

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Asignatura

Elementos para una historia del teatro lírico: géneros, dramaturgias, espacios y técnicas escénicas

Materia

Optativa

Módulo

Optativo

Titulación

Grado en Historia y Ciencias de la Música

Plan

396

Código

40140

Periodo de impartición

Segundo semestre

Tipo/Carácter

OP

Nivel/Ciclo

Grado

Curso

3º

Créditos ECTS

6 ects

Lengua en que se imparte

Castellano

Profesor/es responsable/s

Juan Peruarena Arregui

Datos de contacto (E-mail, teléfono...)

parregui@fyl.uva.es / 983.423596

Horario de tutorías

www.musicologiahispana.com

Departamento

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Sección

Departamental de Historia y Ciencias de la Música

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

2.

Competencias

2.1

Generales

CGG.1.7.- Facilitar la comprensión de la concepción estética, funcional y técnica de las fuentes musicales, las obras y de las expresiones performativas como manifestaciones globales y de vínculo intercultural.

CGG.1.10.- Reconocer las peculiaridades musicales, literarias, escénicas y performativas del repertorio lírico de cada período abordado, atendiendo a su diversidad y pluralidad.

CGG.2.10.- Desarrollar la capacidad sensitiva para integrar dos artes íntimamente ligados, la poesía y la música.

CGG.2.11.- Emplear métodos actualizados de otras disciplinas humanísticas como herramientas auxiliares.

CGG.2.14.- Reconocer los rasgos estilísticos y estéticos de los diversos géneros musicales y su contextualización en el entramado histórico y cultural de la época.

CGG.3.2.-Capacidad de utilizar procedimientos eficaces de búsqueda de información complementaria

CGG.4.5- Analizar y comprender los conceptos de Filosofía del arte, teoría del arte y Estética, así como su desarrollo histórico y vinculación con la composición musical

2.2

Específicas

1. Conocer diacrónica y sincrónicamente las formas, géneros y estilos musicales en la historia del teatro lírico desde la antigüedad a las últimas tendencias.

2. Diferenciar las coordenadas histórico-sociales en las que se inserta el teatro lírico como producto dramáticomusical.

3. Reconocer el pensamiento estético y los valores fundamentales de las manifestaciones lirico-dramáticas de diferentes culturas.

4. Capacidad para emplear métodos actualizados de otras disciplinas humanísticas como herramientas auxiliares.

5. Identificar diacrónica y sincrónicamente formas, géneros y estilos musicales en la historia del teatro lírico

6. Entender las implicaciones económicas y empresariales de las distintas manifestaciones musicales en la sociedad.

7. Ser consciente de las relaciones que se establecen entre los sujetos creadores y las instituciones y mediadores de la industria musical.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

3.

Objetivos

7. Reconocer el pensamiento estético y los valores fundamentales de las manifestaciones lirico- dramáticas de diferentes culturas

8. Elaborar ejercicios de análisis musical, aplicando metodologías adecuadas, sobre la organización interna de la música, sus efectos en el oyente y su relación con los recursos tecnológicos y/o con otros campos de expresión artística y cultural.

9. Elaborar ensayos críticos, científica e históricamente informados, usando un vocabulario técnico adecuado.

21. Manejar críticamente la bibliografía y discografía específicas de diversos repertorios musicales.

28. Redactar críticas musicales históricamente informadas que valoren la obra musical en sí misma, y las consecuencias en el público y en el mercado de la propia crítica.

39. Utilizar diversos enfoques metodológicos manejando orientaciones multidisciplinares, coherentes y equilibradas en el estudio de las manifestaciones lírico-dramáticas en sus vertientes musicales, literarias, escénicas y performativas.

42. Valorar la conexión creativa entre músico- poeta y análisis de sus implicaciones en la obra musical.

Contenidos

5.

Bloques temáticos

Bloque 1:

Bloque único

Carga de trabajo en créditos ECTS:

6

a.

Contextualización y justificación

Esta asignatura se plantea como un acercamiento a la evolución, procesos y competencias de las manifestaciones líricas (fundamentalmente teatrales) a través de sus implicaciones con los parámetros técnico-estéticos y políticosociales en cada entorno histórico, para potenciar la contextualización de los diversos géneros en relación con otras manifestaciones artísticas contemporáneas.

Su diseño pretende facilitar la integración de los fenómenos líricos 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 la Historia de la Literatura, Historia del Arte, 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(s).
- El análisis del género operístico desde un punto de vista histórico y estilístico en su doble vertiente escénico-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, relaciones actanciales y caracterización vocal: la ópera como agente narrativo - Los diversos sistemas productivos y sus competencias: la ópera como negocio - Estatus y valoración de los profesionales implicados en la producción y realización operística: la dimensión social del teatro lírico
- Las correspondencias entre el teatro lírico y las manifestaciones artísticas coevas; la ópera como producto de un gusto
- La función socio-estética del teatro lírico: los géneros como proyección de un horizonte cultural

b.

