

La ópera: de la música a la escena Opera: from music to stage

DE 16 AL 18 DE JULIO

Código: 73311

Directores: Joan Matabosch. Director artístico del Teatro Real; **Álvaro Torrente Sánchez-Guisande.** Director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales

Secretario: Víctor Sánchez Sánchez. Departamento de Musicología, UCM

Colabora: Teatro Real

Lugar de celebración: Teatro Real

La ópera ha sido siempre un espectáculo global, una obra de arte total como la calificó Wagner. En su realización se aúnan la música (en todas sus múltiples expresiones: vocales, sinfónicas, formales) con las artes plásticas y escénicas. *Prima la musica e poi le parole* se titulaba una ópera del siglo XVIII que debatía sobre quien tenía mayor importancia. Pese a la importancia tradicional del canto, en los últimos decenios se ha establecido una dominación de la *regia*, que ha generado una fuerte polémica entre aficionados, gestores y críticos.

El curso propone debatir estos temas analizando las óperas programadas en el Teatro Real para la próxima temporada 2018/2019, que van desde títulos clásicos del repertorio (*Turandot*, *Il trovatore*), óperas barrocas (*La Calisto*) u óperas contemporáneas (como la nueva ópera de Kaija Saariaho), pasando por una nueva propuesta de la tetralogía wagneriana. Aprovechando el bicentenario del coreógrafo Petipa, también se dedicará una sesión al ballet. Se buscará no tanto presentar el trasfondo histórico de las obras, sino reflexionar sobre cómo están hechas y cómo se representan hoy en día.

Se completa con dos talleres dinámicos dedicados a analizar elementos de dramaturgia operística y una interesante visita a los rincones desconocidos tras el escenario, guiada por el personal técnico del Teatro Real.

CURSOS DE VERANO El Escorial

Universidad Complutense
2018 Madrid

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Santander
Universidades

Opera has always been a “total work of art”, as Wagner described. It makes use of many art forms: music (in all its expressions: vocal, symphonic, form), visual and performing arts. In spite of the traditional relevance of singing in opera, throughout last decades it has been established a domination of *regia*, which has generated a strong polemic between public, managers and critics.

The course discusses all these topics, exploring the titles programmed in the next season of Teatro Real: repertoire operas (*Turandot*, *Il trovatore*), Baroque opera (*La Calisto*), contemporary opera (Kaija Saariaho's last premiere), Petipa's ballets or a new production of Wagner's tetralogy. Not only the historical background of the works will be present, but as well how they are performed nowadays. Two workshop and a behind the stage visit are also scheduled, which will allow to explore most unknown places of the Teatro Real, where opera is performed.

LA ÓPERA: DE LA MÚSICA A LA ESCENA

Opera: from music to stage

DE 16 AL 18 DE JULIO

LUNES 16 de julio

- 09:30 Inauguración
- 10:00 **Alberto Bosco.** Saint Louis University Madrid & Stanford University Madrid
Turandot: Puccini y la deshumanización del arte
- 12:00 **Francesc Cortès.** Universitat Autònoma de Barcelona
El Anillo del nibelungo a vista de pájaro y de Wotan
- 16:30-18:30 **Víctor Sánchez.** Universidad Complutense de Madrid
Taller de dramaturgia musical: Construyendo una escena del Trovatore de Verdi: del texto al escenario

MARTES 17 de julio

- 10:00 **Álvaro Torrente.** Universidad Complutense de Madrid, ICCMU
La Calisto: las pasiones de Cavalli entre dioses, ninfas y faunos
- 12:00 **Laura Hormigón.** Asociación de Directores de Escena
Marius Petipa, el ballet de España a Rusia
- 16:30-18:30 **Cristina Aguilar.** Universidad Complutense de Madrid, ICCMU
Voz en escena
- 20:15 Enfoques (Teatro Real): encuentro con miembros del Royal Ballet, con motivo de las representaciones de El lago de los cisnes

MIÉRCOLES 18 de julio

- 09:30 **Jorge Fernández Guerra.** Compositor y crítico musical
Only the sun remains de Kaija Saariaho, una ópera en busca de silencio
- 11:00 **Mercè Saumell.** Institut del Teatre, Barcelona
Emoción y tecnología. Ópera y procesos de creación escénica en La Fura del Baus

CURSOS DE VERANO El Escorial

Universidad Complutense
2018 Madrid

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Santander
Universidades

12:30-14:30 Mesa redonda
La puesta en escena en el mundo operístico.

Modera: **Joan Matabosch**. Director artístico del Teatro Real
Participan: **Mercè Saumell**, **Jorge Fernández Guerra**

Martes 17 de julio, 9.30 Visita técnica al Teatro Real fuera de programa