

CURSO DE APRECIACIÓN MUSICAL

LA ÓPERA 2020-2021

La ópera es ese arte total en el que confluyen poesía, música, canto, teatro, artes plásticas, danza... ingredientes que combinan toda su expresividad y belleza en una compleja alquimia. Cada función es un espectáculo extraordinario en el que entran en juego todas las pasiones humanas que monopoliza la vista, el oído y la imaginación del público.

La formación de los músicos, los cantantes o los directores, es tarea que corresponde a conservatorios y escuelas de canto. Ahora bien, el público, a pesar de ser el destinatario de las obras, no tiene fácil acceso a una preparación adecuada en lo musical. Por ello, el objetivo de este curso es formar a los asistentes para que sean capaces de disfrutar las representaciones operísticas de variados estilos o modalidades que forman parte de la programación del Teatro Real de Madrid en la temporada 2020-2021. Para ello se realizarán conferencias sobre distintos títulos operísticos y se podrá acceder a la audición activa de las óperas. Las sesiones están centradas en el análisis y el estudio de las obras seleccionadas mediante conferencias del profesor y se complementarán con abundantes materiales audiovisuales y de texto. Se trata de aproximarse de una forma sencilla y atractiva al maravilloso universo del *bel canto* a través de la presentación y la discusión de las obras, sus autores y sus intérpretes.

PROFESORADO

La coordinación y presentación de las sesiones estará a cargo de José Ramón Tapia.

CALENDARIO

Las sesiones tendrán lugar a partir del 14 de septiembre de 2020, con carácter aproximadamente mensual, en función de la fecha de la primera representación de cada título en el Teatro Real, hasta completar el curso el 22 de junio de 2021.

INSCRIPCIÓN y CONTACTO

jrtmerino@gmail.com

PROGRAMA

I. UN BALLO IN MASCHERA

Melodramma en tres actos.

Música de Giuseppe Verdi.

Libreto de Antonio Somma, basado en el libreto de Eugène Scribe para la ópera *Gustave III, ou le bal masqué* de Daniel Auber.

Estrenada en el Teatro Apollo de Roma el 17 de febrero de 1859.

Estrenada en el Teatro Real el 6 de marzo de 1861.

Representaciones en el Teatro Real: 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 de septiembre; 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 y 14 de octubre de 2020.

En Cursos ProMúsica, a partir del 14 de septiembre de 2020.

Gustavo III y Una vendetta in Domino son los dos títulos que adoptó esta ópera durante el periplo de tres años que sufrió en la oficina de censura napolitana antes de convertirse definitivamente en *Un ballo in maschera en Roma* en 1859. Las bombas que tres nacionalistas italianos habían arrojado poco antes contra el emperador Napoleón III cuando se dirigía a presenciar la representación de *Guillaume Tell* de Rossini en la Ópera de París influyeron, sin duda, en la severidad de los censores, reacios a permitir la escenificación de un hecho real, el regicidio de Gustavo III de Suecia durante un baile de disfraces, como pretendía el libreto verdiano. El resultado fue una partitura llena de contrastes que, conservando la inmediatez de las obras maestras del periodo intermedio verdiano, explora registros dramáticos y musicales que se encontrarán plenamente realizados en sus obras más tardías.

II. EL NACIMIENTO DEL REY SOL

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

Semiópera en cuatro escenas y baile final.

Música de Jean de Cambefort, Antoine Boësset, Louis Constantin, Michel Lambert, con extractos de *Ercole Amante* (1662) de Francesco Cavalli y *Orfeo* (1647) de Luigi Rossi.

Libreto de Isaac de Benserade.

Estrenada en el Palais Petit-Bourbon de París el 23 de febrero de 1653.

Estreno en el Teatro Real.

Representación en el Teatro Real: en versión de concierto, 16 de octubre de 2020.

En Cursos ProMúsica: a partir del 1 de octubre de 2020.

