

História da Ópera - do Renascimento ao Século XX

Docente: Doutora Rosana Marreco Orsini Brescia

Horário: 2ª feira das 10h30 às 12h00

Início: 6 de outubro

Esta Unidade Cultural tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão abrangente no universo da ópera, explorando a sua trajetória desde o Renascimento até ao século XX. Assente numa abordagem multidisciplinar, a unidade curricular cruza diferentes perspetivas e disciplinas, como história, música, teatro, literatura, cenografia, arquitetura, moda e dança, oferecendo uma compreensão aprofundada da ópera enquanto Obra de Arte Total. Através da análise de temáticas, orquestrações, espaços de representação, cenografias e das grandes personalidades que transformaram o género ao longo dos séculos, a unidade cultural expõe como a ópera integra, de maneira única, diversas expressões artísticas. Esta integração possibilita a criação de mundos imersivos, onde o texto, a música e a imagem se unem harmoniosamente para narrar histórias com profunda carga emocional e uma riqueza estética singular. Fundamentada em abordagens teóricas realizadas em sala de aula, esta unidade curricular combina, de forma equilibrada, aulas expositivas e atividades práticas, sendo uma parte da carga horária dedicada a visitas de estudo. Estas visitas guiadas incluem importantes teatros portugueses, como o Teatro Nacional de São João do Porto, o Teatro do Palácio da Brejoeira e o Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa, para além de uma enriquecedora viagem de estudos a Paris, onde os alunos terão a oportunidade de conhecer icónicos teatros como a Opéra Gabriel do Palácio de Versalhes e a Opéra Garnier. Estas experiências práticas não apenas consolidam os conhecimentos adquiridos, mas também permitem que os alunos vivenciem na prática a grandiosidade da ópera enquanto verdadeira obra de arte total.

Rosana Marreco Orsini Brescia é cantora lírica, encenadora e investigadora especializada em História da Ópera. Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Université Sorbonne - Paris IV e em Musicologia Histórica pela Universidade Nova de Lisboa, possui uma vasta e sólida formação académica e artística. É licenciada em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais, Mestre em Canto pela Manhattan School of Music de Nova Iorque e pós-graduada em Canto Lírico pela Royal Academy of Music de Londres. Como autora, Rosana publicou diversos livros e artigos científicos, contribuindo de forma significativa para o estudo da História da Ópera em Portugal e no Brasil, explorando desde questões cenográficas e musicais até aspetos sociais e culturais deste género artístico.

PROGRAMA

Módulo 1: O Nascimento da Ópera

- a. Monteverdi e o Renascimento na ópera
 - b. Dos teatros de corte aos teatros públicos
 - c. Da expansão Italiana à Europa barroca
 - d. Visita ao Teatro do Palácio da Brejoeira
-

Módulo 2: O Século XVIII

- a. A batalha entre a ópera séria e a ópera cómica
 - b. A família Bibiena e o apogeu da cenografia teatral
 - c. As primeiras óperas em Portugal
 - d. Dom José I e a ópera em Portugal na segunda metade do século XVIII
 - e. Luísa Todi - de Portugal para o mundo
 - f. Portugal e a ópera fora da Europa
 - g. A escola Napolitana e a ópera Portuguesa
 - h. Mozart x Salieri e Marcos Portugal x José Maurício Nunes Garcia
 - i. Visita ao Teatro São Carlos de Lisboa
-

Módulo 3: O Romantismo

- a. O Romantismo na ópera
 - b. A Grande Ópera Francesa
 - c. Giuseppe Verdi e a politização da ópera
 - d. Nacionalismo na ópera: Francisco Sá Noronha e Antônio Carlos Gomes
 - e. Orientalismo e Exotismo Musical: de Félicien David a Camille Saint-Saëns
 - g. A Obra de Arte Total: Wagner e o ideal da Gesamtkunstwerk
 - h. As grandes prime-donne do século XIX: de Maria Malibran a Adelina Patti
 - i. Regina Pacini e outras grandes cantoras líricas em Portugal e no Brasil
 - j. Visita ao Teatro São João do Porto
-

Módulo 4: O Século XX

- a. Giacomo Puccini e o Verismo
 - b. O século dos maestros: de Arturo Toscanini a Riccardo Muti
 - c. A voz do século: Maria Callas e a globalização da ópera
 - d. Do palco à tela: Franco Zeffirelli e a ópera na televisão
-

Módulo 5: Paris - Visita aos Palcos Icônicos

- *Opéra Gabriel* (Palácio de Versalhes)
- *Musée d'Orsay*
- *Palais Garnier*