

PROGRAMA DE FORMACIÓN 23/24

CAPITULACIÓN Y TRIUNFO: LA MÚSICA DEL HÉROE Y EL ANTIHÉROE EN LAS ÓPERAS DE LA TEMPORADA DEL TEATRO REAL

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Héroes y antihéroes han poblado la ópera desde sus inicios y los **compositores han buscado siempre los medios de caracterizar sus triunfos y derrotas**, sus grandezas y miserias, tanto el cuestionamiento del héroe como el desmoronamiento del antihéroe, con las más elaboradas formas de composición musical. En la nueva temporada del Teatro Real, podemos encontrar un buen número de figuras que, si bien desde un punto de vista tradicional podrían ser calificadas como héroes o antihéroes, la música que las acompaña y su propio estilo vocal las define y caracteriza como seres ambivalentes y de múltiples facetas.

En este curso intentaremos **analizar el lenguaje musical del héroe y el antihéroe** tomando como ejemplo figuras de las óperas representadas, desde Medea hasta la progonista de *La voz humana*, pasando por caracteres tan insondables musicalmente como Rigoletto, Beckmesser, el Rey Lear o Madama Butterfly: todos ellos ilustran uno de los aspectos más fascinantes y poco conocidos de la historia de la ópera.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 19 septiembre 2023

Jasón entre las dos Medeas (Charpentier y Cherubini): un héroe y dos antiheroínas para una grandeza ambivalente.

En Medea escuchamos a una clásica figura ambivalente, en la que convergen la grandeza trágica y un crimen pavoroso. ¿Cómo han caracterizado esta doble naturaleza Charpentier en el siglo XVII y Cherubini en el siglo XVIII? ¿Por qué el presunto "héroe" Jasón se muestra menos "simpático" musicalmente hablando? Varios aspectos del lenguaje musical como medio de caracterización resultan fascinantes en ambas óperas.

SESIÓN 2 - 26 septiembre 2023

Orlando y King Lear: la locura en el umbral de un heroísmo imaginario.

La locura mediante la cual un ser humano se autorecrea como "héroe" es uno de los fenómenos musicales más complejos y singulares que se conocen. Partiendo de la demencia descrita por Ludovico Ariosto y por William Shakespeare, G. F. Händel y Aribert Reimann imaginaron la música que resuena en la mente de alguien que niega el mundo exterior pero que, al mismo tiempo, lo desafía.

SESIÓN 3 - 3 octubre 2023

Rigoletto y Beckmesser: antiheroísmo siniestro como vanguardia alternativa.

El jorobado de Mantua y el inexorable corrector de Núremberg estaban condenados desde su nacimiento a habitar en el lado oscuro de la historia. ¿Lo es siempre su estilo vocal y la música que los acompaña? Expresividad a flor de piel, fascinación por lo grotesco, inconformidad permanente son rasgos que los sitúan más allá de toda estética maniqueísta y nos obliga a escucharlos en profundidad.

SESIÓN 4 - 10 octubre 2023

¿Héroes?: el Duque de Mantua, Walther von Stolzing y Pinkerton o la losa de cargar con la parte positiva de la historia.

Se trata de aquellos personajes que salen triunfadores de la trama e "indemnes" de la tragedia. Sus monólogos transmiten convencimiento; sus preocupaciones resultan sospechosas; la orquesta pone de manifiesto sus cualidades "heroicas". ¿Hasta qué punto en sus partituras hay siempre algo incierto que delata sus defectos?

SESIÓN 5 - 17 octubre 2023

Madama Butterfly: las antiheroínas de Puccini como capitulación gloriosa.

Para las heroínas de Puccini, la capitulación suele ser un triunfo. Llevadas por un melodismo inefable, portadoras de un aura sonora y siempre arropadas por bellísimos sonidos orquestales, las heroínas como Madama Butterfly entretejen su fatídico destino desde la primera hasta la última nota a través de una cantabilidad inconfundible que analizaremos en esta sesión.

SESIÓN 6 - 24 octubre 2023

La pasajera y La voz humana: la voz heroica de la resiliencia.

La soledad y la resistencia son rasgos comunes a dos mujeres que expresan su combate frente a la adversidad, sin perecer en el intento. Hablamos de dos óperas emblemáticas, aunque poco conocidas, del repertorio, con recursos musicales innovadores para una visión profunda y sensible de la existencia humana.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	19 y 26 de septiembre y 3, 10, 17 y 24 de octubre de 2023
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	210 € Público general 180 € Abonados 165 € Amigos del Real 150 € Jóvenes hasta de 35 años 135 € 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. Ha 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.