

PROGRAMA DE FORMACIÓN 23/24

ÓPERA Y CENSURA

Impartido por Mario Muñoz Carrasco

PRESENTACIÓN DEL CURSO

La historia del arte está repleta de momentos donde la **pluma**, el **pincel**, el **verbo** o la **nota musical** han venido cargadas con algo más que la mera peripecia. **Ideales** de todo tipo han ido apareciendo en las composiciones de forma consciente o inconsciente, y con el paso de los siglos han llenado los pentagramas de una compleja mezcla entre **emoción**, **belleza** e **idealismo**. Esta mezcla, no siempre del gusto de las esferas de poder, ha conllevado que la mayor parte de los creadores operísticos hayan tenido que enfrentarse a la **censura** en un momento u otro de su carrera, teniendo que encontrar el **camino** para que el sentido último de sus obras se abriera paso a través de las **prohibiciones**.

En este curso de “**Ópera y censura**” se analizará de forma accesible la trascendencia de la censura en el mundo de la ópera, no solo desde una **perspectiva histórica** sino también desde la de los **elementos censurables** —el **libreto**, la **música**, la **trama** o el **montaje**— así como las **estrategias** desarrolladas por los creadores para eludirla. Una larga lista de compositores y obras visitarán estas cuatro sesiones que conforman un recorrido necesario por más de cuatro siglos de prohibiciones donde la **genialidad**, la **tragedia** y el **sentido del humor** se dan la mano.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 18 enero 2024

El arte impuesto: el origen de la censura en los siglos XVII y XVIII

Desde el nacimiento de la ópera a principios del XVII hasta la caída del Antiguo Régimen, la mayor parte del arte ha estado en manos de poderes que tenían muy claro el mensaje que querían transmitir. Los compositores de los dos primeros siglos de ópera se vieron sometidos a censuras por parte de papas, emperadores, nobles o hasta ciudades al completo. La primera sesión del curso se centrará en las prohibiciones que hubieron de manejar los compositores desde los inicios monteverdianos hasta la llegada de figuras como Händel, Gluck o Mozart.

SESIÓN 2 - 25 enero 2024

Revoluciones invisibles: consolidación de la censura en los siglos XIX y XX

La edad de oro de la censura coincide con el momento de mayor libertad creativa y reivindicación de la independencia individual: el siglo XIX y XX. En la segunda sesión nos sumergiremos en las complejidades sociales que suponían componer entre el primer Romanticismo, la Europa de preguerras o la llegada de la Guerra Fría. Rossini, Verdi, Strauss o Shostakovich recorrerán estos dos siglos donde la censura lucha contra la libertad de elección del artista en buena parte de Europa.

SESIÓN 3 - 1 febrero 2024

Funambulismos o cómo hablar de lo prohibido

Muchos compositores supieron relativizar y hasta normalizar el funcionamiento de la censura institucional. Algunos de ellos codificaron sus propios subterfugios para evitar que sus obras fueran cortadas o desechadas. En la tercera sesión abordaremos los lugares comunes que se construyeron para hablar de lo prohibido sin alertar a los censores: filtros de amor, juegos idiomáticos, cambios de época... De Purcell a Verdi pasando por Mozart, puro funambulismo musical.

SESIÓN 4 - 8 febrero 2024

Otras formas de censura

A veces la censura que sufre un creador no es explícita ni está dictaminada directamente por las instituciones. En ocasiones no se trata tanto de lo que se dice sino de lo que se sabe que es mejor no decir. En esta última sesión recorreremos situaciones especiales donde la censura ha sido autoimpuesta por el compositor en razón de la situación social, la realidad ideológica o la falta de adecuación del público o los medios. Bellini, Wagner, Händel o Britten se pasearán por el borde del precipicio de lo moralmente incorrecto.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 18 y 25 de enero y 1 y 8 de febrero de 2024

Horario | de 19:00 a 21:00 horas

Lugar | Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real

Precio | 175 € Público general
150 € Abonados Amigos
140 € Amigos del Real a partir de Mecenaz
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 MARIO MUÑOZ CARRASCO

Mario Muñoz Carrasco es gestor cultural, musicólogo y crítico musical. Cursó el Grado en Musicología en la Universidad Complutense de Madrid, finalizando primero de su promoción, así como el Máster en Música Española e Hispanoamericana. En el campo de la gestión participa con las principales instituciones culturales en actividades musicales de diversa índole relacionadas con la recuperación del patrimonio, la organización de conciertos y festivales, la dirección de comunicación de varios sellos discográficos, la alta divulgación o la coordinación técnica y artística de distintas orquestas. Compatibiliza su labor como gestor con la docencia, impartiendo cursos y conferencias en distintas universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional de Valencia o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Desde el 2007 ejerce como crítico musical en distintos medios, tanto en radio como en prensa escrita, colaborando con Ópera Actual, La Razón, Scherzo, ABC, Beckmesser o Bachtrack.