

Historia de la ópera

Código: 100655
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OB	3	1

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Francesc D Assi Cortes Mir
Correo electrónico: Francesc.Cortes@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Se aconsejan conocimientos musicales adecuados, equivalentes al Grado Medio de Conservatorio, y validados ya en las asignaturas de Lenguaje Musical.

Objetivos y contextualización

El objetivo de la asignatura es conocer la ópera en el transcurso de la Historia como un fenómeno complejo, en el que intervienen distintos tipos de lenguaje además del musical: el literario, recursos y técnicas teatrales o las artes plásticas. Sobre ellos actúan unas funciones sociales que son cambiantes según el contexto histórico, y que se desarrollan generando formas de usos y de costumbres que cambian. Se deberán situar correctamente aspectos como la representatividad social, los sistemas de producción de espectáculos o los cambios conceptuales tanto en el teatro como en el tratamiento de la voz humana, así como los modelos literarios dominantes.

Competencias

- Conocer y comprender la evolución histórica de la música, sus características técnicas, estilísticas, estéticas e interpretativas desde una perspectiva diacrónica.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer el papel de la música en la sociedad actual, su función en las artes del espectáculo, su relación con la cultura audiovisual, la tecnología y la informática, así como con las empresas de ocio y cultura.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Comunicar de forma escrita, con corrección, precisión y claridad argumentales y terminológicos, los conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito de la especialización como de la divulgación musicales.
5. Definir históricamente los distintos períodos de la ópera como género musical.
6. Definir los procesos de periodización y de clasificación estilística y tipología usuales en la conceptualización histórica del hecho musical.
7. Distinguir los modelos principales en la composición operística, en su doble faceta literaria y musical, en cada una de las épocas históricas.
8. Distinguir los principios teóricos de la dirección de escena, no sólo en nuestros días
9. Distinguir y clasificar los distintos tipos de voz y el tratamiento vocal.
10. Establecer los vínculos existentes entre los distintos géneros líricos en cada uno de los momentos históricos, y comprender los mecanismos de tránsitos e influencias entre dichos géneros y subgéneros.
11. Exponer los conocimientos sobre la historia, el arte u otros movimientos culturales.
12. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
13. Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de textos sintéticos y expositivos adecuados al ámbito comunicativo académico y de especialización.
14. Interpretar correctamente los vínculos existentes entre texto y música, desde el punto de vista literario, estructural y semántico.
15. Reconocer los distintos modelos escenográficos a lo largo de la andadura histórica del género lírico.
16. Relacionar el proceso de creación del repertorio con los distintos agentes que participan en el consumo lírico, tanto en la actualidad como en otros momentos históricos.
17. Relacionar la confección de los libretos operísticos con las principales corrientes literarias de su momento histórico.
18. Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos históricos.
19. Resolver problemas de índole metodológico en el ámbito de la musicología.
20. Señalar los elementos que conforman la dramaturgia operística, desde una doble perspectiva sincrónica y diacrónica.
21. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina
22. Utilizar el vocabulario específico relativo al repertorio lírico.
23. Utilizar el vocabulario propio de la ciencia musicológica relacionado con cada época histórica.
24. Valorar la creación lírica como un resultado de las manifestaciones sociales en cada época, y distinguir los distintos tipos de funciones sociales que desempeña.
25. Valorar y conocer la influencia de las innovaciones técnicas en la concepción de la ópera como un espectáculo, más allá del hecho musical.

Contenido

1. Elementos constitutivos del género dramático:
 - 1.1. Voz y vocalidad.
 - 1.2. Acción teatral, acción escénica y musical.
 - 1.3. Formas y convencionalismos.
 - 1.4. El consumo.
2. Los antecedentes: desde los *intermezzi* florentinos a las primeras representaciones.
3. La ópera barroca italiana. La mujer en la ópera barroca
4. La Ópera en la Ilustración francesa.
5. *Opera buffa* versus *Opera seria*

