

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 26 octubre 2024 (11:30 - 13:30h)

Las protagonistas de la música.

Esta sesión aborda el trabajo de algunas de las más destacadas compositoras del siglo XXI. Para entender qué significa poner en música el mundo de hoy, haremos previamente un recorrido por la forma que adoptó "el mundo de ayer", parafraseando a Stefan Zweig. Tomando como punto de partida compositoras de tiempos precedentes, como Francesca Caccini, Augusta Holmès o Ethel Smyth, llegaremos hasta las que han estrenado sus obras en el Teatro Real, como Elena Mendoza o Pilar Jurado. Finalizado este itinerario, nos centraremos en analizar y comprender las poéticas de compositoras que, desde planteamientos diferentes, conforman la conciencia de nuestra época, como Kaija Saariaho, Missy Mazzoli o Raquel García-Tomás.

SESIÓN 2 - 26 octubre 2024 (16:00 - 18:00h)

Las protagonistas de la escena.

Esta segunda sesión se inicia con el debate abierto acerca de si existe una forma diferente de plantear la dramaturgia escénica entre directores y directoras: los estereotipos del eterno femenino, el componente sensual de la escena operística o la violencia presente en algunas producciones, ¿tienen lugar en las creaciones de las directoras de escena? Analizaremos para ello algunas de las regias más emblemáticas de los últimos años hechas por directoras.

SESIÓN 3 - 27 octubre 2024 (10:00 - 12:00h)

Las protagonistas del canto.

Es cierto que si la ópera barroca consagró a los *castrati*, los siglos XIX y XX se rindieron ante las cantantes. María Malibran o Giuditta Pasta marcaron una forma de entender el canto y su proyección en la ópera. De la figura de la *prima donna* se llega a la cantante que es capaz de renovar no solo el repertorio, sino la forma de abordarlo. Maria Callas, por una parte, y Teresa Berganza, por otra, fueron las figuras claves en lo que se ha denominado la Rossini Renaissance y la renovación total del *bel canto*. Callas, además, trascendió el ámbito puramente artístico para convertirse en un icono cultural con millones de seguidores en todo el mundo, dando origen a la mitomanía que todas las sopranos actuales deben, de alguna manera, afrontar. Junto con Renata Tebaldi, Callas marcó el canon interpretativo que llega hasta hoy.

SESIÓN 4 - 27 octubre 2024 (12:00 - 14:00h)

Las protagonistas del Teatro Real.

Gitanas, diosas, actrices, burguesas, casadas y brujas toman la escena para ofrecer una cosmovisión de todas las posibilidades argumentales del universo femenino. De este modo, nos centraremos en los personajes femeninos de la temporada y en las distintas formas con las que sus compositores los concibieron. Analizaremos también el lugar que ocupan en el repertorio operístico y los desafíos vocales que conlleva cada uno de estos roles, que encarnan, cada uno con su particular poética, las distintas posibilidades de la existencia humana.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 26 y 27 de octubre de 2024

Horario | Día 26, de 11.30 a 13.30h y de 16.00 a 18.00h
Días 27, de 10.00 a 14.00h

Lugar | Sala de Actividades Paralelas 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 ROSA FERNÁNDEZ

Rosa María Fernández es catedrática de música de Bachillerato, Académica correspondiente por Barcelona de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y Académica de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Es doctora cum laude en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada con grado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, Máster en Derecho especialidad Estudios de la Unión Europea por la Universidad de A Coruña y Máster en Operaciones de Inteligencia por la Universidad de Madrid.

También es investigadora en ópera de la Università degli Studi di Milano, del Institute de Recherche en Musicologie (IReMus) de la Universidad de la Sorbonne, (París), de la Universidad París 8 y de la Universidad Nova de Lisboa. Ha publicado libros y numerosos artículos de investigación en las Universidades de Barcelona, Valencia, Milán, París, Lisboa y Nueva York.

Es miembro de la European Society of Aesthetics (Turín), jurado de los Premios de la Música Iberoamericana “ Tomás Luis de Victoria” y del Premio Internacional de Composición Andrés Gaos de A Coruña. Es profesora de Doctorado del programa Música y Transculturación de la USC y profesora del Máster de Formación del Profesorado de la misma universidad. Ha impartido numerosas conferencias y es docente en distintas instituciones, como el Collège d'Espagne en París, el Instituto Cervantes de Bruselas, el CGAC, la Biblioteca Nacional de Catalunya, la Consellería de Educación de Galicia, el Teatro Real de Madrid, el Auditorio de Galicia, la JONDE o el Festival Internacional de música Cristóbal Halffter. Ha sido directora de más de 10 congresos de musicología, dramaturgias audiovisuales y teoría de las culturas contemporáneas. Además, es miembro de tres grupos de I+D+I (El fondo antiguo de la Catedral de Barcelona conservado en la Biblioteca Nacional de Cataluña, de la UAB; Orígenes y articulación de la musicología hispánica en Europa, de la UAB y Fondos Documentales en los archivos civiles de Galicia, de la USC).