

CURSO INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA

Vivimos inmersos en un mundo en el que la música está presente en cualquier ambiente, tanto si estamos en un supermercado, una sala de espera o un centro comercial. Esta presencia de la música puede ser asumida como “contaminación acústica” sino tenemos una educación musical que nos permita forjar nuestros propios criterios musicales en concordancia con nuestras sensibilidades y en pos de nuestro desarrollo integral.

El curso “Introducción a la ópera” busca acercar, a través de una preparación musical y acostumbamiento de la escucha, a una de las más ricas expresiones artísticas que logra aunar diversas manifestaciones artísticas y literarias. Se propone recorrer el transcurso histórico de la ópera, desde su origen en Florencia, entre las décadas de 1570 y 1580, hasta el siglo XX, en busca de introducir a los participantes en los conocimientos básicos de la ópera, fundamentalmente de la ópera italiana, entre los siglos XVI y XIX.

La invitación es a conocer lo que se ha llamado “el arte que reúne todas las artes” pues en él confluyen música, poesía, actuación, danza y literatura. Como dice Andrea Bocelli, “la ópera no es un espectáculo elitista, es una historia universal de sentimientos, que todo el mundo reconoce y de asuntos sociales que nunca pierden actualidad”. Como afirma el artista, “la única condición para escuchar ópera es tener la oportunidad y curiosidad de escucharla y basta abrir los oídos y el corazón”.

Invitamos a apreciar esta compleja creación musical desde diversas perspectivas, tales como el libreto, el canto, la música y la puesta en escena.

Este curso organizado por el Área de Extensión de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto Italiano de Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura, Región Metropolitana y se desarrollará entre el 2 y el 17 de enero (diez sesiones), en el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, Providencia, metro Salvador).

HORARIO: 19.00 A 20.30 horas.

El curso tiene un valor de \$10.000 que lo cobra y gestiona en su totalidad el Instituto Italiano de Cultura para solventar, en parte, los costos del mismo.

Se entregará cuaderno, lápiz, diploma de asistencia y se ofrecerá cóctel de bienvenida y de cierre de curso.

Si está interesado en inscribirse debe solicitar la ficha de inscripción al correo extensionffe@gmail.com

Se entregará diploma a quienes cumplan con un 80% de asistencia.

PROGRAMA:

1. EL LIBRETO (2 enero)

Profesor Gonzalo Cuadra.

Descripción de sesión: El libreto es el texto de una ópera y como se apreciará en el curso, éste puede ser una creación original, que a menudo ha sido escrita por renombrados novelistas o poetas y con temáticas en las cuáles se exploran, fundamentalmente, las pasiones humanas, eventos históricos o mitos de la Antigüedad.

2. LAS VOCES EN LA ÓPERA (3 enero)

Profesor Gonzalo Cuadra.

Descripción de sesión: Veremos las diferentes voces de la ópera, que pueden clasificarse en seis categorías principales, desde las más graves hasta las más agudas: soprano, mezzo-soprano y contralto para las mujeres; tenor, barítono y bajo para los hombres.

3. DE LA CAMERATA FIORENTINA AL BEL CANTO (s. XVII-s.XVIII) (4 enero)

Profesor Gonzalo Cuadra.

Descripción de sesión: Se explicará el nacimiento de la ópera al alero de la intelectualidad florentina. Siglo XVII. Se explicará el porqué de la unión entre poesía y música, teatro y canto, la mutua influencia y el teatro de las emociones. Entre los puntos importantes es el presenciar el nacimiento del cantante lírico profesional, la aparición de los primeros teatros públicos de ópera, el nacimiento de un público, el primer destello de los castrados. Ópera florentina, ópera veneciana, las dos caras de un género, sublime, privada y sublimante la una, mundana, pública y fascinadora la otra. El nacimiento del Bel Canto en el siglo XVIII: el triunfo de la ópera seria, la eclosión del cantante virtuoso, el vértigo de las proezas vocales más inauditas, la estructura de las arias, los grandes divos, las tramas literarias y mitológicas, la internacionalización de la ópera, el aclimatado a otras culturas. La ópera en Francia, España e Inglaterra. Ejemplos musicales de Peri, Monteverdi, Cavalli, Vivaldi, A. Scarlatti, Porpora, Haendel, Lully, Durón.

4. DE GLUCK A ROSSINI. (8 enero)

Profesor Gonzalo Cuadra.

Descripción de sesión: La reforma de Gluck, la búsqueda de una nueva verdad escénica. El sorprendente teatro musical mozartiano y su universalidad. Gioacchino Rossini y el paso el Italia del siglo XVIII al XIX. El nacimiento del Bel canto Romántico. Ejemplos musicales de Gluck, Mozart y Rossini.

5. DEL CLASICISMO A LA ÉPOCA ROMÁNTICA. (9 enero)

Profesor Gonzalo Cuadra.