- 5.1. Ópera italiana en Inglaterra. De Händel a la *Beggar's opera*.
- 5.2. Metastasio y los convencionalismos.
- 6. La ópera. en el Clasicismo:
 - 6.1. Mozart y precedentes: Piccini, Paisiello, Galuppi y Cimarosa.
 - 6.2. La Revolución francesa: públicos nuevos y propaganda política.
- 7. Una musa denominada G. Rossini.
- 8. El teatro y la ciudad burguesa en el s. XIX:
 - 8.1. El melodrama romántic. El divismo y el tratamiento de género.
- 9. El **Risorgimento** de Verdi.
- 10. Buscando identidades: las óperas nacionales.
 - 10.1. La idea de una música alemana desde la ópera: Carl Ma. von Weber.
 - 10.2. Las óperas en Bohemia.
 - 10.3. *Una inutile precauzione*, ópera nacional en España.
- 11. Modelos románticos franceses: Grande Opéra, operette, opéra lyrique.
- 12. La obra de Arte y el Futur: Wagner.
- 13. Italia durante el **fin de siècle**: de la crisis al triunfo del verismo.
- 14. El descubrimiento de las óperas rusas y eslavas.
- 15. Simbolismo operístico: de Strauss a Korngold, y Debussy.
- 16. Nuevas formas: Berg, Schönberg, Schrecker, Stravinsky.
 - 16.1. La ópera en crisis?
- 17. Un grito por la libertad en la postguerra: ópera dodecafónica, ópera experimental.
- 18. Lenguajes para un público contemporáneo "informado": Britten, Henze, Menotti, Poulenc.
- 19. Reflexiones de la crisis en los setenta.
- 20. El nuevo siglo y la ópera contemporánea: Messiaen i Zimmermann.
 - 20.1. El *régisseur de scène* y la *regietheater*.
 - 20.1. Paradigmas actuales.

Metodología

La asignatura se articulará a través de lecciones magistrales, Seminarios con resolución de problemas (ABP) en torno a un título operístico, y comentarios alrededor de visionados / audiciones de fragmentos de óperas. Las actividades se podrán seguir desde el Campus Virtual y / o desde la docencia. presencial.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases presenciales	15	0,6	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
Seminarios de audiciones y visualizaciones de óperas	19	0,76	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
Sesiones prácticas sobre fondos históricos y archivos de teatros de ópera	10	0,4	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	11	0,44	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 24
Tipo: Autónomas			
Búsqueda de información y estudio	30	1,2	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
Lectura i anàlisis de partituras	30	1,2	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
Visualización de óperas	30	1,2	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24

Evaluación

Se propone un sistema de evaluación continua a partir de las actividades evaluables realizadas a los Seminarios. Las actividades de los seminarios consistirán en análisis prácticos, a partir de partituras, libretos y puestas en escena. Se realizarán dos exámenes parciales, cada uno de los cuales incluirá la mitad de la materia. Se indicará en el Campus Virtual su contenido y tipología.

Para poder ser evaluado se deben completar todas las evidencias de evaluación. El estudiante que no haya realizado todas las evidencias de evaluación se considerará "No evaluable".

En el momento de realización de cada actividad evaluativa el profesor informará al alumnado (vía Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Para poder acceder a la recuperación es necesario haber participado en todas las actividades de evaluación, salvo causa justificada, y certificada en su caso.

Los Seminarios no se podrán recuperar. Para recuperar habrá presentarse a la recuperación de las pruebas de evaluación que se hayan suspendido. El estudiante que suspenda debido a una nota por debajo de 5 a Seminarios tendrá que presentarse al examen de recuperación global.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir.

En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
1a Prueba de evaluación	30 %	2	0,08	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
2a prueba de evaluación	30 %	2	0,08	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24
Evaluación de las actividades de los Seminarios	40 %	1	0,04	2, 3, 1, 20, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 24

Bibliografía

Obras de consulta básica

Abbate, Carolyn; Parker, Roger. *A History of Opera. The last 400 years*. Allen Lane, 2012.

Alier, Roger. *Guía universal de la ópera*. Teià-Barcelona, Ma non Troppo, 2007, 1040 p.