Son muchos los monarcas que han protagonizado títulos operísticos (sólo en esta temporada del Real tenemos a Eduardo II de Inglaterra, Gustavo III de Suecia y Fernando IV de Castilla), pero muy pocos los títulos que tienen el honor de haber sido estrenados por un monarca, como es el caso de *Le Ballet Royale de la Nuit* (1653), espectáculo en el que el rey Luis XIV encarnó al dios Apolo en calidad de bailarín con apenas catorce años de edad. El espectáculo, nada inocente en términos políticos, sanciona el triunfo de la corona sobre las revueltas que los aristócratas de La Fronda habían instigado durante el lustro precedente, a través de una alegoría en la que el Rey Sol disipa las tinieblas de la noche, dispuestas musicalmente a lo largo de cuatro vigilias que alternan números cantados y bailados. La partitura, compuesta por diversos compositores franceses e italianos vinculados con la corte, durmió durante siglos entre los archivos de la colección Philidor del antiguo conservatorio de París, hasta su redescubrimiento en 2004 y su recreación musical en 2016 por parte de Sébastien Daucé y el Ensemble Correspondances. Gracias a esta iniciativa es posible disfrutar de una obra exquisita en la que se reconocen tanto los ecos de la escuela operística veneciana del siglo XVII como el germen de la tragedia lírica que poco después iba a ver la luz de la mano de Lully.

III. RUSALKA

Ópera en tres actos.

Música de Antonín Dvořák.

Libreto de Jaroslav Kvapil, basado libremente en el cuento de hadas *Undine* (1811) de Friedrich de la Motte Fouqué e inspirado en el cuento *La sirenita* (1837) de Hans Christian Andersen y otros relatos europeos.

Estrenada en el Teatro Nacional de Praga el 31 de marzo de 1901.

Estrenada en el Teatro Real el 15 de marzo de 1924.

Representaciones en el Teatro Real: 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2020.

En Cursos ProMúsica: a partir del 2 de noviembre de 2020.

El libreto de la ópera más célebre de Dvořák, estrenada en Praga en 1901, está inspirado en *Undine*, la versión checa de la leyenda folclórica centroeuropea de Friedrich de la Motte Fouqué, así como en *La sirenita* de Hans Christian Andersen. El relato original encuentra una perfecta traducción musical en una partitura llena de magia y colorido en la que es posible adivinar la influencia wagneriana, en concreto, las corrientes fluviales de *El Anillo del Nibelungo* (1876). Presenta también notables similitudes con otra gran fábula acuática de sacrificio y redención, *Sadko* (1898) de Rimski-Kórsakov, todo ello sin renunciar a las raíces bohemias que el compositor, como artista comprometido con la música y la cultura checas,

imprimió a la mayor parte de sus creaciones. *Rusalka* conquistó pronto al público de los países germanoparlantes, pero su eclosión internacional tardó en producirse pese a la celebridad de su “Canción de la Luna”. Desde las últimas décadas del pasado siglo, su presencia en los escenarios no ha dejado de consolidarse hasta convertirse en una de las veinte óperas más interpretadas de nuestros días a pesar de que, sorprendentemente, no se haya representado nunca en el Teatro Real desde su reinauguración.

IV. DON GIOVANNI

Dramma giocoso en dos actos.

Música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Libreto de Lorenzo da Ponte, basado en *El burlador de Sevilla* (1616) de Tirso de Molina y en el libreto de Giovanni Bertati para la ópera *Don Giovanni Tenorio o sia il Convitato di Pietra* (1787) estrenada en el Teatro Nacional de Praga el 29 de octubre de 1787.

Estrenada en el Teatro Real el 20 de abril de

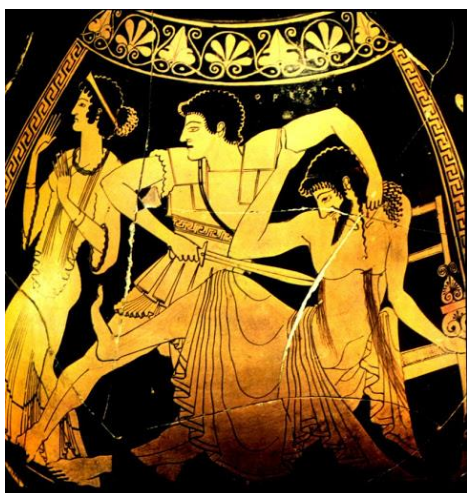
1864.

Representaciones en el Teatro Real: 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 2020; 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2020.

En Cursos ProMúsica: a partir del 1 de diciembre de 2020.

