

TALLERES

Lenguajes y creatividad

Programación de otoño

Madrid- 2022

www.uimp.es

La UIMP abre una nueva línea de programación en Madrid, de octubre a diciembre de 2022, con la organización de cuatro talleres relacionados con diferentes tipos de lenguaje y alrededor de la creatividad.

El total de horas será de 20, siendo 5 horas fuera del aula o de trabajo personal.

ECTS: 0,5

Lenguaje coral

Fechas: octubre:19, 26 / noviembre: 2,16, 23 y 30/ diciembre:14

Código: 65CP

Horas: 20

Horario: De 19h. a 21,00h./ último día: 18h a 21 h.

Profesor: José Mª Álvarez Muñoz

Lugar: UIMP. C/ Isaac Peral, 23

OBJETIVOS:

- Constituir un coro mixto a cuatro voces (sopranos, contraltos, tenores y bajos) dedicado al estudio de la música coral como lenguaje.
- Enseñar las particularidades del lenguaje musical aplicadas a un coro.
- Promover el lenguaje coral como una forma de comunicación entre personas.
- Trabajar el lenguaje coral como un método de formación personal y desarrollo artístico de los individuos.
- Identificar cómo el lenguaje del canto en grupo ha recorrido la historia de las civilizaciones como parte de su naturaleza, esencia y expresión comunitaria.
- Trabajar la técnica vocal de forma sistemática.
- Preparar un concierto de Navidad como muestra del trabajo realizado en esta primera etapa.

CONTENIDOS:

- Repertorio coral del Renacimiento (XVI) profundizando en las características de los diferentes estilos y géneros del sistema de pensamiento modal y su desarrollo histórico.
- Repertorio coral navideño de diferentes épocas y estilos.

METODOLOGÍA:

1. Ensayos por cuerdas separadas: consiste en un tipo de ensayo en el cual se estudian las obras musicales del programa elegido por cuerdas separadas para conseguir un dominio de cada voz. La duración de este tipo de ensayo puede ser de 30 minutos.
2. Preparación vocal: ejercicios de respiración aplicada al canto, ejercicios de vocalización, ejercicios de modulación de la voz, tratamiento de las vocales como vehículos del sonido, el empaste de las voces.
3. Ensayos tutti: consiste en un ensayo que reúne a las cuatro cuerdas del coro para ensamblar todas las voces y realizar el trabajo interpretativo de las obras.

4. Recursos de apoyo al estudio: se entregarán a todos los participantes material digital de audio y vídeo con todo el repertorio musical que se estudiará en el taller para que cada uno pueda estudiar y preparar los ensayos en casa.
5. Se entregará a los estudiantes un calendario mensual con el listado de obras que se estudiará en cada sesión para que los cantantes se lo puedan preparar con antelación a través del material digital que todos tendrán.

Perfil del docente

José María Álvarez Muñoz es profesor Superior de Dirección de Orquesta, Coro y Ópera por el Conservatorio Superior Tchaikovsky de Moscú y Doctor Cum Laude por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha especializado en música barroca y clásica en los Cursos Magistrales de Dirección Orquestal de la International Bachakademie con el maestro Helmuth Rilling, en Stuttgart, Moscú y Santiago de Compostela. Es Máster en Musicología por la Universidad Autónoma de Madrid con Mención de Honor por su TFM “La actividad coral ‘amateur’ como herramienta regeneradora de la música clásica” (publicado por Ediciones Universidad Autónoma). Ha sido director y fundador de la Orquesta Ars Viva de Moscú, director asistente de la Orquesta y Coro del Estudio de la Ópera de Moscú y director invitado de la Orquesta Nacional de Ecuador en diversas ocasiones. En enero de 2013 fue condecorado por la Asamblea Nacional de Ecuador con la distinción al mérito artístico ‘Vicente Rocafuerte’.