Annunziata, Filipo; Colombo, Giorgio Fabio. *Law and Opera*. Springer, 2018 (consultable on-line: <http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-68649-3>)

Baker, Evan. *From the score to the stage: an illustrated history of continental opera production and staging*. Chicago, Chicago University Press, 2013.

Basso, Alberto. *Musica in scena*. 6 vols Torí, UTET, 1995-97.

Bianconi, Lorenzo; Pestelli, Giorgio. *Opera on Stage (The History of Italian Opera. Part II)*. University of Chicago Press, 2002.

Bianconi, Lorenzo; Pestelli, Giorgio. *Opera Production and Its Resources*. University of Chicago Press, 1998 (ed original en italià: *Sotria dell'opera italiana*, vol 4, 5, 6. Torino, EDT, 1987-1988).

Casares Rodicio, Emilio. *La ópera en España. Procesos de recepción y modelos de creación*, vols I-II. Madrid, ICCMU, 2018.

Cortès, Francesc. *Història de la música a Catalunya*. Barcelona, ed Base- col·lecció Base Històrica n. 73, 2011.

Davidson Reid, Jane (ed.). *The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts (1300-1990)*. Oxford, Oxford University Press, 1993.

Gänzl, Kurt. (ed) *The Encyclopedia of the Musical Theatre*. New York, Schirmer Books, 2001.

Grout, Donald Jay. *A Short History of Opera*. 3ª ed. New York, Columbia University Press, 1988.

Kerman, Joseph. *Opera and the morbidity of Music*. New York Review Books, 2008.

Kimbell, David. *Italian Opera*. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

Lacombe, Hervé (ed). *Histoire de l'opéra français. Du Consulat aux débuts de la IIIème République*. Paris, Fayard, 2000.

Leibowitz, René. *Historia de la ópera*. Madrid, Taurus Humanidades, 1990.

Loewenberg, A. *Annals of Opéra 1597-1950*. Génova, 1955 (2ª edición).

- Pahlen, Kurth. *Diccionario de la ópera*. Barcelona, Emecé, 1995.
- Parker, Roger. *Historia ilustrada de la ópera*. Barcelona Paidós, 1998.
- Pedrell, Felip. *Por Nuestra Música*. Barcelona, ed Henrich, 1891 (reed. Bellaterra, Servei de Publicacions de la UAB, 1991).
- Radigales, Jaume. *L'Òpera: música, teatre i espectacle*. Barcelona, Pòrtic, 1999.
- Sadie, S.; Jacobs, A. *El libro de la ópera*. Madrid, Rialp, 1998.
- Smith, Patrick. *The Tenth Muse: A historical Study of the opera libretto*. New York. Knopf, 1970.
- Snowman, Daniel. *La ópera. Una historia social*. Madrid, Siruela, 2016 (2ª ed)
- Suárez García, José Ignacio; Sobrino, Ramón; Cortizo, María Encina (eds). *Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela*. Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Hispanic Music Series, 2018.
- Warrack, John; West, E. *The Oxford dictionary of Opera*. Oxford, Oxford University Press, 1992.

Tema 1

- Barthes, Roland. *Image, musique, texte*. London, Fontana Press, 1977.
- Beauvert, Thierry. *Opera Houses of the World*. London, Thames and Hudson, 1996.
- Bianconi, Lorenzo (ed). *La drammaturgia musicale*. Bologna, Il Mulino, 1994.
- Donington. Robert. *Opera and Its Symbols: The Unity of Words, Music and Staging*. Yale University Press, 1990.
- Duncan, David Allen. *Birth of Opera*. Salem Press Encyclopedia, 2013.
- Miscevic, Pierre. *Divas: la force d'un destin*. Paris, Hachette, 2006.
- Rosselli, John. *Singers of Italian Opera*. Cambridge University Press, 1995.

Tema 2: els precedents

- Cotticelli, Francesco; Maione, Paologiovanni. *Storia della musica e dello spettacolo a Napoli: Il Settecento*. Napoli, Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, 2020.
- Palisca, Claude Victor. *The Florentine Camerata. Documentary Studies and Translations*. Yale University Press, 1989.

