

Seminarios segundo trimestre 2024-2025

13T21: ENTRE BROADWAY Y HOLLYWOOD (4 sesiones)

Profesora Ana Abad

13T22: MAGNICIDIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA (Prim, Cánovas, Canalejas, Dato, Carrero Blanco)

Profesor Jesús Martínez

13T23: CONFLUENCIAS CREATIVAS. ARTE GRUPAL EN EL S. XX

Profesora Cristina Guedán

13T24: EL EXISTENCIALISMO I

Profesor Víctor Guedán

13T25: HISTORIA CON ARTE. La España que se nos fue, en 8 episodios y 8 cuadros.

Profesor Eduardo Mora-Esperanza

13T41: SEMINARIO TALLER DE POESÍA

Profesora María Novo

13T21 ENTRE BROADWAY Y HOLLYWOOD. EL MUSICAL AMERICANO

TRIMESTRE 2º (4 sesiones)

FORMATO: on line via zoom

HORARIO: martes (17,00 - 18,30)

PROFESOR: Ana Abad

Doctora en música por la Universidad Politécnica de Valencia (2013). Máster en Estudios de Ballet en la Universidad de Roehampton, Londres (2004). Profesora invitada en Conservatorios Profesionales y Superiores de Danza, universidades nacionales e internacionales.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El género cinematográfico del musical surgió paralelamente al proceso de sonorización del cine, con El cantor de jazz como primer ejemplo de esta nueva tendencia. Durante los años cincuenta, los musicales de la MGM se convirtieron en un género importante que aglutinaba el famoso "triple threat": la actuación, el canto y la danza. Para la danza, los musicales, tanto en Broadway como en Hollywood, fueron tierra fértil para la investigación y trabajo de coreógrafos y coreógrafas de diversos géneros que encontraban en Broadway la posibilidad de conseguir salarios imposibles en sus respectivas compañías.

En este seminario corto de cuatro sesiones, analizaremos cuatro películas que representan momentos importantes de esa historia del musical, tanto para el cine, como para la danza.

ÍNDICE

1. Cantando bajo la lluvia.

En esta película, Hollywood rendía homenaje a ese momento en el que el cine pasó de ser mudo a incorporar el sonido. La mirada nostálgica y divertida a la vez hacia un momento crucial en el desarrollo del cine nos dejó un documento histórico, en el que la danza recrea una época dorada y nos deja números coreográficos que han pasado al imaginario colectivo.

2. Oklahoma!

Coreografiada por Agnes de Mille (sobrina del gran director de cine Cecil B. de Mille), este musical de Rodgers and Hammerstein hizo que la danza pasara de tener un papel secundario a un papel fundamental en la narración de la historia. *Oklahoma!* inauguraría esos "ballets", que pasaron a ser parte fundamental de los grandes musicales de la época dorada de la MGM.

3. Siete novias para siete hermanos

Michael Kidd, junto a Jerome Robbins, inauguraría un tipo de musicales en los que la danza jazz desarrollada por Jack Cole, alcanzaría niveles de estilización coreográfica y dramática muy importantes e influyentes para la generación posterior. En esta película, los bailarines que dan vida a los hermanos fueron grandes artistas en diferentes géneros coreográficos y la película y sus coreografías muestran como el musical fue capaz de aglutinar a bailarines y artistas de diferentes orígenes y formación en la obra de arte total.

4. Hair

Twyla Tharp nos dejó en esta película, basada de nuevo en un musical de Broadway, un documento sobre una nueva época en la historia de la danza: el postmodernismo. *Hair* marcaría también el inicio del fin de un género cinematográfico que fue fundamental durante buena parte del s. XX.

