

PROGRAMA DE FORMACIÓN 21/22

TEATRO REAL
CERCA DE TI

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ÓPERA CONTEMPORÁNEA: SIGLOS XX Y XXI

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Gran parte de los parámetros y conceptos con los cuales estudiamos y definimos la ópera entre los siglos XVII al XIX pierden su sentido o alteran significado a partir de 1900. La ópera del siglo XX discurre de forma paralela a los movimientos artísticos y socioculturales que denominamos vanguardias, crea un lenguaje nuevo y evoluciona con obras tan individuales como *Pelléas et Mélisande*, *Elektra* o *Wozzeck*.

Algunos de los interrogantes planteados y de las respuestas que los compositores les dieron a principios del siglo XX pueden ayudarnos a entender también las óperas de las décadas posteriores. Componer con libertad no significa necesariamente utilizar un lenguaje abstruso, sino más bien alcanzar una expresividad inaudita que influyó tanto en las voces como en la

orquesta, a través de innovadores belcantismos y sonoridades fascinantes.

En este curso, no pretendemos ofrecer un estudio exhaustivo de las óperas más significativas del periodo, sino más bien abrir vías para la escucha e intelección de los elementos de la composición, encontrar un enfoque que nos aproxime a los lenguajes y nos permita sentirlos y disfrutarlos, y definir las innovaciones que definen estas óperas como “contemporáneas”, manteniendo siempre el contacto con las formas “clásicas” de los siglos precedentes, a las cuales la ópera de los siglos XX y XXI alude una y otra vez de manera latente en un diálogo permanente con ellas.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 10 mayo 2022

El inicio de la vanguardia entre simbolismo y expresionismo: desde Claude Debussy y Richard Strauss hasta Leoš Janáček y Béla Bartók.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el arte plástico sirvió de referencia continua a los compositores de las nuevas generaciones. Partiendo de los movimientos finiseculares del siglo XIX (Verismo, Wagnerismo, Impresionismo, Nacionalismo), y tomando como modelos movimientos artísticos como el Simbolismo y el Expresionismo, podemos encontrar una vía de acceso a diversas composiciones que se distanciaron de las formas tradicionales de la composición musical hacia nuevas configuraciones del teatro musical.

SESIÓN 2 - 17 mayo 2022

Del hedonismo a la resistencia entre neoclasicismo, nueva objetividad y mística: la ópera en el período de entreguerras desde Igor Stravinski y Kurt Weill hasta Serguéi Prokófiev y Arthur Honegger.

En los años veinte y treinta del siglo XX, la humanidad pasó de la actitud lúdica y relajada de los años veinte al nacimiento de los regímenes totalitarios. Período de enorme experimentación escénica, compositores como Stravinski o Kurt Weill adoptaron el esquema de los movimientos artísticos y literarios del período. Al mismo tiempo, óperas como *El ángel de fuego* o *Juana de Arco* lanzaban mensajes de un nuevo misticismo durante la devastación de los acontecimientos históricos.

SESIÓN 3 - 24 mayo 2022

Partir de cero, desde la inmediata postguerra hasta la recuperación de la ópera: la ópera entre 1945 y 1979, desde Benjamin Britten y Bernd Alois Zimmermann hasta Philip Glass y Wolfgang Rihm.

En 1945, con gran parte de los teatros de Europa en ruinas y la conmoción de la guerra y el Holocausto, muchos compositores consideraron la ópera un arte muerto para siempre. Fue la labor de una nueva generación, capaz de armonizar los lenguajes de vanguardia con la naturaleza dramática, el rescate de la lírica y el potencial narrativo de la ópera, la que ocasionó la resurrección de la ópera contemporánea y su retorno a los repertorios habituales de los teatros. Lo fascinante de esta sesión consiste, en gran medida, en analizar los momentos operísticos de siempre, bajo un nuevo lenguaje y nuevas constelaciones vocales y dramáticas.

SESIÓN 4 - 31 mayo 2022

El boom operístico y la nueva accesibilidad: espectralidad, primacía del sonido y deconstrucción en las últimas décadas del siglo XX, desde György Ligeti y Olivier Messiaen hasta Péter Eötvös y Salvatore Sciarrino.

El optimismo de los años ochenta y los grandes cambios del final del siglo XX trajeron consigo una renovación de los medios, entre los cuales la experimentación con las cualidades del sonido, la deconstrucción de las formas narrativas heredadas y un nuevo tratamiento de la técnica vocal transformaron el mundo de la ópera y lo dotaron de nuevos atractivos para su público. Todo ello trajo consigo un reconocimiento de las capacidades expresivas de la ópera y un nuevo acercamiento del público a los compositores contemporáneos.

SESIÓN 5 - 7 junio 2022

Creación en tiempo real: la ópera del siglo XXI, desde Kaija Saariaho y Thomas Adès, hasta George Benjamin, entre otros.

Transcurridas las dos primeras décadas del nuevo siglo, ya puede hablarse de la "ópera del siglo XXI". La sesión nos servirá para dilucidar si hay tendencias reconocibles, en qué sentido las nuevas tecnologías han contribuido a la composición y representación de las óperas, de qué fuentes se sirven los compositores actuales, cómo configuran sus óperas, etcétera.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio 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/cursos Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo
Más información	cursos@teatroreal.es

CURRICULUM 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.