Tema 3: Òpera italiana. inicis

- Baldacci, Luigi. *La Musica in italiano: libretti d'opera dell'Ottocento*. Rizzoli, 1997.
- Bruni, Francesco. *La maschera e il volto: il teatro in Italia*. Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2002.
- Cotticelli, Francesco; Maione, Paologiovanni. *Storia della musica e dello spettacolo a Napoli: Il Settecento*. Napoli, Centro di Musica Antic Pietà dei Turchini, 2009.
- Fabris, Dinko. *La circolazione dell'opera veneziana del seicento nel IV centenario della nascita di Francesco Cavalli*. Napoli, Turchini Edizioni, 2055.
- Glixon, Beth Lise. *Studies in Seventeenth-Century Opera*. Oxon, Routledge, 2016.

Rosand, Ellen. *Opera in Seventeenth-Century Venice. The Creation of a Genre*. Berkeley, University of California Press, 1991.

Wilbourne, Emily. *Seventeenth-Century Opera and the Sound of the Commedia dell'Arte*. Chicago, Chicago University Press, 2016.

Tema 4: L'òpera a la Il·lustració francesa

Bauman, Thomas; Petzolt McClymonds, Marita (eds). *Opera and the Enlightenment*. Cambridge University Press, 2006.

Fabiano, Andrea. *Histoire de l'opéra italien en France (1725-1815) : Héros et Héroïnes d'un roman théâtral*. « Sciences de la musique - Séries Études », CNRS Éditions, Paris 2006.

Wood, Caroline; Sadler, Graham. *French Baroque Opera: A reader*. eBook, 2017.

Tema 5: Operaseria, opera bufa. Anglaterra

Farrell, Joseph (ed). *Carlo Goldoni and Eighteenth-century theatre*. Lewiston, Mellen, 1998.

Kimbell, David. *Handel on the Stage*. Cambridge University Press, 2016.

Laterza, Guido. *Metastasio e il teatro del primo settecento*. Laterza, 1974.

Tema 6: l'òpera al Classicisme

Del Donna, Anthony R. *Opera, Theatrical Culture and Society in Late Eighteenth-Century Naples*. Oxon, Ashgate, 2012.

di Profio, Alessandro. *La Révolution des bouffons*. Paris, Fayard, 2003.

Emery, Ted. *Goldoni as librettist: theatrical reform and the drammi giocosi per musica*. Peter Lang, 1991.

Landon, H. C. Robbins. *Mozart, the golden years, 1781-1791*. Nueva York, Schirmer Books, 1989. [Traducción castellana: Barcelona, Destino, 1990].

Landon, H. C. Robbins; Mitchell, Donald (eds). *The Mozart Companion*. Nueva York, Norton, 1969.

Paumgartner, Bernhard. *Mozart*. Madrid, Alianza Música, 1990.

Rice, John A. *Essays on Opera, 1750-1800*. London, Routledge, 2016.

Stricker, Rémy. *Mozart et ses opéras. Fiction et vérité*. París, Gallimard, 1980. [Traducció castellana. Madrid, Aguilar, 1991].

Waldoff, Jessica. *Recognition in Mozart's Operas*. Oxford University Press, 2006.

Woodfield, Ian. *Performing opera for Mozart: impresarios, singers and troupes*. Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

Tema 7: una musa anomenada Rossini

Osborne, Richard. *Rossini: his life and works*. Oxford, Oxford university Press, 2007.

Vitoux, Frédéric. *Rossini*. París, Ed. du Seuil, 1986[Trad. castellana: Madrid, Alianza Música, 1989].

Tema 8: el teatre i la ciutat burgesa al s. XIX

Abbate, Carolyn. *Unsung voices: opera and musical narrative in the nineteenth century*. Princeton, Princeton University Press, 1991.

Arblaster, Anthony. *Viva la liberta! Politics on Opera*. London, Verso, 1997.

