

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León
Extensión San Miguel de Allende

DIPLOMADO en ÓPERA

Modalidad en línea

INICIO: 12 de mayo de 2021
¡ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL!

sanmigueldeallende@enes.unam.mx
WhatsApp: 477 298 26 00

Redes Sociales

Facebook: UNAMSanMiguel

Instagram: @UNAMSanMiguel

Twitter: @UNAMSanMiguel

INICIO

12 de mayo de 2021

Duración:

120 horas totales

24 semanas efectivas/ 5 horas por semana.
Distribuido en 4 bloques de 30 horas cada uno.

Sesiones:

Miércoles de 18:00 a 21:00 horas

5 horas por semana
(tres horas sincrónicas y dos asincrónicas)

Modalidad:

A distancia por plataforma Zoom

Costo:

Un pago de todo el diplomado: \$6,900.00

Dos pagos: uno al inicio y otro previo al inicio del tercer módulo: \$3,750.00

4 pagos: previo al inicio de cada módulo: \$2,000.00

Fecha de término:

16 de febrero 2022

Fecha límite de inscripción:

5 de mayo, 2021.

Cupo limitado:

25 participantes

CONTENIDO:

Módulo 1.- Bel canto

12, 19 y 26 de mayo, 2, 9 y 16 de junio 2021.

Facilitador: Erick Zermeño

Módulo 2.- Giuseppe Verdi

4, 11, 18, 25 de agosto, 1 y 8 de septiembre 2021.

Facilitador: Francisco Méndez Padilla

Módulo 3.- Richard Wagner

29 de septiembre, 6, 13, 20 y 27 de octubre, 3 de noviembre 2021.

Facilitador: José Noé Mercado

Módulo 4.- Giacomo Puccini

12, 19 y 26 de enero de 2022, 2, 9 y 16 de febrero de 2022.

Facilitador: Octavio Sosa Manterola

MÓDULO 1

Bel Canto

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la ópera y por qué se le llama "bel canto" a este estilo?

Antecedentes y contexto histórico del bel canto

Personajes e historias belcantistas

El estilo belcantista, ¿qué lo hace diferente a lo anterior y cuál es su valor?

La voz humana y sus diferentes clasificaciones en la ópera

Recursos vocales como forma belcantista de expresión: legato, trino, pianissimo, escalas, staccato, coloratura, entre otras.

La orquesta romántica y sus instrumentos

Principales compositores del bel canto italiano

El bel canto en México

Análisis de "Ildegonda" de Melesio Morales

VINCENZO BELLINI

Su legado belcantista

Características del canto belliniano

Principales obras de Vincenzo Bellini

Análisis de "Norma"

GAETANO DONIZETTI, el genio de Bérgamo

Características del canto donizettiano

Principales óperas dramáticas

Análisis de "Lucia di Lammermoor"

La escuela napolitana y su influencia

Características del Donizetti buffo

Principales óperas buffas de Donizetti

Análisis de "El elixir de amor"

GIOACHINO ROSSINI, el cisne de Pésaro

Características del estilo y canto rossiniano

Exponentes del canto rossiniano

Principales óperas buffas de Rossini

Análisis de "El barbero de Sevilla"

La ópera seria rossiniana

Rossini en París

Rossini en la cocina

Análisis de "Guillaume Tell"

MÓDULO 2

Giuseppe Verdi

EL ALIENTO PATRIÓTICO: 1839-1845

Los inicios de un largo camino: nacimiento, formación, matrimonio, tragedia familiar. Contrato con La Scala. Primeros éxitos y fracasos. Giuseppina Strepponi. La masa coral como personaje.

Oberto, conte di San Bonifacio. Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao. Nabucco. I Lombardi alla prima crociata. Ernani. I due Foscari. Giovanna d'Arco. Alzira.

LOS AÑOS DE GALERAS: 1846-1849

Interés en Shakespeare. Primeros encargos en el extranjero. Relación con libretistas y cantantes. Attila. Macbeth. I Masnadieri. Jérusalem. Il Corsaro.

La Battaglia di Legnano.

EL CONFLICTO INTERNO: 1849-1853

Schiller y Hugo. Concepción intimista del melodrama. La exitosa trilogía popular. Intérpretes legendarios y grabaciones imprescindibles.

Luisa Miller. Stiffelio. Rigoletto. Il Trovatore. La Traviata.

LA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA: 1855-1859

La Opéra de París. Nuevas versiones. Segundo matrimonio. Lucha por la reunificación italiana. El estilo verdiano.

Les Vêpres Siciliennes. Simon Boccanegra. Aroldo. Le trouvère.

Un Ballo in Maschera.

LA PLENITUD CREADORA: 1862-1871

Los grandes encargos: Rusia, París, Egipto. Senador del Reino. Sant'Agata y Casa Verdi.

