

TEATRO REAL
CERCA DE TI

HISTORIA DE LAS VOCES DE LA ÓPERA: CONSTELACIONES VOCALES

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Las voces, divididas en géneros y especies, representan mucho más que etiquetas adheridas a cantantes célebres. Desde el nacimiento de la ópera hasta el siglo XX, **la configuración de las voces ha evolucionado de forma paralela al estilo y las formas de composición**, dando lugar en cada época a diferentes tipologías. 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.

Más allá del ámbito vocal y de quien encarne una voz determinada, las voces han cobrado forma en una determinación recíproca, en constelaciones de personajes propias de los distintos géneros serios y cómicos a través de los siglos. La perspectiva histórica nos permite percibir tanto la “necesidad” de generar y reconocer un nuevo tipo de voz como la “elección” de un ser humano específico (que se distingue por el sexo, la edad, la tesitura y el color de la voz), que ocupe un papel den-

tro de un *dramatis personae* determinado. “Soprano” o “tenor”, así como sus usuales subdivisiones, no son fórmulas intemporales: “un” o “una” soprano no significa lo mismo en el siglo XVII que en el siglo XVIII o en el XIX y ello implica por encima de todo una ambición expresiva, una **adecuación y una transformación de las voces humanas** de acuerdo con las exigencias de los compositores, el tejido de la ópera y la música sacra, así como la función del teatro musical dentro del contexto sociocultural y estético de cada época.

Las cinco sesiones del curso atraviesan cinco jalones fundamentales a la hora de definir “tipos de voces” con repercusiones trascendentales en el desarrollo de la música vocal presente y futura. **Desde el siglo XVII hasta el siglo XX, las constelaciones vocales sufrieron crisis y experimentaron metamorfosis**; cantantes y compositores fueron de la mano, mientras que la escenificación de la voz humana confería nuevas verosimilitudes y capacidades expresivas a la singular e inabarcable dramaturgia musical de la ópera.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 21 de septiembre de 2021

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

En la ópera italiana y francesa nacen los caracteres vocales fundamentales asociados a diversos tipos de personajes. Partiendo de la polifonía del siglo XVI, una nueva concepción de la voz humana, según el ámbito y el carácter, evoluciona rápidamente a lo largo del siglo XVII impregnando tanto la ópera como la música sacra.

SESIÓN 2 - 28 de septiembre de 2021

Sopranos heroicos y bajos estupefactos: constelaciones vocales serias y cómicas del siglo XVIII

Ópera seria, ópera *buffa*, *tragédie lyrique*: cada género operístico establece nuevas configuraciones vocales, las cuales, en interacción recíproca, dan lugar a una inaudita expresión de las pasiones por medio de la voz. G. F. Händel, J.-P. Rameau, G. B. Pergolesi, C. W. Gluck o W. A. Mozart protagonizan los puntos culminantes de esta sesión.

SESIÓN 3 - 5 de octubre de 2021

La crisis de Rossini y el giro copernicano en las primeras décadas del siglo XIX: la ópera como taller de la emisión sonora

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

SESIÓN 4 - 19 de octubre de 2021

Prima il personaggio, e dopo il divo: la revolución vocal de Giuseppe Verdi hacia una nueva gama de personajes

Desde Lady Macbeth hasta Filippo II, o desde Azucena hasta Otello, todos los géneros y especies de voces experimentaron con Giuseppe Verdi una transformación radical. Por medio de numerosos ejemplos musicales investigaremos de qué manera persiguió Verdi una expresividad vinculada de forma absoluta a la voz de cada personaje. *Don Carlos*, ópera que cuenta con ocho personajes principales, cada uno con una diferente tesitura vocal, representa un momento de apogeo y de no retorno en la configuración de las constelaciones vocales.

SESIÓN 5 - 26 de octubre de 2021

Escuelas nacionales del siglo XIX y voces significativas del siglo XX: propuestas divergentes hasta el presente

Heldentenor, soprano Falcon, baryton-Martin, bajo ruso, contratenor inglés. Cada tradición nacional ha buscado desde el siglo XIX añadir “especies autóctonas” a las tipologías clásicas. Nuevas especies de voces, asociadas casi siempre a compositores, cantantes célebres o escuelas nacionales, serán el objeto de estudio de esta sesión. Por otra parte, durante el siglo XX y gracias a la invención del sonido grabado, señeros vocalistas nos han proporcionado “documentos” de enorme valor histórico, así como propuestas de recuperación de voces “perdidas”, cuya restitución nos transporta a los valores vocales de épocas pretéritas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	21 y 28 de septiembre y 5, 19 y 26 de octubre de 2021
Horario	De 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	180 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +
Modo de inscripción	cursos@teatroreal.es Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ

Gabriel Menéndez es Doctor en Estética y Filosofía. Posee el Magister Artium en Musicología e Historia del Arte por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. Desde 2013 dirige el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde es profesor de Historia de la Ópera. Desde el año 2008, viene impartiendo regularmente cursos sobre ópera y otros cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid, entre los cuales destacamos los dedicados a los conceptos fundamentales de la ópera y la historia de las constelaciones vocales.

Desde 2013, ha organizado en la universidad CEU San Pablo diversos congresos internacionales sobre la ópera y los compositores Richard Wagner, W. A. Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y G. F. Händel. Desde 2009 organiza seminarios sobre Música Contemporánea, Antigua y de Cámara en el Instituto Internacional de Madrid. Entre 2013 y 2017 impartió diversos cursos sobre música y ópera italiana en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid.

Ha publicado diversos libros y traducciones del inglés, el alemán y el francés de importantes obras de índole musicológica y estética en Akal. Es coeditor de la serie "Albores Música" de la Universidad CEU San Pablo.

Desde 2014 colabora como conferenciante con la agencia Mundo Amigo, con la cual ha organizado numerosos viajes músico-culturales, cuyo tema principal consiste en diseñar itinerarios musicales por las ciudades que vinculen los músicos y sus obras con los monumentos arquitectónicos y las coordenadas urbanísticas de la ciudad. Hemos visitado desde esta óptica las siguientes ciudades: Viena, Dresde, Leipzig, Praga, Venecia, Roma, Milán, París, Salzburgo, Berlín, Múnich, Londres, Palermo, Nápoles, Budapest, Parma, Mantua, Cremona, Brujas, Florencia, Varsovia, Hamburgo y Ámsterdam.

Publicaciones

- *Historia del cuarteto de cuerda* (Akal, 2019).
- *Historia de la ópera* (Akal, 2013).
- *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).
- *Trilogía de la intimidad: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata* (CEU San Pablo, 2018).
- *Giacomo Puccini y la dramaturgia omnipresente* (CEU San Pablo, 2020).

Traducciones

- *Burkholder, Grout, Palisca, Historia de la música occidental* (Novena edición. Alianza Música, 2019).
- *Thomas Seedorf, Sopranos heroicos: Las voces de los héroes en la ópera italiana desde Monteverdi hasta Bellini* (CEU San Pablo, 2018).
- *Carl Dahlhaus, La música del siglo XIX* (Akal, 2014).
- *Olga Hazan, El mito del progreso artístico* (Akal, 2010).
- *Th. W. Adorno, Introducción a la Sociología de la Música* (Akal, 2009).