

PROGRAMA DE FORMACIÓN 23/24

HISTORIA DE LAS VOCES DE LA ÓPERA

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Las voces, divididas en **géneros** y **especies**, representan mucho más que etiquetas adheridas a cantantes célebres. Desde el nacimiento de la ópera hasta el siglo XX, la configuración de las voces ha evolucionado de forma paralela al **estilo** y las **formas** de composición, dando lugar en cada época a diferentes tipologías. **Vocalistas señeros**, en colaboración con los compositores, generaron nuevas técnicas de canto y nuevos caracteres vocales. En este curso seguiremos el **decurso histórico** de las voces en la ópera, unido a la **evolución del género** y a la **transformación estética** de los personajes asumidos por sus voces.

Más allá del ámbito vocal y de quien encarne una voz determinada, las voces han cobrado forma en una determinación recíproca, en **constelaciones de personajes propias de los distintos géneros serios y cómicos** a través de los siglos. La perspectiva histórica nos permite percibir tanto la “necesidad” de **generar y reconocer un nuevo tipo de voz** como la “elección” de **un ser humano específico** (que se distingue por el sexo, la edad, la tesitura y el color de la voz), que ocupe un papel dentro de un *dramatis personae* determinado.

“Soprano” o “tenor”, así como sus usuales subdivisiones, no son fórmulas intemporales: “un” o “una” soprano no significa lo mismo en el siglo XVII que en el siglo XVIII o en el XIX y ello implica por encima de todo una ambición expresiva, una **adecuación y una transformación de las voces humanas de acuerdo con las exigencias de los compositores**, el tejido de la ópera y la música sacra, así como la función del teatro musical dentro del contexto sociocultural y estético de cada época.

Las seis sesiones del curso atraviesan seis jalones fundamentales a la hora de definir “tipos de voces” con repercusiones trascendentales en el desarrollo de la música vocal presente y futura. Desde el siglo XVII hasta el siglo XX, las constelaciones vocales sufrieron **crisis** y experimentaron **metamorfosis**; cantantes y compositores fueron de la mano, mientras que la escenificación de la voz humana confería **nuevas verosimilitudes** y **capacidades expresivas** a la singular e inabarcable dramaturgia musical de la ópera.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 2 abril 2024

Soprano, alto, tenor, bajo en el siglo XVII: la polifonía y el origen de un sistema para las voces humanas, s. XI-XVII.

En la ópera italiana y francesa nacen los caracteres vocales fundamentales asociados a diversos tipos de personajes. Partiendo de la polifonía del siglo XVI, una nueva concepción de la voz humana, según el ámbito y el carácter, evoluciona rápidamente a lo largo del siglo XVII impregnando tanto la ópera como la música sacra.

SESIÓN 2 - 9 abril 2024

Sopranos heroicos y voces inéditas: constelaciones vocales del siglo XVIII.

Ópera seria, ópera *buffa*, *tragédie lyrique*, música sacra: cada género operístico o sacro establece nuevas configuraciones vocales, las cuales, en interacción recíproca, dan lugar a una inaudita expresión de las pasiones por medio de la voz. G. F. Händel, J. P. Rameau, J. S. Bach o W. A. Mozart protagonizan los puntos culminantes de esta sesión.

SESIÓN 3 - 16 abril 2024

Desde Gioacchino Rossini hasta Gaetano Donizetti: la búsqueda y las peripecias del *primo uomo*.

Desde la Revolución francesa hasta los años treinta del siglo XIX, el universo vocal dio un giro de 180 grados. La desaparición de los castrati, junto con el cambio de estética iniciado por el Romanticismo, reubicó las voces y estableció nuevas subdivisiones que condicionaron desde entonces el futuro de la ópera. G. Rossini, V. Bellini, G. Donizetti, así como los compositores de ópera francesa, junto a vocalistas históricos trascendentales de ambos sexos que trabajaron a su lado, redefinieron las voces y aportarán el referente sonoro de esta sesión.

SESIÓN 4 - 23 abril 2024

Giuseppe Verdi y la redefinición absoluta de todas las voces humanas.

Desde *Lady Macbeth* hasta *Filippo II*, o desde *Azucena* hasta *Otello*, todos los géneros y especies de voces experimentaron con Giuseppe Verdi una transformación radical. Por medio de numerosos ejemplos musicales investigaremos de qué manera persiguió Verdi una expresividad vinculada de forma absoluta a la voz de cada personaje. *Don Carlos*, ópera que cuenta con ocho personajes principales, cada uno con una diferente tesitura vocal, representa un momento de apogeo y de no retorno en la configuración de las constelaciones vocales.

SESIÓN 5 - 30 abril 2024

Richard Wagner: un nuevo concepto de cantabilidad y emisión vocal.

Heldentenor es sólo un término a lo largo de una búsqueda interminable, llena de giros y contradicciones. Desde *Wilhelmine Schröder-Devrient* (Adriano, Senta, Venus) hasta *Parsifal*, el abanico de propuestas de cantabilidad, estilos vocales y modelos de expresividad vocal hace estallar cualquier generalización sobre este tema.

SESIÓN 6 - 7 mayo 2024

Falsetto y *contratenor*: una terminología totalmente incongruente para una nueva filología de las voces. Algunas reflexiones sobre la recuperación, reubicación y reconstrucción de voces perdidas y heredadas.

Partiendo de la praxis interpretativa del siglo XX, accesible gracias al mundo de la fonografía, haremos algunas reflexiones sobre la utilización de la voz de pecho y de cabeza en la tradición operística. Partiendo de esta dualidad, intentaremos dar pautas para aproximarnos al fenómeno de la voz humana prescindiendo de estériles etiquetas y abriéndonos a la rica fenomenología del carácter y la expresividad.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	2, 9, 16, 23 y 30 de abril y 7 de mayo de 2024
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	195 € Público general 170 € Abonados 155 € Amigos del Real 140 € Jóvenes hasta de 35 años 125 € 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.