

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

Asignatura 44119 HISTORIA DE LA ÓPERA Y ESCENOGRAFÍA

Grupo 1

Presentación

Historia panorámica de la ópera desde sus orígenes 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.

La asignatura pretende realizar un recorrido orgánico por la historia del género, contextualizándolo en sus relaciones con la historia de la práctica escénica, la génesis de cuyos elementos ayudará a explicar su evolución, incidencias y peculiaridades según las circunstancias y los movimientos artísticos y literarios, las coyunturas sociohistóricas y los argumentos específicamente teatrales en particular.

Se persigue, por tanto, ofrecer una visión global y comprehensiva del género operístico desde perspectivas no exclusivamente musicales, haciendo hincapié en sus implicaciones con la Historia del Arte (pintura, arquitectura), Historia de la Técnica, Estética, Literatura, Historia social y vida cotidiana, etc., configurando una asignatura atractiva, asequible y abierta a alumnos de diversas especialidades y procedencias académicas.

Programa Básico

Objetivos:

- Aproximación a la historia general de la ópera, desde sus inicios hasta el siglo XX. Estilos, compositores, repertorio y naturaleza del espectáculo lírico en cuanto fenómeno teatral multiforme y polimórfico.
- Acercamiento a la evolución, procesos y competencias de la ópera a través de sus implicaciones con los parámetros técnico-estéticos y político-sociales en cada entorno histórico, para potenciar la contextualización del género en relación con otras manifestaciones artísticas contemporáneas.
- Integración del fenómeno operístico en el entramado de cada particular horizonte cultural, en correspondencia con toda suerte de instancias ético-estéticas extramusicales, como pueden ser algunos campos de Historia de la Literatura, Historia del Arte (arquitectura, artes plásticas), estética, Historia Moderna y Contemporánea, Historia de las mentalidades, etc.

Contenido:

- El nacimiento de la ópera. De los antecedentes tardomedievales a la investigación humanista. La configuración del espacio para el espectáculo: arquitectura, teatro y práctica escénica.
- El redescubrimiento de los aspectos materiales del teatro clásico. La configuración del lugar teatral: experimentación arquitectónica. La configuración del espacio escénico: escenografía y escenotecnia.
- El redescubrimiento de los aspectos musicales del teatro clásico: las opere in musica y la Camerata florentina
- El siglo XVII: del patronazgo principesco a los inicios comerciales del género. Ópera y Contrarreforma: la producción romana
- La ópera veneciana o la introducción de criterios empresariales. La realización escénica de la ópera barroca: teatros, escenografía y escenotécnica. Imagen escénica y repertorio figurativo. Los avances del 'maravilloso mecánico'. La relación voz-personaje: los progresos del Belcanto
- Inglaterra. Del teatro isabelino a las masques:
- Francia: tradición autóctona versus técnica italiana (I). La conformación de un género nacional: de la comédie-ballet a la tragédie lyrique:
- La ópera en el siglo XVIII y sus reformas: ópera seria y ópera bufa.
- La ópera seria y el comienzo de la hegemonía napolitana. Las primeras reformas dramáticas.
- La ópera seria en otros centros italianos. La ópera seria italiana fuera de Italia. La poética de lo asombroso: el esplendor del Belcanto y la relación timbre/personaje.
- La revolución escenográfica de escena angular.
- La reforma de la ópera seria: los criterios de la Ilustración. El contexto cultural del neoclasicismo y la reformulación de los criterios estéticos: El edificio teatral. Una nueva concepción del decorado. 8.1. La Reforma de Gluck

- La ópera bufa: los intermezzi napolitanos.
- Hacia la sensibilidad burguesa: el dramma giocosso.
- El caso francés: tradición autóctona versus técnica italiana (II) La querrela de los bufones. Piccinnistas contra gluckistas. El nacimiento de la Opéra-Comique
- Otros géneros nacionales: Ballad opera, Singspiel. Una síntesis finisecular: el caso Mozart.
- El siglo XIX y paradigma del universo romántico. El romanticismo a escena: situaciones, voces, decorados. La luz de gas y otras novedades escenotécnicas
- La ópera italiana en la primera mitad de siglo: auge y evolución del belcantismo romántico. De Rossini a Verdi.
- Francia: Grand opéra, Opéra Comique y Opéra Lyrique
- Ópera alemana en el siglo XIX: del romanticismo al drama wagneriano
- La evolución teatral hacia la vanguardia. El verismo italiano. Las escuelas nacionales.

Objetivos

Aproximación a la historia general de la ópera, desde sus inicios hasta el siglo XX, atendiendo además de a los estilos, los compositores y el repertorio a todos aquellos aspectos que conforman la naturaleza del espectáculo lírico en cuanto fenómeno teatral multiforme y polimórfico: literatura dramática y poéticas literarias, la dramaturgia, la vocalidad, la arquitectura teatral, la escenografía, vestuario, tramoya e iluminación, sistema productivo y régimen empresarial, derivaciones políticas, competencias sociales, etc.

