

PROGRAMA DE FORMACIÓN 22/23

COMPRENDER A STRAUSS: *ARABELLA*

Impartido por Luis Gago

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Pocos colegas podrían disputar a **Richard Strauss** su posición de privilegio como el **compositor de ópera preeminente de la primera mitad del siglo XX**: nadie puede rivalizar con él si aunamos los criterios de cantidad y calidad, por extraordinarios que sean también los logros aislados o múltiples de Claude Debussy, Alban Berg o Leoš Janáček.

Salome y **Elektra** son probablemente —y seguirán siendo— **las dos óperas más representadas del siglo pasado** y no han perdido —ni parece posible que lleguen a perder nunca— un ápice de su **potencial transgresor** y su **capacidad para impactarnos**.

Elektra fue, además, su primera colaboración con **Hugo von Hofmannsthal**, en quien Strauss encontró, si no un espíritu afín, que nunca lo fue, sí el **libretista** con que sueña cualquier compositor: flexible, inteligente, dúctil, empático, generoso y, sobre todo, un escritor excepcional. **Colaboraron juntos en seis de las quince óperas de Strauss**, todas muy diferentes, todas obras maestras tanto literarias como musicales, y sólo la muerte de Hofmannsthal en 1929 impidió que ambos siguieran alumbrando proyectos conjuntos más allá de *Arabella*. La extensa correspondencia entre compositor y libretista —un total de 523 cartas aún sin traducir al español— va a ser el hilo conductor principal de este curso.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 16 enero 2023

Las óperas de Richard Strauss: introducción general. Aproximación a Salome.

En esta primera sesión se planteará una visión de conjunto de la producción operística de Strauss, aunque concentrando especialmente la atención en su primer gran éxito, *Salome*, tras sus dos primeras óperas juveniles y en gran medida fallidas. Basada en la tragedia homónima de Oscar Wilde, Strauss supo construir una voz propia, inconfundible.

SESIÓN 2 - 23 enero 2023

Elektra, la primera colaboración entre Strauss y Hofmannsthal.

Después del impresionante éxito de *Salome*, Strauss volvió a elegir como su heroína a una mujer de la Antigüedad en la que quizá sea no sólo su ópera, sino también su música más vanguardista y audaz, que puede ser calificada incluso de expresionista. Esta ópera sentó las bases de su futura colaboración con Hugo von Hofmannsthal.

SESIÓN 3 - 26 enero 2023

Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos y Die Frau ohne Schatten.

Una comedia ambientada en el siglo XVIII, un regreso a la Grecia clásica en el marco de una ingeniosa doble trama y una ópera cargada de símbolos y de extrema complejidad técnica y conceptual forman la trilogía central de óperas de Strauss y Hofmannsthal: tres obras extremadamente diferentes entre sí, pero marcadas por las personalidades de ambos.

SESIÓN 4 - 30 enero 2023

Arabella, la última colaboración entre Strauss y Hofmannsthal.

Arabella, definida por el propio Strauss como una “comedia lírica”, se convirtió en el inesperado final de la colaboración entre el compositor y su libretista predilecto tras la inesperada muerte de Hugo von Hofmannsthal en 1929. El estreno no llegaría hasta 1933, con Adolf Hitler ya en el poder.

SESIÓN 5 - 2 febrero 2023

Otra comedia y una despedida: Die schweigsame Frau y Capriccio.

Stefan Zweig estaba llamado a ser el sustituto de Hofmannsthal como libretista de cabecera de Strauss, pero su primera colaboración sería también la última. Ya en plena Segunda Guerra Mundial, el compositor alumbró la que no pocos consideran su mejor ópera: *Capriccio*. El músico vuelve al siglo XVIII con una auténtica metaópera intimista y “conversacional” que gira en torno a la eterna relación entre la música y las palabras.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	16, 23, 26 y 30 de enero y 2 de febrero de 2023
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	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 LUIS GAGO

Nacido en Madrid, ha sido Subdirector y Jefe de Programas de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, Coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE, Editor del Teatro Real, Editor de Revista de Libros, director artístico del Liceo de Cámara de la Fundación Caja Madrid (2006-2014), comisario de la exposición conmemorativa del 25º aniversario del Auditorio Nacional de Música de Madrid (2014) y codirector artístico, junto con Tabea Zimmermann, del Festival de Música de Cámara de la Beethoven-Haus de Bonn (2015-2020), que lo nombró en 2019 Miembro de Honor.

Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor del libro *Bach* y de la versión española del *Diccionario Harvard de Música*. Ha traducido, entre otros libros, *El ruido eterno*, *Escucha esto* y *Wagnerismo*, de Alex Ross; *Apuntes biográficos sobre Joseph Haydn*, de Georg August Griesinger; *La música en el castillo del cielo. Un retrato de Johann Sebastian Bach*, de John Eliot Gardiner, y *Viaje de invierno. Anatomía de una obsesión*, de Ian Bostridge. Es crítico musical de *El País*.