

PROGRAMA DE FORMACIÓN 22/23

COMPRENDER A PUCCINI: *TURANDOT*

Impartido por Irene de Juan

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Durante mucho tiempo, **Puccini** fue un compositor adorado por el público y denostado por la "academia". En las últimas décadas, esto ha cambiado gracias a investigaciones que han puesto de manifiesto su **inteligencia musical y dramática**, que hace de él una de las personalidades más auténticas y fundamentales del final del siglo XIX y principios del XX.

Puccini es mucho más que un buen melodista y, a través de este curso, vamos a poder profundizar en **aspectos clave** relativos a su **capacidad de creación de los personajes** operísticos, su **orquestración**, el **tratamiento de la armonía** o su efectiva **creación de la dramaturgia**, que tanto influirá en la música cinematográfica.

Todo ello lo descubriremos a partir del **análisis de su legado operístico**, mediante la **visualización guiada de fragmentos clave** y de la **interpretación al piano de ejemplos** detallados que muestran su evolución a lo largo de los años. Culminaremos con ***Turandot***, ópera a la que dedicaremos las **dos últimas sesiones del curso**.

Además, trataremos la recepción de este compositor en España y el impacto que ha tenido sobre la programación del Teatro Real a lo largo del siglo XX.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 31 mayo 2023

Puccini en su contexto.

Formación y primeras óperas. Contexto cultural: el verismo en la Italia finisecular y breve encuadre del panorama musical europeo en la época. Aspectos biográficos (1858-1896).

SESIÓN 2 - 7 junio 2023

Más allá del verismo.

De La Bohème a Madame Butterfly. Un nuevo concepto musical y dramático. La caracterización del personaje femenino. Ópera para la orquesta. Las claves de la composición musical y escénica. El concepto de Leitmotif en Puccini. Cuestiones de vocalidad. Otras corrientes musicales contemporáneas. Aspectos biográficos (1896-1906).

SESIÓN 3 - 14 junio 2023

Puccini contra el mundo.

Aspectos biográficos (1906-1916) De La fanciulla del West a La Rondine. Evolución y búsqueda en el compositor: nuevos referentes. Nuevas visiones del arquetipo femenino. La crítica contra el compositor y sus fundamentos. La alternativa a Puccini en Italia. Puccini y España: recepción de Puccini. Impacto del compositor en el Teatro Real.

SESIÓN 4 - 21 junio 2023

Turandot (I parte): “Algo que haga llorar al mundo”.

Il tritico y Turandot. Aspectos biográficos (1916-1924). Vocalidad y tratamiento de los personajes. Génesis de Turandot: “Preparadme algo que haga llorar al mundo”: un universo dramático detrás de un cuento chino. Análisis de Turandot (I parte). El lenguaje armónico y la modernidad “alla Puccini”. La creación de escenarios ficticios. El papel del coro.

SESIÓN 5 - 28 junio 2023

“Una Turandot filtrada a través del cerebro moderno”.

Análisis de Turandot (II parte). Lo cinematográfico en Puccini. Turandot contemporánea de Wozzeck: el espacio de Puccini en la música del siglo XX. La recepción del compositor a lo largo del siglo: la maldición del melodista. El III acto de Turandot: posibilidades creativas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	31 de mayo y 7, 14, 21 y 28 de junio de 2023
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala Gayarre y Sala de Orquesta del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 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
Más información	Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo cursos@teatroreal.es

CURRICULUM VITAE DE LA PROFESORA IRENE DE JUAN

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 (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. En la actualidad se encuentra escribiendo un libro sobre la relación entre música y palabra en diferentes compositores de la historia (Editorial Medio Tono).