Actualmente es Director Artístico de la OCUAM (Orquesta y Coro de la UAM desde 2021); Director del Coro de la Universidad CEU San Pablo (desde 2002) y Director del Coro Maximiliano Kolbe (desde 2009). También colabora como profesor del máster ‘Creación e Interpretación Musical’ en la URJC.

Escribir x Escribir

Fechas: octubre: 18,19 y 20/ noviembre: 15,16,17 y 18.

Códigos: 65CK

Horas: 20

Horario: De 17h. a 19h.

Profesor: Pablo Nacach

Lugar: Ateneo de Madrid. C/ Del Prado, 21

PRESENTACIÓN:

Probablemente, uno de los aforismos más certeros es aquel de Baltasar Gracián, encargado de definir a lo bueno como doblemente bueno, si es breve. El Taller de Escritura “Escribir X Escribir” quiere hacer de esta máxima su modo de expresión, orientado a quienes deseen aprender la técnica y los mecanismos de escritura del microrrelato o del relato breve para lo cual sólo se necesitan ganas de participar, un boli y una servilleta de bar.

Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el Taller son dos: i) *leer para escribir*, actividad lúdica que nos guiará a través del mundo de la literatura y del saber para conocer y reconocer los diferentes temas, recursos y estilos que lo habitan y ii) *escribir por escribir* constituye la actividad práctica que nos ayudará a desarrollar una tarea que, como bien sugería Simone de Beauvoir, es un oficio que se aprende... ¡escribiendo!

BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA GENERAL

- 📖 *Historias de cronopios y de famas*, de Julio Cortázar (Edhasa, 1970).
- 📖 *Las ciudades invisibles*, de Italo Calvino (Siruela, 2011).
- 📖 *Ficciones*, de Jorge Luis Borges (Emecé, 1974).
- 📖 *Rastros de carmín*, de Greil Marcus (Anagrama, 1993).
- 📖 *Los mitos griegos*, de Robert Graves (Alianza, 1987).
- 📖 *Ejercicios de estilo*, de Raymond Queneau (Cátedra, 1999).
- 🎬 *Happiness*, de Todd Solondz (EEUU, 1998)
- 🎬 *Haz lo que debes*, de Spike Lee (EEUU, 1989).
- 🎬 *Réquiem por un sueño*, de Darren Aronofsky (EEUU, 2000).

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Modus operandi: escribir, escribir, escribir...

- Los objetivos del Taller de Escritura “Escribir X Escribir” son:
 - Ofrecer una base de alcances prácticos para escribir relatos breves y sentir la satisfacción del trabajo bien hecho.
 - Conocer los recursos técnicos y los aspectos metodológicos esenciales presentes en cada una de las diversas etapas que organizan la escritura del relato: elección del tema, construcción de los personajes, despliegue del argumento, corrección y cierre del relato (y vuelta a empezar).
 - Subrayar la importancia de (intentar) conseguir un estilo de escritura personal.
 - Y disfrutar del placer de escribir cuando escribir es otra manera de leer.
- Los mismos propósitos serán de utilidad si la elección es escribir breves ensayos contenidos en las diferentes ramas del saber (Filosofía, Sociología, Historia, Antropología...) o breves textos de no ficción.
- Las sesiones tienen una duración de 2 horas y la actividad central es la escritura y corrección general de los textos escritos.
- Un Paseo Literario cerrará el curso, actividad cultural que contempla la visita a la Biblioteca Cortázar de la Fundación Juan March y una ruta de librerías de viejo por el centro de Madrid.

Florilegios de Filosofía y Literatura

Fechas: octubre: 18, 19 y 20/ noviembre: 15,16,17, y 18.

Códigos: 65CM

Horas: 20

Horario: De 19h. a 21h.

Profesor: Pablo Nacach

Lugar: Ateneo de Madrid

PRESENTACIÓN:

Florilegio. Del lat. flos, flōris 'flor' y legĕre 'escoger'.
1. m. Colección de trozos selectos de materias literarias.

