

PROGRAMA DE FORMACIÓN 24/25

HISTORIA DE LA ÓPERA: SIGLO XIX

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El siglo XIX representa **la mayor parte del repertorio operístico** de hoy en día. En este curso de cinco sesiones estudiaremos las estaciones fundamentales que caracterizaron el fenómeno “ópera” durante el **Romanticismo y el realismo**. Siempre a través de muestras audiovisuales extraídas de las óperas de la temporada y de otras muestras emblemáticas de la historia del género, **analizaremos ejemplos** concernientes a la dramaturgia musical, la articulación del discurso cantado, la función de la orquesta o la interacción entre los actores de la trama individual y colectiva.

Empezaremos por la **consolidación de nuevas formas expresivas a principios del siglo XIX**; después, nos centraremos en su **ampliación y desarrollo en los años treinta**, para observar por último su disolución en la segunda mitad del siglo XIX. Si en las primeras décadas del siglo la dramaturgia musical desarrollada en Italia y en Francia es la pionera a la hora de llevar la ópera a nuevos espacios expresivos, en la segunda mitad del siglo serán la ópera alemana de **Richard Wagner** y las **tradiciones periféricas emergentes** las que aporten **nuevas visiones** para la configuración musical del escenario.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 25 febrero 2025

Génesis y desarrollo del *melodramma* italiano.

Rossini, Bellini y Donizetti crearon el vocabulario de la ópera del Romanticismo. Todo parte de una nueva disposición de la escena, a lo cual se añade un enriquecimiento de la cantabilidad y un ahondamiento en los estados pasionales. La orquesta se convierte poco a poco en un personaje más y la expresión se vuelve más verosímil y dramática.

SESIÓN 2 - 4 marzo 2025

La nueva dramaturgia y el sujeto colectivo: la *grand opéra* entre drama histórico y tragedia individual.

Que el sujeto principal gire en torno a un asunto histórico real y a un destino colectivo, nos acerca al modelo del "drama de ideas". Para ello es necesario diversificar el espacio e integrar todas las fuentes sonoras, incluyendo solistas, conjuntos y coros. Esta dramaturgia de fuertes contrastes y potentes combinaciones dejará su huella en todas las generaciones posteriores.

SESIÓN 3 - 11 marzo 2025

La trama múltiple y la diversificación del espacio dramático: Giuseppe Verdi.

La dilatada trayectoria de Giuseppe Verdi permite la diversificación del discurso musical en tramas múltiples, motivos evocativos y una ampliación del elenco vocal sin precedentes. Su fusión de realismo romántico y atmósfera trascendente llevará los ingredientes de la ópera a posibilidades inauditas de configuración dramática.

SESIÓN 4 - 18 marzo 2025

La idea de un drama musical: Richard Wagner.

La convulsa carrera de Richard Wagner pasa por las apuestas más diversas, en ocasiones contradictorias entre sí, dejando un sinfín de puertas abiertas de cara a la posteridad. Términos como *Leitmotiv*, "melodía infinita" o *Gesamtkunstwerk* se utilizan hoy como comodines irreflexivos y han perdido su significado original, que pretendemos restituir con la ayuda de la música del propio compositor.

SESIÓN 5 - 25 marzo 2025

La emancipación de la periferia: del drama lírico burgués a los sortilegios del cuento de hadas.

La emergencia de nuevas figuras hoy inexcusables, como Chaikovski o Rimski-Kórsakov dotan a la ópera de nuevos lenguajes, en una fascinante amalgama de folclore heredado y tradiciones centroeuropeas. Con ello, se abre una escuela a la que se irán incorporando compositores de Bohemia, Hungría o Polonia, entre otros.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	25 de febrero y 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2025
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 a partir de Mecenas 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 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 voces de la ópera.

Desde 2013, ha organizado en la universidad CEU San Pablo diversos congresos internacionales sobre la ópera. Desde 2009 organiza seminarios de muy diversos temas musicales 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 en Akal diversos libros y traducciones del inglés, el alemán y el francés de importantes obras de índole musicológica y estética. Es coeditor de la serie “Albores Música” de la Universidad CEU San Pablo.