

**CURSO DE HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LA ÓPERA
NOVIEMBRE 2011 – MARZO 2012
CURSO DE INICIO**

Profesor:

Gabriel Menéndez Torrellas

Doctor en Estética y Filosofía y licenciado en Musicología por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg (Alemania).

Lugar: Sala Gayarre del Teatro Real

Horario: de 20:00 a 22:00 horas

Fechas: 22 y 29 de noviembre, 12 y 20 de diciembre de 2011, 10, 17, 24 y 31 de enero, 7, 21 y 28 de febrero y 6 de marzo de 2012

PROGRAMA

PRIMER BLOQUE: LA ÓPERA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

1ª Sesión. Martes 22 de noviembre de 2011

ORFEO EN LOS INFIERNOS: EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA EN TORNO AL 1600

De la Camerata Florentina a *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi.

Ópera en Venecia: particularidades de *L'Incoronazione di Poppea*.

2ª Sesión. Martes 29 de noviembre de 2011

ÓPERA PARA UN REY: LA ÓPERA EN FRANCIA DE JEAN-BAPTISTE LULLY A JEAN-PHILIPPE RAMEAU

De la *Tragédie en musique* a la *Tragédie lyrique*. La *Opéra comique*.

PASIONES BAJO CONTROL: LA ÓPERA SERIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SETTECENTO

Las óperas de Georg Friedrich Händel, los *castrati* y la "ópera de números".

3ª Sesión. Lunes 12 de diciembre de 2011

LACAYOS CONTRA SEÑORES Y EL DELIRIO DEL ENSEMBLE: LA ÓPERA BUFFA EN EL SIGLO XVIII

Pergolesi y el Intermezzo cómico: *La serva padrona*.

La contribución de W. A. Mozart: *Le nozze di Figaro*, *Don Giovanni*.

4ª Sesión. Martes 20 de diciembre de 2011

UNO QUE LLEGA Y OTRO QUE SE VA: EL SINGSPIEL ALEMÁN Y LA ÓPERA SERIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII

El Singspiel a través de ejemplos de *El Rapto en el Serrallo* y *La Flauta Mágica*.

La decadencia de la Ópera seria a la luz de *La Clemenza di Tito*.

SEGUNDO BLOQUE: LA ÓPERA EN EL SIGLO XIX

5ª Sesión. Martes 10 de enero de 2012

AGILIDADES REVOLUCIONARIAS Y TONOS SOMBRÍOS EN EL MELODRAMA ROMÁNTICO ITALIANO

Gioachino Rossini y la creación del escenario musical del Romanticismo.

Melodía vocal y pulso dramático en Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti.

6ª Sesión. Martes 17 de enero de 2012

LA ÓPERA COMO GÉNERO TRANSNACIONAL: GIUSEPPE VERDI HASTA 1853

El bufón crea la síntesis: *Rigoletto*.

La Traviata como “Drame bourgeois”.

7ª Sesión. Martes 24 de enero de 2012

EL ROMANTICISMO COMO DRAMA DE IDEAS: RICHARD WAGNER HASTA 1849

Desde la “Grand Opéra” hacia el “Musikdrama” a través de *Tannhäuser* y *Lohengrin*.

8ª Sesión. Martes 31 de enero de 2012

CANTANDO DESDE LOS MÁS HONDO: VERDI Y WAGNER TRAS EL FRACASO DE LA REVOLUCIÓN

Teatro cantado, *Tableau* histórico y destino individual en *Don Carlo*, de Giuseppe Verdi.

Amor cósmico, *Leitmotiv* y orquesta omnisciente en *Tristán e Isolda* de Richard Wagner.

9ª Sesión. Martes 7 de febrero de 2012

COQUETERÍA Y FATALIDAD: CANTABILIDAD FEMENINA EN LA ÓPERA FRANCESA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

El *Faust* de Charles Gounod y el *Drame lyrique*.

La *Carmen* de Georges Bizet y la *opéra comique* como ópera exótica.

Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns y la disolución de los géneros.

Jacques Offenbach y la *opéra bouffe*.

TERCER BLOQUE: LA ÓPERA EN EL CAMBIO DE SIGLO Y EN EL SIGLO XX

10ª Sesión. Martes 21 de febrero de 2012

DE LA CRUDA VERDAD A LA VERDAD NO PRONUNCIADA: VERISMO Y SIMBOLISMO EN EL CAMBIO DE SIGLO

El Verismo como Sur atávico en *Cavalleria Rusticana* de Pietro Mascagni.

Impresionismo sonoro y ruptura silenciosa: *Pelléas et Mélisande*, de Claude Debussy.

11ª Sesión. Martes 28 de febrero de 2012

FUGACIDAD, ART NOUVEAU, ÉXTASIS Y EXPRESIONISMO EN EL PRIMER RICHARD STRAUSS

La *Salomé* de Richard Strauss como emblema de los tiempos modernos.

12ª Sesión. Martes 6 de marzo de 2012

POBLAR LO INHÓSPITO: PANORÁMICA DE LA ÓPERA EN EL SIGLO XX A TRAVÉS DE EJEMPLOS REPRESENTATIVOS

Alban Berg: *Wozzeck* y *Lulu*.

Igor Stravinski: *Oedipus Rex*.

Benjamin Britten: *The turn of the screw*.

Bernd Alois Zimmermann: *Die Soldaten*.

Olivier Messiaen: *Saint François d'Assise*.