Ashbrook, William/Budden, J./Gossett, Ph. *Maestros de la ópera italiana. Rossini, Donizetti*. Tomo 1. Barcelona, Muchnik, 1988.

Castelvecchi, Stefano. *Sentimental Opera. Questions of Genre in the Age of Bourgeois Drama*. Cambridge University Press, 2013.

Celleti, Rodolfo. *A History of Bel Canto*. Clarendon press, 1991 (reed 1996).

Dahlhaus, Carl. *Drammaturgia dell'opera italiana*. Torino, EDT, 2005.

Dent, Edward, Joseph. *The rise of romantic opera*. Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

Gosset, Philippe. *The Operas of Romanticism: Problems of Textual Criticism in 19th Century Opera*. Princeton, 1979.

Kimbell, David R. B. *Italian opera*. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

Lippmann, Friedrich. *Versificazione italiana e ritmo musicale: i rapporti tra verso e musica nell'opera italiana dell'Ottocento*. Liguori, 1986.

Mioli, Piero. *Manuale del Melodramma*. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1993.

Sánchez Sánchez, Víctor (ed). *Intercambios musicales entre España e Italia en los siglos XVIII y XIX*. Bologna, Ut Orpheus, 2019.

Tema 9: El **Risorgimento** i Verdi

Budden, Julian. *Verdi*. Londres, Dent & Sons, 1985 (reed 2008).

Conati, Marcello. *Piegare la nota. Contrappunto e dramma in Verdi*. *Historiae Musicae Cultores*, vol. 127. Firenze, Olschki, 2014.

Günther, Ursula. "La genèse de *Don Carlos*, opère en cinq actes de Giuseppe Verdi, représenté pour le première fois à Paris lell mars 1867 ". *Revue de Musicologie*, n° 1, 1972, pp. 16-64; n° 1-2, 1974, pp. 87-158.

Parakilas, James. "Political representation and the Chorus in Nineteenth-Century Opera". *19th Century Music*, vol. XVI, n° 2, 1992, pp. 181-202.

Willis, Garry. *Verdi's Shakespeare: men of the theater*. New York, Viking, 2011.

Tema 10: A la recerca d'identitats

Alier i Aixalà, Roger. *L'òpera a Barcelona. Orígens, desenvolupament i consolidació de l'òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII*. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans-Societat Catalana de Musicologia, 1990.

Banoun, Bernard; Candoni, Jean-François. *Le Monde germanique et l'opéra: le livret en question*. Paris, Klincksieck, 2005.

Bauman, Thomas. *North German Opera in the Age of Goethe*. Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

Casares, Emilio (ed), *La Ópera en España e Hispanoamérica*. Madrid, ICCMU, 2001.

Casares, Emilio (ed). *Diccionario de la Zarzuela*. Madrid, ICCMU, 2005.

Cortès i Mir, Francesc. "Ópera española: las obras de Pedrell", *Cuadernos de Música Iberoamericana*. I, 1996, pp. 187-216.

Cortès i Mir, Francesc. "La zarzuela en Cataluña y la zarzuela en catalán ", *Cuadernos de Música Iberoamericana*. II-III, 1996-97, pp. 289-318.

Cortizo, Mª Encina. *Emilio Arrieta. De la ópera a la zarzuela*. ICCMU, 1998.

Espín Templado, Ma. Pilar; de Vega Martínez, Pilar; Lagos, Manuel. *Teatro lírico español. Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925*. Madrid, UNED, 2016.

Iberni, Luis. *Ruperto Chapí*. Madrid, ICCMU, 1995.

Sánchez, Víctor. *Tomás Bretón, música de la Restauración*. Madrid, ICCMU.

Torres Clemente, Helena. *Las óperas de Manuel de Falla*. Madrid, SedeM, 2007.

Tema 11: models romàntics francesos

Anger, Violaine. *Giacomo Meyerbeer*. Paris, Bleu nuit éditeur, 2017, p. 176.

Branger, Jean-Christophe; Giroud (dir). *Massenet aujourd'hui. Héritage et postérité*. Saint-Étienne, Publications de l'Université, 2014.

