

Curso **UN PASEO POR LA ÓPERA** 2025-26

La ópera es una de las manifestaciones artísticas más complejas en la que convergen música, dramaturgia y escenografía, por lo que su comprensión y disfrute puede plantear ciertas dificultades para aquellos que no estén familiarizados con su lenguaje. Este curso ofrece una introducción accesible pero rigurosa al mundo de la ópera, estructurada en veintiuna sesiones explicativas dedicadas a las principales obras del género. Se trata de ampliar el conocimiento del legado de los grandes autores operísticos a través de la exposición y el análisis de una selección de sus obras maestras, desde los inicios de la ópera a finales del siglo XVI hasta la actualidad.

Para seguir el Curso no se requiere poseer conocimientos musicales previos. Se pretende desarrollar la escucha activa de las obras, encuadrándolas en una determinada estética musical. No se profundizará en un enfoque basado en la lectura de partituras, pues las explicaciones teóricas de clase —siempre adaptadas al oyente más habitual, carente de estudios musicales— se complementarán con una cuidada selección de materiales audiovisuales con los solistas, orquestas y directores más destacados, tanto españoles como de ámbito internacional.

PROGRAMA

2025

01. Voces líricas (I). Voces femeninas (16 de octubre)

El canto lírico es una forma de utilizar la voz que exige un funcionamiento especial de los órganos de la fonación. La voz hablada es diferente de la cantada o voz lírica. La clasificación de las voces líricas ha sido, es, y será siempre materia de encendidas discusiones, pero sólo hay una verdaderamente indiscutible, la que divide a las voces con arreglo a su género en femeninas y masculinas, aunque también habría que considerar las voces infantiles. Dentro de las voces femeninas, se examinan las características de sopranos, mezzosopranos y contraltos.

02. Voces líricas (II). Voces masculinas (23 de octubre)

Cada cantante posee un tipo de voz diferente y único, con sus propias características y habilidades según la tipología de su instrumento canoro. La voz

humana es difícil de clasificar, por lo que las categorías que suelen emplearse tienen fronteras difusas y variables. Muchos tipos vocales son evoluciones de otros precedentes y todos, a su vez, quedan subordinados a la fisiología del cantante. En las voces masculinas se consideran las características de tenores, barítonos y bajos, así como de los contratenores.

03. *L'Orfeo*, de Claudio Monteverdi (30 de octubre)

Los primeros experimentos operísticos de la historia se realizaron bajo la ambiciosa premisa de que —al igual que hiciera el legendario Orfeo— era posible domeñar las pasiones humanas a través del canto y la música: infundir alegría, tristeza o, más aún, confrontarlos abruptamente, como en la interrupción las celebraciones nupciales por la fatídica mensajera en el segundo acto de esta ópera. No es de extrañar, por tanto, que el mito del célebre cantor tracio fuera protagonista de algunos de los primeros títulos de este género. Gracias al genio de Monteverdi, *L'Orfeo* descubrió al público de su tiempo que el teatro y el canto aliados entre sí eran capaces de ofrecer a la experiencia humana un abanico de emociones inexplorado y de una intensidad desconocida.

04. *Giulio Cesare in Egitto*, de Georg Friedrich Händel (6 de noviembre)

En plena Guerra Civil Romana (49-45 a. C.), Julio César descubre que su rival Pompeyo ha sido cruelmente ejecutado por el rey egipcio Tolomeo. Mientras que la viuda de Pompeyo, Cornelia, llora a su marido, y su hijo Sexto promete venganza por el hombre que mató a su padre, la hermana de Tolomeo, Cleopatra, decide seducir a César para obtener su apoyo e inclinar la balanza de poder en su favor.

05. *Orfeo ed Euridice*, de Christoph Willibald Gluck (13 de noviembre)

Orfeo y Euridice de Gluck es uno de los pocos títulos operísticos del siglo XVIII que puede presumir de no haber perdido jamás el aprecio del público. Aparte de la persistente fama de su aria más célebre —“Che farò senza Euridice”—, la obra fue defendida durante el siglo XIX por algunas de las estrellas más rutilantes del firmamento lírico, como el tenor Adolphe Nourrit —primer Eléazar de *La judía* y Raoul de *Los hugonotes*— o la contralto Pauline Viardot —primera Fidès de *El profeta*—, así como por el compositor Héctor Berlioz, quien llegó a reorquestrar la obra para su presentación en la Ópera de París.

