

**REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "VICTORIA EUGENIA" DE GRANADA
DEPARTAMENTO DE MUSICOLOGÍA
CURSO 2009-2010**

**PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA ÓPERA**

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La ópera es considerada por muchos como el género de más repercusión y trascendencia en toda la historia de la música, y su evolución y desarrollo han influido en los demás géneros tanto vocales como instrumentales a lo largo de sus más de cuatro siglos de existencia. Es por ello que el conocimiento del repertorio más significativo del género, así como sus creadores y características es fundamental no sólo para los estudiantes de canto, sino para todos aquellos alumnos y alumnas que tengan interés por conocer la evolución de la música en general y del género operístico en particular.

A lo largo de la asignatura se estudiará la evolución del género y la relación con otras facetas del arte, la literatura, la música, etc., desde los antecedentes del género hasta las últimas manifestaciones de finales del siglo XX y comienzos del XXI, haciendo especial hincapié en las obras, compositores y tendencias más representativas. Los puntos relacionados con la ópera en España no se tratarán en profundidad ya que estos contenidos se trabajan en la asignatura obligatoria Historia de la Música Española. No obstante, se darán las indicaciones básicas pertinentes para relacionar la ópera española con las principales corrientes de otros países.

OBJETIVOS

Uno de los objetivos primordiales que se persigue es que el alumno o alumna tenga plena conciencia de la importancia del género operístico dentro de la evolución de la música a lo largo de su existencia mediante el conocimiento de las obras y autores más representativos.

Al estudiar a los principales compositores situados en su contexto histórico-musical se establecerá una relación entre la ópera y los restantes géneros musicales, así como se estudiará detenidamente la que se da entre la música y los otros elementos de los que consta una obra de estas características (libreto, escenografía, coreografía, etc.). También es muy interesante estudiar la relación que ha tenido el público y la ópera a lo largo de la historia, ya que éste ha sido determinante en muchos aspectos, más que en cualquier otro género musical, en la evolución de la misma.

Estudiando las principales óperas a través de la audición y el visionado de las mismas, el alumno o alumna se pondrá en contacto con los principales intérpretes que

han conformado el repertorio, así como con las orquestas, directores y salas de óperas más significativas del mundo.

CONTENIDOS

Carga lectiva: cuatro créditos y medio (4,5).

Asignatura anual con una clase semanal de una hora y media de duración.

La secuenciación de contenidos que a continuación se desarrolla puede variar ligeramente según se vaya desarrollando el curso.

1. Los orígenes de la ópera. Antecedentes. El teatro musical del Renacimiento. Los *trionfi*. La evolución del madrigal renacentista. La *Camerata Fiorentina*. La *opera in musica*. Primeras composiciones operísticas: *Dafne*, *Euridice*.

2. Claudio Monteverdi y el Orfeo. Expansión de la ópera en otras ciudades italianas. Aspectos biográficos y producción musical. *La favola d'Orfeo*. Innovaciones de esta obra e influencias de la *Camerata Fiorentina*. Otros compositores de la *Camerata Fiorentina*. Los inicios de la ópera en Roma: Stefano Landi.

3. Los comienzos de la ópera veneciana. Difusión de la ópera en otros países: Austria y Alemania. Introducción de la ópera en Venecia: Francesco Manelli. La ópera como espectáculo público. Características de la ópera veneciana. Francesco Cavalli: biografía, obras más representativas. El periodo parisino y su regreso a Venecio. Contemporáneos venecianos de Cavalli: Cesti y Ziani. La ópera en Austria y Alemania: Schütz, Telemann y otros.

4. La expansión de la ópera a través de la escuela napolitana. Las relaciones entre la ópera y los virreyes españoles; *I Febi Armonici*. Influencia de la escuela veneciana y primeros compositores napolitanos: Cirillo y Provenzale. La reforma del libreto operístico: Apostolo Zeno y Pietro Metastasio. El *aria da capo*. Alessandro Scarlatti.

5. La ópera italiana en Francia. La primera ópera francesa. Intentos de introducir la ópera italiana: Cambert y Perrin. Giovanni Battista Lully (Lully). Otros compositores franceses de ópera: Flavart, Rousseau, Philidor. Jean Philippe Rameau.

6. El florecimiento de la escuela napolitana. G. B. Pergolesi. El *intermezzo* y la *opera buffa*, características. La ópera seria napolitana.

7. La ópera veneciana desde principios del siglo XVIII. Compositores venecianos de la primera mitad del siglo XVIII. Antonio Vivaldi y Tommaso Albinoni. Benedetto Marcello y *El Teatro alla moda*. La ópera bufa en Venecia.

8. La Reforma de Gluck. Gluck y Calzabigi. Principales composiciones. La ópera napolitana a partir de la década de 1760. La expansión de la ópera por otros países: Alemania, España, Portugal, Inglaterra. Otros países.

9. Las óperas de Mozart. Formación. Los primeros contactos con la ópera italiana a través de sus viajes. Las primeras óperas: *Mitridate*. Las grandes producciones del periodo vienés. Mozart en Viena y su relación con Da Ponte. Las últimas óperas; *La flauta mágica* y *La clemencia de Tito*.

