

CEU

*Vniversitas
Senioribus*

CURSO DE ÓPERA: APRENDER A ESCUCHAR UNIVERSITAS SENIORIBUS- ENERO – MARZO DE 2022

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 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 2022

1ª Sesión. Miércoles, 12 de enero de 2022

DRAMMA PER MUSICA DEL SIGLO XVII

- Francesco **Cavalli**, *Elena*. 1659.

2ª Sesión. Miércoles, 19 de enero de 2022

TRAGÉDIE LYRIQUE COMO OBRA DE ARTE INTEGRAL

- Jean-Philippe **Rameau**, *Hippolyte et Aricie*. 1733.

3ª Sesión. Miércoles, 26 de enero de 2022

ÓPERA SERIA EN LONDRES

- Georg Friedrich **Haendel**, *Ariodante*. 1735

4ª Sesión. Miércoles, 9 de febrero de 2022

NACIMIENTO DEL SINGSPIEL

- Wolfgang A. **Mozart**, *El rapto en el serrallo*. 1782.

5ª Sesión. Miércoles, 9 de febrero de 2022

INICIOS DEL MELODRAMMA

- Gioachino **Rossini**, *La donna del lago*. 1819.

6ª Sesión. Miércoles, 16 de febrero de 2022

MELOS ROMÁNTICO

- Vincenzo **Bellini**, *La sonnambula*. 1831.

7ª Sesión. Miércoles, 23 de febrero de 2022

GRAND OPÉRA Y NUEVA DRAMATURGIA

- Giacomo **Meyerbeer**, *Les Huguenots*. 1836.

8ª Sesión. Miércoles, 2 de marzo de 2022

ROMAN BOURGEOIS

- Giuseppe **Verdi**, *La traviata*. 1853.

9ª Sesión. Miércoles, 9 de marzo de 2022

EL LEITMOTIV LÍRICO

- Richard **Wagner**, *La valquiria*. 1856.

10ª Sesión. Miércoles, 16 de marzo de 2022

SIGLO XX Y VANGUARDIAS

- Giacomo **Puccini**, *Turandot*. 1924.

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

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 sobre ópera y otros cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid.

Ha publicado *Historia del Cuarteto de Cuerda* (Akal, 2019), *Historia de la Ópera* (Akal, 2013), *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), *Trilogía de la intimidad: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata* (CEU San Pablo 2018) y *Giacomo Puccini y la dramaturgia omnipresente* (CEU San Pablo 2020). 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”, “Giacomo Puccini: la dramaturgia omnipresente” y “Georg Friedrich Haendel. Prometeo desencadenado”. Desde 2009 organiza seminarios sobre Música Contemporánea, Antigua y de Cámara en el Instituto Internacional de Madrid.

Ha traducido, entre otras obras, Thomas Seedorf, *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). Desde 2014 colabora como conferenciante con la agencia Mundo Amigo, con la cual ha organizado viajes músico-culturales a todas las capitales y ciudades de la música europea.