

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2024 - 2025

Curso monográfico

12 obras maestras para entender la Ópera

Profesorado:
Dr. Mario Muñoz Carrasco

1. JUSTIFICACIÓN

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. 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. El presente curso pretende facilitar las claves de la emoción en el mundo de la ópera, el arte que mejor ha contenido e imbricado al resto de las artes, con independencia de que estas se presenten desde una estética barroca, romántica o contemporánea. De Monteverdi a Britten, desde Purcell hasta Strauss, las doce 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 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 emoción. 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.

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, de la emoción a la conmoción

ACTO I. PRESENTACIÓN

1.1 Descubrimiento: l'orfeo de c. monteverdi

1.2 Emoción: dido & aeneas de h. purcell

1.3 Seducción: giulio cesare in egitto de g. f. haendel

1.4 Transformación: orfeo ed euridice de c. w. gluck

ACTO II. NUDO

2.1 Crítica: le nozze di figaro de w. a. mozart

2.2 Humor: il barbiere di sivilgia de g. rossini

2.3 Destino: rigoletto de g. verdi

2.4 Trascendencia: tristan und isolde de r. wagner

ACTO III. DESENLACE

3.1 Libertad: carmen de g. bizet

3.2 Juventud: la bohème de g. puccini

3.3 Exotismo: rusalka de antonín dvořák

3.3 Conmoción: salomé de r. strauss

CODA. EL MUNDO DE AYER, LA MÚSICA DEL MAÑANA

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 Acantilado, 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, 2007Autor (año). Título. Editorial
-