Filosofía y Literatura han caminado de la mano desde lejanos tiempos, en un mutuo apoyarse en ese sendero dubitativo llamado “Pensamiento”. Este Taller parte del saber filosófico para diseccionar un conjunto singular de relatos literarios, con la intención de organizar un fascinante *puzzle* de florilegios sugerentes y atemporales.

A lo largo de seis sesiones de dos horas de duración cada una, repartidas en una semana de octubre y otra de noviembre, se contemplará una bibliografía variada.

Por un lado, los textos principales serán leídos en clase, concebimos la lectura como un acto colectivo. Y, por otro lado, porque el Programa de Lecturas se concibe como un “menú a la carta”, del que surgirán actividades y lecturas en función de los intereses comunes.

Un paseo literario vespertino a modo cierre final clausurará el Taller que no está pensado para que transcurra durante seis sesiones si no, para que se extienda a lo largo de toda la vida.

PROGRAMA DE LECTURAS Y CONTENIDO

1. Del juego ideal

Gilles Deleuze pone el ojo y pone la bala en los juegos ideados por Lewis Carroll y en los laberintos fabricados por Jorge Luis Borges para ¿conjurarlos? Artista invitado: Julio Cortázar.

- 📖 “El croquet de la Reina”, en *Alicia en el país de las maravillas* (L. Carroll).
- 📖 “La lotería de Babilonia” y “La muerte y la brújula”, en *Ficciones* (J. L. Borges).
- 📖 “Final del juego”, en *Final del juego* (J. Cortázar).
- 📖 “Del juego ideal”, en *Lógica del sentido* (G. Deleuze).
- 📖 Novela transversal: *W o el recuerdo de la infancia* (G. Perec).
- 🎬 Película lateral: *The game* (D. Fincher, 1997).

2. De la risa que sacude

Michel Foucault y Jean Baudrillard se ríen mientras leen al autor de *Ficciones*, y tenemos la suerte de que nos cuenten de qué se ríen.

- 📖 “El idioma analítico de John Wilkins”, en *Otras inquisiciones* (J. L. Borges).
- 📖 “Prefacio”, en *Las palabras y las cosas* (M. Foucault).
- 📖 *El otro por sí mismo* (J. Baudrillard).
- 📖 Novela transversal: *El hombre de los dados* (L. Rhinehart).
- 🎬 Película lateral: *Pi* (D. Aronofsky, 1998).

3. De la soledad poblada

Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire y Walter Benjamin bajan a hacer “botánica en el asfalto” para comprender al urbanita de ayer, hoy y siempre. Artista invitado: Georges Simmel.

- 📖 “El hombre de la multitud”, en *Cuentos* (E. A. Poe).
- 📖 *El pintor de la vida moderna* (Ch. Baudelaire).
- 📖 “El Flâneur”, en *Poesía y capitalismo* (W. Benjamin).
- 📖 “Grandes urbes y vida del espíritu”, en *El individuo y la libertad* (G. Simmel).
- 📖 Novela transversal: *El largo adiós* (R. Chandler).
- 🎬 Película lateral: *Happiness* (T. Solondz, 1998).

4. De la construcción social de la realidad

Úrsula K. Le Guin, Julio Cortázar, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Simone Weil vierten juntos sus sospechas habituales sobre la construcción social de la realidad.

- 📖 “La autopista del sur”, en *Todos los fuegos el fuego* (J. Cortázar).
- 📖 “Los que se alejan de Omelas” (Ú. K. Le Guin).
- 📖 *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* (K. Marx).
- 📖 “Bueno y malvado; bueno y malo”, en *La genealogía de la moral* (F. Nietzsche).
- 📖 “Sobre la conquista del fuego”, en *El malestar en la cultura* (S. Freud).
- 📖 “Aceptar el vacío” y “Desapego”, en *La gravedad y la gracia* (S. Weil).
- 📖 Novela transversal: *El mal oscuro* (G. Berto).
- 🎬 Película lateral: *Delicatessen* (P. Jeunet y M. Caro, 1991).

