

CEU
*Vniversitas
Senioribus*

OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DE LA ÓPERA
SENIORIBUS CEU SAN PABLO
ENERO – MARZO DE 2018

Día: los MIÉRCOLES de 18:30 a 20:30 horas.

Profesor: Dr. D. Gabriel Menéndez Torrellas.

LA HISTORIA DE LA ÓPERA

La ópera se concibe hoy como un espectáculo audiovisual que integra las artes musicales, escénicas y literarias. Desde su origen, la ópera ha sido parte integrante de la cultura europea y ha reaccionado desde cerca a las circunstancias históricas y a los cambios sociales. Los compositores de óperas han traducido en tonos el drama contenido en un libreto y han creado una dramaturgia específicamente musical, una maravillosa e insustituible simbiosis de música y teatro. El propósito de este curso consiste en abrir los ojos y los oídos a este peculiar lenguaje de la ópera, partiendo de su nacimiento y siguiendo su desarrollo en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX.

Cada sesión se configura en torno a una ópera concreta, que ilustra uno de los géneros o escuelas principales de la composición operística. Cada una de las obras es ejemplar en un doble sentido: por una parte, encarna de forma paradigmática el estado al que había llegado una tradición determinada, de manera que a partir de ella pueden estudiarse y percibirse las formas de la composición. Por otra parte, cada una de las óperas pone de manifiesto asimismo el lenguaje peculiar de su autor, que consume y supera al mismo tiempo la tradición recibida. En ambos sentidos, penetrar en la esencia de cada una de ellas supone una aproximación de primera mano a la historia del teatro musical.

Para el curso no son necesarios como conocimientos previos, aunque sí unos oídos bien abiertos y la predisposición a dejarse llevar por una dramaturgia arrebatadora y en ocasiones cómica, apasionada y deslumbrante, entonada tanto por los cantantes como desde el foso de la orquesta. Una vez vista y escuchada desde su contexto histórico, social y cultural, la ópera se convierte en un campo semántico lleno de referentes auditivos que hacen caer por su propio peso los tópicos y fetichismos que desde el desconocimiento rodean el género.

Educación del oído es uno de los objetivos prioritarios de este curso.

TEMARIO (*)

1ª Sesión. Miércoles, 24 de enero de 2018

EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA EN LA ÉPOCA DEL HUMANISMO

- Claudio **Monteverdi**, *L'Orfeo*. *Favola in Musica*. **1607**.

2ª Sesión. Miércoles, 31 de enero de 2018

ALTERNATIVA OPERÍSTICA EN FRANCIA: LA *TRAGÉDIE EN MUSIQUE*

- Jean Baptiste **Lully**, *Atys* (1676) y *Armide* (1686).

3ª Sesión. Miércoles, 7 de febrero de 2018

ÓPERA SERIA VERSUS TRAGÉDIE LYRIQUE: VOCALIDAD Y DRAMATURGIA DE DOS MODELOS ANTAGÓNICOS

- G. F. **Händel**, *Giulio Cesare*. **1724**.
- Jean-Philippe **Rameau**, *Hippolyte et Aricie*. **1733**.

4ª Sesión. Miércoles, 14 de febrero de 2018

DRAMA CÓMICO PSICOSOCIAL: LA ÓPERA BUFFA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII

- Wolfgang A. **Mozart**, *Las Bodas de Fígaro*. **1786**.

5ª Sesión. Miércoles, 21 de febrero de 2018

EL SINGSPIEL ALEMÁN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX: WORK IN PROGRESS

- Ludwig v. **Beethoven**, *Fidelio*. **1805, 1806, 1814**.

6ª Sesión. Miércoles, 28 de febrero de 2018

MELODRAMMA HISTÓRICO EN PARÍS: LA *GRAND OPÉRA*

- Gioacchino **Rossini**, *Guillaume Tell*. **1829**.

7ª Sesión. Miércoles, 7 de marzo de 2018

LA ÓPERA ROMÁNTICA ITALIANA EN VÍSPERAS DE LA REVOLUCIÓN

- Richard **Wagner**, *Tannhäuser*. **1845**.

8ª Sesión. Miércoles, 14 de marzo de 2018

MELODRAMMA ITALIANO, INTIMIDAD Y APOTEOSIS DEL CANTO

- Giuseppe **Verdi**, ***Il Trovatore***. **1853**.

9ª Sesión. Miércoles, 21 de marzo de 2018

VERISMO Y VIDA BOHEMIA EN LA METRÓPOLI MODERNA

- Giacomo **Puccini**, ***La Bohème***. **1896**.

10ª Sesión. Miércoles, 4 de abril de 2018

SIMBOLISMO, EXPRESIONISMO Y VANGUARDIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

- Richard **Strauss**, ***Salome***. **1905**.

(*)Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso

EL PONENTE

Es Doctor en Estética y Filosofía, así como Musicólogo e Historiador del Arte por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. En la actualidad, dirige el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde es profesor de Historia de la Ópera. Imparte regularmente cursos sobre ópera y música italiana en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid.

Ha publicado *Historia de la Ópera* (Akal, 2013), *La ópera como teatro cantado. Del libreto al drama musical* (CEU San Pablo, 2015) y *Componiendo Tristán e Isolda* (CEU San Pablo, 2016). En esta universidad, ha organizado los Congresos “La ópera como teatro cantado”, “150 años de *Tristán e Isolda*” y “*Don Giovanni*. Mito sensual y aura sacra”. Ha sido y es profesor de los Cursos de Historia de la Ópera y de otros cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid. Desde 2009 organiza seminarios sobre Música Contemporánea, Antigua y de Cámara en el Instituto Internacional de Madrid.

Ha traducido, entre otras obras, Th.W. Adorno, *Introducción a la Sociología de la Música* (Akal, del alemán); Carl Dahlhaus, *La Música del siglo XIX* (Akal, del alemán); Olga Hazan, *El Mito del progreso artístico* (Akal, del francés). Desde 2014 colabora como ponente cultural con la agencia Mundo Amigo, con la cual ha organizado numerosos viajes músico-culturales (Viena, Dresde, Leipzig, Praga, Venecia, Roma, Milán, París, Salzburgo, Berlín, Múnich, Londres, Palermo, Nápoles, Budapest, Parma, Mantua, Cremona, etc.).