

Historia de la ópera hasta el siglo XX

Idioma: Castellano

Profesor: Verónica Maynés

Horas lectivas: 30

Día y hora: Martes de 18:00 a 20:00 horas

Calendario:

5, 26 octubre

2, 9, 16, 23, 30 noviembre

14, 21 diciembre

11, 18, 25 enero

1, 8, 15 febrero

Introducción:

Recorrido por la Historia de la Ópera desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, contextualizando las óperas seleccionadas en el marco cronológico, histórico, social y artístico, y en las diversas estéticas de cada época de la Historia de la Música. El curso está dividido en dos partes, a desarrollar durante dos cursos académicos, con un total de treinta sesiones, y siendo esta parte la segunda. Está dirigido tanto a personas que tienen conocimientos musicales y cultura operística, como a aquellas que desean iniciarse en este fascinante mundo sonoro. En el mismo curso se incluyen dos óperas programadas en la temporada del Gran Teatre del Liceu 2021-2022.

Programa:

1. Giuseppe Verdi (I)

1.1. Verdi y la tradición italiana

1.2. *Rigoletto*

2. Giuseppe Verdi (II)

2.1. *La traviata*

3. Richard Wagner (I)

3.1. Wagner y la tradición alemana

3.2. *Der Ring des Nibelungen* (I)

4. Richard Wagner (II)

4.1. *Der Ring des Nibelungen* (II)

5. La ópera en Rusia

5.1. Piotr Ilich Chaikovski y la tradición rusa

5.2. *La Dama de Picas*

6. Viena y el triunfo de la opereta (I)

6.1. La familia Strauss en Viena

6.2. Johann Strauss hijo: *Die Fledermaus*

7. Viena y el triunfo de la opereta (II)

7.1. Franz Lehár

7.2. *Die lustige Witwe*

8. El verismo

8.1. Pietro Mascagni: *Cavalleria rusticana*

8.2. Ruggero Leoncavallo: *Pagliacci*

9. La ópera checa (I)

9.1. Antonin Dvorák y el nacionalismo operístico

9.2. *Rusalka*

10. La ópera checa (II)

10.1. Leos Janáček y el nacionalismo operístico

10.2. *Jenufa*

11. La ópera en Hungría

11.1. Béla Bartók y la tradición húngara

11.2. *El castillo de Barbazul*

12. La alternativa popular: Kurt Weill

12.1. Kurt Weill y el teatro de Bertolt Brecht

12.2. *Die Dreigroschenoper*

13. La ópera en Inglaterra

13.1. Benjamin Britten y la tradición inglesa

13.2. *Death in Venice*

14. La ópera rock

14.1. Ópera rock

14.2. Andrew Lloyd Webber: *Jesus Christ Superstar*

15. Ópera y minimalismo

15.1. Philipp Glass

15.2. *Akhnaten*

Bibliografía:

Todos los libros dedicados a la música de las editoriales Alianza, Akal y Turner son excelentes

Historia de la Ópera

- Alier, Roger. Diccionario de la ópera. Ediciones Robinbook, 2012
- Alier, Roger. Guía universal de la ópera. Ediciones Robinbook, 2007
- Alier, Roger. Historia de la ópera. Ediciones Robinbook, 2007
- Alier, Roger. ¿Qué es esto de la ópera?. Ediciones Robinbook, 2007
- Andrés, Ramón. Diccionario de música, mitología, magia y religión, Ed. Acantilado, 2012
- Batta, Andrés. Ópera: compositores, obras, intérpretes. Ed. Könnemann, 1999
- Martín Triana, José María. El libro de la ópera. Ed. Alianza, 2001
- Maynés Gutiérrez, Verónica. La ópera, su historia y sus protagonistas. Ópera Actual
- Menéndez Torrellas, Gabriel. Historia de la ópera. Ed. Akal, 2013
- Radigales, Jaume. Una tarda a l'òpera. Ed. Huygens, 2015
- Sadie, Stanley y otros autores. Atlas ilustrado de la ópera. Ed. Susaeta 2011
- Snowman, Daniel. La ópera: una historia social. Ed. Siruela, 2009
- Varios autores. This is Opera. Colección de 30 libros con cd y dvd. 2016

Historia general de la Música

- Alsina, Pep & Sesé, Frederic. La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones. Libro y 2 CD. Ed. Graó. 2000
- Burrows, John. Música clásica. Guías visuales Espasa. Editorial Espasa, 2006
- Comellas, José Luis. Historia sencilla de la música. Ediciones Rialp. 2008
- Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. Historia de la música occidental I y II. Dos volúmenes. Alianza Música. 1997
- Michel, Ulrich Atlas de música I i II. Dos volúmenes. Alianza editorial. 1998
- Pérez Gutiérrez, Mariano. Comprende y ama la música. Sociedad general española de librería. 1992
- Schonberg, Harold C. Los grandes compositores. Ed. Ma non troppo. 2007
- Sadie, Stanley. Guía Akal de la música. Akal Música. 2000. Excelente para tener una Historia de la Música de carácter general

Historia de la música por períodos

- Varios autores. Historia de la música. Doce volúmenes que se venden por separado. Editorial Turner Música
- Downs, Philip G. La música clásica. Editorial Akal Música. 1998 (1992)
- Einstein, Alfred. La música en la época romántica. Alianza Música, 1991 (original de 1947)
- Morgan, Robert P. La música del siglo XX. Akal Música. 1999 (1994)
- Plantinga, León. La música romántica. Editorial Akal Música. 1992 (1984)
- Rosen, Charles. El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Música. 1999 (1971)
- Rushton, Julian. Música clásica. Ediciones Destino. 1998 (1986)
- Whittall, Arnold. Música romántica. Ediciones Destino. 2001 (1987)

Instrumentos musicales

- Abrashev, Bozhidar & Gadjev, Vladimir. Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales. Ed. Könnemann
- Cantus. Diccionario de Instrumentos de la Edad Media y el Renacimiento. 2 CD con composiciones de la Edad Media y el Renacimiento que incluyen instrumentos de la épocas ordenados por familias instrumentales. 2002
- Harmonia Mundi. Le jeu des instruments. Un jeu de mémoire. Juego de memoria visual que incluye imágenes pictóricas de instrumentos musicales de todas las épocas, con un ejemplo auditivo en CD para cada imagen. 2008
- Maideu i Puig, Joaquim. Instruments musicals. Eumo Editorial. 1995

-
- Ricercar. Guide des instruments anciens. Guía de instrumentos musicales que incluye un libro de 200 páginas con fotografías, desde la Edad Media hasta el Clasicismo, y 8CD con ejemplos de cada instrumento. 2009
 - Tranchefort, François-René. Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Música. 1994

Estética musical

- Fubini, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Alianza Editorial. 1999
- Diccionarios
- Pérez, Mariano. Diccionario de la música y los músicos. Ed. Istmo. 2000
 - Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de música. Alianza Diccionarios. 2006
 - Tranchefort, François-René. Guía de la música de cámara. Alianza Diccionarios. 2002
 - Tranchefort, François-René. Guía de la música sinfónica. Alianza Diccionarios. 2002