

El lado oculto de la ópera: la experiencia total para los sentidos y el intelecto

Prof. Dr. Hang FERRER MORA
Dpto. Filología Anglesa i Alemanya

Prof. Dra. Berta TUBILLEJAS ANDRÉS
Entidad Comercialización e Investigación de Mercados (UV)/ Palau de Les Arts

Anselmo Alonso Soriano
Palau de les Arts Reina Sofía

Víctor Gil Alcocer
Responsable de Proyectos Educativos, Palau de les Arts Reina Sofía

El lado oculto de la ópera: la experiencia total para los sentidos y el intelecto

Contenido y objetivos:

- Este curso descubre el recorrido desde el texto escrito hasta la puesta en marcha como espectáculo lírico de una ópera representada. La ópera se percibe a menudo como un algo distante en el espacio por la lejanía del escenario y el halo de divismo de sus protagonistas; sin embargo, la realidad es mucho más cercana. Además de los cantantes y músicos, intervienen toda una serie de profesiones absolutamente imprescindibles para el espectáculo final, tal como lo disfruta el espectador.
- Partiendo del espectáculo musical como experiencia holística, ilustraremos la relación de elementos que intervienen en la construcción del espectáculo desde su idea literaria y musical en su vertiente práctica. Veremos cómo una historia llega al público desde el autor, pasa por el compositor y toma forma en un montaje tan complejo como una ópera o un recital lírico. Asimismo, se pone en relieve la importancia de la traducción y otros elementos, como la subtitulación, para que se convierta en una experiencia cultural para el público. Llevaremos al alumnado al otro lado de la escena para que puedan experimentarlo desde dentro.

El lado oculto de la ópera: la experiencia total para los sentidos y el intelecto

1. La ópera como arte escénica: elementos y puesta en escena.

- Del libreto a la escena: cómo se pone en marcha una ópera (proceso).
- Los elementos que componen una ópera: no solo músicos.
- Tras las bambalinas: otros elementos necesarios tras la escena.
- La ópera en escena: el espectáculo desde dentro. Visita al Palau de les Arts.

2. El texto literario a la música: la ópera italiana, el *lied* alemán, la *mélodie* francesa.

- El nacimiento de la ópera italiana y su éxito trasfronterizo. Los primeros divos de la ópera: los *castrati*.
- El libreto: la obra literaria como punto de partida para la ópera y su adaptación.
- La poesía como material de construcción para las canciones acompañadas.
- Perfecta sincronía entre letra y música: *lied* alemán y *mélodie* francesa del s. XIX.
- Ejemplos concretos de autores y compositores: recital de *lied* y ópera en directo.

3. La traducción y la recepción del espectador: comprender más allá de las palabras.

- La relevancia de la traducción para el espectador internacional.
- Recorrido histórico y técnico de la traducción aplicada a la música.
- El proceso técnico de la traducción y la subtitulación en la ópera.
- Todo para el público: cómo hacer accesible el texto musical al público

El lado oculto de la ópera: la experiencia total para los sentidos y el intelecto

Duración: 20h

Precio: 54€

Créditos: 2

Idioma: Castellano/valenciano

Modalidad: 17 h presencial 3h online

Lugar: Campus de Blasco Ibáñez/Palau de les Arts

Viernes 21 abril 16:00-21:00

Martes 25 abril 16:00-20:30

Jueves 27 abril 16:00-20:30

Martes 2 mayo 16:00-20:00

Viernes 5 mayo 19:00-21:00