10. La ópera italiana a comienzos del siglo XIX. Principales compositores a caballo entre el siglo XVIII y el XIX. Italianos en París: Piccinni, Cherubini, Spontini.

11. Las óperas de Rossini. Primeras composiciones. Óperas bufas. Óperas serias. *El barbero de Sevilla*. Últimas composiciones. Compositores asociados a la música rossiniana.

12. La ópera romántica en Italia y Francia. Vincenzo Bellini. Principales composiciones. Gaetano Donizetti. Las óperas de Donizetti. Su paso por París y Viena. Últimas composiciones. La ópera francesa a comienzos del XIX: Auber, Adam, Meyerbeer. Berlioz. Gounod. Bizet. Saint-Saëns. Thomas.

13. La ópera alemana antes de Wagner. El *singpiel*. Los inicios del XIX: Beethoven. Los primeros románticos alemanes: E.T.A. Hoffmann y Carl Maria von Weber.

14. Richard Wagner. Introducción. Formación musical y literaria. Primeras obras. *Lohengrin* y sus grandes óperas. La tetralogía *El ocaso de los dioses*.

15. El nacionalismo operístico italiano. Verdi. Primeras composiciones. Elementos nacionalistas en las óperas de Verdi. La trilogía verdiana: *Rigoletto*, *Il Trovatore*, *La Traviata*. La etapa de madurez. Últimas composiciones.

16. El nacionalismo en el resto de Europa y en América. Rusia. España. Inglaterra. Otros países. América Latina. Estados Unidos.

17. La ópera verista italiana. Concepto de *verismo* y características. Ponchielli. Mascagni y *Cavalleria rusticana*. Leoncavallo y *Pagliacci*. Giordano y Cilèa. Giacomo Puccini. Primeras obras. Composiciones maduras de finales del XIX. Otros compositores veristas.

18. La ópera alemana en el siglo XX. Richard Strauss. *Salomé* y *Elektra*. Otras composiciones de Strauss. Austria: Alban Berg. La Alemania nazi y de postguerra: Weill, Hindemith, Orff.

19. La ópera en la segunda mitad del siglo XX. Alemania. Francia e Italia. Estados Unidos. Otros países.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

La metodología que se seguirá en la asignatura tendrá un carácter marcadamente activo y participativo aunque, al tratarse de una asignatura teórica, buena parte del tiempo de cada sesión se dedicará a la exposición de los contenidos teóricos. En la medida de lo posible se analizarán partituras de los ejemplos que se estudien. La audición es una herramienta fundamental para llevar a cabo la consecución de los objetivos de la asignatura, así como el visionado de algunas óperas. Teniendo en cuenta que las horas lectivas son relativamente escasas, se intentará a lo largo del curso ver y comentar al menos dos óperas completas que se elegirán tanto por su idoneidad para entender el género como por el interés que muestren los alumnos y alumnas.

Al comienzo de las clases se llevará a cabo una preevaluación que constará de dos partes, una entrevista inicial colectiva con los alumnos en la que se hará una serie de preguntas generales sobre los conocimientos que tienen sobre la vida y obra de Manuel de Falla y un pequeño cuestionario escrito sobre los mismos contenidos. Esta preevaluación tiene la función de fijar por parte del profesor el nivel general de profundización en los contenidos que a su juicio debe tener el monográfico.

Se evaluará de forma muy positiva el grado de interés que muestre el alumno o alumna y su actitud activa y participativa en clase a lo largo de todo el curso. La asistencia a clase es obligatoria, por lo que no se puede faltar salvo causa debidamente justificada. El número máximo de faltas de asistencia sin justificar que se permite es de tres. El 10% de la calificación se obtendrá atendiendo fundamentalmente a la participación del alumno o alumna en las distintas sesiones y al grado de interés mostrado a lo largo del curso.

Para realizar la evaluación de los contenidos de que consta el monográfico se harán a lo largo del curso diferentes ejercicios y actividades:

A lo largo del curso, y coincidiendo con las evaluaciones de febrero y junio, se realizarán dos pruebas escritas sobre el temario que se indica arriba, aunque el profesor se reserva la posibilidad de eliminar parte del contenido o ampliar algunos aspectos del mismo según se hayan trabajado a lo largo de las clases. Estas pruebas teóricas no tendrán en ningún caso un peso menor al 70% de la calificación final. El porcentaje podrá variar dependiendo de los ejercicios complementarios que se realicen a lo largo del curso y que se indicarán en su momento por el profesor.

Los ejercicios complementarios a los que se hace alusión pueden ser, entre otros, trabajos sobre aspectos del temario, exposiciones orales, comentarios de audiciones o de texto y, en definitiva, todos aquellos ejercicios que el profesor crea convenientes para reforzar los contenidos y desarrollar los objetivos marcados al inicio del curso. Estos ejercicios tendrán un valor máximo de del 20% de la calificación final.

BIBLIOGRAFÍA

Manuales, diccionarios y obras generales.