La leyenda de don Juan, el libertino castigado desde el más allá por sus excesos, constituye uno de los mitos hispánicos más internacionales, suscrito por autores tan diversos como Molière, Mozart, Byron, Baudelaire, Kierkegaard o Ingmar Bergman. *Don Giovanni*, estrenado en Praga en 1787, fue por ello la ópera mozartiana más celebrada durante el siglo del Romanticismo, aunque para ello debiera neutralizarse su carácter *buffo*. Disfrutado mil y una veces como un simpático fantoche, *Don Giovanni* no ha dejado de plantear en tiempos recientes nuevas preguntas en torno a su trágico final y a la compleja posición que ocupan realmente sus conquistas femeninas, bien sea como cómplices, víctimas o redentoras.

V. ELEKTRA

Tragedia en un acto.

Música de Richard Strauss.

Libreto de Hugo von Hofmannsthal, basado en la obra homónima de Sófocles.

Estrenada en el Teatro de la Ópera de la Corte de Dresde el 25 de enero de 1909.

Estrenada en el Teatro Real el 3 de noviembre de 1998.

Representación en el Teatro Real: en versión de concierto, 18 de enero de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 7 de enero de 2021.

Con *Elektra*, estrenada en la Semperoper de Dresde a principios del siglo XX, Richard Strauss se situó en la vanguardia musical germánica con una partitura violenta y disonante como nunca antes se había escuchado en un teatro de ópera. Aunque los personajes de esta obra habían poblado desde hacía mucho tiempo los libretos de la *opera seria* desde la era barroca hasta Mozart y Rossini, Strauss y su libretista Hugo von Hofmannsthal optaron por hacer tabula rasa y retornar al espíritu bárbaro y primigenio de la tragedia original de Sófocles, con una vocación primitivista no muy distante de la que animaría, solo unos años después, al Stravinski de *La consagración de la primavera*. El rupturismo straussiano no obedeció, sin embargo, a ningún prurito vanguardista, sino que, deudor del drama musical wagneriano, obedeció a su particular pragmatismo estético: “Cuando se mata a una madre en el escenario ¿pretenden que componga un concierto para violín?”. Con una caracterización de los personajes imbuida de las incipientes teorías freudianas sobre las patologías mentales, *Elektra* es una arrolladora experiencia.

VI. SIEGFRIED

Segunda jornada en tres actos del festival escénico *Der Ring des Nibelungen*.

Música y libreto de Richard Wagner.

Estrenada en el Festival de Bayreuth el 16 de agosto de 1876.

Estrenada en el Teatro Real el 7 de marzo de 1901.

Representaciones en el Teatro Real: 13, 17, 21 y 25 de febrero de 2021; 1, 5, 11 y 14 de marzo de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 2 de febrero de 2021.

La búsqueda de la propia identidad de dos jóvenes y su encuentro al final de esta ópera constituye el momento más esperanzador de un relato que avanza de forma irremisible hacia el desastre. El que iba a ser el contrapunto cómico de *El Ocaso de los Dioses* evolucionó en manos de Wagner hasta convertirse en el título más introspectivo de la saga, aquel en el que la soledad y la naturaleza ocupan una posición central y en el que hasta el orgulloso dios Wotan muestra su faceta más vulnerable. Completado en 1871 y estrenado en 1876, seis años después que *La Walkyria*, su ópera precedente, *Sigfrido* supone un salto cualitativo con respecto a la continuidad orquestal y a la técnica sinfónica, que alcanza en episodios como la forja de la espada Notung, los murmullos del bosque o el despertar de Brunilda algunos de sus momentos más memorables.

VII. NORMA

Tragedia lírica en dos actos.

Música de Vincenzo Bellini.

Libreto de Felice Romani, basado en la obra *Norma, ou l'infanticide* (1831) de Alexandre Soumet estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831.

Estrenada en el Teatro Real el 13 de noviembre de 1851.

Representaciones en el Teatro Real: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 de marzo de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 19 de febrero de 2021.