Acercamiento a la evolución, procesos y competencias de la ópera a través de sus implicaciones con los parámetros técnico-estéticos y político-sociales en cada entorno histórico, para potenciar la contextualización del género en relación con otras manifestaciones artísticas contemporáneas.

Integración del fenómeno operístico en el entramado de cada particular horizonte cultural, en correspondencia con toda suerte de instancias ético-estéticas extramusicales, con lo que además de evitar el posible solapamiento con otras asignaturas de la licenciatura centradas en el análisis de los parámetros estrictamente musicales, los contenidos de esta asignatura complementan de manera eficiente la formación del alumno en otros ámbitos de las humanidades, como pueden ser algunos campos de Historia de la Literatura, Historia del Arte (arquitectura, artes plásticas), Estética, Historia Moderna y Contemporánea, Historia de las mentalidades, etc.

Existe un conjunto de tópicos que contribuye a explicar las orientaciones que, en el transcurso del tiempo, perfilan la naturaleza del discurso dramático-musical y sus peculiaridades preformativas, por lo que su estudio se revela particularmente interesante. El propósito de la asignatura consistirá, precisamente, en abordar dichas cuestiones desde múltiples ángulos –musicales y extramusicales-, para ofrecer así una visión completa e integrada de los mismos.

Con esta orientación, los tópicos considerados más expresivos son:

- La evolución y desarrollo del fenómeno a través de sus implicaciones con los parámetros técnico-estéticos del entorno histórico: la ópera como género.
- El análisis del género operístico desde un punto de vista histórico y estilístico en su doble vertiente dramático-musical: la ópera como teatro.
- La participación de aspectos escenográficos y escenotécnicos, tramoya e iluminación, vestuario, arquitectura teatral...: la ópera como espectáculo
- La dramaturgia: libretos, caracterización y técnica vocal: la ópera como agente narrativo
- La definición estilística y las aportaciones técnicas de los principales compositores y libretistas y de las escuelas más importantes
- Los diversos sistemas productivos y sus competencias: la ópera como negocio
- La valoración social de los profesionales implicados en la producción y realización operística
- Las correspondencias entre ópera y artes plásticas
- Las correlaciones entre ópera y literatura
- La función socio-estética de la ópera: el género como manifestación de un horizonte cultural

COMPETENCIAS ACADÉMICAS

- Comprender el contexto cultural de cada período a través de sus conceptos clave.
- Generar una conciencia crítica acerca de la relación entre las circunstancias históricas y los procesos creativos.

- Identificar e interpretar ideas clave en el desarrollo del pensamiento estético del período.
- Identificar e interpretar dichas ideas clave en los distintos ámbitos artísticos que concurren en la experiencia teatral contemporánea en general y en las manifestaciones líricas en particular.
- Identificar e interpretar dichas ideas clave en los distintos factores técnicos que concurren en la experiencia teatral contemporánea en general y en las manifestaciones líricas en particular.
- Generar una conciencia crítica acerca de la relación entre la especulación teórica, los procesos técnicos y la creación artística.
- Comprender las innovaciones operadas por los procesos estudiados y las pervivencias de la tradición.
- Identificar las características estilísticas de la producción lírica contemporánea y sus relaciones con otras experiencias artísticas implicadas: preceptiva dramática, tratadística arquitectónica, desarrollo del perspectivismo angular, ensayística sobre artes plásticas, literatura musical, tratamiento vocal, dramaturgia, etc.
- Reconocer las peculiaridades musicales, literarias, plásticas, ideológicas, etc. del repertorio lírico del período abordado, integrando sus componentes visual, musical y literario, atendiendo a su diversidad geográfica en los casos en que proceda.
- Comprender las implicaciones extra-artísticas (ideológicas, sociales, económicas, políticas) de la creación lírica del período abordado.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- Adquisición de un vocabulario técnico adecuado
- Manejo de un soporte bibliográfico multidisciplinar, coherente y equilibrado
- Capacidad para utilizar de forma autónoma y creativa diversos enfoques metodológicos
- Capacidad para utilizar de forma autónoma y creativa diversos medios de información: ensayos, fuentes impresas, testimonios gráficos, etc.
- Capacidad para interrelacionar los aspectos musicales con otros campos de expresión artística
- Capacidad para elaborar criterios y emitir juicios críticos científicamente informados