5. De la vida como proceso de demolición

Franz Kafka y Francis Scott Fitzgerald provocan nuevamente a Gilles Deleuze y a Michel Foucault conminándolos a anti-pensar la vida como proceso de demolición. Artista invitada: Hannah Arendt.

- 📖 *El crack-up* (F. S. Fitzgerald).
- 📖 “En la colonia penitenciaria” en *Cuentos completos* (F. Kafka).
- 📖 “Franz Kafka: el hombre de buena voluntad”, en *La tradición oculta* (H. Arendt).
- 📖 “Porcelana y volcán”, en *Lógica del sentido* (G. Deleuze).
- 📖 “El cuerpo de los condenados”, en *Vigilar y castigar* (M. Foucault).
- 📖 Novela transversal: *El sobrino de Wittgenstein* (Th. Bernhard).
- 🎬 Película lateral: *Brubaker* (S. Rosenberg, 1980).

6. De andanzas bio–bibliográficas

A un escenario imaginario se suben para despedirnos dos referentes de la talla de Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, John Stuart Mill, Ralph Waldo Emerson y Leonora Carrington, a quienes les pedimos que nos cuenten sus andanzas bio–bibliográficas más sonadas.

- 📖 “Por qué soy tan sabio”, en *Ecce homo* (F. Nietzsche).
- 📖 *Sobre la filosofía de Universidad* (A. Schopenhauer).
- 📖 “Última estapa de educación...”, en *Autobiografía* (J. S. Mill).
- 📖 “Confianza en sí mismo”, en *Ensayos* (R. W. Emerson).
- 📖 *Memorias de abajo* (L. Carrington).
- 📖 Novelas transversales: *Martin Eden* (J. London), *Prin* (V. Nabokov), *Pregúntale al polvo* (J. Fante), *Hambre* (K. Hamsun) y *Stoner* (J. Williams).
- 🎬 Película lateral: *Days of wine and roses* (B. Edwards, 1962).

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Modus operandi: leer es un acto colectivo

- El Taller de Lectura “Florilegios de Filosofía y Literatura” se organiza en torno a un objetivo específico: disfrutar de la lectura conjunta de una serie de textos extraordinarios escritos por autores cumbres de la literatura y la filosofía universal. Leer es un acto colectivo.
- Los objetivos generales del Taller son: analizar los aspectos lúdicos que tiene la filosofía y la literatura; trabajar en el fomento de la lectura de autores faro; profundizar en el perfeccionamiento de un método de estudio; organizar poco a poco una biblioteca personal; rebuscar entre libros viejos para encontrar tesoros literarios; promover la adquisición de una cultura cinematográfica; considerar estas lecturas como herramientas fundamentales para el desarrollo de una personalidad crítica y reflexiva.
- El Programa de Lecturas está estructurado como “menú a la carta”, del que se van escogiendo actividades y lecturas en función de los intereses comunes del grupo.
- Las sesiones tienen una duración de 2 horas y la actividad central es la lectura de los textos seleccionados.
- En torno a los textos se trabajan los siguientes aspectos: biografía y bibliografía de los autores, el contexto histórico y sociopolítico de sus producciones o las consideraciones literarias y técnicas de los textos, entre otros. Sirven de apoyo obras literarias, históricas, poéticas y filosóficas, a la vez que vídeos y películas que ayuden a profundizar en los temas tratados.
- Un Paseo Literario cierra el Curso, actividad cultural que contempla la visita a la Biblioteca Cortázar de la Fundación Juan March y una ruta de librerías de viejo por el centro de Madrid.

