

PROGRAMA DE FORMACIÓN 24/25

ÓPERA Y LITERATURA

Impartido por Irene de Juan Bernabéu

PRESENTACIÓN DEL CURSO

La literatura es la fuente argumental de la que más frecuentemente bebe la ópera y ha sido para muchos compositores un faro al que dirigirse, poniendo especial atención en la recreación de ambientes, personajes o escenas, y convirtiéndose, frecuentemente, en caballo de batalla para ellos y para sus libretistas, pues la translación de lo literario en operístico es una máxima difícil de conseguir, dadas las diferencias intrínsecas a ambas manifestaciones artísticas.

A adentrarnos en el proceso de **integración de lo literario en lo musical** y a visualizar y analizar grandes encuentros entre una y otra disciplinas es a lo que dedicaremos este curso, concebido para generar en el participante una **visión amplia y crítica** que le permita, no sólo conocer los títulos o las obras literarias de referencia, sino las formas de relación de una y otra en un **proceso creativo tan complejo como apasionante**.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 23 enero 2025

Caso práctico: *Eugenio Oneguín*, de Pushkin a Chaikovski.

Comenzamos el curso por la práctica, analizando la relación entre literatura y ópera en el título que se representará en el Teatro Real simultáneamente al curso, *Eugenio Oneguín*, de Chaikovski. En la sesión abordaremos, además, el papel de la literatura dentro de la creación operística rusa.

SESIÓN 2 - 30 enero 2025

Encuentro y transformación, de la literatura a la música.

Controversias entre música y palabra a lo largo de la historia. La figura del libretista y su evolución. ¿Qué debe tener una obra literaria para convertirse en libreto? ¿Son buenos libretos todas las buenas obras literarias?. "Corte y confección", la asignatura clave del libretista. Evolución del tratamiento libretístico y de la relación música-libreto a lo largo de la historia.

SESIÓN 3 - 6 febrero 2025

Momentos estelares en el encuentro entre música y literaturas.

La relación entre música y literatura en el Romanticismo. El melodrama y su expansión en el siglo XIX. Los escritores y obras más aclamados en la ópera. Grandes encuentros entre compositores y libretistas. Obras y fragmentos condicionados por el tratamiento literario. Cuando lo literario impulsa a lo musical: Verdi, Puccini y Britten.

SESIÓN 4 - 13 febrero 2025

Aspirar a la écfra: el concepto de ópera literaria y sus consecuencias.

El siglo XX y la simbiosis operístico-literaria. Ópera de ideas y ópera literaria. Debussy, Schönberg, Berg... Una aproximación a *Salomé*, entre Oscar Wilde y Richard Strauss. Conclusiones del curso.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 23 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero de 2025

Horario | de 19:00 a 21:00 horas

Lugar | Sala de Gayarre 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

Pianista y musicóloga especialista en comunicación y divulgación musical. Profesora del Grado en Musicología de la Universidad Alfonso X El Sabio, en donde imparte las asignaturas de 'Opera y zarzuela' y 'Historia de la música'. Directora y presentadora de programas como 'Correspondencias', 'Viaje al centro de la ópera' o 'Capriccio' en Radio Clásica (RTVE). Colabora con la Orquesta y Coro Nacionales de España en la redacción de programas de mano, así como en los videos *Bienvenida 2.0* o el proyecto *Descubre* (temporada 2021-22). Ha impartido cursos y conferencias en destacadas instituciones culturales (Fundación Juan March, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid...). Como pianista cuenta con una amplia trayectoria en la realización de conciertos comentados y pedagógicos, tanto para público adulto como familiar. En este ámbito ha colaborado con numerosas instituciones y festivales (Escuela Superior de Música Reina Sofía, Pamplona Acción Musical, Festival de Segovia, Festival Piano de Valldemossa, Festival Connectats a la clàssica...). Es co-creadora de la Escuela de música 'Urkalia', en Las Rozas de Madrid y recientemente ha finalizado su primer libro, *Cantar el infinito: música y palabra* en torno al imaginario romántico, que se publicará próximamente.