Objetivos de aprendizaje

1. Conocer y comprender los fundamentos y características de las manifestaciones líricas a través de los tiempos en su multiforme pluralidad.
2. Adquirir y dominar un vocabulario técnico adecuado y suficiencia para elaborar criterios y emitir juicios críticos científicamente e históricamente informados.
3. Utilizar diversos enfoques metodológicos manejando orientaciones multidisciplinares, coherentes y equilibradas en el estudio de las manifestaciones lírico-dramáticas en sus vertientes musicales, literarias, escénicas y performativas.
4. Conocer las implicaciones del teatro lírico con otros agentes extra-artísticos en cada momento histórico, para obtener una visión transversal, multidisciplinar e integradora de los fenómenos estudiados.
5. Capacitar para interrelacionar las manifestaciones líricas a lo largo de la historia con otros campos de expresión artística y cultural.
6. Capacitar para aplicar la fundamentación teórica al ejercicio práctico (programación, asesorías, etc.) y, en sentido opuesto, para sustentar éste en un sólido bagaje especulativo.

c.

Contenidos

1. El nacimiento de la ópera. De los antecedentes tardomedievales a la investigación humanista
2. El siglo XVII: del patronazgo principesco a los inicios comerciales del género.
3. La realización escénica de la ópera barroca: teatros, escenografía y escenotécnica. Los avances del 'maravilloso mecánico'
4. Inglaterra. Del teatro isabelino a las masques y la dramatic-opera
5. Francia: tradición autóctona versus técnica italiana (I).
6. El teatro lírico en la primera mitad del siglo XVIII: ópera seria y ópera bufa.
7. El contexto cultural del neoclasicismo y la reformulación de los criterios estéticos: La Reforma de Gluck
8. Hacia la sensibilidad burguesa: el dramma giocoso.
9. Los géneros nacionales: Opéra-Comique, Ballad Opera, Singspiel.
10. El siglo XIX y los paradigmas del universo romántico. El caso Verdi
11. Francia: Grand Opéra, Opéra Lyrique
12. Ópera alemana en el siglo XIX. El caso Wagner
13. La evolución teatral hacia la vanguardia: del verismo a las escuelas nacionales

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

d.

Métodos docentes

- Actividades presenciales

- Lección presencial teórico-práctica para la explicación de los contenidos teóricos y conceptuales más básicos

- Prácticas presenciales:

Ejercicios de estudio y aprendizaje cooperativo: elaboración por parte de los alumnos de ejercicios de estudio de casos a través del comentario y el debate, según los contenidos de la asignatura, de materiales audiovisuales: exposición y comentario de una ópera a elegir por los alumnos según calendario preestablecido.

- Actividades no presenciales.

- Lectura de la bibliografía y de los materiales establecidos para el seguimiento de las clases presenciales participativas.

- Aprendizaje por tareas: elaboración de trabajos parciales y elaboración del trabajo grupal final de la asignatura

- Trabajo de campo:

Se hace necesaria una salida de trabajo de campo para asistir a instituciones teatrales nacionales (Teatro Calderón

de Valladolid, Teatro Real o Teatro de la zarzuela de Madrid) para asistir a procesos de ensayo general, conocer sus instalaciones, etc., si bien esta actividad depende de la disponibilidad de los teatros y su programación.

e.

Plan de trabajo

El plan de trabajo complementa la clase magistral con el comentario crítico de textos básicos (que se irán colgando en moodle en calidad de trabajos individuales y prácticas no presenciales), así como con las sesiones destinadas a la exposición de trabajos y debate colectivo. Todo ello requiere del trabajo personal (individual y grupal) del alumno sobre los textos prescritos por el profesor

El plan de trabajo complementa la clase magistral con:

A) Comentario crítico de textos básicos, que se irán colgando en moodle en calidad de trabajos individuales y prácticas no presenciales.

B) Elaboración y exposición en el aula de trabajos y debate colectivo.

Se formarán grupos de 2 alumnos máximo, que elaborarán un trabajo sobre un título a su elección de entre las siguientes opciones. El trabajo tendrá el formato de una proyección/audición comentada en donde se:

- contextualizará a los autores (libreto y partitura) en su época

- contextualizará la obra en la producción del compositor/libretista y en su entorno estético/teatral

-se comentarán las características relevantes de la obra en cuestión: literarias, musicales, dramáticas, vocales, etc

-se proyectarán fragmentos audiovisuales para ilustrar la exposición en clase

- (optativo) se podrán analizar aspectos interpretativos y/o comparar diversas versiones/artistas, etc.

