

Las dos máscaras en la ópera: ópera seria y ópera cómica

Curso 2017-18 (segundo trimestre)

Profesor: Raúl Barrio Alonso

Introducción

Las dos máscaras, una con gesto de sonrisa y otra con gesto de llanto, representan el arte de Talía y Melpómene respectivamente, es decir, la comedia y la tragedia, las cuales están presentes en el mundo de la ópera.

En este seminario conoceremos las caras más opuestas y contradictorias del mundo de la ópera: la tragedia y la comedia; la gran ópera seria junto a la opereta más ligera y chispeante; la empresa imposible de una ópera nacional española, a la vez que el Género Chico alcanza un éxito clamoroso... Descubriremos cómo hay grandes compositores que han dado a la historia obras de gran peso dramático, y por otro lado han escrito las obras más ligeras y divertidas. Descubriremos, en definitiva, que el universo del teatro lírico es tan diverso y rico en matices como la vida misma.

También compararemos diferentes enfoques en la puesta en escena, en la interpretación, o incluso entre diferentes compositores que abordan un mismo tema literario como el de El Barbero de Sevilla.

Programa

1. Repaso de los comienzos de la ópera en el siglo XVII. Las dos máscaras en la ópera barroca: óperas serias (Monteverdi, Purcell, Lully) y primeras óperas bufas (Pergolesi, Paisiello). Stabat Mater de Pergolesi.
2. Los Barberos de Sevilla de Beaumarchais: Paisiello, Mozart, Rossini, Asenjo-Barbieri.
3. Las múltiples máscaras de Mozart: Don Giovanni, Cosí fan tutte, La Flauta Mágica.
4. Las tres máscaras de Rossini: óperas cómicas (El barbero, La italiana en Argel, La Cenicienta), óperas serias (Tancredi, Otello, Guillermo Tell) y Stabat Mater.
5. Tragedia lírica: Norma, de Bellini. Versiones comparadas. Diferentes puestas en escena. Anecdótico.
6. Las dos máscaras francesas del XIX: La opereta de J.Offenbach y óperas serias de Gounod, Bizet, Saint-Saens y Massenet.

7. Máscaras españolas del XIX: Arrieta, Chapí, Bretón. La Ópera Española y el Género Chico.
8. Las dos máscaras de Puccini: Madama Butterfly y Gianni Schicchi. Puestas en escena para pensar y comparar: diferentes enfoques del Gianni Schicchi de Puccini.
9. Máscaras inclasificables del siglo XX: Gershwin (Porgy and Bess), Ravel (El niño y los sortilegios), Britten (Peter Grimes), Falla (El Retablo de Maese Pedro).
10. Síntesis y conclusiones finales

El ciclo se podría clausurar con una actividad en vivo relacionada con la ópera.

Profesor

Raúl Barrio Alonso es pianista y director de orquesta y coro, titulado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, habiendo realizado ampliación de estudios en importantes centros académicos europeos. Lleva años desarrollando una labor de difusión de la ópera y la zarzuela, a través de cursos y conferencias.

