

L'òpera i altres històries

Docente: Francesc Conesa Prior

Curso 2024-25: UNED-Sénior Barcelona

Horas lectivas: 30

Día y hora: martes de 11.30 a 13.30 h

Idioma: catalán

Calendario:

septiembre: 17

octubre: 1, 8, 15, 22 y 29

noviembre: 5, 12, 19 y 26

diciembre: 3, 10 y 17

enero: 14 y 28

Introducción

Una aproximación a los grandes temas del universo operístico a través de sus obras maestras. El drama y la música, la acción y las emociones, los cantantes y la voz, compositores y libretistas, estilos, períodos históricos... todo en busca de aquel no-sé-qué añadido que nos da el ópera, que hace que sea algo más que la suma de las artes que la integran.

El curso se plantea de forma muy práctica, con el objetivo de hacer de la ópera una experiencia vivida. Cada sesión va dedicada a una gran ópera, a partir de la cual trabajamos y conocemos los distintos contenidos propios de cada estilo, compositor y

época.

Las obras las elegimos por su representatividad, fijándonos especialmente en el repertorio programado durante la temporada 24-25 en nuestro país. Así, dedicaremos sesiones enteras, entre otros, en la Forza del Destino, Traviata, Madama Butterfly, Lohengrin, La Sonnambula, Giulio Cesare y Rusalka, programadas en el Liceo de Barcelona, y también en la Bohème y Tosca, programadas en el ciclo Ópera en Cataluña. Completaremos el programa con obras significativas de los estilos y períodos que no hayamos trabajado con las obras citadas.

Objetivos

- Disponer de más recursos para comprender y disfrutar de la ópera
- Entender la ópera como fenómeno complejo, histórico y diverso.
- Familiarizarse con la práctica del análisis dramático-musical, tanto formal como expresiva.
- Conocer el propio estilo de escucha, y otras formas de escuchar.
- Verbalizar emociones, sentimientos y caracteres dramático-musicales
- Compartir conocimientos, gustos y experiencias dramático-musicales
- Ampliar conocimientos en materia de repertorio, autores y géneros
- Familiarizarse con los grandes temas de la estética musical y operística
- Participar activamente en el curso.
- Familiarizarse con algunos de los recursos musicales y operísticos de la red.

Programa

1. Presentación: ¿Qué es una ópera?
2. La ópera sería: Giulio Cesare de GF Haendel
3. El universo mozartiano (I): Don Giovanni
4. El universo mozartiano (II): La flauta mágica
5. Beethoven hizo una: Fidelio
6. La ópera buffa: El barbero de Sevilla, de G. Rossini
7. El Bel Canto romántico (I): Lucía de Lammermoor, de G. Donizetti
8. El Bel Canto romántico (II): La Sonnambula, de V. Bellini

9. La ópera romántica: Lohengrin, de R. Wagner
10. El drama Musical: La Walkíria, de R. Wagner
11. ¡Viva VERDI! (I) La Traviata
12. ¡Viva VERDI! (II) La fuerza del destino
13. La ópera francesa (I) Carmen, de C. Bizet
14. La ópera francesa (II) Manon Lescaut, de J. Massenet
15. Maratón Puccini (I) La Bohème
16. Maratón Puccini (II) Tosca
17. Maratón Puccini (III) Madama Butterfly
18. Universo Strauss (I): Elektra
19. Universo Strauss (II): El caballero de la rosa
20. El caso Shostakovich: Lady Macbeth de Minsk

A partir de este repertorio propuesto, entre todas y todos concretaremos y asearemos el repertorio del curso, lo repartiremos entre las quince sesiones de dos horas cada una, añadiendo en su caso otras obras propuestas en clase.

Metodología

Las sesiones se articulan en torno a la audición de fragmentos operísticos elegidos por su representatividad, proyectados en soporte videográfico. Los contenidos del curso se van desplegando y compartiendo a partir de estos fragmentos, en un proceso de análisis y comentario que cuenta con la continua participación de los alumnos. Todo esto se complementa con exposiciones introductorias por parte del docente, pensadas para contextualizar las obras, sin voluntad sistematizadora.

La finalidad es concentrar toda la acción del curso sobre la experiencia dramático-musical, a fin de enriquecerla e intensificarla, intentando convertirla en vivencia: ofrecer los recursos necesarios para poder apreciar las óperas con la máxima plenitud.

Trabajaremos diferentes aspectos, como:

- La historia de la ópera, desde la Camerata Fiorentina hasta Lady Macbeth de Minsk

- El ideal operístico de la fusión de las artes, de Peri a Wagner.
- Grandes óperas y grandes compositores
- La voz y el canto en la ópera.
- El universo emocional y la experiencia estética en la ópera
- Aspectos formales básicos de los géneros operísticos
- El bataclan operístico: divas y divos, puestas en escena...

El programa del curso se presenta abierto, y se va concretando a lo largo de las semanas con las aportaciones de los participantes, quienes podrán proponer temas o incluso presentarlos ellos mismos en clase, si lo desean.

Bibliografía

Se presentará la bibliografía durante el curso en los momentos que se crea conveniente.