Perfil del docente

Nací en mi Buenos Aires querida en 1969 • Soy Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires • En 1996 llegué a Barcelona, entre 2001 y 2019 viví en Madrid y desde entonces vivo nuevamente en Barcelona • He sido colaborador de reconocidos medios de comunicación como *El País* o *La Vanguardia* y de prestigiosas editoriales como Alianza y Siruela • Entre 2011 y 2015 coordiné el Club de Lectura, el Taller de Microrrelato y los Paseos Literarios de la Universidad Carlos III de Madrid • Entre 2015 y 2022 coordiné los Talleres de Lectura y los Talleres de Escritura de la Universidad Autónoma de Madrid • Desde 2019 coordino el Taller de Lectura y el Taller de Escritura de la Universitat Politècnica de Catalunya • He publicado los siguientes libros: *Las*

palabras sin las cosas: el poder de la publicidad (Lengua de trapo, 2004); *Fútbol: la vida en domingo* (Lengua de trapo, 2006); *Máscaras sociales: las relaciones personales en el mundo actual* (Debate, 2008); *Barcelona/Madrid: sobrevivir a la ciudad* (Península, 2010); *Ver y maquinar: la emergencia de una nueva sensibilidad* (Anagrama, 2019); *Amor Maestro: instrucciones de uso* (Anagrama, 2020) • Más información: www.pablonacach.com

Madrid/ Londres-París: un sueño armado en metal

Arte, ciencia e industria en la construcción decimonónica

APRENDE E INTERPRETA

Fechas: octubre: 19 y 26/ noviembre: 2, 9, 16,23 y 30.

Código: 65CO

Horas: 20

Horario: De 19h. a 21h.

Profesor: José Antonio Sebastián Maestre

Lugar: Fundación FGR de la ILE C/ General Martínez Campos,14 (*confirmación pendiente*)

OBJETIVOS:

- Demostrar la alianza Arte-Ciencia-Industria a través de la arquitectura decimonónica del hierro y el cristal, patrimonio sensible y aún poco reconocido, en paralelo al estudio de los recursos materiales y científico-técnicos, y de otros aspectos de índole económica, socio-política y cultural que permitieron el desarrollo de notables proyectos de carácter funcional en grandes ciudades del continente europeo, como el triángulo Londres-Madrid-París.
- Explorar el lenguaje artístico de las edificaciones y construcciones seleccionadas pues, como sucede en la literatura, estas arquitecturas de carácter industrial poseen un lenguaje comunicativo propio y atractivo, que produce experiencias estéticas, impresiones y emociones profundas al ser contempladas. Se trata de obras eminentemente utilitarias cuyo mensaje “no verbal” admite numerosas interpretaciones derivadas de los recursos utilizados por quienes las trazaron, como son las materias, técnicas, sistemas constructivos, elementos formales ordenados y articulados, estilos, colores, manejo del espacio, luces, sombras y perspectivas, entre otros.
- Subrayar la relación internacional entre los proyectos madrileños y los ejemplos surgidos en Europa, desde donde llegaron las innovaciones de la mano del ferrocarril, con nuevas enseñanzas, asesoramientos, medios técnicos, económicos y materiales antes de que Madrid contara con la experiencia y recursos necesarios para resolver sus obras y equipamientos de forma autónoma.
- Presentar la participación de otros artistas plásticos y talleres en estas creaciones, y la incorporación de lo académico a sus estructuras y revestimientos.
- Analizar los proyectos realizados entonces y abrir un ámbito de aprendizaje para fomentar la investigación sobre estos bienes culturales, su respeto y admiración.