La Forza del Destino. Macbeth (2ª. versión). Don Carlos. Aïda.

LA SENECTUD GENIAL: 1874-1893

Tributo a Manzoni. Boito y el proceso de revisión. Los últimos triunfos. Muerte y legado. Verdi en el siglo XXI. Misa de Requiem. Simon Boccanegra (2ª. versión). Don Carlo (2ª. versión). Otello. Falstaff.

MÓDULO 3

Richard Wagner

Los años de juventud

Contexto biográfico y cultural de Richard Wagner

Surgimiento creativo

Síntesis, ejemplos, análisis y reflexiones sobre:

Las hadas

La prohibición de amar

Rienzi

La irrupción del poeta

La consolidación romántica

Inquietudes estéticas y sociopolíticas

Síntesis, ejemplos, análisis y reflexiones sobre:

El holandés errante

Tannhäuser

Lohengrin

La cosmogonía de El anillo del nibelungo

La ambición de una trilogía prologada

Fuentes de inspiración, arquitectura y estética de El anillo del nibelungo

Síntesis, ejemplos, análisis y reflexiones sobre:

El oro del Rin

La valquiria

El cataclismo de El anillo del Nibelungo

Interpretaciones sociopolíticas de El anillo del nibelungo

Aportes escénicos y dramáticos de un nuevo teatro musical

Síntesis, ejemplos, análisis y reflexiones sobre:

Sigfrido

El ocaso de los dioses

Wagner con y sin palabras

La presencia del coro en la obra de Richard Wagner

La relevancia orquestal de la obra de Richard Wagner

Voces wagnerianas

Ejemplos y reflexiones sobre:

Pasajes corales

Pasajes orquestales

Cantantes wagnerianos

Redención al redentor

El amor, la renuncia y la compasión

El crepúsculo wagneriano

Síntesis, ejemplos, análisis

y reflexiones sobre:

Tristán e Isolda

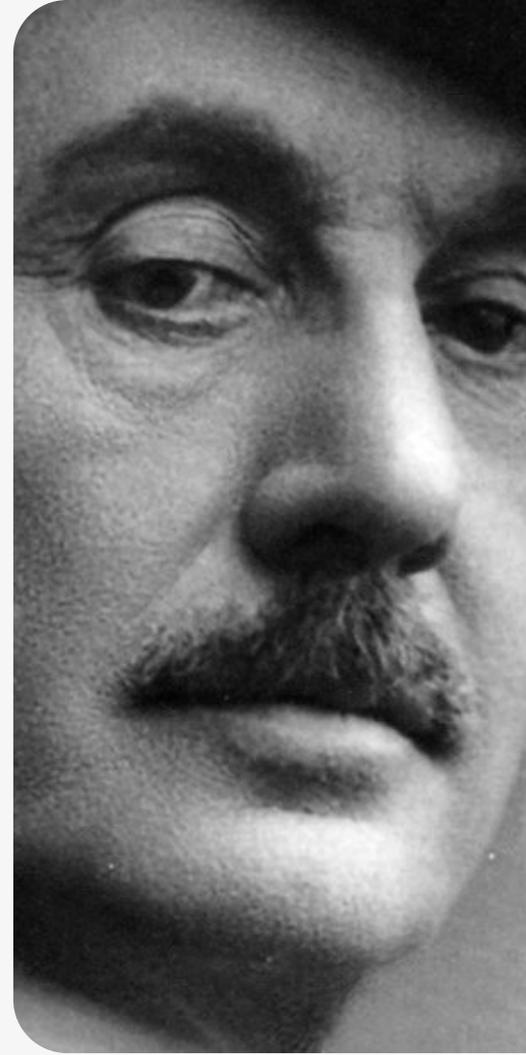
Los maestros cantores de Núremberg

Parsifal

MÓDULO 4

Giacomo Puccini

Infancia y desarrollo musical. Sus dos primeras óperas:

Le Villi. Ópera en dos actos con libreto en italiano de Ferdinando Fontana, basado en una leyenda alemana. Estreno: Milán, Teatro Dal Verme, 31 de mayo de 1884.

Edgar. Drama lírico en tres actos con libreto en italiano de Ferdinando Fontana, basado del drama de Alfred de Musset La copa y los labios. Estreno: Milán, Teatro alla Scala, 21 abr. 1889.

Manon Lescaut. Drama lírico en cuatro actos con libreto en italiano de Domenico Oliva, Marco Praga, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Giulio Ricordi y el compositor, basado en la novela homónima de Abate Prévost. Estreno: Turín, Teatro Regio, 1 de febrero de 1893.

La Bohème. Ópera en cuatro actos con libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, basado en Escenas de la vida bohemia de Henri Murger. Estreno: Turín, Teatro Regio, 1 de febrero de 1896

Tosca. Melodrama en tres actos con libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado del drama de Victorien Sardou. Estreno: Roma, Teatro Costanzi, 14 de enero de 1900.

