

COMPRENDER A WAGNER: *EL OCASO DE LOS DIOS*

Impartido por Pablo L. Rodríguez

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Richard Wagner fue mucho más que un compositor. Sus óperas impactaron en el presente y encaminaron el futuro. Y **su influencia fue determinante en la música, pero también en la poesía, la novela, la pintura, el teatro, la danza, e incluso en la arquitectura y el cine.** Ha sido utilizado con fines políticos por bolcheviques y especialmente por Hitler y los nazis, aunque también ha inspirado sagas tan populares como *El señor de los anillos*, *Star Wars* y *Juego de tronos*. **Su proyecto dramático más ambicioso fue la tetralogía *El anillo del nibelungo***, que empezó en 1848, y culminó, veintiséis años después, con *El ocaso de los dioses*. Todo un proceso artístico e intelectual, que acompañó de numerosos escritos, y le permitió crear su concepto de drama musical junto a un festival escénico en la ciudad francoana de Bayreuth a donde todavía siguen peregrinando sus incondicionales casi siglo y medio después.

Este curso está pensado como una **introducción a *El ocaso de los dioses*** y aspira a intensificar la experiencia de asistir a una función de esa ópera de Wagner en directo. Pretende, por un lado, que los asistentes comprendan cómo llegó Wagner a culminar su tetralogía *El anillo del nibelungo*, con todo su **trasfondo musical, épico y filosófico**. Pero también permitirá comprender **cómo ha evolucionado**, tanto a nivel escénico como interpretativo. Hablaremos de su estreno, en 1876, en la edición inaugural del Festival de Bayreuth, también sobre su adaptación a las teorías escénicas vanguardistas del llamado “Nuevo” Bayreuth, a partir de 1951, y finalmente explicaremos **cómo ha llegado hasta nuestros días** mezclado con propuestas actuales que ejemplifica la producción programada esta temporada en el Teatro Real, con dirección escénica de Robert Carsen y musical de Pablo Heras-Casado.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 13 de enero de 2022

Wagner, un dios sin ocaso

¿Quién fue Richard Wagner? Un compositor modernista y visionario que encaminó la tradición operística romántica alemana hacia el drama musical. Con melodías asimétricas que antepusieron la prosodia del texto (la prosa musical) a las formas cerradas de las arias italianas. Y con la orquesta convertida en auténtica narradora de la trama por medio de un sistema de referencias melódicas y tímbricas vinculadas a objetos, personajes o sentimientos (el *leitmotiv*). Pero Wagner fue también un artista revolucionario y polémico. Un agitador que asoció su música con diversas posturas estéticas, filosóficas e ideológicas que determinaron el nacimiento del wagnerismo y su influencia postrera.

SESIÓN 2 - 17 de enero de 2022

El ocaso de los dioses y el Festival de Bayreuth

Wagner no sólo actuó como compositor sino también como libretista en todas sus óperas. Incluso trató de controlar siempre su realización escénica y musical. Para ello creó, en 1876, un festival en la pequeña ciudad francona de Bayreuth. Allí construyó un palacio de festivales o Festspielhaus que mantiene todavía hoy las condiciones visuales y acústicas ideadas por el propio Wagner: una mágica combinación de lejanía visual y cercanía sonora de las voces, con una orquesta invisible escondida bajo una concha que oculta el foso. En su primera edición tuvo lugar el estreno de *El ocaso de los dioses*, el 17 de agosto de 1876, como jornada final de su tetralogía *El anillo del nibelungo*. En esta sesión nos detendremos en todo lo relacionado con aquel estreno, pero también en el origen del festival y su evolución hasta la Segunda Guerra Mundial.

SESIÓN 3 - 20 de enero de 2022

El ocaso de los dioses y el "taller" de Bayreuth

Tras la Segunda Guerra Mundial, Bayreuth se transformó en un "taller". Así lo denominó el nieto del compositor, Wolfgang Wagner, para continuar la senda de experimentación escénica emprendida, en 1951, junto a su hermano Wieland. Se trataba de convertir el festival en una especie de laboratorio escénico a donde invitar a los más interesantes *régisseurs* del momento para experimentar sus nuevas tendencias escenográficas con las óperas de Wagner. Así se ha mantenido desde entonces y hasta nuestros días. En esta sesión comentaremos las diferentes producciones de *El ocaso de los dioses*, entre 1951 y 2017, para comprender cómo ha evolucionado este título a nivel escénico y musical.

SESIÓN 4 - 24 de enero de 2022

La actualidad de *El ocaso de los dioses*

Wagner siempre ha sido un compositor omnipresente. Lo comprobamos tanto en el clásico de George Bernard Shaw, *El perfecto wagneriano* (1898), como en el reciente *Wagnerismo. Arte y política a la sombra de la música* (2020), de Alex Ross. Su nombre alcanzó la universalidad de Shakespeare, pero ha superado la nociva apropiación del nazismo y ha reconquistado un lugar preeminente en nuestra cultura. Los directores de escena, pero también los directores musicales y los cantantes, han sabido mantener viva la actualidad de sus óperas. Con propuestas más o menos acertadas, pero donde sobresalen las reflexiones acerca de dónde venimos y a dónde vamos. Lo comprobaremos en esta sesión al comentar el retrato post-apocalíptico y ecologista de un mundo arrasado por la polución y las guerras, que propone el director de escena Robert Carsen, en esta producción de *El ocaso de los dioses*, como también acerca de la influencia que ha ejercido el movimiento historicista, sobre la interpretación contemporánea de Wagner, y que propugna desde el foso la dirección musical de Pablo Heras-Casado.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	13, 17, 20 y 24 de enero de 2022
Horario	De 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +

Más información | cursos@teatroreal.es

Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR PABLO L. RODRÍGUEZ

Pablo L. Rodríguez es doctor en Historia del Arte y Musicología, y trabaja como profesor en la Universidad de La Rioja. Colabora como crítico en el diario El País y la revista Scherzo. Y ha publicado artículos y monografías en diferentes revistas y editoriales especializadas.