

OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DE LA ÓPERA
SENIORIBUS CEU SAN PABLO
ENERO – MARZO DE 2019

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.

PROGRAMA

1ª Sesión. Miércoles, 9 de enero de 2019

POLÍTICA Y DESEO EN LAS PRIMERAS ÓPERAS VENEZIANAS

- Claudio **Monteverdi**, *L'incoronazione di Poppea*. 1642-1643.

2ª Sesión. Miércoles, 16 de enero de 2019

TRAGÉDIE LYRIQUE COMO SIMBIOSIS DE LAS ARTES

- Jean-Philippe **Rameau**, *Dardanus*. 1739.

3ª Sesión. Miércoles, 23 de enero de 2019

LA REFORMA DE LA ÓPERA EN EL ESPÍRITU DE LA ILUSTRACIÓN

- Christoph Willibald **Gluck**, *Orfeo ed Euridice*. 1762

4ª Sesión. Miércoles, 30 de enero de 2019

ÓPERA BUFFA Y REALIDAD FICTICIA

- Wolfgang A. **Mozart**, *Così fan tutte*. 1790.

5ª Sesión. Miércoles, 6 de febrero de 2019

PAISAJE DEL ALMA Y MELODÍA SIN FIN

- Vincenzo **Bellini**, *Norma*. 1831.

6ª Sesión. Miércoles, 27 de febrero de 2019

DRAME LYRIQUE DURANTE EL SEGUNDO IMPERIO

- Charles **Gounod**, *Faust*. 1859.

7ª Sesión. Miércoles, 6 de marzo de 2019

Amor Cósmico y Leitmotiv

- Richard **Wagner**, *Tristán e Isolda*. 1858-1859, 1865.

8ª Sesión. Miércoles, 13 de marzo de 2019

FIN DEL MELODRAMMA: DIÁLOGO, ORQUESTA ELOCUENTE, TRANSCOMPOSICIÓN

- Giuseppe **Verdi**, *Simone Boccanegra*. 1857, 1881.

9ª Sesión. Miércoles, 20 de marzo de 2019

VERISMO Y POLÍTICA

- Giacomo **Puccini**, *Tosca*. 1900.

10ª Sesión. Miércoles, 27 de marzo de 2019

EXPLOSIÓN EXPRESIONISTA Y PSICOANÁLISIS

- Richard **Strauss**, *Elektra*. 1909.

EL PONENTE

Doctor en Estética y Filosofía. Musicólogo e Historiador del Arte por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. Desde 2013, Director del Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde es profesor de Historia de la Ópera. Desde hace años, imparte regularmente cursos sobre ópera y música en el Instituto Italiano de Cultura y en el Teatro Real de Madrid.

Ha publicado *Historia de la Ópera* (Akal, 2013, 2016), *La ópera como teatro cantado. Del libreto al drama musical* (CEU San Pablo, 2015), *Componiendo Tristán e Isolda* (CEU San Pablo, 2016) y *Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra* (CEU San Pablo 2017). En esta universidad, ha organizado los Congresos “La ópera como teatro cantado”, “150 años de *Tristán e Isolda*”, “*Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra*” y “Giuseppe Verdi. La Trilogía de la Intimidad”. Desde 2009 organiza seminarios sobre Música Contemporánea, Ópera, Música 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 a diversas ciudades europeas (Viena, Dresde, Leipzig, Praga, Venecia, Roma, Milán, París, Salzburgo, Berlín, Múnich, Londres, Palermo, Nápoles, Budapest, Parma, Mantua, Cremona, etc.).