- AAVV. *Historia de la Música*. 12 vols. Madrid: Turner, 1977-80
- ABRAHAM, G. *Historia universal de la música*. Madrid: Taurus, 1986
- ABRAHAM, G. *Romanticism*. New York: Oxford University Press, 1990
- ARNOLD, D. (ed). *The New Oxford Companion to Music*. 2 vols. Oxford: University Press, 1983
- BASSO, A. *Historia de la música, 6. La época de Bach y Haendel*. Madrid: Turner, 1986
- BATTA, A. *Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes*. Barcelona: Könnemann, 1999
- BELTRANDO-PATIER, M.C. *Historia de la música*. Madrid: Espasa Calpe, 1996
- BENEDETTO, R. *Historia de la música, 8. El siglo XIX. Primera parte*. Madrid: Turner, 1987
- BUKOFZER, M. *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid: Alianza, 1986
- CASARES RODICIO, E. (dir). *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. 10 vols. Madrid: SGAE, 1990
- CASINI, C. *Historia de la música, 9. El siglo XIX. Segunda parte*. Madrid: Turner, 1987
- DOWNS, P.G. *La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Akal, 1998
- EINSTEIN, A. *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza, 1986
- GROUT, D.J. *Historia de la música occidental*. 2 vols. Madrid: Alianza, 2004 (6ª edic.)
- LANZA, A. *Historia de la música, 12. El siglo XX. Tercera parte*. Madrid: Turner, 1987
- MICHELS, U. *Atlas de música*. 2 vols. Madrid: Alianza, 1992
- MORGAN, R. *La música del siglo XX*. Madrid: Akal, 1994
- PALISCA, C. *La música del Barroco*. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1983
- PESTELLI, G. *Historia de la música, 7. La época de Mozart y Beethoven*. Madrid: Turner, 1986
- PLANTINGA, L. *La música romántica*. Madrid: Akal, 1992
- ROBERTSON, A; STEVENS, D. *Historia general de la música*. 4 vols. Madrid: Istmo, 1980
- ROSEN, C. *El estilo clásico: Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Alianza, 1986
- SADIE, S. (ed). *Guía Akal de la Música*. Madrid: Akal, 1994
- SADIE, S. (ed). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 29 vols. Londres: Macmillan, 2001
- SALVETTI, G. *Historia de la música, 10. El siglo XX. Primera parte*. Madrid: Turner, 1986
- VINAY, G. *Historia de la música 11. El siglo XX. Segunda parte*. Madrid: Turner, 1986
- WALTER HILL, J. *La música barroca*. Madrid: Akal, 2008

Bibliografía específica sobre ópera.

- ALIER; HEILBRON; SANS RIVIÈRE. *Història de l'òpera italiana*. Barcelona: Empúries, 1992
- ALIER, R. *Guía universal de la ópera*. 3 volúmenes. Barcelona: Ma non troppo, 2001
- ALIER, R. *Historia de la ópera*. Barcelona: Ma non troppo, 2002
- BARBIER, P. *Historia de los castrati*. Buenos Aires: Javier Vergara, 1990

BATTÁ, A. *Ópera*.

BAUER, H. J. *Guía de Wagner*. 2 volúmenes. Madrid: Alianza, 1997

CHEUSI, J. *Donizetti*. Madrid: Espasa Calpe, 1979

EINSTEIN, A. *Gluck*. Buenos Aires: Schapire, 1949

FRACCAROLI, A. Bellini. Barcelona: Luis de Caralt, 1953

GREGOR-DELLIN, M. *Richard Wagner 1. 1821-1864*. Madrid: Alianza, 1983

GREGOR-DELLIN, M. *Richard Wagner 2. 1864-1883*. Madrid: Alianza, 1983

HOGWOOD, C. *Haendel*. Madrid: Alianza, 1988

KRAUSE, E. *Puccini. Historia de un éxito mundial*. Madrid: Alianza, 1991

KUNZE, S. *Las óperas de Mozart*. Madrid: Alianza, 1990

LANG, P. H. *La experiencia de la ópera*. Madrid: Alianza, 1983

MARTÍN TRIANA, J.M. *El libro de la ópera*. Madrid: Alianza, 1995

MASSIN, Jean y Brigitte. *Wolfgang Amadeus Mozart*. Madrid: Turner, 1987

MILA, M. *El arte de Verdi*. Madrid: Alianza, 1992

ORREY, L. (rev. Rodney Milnes). *La ópera*. Barcelona: Destino, Colección El mundo del Arte, 1994

PAHLEN, K. *Diccionario de la ópera*. Barcelona: Emecé Editores, 1999

PANOKSKY, W. *Richard Strauss*. Madrid: Alianza, 1988

ROBBINS LANDON, H. C; NORWICH, J. J. *Cinco siglos de música en Venecia*. Barcelona: Destino, 1992

TOMLINSON, G. *Canto metafísico. Un ensayo sobre la ópera*. Barcelona: Idea Books, 2001

VITOUX, F. *Gioacchino Rossini*. Madrid: Alianza, 1989