- Alentar nuevos trabajos de creación que tomen estos alardes técnico-artísticos como motivo de inspiración, según animaron en el pasado otras manifestaciones culturales, como se aprecia en la pintura, la fotografía, el grabado, numerosas obras literarias, el cine mudo o el teatro.
- Potenciar la observación reflexiva y directa. Aproximar al público en general a este capítulo de la arquitectura, la ingeniería y las diferentes expresiones y lenguajes artísticos integrados en cada obra.
- Convertir el taller en un escenario de diálogo interdisciplinar y plural, abierto a percepciones diversas sobre el asunto y al “trabajo en progreso”, con un método de análisis distinto para la comprensión del lenguaje artístico y la inmersión en nuestro patrimonio arquitectónico.

CONTENIDOS:

Bloques temáticos

I. La época del producto industrial: carácter formal y expresión artística del hierro y el acero.

La siderurgia como catalizador de un proceso arquitectónico y constructivo.

II. Debate y discurso profesional en torno a los nuevos materiales (hierro y acero) y sistemas constructivos como agentes renovadores. La prensa gráfica e ilustrada de actualidad, los discursos en academias y los congresos nacionales e internacionales de arquitectos (1881-1904).

III. Los planes de estudio en la formación del arquitecto: de la Academia a la Escuela Superior de Arquitectura. Controversia entre la belleza artística y lo científico-práctico-funcional.

IV. EL progreso científico-técnico al servicio de la gran urbe: hierro y acero como agentes renovadores de la edificación y la construcción. Las nuevas tipologías: viaductos, mercados, estaciones ferroviarias, espacios para exhibición y espectáculo, arquitecturas representativas y oficiales. Artes en paralelo y gusto académico.

V. Experiencias “work in progress” y debate.

METODOLOGÍA:

Durante las sesiones, se realizará la exposición oral de conocimientos sobre el tema, acompañada de la proyección de imágenes. En paralelo, se hará entrega de textos, planos e imágenes para leer y comentar en el aula, así como de referencias bibliográficas y hemerográficas para quienes deseen profundizar en el tema a posteriori. Se buscará la participación del alumnado en clase. Se propondrá la posibilidad de hacer una salida guiada por Madrid, un ejercicio de rutas sobre mapa y la creación de un *Hashtag* en el que las personas asistentes muestren imágenes y comentarios sobre los temas tratados. Se planteará, como opción, la realización de un ejercicio escrito de carácter libre, obra plástica, etc., inspirados en esta temática y obras, que podrán ser mostrados durante el taller.

Perfil del docente

José Antonio Sebastián Maestre es doctor en Historia del Arte (Filosofía y Letras— Geografía e Historia) por la Universidad Autónoma de Madrid (2016) y, actualmente, responsable del Área de Gestión del Patrimonio Artístico de esta Universidad (2018), ha desempeñado otros ejercicios profesionales en la misma institución, como responsable de la Unidad de Imagen e Identidad Corporativa (2010-2018), la dirección creativa de los productos y diseños gráficos transmisores de las actividades culturales, actos protocolarios e imagen promocional (1996-2010); y las labores de conservador en el Museo de Artes y Tradiciones Populares (1989-1990). Asimismo, ha creado campañas corporativas para firmas como Société Générale (2003-2008) y trabajado como ilustrador en numerosas publicaciones de la Comunidad de Madrid (1991-1993). Es autor de libros y artículos en revistas especializadas, ha impartido clases, pronunciado conferencias y escrito textos para desarrollo de aplicaciones, relacionado todo ello con el arte integrado, la arquitectura civil e industrial y la ingeniería militar. Ha comisariado exposiciones de plástica contemporánea, organizado jornadas sobre el patrimonio cultural universitario, trazado recorridos y guiado rutas por el arte y la arquitectura de Madrid.

Investiga sobre arquitectura madrileña y arte de los siglos XIX y XX, relacionados con las técnicas y materiales industriales, y la expresión moderna de los más tradicionales. Establece relaciones entre nuestra producción arquitectónica y artística con las realizaciones y movimientos internacionales.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

Información:

UIMP
C/ Isaac Peral,23
28040 Madrid
esp@uimp.es

Inscripción: 120 €+ 20€ de tasas. – 140€