

SEMINARIO: La ópera y la puesta de escena

en la actualidad

1) Encuentro - Introducción a conceptos fundamentales

- El texto dramático y la puesta de escena. De forma concreta se explicarán los conceptos de texto dramático, su funcionamiento, y las diferencias con el concepto de puesta de escena.
- La semiótica del universo teatral. Se abordará el concepto de semiótica, y los distintos signos del teatro (escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, etc.)
- El director de escena: su origen y sus funciones. Se pretende comprender la importancia del director y cuáles son sus funciones. También se busca pensar el lugar que tiene el director en la actualidad y las polémicas que ha tenido.
- El director de escena de ópera. En este punto se pretende entender las funciones específicas del director del teatro musical, y muy específicamente de la ópera.
- La partitura y la dramaturgia musical. Es fundamental observar las características de una partitura de ópera, cómo funciona y cuáles son los elementos que el compositor junto con el libretista ha conjugado en un texto, para lograr la dramaturgia musical.

2) Encuentro – La puesta escénica: del Naturalismo a la Contemporaneidad

- El Naturalismo teatral y sus características. De forma breve, pero clara, se busca explicar qué fue el Naturalismo en el teatro, y qué características tuvo la escena teatral durante la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.
- Principales puestas naturalistas en la ópera: Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler. Abordaremos de forma ejemplificativa algunas puestas de estos directores con el fin de comprender el concepto del punto anterior.
- Las puestas contemporáneas: distintos estilos y recursos propios del siglo XX y XXI. Ejemplificaremos con algunas puestas los estilos, recursos y mecanismos propios de lo contemporáneo.
- ¿Lo tradicional o lo moderno? ¿Qué es lo importante? En este último punto, la intención será discutir sobre la diversidad de lo creativo, y dejar en claro, cuáles deberían ser los criterios posibles para pensar una puesta de escena operística.

3) Encuentro – Análisis de diferentes puestas escénicas

- Se partirá de fragmentos de óperas del siglo XIX: “L’italiana in Algeri”, “Lucia di Lammermoor”, “I puritani”, “Il pirata”, “Norma”, “Les contes du Hoffmann”, “Samson et Dalila”, “La bohème”, “Adriana Lecouvreur”, “Gianni Schicchi”, “Macbeth”, “Don Pasquale”, “Carmen”, “Tristan und Isolde”. En este encuentro trabajaremos analíticamente el funcionamiento de diferentes puestas modernas, procurando encontrar los lazos entre lo visual y lo musical. También ilustraremos con entrevistas realizadas a distintos directores de escenas.

4) Encuentro – Análisis dramatúrgico musical y escénico

- Se trabajarán a partir de este encuentro de forma profunda tres títulos operísticos en cada encuentro. Con cada título se hará una contextualización histórica y estética de la ópera, un análisis musical acompañado simultáneamente por el correspondiente análisis de la puesta. Para generar una mayor riqueza conceptual, se abordarán dos puestas por título, estableciendo comparaciones y formas de solucionar momentos musicales a nivel escénico.
- En este primer encuentro se trabajará la ópera “Rigoletto” de Giuseppe Verdi, y las siguientes puestas escénicas: Royal Opera House (dirección de David McVicar) y Chorégies D’Orange (dirección de Charles Roubaud).

5) Encuentro – Análisis dramaturgico musical y escénico

- Se trabajará la ópera “Werther” de Jules Massenet, y las siguientes puestas: Opera Nacional de París (dirección de Benoit Jacquot) y Ópera de Viena (dirección de Andrei Serban).

6) **Encuentro – Análisis dramático musical y escénico**

- Se trabajará la ópera “I pagliacci” de Ruggero Leoncavallo, y las siguientes puestas: Festival de Salzburgo (dirección de Philipp Stölz) y Teatro Real de Madrid (dirección de Giancarlo del Mónaco).