Lacombe, Hervé. (ed) *L'opéra en France et en Italie (1791-1925)*. Paris, Actes du colloque franco-italien tenu à l'Académie musicale de Villecroze

Legrand, Raphaëlle; Wild, Nicole. *Regards sur l'opéra-comique*. Paris, CNRS, 2002.

Loisel, Gaëlle. *La Musique au défi du drame. Berlioz et Shakespeare*. Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 457.

Pitou, S. *The Paris Opera: an encyclopedia of operas, ballets, composers and performer: growth and grandeur, 1815-1914*. New York, Greenwood Press, 1990.

Pourvoyeur, Robert. *Offenbach*. Paris, ed du Seuil, 1994.

Prévost, Paul (ed.). *Le Théâtre Lyrique en France au XIXe siècle*. Metz, Ed. Serpenoise, 1995.

Walsh, T. J. *Second Empire Opera. The Théâtre Lyrique Paris (1851-1870)*. Londres, John Calder, 1981.

Tema 12: Wagner

Adorno, Theodor W. *Essai sur Wagner*. Paris, Gallimard, 1966 (trad. original del 1962).

Bauer, Hans-Joachim. *Guía de Wagner (vols. I y II)*. Madrid, Alianza Música, 1996.

Donington, Robert. *Wagner's Ring, and its Symbols*. London, Faber & Faber, 1979 (reed)

Gray, Howard. *Wagner* (trad. de Imma Guàrdia). Barcelona, Ma Non Proppo, 2002.

Gregor Dellin, Martin. *Richard Wagner. Sa vie, son œuvre, son siècle*. Paris, Fayard, 1981. [Traducción: Madrid, Alianza Música, 1983].

Grey, Thomas S. *The Cambridge Companion to Wagner*. Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

Jameux, Dominique. "Analyser Tristan". *L'Avant-Scène Opéra*, 34/35, 1981, reed. 1990.

Jeongwon, Joe; Gilman, Sander L. *Wagner & cinema*. Bloomington, Indiana University Press, 2010.

Lewin, David. "Some notes on Analyzing Wagner: *The Ring* and *Parsifal*". *19th Century Music*, vol. XVI, nº 1, 1992, pp. 49-58.

Lussato, Bruno (ed). *Voyage au coeur du Ring: Richard Wagner, L'anneau du Nibelung, poème comenté*. Paris, Fayard, 2005.

Matabosch, Joan; Janés, Alfonsina; Pujol, X. *Wagner al Liceu*. Barcelona, L'Avenç, 2004.

Spotts, Frederic. *Bayreuth: a history of the Wagner festival*. Yale, Yale University Press, 1994.

Tema 13: Itàlia al fin de siècle

Baldacci, Luigi. "Libretti di Mascagni". *NRMI*, nº 3, 1985.

Budden, Julian. *Puccini. His Life and Works*. OUP, 2002.

Campana, Alessandra. *Opera and Modern Spectatorship in Late Nineteenth-Century Italy*. Cambridge University Press, 2015.

Clausse, Eleonore. *Giacomo Puccini*. Madrid, Espasa Calpe, 1980.

Krause, Ernst. *Puccini: la historia de un éxito mundial*. Madrid, Alianza, 1991.

Mallach, Alan. *The Autumn of Italian opera: from verismo to modernism, 1890-1915*. Northeastern University Press, 2007.

Wilson, Alexandra. *The Puccini problem: opera, nationalism and modernity*. Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Tema 14. El descobriment de les òperes russes i eslaves

Campbell, Stuart. *Russians on Russian Music (1830-1880). An Anthology*. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Clapham, John. *Dvorak*. London, Newton Abbot, 1979.

Clapham, John. *Smetana*. Londres, Faber & Faber, 1972.

Chisolm, E. *The Operas of Leos Janáček*. Londres, Faber, 1971.

Frolova-Walker, Marina. *Russia: Music and Nation: From Glinka to Stalin*. Yale University Press, 2007.