Nunca antes habían sido escenificados de forma tan explícita los tabúes relativos a la virginidad femenina como lo hiciera la ópera romántica italiana. Condenadas al ostracismo en la vida real, las heroínas del melodrama belcantista se erigen en transgresoras, víctimas y oficiantes de un ritual pagano llamado a estimular a la vez la admiración, la compasión y el espanto del público. *Norma*, estrenada en el Teatro alla Scala de Milán en 1831, es, entre ellas, la de estatura más trágica y la más exigente desde el punto de vista vocal. Ambientada durante la ocupación romana de la Galia, incorpora ingredientes como la maternidad, la sororidad, el belicismo y el fanatismo religioso. Todo ello forma una combinación que renueva su atractivo generación tras generación gracias a la legendaria belleza e ingravidez que Bellini supo insuflar a sus melodías y a un inusual peso dramático que iba a despertar la admiración del mismo Wagner, quien, sin duda, usó las brasas de la inmolación de Norma para prender la mecha en la pira de Brünnhilde.

VIII. PETER GRIMES

Ópera en un prólogo, tres actos y un epílogo.

Música de Benjamin Britten.

Libreto de Montagu Slater, basado en un poema de la colección *The Borough* (1810) de George Crabbe.

Estrenada en el Sadler's Wells Theatre de Londres el 7 de junio de 1945.

Estrenada en el Teatro Real el 15 de noviembre de 1997.

Representaciones en el Teatro Real: 8, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 de abril de 2021; 3, 7 y 11 de mayo de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 25 de marzo de 2021.

Si ha habido un antes y un después en la ópera británica, este ha sido el estreno en junio de 1945 de *Peter Grimes* en los Sadler's Wells londinenses. Saludada como la ópera inglesa más

importante desde los tiempos de Henry Purcell, el éxito de la obra resultó decisivo en la consolidación del nombre de Britten como compositor y en el despliegue posterior de su talento operístico, hasta llegar a convertirse en un referente indiscutible del siglo XX. A partir de un poema con más sustancia etnográfica que propiamente dramática publicado en 1810, Britten construyó una oscura parábola acerca del conflicto entre la masa y el individuo. El ambiente marino, la rudeza de las vidas y de las pasiones y el carácter complejo e impenetrable del protagonista terminan de configurar una tragedia que fermenta y estalla sumida en el estruendo de los silencios y las habladurías. Una tragedia que pasa a ser inmediatamente olvidada cediendo el paso a la cotidianidad de las vidas bienpensantes y del oleaje marino. Tras el reciente éxito obtenido con *Billy Budd*, la directora de escena Deborah Warner vuelve al Real para estrenar esta coproducción realizada junto a la Royal Opera House Covent Garden de Londres, la Ópera nacional de París y el Teatro dell'Opera de Roma.

IX. LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE

Ópera en dos partes.

Música de George Benjamin.

Libreto de Martin Crimp, basado en la obra *Edward II* (1592) de Christopher Marlowe.

Estrenada en la Royal Opera House Covent Garden de Londres el 10 de mayo de 2018.

Estreno en el Teatro Real.

Representaciones en el Teatro Real: 30 de abril, 2, 4, 6, 8 y 10 de mayo de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 20 de abril de 2021.

La intensa y duradera relación de Eduardo II de Inglaterra con su favorito Piers Gaveston plantea aún preguntas y sombras a los historiadores, pero no hay duda de que provocó el descuido, por parte del monarca, de los asuntos de estado. Sus excesos y un enfrentamiento permanente con la corte acabarán por desahuciarlo del trono en violentas circunstancias.

Christopher Marlowe dio crédito a este retrato disoluto de Eduardo II en su drama homónimo estrenado en 1592, que es a su vez la fuente de inspiración de *Lessons in Love and Violence*, cuyo libreto, firmado por Martin Crimp, otorga un destacado rol a Isabel, su esposa y reina, como instigadora del complot. Tras el éxito internacional de su ópera *Written on Skin* (2012), que se pudo ver en el Teatro Real sólo cuatro años después, George Benjamin sostiene este sórdido relato con una partitura concentrada e intensa, de factura vanguardista pero enraizada en una tradición en la que resuenan los ecos de *Pelléas et Mélisande* y de Britten.

X. VIVA LA MAMMA

LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRALI

Dramma giocoso en dos actos.

Música de Gaetano Donizetti.

Libreto de Domenico Gilardoni, basado en las obras *Le Convenienze Teatrali* (1794) y *Le Inconvenienze Teatrali* (1800) de Antonio Simeone Sografi.

