRESENTACIÓN

A lo largo del siglo XX, y en muchos casos dentro de los movimientos de vanguardia, han existido no pocas parejas de artistas viviendo bajo un mismo techo y compartiendo horas de trabajo, aunque la historia solo haya destacado el trabajo de uno o lo haya hecho muy por encima del otro.

En la mayoría de los casos, ellas realizaron su trabajo de una manera más silenciosa, acabaron convertidas en amantes y musas de sus compañeros, silenciadas, colocadas en segundo plano, oscurecidas por la relación sentimental que mantuvieron con sus compañeros artistas del sexo masculino, u ocultas bajo la sombra de los “grandes maestros” del siglo XX. Al final quedarían reducidas para la historia del arte a meras citas al pie de sus biografías, mientras ellos se convirtieron en iconos del movimiento artístico al que se adscriben.

Solo a partir de los años setenta, con el movimiento feminista que ha cuestionado de manera insistente la visión androcéntrica de la historia del arte, se llevó a cabo un rescate y una revaloración de las artistas del pasado, por lo que en el presente muchas de ellas están ocupando el lugar que les corresponde en la historia del arte.

En este seminario intentaremos devolver a algunas de esas mujeres artistas el reconocimiento que su trabajo merece, haciendo de ellas las auténticas protagonistas y revisando, siempre a través de ellas, la influencia y el intercambio artístico en cada una de las parejas

PROGRAMA

Tema 1.- Berthe Morisot y Edouard Manet

Tema 2.- Camille Claudel y Auguste Rodin

Tema 3.- Sonia y Robert Delaunay

Tema 4.- Gabriele Münter y Vassily Kandinsky

Tema 5.- Natalia Goncharova y Mikhail Larionov

Tema 6.- Anni y Josep Albers

Tema 7.- Frida Khalo y Diego Rivera

Tema 8.- Dora Maar y Pablo Picasso

Tema 9.- Leonora Carrington y Max Ernst

Tema 10.- Lee Krasner y Jackson Pollock

T35: ENTRE MÚSICA Y PALABRAS

Profesora Irene de Juan

CURRICULUM VITAE

Pianista y musicóloga. Profesora del Grado en Musicología de la Universidad Alfonso X El Sabio, directora de *Capriccio* y *Viaje al Centro de la Ópera* en Radio Clásica (RTVE), colaboradora en proyectos de divulgación y formación en Teatro Real, Orquesta y Coro Nacionales de España, o Universidad Internacional de la Rioja, entre otros. Es creadora de la escuela de música *Urkalia*, en Las Rozas de Madrid, en donde coordina la programación cultural y los cursos de apreciación musical y artística. Más información www.irenedejuan.com

PRESENTACION

MÚSICA Y PALABRA son dos vías de expresión cuya relación se remonta al inicio de los tiempos, a los primeros intentos de comunicación de nuestros antepasados.

A lo largo de la historia, su relación ha sido tan estrecha como controvertida, generando multitud de debates académicos y tensiones culturales. ¿Sirvienta y servidora? ¿Quién de las dos domina en una composición musical? A lo largo de este seminario trataremos algunos aspectos de esta apasionante relación, atendiendo a aspectos conceptuales, históricos, estéticos y poético- musicales. Además, experimentaremos poniendo palabras a la música y música a las palabras.

METODOLOGÍA.

Cada sesión combina la exposición de contenidos con la escucha y visualización de ejemplos musicales comentados y la reflexión y participación del alumnado., siempre buscando un equilibrio entre teoría y práctica, escucha y participación, ameno para el alumnado. Puntualmente se realizarán ejercicios prácticos participativos.

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN.

Palabra y música como medios de expresión del ser humano. Formas de relación entre música y palabras. Conceptos clave: métrica, prosodia, ritmo, descripción, evocación. Sesión 1.