Maximovitch, Michel. *L'opéra russe, 1731-1935*. Lausanne, Age d'homme, 1987.

Taruskin, Richard. *Defining Russia Musically: Historical and Hermeneutical Essays*. Princeton University Press, 1997.

Tyrrell, J. *Czech Opera*. Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

Tema 15: Simbolisme operístic

Kelkel, Manfred. *Naturalisme, vérisme et réalisme dans l'opéra de 1890 a 1930*. París, Librairie philosophique J. Vrin, 1984.

Lecler, Éric. *L'opéra symboliste*. Paris, L'Harmattan, 2006.

Panofsky, Walter. *Richard Strauss*. Madrid, Alianza Editorial, 1988.

Segal, Naomi; Lee, Hyunseon. *Opera, Exotism and Visual Culture*. Oxford, Peter Lang, 2015, eBook.

Tema 16: Noves formes d'expressió al s. XX

- Babcock, Renée Elizabeth. *The operas of Hindemith, Krenek, and Weill: Cultural trends in the Weimar Republic, 1918-1933*. University of Texas, Austin, PhD dissertation, 1996.
- Chew, Geoffrey. "Pastoral and Neoclassicism: A Reinterpretation of Auden's and Stravinsky's *Rake's Progress*", *Cambridge Opera Journal*, 5, 1993.
- Ivashkin, Alexander; Kirkman, Andrew. *Contemplating Shostakovich: Life, Music and Film*. Oxon. Ashgate, 2012.
- Klipatrick, Emily. *The Operas of Maurice Ravel*. Cambridge, Cambridge University Press, eBook, 2015.
- Lacombe, Hervé. *Les voix de l'Opéra française au XIXème siècle*. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1997.
- Lacombe, Hervé. *Géographie de l'opéra au XXe siècle*. Paris, Fayard, 2007.
- Maehder, Jürgen. "Drammaturgia musicale e strutture narrative nel teatro musicale italiano della generazione dell'Ottanta", *Alfredo Casella e l'Europa*. Atti del Convegno internazionale di studi, 2001. (ed. Mila de Santis). Firenze, Leo S. Olschki editore, 2003.
- Morris, Christopher. *Reading Opera between the Lines. Orchestral Interludes and cultural Meaning from Wagner to Berg*. CUP, 2002.
- Nice, David. *Prokofiev. A Biography. From Russia to the West. 1891-1935*. Yale University Press, 2003.
- Perle, George. *The Operas of Alban Berg*. 2 vols. Berkeley, Univ. of California Press, 1980-1985.

Tema 17: Òpera a la postguerra

- Ameille, Aude. *Aventures et nouvelles aventures de l'opéra. Pour une poétique du livret depuis 1945*. Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 679.
- Fearn, R. *Italian opera since 1945*. Routledge, 1995.
- Griffiths, Paul. "Opera, Music Theater". *Modern Music: The Avant Garde Since 1945*. Londres, Dent, 1981.

Tema 18: Llenguatges per a un públic contemporani informat

- Lacombe, Hervé; Southon, Nicolas. *Fortune de Francis Poulenc. Diffusion, Interprétation, Réception*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016.
- White, Eric Walter. *Benjamin Britten, his life and operas*. London: Faber & Faber, 1983.

Tema 19: crisi a l'òpera

- Pleasants, Henry. *Opera in Crisis: Tradition, Present, Future*. London, Thames and Hudson, 1989.
- Popper, Frank. *Art-Action et participation, l'artiste et la créativité aujourd'hui*. Paris, Klincksieck, 1980.
- Ross, Alex. *The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century. Fourth Estate, 2008*.

Tema 20: el nou segle i l'òpera contemporània

- Barbulescu, Cristina. *Les opéras européens aujourd'hui: comment promouvoir un spectacle?*. Paris, L'Harmattan, 2012.
- Belina-Johnson, Anastasia; Scott, Derek B. *The Business of Opera*. Surrey, Routledge, 2015.
- Citron, Marcia J. *Opera on Screen*. Yale University Press, 2000.
- Cohen-Lévinas, Danielle. *Le Present de l'Opéra au siècle XX: chemin vers les nouveaux utopies*. Paris, Editions Kimé, 2001.

