

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2025-2025

Taller anual

San Lorenzo de El Escorial

Ópera para entender el mundo

Profesor:

D. Mario Muñoz Carrasco

1. JUSTIFICACIÓN

La ópera, como toda manifestación artística, es un reflejo de los conflictos, amores y temores que han obsesionado al ser humano desde la noche de los tiempos. Para una sociedad tan necesitada de afectos cotidianos como la nuestra, el arte puede requerir de un puente transitable para entender cómo nos ayuda, cómo nos representa y de qué manera mejora nuestros valores. Se puede trazar una línea del tiempo cultural donde todas las emociones que han protagonizado los cambios sociales en la historia aparezcan reflejadas en el género operístico. De hecho, si nos acogemos a los ideales del mundo griego sobre los que se sustenta nuestra civilización, la música es ética y estética: nos hace mejores personas a la par que nos emociona. De alguna manera, la ópera puede servir como explicación y bálsamo a la vez.

El presente curso pretende facilitar las claves no solo de la emoción artística sino de la reivindicación social que supone la cultura, siendo tal vez la ópera el arte que mejor ha contenido e imbricado al resto de las artes. De Monteverdi a Britten, desde Mozart hasta Puccini, las doce nuevas obras maestras seleccionadas introducirán al alumno en el proceso de abstracción con el que se construye el sentimiento en la música, para conseguir en el oyente ese espíritu de intimidad compartida y de belleza que supone la ópera.

El mundo ilustrado del siglo XVIII, el romanticismo desaforado del XIX o el espíritu de cambio del XX servirán de telón de fondo a este camino a través de la belleza y sus formas de representarla. Cada obra llevará asociada una idea, un conflicto que la representa y que supone el sustrato creador que la vio nacer. Se pretende, en suma, enseñar por

qué conmueve lo que nos conmueve y abrir nuestros oídos a nuevas formas de expresión. Las obras maestras seleccionadas se abordarán de forma integral, recorriendo el antes, el durante y el después de la obra, los conflictos de su creador y su trascendencia futura, dejando de lado las anacrónicas etiquetas habituales.

Si, según Tolstoi, “la música es la taquigrafía de la emoción”, desde este curso se pretende enseñar a leer en ese dialecto que tanto nos conmueve pero que a veces se nos escapa entre los dedos por desconocer sus códigos últimos.

No se requerirán conocimientos musicales previos.

Las obras NO han sido tratadas en ediciones anteriores.

2. OBJETIVOS

- *Sentar las bases históricas de la evolución de la música.*
- *Evitar los estereotipos vinculados con la música clásica, la ópera o la música popular.*
- *Desarrollar el oído crítico (no para restringir sino para ampliar).*
- *Fomentar y profundizar mediante el contexto de las obras el placer de la escucha.*
- *Abrir nuevos ámbitos de interés musical.*
- *Conocer los elementos que articulan el fenómeno musical.*
- *Orientar sobre la realidad musical a nuestro alrededor.*
- *Aproximar el conocimiento de las principales corrientes estéticas*
- *Fomentar la empatía respecto a otros puntos de vista.*
- *Explicar los elementos musicales que no se suelen preguntar.*
- *Aportar un trasfondo a la obra maestra seleccionada.*

-
- *Incorporar una visión panorámica del arte, mostrando elementos ajenos a la música pero que comparten una misma perspectiva en su época (obras literarias, pictóricas, cinematográficas, etc.).*

3. CONTENIDOS

OBERTURA. LA ÓPERA, ENTRE EL CONFLICTO Y LA BELLEZA

I. SONÁMBULOS

1.1 EL REGRESO: *Il ritorno d'Ulisse in patria* de C. Monteverdi

1.2 LA RESILIENCIA: *Juditha triumphans* de A. Vivaldi

1.3 EL PODER: *Alcina* de G. F. Haendel

1.4 LA TRANSFORMACIÓN: *Iphigénie en Tauride* de C. W. Gluck

II. REBELDES

2.1 LAS ÉLITES: *La flauta mágica* de W. A. Mozart

2.2 EL DEBER: *Lucia di Lammermoor* de G. Donizetti

2.3 LA REBELDÍA: *Don Carlo* de G. Verdi

2.4 LA DESOBEDIENCIA: *La valquiria* de R. Wagner

III. REACCIONARIOS

3.1 LA LEALTAD: *Tosca* de G. Puccini

3.2 LA DISCRIMINACIÓN: *Porgy and Bess* de George Gershwin

3.3 LO INCONFESABLE: *Billy Budd* de B. Britten

3.3 LA RABIA: Compositores de cine

4. METODOLOGÍA

El planteamiento metodológico pretende combinar de forma equilibrada la orientación conceptual con un enfoque práctico. Con ello el objetivo es, a un tiempo, favorecer el desarrollo efectivo de las competencias concretas para el desarrollo de las actividades de las que trata en cada módulo, al tiempo que dotar de los conocimientos y referencias conceptuales necesarias para la actualización y renovación constante de dichas habilidades. La metodología será activa y participativa, a través de la cual, y atendiendo a los contenidos planteados, el estudiante protagoniza un aprendizaje persiguiendo el pleno desarrollo de su personalidad artística e intelectual, como premisa indispensable para desplegar todas sus potencialidades como oyente. La interacción será otro de los elementos que utilizaremos como eje vertebrador de la actividad, proponiendo una dinámica de clase abierta donde el debate, la emoción y la profundidad se darán la mano con la sencillez y la accesibilidad plena al conocimiento.

5. EVALUACIÓN

La evaluación será voluntaria mediante la presentación de un trabajo de temática y longitud acordadas con antelación con el profesor.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ANDRÉS, Ramón. Filosofía y consuelo de la música. Barcelona: Editorial Acanalado, 2020.
- BERNSTEIN, Leonard. El maestro te invita a un concierto. Madrid: Editorial Siruela, 2002.
- FUBINI, Enrico. La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, 1988.
- COOK, Nicholas. De Madonna al canto gregoriano: Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza, 2012.
- HENRY LANG, Paul. La experiencia de la ópera: una introducción sencilla a la historia y literatura operística. Madrid: Alianza, 2011.
- MICHELS, Ulrich. Atlas de la música I y II. Alianza Atlas. Madrid 2004.
- SNOWMAN, Daniel. La ópera: una historia social; traducción del inglés de Ernesto Junquera. Madrid: Siruela, D.L., 2012.
- TRÍAS, Eugenio. El canto de las sirenas. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2007