

PROGRAMA DE FORMACIÓN 24/25

HISTORIA DE LA ÓPERA: SIGLOS XVII Y XVIII

Impartido por Gabriel Menéndez Torrellas

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Desde su nacimiento a finales del siglo XVI hasta su implantación internacional en el siglo XVIII, la ópera experimentó una **evolución y un desarrollo incomparables**. Ya su proceso de gestación pone de manifiesto una confluencia de experimentos artísticos y musicales llevados a efecto durante el Renacimiento y el humanismo. El paso de las salas de los palacios de Florencia, Roma y Mantua a los teatros de ópera públicos de Venecia supuso también un gran cambio en la composición de este teatro cantado, el cual motivó un enriquecimiento del elenco de personajes.

Pronto emergería una alternativa de consecuencias impredecibles en París, de la mano de Jean-Baptiste Lully y de Luis XIV, con unos **rasgos característicos propios en la ópera francesa** que perdurarían hasta el siglo XIX. Al mismo tiempo, la **ópera italiana** del siglo XVIII veía desarrollarse y extenderse por toda Europa los dos géneros principales que alcanzarían una primera época de apogeo tanto en el arte del canto como en el tratamiento de la orquesta: la **ópera seria** de corte metastasiano y la **ópera buffa**. Ambas serán de igual manera un reflejo de las contradicciones del absolutismo y los ideales de la Ilustración.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 1 octubre 2024

Desde el nacimiento de la ópera hasta *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi.

A pesar de no ser la primera ópera de la historia, en *L'Orfeo* de Monteverdi confluyen todos los recursos que en Roma y Florencia habían convertido el teatro cantado en el gran acontecimiento cultural de principios del Seicento. Una simbiosis de recitar cantando y *basso continuo* que situaría los fundamentos de toda ópera posterior.

SESIÓN 2 - 8 octubre 2024

Expansión y nuevos personajes: desde la ópera veneciana del siglo XVII hasta la ópera seria metastasiana.

Con la ópera seria auspiciada por Metastasio se establecieron las secciones narrativas y contemplativas que, por mucho tiempo, articularían las escenas de una ópera. Al mismo tiempo, se creaba una jerarquía de voces y personajes de enorme importancia para toda la ópera posterior.

SESIÓN 3 - 15 octubre 2024

La ópera francesa como alternativa: desde Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier hasta Jean-Philippe Rameau.

Nacida en los años sesenta del siglo XVII, la única alternativa a la ópera italiana durante dos siglos creaba su propia dramaturgia, basada en los coros, las coreografías y la interacción entre los personajes. *Las Indias galantes*, de Jean-Philippe Rameau, es un excelente ejemplo de toda la exuberancia de recursos musicales colectivos que la ópera francesa podía oponer al individualismo virtuosista de la ópera seria italiana.

SESIÓN 4 - 22 octubre 2024

La ópera *buffa* del siglo XVIII.

Las tensiones sociales de la vida cotidiana, *finali* delirantes, la motricidad del conjunto y los permanentes equívocos conforman el contenido para el cual la ópera *buffa* del Settecento creó un inaudito vocabulario musical. La célebre "Trilogía Da Ponte" de W. A. Mozart es el punto culminante de un proceso que se inicia en Pergolesi y encarnara el ideario del Siglo de las Luces.

SESIÓN 5 - 29 octubre 2024

La ópera seria desde la reforma de C. W. Gluck hasta la Revolución Francesa.

La propuesta de reforma de la ópera desarrollada por C. W. Gluck en sus óperas italianas y francesas buscó la superación de los límites a través de la síntesis de ambas tradiciones. Las dos óperas de W. A. Mozart de la presente temporada son excelentes ejemplos de la evolución vertiginosa de un género que parecía inquebrantable y que, a través de la reforma, asumió características de lo sublime y se hizo eco de la atmósfera prerrevolucionaria finisecular.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2024
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real a partir de Mecenaz 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +
Modo de inscripción	a través de la web https://www.teatroreal.es/es/cursos Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo
Más información	cursos@teatroreal.es

CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ TORRELLAS

Gabriel Menéndez es Doctor en Estética y Filosofía. Posee el Magister Artium en Musicología e Historia del Arte por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. Desde 2013 dirige el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde es profesor de Historia de la Ópera. Desde el año 2008, viene impartiendo regularmente cursos sobre ópera y otros cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid, entre los cuales destacamos los dedicados a los conceptos fundamentales de la ópera y la historia de las voces de la ópera.

Desde 2013, ha organizado en la universidad CEU San Pablo diversos congresos internacionales sobre la ópera. Desde 2009 organiza seminarios de muy diversos temas musicales en el Instituto Internacional de Madrid. Entre 2013 y 2017 impartió diversos cursos sobre música y ópera italiana en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid.

Ha publicado en Akal diversos libros y traducciones del inglés, el alemán y el francés de importantes obras de índole musicológica y estética. Es coeditor de la serie “Albores Música” de la Universidad CEU San Pablo.