Madama Butterfly. Tragedia en tres actos con libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, basado en el drama que David Belasco tomó de un relato del abogado filipino John Luther Long. Estreno: (primera versión) Milán, Teatro alla Scala, 17 de febrero de 1904
Estreno: (segunda versión) Brescia, Teatro Grande, 28 de mayo de 1904

La fanciulla del West. Ópera en tres actos con libreto en italiano de Carlo Zangarini y Guelfo Civinini, basado del drama The Girl of the Golden West, de David Belasco. Estreno: Nueva York, Metropolitan Opera House, 10 de diciembre de 1910.

La Rondine. Ópera en tres actos con libreto en italiano de Giuseppe Adami, basado en una obra alemana de Willner y Reichbert. Estreno: Montecarlo, Teatro Casino, 27 de marzo de 1917.

Il Trittico (Il Tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi) Estreno: Nueva York, Metropolitan Opera House, 14 de diciembre de 1918.

Turandot. Ópera en tres actos y cinco cuadros con libreto en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, basado en la fábula homónima de Carlo Gozzi. Estreno: Milán, Teatro alla Scala, 25 de abril de 1926.

Erick Zermeño

Es comunicólogo y promotor cultural en diversos medios masivos por los cuales ha sido acreditado para realizar crónicas en teatros nacionales e internacionales, como el Teatro alla Scala di Milano, Metropolitan de Nueva York, Opéra National de Paris, Ópera de Viena, Teatro Real de Madrid, Gran Teatro Liceu de Barcelona, Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros.

Por otro lado, ha sido estudioso del legado de diversos compositores in situ, como Bellini en Catania; Puccini en Lucca y en Torre del Lago; la casa natal de Verdi en Le Roncole y la Villa Verdi di Sant'Agata; la casa Wahnfried de Wagner en Bayreuth, Alemania, así como la casa de Tchaikovsky en Klin, Rusia.

Ha publicado y transmitido entrevistas que ha realizado a estrellas de la ópera como Montserrat Caballé, Fiorenza Cossotto, Anna Moffo, Magda Olivero, Dmitri Hvorostovsky, Rolando Villazón, entre otros.

Cuenta con estudios de canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, así como participación en cursos de perfeccionamiento de canto operístico.

Ha realizado estudios de maestría en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac del Norte, una especialidad en Marketing por el ITESM y una licenciatura en Comunicación y Periodismo.

Como docente, ha impartido materias sobre comunicación a nivel maestría y a nivel licenciatura en diversas universidades y como conferencista, ha sido invitado por las embajadas de Francia, España, Grecia e Italia en México.

Desde 2005, conduce y produce el programa radiofónico semanal ¡Viva la Ópera! en Opus 94.5 FM del IMER.

Francisco Méndez Padilla

Interesado en coadyuvar a la difusión de la ópera en México, desde hace 35 años ha venido realizando una intensa labor en este sentido, tanto en medios impresos como electrónicos. Licenciado en Comunicación Social por la UAM-X, desde 2006 es Director general del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, el más prestigioso certamen vocal mexicano.

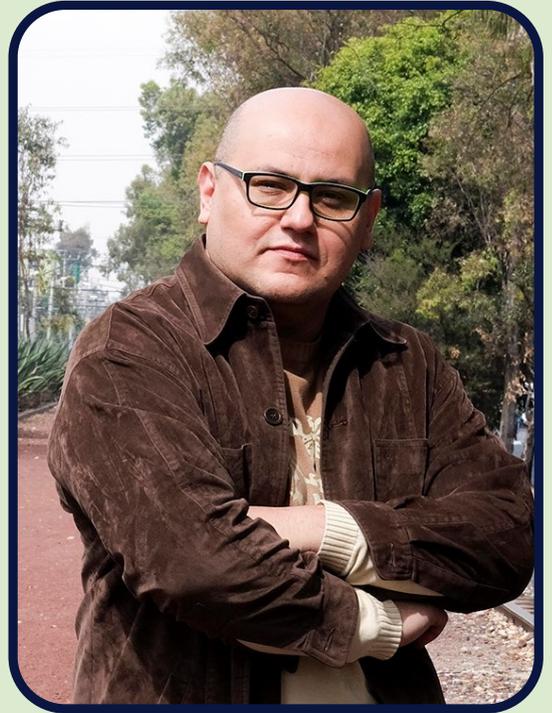
De 1985 a 1991 fue comentarista especializado para Radio UNAM y Opus 94, siendo además productor ejecutivo de esta radiodifusora del Instituto Mexicano de la Radio. De 1993 a 1995 fue editor fundador de la Revista Pro Ópera y es autor del libro Irma González, soprano de México, UNAM, 1996. Es guionista y productor de diversos espectáculos para acercar al público infantil a la ópera, los cuales se han presentado en buena parte del territorio nacional.

