

CURSO CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA

Introducción a sus recursos expresivos y formas de composición

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

Presentación del curso

Este curso en cinco sesiones se propone explicar, a través de ejemplos audiovisuales, los conceptos fundamentales que nos permiten penetrar en la esencia de las óperas: los elementos de la dramaturgia musical, los tipos de voces, las formas vocales e instrumentales, la interacción entre solistas, conjuntos y coros, la puesta en escena, etc. Destinado a todos los públicos, cada sesión se enfoca sobre un aspecto medular de la composición operística y persigue su evolución y desarrollo desde el inicio de la ópera hasta finales del siglo XIX.

Los ejemplos audiovisuales, en formato de vídeo y audio, se extraerán de algunas de las óperas más emblemáticas de la historia del género, aunque también de muestras menos conocidas que, por su originalidad, representan un hito en la evolución de sus formas. La filosofía del curso no parte en modo alguno de una comparación valorativa entre versiones para afirmar si una es mejor que otra, sino que busca utilizar aquellos ejemplos que del modo más ilustrativo nos enseñan sobre las inquietudes y búsquedas de los compositores, así como acerca de las diversas aproximaciones por parte de los intérpretes y directores (musicales y de escena).

Programa de las sesiones

Primera Sesión: Configurar el canto. Las principales formas vocales.

Segunda Sesión: *Dramatis personae*. La evolución de las voces y su relación con la tipología de los personajes.

Tercera Sesión: Acompañamiento, comentario, exégesis. Las funciones de la orquesta y su desarrollo.

Cuarta Sesión: *Tableau* audiovisual. Dramaturgia colectiva: la interacción entre solistas, conjuntos y coros.

Quinta Sesión: La *performance* del pentagrama. *Dimensiones fundamentales de la dirección escénica*.

Departamento de Formación

Gabriel Menéndez Torrellas

El profesor Gabriel Menéndez Torrellas lleva más de veinte años ejerciendo la docencia de la Historia de la Ópera en diferentes foros académicos y universitarios. Doctor en Estética y Filosofía, así como Musicólogo e Historiador del Arte por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. En la actualidad, dirige el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Imparte regularmente cursos sobre ópera y música italiana en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, así como cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid.

Entre sus publicaciones se cuentan: *Historia de la Ópera* (Akal, 2013, 2016), *La ópera como teatro cantado. Del libreto al drama musical* (CEU San Pablo, 2015), *Componiendo Tristán e Isolda* (CEU San Pablo, 2016), *Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra* (CEU San Pablo 2017) y *Trilogía de la intimidad: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata* (CEU San Pablo 2018). En esta universidad, ha organizado los Congresos “La ópera como teatro cantado”, “150 años de *Tristán e Isolda*”, “*Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra*” y “Giuseppe Verdi: Trilogía de la Intimidad”. Desde 2009 organiza en Madrid seminarios sobre Música Contemporánea, Antigua y de Cámara en el Instituto Internacional de Madrid.

Ha traducido, entre otras obras, Thomas Seedorf, *Sopranos heroicos: Las voces de los héroes en la ópera italiana desde Monteverdi hasta Bellini* (CEU San Pablo); Th. W. Adorno, *Introducción a la Sociología de la Música* (Akal); Carl Dahlhaus, *La Música del siglo XIX* (Akal); Olga Hazan, *El Mito del progreso artístico* (Akal). Desde 2014 colabora como ponente cultural con la agencia Mundo Amigo, con la cual ha organizado numerosos viajes músico-culturales (Viena, Dresde, Leipzig, Praga, Venecia, Roma, Milán, París, Salzburgo, Berlín, Múnich, Londres, Palermo, Nápoles, Budapest, Parma, Mantua, Cremona, Brujas, Florencia, etc.).

Información práctica

- Fechas: **20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre**
- Horario: **de 19:00 a 21:00 horas**
- Lugar: **Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real**
- Precio: **175€ público general / 140€ [Amigos del Real](#); 125€ Jóvenes menores de 35 años / 100€ [Amigo Joven y Amigo Joven + del Real](#)**
- Modo de inscripción: **a través de la web Teatro Real www.teatro-real.com**
- **Al finalizar el curso se entregará un Diploma Acreditativo**
- Más información: cursos@teatro-real.com

Departamento de Formación