13T22 MAGNICIDIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: PRIM, CANOVAS, CANALEJAS, DATO Y CARRERO BLANCO

TRIMESTRE 2º

FORMATO: presencial grabado

HORARIO: miércoles (17,00 - 18,30)

PROFESOR: Jesús A. Martínez Martín

Catedrático de Historia Contemporánea en la U.C.M. Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Experto en Historia de la cultura impresa. Profesor invitado en varias universidades extranjeras, tales como Stanford.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El objetivo es estudiar los magnicidios de la España contemporánea ejecutados sobre cinco presidentes del Gobierno: Juan Prim (1870), Antonio Cánovas del Castillo (1897), José Canalejas (1912), Eduardo Dato (1921) y Luis Carrero Blanco (1973). Para ello, se hace imprescindible conocer e interpretar los contextos históricos, tanto nacionales como internacionales, en los que se desenvolvieron, así como los hechos y los protagonistas. Solo de esa manera podrán entenderse las implicaciones políticas y sociales que supusieron en la historia de España.

ÍNDICE

- Una historia de los magnicidios en el mundo contemporáneo. España, Europa y Estados Unidos
- 2. Juan Prim. 1870
- 3. Antonio Cánovas del Castillo. 1897
- 4. José Canalejas. 1912
- 5. Eduardo Dato. 1921
- 6. Luis Carrero Blanco. 1973
- 7. Los magnicidios fallidos. Alfonso III
- 8. Epílogo. Los magnicidios en Europa y Estados Unidos: Lincoln, Francisco Fernando, Kennedy, Palme

Como actividad complementaria del seminario, se propone una visita guiada por los escenarios madrileños en los que acaecieron algunos de los magnicidios estudiados.

13T23 CONFLUENCIAS CREATIVAS. ARTE GRUPAL EN EL SIGLO XX

TRIMESTRE 2º

FORMATO: presencial grabado

HORARIO: miércoles (19,00 - 20,30)

PROFESOR: Cristina Guedán

Licenciada en Historia del Arte por la U.C.M. Gerente de SECUM, empresa cultural encargada de Protocolo por el Museo de Arte Reina Sofía. Especialista en didáctica del Arte Contemporáneo.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

A lo largo del siglo XX, diferentes grupos de artistas compartieron intereses creativos y aunaron esfuerzos, uniéndose para luchar juntos por la defensa de objetivos artísticos comunes. Esos lugares de reunión de la modernidad sirvieron para potenciar su creatividad y para dar impulso y visibilidad a sus proyectos, trascendiendo los límites de su propia individualidad.

En este curso, antes que fijar la atención en las grandes figuras del arte contemporáneo, repasaremos algunas de las principales experiencias grupales de la centuria. Revisaremos los manifiestos, las actividades grupales y las creaciones artísticas de sus componentes.

ÍNDICE

Temas 1 y 2.- La Bauhaus. Una utopía educativa, una escuela de arte fundada en 1919 en Alemania y que superó la función de ser un mero centro de enseñanza artística, para

convertirse en un auténtico lugar de encuentro y reflexión alrededor de algunos de los más importantes artistas de vanguardia.

Tema 3.- Der Blau Reiter. Nunca llegarían a constituirse como autentico grupo, en realidad fue una agrupación heterogénea de personalidades muy diversas. Iniciaron su actividad en 1911 en Alemania, en un intento de llegar a crear una pintura pura, un arte totalmente subjetivo entendido como una cuestión espiritual y no formal. Editaron un almanaque que se convertiría en el escrito programático más importante del arte del siglo XX.

Tema 4.- Futurismo. Grupo perfectamente constituido, que nace en Italia en 1909. Conocido como la Vanguardia de las Vanguardias, fue el primer movimiento vanguardista que se planteó una intervención directa en favor de la modernidad en todos los campos, constituyendo posiblemente el episodio más original y sorprendente del desarrollo de las vanguardias históricas.

Tema 5.- Escuela de Vallecas. Una de las propuestas más genuinas y de mayor calado de la renovación plástica española anterior a la Guerra Civil. Sin tratarse estrictamente de una escuela, su trabajo se realizó a partir de excursiones que realizaron una serie de artistas y escritores, entre 1929 y 1930, por el sudeste de Madrid, recorriendo el paisaje estepario castellano y elaborando toda una teoría sobre la pintura telúrica.