06. *Don Giovanni*, de Wolfgang Amadeus Mozart (20 de noviembre)

Es Don Juan un ser de oscuridad, nada de él se vive en presencia de la luz del día y apenas la llama de las velas y las humeantes antorchas permitirán aventurar los caminos que sigue este dudoso héroe de callejones y ventanas forzadas. No hay cuándo ni dónde en este relato de iniquidades nocturnas, presentadas entre sombras y caras tapadas. Sólo hay una disputa entre dos conceptos que, a estas alturas del Siglo de las Luces, han de revelarse cruciales: el concepto de libertad y la noción de orden.

07. *La Cenerentola*, de Gioachino Rossini (27 de noviembre)

La historia de la sirvienta que se transforma mágicamente en princesa está presente en las tradiciones folclóricas de la antigua Grecia, la dinastía Tang en China, *Las mil y una noches*, así como en las antologías de Perrault, los hermanos Grimm y hasta Walt Disney. Ahora bien, en ninguna de ellas —que se sepa— se pronuncia la pregunta de resonancias hamletianas que sí escuchamos en *La Cenerentola* de Rossini: “Soy un príncipe o una coliflor?”

08. *Der Freischütz*, De Carl Maria von Weber (4 de diciembre)

Der Freischütz es una de las óperas que cuentan con una valoración más dispar entre los aficionados de distintos países. Mientras en los países germánicos tiene una gran popularidad, siendo siempre reconocida como la primera ópera nacional alemana, en los países del sur de Europa no es una obra que cuente con el favor del público, en lo que influye de manera notable la presencia de numerosos y largos diálogos —evidentemente, en alemán— a lo largo de la obra.

Vacaciones de Navidad

2026

09. *Lucia di Lammermoor*, de Gaetano Donizetti (15 de enero)

En 1819 Walter Scott contaba en *The Bride of Lammermoor* una tragedia brumosa de guerras entre clanes y personalidades traumáticas y complejas. En 1835, en Nápoles, Salvatore Cammarano revivía en lengua italiana y en forma de libreto tan romántica tragedia de las exóticas tierras de Escocia, para que Gaetano Donizetti escribiera su más reconocida obra y la presentara al mundo en el teatro San Carlo de la citada ciudad: *Lucia di Lammermoor*.

10. *Nabucco*, de Giuseppe Verdi (22 de enero)

Tras la muerte de su esposa y de sus dos hijos y el rotundo fracaso de su segunda ópera, *Un giorno di regno* (Un día de reinado), Verdi había dejado de componer. Fue Merelli, el empresario del Teatro de la Scala, quien animó al maestro a seguir componiendo y le proporcionó el libreto de su nueva ópera, *Nabucco*. El estreno resultó un rotundo éxito, en parte por el famoso coro *Va, pensiero* que tan bien encajaba con los ideales del movimiento de independencia italiano (*Risorgimiento*).

11. *Lohengrin*, de Richard Wagner (29 de enero)

Wagner tenía 37 años cuando puso la doble barra final en la partitura de *Lohengrin*, una ópera romántica con una música altamente magnética. El libreto, de cosecha propia, es una personal reinención romántica de una leyenda medieval. Basado en una serie de fuentes: *Lohengrin*, la anónima épica alemana del siglo XIII y el romance *Parzival* de Wolfram von Eschenbach (1160–1220), Wagner mezcla en su ópera temas que van desde lo espiritual (el papel

de lo divino en vidas humanas) a la política (construcción del concepto de nación en tiempo de transición y migración), pasando por lo profundamente personal (la centralidad del misterio de la atracción erótica).

12. *Faust*, de Charles Gounod (5 de febrero)

Charles Gounod se sentía atraído de un modo especial por el aspecto religioso que plantea la obra maestra de Goethe. Sus inquietudes místicas, que ya le habían llevado en su juventud a ingresar por algún tiempo en el seminario, lo llevaron a considerar de gran interés el episodio de Margarita, aunque edulcorándolo para transformarlo en una historia en la que acabara resplandeciendo la virtud frente a las tentaciones del diablo que está presente en la escena.

13. *Die Walküre*, de Richard Wagner (12 de febrero)

La valquiria, segunda de las cuatro obras que conforman el monumental ciclo *El anillo del nibelungo* de Richard Wagner, es la ópera que vio al compositor afirmar su teoría de la *Gesamtkunstwerk* u “obra de arte total”, una nueva forma de concebir y presentar la música. Según Wagner, la humanidad sólo podría ser liberada si se unieran todas las artes para crear una nueva forma de experiencia cultural.