Levin, David J. *Unsettling opera: staging Mozart, Verdi, Wagner and Zemlinsky*. Chicago, University of Chicago Press, 2007.

Moodley, Roy; So, Joseph K.; Ingraham, Mary I. *Opera in a Multicultural World*. New York, Routledge, 2016.

Picard, Timothée. *Opéra et mise en scène*. 2 vols. Paris, ASO Opéra, Premières Loges, 107-2015.

Ribera, Jordi. "L'escenografia de l'òpera: tradició i traïció", a *Revista de Catalunya*, nº 163, 2001, p. 63-80.

Sutcliffe, Tom. *Believing in opera*. Princeton, Princeton University Press, 1996.

Fonts de lectura recomanada

Berg, Alban. "The problem of opera", *Classic essays on twentieth-century music: A continuing symposium*. New York, Schirmer, 1996.

Brecht, Bertold. *El compromís en literatura y arte*. Edició a cura de Werner Hecht. Barcelona, editorial Panínsula, 1984. (títol original *Schriften zur Literatur und Kunst*. Frankfurt auf Main, Suhrkamp Verlag, 1967)

Burney, Charles. *The Present State of Music in Germany, the Netherlands and the United Provinces*, 2 vols. Londres, 1773 (trad. a l'italià de E. Fubini, Torí, 1986).

Da Ponte, Lorenzo. *Mémoires de Lorenzo Da Ponte. Librettiste de Mozart*. Paris, Mercure de France, 1988.

Galilei, Vincenzo. *Dialogue on Ancient and Modern Music* (trad. De Victo Palisca). Yale University Press, 2003.

[també a: [http://imslp.org/wiki/Dialogo_della_musica_\(Galilei,_Vincenzo\)](http://imslp.org/wiki/Dialogo_della_musica_(Galilei,_Vincenzo))]

Goldoni, Carlo. *Memòries*. (trad en català de Joan Casas). Barcelona, Institut del Teatre, 1993.

Henze, Hans Werner. *Canti di viaggio. Una vita* (ed italiana de Lidia Bramani). Milano, il Saggiatore, 2005.

Mann, Thomas. *Richard Wagner y la música*. Barcelona, Plaza 6 Janés, 1986.

Marcello, Benedetto. *Teatro a la moda*. Madrid, Aliana, 2001 (trad. i reed)

Nietzsche, Friedrich W. *El Caso Wagner*. Madrid, Siruela, 2005 (reed).

Shaw, George Bernard. *El perfecte wagnerista. Un comentari sobre L'Anell del Nibelung*. (ed en català. Barcelona, Amics del Liceu, 2004).

Wagner, Richard. *Mi vida*. Madrid, Turner Publicaciones, 2000 (reed).

Wagner, Richard. *Òpera i drama*. Barcelona, 1995 (reed).

Recursos Web i Llibres electrònics

- "Opera glass", pàgina amb llibrets i resums d'algunes òperes de repertori. <http://opera.stanford.edu/>

- "Drammaturgia". <http://www.drammaturgia.it/index.php>

- International Musical ScoreLibrary Project. <http://www.imslp.org>

- Llibrets d'òpera italians a partir d'edicions d'època. <http://www.librettidopera.it/>

- Arxiu de la Societat del G. T. del Liceu:

<http://www.bib.uab.cat/human/arxiusocietatliceu/publiques/indexcat.php>

- **Monteverdi: 400 aniversari del naixement del'òpera:** <https://ddd.uab.cat/record/24772>

- Facos, Michele. *A Companion to Nineteenth-Century Art*. John Wiley, 2019. Accés:
<https://onlinelibrary-wiley-com.are.uab.cat/doi/book/10.1002/9781118856321>

- Davies, David. *A Philosophy of the Performing Arts*. John Wiley, 2011. Accés:
<https://onlinelibrary-wiley-com.are.uab.cat/doi/book/10.1002/9781444343458>

Software

No es el caso