Tema 6.- El Paso. Grupo que nace en Madrid en 1957. En una época complicada en lo político, se plantearon Intentar dar un paso adelante contra el deficitario estado del arte en España. Durante su corta vida, lo que unió a sus componentes fue el afán de renovación, las actividades compartidas y la amistad, aunque desde el principio cada uno tuvo una personalidad relativamente impermeable a la influencia ajena.

Tema 7.- Equipo Crónica. En el manifiesto que publican en 1965, se definen como un grupo de trabajo colectivo que se opone a la expresión personal y a la individualidad en el arte. Trabajarán siempre en Equipo, dejando de firmar sus obras personalmente, rompiendo con la imagen romántica del artista individual y único, para pasar a compartir tanto la investigación como la realización de unas obras sin rasgos gestuales de estilo.

Tema 8.- Grupo Cuenca. Su denominación va ligada a la creación, en 1966, del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, por Fernando Zóbel, primer museo de arte contemporáneo creado en España. Este acontecimiento sirvió para aglutinar, alrededor del museo, a un buen número de creadores que se movían en el campo de la abstracción y que decidirán compartir proyectos expositivos comunes.

13T24 EL EXISTENCIALISMO I

Precedentes. Corrientes. Autores. Críticas. Influencias.

TRIMESTRE

FORMATO: presencial grabado

HORARIO: jueves (17,00 - 18,30)

PROFESOR: Víctor Guedán

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UCM. Profesor universitario y de EE.MM. Siente un impulso vocacional por divulgar la cultura, en general, y la filosofía, en particular. Cofundador y presidente de PÓRTICO DE LA CULTURA.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El existencialismo es el movimiento filosófico que ha dejado un impacto más profundo en la cultura occidental contemporánea. No resulta, sin embargo, sencillo definirlo, ni establecer qué filósofos merecen legítimamente ser considerados existencialistas.

Mucho más fácil es llegar a comprender aquellas ideas del existencialismo que han marcado de modo manifiesto la literatura, el cine, las artes plásticas y la música contemporáneas. Sin conocerlas, es imposible entender cabalmente las novelas de Antoine de Saint-Exupery, Hermann Hesse, Heinrich Böll o Ernesto Sábato; las obras dramáticas de Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Samuel Beckett, las películas de Ingmar Bergman o Michelangelo Antonioni, las pinturas de Francis Bacon o Lucian Freud, las esculturas de Alberto Giacometti, algunas canciones de Bob Dylan, Leonard Cohen o Françoise Hardy...

Los dos seminarios programados para este curso aspiran a navegar en aguas interdisciplinares, porque no se limitarán a exponer las líneas maestras del existencialismo, en tanto que teoría filosófica; sino que, al tiempo, se abrirán a considerar

sus efectos en la cultura contemporánea. Aun así, son independientes entre sí, y no requieren conocimientos filosóficos previos; si bien lo ideal sería poder cursar ambos, para adquirir una visión global del movimiento y su influjo.

En este primer seminario se atenderá prioritariamente a exponer las líneas fundamentales del pensamiento existencialista, atendiendo a las diferencias entre los pensadores inequívocamente existencialistas.

ÍNDICE

1. Precedentes

El existencialismo no es una filosofía nacida ex nuevo. Por el contrario, cuenta con importantes precedentes en la historia, cuyo conocimiento aclara mucho de las ideas fuerza de este movimiento contemporáneo.

- a. Esencia vs. existencia (Tomás de Aquino)
- b. Posibilidad vs. necesidad. Los tres estadios de la existencia. La libertad y la angustia (Kierkegaard frente a Hegel).
- c. La muerte de Dios y la moral (Freidrich Nietzsche frente a Teodor Dostoievsky).
- d. El absurdo (Franz Kafka).
- e. El hombre de carne y hueso (Miguel de Unamuno).

2. En búsqueda del ser

Antes de abordar el pensamiento existencialista, en lo que tiene de original y sistemático, es interesante dar conocer a filósofos que, sin ser propiamente existencialistas, se aproximan a este movimiento en algunas de sus propuestas.