14. *Aida*, de Giuseppe Verdi (19 de febrero)

Una de las mayores ironías de la *grand opéra* francesa —el espectáculo total del primer Romanticismo— es que su legado haya llegado hasta nosotros principalmente a través de sucedáneos foráneos como *Aida*, cuyo estreno en El Cairo en 1871 estuvo rodeado de toda la parafernalia reservada a los grandes cónclaves geopolíticos. Lejos de claudicar a la vulgar tramoya característica de este género, esta obra maestra y punto de inflexión de la producción verdiana convirtió las escenas masivas en parte integrante del drama —y no mero espectáculo— e infundió a sus criaturas un fuego que alcanza temperaturas solares en su último acto.

15. *Evgeni Onieguin*, de Piotr I. Chaikovski (26 de febrero)

Cuando Chaikovski decidió convertir en ópera la novela homónima en verso de Pushkin, lo hizo pensando en trasladar la misma función íntima y sutil —que, como reconoció en una carta a su hermano, lo había “hechizado” y “atraído irresistiblemente”—, de los versos a la música. Decidió estrenarla, en 1879, en el Conservatorio de Moscú, con las interpretaciones de jóvenes estudiantes, pues su intención era mantenerla alejada de los divos del momento, de quienes desconfiaba, y también de los grandes teatros de ópera.

16 *Werther*, de Jules Massenet (5 de marzo)

La novela de Goethe *Los sufrimientos del joven Werther* acabó por convertirse en un auténtico manifiesto del espíritu decimonónico, pues su personaje principal encarnaba a la perfección el sentimiento trágico de la vida. Jules Massenet quedó completamente fascinado por el desdichado Werther, que

inspiraría una de sus óperas más interpretadas, con uno de los papeles capitales para la tesitura de tenor y uno de los de mayor dificultad, conocido por ello como “el Tristán francés”.

17. *Tosca*, de Giacomo Puccini (12 de marzo)

Tosca, quinta del total de doce óperas escritas por Puccini, es, junto a *Madama Butterfly* y *La Bohème*, una de sus obras más conocidas. Se trata, sin duda, de la obra más melodramática y verista del autor italiano (por la violencia y realismo del texto), que destaca por su música de marcado estilo impresionista y francés.

18. *La vida breve*, de Manuel de Falla (19 de marzo)

En 1905, Falla ganó un concurso de ópera de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) con *La vida breve*, ópera en dos actos sobre un libreto de Carlos Fernández Shaw. El estreno prometido en el Teatro Real no tuvo lugar y todavía no se había realizado cuando Falla dejó España en 1907 para hacer una gira por Francia como pianista acompañante. El músico gaditano terminó viviendo en París durante los siete años siguientes, regresando a España sólo tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Animado por algunos músicos franceses —en particular por Paul Dukas— Falla continuó presentando *La vida breve* a los teatros de Milán o Londres. Finalmente, la obra fue aceptada en el Casino Municipal de Niza en 1913, donde se estrenó traducida al francés, cosechando un éxito clamoroso. En enero de 1914 se representó en la Ópera Cómica de París y, poco después del regreso de Falla a Madrid, se escenificó triunfalmente en el Teatro de la Zarzuela el 14 de noviembre de aquel año.

19. *Der Rosenkavalier*, de Richard Strauss (26 de marzo)

En opinión de muchos, *El caballero de la rosa* es la obra más completa de Strauss. De hecho, se trata de la ópera del compositor que más éxito ha alcanzado. El argumento es de carácter gracioso y la música, juguetona y clara, cautivadora en toda su extensión, está libre de la complejidad de *Salomé* o *Elektra*. En ella se combinan melodías de vals y toques de humor que agregan frescura a la atmósfera de la comedia, dando además un aire inconfundiblemente vienés a la ópera.

Vacaciones de Semana Santa

20. *Wozzeck*, de Alban Berg (9 de abril)

Esta ópera, estrenada en diciembre de 1925, relata una historia real, la del soldado Johann Christian Woyzeck. Un drama de denuncia social y tintes psico-médicos que inspiró a Karl Georg Büchner para escribir, hacia 1836, la que se considera primera tragedia expresionista en lengua alemana, a pesar de haber quedado inconclusa y sin un orden claro en las escenas. De estos materiales, tomaría Alban Berg quince partes y organizaría una dramaturgia personal estructurada en tres actos, con cinco escenas cada uno.

