

PROGRAMA DE FORMACIÓN 24/25

DESCUBRIENDO LA ÓPERA

Impartido por Irene de Juan Bernabéu

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Éste es un curso **para quienes dicen no saber de ópera**, pero sienten afición o curiosidad por ella.

Descubrir la ópera es **comprender sus aspectos estructurales, musicales y dramáticos** básicos, conocer sus **principales estilos y tendencias** a lo largo de la historia, y, sobre todo, asimilarla como un **espectáculo multidimensional**, tremendamente enriquecedor desde un punto de vista artístico, cultural y personal. Descubrir la ópera es **adquirir formas de escucha y visualización** que ahondan en aspectos no evidentes.

A todo ello nos dedicaremos en este curso, abriendo el abanico de contenidos desde lo más básico hasta una reflexión profunda en relación a las aportaciones del género, y una introducción al análisis del contenido llevado a cabo a través de **casos prácticos**, explicados de manera detallada para un **público sin conocimientos previos**.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 21 septiembre 2024

Se abre el telón: la ópera como espectáculo total.

Reconocimiento inicial del género: qué es, qué disciplinas artísticas intervienen, qué implica componer / producir / interpretar una ópera. ¿Qué me gusta de la ópera? Fundamentos del género operístico: palabra, música, acción, escena. Conceptos fundamentales: estructuras, formas, aspectos musicales. Elementos musicales que intervienen en una ópera. La música al servicio del drama.

SESIÓN 2 - 21 septiembre 2024

Caso práctico: análisis colectivo del primer acto de *La traviata* de G. Verdi.

¿Qué escuchamos cuando escuchamos ópera? Respondemos a esta pregunta al tiempo que proponemos un análisis detallado de una de las óperas más famosas del repertorio, canturreada por muchos pero conocida a fondo por muchos menos. ¿Qué supone analizar ópera? Análisis de fragmentos clave desde el punto de vista musical, dramático y escénico.

SESIÓN 3 - 22 septiembre 2024

Evolución histórica del género operístico.

Estilos clave de la historia de la ópera y su reconocimiento auditivo. Panorámica de la evolución operística desde el Barroco al siglo XX.

SESIÓN 4 - 28 septiembre 2024

Yo, tú, él... La ópera como reflejo del ser humano.

La ópera como proyección de tipos humanos básicos de cada época. La ópera y las pasiones. Maneras de sentir (y cantar) de Händel a Puccini: la transformación expresiva de los roles protagonistas. Creadores y públicos: cómo interactúan y generan recurrencias, convenciones, conflictos e innovaciones a lo largo de la historia.

SESIÓN 5 - 29 septiembre 2024

Una oportunidad para la transformación.

El oyente como intérprete. La ópera como un encuentro transformador. Propuestas para una escucha (y visualización) enriquecedora del repertorio. Conclusiones del curso: qué hemos adquirido y en qué podemos profundizar. Prácticas: análisis de fragmentos escogidos por el alumnado.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 21, 22, 28 y 29 de septiembre de 2024

Horario | Día 21, de 11.30 a 13.30h y de 16.00 a 18.00h
Días 22, 28 y 29, de 11.30 a 13.30h

Lugar | Sala de Orquesta del Teatro Real

Precio | 175 € Público general
150 € Abonados Amigos
140 € Amigos del Real a partir de Mecenaz
125 € Jóvenes hasta de 35 años
110 € Amigo Joven y Joven +

Modo de inscripción | a través de la web <https://www.teatroreal.es/es/cursos>
Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

Más información | cursos@teatroreal.es

CURRICULUM VITAE DE LA PROFESORA IRENE DE JUAN BERNABÉU

Es pianista y musicóloga, apasionada de la investigación y la divulgación musical. Especialista en analizar repertorios y comunicarlos de manera divulgativa, ya sea a través de la radio, en donde es directora y presentadora de programas como 'Viaje al centro de la ópera' o 'Capriccio' (Radio Clásica, Radio Televisión Española), el vídeo (programa Bienvenida 2.0 de la Orquesta y Coro Nacionales de España) o la conferencia y la clase presencial (Teatro Real: cursos "Comprender a Verdi: *Nabucco*" y "Comprender a Puccini: *Turandot*", Universidad Internacional de La Rioja, Pórtico de la Cultura, Ágora de Música, Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Formación del profesorado en la Comunidad de Madrid...). En el ámbito académico es Profesora del Grado en Musicología de la Universidad Alfonso X El Sabio.

Como pianista, se ha especializado en la realización de conciertos didácticos y divulgativos en los que combina la interpretación con la presentación de contenidos temáticos, tanto para público adulto como familiar. Ha actuado en festivales como el Pamplona Acción Musical, Festival de Segovia, Piano de Valldemossa... Además, es fundadora de la Escuela de música Urkalia.

Titulada Superior en Piano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en Musicología por la Universidad Alfonso X El Sabio, ha cursado máster de piano en la Universidad CODARTS de Róterdam y máster en Creación e interpretación musical en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene, además, el Dyplome Superieur de Piano de la Schola Cantorum de París y ha cursado estudios en la Universität Mozarteum de Salzburgo y en la Academia Aquiles Delle Vigne de Coimbra.