- a. Razón y/o vida (José Ortega y Gasset).
- b. Ir a las cosas mismas (Edmund Husserl).
- c. El antihumanismo de un existencialista renegado (Martin Heidegger).

3. El existencialismo ateo

He aquí la corriente existencialista que ha tenido mayor éxito en los ámbitos culturales; en parte, por la excepcional calidad literaria de sus componentes.

- a. Proclama de la libertad radical (Jean-Paul Sartre).
- b. La creación de sentido, en el sinsentido de la vida (Albert Camus).
- c. El segundo sexo (Simone de Beauvoir).

4. El existencialismo cristiano

Quizás menos conocida entre el público profano, esta segunda corriente existencialista posee un alto valor por sí misma, así como por las influencias que ha dejado en la posterioridad.

- a. Existencia y trascendencia (Karl Jaspers).
- b. Ser o tener (Gabriel Marcel).

5. Críticas

En la década de 1960, el existencialismo perdió gran parte de su protagonismo dentro del ámbito de la filosofía continental europea. Las críticas recibidas desde distintos ámbitos no pudieron ser contestadas satisfactoriamente.

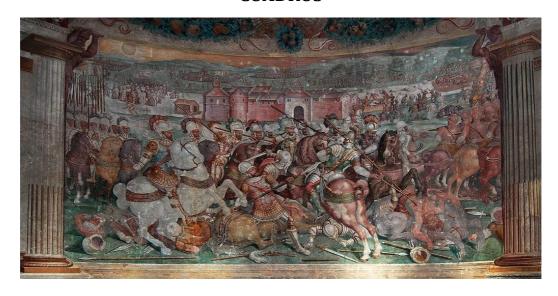
- a. Positivismo: superación de la filosofía.
- b. Determinismos: refutación de la libertad humana.
- c. Marxismo: acusación del fomento de la inacción.
- d. Fomento de la insolidaridad.
- e. Cristianismo: crítica de la desvalorización de la vida.
- f. Estructuralismo: crítica del humanismo.
- g. Posmodernismo: la inversión efectiva de valores.

6. Influencias principales

- a. Psicoanálisis existencial (Viktor Frankl).
- b. Personalismo cristiano (Emmanuel Mounier y Jacques Maritain).
- c. Hermenéutica (Georg Gadamer y Paul Ricoeur).

Se pondrán a disposición de los alumnos los apuntes de las clases, así como otros materiales complementarios y enlaces a películas pertinentes a los temas tratados. En la medida de lo posible, algunos de esos filmes se proyectarán en los Cines Zoco de Majadahonda.

13 T25 HISTORIA CON ARTE LA ESPAÑA QUE SE NOS FUE, EN OCHO EPISODIOS Y OCHO CUADROS

TRIMESTRE 2º

FORMATO: presencial grabado

HORARIO: jueves (19,00 - 20,30)

PROFESOR: Eduardo Mora-Esperanza

Licenciado en Historia por la U.C.M. Profesor titular de EE.MM. Toledano viejo, se ha especializado en la historia y cultura de su ciudad, así como en la vida y obra de El Greco.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

La longeva historia de España está plagada de acontecimientos trascendentales, muchos de los cuales han sido rememorados e interpretados en notables obras de arte.

Este seminario abordará ocho de esos sucesos históricos de la España pretérita (desde la antigüedad a la edad moderna), con el objetivo de aumentar nuestro conocimiento sobre el largo recorrido de nuestro país, y de ofrecer algunas lecciones que nos dejó nuestro pasado. Y cumplirá este objetivo analizando, en paralelo, algunas pinturas que, en ciertos casos han alcanzado la categoría de históricas, ellas mismas, o bien que se han convertido en estandarte de una época, o que reflejan en detalle la interpretación de un artista acerca

de un suceso histórico concreto. Porque la Historia de España también se ha ido pintando a través de obras de arte que han dejado una importante herencia cultural.

ÍNDICE

1. Numancia contra Roma: Roma impone su ley

(La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, de José de Madrazo. 1807)

La caída de Numancia significó el fin de la resistencia celtíbera frente a los romanos y de un largo periodo de lucha -las guerras celtibéricas (153-133 a.C.)- que tuvo como consecuencia el sometimiento a Roma de las tribus del medio y alto valle del Duero.