Descripción de sesión: El bel canto romántico, el poder y emoción del sonido. Los finales trágicos, el drama. Donizetti y Bellini. La ópera Romántica alemana y la irrupción de Richard Wagner, la idea del arte total y la ópera como un género transmutador y transformador. La consolidación de un arte popular. La exportación del modelo italiano por el mundo y el género lírico en Sudamérica en el siglo XIX. Ejemplos musicales de Bellini, Donizetti, Weber, Wagner, Verdi.

6. LA ÓPERA EN LA EUROPA DEL SIGLO XIX (10 enero)

Profesor Gonzalo Cuadra.

Descripción de sesión: La ópera en la Francia del siglo XIX: Opéra Comique y Grand Opéra. Carmen de Georges Bizet. El impulso nacionalista en la ópera en los países eslavos. El naturalismo en Francia e Italia: el pueblo sube a escena y las tramas se estremecen. La "Giovane Scuola", último movimiento popular en la historia de la ópera y sus grandes figuras. El cantante como actor. Las nuevas tendencias vocales y el adiós al bel canto. El nacimiento del gramófono y la gran industria de la ópera. Ejemplos musicales de Meyerbeer, Bizet, Massenet, Tchaikovsky, Mussorgsky, Mascagni y Puccini. Enrico Caruso y la industria fonográfica.

7. EL GRANDIOSO MOZART (11 de enero)

Profesor: Joaquín Rodríguez.

Descripción de sesión: La figura de Mozart en la ópera. Su trabajo junto a Lorenzo da Ponte. Su última obra maestra "La Flauta Mágica".

8. VERDI, UN COLOSO DE LA ÓPERA. (15 enero)

Profesor: Joaquín Rodríguez.

Descripción de sesión: Giuseppe Verdi: La evolución desde el espíritu nacionalista (Nabucco) pasando por la representación del alma humana (Rigoletto-Traviata) hasta su nuevo concepto del drama (Otello).

9. RICHARD WAGNER, LA CONCEPCIÓN DE LA OBRA DE ARTE TOTAL. (16 enero)

Profesor: Joaquín Rodríguez.

Descripción de sesión: Wagner, temática esencialmente alemana. Tristán e Isolda, el drama Musical de Wagner. El Anillo del Nibelungo, la obra más ambiciosa de la historia de la ópera.

10. RECITAL CON INTERPRETACIÓN DE ARIAS DE OPERAS (17 enero)

Profesores del curso:

GONZALO CUADRA, egresado con distinción máxima de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en las carreras de Licenciatura en Artes Mención Música y Licenciatura en Canto. Como solista ha participado en temporadas de los Teatros Municipal de Santiago, SODRE de Montevideo, Colón de Buenos Aires y la Margräfliches Opernhaus de Bayreuth, entre otros. Ha cantado en óperas y obras escénicas de Monteverdi, Cavalli, De' Cavalieri, Ponce de León, Torrejón y Velasco, Lully, De la Guerre, Donizetti, Tchaikovsky, De Falla y Stravinsky. En 2010 tuvo a su cargo el rol protagónico en el estreno de la ópera-rock ICARO. Solista estable de los conjuntos Estudio MusicAntigua (Universidad Católica de Chile), Syntagma Musicum (Universidad de Santiago) y Terra Australis, junto a ellos y también de manera independiente se ha presentado en salas y temporadas tanto en Chile como en Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Portugal, Suiza, Alemania, Francia, y en los más prestigiosos Festivales de Música Antigua de Sudamérica. Actualmente pertenece a la compañía "Del Salón al Cabaret", especializada en la puesta en escena y recuperación histórica del repertorio musical popular latinoamericano. En su trabajo de régisseur ha puesto en escena obras de Blow, Torrejón y Velasco, J.S.Bach, Pergolesi, Mozart, Rossini, M. A. Charpentier, Verdi y Donizetti, todas en temporadas oficiales de ópera. Como docente, ha desarrollado labores para la Facultad de Teatro y el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Además fue seleccionado como docente para la Fundación Antorchas, de Argentina y "Les Chemins du Baroque" de Francia. Actualmente desarrolla labores pedagógicas en el Instituto

de Música de la Universidad Alberto Hurtado y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Durante más de quince años co-realizó con el maestro Miguel Patrón Marchand programas radiales dedicados a la lírica para la Universidad de Chile.

JOAQUÍN RODRÍGUEZ BUNSTER

Productor de Televisión. Dedicado a programas de carácter cultural destacando las transmisiones de Opera, Ballet y Conciertos desde el Teatro Municipal. Realizador del Programa Creaciones junto a Jorge Dahm y Hernán Precht. Productor en las transmisiones de recitales de Plácido Domingo, Alfredo Krauss, Leo Nucci y Verónica Villarroel, realizadas por el mismo canal. Realizador del Programa Intérpretes Nacionales en Radio Universidad de Chile dedicado a los intérpretes chilenos de música clásica.