

SEMINARIO DE ÓPERA Y MUSICOLOGÍA

EL SONIDO DE LA TRASCENDENCIA HISTORIA DE LA MÚSICA SACRA

Parte I: Desde los primeros cantos cristianos hasta el siglo XVII

Del 9 de octubre al 11 de diciembre de 2024
Profesor: Gabriel Menéndez Torrellas
Salón de Actos, c/ Tutor, 35

-Jan van Eyck, Políptico de Gante, 1432-

Historia de la música sacra en el Seminario de Ópera y Musicología de la Fundación Cultural Herrera Oria.

La música sacra conforma un capítulo aparte, no sólo de la historia de la música, sino de la historia de la cultura en su conjunto. Asociada a las creencias más profundas de una comunidad cultural, la principal razón de su existencia consiste en sostener y transmitir el ritual de la liturgia, enunciando algunos de los misterios antiguos y de las verdades consideradas inmutables por dicha comunidad. Y, sin embargo, la música sacra se ha manifestado sumamente sensible a la evolución tanto de los estilos como de los contenidos vinculados a los ritos litúrgicos y al concepto que, en cada momento de la historia, los creyentes han asociado a su fe. La evolución de la música sacra es al mismo tiempo un fenómeno histórico y sociocultural, así como una manifestación estética que, a diferencia de otros géneros musicales vinculados al teatro, a los salones de los palacios o a las salas de conciertos, nunca ha perdido su estrecho vínculo con los espacios destinados a la manifestación de lo sacro. Es por eso que, posiblemente como ninguna otra forma de composición, la música sacra ofrece una multiplicidad y una riqueza de formas de composición que la convierten en un sismógrafo de la conciencia humana a través de los siglos.

Hemos dividido este curso de historia de la música sacra en dos grandes partes, dado que sería imposible estudiarla con el detalle y

la profundidad que merece en un único curso de diez sesiones de dos horas. La primera parte abarca desde los primeros cantos cristianos, cuyos vestigios han quedado escritos en diferentes notaciones medievales, hasta las profundas transformaciones del lenguaje musical sacro en el siglo XVII. Aunque hoy nos pueda parecer paradójico, la música sacra ha sido la portavoz de movimientos de vanguardia tan trascendentales como el nacimiento de la polifonía, el establecimiento del contrapunto a cuatro voces, el nacimiento del bajo continuo o la utilización del principio concertante con diversos conjuntos vocales e instrumentales. Todo ello será objeto de nuestro estudio en la primera parte de este curso.

En nuestra exposición, no sólo analizaremos en qué medida evoluciona el lenguaje musical de manera paralela a la relación del ser humano con los contenidos religiosos, sino que haremos también especial mención a los enclaves arquitectónicos en los cuales esta música encontró su manifestación sonora y su razón de ser. Ello implica, por supuesto, tener en cuenta también la creación y estandarización de los diferentes textos litúrgicos, así como la mención de aquellos compositores que, con sus obras, fueron forjando un lenguaje cuya naturaleza imperecedera lo convierte hasta nuestros días en una de las expresiones más fidedignas de la naturaleza humana.

Programa y fechas del curso (octubre-diciembre de 2024)

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

1ª Sesión — miércoles, 9 de octubre de 2024

Las fuentes bíblicas de la música y su posible manifestación sonora. Inicio y expansión de los primeros cantos cristianos.

2ª Sesión — miércoles, 16 de octubre de 2024

La primera configuración de la liturgia: desde el Coral Gregoriano hasta las primeras polifonías.

3ª Sesión — miércoles, 23 de octubre de 2024

Cantos peregrinos para una eternidad cambiante: *chant community* como vanguardia medieval de la música sacra.

4ª Sesión — miércoles, 30 de octubre de 2024

Los Oficios en el otoño de una época: Misa y Motete durante el Ars Nova y el Ars Subtilior.

5ª Sesión — miércoles, 6 de noviembre de 2024

Cánticos del Renacimiento y el Humanismo: el surgimiento de la misa como ciclo existencial en el siglo XV.

6ª Sesión — miércoles, 13 de noviembre de 2024

Conflictos religiosos al inicio de la Época Moderna: el siglo XVI, el apogeo de la polifonía y el impacto de la Reforma.

7ª Sesión — miércoles, 20 de noviembre de 2024

La diversidad confesional desde el Manierismo hasta el nacimiento del Bajo continuo: Tomás Luis de Victoria, Gesualdo da Venosa, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz.

8ª Sesión — miércoles, 27 de noviembre de 2024

El tiempo reversible: la coexistencia de *stile antico* y *stile moderno* y sus transformaciones en la música litúrgica del siglo XVII.

9ª Sesión — miércoles, 4 de diciembre de 2024

Testimonios y personajes para una ceremonia escenificada: nacimiento y expansión del Oratorio en Italia y en Francia.

10ª Sesión — miércoles, 11 de diciembre de 2024

Hacia una *Missa concertata*: la segunda mitad del siglo XVII en la música sacra europea.

Metodología del curso

El punto de partida de este curso serán siempre las composiciones más relevantes de música sacra en sus diversas dimensiones; para su estudio se seleccionarán pasajes de dichas obras en CD y en DVD. El contexto sociocultural será de suma importancia y se estudiará en la medida en que contribuya a explicar la substancia musical de las obras escogidas. 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 intérpretes, asumiendo los diversos enfoques actuales de la interpretación históricamente informada de la música antigua.

Breve currículum 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 Fundación Cultural Herrera Oria 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.