2. La conversión de Recaredo: el hombre y el rey

(*La conversión de Recaredo*, de Antonio Muñoz Degraín. 1888)

Las últimas décadas del siglo VI estuvieron presididas por dos grandes monarcas, Leovigildo y Recaredo, que persiguieron el mismo fin: la unificación. El primero consiguió la unificación étnica y el segundo la religiosa. Se constituyó así una comunidad hispano-visigoda que habitaba el suelo de la Península Ibérica y el sudeste de la Galia, es decir la Narbonense. Por todo ello, la verdadera constitución del llamado reino de Toledo debemos buscarla en estos dos monarcas.

3. Alfonso VI, rey de Toledo: la reconquista de la ciudad y el territorio

(Jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea, de Marcos Hiráldez. 1864)

El 25 de mayo de 1085 Alfonso VI de León y Castilla hizo su entrada triunfal en la ciudad de Toledo, que había rendido el 6 de mayo su antiguo señor, el rey moro al-Qadir, tras cuatro años de duro cerco cristiano. La conquista de la taifa toledana, llave del avance hacia el sur peninsular, representaba para Alfonso VI la consecución de un deseo largamente acariciado: la capital del antiguo reino visigodo, símbolo para muchos cristianos de la perdida unión de los pueblos de Hispania. En adelante, Alfonso utilizaría con orgullo el título de "Imperator totus Hispaniae".

4. Las Navas de Tolosa: la batalla de los tres reyes

(*Batalla de las Navas de Tolosa*, de Francisco de Paula Van Halen. 1864)

Esta batalla se libró el 16 de julio de 1212 entre el sultán almohade Abú 'abd Alláh Muhammad al-Nasir y el rey Alfonso VIII de Castilla, aliado con Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, y fue el preludio de los grandes avances territoriales que consiguieron los reinos cristianos hasta 1265, provocando la casi total extinción de al Andalus.

5. El Compromiso de Caspe

(*Publicación del fallo del Compromiso de Caspe*, de Salvador Viniegra. 1891)

La muerte sin heredero del rey de Aragón Martín I el Humano en mayo de 1410 abrió un periodo de 25 meses, hasta junio de 1412, en el que el trono de Aragón estuvo vacante. La solución alcanzada en Caspe constituye un episodio decisivo de la Historia de la Corona de Aragón y sus consecuencias marcaron el desarrollo posterior tanto en los territorios que constituían la Corona, es decir, los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y el principado de Cataluña, como en el conjunto de los reinos hispánicos y de Occidente.

6. Las Germanías: historia y mito

(*El cardenal Adriano de Utrecht recibiendo a los jefes de las Germanías de Valencia*, de José Benlliure Gil. 1872)

Revuelta de carácter marcadamente antiseñorial, las Germanías (1519-1523) deben su nombre a la hermandad (catalán: germanía) de los gremios de las ciudades litorales valencianas que obtuvieron de Carlos I permiso para armarse ante la amenaza de ataques corsarios.

7. La batalla de Mühlberg narrada por el propio Carlos V

(*La batalla de Mühlberg en las pinturas murales de Alba de Tormes*, de Cristóbal Passin o Cristóforo Passini. 1567-1571)

En esta batalla cuentan más que nunca las *Memorias del Emperador*, pues estaban pensadas como un diario de campaña en el que se recogieran por menudo todos los detalles de la guerra de Alemania. Con lo cual, Carlos V seguía más que nunca el modelo de Julio César. ¿Cómo vio, cómo sintió, cómo vivió Carlos V la campaña de 1547? Estaba tan orgulloso de lo conseguido que nos lo dirá con detalle.

8. La Armada Invencible

(*Retrato de Alonso Martínez de Leyva*, de El Greco. 1580 / *Retrato de la Armada*, atribuido a George Gower. 1588)

El 22 de julio de 1588, la armada llamada "invencible" parte del puerto de La Coruña rumbo a las costas inglesas. Los meses de verano serán escenario del fracaso de su misión y de la desastrosa retirada que sus buques se vieron obligados a realizar.

