

HISTORIA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA ÓPERA I: SIGLOS XVII Y XVIII

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

La interpretación es, por encima de todo, **una ciencia de la praxis**: la realización sonora y, en ocasiones, visual de una partitura. El enfoque historicista y filológico, la intensificación de los elementos dramáticos o la historia de la grabación fonográfica son sólo algunos de los aspectos en los que esta realización se materializa. Decidir hoy si la voz de un héroe de la ópera sería debe ocuparse con un contratenor o con una contralto, acompañar un recitativo con un clavecín o un fortepiano, cómo debe configurarse y ejecutarse el bajo continuo, cuál es la más adecuada interpretación de los coros o determinar el *tempo* exacto un aria mozartiana obligan a una decisión meditada que involucra también el concepto que uno tiene de una obra.

Más allá del gusto más bien subjetivo, podemos plantearnos si existen **criterios** más ecuanímenes, con **los cuales podamos apreciar y juzgar la aportación de una interpretación concreta**, siempre desde la coexistencia de diversos niveles que incluyan la proximidad al espíritu de la partitura, la expresividad, el equilibrio sonoro o la realización escénica.

Un primer elemento es sin duda la **dirección musical**, en tanto que enfoque global que determina gran parte del discurso tanto vocal como instrumental que vamos a escuchar. Un segundo elemento radica evidentemente en la **técnica vocal** utilizada: los criterios para valorar a un o una cantante mozartiano y diferenciarlos de otro vocalista que se enfrente a J. P. Rameau son muy diversos. Por último, la **realización escénica** resulta fundamental para considerar la substancia dramática de una ópera concreta. En este curso, intentaremos ofrecer **pautas para valorar y disfrutar con mayor criterio las cualidades de una interpretación**, partiendo de una concepción holística de todos los elementos que coadyuvan a convertir la ejecución musical de una ópera en una auténtica "interpretación" de la misma.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 20 septiembre 2022

Entre historicismo y arqueología: la ópera italiana a lo largo del siglo XVII.

Durante todo el siglo XVII, el intérprete fungía como una suerte de “coautor” de la ópera. El redescubrimiento de las fuentes y de un repertorio desconocido durante siglos ha planteado grandes desafíos acerca de cómo interpretar las óperas de las primeras décadas de historia del género. El ensemble instrumental se configura de forma muy diferente al de una orquesta sinfónica, es muy versátil y permite combinaciones tímbricas siempre inusuales. “Interpretar” hoy a Claudio Monteverdi o a Francesco Cavalli exige un compromiso entre diversas variables que nos obligan a tomar distancia con respecto a las pautas a las que estamos acostumbrados.

SESIÓN 2 - 27 septiembre 2022

Del *air de cour* a la integración escénica: la ópera francesa en los siglos XVII y XVIII.

En contraposición a la ópera italiana, la ópera francesa creó un nuevo estilo de interpretación basado en la tragedia hablada, la prosodia de la lengua francesa y la integración escénica de las fuentes sonoras. Voz y escena conforman una unidad cuya implementación exige modificar las tipologías vocales y sobre todo la ejecución, enteramente diversa de la usual en la ópera decimonónica. La orquesta en Francia aparece como el primer ente orgánico instrumental; el cantante debe sentirse integrado en un todo dramático que lo envuelve.

SESIÓN 3 - 4 octubre 2022

Prodigios vocales y teatro de las pasiones: la escenificación del héroe y la interpretación en el apogeo de los *castrati*.

Cantabile y *bravura*, intensidad extrema y recogimiento, improvisación y recreación... La Edad de Oro de los *castrati* y las *prime donne* obliga hoy a una recuperación de figuras retóricas, ornamentaciones y claroscuros que han generado toda una nueva generación de especialistas en un modo de interpretación único e irreplicable, perteneciente a una época pretérita. Instrumentos solistas cohabitan con la voz en la ejecución del aria, mientras la Reforma de C. W. Gluck plantea por vez primera una profunda revisión de las convenciones ligadas a la interpretación.

SESIÓN 4 - 11 octubre 2022

El traje a medida o acerca de cómo interpretar a Mozart: entre la personificación vocal del personaje, la motricidad escénica y la aproximación filológica.

Su ubicación al final de una época, su inimitable estilo vocal, la diferenciada estructura de sus composiciones, su refinado sonido orquestal y la fusión de los géneros y escuelas convierten la interpretación mozartiana todavía hoy en una incógnita. Irreemplazables interpretaciones de un pasado memorable se suman hoy a la aproximación filológica y a una nueva concepción psicológica de la interpretación mozartiana. Buscar una visión equilibrada entre todas ellas es el propósito de esta sesión.

SESIÓN 5 - 18 octubre 2022

La escenificación de la música sacra: el oratorio en alemán y en inglés como virtualidad trascendente de la ópera.

Hoy en día, oratorios y pasiones son considerados variantes del género operístico: no sólo se pliegan a aventuras puestas en escena, también en las ejecuciones en versión de concierto, los cantantes asumen de manera creciente y desde hace tiempo una actitud teatral. Ello obliga a un compromiso entre el estudio de la función histórica de la música sacra, la variable y polifacética configuración de los coros y la realización plástica del argumento de la obra, cuyo resultado puebla actualmente los teatros de ópera.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	20 y 27 de septiembre y 4, 11 y 18 de octubre de 2022
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala Gayarre 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
Más información	Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo 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.