2. LA PALABRA ENCARNADA EN LA MÚSICA.

Diferencias entre una canción y un madrigal. Monteverdi y la *seconda prattica*. Formas de recrear la poesía en la música: origen y desarrollo del *lied*. Sesiones 2 y 3

3. LA PALABRA COMO ORIGEN DEL UNIVERSO DRAMÁTICO: LA ÓPERA.

Por qué *Orfeo* es diferente: de Monteverdi a Gluck. El difícil matrimonio entre libretista y compositor: Mozart-Da Ponte. Verdi-Piave, Strauss-Hofmannsthal. Sesiones 4 y 5

4. RESUEÑAN LAS PALABRAS: LA PALABRA EN LA MÚSICA INSTRUMENTAL.

Descripción y evocación. De Vivaldi a Berlioz; De Schumann a Mahler. Sesiones 6 y 7

5. EXPERIMENTACIÓN: LA PALABRA SIN PALABRAS.

Poesía fonética futurista. Experimentación fonética: Del latín de Edipo Rey al juego fonético de Cage y Berio. Ligeti y el Requiem. Sesión 8

6. DE “PRIMMA LA MÚSICA E POI LE PAROLE” A “CAPRICCIO” DE STRAUSS. Análisis de dos óperas basadas en la relación música-palabra. Sesión 9

7. TALLER DE POÉTICO MUSICAL COLECTIVO Y CONCLUSIONES DEL SEMINARIO. Sesión 10

T36: CINCO RETOS DE LA ACTUAL POLÍTICA ESPAÑOLA (5 sesiones) Profesor David Ortega

CURRICULUM VITAE

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma
Colaborador asiduo en medios de comunicación especialmente en El Mundo
Ha desarrollado intensa actividad política en la Asamblea de Madrid

PRESENTACIÓN

El presente Ciclo busca dar respuesta a algunas de las principales cuestiones que de una u otra manera, marcan nuestra vida pública y social en los últimos años: la corrupción, los partidos políticos, el sistema electoral, el reto nacionalista, la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, la calidad informativa en los medios españoles, etc.

A través de cinco sesiones, intentaremos aportar los conocimientos básicos y esenciales para que los ciudadanos podamos opinar -con criterio y un mínimo conocimiento- de estos temas que queramos o no, marcan e influyen en nuestra vida común y política, especialmente en un año electoral tan importante como el presente 2023, con elecciones municipales y autonómicas -el próximo 28 de mayo- y generales, probablemente, el 10 de diciembre.

Por último, se intenta desarrollar la vocación que caracteriza a la Asociación Pórtico de la Cultura de difundir las humanidades, la cultura y el espíritu crítico, mediante el diálogo, la participación y el rigor propio de los centros universitarios. Para animar al debate, se aportan algunos artículos que en estos últimos años he publicado en el diario El Mundo y en El Imparcial.

PROGRAMA

Sesión 1.

El sistema electoral español y el reparto del poder político. Sus tendencias mayoritarias. La proporcionalidad y sus correcciones. La sobrerrepresentación y la infrarrepresentación de los diferentes partidos políticos. El voto útil. Su conexión con el sistema de partidos resultante. Del bipartidismo relativo al multipartidismo moderado. La actualidad del sistema de partidos español: 2023 año electoral (municipales, autonómicas y generales).

2023: el sentido de Estado como reto:

<https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2023/01/09/63bc313c21efa0657a8b456e.html>

Continuismo, reforma y ruptura:

<https://www.elmundo.es/opinion/2016/06/21/57681c15e2704ea6178b456f.html>

El deseado inicio de un nuevo camino:

<https://www.elmundo.es/opinion/2016/08/31/57c5d2eae5fdeaf3428b45d2.html>

Sesión 2.