Desde hace 25 años es el encargado del Supertitulaje (la traducción simultánea en español) para la Ópera de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la UNAM, entre otras agrupaciones musicales, así como para el Festival Internacional Cervantino y otros festivales y centros culturales de México, entre ellos el Auditorio Nacional; una actividad por la cual ha recibido diversos reconocimientos.

Especialista en ópera, imparte cursos y conferencias sobre dicho tema, y escribe con frecuencia las notas para programas de mano y discos compactos de ópera, música vocal y sinfónica.

José Noé Mercado

Es escritor, periodista, docente y crítico musical especializado en ópera. Ha publicado las novelas Apocalipsis zombi (Ediciones B - Penguin Random House 2017 - 2018) y Backstage (Tierra Adentro, 2012), además del libro de ensayo Luneta-2: la ópera que tenemos en México (Cuadernos de El Financiero, 2012).

Realizó la maestría en Periodismo Político e impartió diversas asignaturas de opinión y cultura en la Escuela Carlos Septián García, institución de la que se graduó con reconocimiento especial en la licenciatura por su Gran Reportaje La Ópera de Bellas Artes en el sexenio 2000-2006.

Ha ejercido el periodismo cultural y la crítica de música en Notimex, El Financiero, suplemento Cúpula de El Herald de México, La digna metáfora y De largo aliento; es colaborador de Replicante, revista en la que ha publicado cuentos, entrevistas, crónicas y ensayos. Sus textos también han aparecido en medios como Excélsior, El Economista, Entorno, Salida de Emergencia, Mercedes Magazine, A&C, Boletín Informativo o Nerd News (Chile). Es colaborador del segmento de cultura del programa semanal Contigo, que conduce Claudia Arellano en TeleFórmula. Igualmente, ha participado como guionista, conductor o comentarista en programas radiofónicos y de Internet, siendo el más reciente L'Orfeo Radio en Código CDMX.

Impartió la cátedra de Historia y evolución de la ópera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, es titular del curso Claves culturales de la historia musical y operística en el Centro Femenino de Estudios Mexicanos y fue Subeditor Nacional de Pro Ópera, revista en la que colabora desde hace más de dos décadas. Ha dictado numerosos cursos y conferencias sobre temas culturales y es miembro activo de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música.

Octavio Sosa Manterola

Nace en la ciudad de México en 1962. Escritor e historiador musical, se ha desempeñado en diversos cargos en el Instituto Nacional de Bellas Artes: bibliotecario y jefe de personal del Coro del Teatro de Bellas Artes, coordinador artístico de la Compañía Nacional de Ópera,

Jefe de personal y Gerente artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Subdirector artístico de la Compañía Nacional de Ópera, Coordinador del Acervo Sonoro del Palacio de Bellas Artes, Director de la Compañía Nacional de Ópera y Coordinador ejecutivo de la Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Sus numerosas publicaciones comprenden los libros Dos siglos de ópera en México, en dos volúmenes y realizado en colaboración con Mónica Escobedo (SEP,1988), La Ópera en Guadalajara, (Estado de Jalisco, 1994), Ópera de Bellas Artes (CONACULTA-INBA, 1999) Setenta años de ópera en el Teatro de Bellas Artes (INBA, 2004). Como articulista ha escrito para las revistas Artes escénicas, Conservatorianos, Pro-Ópera, Amigos de Bellas Artes, Solar, Biblioteca de México, L´Orfeo, Quodlibet y para programas de mano de Ópera de Bellas Artes, El festival Internacional Internacional Cervantino, para el Auditorio Nacional de las temporadas de Ópera de Met de Nueva York, El festival Impulso de la UNAM y el Teatro Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña, en León.

Escribió, junto con Ernesto de la Peña, el libro La ópera mexicana, 1805-2002 y colaboró en el tomo México, su apuesta por la cultura, en el apartado de música. Ha colaborado en la realización de biografías por los libros: Manuel Salazar, Por las rutas del tenor de Julio Molina Siverio, Maria Callas, La Divina, de José Félix Patiño, entre otros. En 2006 recibió el Premio de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música por su labor en la investigación operística nacional.

Informes sobre el proceso de inscripción:

sanmigueldeallende@enes.unam.mx
WhatsApp: 477 298 26 00

Redes Sociales

Facebook: UNAMSanMiguel

Instagram: @UNAMSanMiguel

Twitter: @UNAMSanMiguel

Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la ENES, León

Dra. Laura Susana Acosta Torres
Directora

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Titular de la UESMA

Mtro. Salvador Andrade Ortiz
Responsable de Educación Continua

Dr. Arturo Joel Padilla Córdova
Coordinador del Programa Académico