

Nicolás Isasi

Jorge Troisi Melean

Durante siglos, la ópera no solo fue la forma más prestigiosa de música occidental, sino también la más política. Su invención coincidió con el surgimiento del estado moderno, y su posterior evolución ha reflejado los cambios en el poder. Muchas de las grandes óperas plantean profundas cuestiones de filosofía y política. Las óperas de Monteverdi retratan la despiadada intriga política de las cortes italianas; las de Mozart, cuestionan si la jerarquía aristocrática es realmente coherente con los valores de la Ilustración.

La propia naturaleza de espectáculo público, complejo y costoso de la ópera, la hace especialmente vulnerable a las condiciones políticas y las vicisitudes económicas. Su tema refleja, positiva o negativamente, las preocupaciones humanas; su forma, contenido y lenguaje se ven afectados por los cambiantes ideales de estilo dramático y musical.

En este ciclo de tres encuentros proponemos abordar las óperas en los tiempos en las que fueron imaginadas y recibidas, y no pensarlas como atemporales. Las óperas están llenas de cuestiones históricas de su tiempo. Observaremos la relación de áreas como la arquitectura, la literatura, la religión o la historia que sirven como eje y articulación de cada espectáculo operístico. Analizaremos algunos aspectos estructurales, musicales y la relación del espectáculo operístico con otros medios, como el cine o la TV. La ópera refleja la época y la sociedad en la que se creó, transmitiendo ideas desde las perspectivas de género, economía, raza, clase, modos

de producción, expresión cultural e historia, desde donde se crean personajes y se narran historias.

El curso está dirigido a un público amplio y busca generar un espacio accesible al vínculo entre historia y ópera invitándonos a un “viaje imaginado” en un tiempo en que no están facilitados los desplazamientos.

Encuentros

Martes 24

OBERTURA: LOS SIGLOS XVII Y XVIII

El surgimiento del Estado moderno, el Renacimiento y el nacimiento de la ópera.

De la glorificación y legitimación de los monarcas al entretenimiento del público. Claudio Monteverdi. Óperas en las cortes. Las prima donna virtuosas y los castrati.

La expansión de la ópera en Europa. La ópera llega al espacio germano parlante: diferentes tradiciones culturales, numerosas divisiones políticas. El ballet y la ópera en Luis XIV.

La Ilustración cambia el eje de la ópera. La ópera articula la crítica al sistema. Wolfgang Amadeus Mozart: del *Ancien Régime* a la revolución. Los sirvientes se burlan de los amos aristocráticos.

Miércoles 25

PRIMER ACTO: EL SIGLO XIX

La ópera y la cultura popular en el siglo XIX. Las Guerras napoleónicas y la transformación de Europa. Venecia, París y Viena las capitales de la ópera. Gaetano Donizetti.

La ópera se funde en el nacionalismo. Giuseppe Verdi. Nabuco y el *Resorgimento* italiano. La Traviata y el trauma de las enfermedades del siglo XIX. Orientalismo y exotismo: Carmen de Bizet,

El auge del nacionalismo en la música y el rápido crecimiento de la ópera romántica en Alemania. Las primeras óperas de Richard Wagner y la consumación del romanticismo del siglo XIX. El anillo del Nibelungo y la cultura popular del siglo XX. El auditorio de Bayreuth y una nueva relación entre el público y el arte.

Jueves 26

FINALE: EL SIGLO XX

Los Años Locos: el centro del poder se traslada a Estados Unidos, también la ópera. El Metropolitan Opera House y el Manhattan Opera House.

La ópera en los estados totalitarios. Berg: el nazismo va contra la ópera. Shostakovich y la condena del gobierno soviético. Toscanini: la ópera y el antifascismo.

La Ópera en América Latina. La fiebre de los teatros de ópera. El Teatro Colón de Buenos Aires como la casa de mejor acústica en el mundo y el Teatro Argentino de La Plata. El sobretitulado, los festivales de ópera y la ópera independiente. Alberto Ginastera un compositor clave en la música académica argentina.

La ópera anticipa el nuevo mundo. Nixon in China.