CEU
Universidad
San Pablo

Seminario de Ópera y Musicología

EL MELODRAMMA DEL ROMANTICISMO:

ROSSINI – BELLINI – DONIZETTI

Del 13 de abril al 29 de junio de 2023
Profesor: Gabriel Menéndez Torrellas

Romanticismo italiano en el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo

La tríada formada por Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti representa infinitamente más que un número de compositores asociados al supuesto "Belcantismo" – sea cual sea la acepción que se asigne a un término tan nebuloso. Sin ellos, la música de Giuseppe Verdi y de las generaciones posteriores de compositores italianos, franceses y alemanes no habría sido posible. Entre Rossini, Bellini y Donizetti sentaron las bases del nuevo idioma operístico que convertiría el melodramma italiano del Ottocento en uno de los máximos exponentes del Romanticismo musical. Vincular a Rossini únicamente con Il barbero de Sevilla, a Bellini con "Casta Diva" y a Donizetti con una larga serie de Dos de pecho en La fille du Régiment supone limitar a una proporción ridícula el impacto que supuso la completa renovación que llevaron a efecto del panorama operístico italiano.

Si Rossini creó una estructura plenamente innovadora de configuración de la escena ligada a una permanente experimentación con los elencos vocales, y si Bellini se aproximó al concepto de "melodía infinita" – una melodía que influye tanto en la voz como en los instrumentos – y a un inaudito carácter introspectivo del canto, con Donizetti hallamos un desconocido pulso del drama y una fluidez del diálogo musical, sin los cuales no habría sido posible la nueva generación de compositores italianos, franceses y alemanes de la segunda mitad del siglo XIX. Por otra parte, los tres compositores estuvieron activos también en París; en particular, Rossini y Donizetti contribuyeron de manera esencial al desarrollo de la ópera francesa, cuyo género de la grand opéra se convertirá en el codiciado paradigma dramatúrgico a partir de los años veinte y treinta del siglo XIX.

La selección de óperas que hemos realizado para este curso, partiendo del copioso y heterogéneo catálogo de los tres compositores, persigue poner de manifiesto la diversidad de sus obras, manteniendo con claridad la diferencia del enfoque entre el melodramma giocoso y el melodramma serio, siempre en interacción recíproca. En Rossini, hemos querido poner el énfasis en los valores dramáticos de sus obras y en su contribución a crear el nuevo género de ópera en Francia. En el caso de Bellini, resaltaremos cómo se va gestando su inconfundible lenguaje vocal, unido a un particular tratamiento de la orquesta que confluirá en el punto culminante de Norma, posiblemente la ópera más trágica del periodo. Y en el caso de Donizetti, compositor cuya irrupción en 1830 con Anna Bolenna lo convirtió en el primer compositor de vanguardia de la escena europea, nos proponemos estudiar la evolución de un estilo que, entre 1830 y 1840, mantuvo una evolución continua, transformando los valores usuales tanto del drama como de la comedia y experimentando con todos los elementos que hasta entonces se consideraban parte indispensable de un drama musical: los monólogos, los dúos, los conjuntos, los grandes tableaux sinfónico-corales, así como un enérgico y tratamiento refinadísimo de la orquesta.

PROGRAMA Y FECHAS DEL CURSO

Todas las sesiones tienen lugar en jueves, de 19.00 a 21.00 horas, en la Calle Tutor

1ª Sesión — Jueves, 13 de abril —Melodramma giocoso como estallido demencial.
Gioachino Rossini (1792-1868), L'Italiana in Algeri (Venecia, 1813); Il barbiere di Siviglia (Roma, 1816); La Cenerentola (Roma, 1817).

2ª Sesión — Jueves, 20 de abril —La nueva articulación de la escena en un taller de experimentación vocal.
Gioachino Rossini, Otello (Nápoles, 1816); La donna del lago (Nápoles, 1819).

3ª Sesión — Jueves, 27 de abril —Del Melodramma italiano a la Grand Opéra: la dialéctica entre intimidad iridiscente y gran tableau colectivo.

Gioachino Rossini, Mosè in Egitto (Nápoles, 1818) y Moïse et Pharaon, ou le passage de la mer Rouge (París, 1827). Le Comte Ory (Paris, 1828).

