

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA, NIVEL I

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, las formas vocales e instrumentales, la configuración musical del espacio escénico, 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 principios 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 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: 1 de octubre de 2019

Configurar el canto. Las principales formas vocales individuales desde Claudio Monteverdi hasta Gioachino Rossini

Dotar el canto de forma y estructura dramáticas no es algo en absoluto evidente. Desde el nacimiento de la ópera se han planteado diferentes modos de dividir el desarrollo musical del drama en secciones diversas, según el contenido contemplativo o dialógico, expresivo o reflexivo de los acontecimientos.

SEGUNDA SESIÓN: 8 de octubre de 2019

Compartir el canto. Las principales formas vocales colectivas

Cómo tratar musicalmente el colectivo sobre el escenario requiere sus formas específicas: dúos, tercetos, cuartetos y coros han generado diversas constelaciones vocales que permiten la comunicación musical entre los personajes.

TERCERA SESIÓN: 15 de octubre de 2019

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

“Orquesta acompañante” resulta ser tanto un simplismo como un enfoque parcial de un género que se fundamenta tanto en la orquesta como en las voces. Desde el nacimiento de la ópera la orquesta ha ocupado un “segundo” primer plano, sin el cual la actuación de los cantantes perdería gran parte de su significado. Las diversas funciones de la orquesta se han configurado junto al estilo de los compositores y la evolución de la propia música instrumental.

CUARTA SESIÓN: 22 de octubre de 2019

La configuración musical del espacio escénico

Dramaturgia colectiva, interacción entre solistas, conjuntos y coros, coreografías, ballets y pantomimas: la pluralidad de las artes y su integración escénica recorre las distintas tradiciones, la ópera seria y buffa italiana, la tragédie lyrique francesa o el Singspiel alemán, dejando inauditas constelaciones audiovisuales desde Monteverdi hasta Rossini, pasando por Rameau, Gluck, Mozart...

QUINTA SESIÓN: 29 de octubre de 2019

La performance del pentagrama. Dimensiones fundamentales de la dirección escénica

Cuestión polémica por excelencia de las últimas décadas, el asunto se desplaza fácilmente hacia el ámbito de la mera cuestión de gusto subjetivo. Más allá de decorados y vestuarios ¿cómo se objetiva de manera concreta la naturaleza abstracta de las notas musicales? ¿Qué tendencias fundamentales encontramos desde la postguerra en la traducción escénica de la partitura? ¿Cómo puede contribuir a la comprensión del drama musical la interacción de los diversos elementos visuales sobre el escenario?

CURRICULUM DEL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ

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. Es 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 en el Teatro Real de Madrid.

Entre sus publicaciones se cuentan: *Historia del Cuarteto de Cuerda* (Akal, 2019), *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 Congresos sobre Monteverdi, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini y Richard Strauss. 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.

Información práctica

- Fechas: **1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2019**
- 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@teatroreal.es