

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA ROMÁNTICA

Introducción a sus recursos expresivos y formas de composición

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

¿Por qué hablamos de *scena ed aria*? ¿Qué funciones asumen los coros en la ópera del siglo XIX? ¿Qué significa realmente un *leitmotiv* y en qué consiste un *paisaje acústico*? ¿Qué diferencia el tiempo escénico de Verdi del de Wagner? ¿Qué es un *tableau* y cómo evoluciona desde Meyerbeer hasta Berlioz y Massenet?

El siglo XIX representa la mayor parte del repertorio operístico de hoy en día. En este nuevo curso de cinco sesiones ahondaremos en los conceptos fundamentales que caracterizan el fenómeno único conocido como “ópera”. Siempre a través de muestras audiovisuales (en formato de vídeo y audio) extraídas de algunas de las óperas más emblemáticas de la historia del género, analizaremos ejemplos concernientes a la dramaturgia musical, la articulación del discurso cantado, la función de la orquesta o la interacción entre los actores de la trama individual y colectiva. Desde la consolidación de nuevas formas expresivas a principios del siglo XIX, nos concentraremos en su ampliación, desarrollo y disolución a lo largo de los años treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo XIX. En la quinta sesión estudiaremos también las tendencias de la dirección escénica de las últimas décadas.

PROGRAMA DE LAS SESIONES

PRIMERA SESIÓN: 4 de febrero de 2020

Las metamorfosis del canto: desde la *scena ed aria* a la composición transcompuesta

A partir del 1830, Bellini y Donizetti contaban con una forma bien definida para configurar la escena operística. A partir de 1850, Verdi, Wagner y Berlioz idearon configuraciones innovadoras y flexibles que conducirían a los compositores finiseculares.

SEGUNDA SESIÓN: 11 de febrero de 2020

El drama compartido: ampliación del espectro sonoro de conjuntos y coros en el siglo XIX

Conjuntos y coros se convirtieron en elementos imprescindibles durante el siglo XIX. Las opciones en las tradiciones italiana, francesa y alemana son muy diversas y conducen a nuevas lecturas en la ópera rusa.

TERCERA SESIÓN: 18 de febrero de 2020

Los colores de la orquesta

A partir de los años treinta del siglo XIX el foso de la orquesta se transformó: diferenciación tímbrica, motivos evocativos, instrumentos solistas, paisajes acústicos... Todo ello llevaría a las inauditas propuestas de Verdi, Wagner o Berlioz: desde una orquesta ajena a las voces hasta el *leitmotiv* o la puesta en sonido de planos simultáneos, el fascinante mundo del foso orquestal no encontraría límites...

CUARTA SESIÓN: 25 de febrero de 2020**Tableau audiovisual: la magnificación musical del espacio escénico**

Delirio colectivo, movimiento, shock, diversificación en planos, dimensión universal son algunos de los códigos que añaden a la estructura dramático-musical. Desde 1850 hasta principios del siglo XX, el compositor se transforma en un director de escena y genera una nueva concepción del escenario operístico: Verdi, Wagner, Massenet, Puccini o Debussy nos aportarán ejemplos extraordinarios de este proceso.

QUINTA SESIÓN: 3 de marzo de 2020**Las tendencias actuales de la dirección escénica**

Reconstrucción, reinterpretación, deconstrucción... La dirección escénica del siglo XXI se mueve entre lo lleno y lo vacío, la exégesis alternativa y la obra abierta, la reconstrucción arqueológica y las nuevas tecnologías. Óperas olvidadas son redescubiertas en virtud de inauditas visiones y obras aparentemente clásicas manifiestan nuevas facetas en lecturas desconocidas.

CURRÍCULUM DEL PROFESOR 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. 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: **4, 11, 18 y 25 de febrero; 3 de marzo 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