Programa de Teoría

1. El nacimiento de la ópera. De los antecedentes tardomedievales a la investigación humanista
2. La configuración del espacio para el espectáculo: arquitectura, teatro y práctica escénica.
 - 2.1. El redescubrimiento de los aspectos materiales del teatro clásico. La configuración del lugar teatral: experimentación arquitectónica. La configuración del espacio escénico: escenografía y escenotecnia.
 - 2.2. El redescubrimiento de los aspectos musicales del teatro clásico: las opere in musica y la Camerata florentina
3. El siglo XVII: del patronazgo principesco a los inicios comerciales del género. Ópera y Contrarreforma: la producción romana
4. La ópera veneciana o la introducción de criterios empresariales
 - 4.1. La realización escénica de la ópera barroca: teatros, escenografía y escenotécnica. Imagen escénica y repertorio figurativo. Los avances del 'maravilloso mecánico'
 - 4.2. La relación voz-personaje: los progresos del Belcanto
5. Inglaterra. Del teatro isabelino a las masques:
6. Francia: tradición autóctona versus técnica italiana (I). La conformación de un género nacional: de la comédie-ballet a la tragédie lyrique:
7. La ópera en el siglo XVIII y sus reformas: ópera seria y ópera bufa.
 - 7.1. La ópera seria y el comienzo de la hegemonía napolitana. Las primeras reformas dramaturgicas.
 - 7.2. La ópera seria en otros centros italianos. La ópera seria italiana fuera de Italia
 - 7.3. La poética de lo asombroso: el esplendor del Belcanto y la relación timbre/personaje
 - 7.4. La revolución escenográfica de escena angular
8. La reforma de la ópera seria: los criterios de la Ilustración. El contexto cultural del neoclasicismo y la reformulación de los criterios estéticos: El edificio teatral. Una nueva concepción del decorado.
 - 8.1. La Reforma de Gluck
9. La ópera bufa: los intermezzi napolitanos.

-
- 9.1. Hacia la sensibilidad burguesa: el dramma giocoso.
10. El caso francés: tradición autóctona versus técnica italiana (II) La querrela de los bufones. Piccinnistas contra gluckistas. El nacimiento de la Opéra-Comique
11. Otros géneros nacionales: Ballad opera, Singspiel. Una síntesis finisecular: el caso Mozart.
12. El siglo XIX y paradigma del universo romántico. El romanticismo a escena: situaciones, voces, decorados. La luz de gas y otras novedades escenotécnicas
13. La ópera italiana en la primera mitad de siglo: auge y evolución del belcantismo romántico. De Rossini a Verdi.
14. Francia: Grand opéra, Opéra Comique y Opéra Lyrique
15. Ópera alemana en el siglo XIX: del romanticismo al drama wagneriano
16. La evolución teatral hacia la vanguardia. El verismo italiano. Las escuelas nacionales.
-

Programa Práctico

A lo largo de todo el cuatrimestre se realizarán regularmente diversos ejercicios prácticos, consistentes en:

- audiciones de obras
 - visionado de imágenes
 - visionado comentado de fragmentos de obras líricas
 - lectura y comentario de los textos de compositores, críticos, teóricos y literatos de la época estudiada incluidos entre los materiales complementarios colgados en esta página
 - lecturas bibliográficas y hemerográficas
 - trabajo con diversos recursos didácticos entregados al alumno: textos, cuadros sinópticos y conceptuales, etc.
-

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.

A pesar de que con los conocimientos adquiridos mediante la asistencia a las clases (apuntes, comentarios de los textos, etc) puede afrontarse la evaluación de la asignatura, se recomienda a los alumnos la consulta de algunas obras de referencia para ampliar contenidos, así como la audición de una selección representativa de los estilos, épocas y compositores estudiados.

Bibliografía

MANUALES BÁSICOS

--- La selección de MANUALES BÁSICOS está pensada para que el alumno pueda seguir sin problemas el desarrollo de los temas que componen la asignatura, bien eligiendo uno de ello o bien combinándolos (opción recomendada) en función de tanto de sus necesidades como de los contenidos de las obras.

Alier, R. Historia de la ópera. Barcelona: Ma non troppo, D.L. 2002.

Brockway, W.; Weinstock, H La Opera: Historia de su Creación y Desarrollo 1600-1941. Barcelona: Ediciones Pal-las, 1946

Dean, W. Essays on Opera. Oxford Clarendon Press, 1993.

Donington, R. Opera and its symbols: The Unity of Words, Music and Staging. New Haven: Yale University Press, 1990.

Grout, D. J.; Palisca, C. V. Historia de la música occidental. Madrid: Alianza, 2003.

Kobbé, G. Kobbé's complete opera book, London, The Bodley Head, 1989.

Lindenberger, H. Opera in History. From Monteverdi to Cage, California: Stanford University Press, 1998.

Mezzanotte, R. La Opera. Enciclopedia de Arte Lírico, Madrid, Aguilar, 1980.

Orrey, L. La ópera. Una breve historia. Barcelona: Eds. Destino-Thames&Hudson, 1993.

Pahlen, K. Diccionario de la Opera. Barcelona: Emecé Editores, 1998.

Paoli, D. L'Opera Italiana dalle origini all'opera verista. Roma: Editrice Studium, 1955.

Parker, Roger (comp.), Historia ilustrada de la ópera, Barcelona, Paidós, 1998.

Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary of Opera, London: Macmillan Publishers Limited, 1992-

Tranchefort, F.-R. La ópera. Madrid: Taurus, 1985.

VV. AA. L'Avant-Scène Opéra. 126 vols. Paris, 1976 y ss. (cada volumen corresponde con un título operístico comentado desde varias perspectivas).