21. *Turandot*, de Giacomo Puccini (16 de abril)

Con su última ópera —incompleta a su muerte y terminada por Franco Alfano— Puccini dio un ambicioso paso en la adaptación de su estilo a las nuevas corrientes musicales desarrolladas tras la I Guerra Mundial. Tomando como punto de partida una pieza de la *Commedia dell'Arte* del siglo XVIII, avanzó en una dirección que apunta inequívocamente —pero sin perder la propia identidad— al autor de *La consagración de la primavera*.

Breve currículum de José Ramón Tapia

Como subdirector de Extensión Universitaria y Comunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), José Ramón Tapia Merino ha impartido distintas asignaturas: "Audición y Apreciación Musical", "Aula de Expresión Musical", "Encuentros con la Música" y "La música de W. A. Mozart". Así mismo, ha dirigido cursos y talleres de música en diversos foros sobre "Historia de la Sinfonía", "Historia de la música española", "Un Paseo por la Ópera", "Ludwig van Beethoven", "Los Instrumentos y la Orquesta" y "La voz: el arte del canto". Ha impartido conferencias sobre apreciación musical en la Academia de Ingeniería de España, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Fundación DeArte de Medinaceli, El Real Casino de Madrid, el Instituto Internacional de Madrid, el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, el Colegio Mayor Santillana, el Círculo Catalán de Madrid, la Fundación Orfeo y la Universidad Tomás Moro. Ha organizado distintos ciclos de conferencias y conciertos, con la participación de compositores, directores de orquesta, músicos, gerentes y periodistas musicales, tales como Miguel Ángel Gómez Martínez, Albrecht Mayer, David Salinas, Luis Fernando Pérez, David del Puerto, Consuelo Díez, Sebastián Mariné, Stefan Schulz, Edicson Ruiz, Juan Cambreleng, Ricardo Gassent, Andreas Prichwitz, Daniel Del Pino, Ángel Carrascosa, Carlos de Matesanz, Víctor Burell y Juan Antonio Llorente. Así mismo, ha participado en diferentes congresos, ha colaborado con el programa "Ópera Oberta" (Gran Teatro del Liceo)", ha formado parte del Jurado del Certamen Nacional de Interpretación "Intercentros Melómano" y ha colaborado con la Fundación Internacional Gómez-Martínez y distintos medios de comunicación: Radio Clásica, Radio Intereconomía, Revista Melómano, Diario La Información, etc.

En la actualidad, José Ramón Tapia es vicepresidente del Consejo Internacional de Danza (CID) de UNESCO en España y Vocal de la Comisión de Música del Real Casino de Madrid.

CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN.

Calendario.

- **2025** los jueves: 16-23-30 de octubre; 6-13-20-27 de noviembre; 4 de diciembre.
- **2026** los jueves: 15-22-29 de enero; 5-12-19-26 de febrero; 5-12-19-26 de marzo; 9-16 de abril.

Horario.

El curso se impartirá de **17:30 a 19:00 horas**, los jueves indicados en el calendario.

Lugar de Impartición.

- Por motivo de las obras que se están realizando en el Salón de Actos del Rectorado A, **las clases presenciales se impartirán en el SALÓN DE ACTOS del Edificio de Agrícolas**, de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Avda. Puerta de Hierro, 2), [ver situación aquí](#)
Una vez finalizadas dichas obras, las clases se retomarán en el SALÓN DE ACTOS del Rectorado A UPM
- Las clases **on-line** se impartirán vía Zoom, en tiempo real.

Además, se facilitará a los alumnos la grabación de cada sesión, que estará disponible durante 7 días después de cada una de ellas.

Se recuerda a los alumnos de grado que soliciten la concesión de los créditos ECTs, que deberán acreditar la asistencia en tiempo real requerida para la obtención de los mismos

PRECIO MATRÍCULA.

- Socios APDIJ, Comunidad UPM y FGUPM: **110 €**
- Resto de Alumnos: **170 €**

Para formalizar dicha matrícula, será necesario abonar el coste total del curso con anterioridad al inicio de este.

En el caso de no cubrirse un número suficiente de plazas para la realización del curso, se devolverá el importe íntegro de la matrícula a los ya inscritos.

El enlace para realizar la inscripción es:

<https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Factividadesculturales.fgupm.es%2FInscripcion.aspx%3Fide%3D224&data=05%7C02%7C%7C29f56115588c4b6c474e08ddca808ff8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaa%7C1%7C0%7C638889375687972683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIlwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMlslkFOlJoiTWFpbGlldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vuOZpAvXBrcqmSltonb%2BxW9wNjhA2%2BULO2lO6LPtoSQ%3D&reserved=0>

Más información:

E-mail: paseo.opera@invitados.upm.es