C) Se elaborará un calendario ajustado al progreso del temario para las presentaciones de los trabajos en el aula.

calendario de presentaciones previsto

01 y 08-03-18

Dido & Aeneas (H. Purcell/N. Tate) / Persée (J.-B. Lully/Ph. Quinault)

22-03 y 12-04-18

Xerxes (G. F. Händel/N. Minato y S. Stampiglia) / Alceste (Ch. W. Gluck/R. Calzabigi)

19-04-18

Don Giovanni (W. A. Mozart/L. Da Ponte)

26-04 y 03-05-18

Il barbiere di Siviglia (G. Rossini/C. Sterbini) / Norma (V. Bellini/F. Romani) /

10-05-18

Rigoletto (G. Verdi/F.M. Piave) / Hamlet (A. Thomas/M. Carré y J. Barbier) /

17 y 24-05-18

Parsifal (R. Wagner) / La Bohème (G. Puccini/G. Giacosa y L. Illica) / Pelléas et Mélisande (C. Debussy/M.

Maeterlinck) / Elektra (R. Strauss/H. v. Hofmannsthal)

Nota: este calendario puede sufrir modificaciones justificadas por traslados d festivos o por necesidades docentes del grupo.

Criterios y sistemas de evaluación

f.

Evaluación

Convocatoria de junio

Trabajos parciales y prácticas presenciales

100%

evaluación continua

Entrega de todos los trabajos parciales

50%

Para aquellos alumnos que no puedan asistir a clase durante el curso

Prueba teórico-práctica escrita

50%

Convocatoria de extraordinaria de julio.

Entrega de todos los trabajos de la asignatura

50%

Examen escrito

50%

7.
Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Trabajos parciales y prácticas individuales

100%

Junio

Entrega de todos los trabajos parciales

50%

Para aquellos alumnos que no puedan asistir a clase

Prueba teórico-práctica escrita

50%

Entrega de todos los trabajos de la asignatura

50%

Julio

Prueba teórico-práctica escrita

50%

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

g.

Bibliografía básica

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

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

Donington, R. The Rise of Opera. London: Faber & Faber, 1981.

Gargiulo, P. ed. En Firenze e la nascita dell'opera. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Firenze, 5-6 ottobre 2001. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2001.

Jacquot, J., E.Konigson, y M. Oddon, coords. Le lieu théâtral à la Renaissance. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris: Éds. du CNRS, 1986.

L'Avant-Scène Opéra. 126 vols. Paris: Éditions Premières Loges 1976-2012 (cada volumen corresponde con un título operístico comentado desde varias perspectivas).

Leclerc, H. Venise et l'avènement de l'Opéra public a l'age Baroque. Paris: A. Colin, 1987.

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

Mancini, F., M. T. Muraro y E. Povoledo, eds. Illusione e pratica teatrale: proposte per una lettura dello spazio scenico dagli intermedi fiorentini all'opera comica. Venezia: Neri Pozza Editore, 1975.

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

Muraro, M. T., ed. Venezia e il melodrama nel Settecento. Premessa di Gianfranco Folena. Studi di Musica Veneta 6. Firenze: Leo S. Olschki, 1978.

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, R. comp. Historia ilustrada de la opera. Barcelona: Paidós, 1998.

Sadie, S., ed. The New Grove Dictionary of Opera. London: Mcmillan Publishers Ltd., 1992-

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

h.

Bibliografía complementaria

Annibaldi, C. «Uno 'Spettacolo veramente da Principi': Commitenza e recezione dell'opera aulica nel primo Seicento». En «Lo stupor dell'invenzione». En Firenze e la nascita dell'opera, editado por P. Gargiulo. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Firenze, 5-6 ottobre 2001. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2001, 31-60.

Bianconi, L. El siglo XVII. Historia de la Música, 5. Madrid: Turner, 1982.

Bianconi, L. y G. Pestelli, eds. Storia dell'Opera italiana. 6 vols. Torino: Società Italiana di Musicologia, Edizioni di

Torino, 1987-1988.

Bianconi, L. y R. Bossa, eds. *Musica e cultura a Napoli dal XV al XIX secolo*. Firenze: L. S. Olschki, 1983

Branca, V. y C. Ossola, eds. *Cultura e società nel Rinascimento tra Riforme e Manierismi*. Firenze: Leo S. Olschki, 1984.

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

Brown, H. M. y L. K. Stein. *Music in the Renaissance*. New Jersey: Prentice Hall, 1999.

Bucciarelli, M. *Italian Opera and European Theatre 1680-1720*. Pubs. de la Fundación Pietro Antonio Locatelli. Amsterdam-Cremona: Brepols, 2000.

Carter, T. *Monteverdi's Musical Theatre*. New Haven&London: Yale University Press, 2002.

