OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DE LA ÓPERA
SENIORIBUS CEU SAN PABLO
ENERO – MARZO DE 2020

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 consuma 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 cono 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.

Educar el oído es uno de los objetivos prioritarios de este curso.

PROGRAMA SENIORIBUS 2020

1ª Sesión. Miércoles, 15 de enero de 2020

HEROES Y DIOSES

- Francesco **Cavalli**, ***La Didone, La Calisto, L'Ormindo***. **1641-1644**.

2ª Sesión. Miércoles, 22 de enero de 2020

TRAGÉDIE LYRIQUE COMO SIMBIOSIS DE LAS ARTES

- Jean-Baptiste **Lully**, ***Armide***. **1686**.

3ª Sesión. Miércoles, 29 de enero de 2020

LA ÓPERA SERIA DESDE EL POEMA DE ARIOSTO

- Georg Friedrich **Händel**, ***Alcina*****. 1735**

4ª Sesión. Miércoles, 5 de febrero de 2020

DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN

- Wolfgang A. **Mozart**, ***La flauta mágica***. **1791**.

5ª Sesión. Miércoles, 12 de febrero de 2020

LOS HIJOS DE LA REVOLUCIÓN

- Luigi **Cherubini**, ***Medea***. **1797**.

6ª Sesión. Miércoles, 19 de febrero de 2020

VALORES SONOROS DEL ROMANTICISMO

- Gaetano **Donizetti**, ***Anna Bolena***. **1830**.

7ª Sesión. Miércoles, 26 de febrero de 2020

EL HORIZONTE INFINITO

- Richard **Wagner**, ***Lohengrin***. **1848, 1850**.

8ª Sesión. Miércoles, 4 de marzo de 2020

LA SEGUNDA MADUREZ DEL MELODRAMMA VERDIANO

- Giuseppe **Verdi**, ***Un ballo in maschera***. **1859.**

9ª Sesión. Miércoles, 11 de marzo de 2020

ÓPERA FRANCESA SIN NOMBRE Y DRAMA MODERNO

- Jules **Massenet**, ***Manon***. **1884**.

10ª Sesión. Miércoles, 18 de marzo de 2020

EL SONIDO DEL SILENCIO

- Claude **Debussy**, ***Pelléas et Mélisande***. **1902**.

EL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ

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 monográficos en el Teatro Real de Madrid.

Ha publicado Historia del *Cuarteto de Cuerda* (Akal, 2029), *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), *Don Giovanni*. *Mito sensual y aura sacra* (CEU San Pablo 2017) y *Trilogía de la intimidad de Giuseppe Verdi:Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata* (CEU San Pablo 2018). 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", "Giuseppe Verdi: Trilogía de la Intimidad" y "Giacomo Puccini: la dramaturgia omnipresente". Desde 2009 organiza seminarios sobre Música Contemporánea, Antigua y de Cámara en el Instituto Internacional de Madrid.

Ha traducido, entre otras obras, *Sopranos heroicos: Las voces de los héroes en la ópera italiana desde Monteverdi hasta Bellini* (CEU San Pablo); Th.W. Adorno, *Introducción a la Sociología de la Música* (Akal); Carl Dahlhaus, *La Música del siglo XIX* (Akal); Olga Hazan, *El Mito del progreso artístico* (Akal); Thomas Seedorf. Desde 2014 colabora como conferenciante 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, Brujas, Florencia, Varsovia, etc.).