

Plan 289 Lic.en Historia y CC.de la Música

Asignatura 44119 HISTORIA DE LA ÓPERA Y ESCENOGRAFÍA

Grupo 1

Presentación

Historia de la ópera desde sus inicios hasta el siglo XX. Evolución y competencias del teatro musical, atendiendo, además de los estilos, los compositores y el repertorio, otros aspectos como la arquitectura teatral, la escenografía, la escenotecnia, la dramaturgia o la vocalidad; elementos integradores todos de la ópera en cuanto fenómeno teatral multiforme y polimórfico.

Programa Básico

Objetivos

Aproximación a la evolución y desarrollo del género y su contexto a través de sus implicaciones con los parámetros técnico-estéticos del entorno histórico en cada momento de su evolución.

Acercamiento al género operístico desde un punto de vista histórico y estilístico en su doble vertiente dramático-musical. Para ello se estudiará el teatro lírico occidental desde sus orígenes barrocos hasta el siglo XX, prestando atención a la evolución musical del género en diversos países y a través de los compositores principales, así como a aspectos escenográficos, de mecánica teatral, iluminación... u otros aspectos relativos a la dramaturgia: libretos, caracterización y técnica vocal.

Las explicaciones irán acompañadas siempre de material audiovisual en forma de vídeos, audiciones y proyección de diapositivas.

Programa de Teoría

1. El nacimiento de la ópera.
2. La configuración del espacio para el espectáculo: arquitectura, teatro y práctica escénica.
3. El siglo XVII: la ópera veneciana, ópera romana, "masques" inglesas, el espectáculo de corte en Francia.
4. La realización escénica de la ópera barroca: teatros, escenografía y escenotécnica.
5. La ópera en el siglo XVIII y sus reformas: de Metastasio a Gluck.
6. La evolución de la imagen escénica en el XVIII: de la escena angular a la escena cuadro.
7. La ópera de Mozart
8. La ópera romántica italiana y francesa
 - 8.1. Los inicios de la ópera romántica: Rossini
 - 8.2. El auge del belcanto romántico: Bellini. Donizetti. Meyerbeer.
 - 8.3. Opéra Comique y Opéra Lyrique en Francia
 - 8.4. Verdi
9. El romanticismo a escena: situaciones, voces, decorados. La luz de gas y otras novedades escenotécnicas
10. La ópera alemana en el siglo XIX: del romanticismo al drama wagneriano
11. La transición al siglo XX
 - 11.1. Puccini y el verismo italiano
 - 11.2. Las escuelas nacionales
12. La evolución teatral hacia la vanguardia

Programa Práctico

Se exigirá a los alumnos la consulta de algunas obras de referencia y la audición de una selección representativa de los estilos, épocas y compositores estudiados.

Siempre que fuera posible se facilitará a los alumnos entradas para ensayos generales de óperas u otro tipo de espectáculos análogos a los que se tenga acceso en la ciudad.

Evaluación

Se evaluará al alumno a través de un examen final de la asignatura que constará de un apartado teórico, consistente en la redacción de un tema o preguntas cortas, apoyado en la audición de un fragmento musical y en el visionado de una diapositiva que apoyen la exposición desde el punto de vista sonoro e iconográfico respectivamente. Se exigirá a los alumnos la consulta de algunas obras de referencia y la audición de una selección representativa de los estilos, épocas y compositores estudiados.

Bibliografía

ALIER, R., HEILBRON, M., SANS RIVIÈRE, F. La discoteca ideal de la ópera. Barcelona, Planeta, 1995.

ARIAS DE COSSIO, Ana María, Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, Mondadori, 1991.

BATISTE, Jaume, La Escenografía, trad. de Florencia Grau, Barcelona, La Galera, 1996.

BIGGI, Maria Ida, «Il passaggio dalla scena prospettica alla scena pittorica nei teatri veneziani di fine Settecento», en BENISCELLI, Alberto (comp.), Naturale e artificiale in scena nel secondo Settecento, Roma, Bulzoni Editore, 1997, 275-287.

BLYTH, Alan. Opera en Cd. The Essential Guide to the Best CD Recordings of 100 Operas. Surrey, Great Britain, Kyle Cathie LTD, 1992.

BROCKWAY, Wallace; WEINSTOCK, Herbert, La Opera. Historia de su Creación y Desarrollo 1600-1941, Barcelona, Ediciones Pal-las, 1946,

Catálogo de la exposición Cuatro Siglos de Teatro en Madrid, Museo Municipal, Teatro Albéniz, Teatro Español, Teatro María Guerrero, Madrid, Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992.

CELLETTI, Riccardo. Il Teatro d'opera in disco. Milán, 1976.