Celletti, R. *A History of Bel Canto*. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Deshoulières, C. *L'opéra baroque et la scène moderne*. Paris: Fayard, 2000.

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

Fabris, D. *Mecenati e Musici. Documenti sul patronato artistico dei bentivoglio di Ferrara nell'epoca di Monteverdi*. Milano: Libreria Musicale Italiana Editrice, 1999.

Gallico, C. *La época del Humanismo y del Renacimiento. Historia de la música 4*. Madrid: Turner, 1986.

Gregori i Cifré, J. M. «Falsetistas y evirados: reflexiones sobre la tradición tímbrica hispánica y las partes de cantus y altus en el tránsito del Renacimiento al Barroco». *Revista de Musicología* 16/5 (1993): 2770-2782.

Gregori i Cifré, J. M. «El Tenorista, un antecesor del falsetista del siglo XVI». *Nassarre: Revista aragonesa de musicología* 4/1-2 (1988): 119-126.

Grout, D. J. y C. V. Palisca. *Historia de la música occidental. Nueva edición ampliada*. Madrid: Alianza Editorial, 2001.

Helbo, A. *Le théâtre: texte ou spectacle vivant?* Paris: Klincksierdck, 2007.

Helbo, A. *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*. Buenos Aires: Editorial Galerna/Lemcke Verlag, 1989.

Katz, R. *Divining the Powers of Music: Aesthetic Theory and Originis of the Opera*. New York: Pendragon Press, 1986.

Navarro de Zuñillaga, J. *Mirando a través: la perspectiva en las artes*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000.

Nicoll, A. *Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale*. Roma: Bulzoni Editrice, 1971.

Oliva, C. y F. Torres. *Historia básica del arte escénico. Crítica y estudios literarios*. Madrid: Cátedra, 1992.

P. Arregui, Juan. *Los arbitrios de la ilusión: teatros del siglo XIX. Teoría y práctica del Teatro 32*. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 2009.

Palisca, C. V. «Peri and the Theory of Recitative». *Studi Musicali* 15 (1982): 51-61.

Palisca, C. V., *Humanism in Italian Renaissance Musical Thought*. New Haven&London: Yale University Press, 1985.

Pirota, N. *Li due Orfei. Da Poliziano a Moneverdi*. Torino: Einaudi, 1975.

Restan, D. *Le origini del melodramma*. Bologna: Forni, 1969.

Rosand, E. *Opera in Seventeenth-Century Venice: The creation of a genre*. California: University of California Press, 1991.

Sternfeld, F.W. *The Birth of Opera*. Oxford: University Press, 1995.

Tomlinson, Gary. *Canto metafísico: un ensayo sobre la ópera*. Barcelona: Idea Books, 2001.

Worsthorne, S. T. *Venetian Opera in the Seventeenth Century*. London&New York: Clarendon Press, 1968.

Recursos on line

Arts Vivants Théâtre Français

Biblioteca Nacional España <<http://www.bne.es/es/Inicio/index.html>>

Biblioteca Nacional Francia <http://bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html>

Catalogo Polo Bolognese Serv. Bibl. Nazionale

Centro de Documentación teatral INAEM

Dialnet <<http://dialnet.unirioja.es/>>

Didaskalia <<http://www.didaskalia.net/>>

Espacios de representación < <http://www.escenografia.cl/crear.htm>>

Index of Drama <<http://www.english.emory.edu/DRAMA/>>

Italian opera, libretti a stampa

L'Avant Scène Opéra

Livrets de l'opéra baroque

OBD Opéra

P. Iglesias: Espacio sonoro

P. Iglesias: Historia del teatro

Parnaseo <<http://parnaseo.uv.es/>>

Rebiun <<http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7163/IDec53ced8?ACC=101>>

Recursos digitales del Ctro Documentación teatral INAEM

Resh <<http://resh.cindoc.csic.es/>>

Teatro La Fenice, materiales

Tesis doctorales sobre teatro on-line

The British Library <<http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts//INDEX.ASP>>

Calendario y horario

BLOQUE TEMÁTICO
CARGA ECTS
PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloques temáticos
6
13-02-18 / 24-05-18

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

4.
Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES
HORAS
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)
15
Estudio y trabajo autónomo individual
75
Clases prácticas de aula (A)
30
Estudio y trabajo autónomo grupal
15
Laboratorios (L)

Prácticas externas, clínicas o de campo
10

Seminarios (S)

Tutorías grupales (TG)

Evaluación
5

Total presencial
60
Total no presencial
90

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Prof. Dr. Juan P. Arregui
Contacto y CV en www.musicologiahispana.com
http://www.musicologiahispana.com/es/prof-dr-juan-p-arregui/art/35251/?plt_id=16

Idioma en que se imparte

Español