4ª Sesión — Jueves, 4 de mayo — Hacia la Revolución de 1830: la libertad como acto contemplativo y pasión volitiva.
Gioachino Rossini, Guillaume Tell (Paris 1829).

5ª Sesión — Jueves, 11 de mayo — Creación de un abismo melódico para un tiempo interior.
Vincenzo Bellini (1801-1835), Il Pirata (Milán, 1827); I Capuleti e i Montecchi (Venecia, 1830); La sonnambula (Milán, 1831).

6ª Sesión — Jueves, 25 de mayo — Capitulación sobrehumana.
Vincenzo Bellini, Norma (Milán, 1831)

7ª Sesión — Jueves, 1 de junio — Una nueva lógica del drama entre neurosis coexistentes.
Gaetano Donizetti (1797-1848), Anna Bolena (Milán, 1830) y Lucrezia Borgia (Milán, 1833).

8ª Sesión — Jueves, 8 de junio — "L'Infinito": naufragar es dulce en este mar.
Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor (Napóles, 1835).

9ª Sesión — Jueves, 22 de junio — El melancólico canto del cisno del dramma giocoso italiano.
Gaetano Donizetti, L'elisir d'amore (Milán, 1832) y Don Pasquale (París, 1843).

10ª Sesión — Jueves, 29 de junio — Ópera histórica para el fin de una época...
Gaetano Donizetti, Roberto Devereux (Nápoles, 1837) y La Favorite (París, 1840).

METODOLOGÍA DEL CURSO

El punto de partida de este curso serán siempre las composiciones de Rossini, Bellini y Donizetti en sus diversas dimensiones; para su estudio se seleccionarán pasajes de sus obras en CD y en DVD. Haremos particular hincapié en comentar las grabaciones audiovisuales escogidas en cada caso: versiones legendarias y de profunda relevancia histórica en el caso de los ejemplos en audio; nuevas apuestas de la dirección escénica en el caso de las grabaciones en vídeo de las últimas décadas.

Sus biografías se estudiarán únicamente en la medida en que contribuyan a explicar la substancia musical de sus obras. Como en anteriores cursos monográficos, uno de los propósitos esenciales de este curso es fomentar una escucha más profunda, atenta y sensible, capaz de percibir buena parte de los códigos de la partitura. Las versiones utilizadas serán herramientas seleccionadas para este fin. En algunas ocasiones, analizaremos las diferentes aproximaciones a una misma obra desde la óptica de diferentes vocalistas, directores de orquesta y conceptos escénicos.

BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ

Es Doctor en Estética y Filosofía, así como Musicólogo e Historiador del Arte por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg im Breisgau (Alemania), en cuya Facultad de Musicología fue profesor. En la actualidad, dirige el Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde es profesor de Historia de la Ópera. Imparte regularmente cursos sobre ópera y cursos monográficos en el Teatro Real de Madrid, en la Fundación de Amigos del Museo del Prado y en el Instituto Internacional de Madrid.

Ha publicado Historia del Cuarteto de Cuerda (Akal, 2019), Historia de la Ópera (Akal, 2013, 2016), La ópera como teatro cantado. Del libreto al drama musical (CEU San Pablo, 2015), Componiendo Tristán e Isolda (CEU San Pablo, 2016), Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra (CEU San Pablo 2017), Verdi, Trilogía de la intimidad: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata (CEU San Pablo 2018) y "Giacomo Puccini: la dramaturgia omnipresente". En esta universidad, ha organizado los Congresos "La ópera como teatro cantado", "150 años de Tristán e Isolda", "Don Giovanni. Mito sensual y aura sacra", "Giuseppe Verdi: Trilogía de la Intimidad", "Giacomo Puccini: la dramaturgia omnipresente" y "G. F. Haendel: Prometeo desencadenado".

Ha traducido, entre otras obras, Thomas Seedorf, Sopranos heroicos: Las voces de los héroes en la ópera italiana desde Monteverdi hasta Bellini (CEU San Pablo); Th. W. Adorno, Introducción a la Sociología de la Música (Akal); Carl Dahlhaus, La Música del siglo XIX (Akal); Olga Hazan, El Mito del progreso artístico (Akal).
Desde 2014 colabora como ponente cultural con la agencia Mundo Amigo, con la cual ha organizado numerosos viajes músico-culturales.