El desconocimiento de la ciudadanía de los derechos fundamentales de la comunicación: El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información: confusión, diferencias y triple carácter. Los límites de los derechos. El artículo 20 de la Constitución Española. El asalto a la Corporación de la Radio y Televisión Públicas (RTVE) por parte del PP/PSOE en la primavera del año 2021. *Fake news* y desinformación: <https://freedomhouse.org/country/spain>

Libertad de prensa, España y los ojos de la democracia:

<https://www.elimparcial.es/noticia/138049/libertad-de-prensa-espaa-y-los-ojos-de-la-democracia.html>

La libertad de expresión en ocho principios:

<https://www.elmundo.es/opinion/2021/02/20/602faa52fc6c839e0f8b45ff.html>

El silencio de lo importante:

<https://www.elmundo.es/opinion/2019/06/24/5dof75f3fc6c83fc398b46cc.html>

RTVE: La obscenidad de PSOE y PP:

<https://www.elmundo.es/opinion/2022/10/20/634fd5fae4d4d84c3b8b4577.html>

<https://www.almendron.com/tribuna/rtve-la-obscenidad-de-psoe-y-pp/>

Sesión 3.

La corrupción como un problema estructural de la política española. Diferentes índices y calidad democrática. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013, un paso tibio contra la corrupción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: ese gran desconocido. Los organismos públicos más opacos en los últimos años. Manipulación y corrupción: los dos cánceres de la democracia española. La labor de Transparencia Internacional España, Access Info Europe y Civio (indultos y abusos).

Corrupción: quién es quién:

<https://www.elimparcial.es/noticia/134051/opinion/corrupcion:-quien-es-quien.html>

UPyD: Transparencia contra la corrupción:

<https://www.elimparcial.es/noticia/137774/opinion/upyd:-transparencia-contra-la-corrupcion.html>

Sesión 4.

La organización territorial del Estado. La eterna cuestión no resuelta en España. El desmesurado peso político de los nacionalismos. La gran falacia del nacionalismo catalán a debate. El carácter *cuasi místico* del nacionalismo vasco. La sobrerrepresentación del poder autonómico y la infrarrepresentación del poder local y nacional. La atomización e ineficacia del poder municipal en España y el contraste con Europa: el sorprendente caso de Castilla y León.

Una Diada y cinco realidades:

<https://www.elmundo.es/opinion/2021/09/09/6138565621efa098468b458d.html>

<https://www.almendron.com/tribuna/una-diada-y-cinco-realidades/>

El lado oscuro del PNV:

<https://www.almendron.com/tribuna/el-lado-oscuro-del-pnv/>

De las plusvalías a las fusiones municipales:

<https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2021/10/29/617a8beefc6c83236a8b458f.html>

País Vasco y Cataluña, excepciones democráticas:

<https://www.elmundo.es/opinion/2020/02/07/5e3c166cfc6c831b0b8b465e.html>

<https://www.almendron.com/tribuna/pais-vasco-y-cataluna-excepciones-democraticas/>

Sesión 5.

El poder transformador de la educación y su dimensión política. La educación y el pensamiento liberal: Bertrand Russell y *Beacon Hill School*. Amor y pasión por el conocimiento, la educación en libertad y la soledad del pensamiento independiente. La libertad y la objeción de conciencia. El valor del ejemplo. Ilustres desconocidos.

Cincinato: la fuerza del ejemplo:

<https://www.elimparcial.es/noticia/136523/opinion/cincinato:-la-fuerza-del-ejemplo.html>

Ciro y el espíritu de la política:

<https://www.elimparcial.es/noticia/120329/opinion/ciro-y-el-espíritu-de-la-política.html>

Melchor Rodríguez: el olvidado Alcalde de Madrid:

<https://www.elimparcial.es/noticia/135979/melchor-rodríguez:-el-olvidado-alcalde-de-madrid.html>

La interpretación de la persona en Bertrand Russell:

<https://www.elimparcial.es/noticia/139990/la-interpretación-de-la-persona-en-bertrand-russell.html>

T37: HOMENAJE A BLAS PASCAL (5 sesiones)

Profesor Víctor Guedán

CURRICULUM VITAE

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, por la UCM. Profesor universitario y de EE.MM. Fundador y presidente de Pórtico de la Cultura.

Toda su carrera profesional se ha orientado hacia la divulgación de la filosofía, utilizando como herramienta privilegiada el cine.

Sus especialidades académicas son epistemología y filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, teoría psicoanalítica e historia de la filosofía.

