

HISTORIA DE LAS VOCES EN LA ÓPERA

Constelaciones vocales

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Las voces, divididas en géneros y especies, son mucho más que etiquetas adheridas a cantantes célebres. Desde el nacimiento de la ópera hasta el siglo XIX, la configuración de las voces ha evolucionado con el estilo y las formas de composición, dando lugar en cada época a diferentes divisiones. Vocalistas señeros, en colaboración con los compositores, generaron nuevas técnicas de canto y nuevos caracteres vocales. En este curso seguiremos el decurso histórico de las voces en la ópera, unido a la evolución del género y a la transformación estética de los personajes asumidos por sus voces.

PROGRAMA DE LAS SESIONES

PRIMERA SESIÓN: 5 mayo de 2020

Soprano, alto, tenor, bajo: el surgimiento de los géneros de voces en el siglo XVII

En la ópera italiana y francés nacen los caracteres vocales fundamentales asociados a diversos tipos de personajes.

SEGUNDA SESIÓN: 12 mayo de 2020

Sopranos heroicos y bajos estupefactos: constelaciones vocales del siglo XVIII

Ópera seria, ópera buffa, tragédie lyrique: cada género operístico estableció nuevas constelaciones vocales dando lugar a una inaudita expresión de las pasiones por medio de la voz. Händel, Rameau, Pergolesi, Gluck o Mozart serán los protagonistas de esta sesión.

TERCERA SESIÓN: 19 mayo de 2020

La crisis de Rossini: el giro copernicano en las primeras décadas del siglo XIX

Desde la Revolución francesa hasta los años treinta del siglo XIX, el mundo dio un giro de 180 grados. La desaparición de los castrati, junto con el cambio de estética iniciado por el Romanticismo, reubicó todas las voces y estableció nuevas subdivisiones que condicionaron desde entonces el futuro de la ópera. Ejemplos de Rossini, Bellini, Donizetti, Halévy o Meyerbeer, junto a los cantantes históricos trascendentales que trabajaron a su lado y definieron las voces, aportarán el referente sonoro de esta sesión.

CUARTA SESIÓN: 26 mayo de 2020

Prima il personaggio, e dopo il divo: la revolución vocal de Giuseppe Verdi

Desde Lady Macbeth hasta Filippo secondo, o desde Azucena hasta Otello, todos los géneros y especies de voces experimentaron con Giuseppe Verdi una transformación radical. Con numerosos ejemplos musicales seguiremos su búsqueda de una expresividad vinculada de forma absoluta con la voz de cada personaje.

QUINTA SESIÓN: 2 junio de 2020

¿*Deutsche Schule*?: propuestas divergentes de voces no italianas

Heldentenor, Soprano Falcon, Baryton-Martin, Bajo ruso, Contratenor inglés. Cada tradición nacional ha buscado desde el siglo XIX añadir “especies autóctonas” a las tipologías clásica. Nuevas especies de voces asociadas casi siempre a compositores o cantantes célebres, que serán el objeto de estudio de esta sesión.

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: **5, 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio de 2020**
- 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