

CURSO ONLINE DE ÓPERA: APRENDER A ESCUCHAR UNIVERSITAS SENIORIBUS– ENERO – MARZO DE 2025

Día: MIÉRCOLES, de 18:30 a 20:30

Profesor: Dr. D. Gabriel Menéndez Torrellas

Inscripciones: <https://www.universidadmayoresceu.es/matricula-asignaturas-online/>

Teléfono información: 91 745 16 34

Dirección: C/ Tutor, 35. 4ª Planta.

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.

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

PROGRAMA SENIORIBUS 2025

1ª Sesión. Miércoles, 8 de enero de 2025

La primera ópera de asunto histórico

- Claudio Monteverdi, **L'Incoronazione di Poppea**. 1643

2ª Sesión. Miércoles, 15 de enero de 2025

El apogeo de la *Tragédie en musique*

- Marc-Antoine Charpentier, **Medée**. 1693.

3ª Sesión. Miércoles, 22 de enero de 2025

La alternativa ilusoria de la Ópera Seria

- G. F Haendel, **Giulio Cesare**. 1724.

4ª Sesión. Miércoles, 29 de enero de 2025

La reforma de la ópera como síntesis

- Wolfgang A. Mozart, **Così fan tutte**. 1789.

5ª Sesión. Miércoles, 5 de febrero de 2025

La simbiosis de *melodramma* italiano y *Grand Opéra*

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

6ª Sesión. Miércoles, 12 de febrero de 2025

La melodía infinita del Romanticismo

- Bellini, **Norma**. 1831.

7ª Sesión. Miércoles, 19 de febrero de 2025

La poética del apátrida errante

- Wagner, **El holandés errante**. 1843.

8ª Sesión. Miércoles, 26 de febrero de 2025

El nacimiento del *dramme lyrique*.

- Gounod, **Faust**. 1851.

9ª Sesión. Miércoles 5 marzo de 2025

La combinación de drama amoroso, político y metafísico.

- Verdi, **Don Carlos**. 1867.

10ª Sesión. Miércoles, 12 de marzo de 2025

La vida bohemia como metáfora de la existencia moderna

- Giacomo Puccini, **La Bohème**. 1895.

(*) 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.