Estrenada en el Teatro Nuovo de Nápoles el 21 de noviembre de 1827, y en la versión revisada por el compositor en el Teatro alla Cannobiana de Milán el 20 de abril de 1831.

Estreno en el Teatro Real.

Representaciones en el Teatro Real: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de junio de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 20 de mayo de 2021.

¿Una ópera en la que la *prima donna* es un barítono? *Le convenienze ed inconvenienze teatrali* es un título excesivamente largo y desalentador para una ópera demasiado divertida para ser olvidada. Eso debió de pensar Helmut Käutner, director de cine alemán que la renombró como *Viva la mamma* en la célebre producción de 1969 para el teatro rococó de Múnich de Cuvillies que cambió para siempre la historia de esta obra.

Estrenada en Nápoles en 1827, esta farsa de teatro dentro del teatro muestra los contratiempos padecidos por una compañía de ópera de segunda fila al montar en un teatro de provincias el gran drama serio *Romolo ed Ersilia*, y en el que las insoportables tensiones entre las dos cantantes principales solo se resolverán mediante la decisiva intervención de la madre de una de ellas.

XI. ORLANDO FURIOSO

Dramma per musica en tres actos

Música de Antonio Vivaldi.

Libreto de Grazio Braccioli basado en el poema épico *Orlando furioso* (1532) de Ludovico Ariosto.

Estrenada en el Teatro Sant'Angelo de Venecia el 10 de noviembre de 1727.

Estreno en el Teatro Real.

Representación en el Teatro Real: en versión de concierto, 17 de junio de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 1 de junio de 2021.

Obra culmen de la literatura caballeresca que hunde sus raíces en la Edad Media, *Orlando furioso* (1532) de Ludovico Ariosto constituyó la materia prima de innumerables óperas desde Lully hasta Haydn, gracias a una trama inabarcable llena de episodios y personajes capaz de satisfacer las necesidades de cualquier libretista. La ópera vivaldiana fusiona los triángulos amorosos que Haendel iba a tratar unos años después de forma independiente en *Alcina* (1735) y *Orlando* (1733), esto es, los obstáculos interpuestos por la maga Alcina al amor de Ruggiero y Bradamante, y la locura de Orlando provocada por los amores de Medoro y Angelica, a la que él también idolatra.

Aunque el compositor afirmó haber compuesto 94 óperas, de éstas han sobrevivido apenas una veintena entre obras completas, parcialmente conservadas y pastiches. Entre las afortunadas se encuentra el *Orlando furioso* estrenado en el Teatro Sant'Angelo de Venecia en 1727, un festín vocal que demanda un puñado de voces de primera fila capaz de satisfacer la exigentísima escritura vocal y prestar vida a una fábula de magia, amores, celos y locura en la que, solo al filo del final, se restablece la cordura.

XII. TOSCA

Melodramma en tres actos.

Música de Giacomo Puccini.

Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado en la obra *La Tosca* (1887) de Victorien Sardou.

Estrenada en el Teatro Costanzi de Roma el 14 de enero de 1900.

Estrenada en el Teatro Real el 15 de diciembre de 1900.

Representaciones en el Teatro Real: 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de julio de 2021.

En Cursos ProMúsica: a partir del 22 de junio de 2021.

Que en este melodrama verista de rivalidades políticas, pasiones cruzadas y sangriento desenlace no se pronuncien jamás las palabras “honor” o “venganza” da una idea de las intenciones de Puccini de trascender y renovar el marco tanto del melodrama italiano como del verismo. Prueba de ello son el ritmo casi cinematográfico de la acción dramática, la profusión en el empleo del *leitmotiv*, o una masiva orquestación que alcanza sus picos en escenas como las del *Te Deum* o el interrogatorio. Frente a la maquinaria represiva dirigida con mano de hierro por el siniestro Scarpia, los amantes Tosca y Cavaradosi no podrán elevar sus voces sino para expresar su desaliento y su derrota, retratándose, así, como víctimas y como habitantes de pleno derecho de un siglo que asistirá impotente al nacimiento del estado totalitario moderno, la destrucción masiva y el genocidio. Estrenada en el Teatro Costanzi de Roma en 1900, *Tosca* se mantiene hasta hoy como una de las óperas más populares e incombustibles.