

MÚSICA ESCÉNICA II

GRADO EN MUSICOLOGÍA Facultad de Geografía e Historia Universidad Complutense de Madrid

3º Curso - 6º Semestre

Datos Generales

- **Plan de estudios:** 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12)
- **Carácter:** OBLIGATORIA
- **ECTS:** 6.0
- **Código:** 804653
- **Departamento:** Musicología

Grupos

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS
<http://www.ucm.es/estudios/grado-musicologia-plan-804653>

BREVE DESCRIPTOR

Estudio de las diferentes manifestaciones del teatro lírico (ópera, zarzuela...) desde 1850 hasta la actualidad, teniendo en cuenta tanto aspectos formales y musicales como sociales e históricos. Análisis de la dramaturgia musical.

REQUISITOS

Se requieren conocimientos musicales.

OBJETIVOS

1. Conocer en profundidad el desarrollo y evolución de la ópera occidental.
2. Familiarizarse con un repertorio operístico amplio, más allá de los títulos básicos y frecuentes. Debe conocerse con profundidad argumentos, peculiaridades dramáticas y musicales, circunstancias de creación y estreno de cada obra, y reconocer auditivamente dicho repertorio.
3. Asimilar las características dramáticas y musicales más destacadas de cada uno de los estilos operísticos, dominando su terminología.

4. Junto al repertorio internacional, se hará especial incidencia en la creación lírica española, tanto la ópera como los diferentes tipos de zarzuela.

CONTENIDO

TEMA 1. La ópera italiana en la segunda mitad del XIX

- 1.1. La madurez verdiana: de la influencia de la *Grand Opéra* francesa (*Don Carlos* y *Aida*) a las últimas óperas: *Otello* y *Falstaff*.
- 1.2. Renovación y tradición en la ópera italiana del cambio de siglo. El verismo: concepto e influencia. El éxito de Puccini.

TEMA 2. Wagner y la ópera romántica alemana.

- 2.1. Weber y la ópera romántica: *El cazador furtivo*.
- 2.2. La figura de Wagner: polémicas y escritos. Las óperas románticas: *El holandés errante*, *Tannhäuser* y *Lohengrin*. El drama musical: del *Tristán* a *Parsifal*. La tetralogía *El anillo de los nibelungos*: la construcción de Bayreuth. Rasgos dramáticos y musicales del drama musical wagneriano.

TEMA 3. Ópera y nacionalismo.

- 3.1. Nacionalismo operístico ruso: de Glinka al Grupo de los Cinco. *Boris Godunov* de Mussorgski: elementos de ruptura. La tradición europea en las óperas de Chaikovski.
- 3.2. La ópera checa: esfuerzos organizativos e ideológicos. Creación operística de Smetana y Dvorak.

TEMA 4. La ópera española.

- 4.1. Los compositores de la Restauración: Bretón, Chapí y Emilio Serrano. El éxito de *La Dolores*.
- 4.2. El ideario nacionalista en las óperas de Felipe Pedrell: *Los Pirineus* y *La Celestina*.
- 4.3. La cuestión de la ópera española a comienzos del XX.

TEMA 5. El auge del género chico y la zarzuela en el siglo XX.

- 5.1. El auge del género chico: cuestiones musicales y sociológicas. Algunos ejemplos paradigmáticos: *La Gran Vía*, *La verbena de la Paloma* y *El dúo de la Africana*.
- 5.2. La zarzuela en el siglo XX: géneros frívolos y opereta. Zarzuela grande en el XX: nostalgia y regionalismo. Las últimas generaciones de zarzuelistas.

TEMA 6. Tradición y renovación en la ópera del siglo XX.

- 6.1. R. Strauss: del expresionismo (*Salomé* y *Electra*) al neoclasicismo (*Der Rosenkavalier*)
- 6.2. Leos Janacek y la renovación de la ópera nacional.
- 6.3. La ópera rusa en el siglo XX: Prokofiev y Shostakovich.
- 6.4. B. Britten: sentido dramático y musical.
- 6.5. La creación operística en la actualidad: nuevas propuestas escénico-musicales.

BIBLIOGRAFÍA

Paul Henry LANG: La experiencia de la ópera. Madrid: Alianza, 2011. [Edición original inglesa 1973]
Leslie ORREY: La ópera: una breve historia. Barcelona: Destino, 1994
Roger PARKER (compilador): Historia ilustrada de la ópera. Barcelona: Paidós, 1998.
Víctor SÁNCHEZ: Teatro lírico español, 1800-1950 (Ópera y Zarzuela). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006.
Arturo REVERTER: El arte del canto. El misterio de la voz desvelado. Madrid: Alianza, 2008.

LIBROS DE CONSULTA (ÓPERAS)

Andrés BATTA: Ópera (Compositores, obras, intérpretes). Colonia: Könnemann, 1999.
Leslie DUNTON-DOWNER; Alan RIDING: Ópera: Guía visual. Madrid: Espasa, 2008.
Eckhardt van den HOOGEN: El ABC de la ópera. Madrid: Taurus, 2005.

DICCIONARIOS

The New Grove Dictionary of Opera. Stanley Sadie (ed.). London: Macmillan, 1992, 4 vols.
Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale. Alberto Basso (dir). Torino: UTET, 1996. 6 vols.
Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. Emilio Casares (dir). Madrid: ICCMU, 2002-03, 2 vols.
Diccionario de la Música española e hispanoamericana. Emilio Casares (dir). Madrid: SGAE, 1999-2002, 10 vols.

EVALUACIÓN

4. **Examen final**, que incluirá: reconocimiento de repertorio, comentario de audiciones y preguntas de desarrollo (55 %).
5. Entrega de las **prácticas** en el campus virtual, con el análisis musical de fragmentos operísticos. Dichas prácticas también se evaluarán en la parte de análisis del examen final (35%).
6. Se valorará igualmente la **participación activa y adecuada en clase** y la continuidad en el seguimiento de la asignatura (evaluación continua) (10 %).

ACTIVIDADES DOCENTES

Presenciales

- 2,4 créditos ECTS

No presenciales

- 3,6 créditos ECTS

TOTAL

6 créditos ECTS = 150 horas

COMPETENCIAS

Específicas

CE1 Conocer las formas, géneros y estilos musicales más importantes en Occidente desde la Antigüedad hasta las últimas tendencias.

CE2. Reconocer auditivamente y por escrito los componentes esenciales del lenguaje musical, las estructuras musicales, estilos, géneros o tradiciones estudiados, así como saber describirlos.

CE7. Diseñar estrategias para integrar la música en proyectos de carácter interdisciplinar.

CE8. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros semejantes conocidos durante su formación.