

PROGRAMA DE FORMACIÓN 21/22

TEATRO REAL
CERCA DE TI

CONCEPTOS DE LA ÓPERA ROMÁNTICA DESDE BELLINI HASTA VERDI Y WAGNER

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 o Mussorgsky?

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.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 8 marzo 2022

Las metamorfosis de la soledad: desde la *scena ed aria* al monólogo transcompuesto

En los años treinta del siglo XIX, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti establecieron una forma interiormente diferenciada y bien definida para configurar una escena dentro de una ópera. A partir de 1850, Giuseppe Verdi, Richard Wagner y Héctor Berlioz idearon configuraciones inauditas e impredecibles que conducirían el canto solista a dimensiones insospechadas de expresividad dramática.

SESIÓN 2 - 15 marzo 2022

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

Durante el siglo XIX, los conjuntos y los coros se convirtieron en elementos permanentes de la composición musical. En las diversas tradiciones italiana, francesa y alemana, las fuerzas se diversifican abarcando múltiples estratos sociales, movimientos históricos o fuerzas mitológicas, en un movimiento musical continuo entre los grupos de personajes.

SESIÓN 3 - 22 marzo 2022

Los colores de la orquesta: evocaciones, citas, reminiscencias

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 Giuseppe Verdi, Richard Wagner o Héctor Berlioz: desde una orquesta ajena o opuesta a las voces hasta el *leitmotiv* o la puesta en sonido de planos simultáneos, el fascinante mundo del foso orquestal no encontraría límites...

SESIÓN 4 - 29 marzo 2022

El universo audiovisual: la magnificación musical del espacio escénico

Delirio colectivo, movimiento, shock, sincronía de planos sonoros diversos, dimensión universal son algunos de los códigos que se 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.

SESIÓN 5 - 5 abril 2022

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. Intentaremos definir un hilo conductor que nos permita, desde el punto de vista musicológico, detectar tendencias de la puesta en escena durante el siglo XXI.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	8, 15, 22 y 29 de marzo y 5 de abril 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 +
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 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 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).