PRESENTACIÓN:

“ El corazón tiene razones que la razón ignora “

El 19 de junio de este 2023 se cumplen 400 años del nacimiento de uno de los mayores genios de la cultura occidental: **Blas Pascal**. Creador del cálculo de probabilidades y de la primera calculadora de la historia, autor de teoremas matemáticos y descubridor de principios hidrodinámicos e hidrostáticos, empresario, teólogo heterodoxo, polemista, educador, filósofo señero... todo ello, en una vida apasionada y truncada prematuramente a los treinta y nueve años de edad.

Con objeto de honrar su memoria y sus impresionantes contribuciones a la ciencia y la filosofía, hemos programado este seminario corto de cinco sesiones.

Además de la exposición detallada de la vida y obra del filósofo francés, de las principales críticas de que fue objeto en vida y tras su muerte, y de la influencia que ha dejado en la filosofía contemporánea, se incluye en este seminario el visionado y comentario de tres magníficas películas, dos de las cuales creemos que se iluminan hasta la condición de auténticas obras maestras, si se contemplan a partir de un mínimo conocimiento de la filosofía de Pascal.

PROGRAMA

1. **Retrato humano de un genio precoz**, capaz de desplegar capacidades sobresalientes en multitud de ámbitos y disciplinas.

Roberto Rossellini: Blaise Pascal (1972). El genial director neorrealista italiano, en una de sus producciones televisivas, intenta transmitir con pulcritud y sencillez la vida y obra del filósofo.

2. **Pascal y las ciencias:** repaso de sus principales aportaciones en matemáticas, hidrodinámica e hidrostática, ingeniería, comercio, pedagogía...
3. **Pascal y la filosofía:** *Pensamientos* acerca de la difícil relación entre la razón y el corazón.

Orson Welles: Sed de mal (1958) ¿Quizás el mejor film noir de la historia? Con la ayuda de la filosofía pascaliana, puede que concluyamos que sí lo es.

4. **Pascal y la teología:** hay que apostar por Dios, aunque sea incognoscible.
5. **Críticas a, en influencias de, Pascal:** de Voltaire al existencialismo, pasando por Nietzsche

Claude de Chabrol: Mi noche con Maud (1969) Película que lanzó a la fama internacional al director francés. Muchos de los pasajes del filme solo son comprensibles si se tiene un mínimo conocimiento del pensamiento filosófico y teológico de Pascal.

T38: HISTORIA DE LA DANZA (grabación en diferido)

Profesora Ana Abad

CURRICULUM VITAE:

Doctora en música por la Universidad Politécnica de Valencia (2013), y Máster en Estudios de Ballet en la Universidad de Roehampton, Londres (2004).

Coreógrafa, investigadora y profesora invitada en Conservatorios Profesionales y Superiores de Danza, universidades nacionales e internacionales, y en el Teatro Real de Madrid.

Autora del libro *Historia del Ballet y de la Danza Moderna* (Alianza Editorial, 2012).

PRESENTACIÓN:

La danza es la más frágil y la más efímera de las artes, pues vive en el continuo movimiento de los cuerpos y se transmite únicamente a través de la memoria física y visual.

Este seminario aborda un conciso pero completo recorrido cronológico en el que, sin olvidar en ningún momento evoluciones técnicas, obras escénicas e intérpretes, se dedica especial atención a los creadores de ayer y hoy que, iniciando y desarrollando nuevos principios coreográficos, consiguieron que la danza avance y refleje las inquietudes de su tiempo.

PROGRAMA :

1. La configuración del lenguaje del ballet

Iniciaremos el seminario con una mirada a la Francia de Luis XIV, el Rey Sol; así llamado por el papel que interpretó en el *Ballet de la Nuit*. Es en este momento cuando se empieza a configurar el lenguaje que hoy conocemos como *ballet*.

2. El Ballet Romántico: Giselle

Tras un breve paso por el s. XVIII y sus principales protagonistas, nos centraremos en el momento de eclosión del Ballet Romántico, cuyas obras principales todavía se encuentran en el repertorio de las principales compañías de ballet del mundo.

