

CONCEPTOS DE LA ÓPERA DESDE MONTEVERDI HASTA ROSSINI

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este curso en cinco sesiones se propone explicar, a través de ejemplos audiovisuales, los conceptos fundamentales que nos permiten penetrar en **la esencia de las óperas**: los elementos de la **dramaturgia musical**, las **formas vocales e instrumentales**, la **configuración musical del espacio escénico**, la **interacción entre solistas, conjuntos y coros**, la **puesta en escena**, etc. Destinado a todos los públicos, cada sesión está enfocada sobre un aspecto medular de la composición operística y persigue su evolución y desarrollo desde el inicio de la ópera hasta principios del siglo XIX.

Los ejemplos audiovisuales, en formato de vídeo y audio, se extraerán de algunas de las óperas más emblemáticas de la historia del género, aunque también de obras menos conocidas que, por su originalidad, representan un hito en la evolución de sus formas. La filosofía del curso no parte de una comparación valorativa entre versiones para afirmar si una es mejor que otra, sino que busca utilizar aquellos ejemplos que del modo más ilustrativo y elocuente nos enseñan las inquietudes y búsquedas de los compositores, así como las diversas aproximaciones por parte de los intérpretes y directores (musicales y de escena).

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 18 enero 2022

Las tribulaciones del solista. Principales formas vocales individuales desde Claudio Monteverdi hasta Gioachino Rossini.

Dotar el canto individual de forma y estructura dramáticas no es algo en absoluto evidente. Desde el nacimiento de la ópera se han planteado diferentes modos de dividir el desarrollo musical del drama en secciones diversas, según el contenido activo, contemplativo o dialógico, tanto expresivo como reflexivo de los acontecimientos.

SESIÓN 2 - 25 enero 2022

Interactuar entonando. Dúo, terceto, conjunto y coro: las principales formas vocales colectivas.

Cómo pueden varias personas cantar juntos textos iguales o diferentes. ¿Es posible dialogar, interactuar y discutir cantando, o declararse amor eterno? ¿Cómo podemos convertir el coro en un personaje o integrar musicalmente un colectivo sobre el escenario? Todo ello requiere sus formas específicas: dúos, tercetos, cuartetos y coros han generado diversas constelaciones vocales que permiten la comunicación musical entre los personajes.

SESIÓN 3 - 1 febrero 2022

El foso elocuente. Acompañar, comentar, interpretar: las funciones de la orquesta y su desarrollo.

“Orquesta acompañante” resulta ser un simplismo absoluto cuando se trata de la ópera, pues es este un género que se fundamenta tanto en los instrumentos como en las voces. Desde el nacimiento de la ópera, la orquesta ha ocupado un “segundo” primer plano, sin el cual la actuación de los cantantes perdería gran parte de su significado. Las diversas funciones de la orquesta se han cambiado con el estilo de los compositores y han seguido muy de cerca la evolución de la propia música instrumental.

SESIÓN 4 - 8 febrero 2022

La partitura espacializada: cómo se configura musicalmente el espacio escénico.

Que los diversos recursos artísticos de una ópera, la interacción entre solistas, conjuntos y coros, coreografías y pantomimas confluyan en una unidad superior llamada *ópera* requiere un concepto del espacio y el tiempo escénicos, y para ello es indispensable una dramaturgia específicamente musical. La multiplicidad de las artes y su integración escénica existe desde el nacimiento de la ópera y recorre las diversas escuelas y subgéneros (la ópera seria y ópera bufa italiana, la *tragédie lyrique* francesa o el *Singspiel* alemán), dejando inauditas combinaciones audiovisuales desde Claudio Monteverdi hasta Gioachino Rossini, pasando por Jean-Philippe Rameau, Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart...

SESIÓN 5 - 15 febrero 2022

La *performance* del pentagrama. Dimensiones fundamentales de la dirección escénica.

¿Puede abordarse desde la musicología el análisis de la dirección escénica?: sin duda alguna, como proyección visual y dramática de una partitura. Más allá de decorados y vestuarios, o de visiones fieles o trasladadas a una época diferente: ¿cómo se objetiva de manera concreta la naturaleza abstracta de las notas musicales? ¿Qué tendencias fundamentales encontramos desde la posguerra en la traducción escénica de la partitura? ¿Cómo puede contribuir a la comprensión del drama musical la interacción de los diversos elementos visuales sobre el escenario?

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	18 y 25 de enero y 1, 8 y 15 de febrero de 2022
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 +

Más información | cursos@teatroreal.es

CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ TORRELLAS

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. Haendel. 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 di 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 la editorial Akal. También 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 coordinadas 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 (selección)

- Burkholder, Grout, Palisca, *Historia de la música occidental* (9.ª 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).