ELÍAS, Pedro y RAMOS, Francisco. Guía de la Música grabada. 4 vols. Sevilla. Excma. Diputación de Sevilla - Área de Cultura y Medio Ambiente. 1997.

FAGIOLO DELL'ARCO, Maurizio, «Dalla pratica teatrale al "mirabile composto"», en FAGIOLO DELL'ARCO, M.; CARANDINI, S., L'effimero Barocco. Struttura della festa nella Roma del '600, Vol. 2, Testi, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 201-227.

GROUT, Donald Jay, A short History of Opera, New York, Columbia University Press, 1988,

HARRIS, K. Opera Recordings. A Critical Guide. Nueva York, 1973.

JOIN-DIETERLE, Catherine, Les décors de scène de L'Opera de Paris a l'epoque romantique, Paris, Picard Editeur, 1988.

KLEIN, Herman. Herman Klein and the Gramophone. Portland, Oregón, 1989.

KOBBE, Gustave, Kobbé's complete opera book, London, The Bodley Head, 1989

KUSTCH, K. J.; RIEMENS, L. Unvergängliche Stimmen: Kleines Sänglerlexicon. Berna, 1975. Trad. ingl. A Concise Biographical Dictionary of Singers, Filadelfia, 1979; Londres, 1982.

LECLERC, Hélène, Venise et l'avènement de l'Opera public a l'age Baroque, Paris, Armand Colin, cop. 1987,

MACKINLAY, M. Sterling. Garcia the Centenarian and his Times. Edimburgo/Londres, 1908.

MANCINI, Franco, Scenografia Napoletana dell'età barocca, Napoli, Edizione scientifiche italiane, 1964,

MANÉN, Lucie. The Art of Singing: a Manual of Bel Canto. London, 1974.

MANÉN, Lucie. Bel Canto. The Teaching of the Classical Italian Song-Schools, its Decline and Restoration. London, Oxford University Press, 1974.

MARAVALL, José Antonio, La cultura del barroco, Barcelona, Ariel, 1995.

MARTÍN TRIANA, José María. El libro de la ópera grabada. Sección Libros Útiles. Madrid, Alianza Editorial, 1990.

-
- MELLO, Bruno, Trattato di Scenotecnica, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1993.
- MEZZANOTTE, Ricardo, La Opera. Enciclopedia de Arte Lírico, Madrid, Aguilar, 1980,
- MORDEN, E. A Guide to Opera Recordings. NuevaYork, 1987.
- MUÑOZ MORILLEJO, Joaquín, Escenografía española, Madrid, R.A.BB.AA. San Fernando, 1923.
- NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro. "Las máquinas teatrales: arquitectura y escenografía" en VV.AA., Arquitectura teatral en España. Catálogo de la exposición de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Madrid, Servicio de Publicaciones MOPU. 1985. p. 53-63
- PARKER, Roger (comp.), Historia ilustrada de la ópera, Barcelona, Paidós, 1998,
- PETROBELLI, Pierluigi.; DELLA SETA, Fabrizio, La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano, Atti del congresso internazionale di studi verdiani, Parma, teatro Regio-Conservatorio di musica A. Boito, 28-30 setiembre 1994, Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 1996.
- PETROBELLI, Pierluigi; DI GREGORIO CASATI, Marisa; JESURUM, Olga. (eds.), "Sorgete! Ombre serene!". L'aspetto visivo dello spettacolo verdiano, Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 1996.
- ROSAND, Ellen, Opera in Seventeenth - Century Venice. The creation of a genre, California, University of California Press , 1991,
- SCHANAPPER, Antoine, La Scenografia Barocca, Atti del XXIV Congresso CIHA, Bologna, Editrice Clueb, 1979,
- SONREL, Pierre, Traité de scénographie. Évolution du matériel scénique, Paris, Odette Lieutier, 1943.
- VIALE FERRERO, Mercedes, Filippo Juvarra scenografo e architetto teatrale, Torino, Pozzo, 1970,
- STEANE, J. B. The Gran Tradition. Seventy Years of Singing on Record. Londres, 1974.
- VV. AA. «Dictionnaire des disques. Guide critique de la musique classique enregistrée.», en Diapason, Paris, 1981.
- VV. AA. «Las cien mejores óperas en disco; 60 años de discografía en más de 600 referencias comentadas».en Scherzo. Revista de música. Año VIII. Extra nº 2. Madrid, diciembre 1992.
- VV. AA. L'Avant-Scène Opéra. 126 vols. Paris, 1976 y ss. (cada volumen corresponde con un título operístico comentado desde varias perspectivas).
- VV. AA. Opera on Record. Alan Blyth, dir. 3 vols. Londres, 1979, 1983, 1984VV. AA. Opera. Penguin Guides. Londres. Greenfield - Layton - March eds., 1965 y ss.
-