

PROGRAMA DE FORMACIÓN 24/25

HISTORIA DE LA ÓPERA: SIGLOS XX Y XXI

Impartido por Mario Muñoz Carrasco

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Dando la espalda a buena parte de las corrientes estéticas musicales del siglo anterior (Romanticismo, Impresionismo o Nacionalismo), la ópera durante los siglos XX y XXI se aventura en un laberinto sin monstruo donde ningún itinerario parece adentrarse en el arte con mejor suerte que otro. Los **cambios de estética** y la barbarie demostrada por el ser humano durante las dos **Guerras Mundiales** hacen que la belleza tal y como se había entendido hasta ese momento —con el *belcanto*, el melodismo instrumental o el lirismo del verso— se considere inapropiada como representación artística. Es el momento de la **separación con un público, que en su mayor parte no acompaña a los creadores** en su camino hacia temáticas actuales y conflictos morales más inmediatos.

Este curso presenta un recorrido por la **situación de la cultura y sus nuevas estéticas** desde principios del siglo XX hasta la actualidad, analizando la **influencia del resto de las artes en la música**, la compleja situación política y el avance de la vanguardia intelectual. Arrancando desde las primeras rupturas de Claude Debussy o Richard Strauss, se recorrerán los distintos enfoques que plantearán reflexiones sobre los valores en los que se debían asentar las nuevas sociedades. Así aparecerán compositores como Alban Berg, Dmitri Shostakóvich, Francis Poulenc, Benjamin Britten, Kaija Saariaho, Hans Werner Henze, Philipp Glass o George Benjamin, configurando una **nueva forma de música** más acorde con las luces y las sombras de la época. El curso, además, prestará especial atención al **renacer operístico español** de las últimas tres décadas.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1

Lo que dejamos atrás.

A medio camino entre la vanguardia artística y la fatiga de materiales, la ópera convive durante los primeros años del siglo XX con la despedida de los antiguos modelos y la llegada del expresionismo y la atonalidad. Todavía con la resaca del último verismo y la alargada sombra de Wagner, asistiremos a la transformación que compositores como Claude Debussy, Richard Strauss o incluso el último Puccini emprenden para acercarse al vértigo del nuevo siglo.

SESIÓN 2

Las primeras luces de la oscuridad.

Las dos guerras mundiales son el marco más complejo posible para el desarrollo del arte durante el siglo XX. Con una separación cada vez más evidente con un público que prefiere otras formas de distracción, los nuevos lenguajes musicales van retratando los conflictos e incoherencias de la nueva sociedad. Desde Ígor Stravinski pasando por Kurt Weill, Alban Berg o Arnold Schönberg, los abismos del ser humano se expondrán al oyente de forma directa, sin edulcoramientos. Con todo, otras formas de paisaje musical también serán posibles, como los peculiares mundos sonoros anclados a sus raíces de George Gershwin, Erich Wolfgang Korngold, Dmitri Shostakóvich o Leoš Janáček.

SESIÓN 3

Caminos de postguerras.

En la tercera sesión analizará el resurgir de la ópera durante la segunda mitad del siglo XX, de la mano de autores con voces estrictamente personales que no siempre se acogen a las tendencias mayoritarias. La aparición de figuras como Benjamin Britten, Kaija Saariaho o Philipp Glass permitirá crear una realidad musical polimórfica que sabrá actualizar las temáticas de los dramas y abrir paso a un reencuentro con el mundo de la vocalidad y con parte del público perdido.

SESIÓN 4

Cruzando los umbrales.

Las situaciones convulsas de España y buena parte de Latinoamérica ocasionaron un desequilibrio claro entre el talento operístico de sus creadores y los espacios a su disposición para desarrollarlo. En esta última sesión se abordará el recorrido operístico de compositores españoles y latinoamericanos desde Manuel de Falla pasando por Alberto Ginastera, Mauricio Sotelo, Elena Mendoza o Jesús Torres. Un proceso de construcción de identidad tan necesario como complejo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	22 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo de 2025
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala Gayarre del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +
Inscripciones	www.teatroreal.es/es/cursos
Más información	cursos@teatroreal.es Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

CURRÍCULUM 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.