3. El Ballet Imperial: Marius Petipa en Rusia

De Francia, el ballet viajaría a la Rusia Imperial. Los zares protegerían el ballet como ninguna otra arte y esto dio lugar a un desarrollo de este arte impensable en otros países. Sería un francés, Marius Petipa, el encargado de transformar el Ballet Romántico en Ballet Imperial, al trasladar a sus obras el contexto sociocultural de esa Rusia zarista.

4. La Trilogía de Tchaikovsky: La Bella Durmiente, El Cascanueces y El Lago de los cisnes.

Quizás son estas obras las más famosas de todo el repertorio y las primeras grandes colaboraciones entre un gran coreógrafo, Marius Petipa, y un gran compositor, como Peter I. Tchaikovsky. Analizaremos la importancia que tuvieron y por qué se erigieron como el canon clásico de la danza.

5. Los Ballets Russes de Serge Diaghilev: tradición y revolución I

La transición al s. XX en Rusia estuvo marcada por revoluciones que no estuvieron ausentes de los Teatros Imperiales. La figura de Isadora Duncan, con una danza libre de inspiración helénica, llegaría a Rusia y empoderaría a toda una nueva generación de artistas. En esta sesión conoceremos a esos jóvenes artistas: Anna Pavlova, Vatslav Nijinsky, Mikhail Fokine... que llevaron a la danza a nuevos caminos y territorios. Pronto la figura de Serge Diaghilev como empresario de Les Ballets Russes, colocaría a la danza a la cabeza de todas las artes europeas en esa fusión artística que nos dejó colaboraciones con Picasso, Matisse, Dalí, Miró, Chanel, Gontcharova, Strawinsky, Falla, Poulenc, Prokofiev, Satie...

6. Los Ballets Russes de Serge Diaghilev: tradición y revolución II

Continuaremos en esta sesión con esas famosas colaboraciones y cambios de estéticas de las primeras vanguardias y veremos cómo la muerte de Diaghilev supuso una diáspora de artistas que crearían nuevos centros coreográficos como Nueva York o Londres en las primeras décadas del s. XX.

7. La eclosión de la danza moderna en Alemania y Estados Unidos

Alemania fue el germen del expresionismo pictórico y musical y, por supuesto, coreográfico. En esta sesión, veremos cómo este nuevo tipo de danza alemana tendría eco en EEUU, dando lugar a las primeras corrientes de danza moderna para las que se crearon nuevos lenguajes con los que poder dar respuesta a una nueva sociedad.

8. La danza en el cine: los musicales como género cinematográfico

La eclosión de la danza en el s. XX, sin duda tendría una pronta respuesta en la aparición de un nuevo género cinematográfico: el musical. Durante generaciones, Broadway sería el campo de cultivo de la creación coreográfica y en él trabajarían creadoras y creadores de danza clásica, moderna y jazz. El traspaso de estas obras al nuevo arte cinematográfico llevaría a la danza a cosechar millones de seguidores por todo el mundo. El legado de esas películas (*Oklahoma*, *Siete novias para siete*

hermanos, Carousel, West Side Story, El rey y yo, Hair...) constituye uno de los mejores museos filmados de la historia de la danza.

9. El ballet en el s. XX: Francia y Rusia

En esta sesión haremos una breve incursión en el devenir de la danza en aquellos países que la vieron nacer y desarrollarse. El régimen soviético en concreto haría de la danza una bandera cultural que iniciaría una carrera coreográfica con occidente sin precedentes.

10. El ballet en el s. XX: Reino Unido y Estados Unidos

En esta sesión veremos brevemente dos de los centros coreográficos más importantes del s. XX. El economista John Maynard Keynes apostaría por la danza en Gran Bretaña, gracias a la labor de Ninette de Valois y Marie Rambert, que crearían las compañías que hoy siguen siendo estandartes de la danza en el país. En EEUU, mecenas como Lincoln Kirstein o Henry Ford dedicarían sus esfuerzos y fortunas a establecer la danza como parte de la cultura de su joven país.