

PARTÉNOPE

Impartido por Mario Muñoz Carrasco

A HÄNDEL:

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Händel es el operista más importante de todo el Barroco, no solo por la calidad de sus composiciones sino por su capacidad para traspasar las fronteras de las convenciones desequilibrando la rígida jerarquía de la ópera seria italiana y sus arquitecturas efímeras. El sajón representa, además, el arquetipo de compositor del final del Barroco: versátil, con capacidad empresarial, dueño de un buen instinto para leer las modas del público y con un sofisticado sentido dramático que le habilita para traicionar las estructuras fundamentales operísticas si la verosimilitud de la trama así lo aconseja.

Este curso responde a la necesidad de entender el complejo mundo de la ópera seria desde su mayor exponente, Händel, aportando las claves desde las que se elabora su complejo discurso afectivo, su elaborado dialecto retórico y su representación musical de las emociones del ser humano, verdadera piedra de bóveda de la ópera en el Barroco. Tomando como base su ópera más atípica, Parténope, se analizarán los elementos que definen la estética barroca — oberturas, arias da capo, castrati, coloraturas vertiginosas, etc.- para entender la genialidad y trascendencia de Händel a la hora de perseguir la máxima aristotélica del drama: historia no está obligada a ser cierta, pero sí verosímil.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 21/22

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 21 de octubre de 2021

Händel y la gramática musical de los afectos

Uno de los conceptos fundamentas que animan el Barroco tardío es la asimilación entre la música y los afectos, es decir, la obligación estética de que las composiciones aporten un marco descriptivo musical a las pasiones del ser humano. Para ello Händel y los compositores de su época utilizarán una serie de modelos y una retórica que sirven como un "mapa del alma humana" a la hora de contar las historias y los conflictos de los héroes de sus óperas. Esta primera sesión se centrará en establecer las coordenadas básicas para orientarse en la ópera seria y comprender los códigos que vinculan palabra, música y afecto.

SESIÓN 2 - 28 de octubre de 2021

Parténope (I): las licencias de la ópera seria

El caso de Händel es atípico: inmerso en un mundo de convenciones que domina y aplica, es capaz de sacrificar el favor del público o hasta la presencia de los mejores cantantes del mundo en pro de un ideal dramático más cercano a lo verosímil. Así, algunas de sus obras como *Parténope, Orlando* o *Tamerlano* se convertirán en muestrarios de rupturas que abogan por una dramaturgia más elaborada, por un trato más lógico de los personajes y una visión menos maniquea de la psique de los protagonistas. Esta segunda sesión servirá para mostrar los límites formales en la ópera de la época y las traiciones de Händel a los mismos.

SESIÓN 3 - 4 de noviembre de 2021

Parténope (II): los límites del humor

"Ópera seria" y "sentido del humor" pueden parecer términos que difícilmente coincidirían en una misma frase, pero la realidad es que algunos elementos humorísticos aparecen diseminados en las partituras barrocas de modo más o menos evidente a lo largo de siglo y medio. A esto se suma que durante los últimos años muchos directores de escena han trasladado los —en ocasiones— disparatados argumentos barrocos hacia lo cómico, cambiando el prisma inicial con el que vieron la luz. La tercera sesión del curso buscará esos atisbos de comicidad e ironía dispersos por *Parténope* y por una selección de otras óperas handelianas *a priori* serias.

SESIÓN 4 - 11 de noviembre de 2021

Händel sobre el escenario: Christopher Alden y otras propuestas en el Real

El Teatro Real lleva dos décadas programando algunas de las mejores obras de Händel en sus temporadas, tras aquel *Giulio Cesare in Egitto* de Luca Ronconi en 2002. Grandes escenógrafos como Graham Vick (*Tamerlano*, 2008), Jürgen Flimm (*Il trionfo del Tempo e del Disinganno*, 2008), David Alden (*Alcina*, 2015) o Claus Guth (*Rodelinda*, 2017) han formulado sus propuestas personales sobre los conflictos heroicos y humanos que propone la ópera barroca. Durante la sesión se repasarán algunas de estas propuestas a la par que se analizarán los aspectos fundamentales que Christopher Alden desarrolla en su *Parténope*.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 21/22

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre 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 | https://www.teatroreal.es/es/curso/comprender-handel-partenope

Más información | cursos@teatroreal.es

Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

PROGRAMA DE FORMACIÓN 21/22

CURRÍCULUM VÍTAE DEL PROFESOR MARIO MUÑOZ CARRASCO

Mario Muñoz Carrasco es gestor cultural, musicólogo y crítico musical.

Cursa el Grado en Musicología en la Universidad Complutense de Madrid, finalizando primero de su promoción, así como el Máster en Música Española e Hispanoamericana.

En el campo de la gestión participa con las principales instituciones culturales en actividades musicales de diversa índole relacionadas con la recuperación del patrimonio, la organización de conciertos y festivales, la dirección de comunicación de varios sellos discográficos, la alta divulgación o la coordinación técnica y artística de distintas orquestas.

Compatibiliza su labor como gestor con la docencia, impartiendo cursos y conferencias en distintas universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional de Valencia o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Desde el 2007 ejerce como crítico musical en distintos medios, tanto en radio como en prensa escrita, colaborando con Ópera Actual, La Razón, Scherzo, ABC, Beckmesser o Bachtrack.

