

COMPRENDER A GEORGE BENJAMIN: LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE

Impartido por David Cortés Santamarta

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Pocos compositores del panorama musical contemporáneo han obtenido un reconocimiento tan unánime e inmediato como el británico George Benjamin, nacido en 1960. Un autor cuya trayectoria se inició con extraordinaria precocidad — con apenas 20 años fue el autor más joven interpretado en los célebres *Proms* londinenses— y que su maestro, Olivier Messiaen, se encargó de consolidar al no dudar en compararle con Mozart.

El prestigio de Benjamin, sostenido en un reducido catálogo de breves obras, resultado de una extenuante exigencia, se expandió con la composición, a partir de 2006, de tres óperas que, desde su propio estreno, han recibido el calificativo de obras maestras, debido a la alianza de una incontestable potencia dramática y una música de prodigiosa inventiva, y que han sido interpretadas en los principales teatros del mundo.

Este curso se adentrará en las claves de la creación de George Benjamin, desde una aproximación que privilegia el encuentro de los diversos

lenguajes y disciplinas que convergen en el género operístico. Hablaremos de la música de Benjamin, pero también de los textos de su colaborador habitual, el dramaturgo Martin Crimp, que ha recreado en las óperas argumentos y temáticas procedentes de los cuentos folclóricos (*Into the Little Hill*), las leyendas medievales (*Written on Skin*) o el teatro isabelino (*Lessons in Love and Violence*). Nos aproximaremos a los debates y cuestiones —afectivas, históricas, políticas— que emergen en esas óperas y analizaremos, asimismo, sus producciones y puestas en escena.

A veces parece que nos olvidamos de que toda ópera del repertorio —desde Monteverdi a Debussy, pasando por Mozart, Wagner o Verdi— fue contemporánea en su propio momento histórico. Este curso, con motivo del estreno en el Teatro Real de *Lessons in Love and Violence*, supone una invitación para adentrarse en la obra de un autor, George Benjamin, que es nuestro contemporáneo. Disfrutemos de ese privilegio.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 5 abril 2021 -

George Benjamin

Desde el estreno de *Ringed by the Flat Horizon*, fascinante evocación sonora de las fuerzas de la naturaleza, hasta sus composiciones más recientes, conoceremos los hitos principales de la trayectoria creativa de George Benjamin a partir de la escucha y comentario de sus principales obras.

SESIÓN 2 - 12 abril 2021 -

Into the Little Hill y *Written on Skin*

Aunque Benjamin había especulado siempre en torno al género operístico, será el encuentro con el dramaturgo Martin Crimp lo que active su creación. Comentaremos sus dos primeras óperas, que suponen subyugantes recreaciones de *El flautista de Hamelín* y de la leyenda medieval de *Le coeur mangé*.

SESIÓN 3 - 19 abril 2021 -

Lessons in Love and Violence (I)

El Teatro Real ha sido uno de los coproductores, junto a otros teatros europeos y estadounidenses, de la tercera ópera de Benjamin y Crimp, dedicada a la obsesiva relación entre el rey Eduardo II y su favorito, Gaveston. Analizaremos y compararemos su aproximación a este asunto con la de otros creadores, como Christopher Marlowe, Bertolt Brecht o el cineasta Derek Jarman.

SESIÓN 4 - 26 abril 2021 -

Lessons in Love and Violence (II)

Examinaremos el decurso musical y dramático de la ópera a partir del visionado y comentario de fragmentos de la ópera en la misma producción que será interpretada en el Teatro Real, analizando los sentidos de la propuesta escénica de Katie Mitchell.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	5, 12, 19 y 26 de abril de 2021
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +
Modo de inscripción	a través de la web https://www.teatroreal.es/es/formacion/cursos Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo
Más información	cursos@teatroreal.es

CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR DAVID CORTÉS SANTAMARTA

David Cortés Santamarta es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y crítico musical. Profesor de Teoría e Historia del Arte, con una amplia experiencia docente, en la actualidad imparte clases en la Universidad Antonio de Nebrija. En su trayectoria investigadora ocupa un lugar central el estudio de los vínculos e intersecciones de distintas disciplinas y lenguajes artísticos a lo largo de la edad contemporánea. Ha sido comisario de diversos ciclos en el Museo Reina Sofía, como *Samuel Beckett. Obra para cine y televisión* (2006), *Con y contra el cine. En torno a Mayo del 68* (2008) o *La imagen sublevada* (2018).

Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar su labor como editor de los libros *George Benjamin* (OCNE, 2005) y *Sofia Gubaidulina* (OCNE, 2009) así como de diversos catálogos. Recientemente ha publicado un extenso estudio, *La obra de Víctor Mira* (Institución Fernando el Católico, 2020).

Su labor como crítico y ensayista musical, realizada para instituciones como el Teatro Real, la Orquesta Nacional de España o la Semperoper de Dresde, le ha puesto en contacto con destacados compositores contemporáneos como Hans Werner Henze o George Benjamin, con los que ha mantenido amistad y a cuya obra ha dedicado numerosos trabajos. Así, por expreso deseo de Henze, colaboró en las obras colectivas *Hans Werner Henze. Komponist der Gegenwart* (Henschel, 2006) o *Henze. Phaedra* (Wagenbach, 2007). La publicación de la monografía sobre George Benjamin en 2005 fue el resultado de su interés por la música del compositor británico, que se ha ido manteniendo hasta la actualidad, con la asistencia a estrenos de sus obras y diversos encuentros con el autor.