Los alumnos dispondrán de esquemas completos, que les permitan seguir las clases.

Se propone una actividad complementaria al seminario: la visita al castillo-palacio de la Casa de Alba en Alba de Tormes (Ávila), para explicar in situ las pinturas murales sobre la batalla de Mühlberg, de Cristóforo Passini.

13T41 SEMINARIO - TALLER DE POESÍA

TRIMESTRE 1º, 2º y 3º

FORMATO: presencial

HORARIO: primer lunes de cada mes (17,00 - 18,30)

PROFESOR: María Novo

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.

Catedrática Emérita de la UNED, escritora, poeta. Tiene una amplia producción literaria, tanto en poesía ,como en narrativa y ensayo, con obra traducida a ocho idiomas.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Objetivos

Nuestro objetivo de partida es aprender a "leer, escuchar y disfrutar" la poesía, a descubrir sus secretos, a apreciar su belleza y sus mensajes. Y hacerlo de forma coral, participativa, intercambiando puntos de vista, registros emocionales e interpretaciones de los textos propuestos.

Criterios y metodología a seguir

La conformación de un Taller de Poesía gira en torno a dos ejes básicos. a) Crear una experiencia colectiva de lectura, aprendizaje y disfrute en torno a textos poéticos. b) Al mismo tiempo, supone ir avanzando poco a poco en experiencias de participación y

creatividad, tanto personal como colectiva, en las que cada persona descubra el o la poeta que lleva dentro.

ÍNDICE

El taller y el <u>primer trimestre</u> se inician con una reflexión sobre el quehacer poético de tres poetas a los que podemos situar en torno a la Generación del 27: **María Zambrano** (1904-1991), **Miguel Hernández** (1910-1942) y **Ernestina de Champourcin** (1905-1999). María Zambrano recibió en vida los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. De ella nos interesan no solo sus poemas sino, sobre todo, sus ensayos y reflexiones acerca de lo que es la poesía y su significado.

En el <u>segundo trimestre</u> transitaremos por la vida y obra de tres mujeres contemporáneas rompedoras en el ámbito poético internacional: **Sharon Olds**, norteamericana, Premio Joan Margarit de poesía 2023; **Ana Blandiana**, rumana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, y **Chantal Maillard**, belga nacionalizada española, Premio Nacional de Poesía 2004.

Para finalizar, dedicaremos el <u>tercer trimestre</u> a tres poetas españoles considerados "clásicos contemporáneos" cuya obra resulta imprescindible en la poesía del siglo XX y permite comprender el tránsito al siglo XXI. Los tres en torno a la llamada Generación del 50: **José Angel Valente** (1929/2000), Premio Adonáis 1954 y Premio Princesa de Asturias 1988; **Jaime Gil de Biedma** (1929/1990), miembro destacado de la Escuela de Barcelona y **Ángel González** (1925/2008), Premio Adonais 1954 y Premio Príncipe de Asturias 1988.

PLAN DE TRABAJO DEL PRIMER TRIMESTRE

Primera sesión

- María Novo: charla-coloquio sobre la poesía, sus funciones, su alcance...
- Comentarios
- Presentación de la vida y el pensamiento de María Zambrano.
- Creación de un texto poético en grupo.
- Propuesta de la lectura del libro *Claros del Bosque* de la referida autora.

Segunda sesión

- Colectivo: comentarios sobre la obra de María Zambrano y su visión poética.
- Creación de un texto poético en grupo.
- María Novo: Presentación de la figura y obra de Miguel Hernández.
- Propuesta de lectura para el mes siguiente: *El rayo que no cesa* de dicho autor.

Tercera Sesión

- Colectivo: comentarios sobre la obra de Miguel Hernández
- Creación de un texto poético en grupo
- María Novo: Presentación de la figura y obra de Ernestina de Champourcin.
- Propuesta de lectura de alguno de sus libros (abierta)