

PROGRAMA DE FORMACIÓN 23/24

COMPRENDER A VERDI: *RIGOLETTO*

Impartido por Irene de Juan Bernabéu

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Rigoletto es una ópera clave dentro de la producción de Giuseppe Verdi. Supone un **cambio definitivo** en lo que a dramaturgia, temática, música y escena se refiere. Con ella, Verdi genera un **nuevo concepto operístico** fuertemente ligado a la **psicología del personaje** central que condiciona y define, a su pesar, el transcurso de los acontecimientos.

Rigoletto lo tiene todo como ópera: una gran música, una gran historia, una orquesta que amplía su paleta de colores, personajes perfilados y complejos...

Tanto es así, que en este curso nos proponemos "comprender a Verdi a través de *Rigoletto*", es decir, estudiar al compositor con esta ópera como lente desde la que contemplar el resto de su producción, del futuro y del pasado, y también los códigos éticos y estéticos de su tiempo y la forma en la que impactan sobre la creación operística.

Este acercamiento se conseguirá a través de una exposición dinámica de los contenidos, vinculada a la **audición musical**; con el **análisis** detallado de fragmentos que posteriormente se visualizarán en clase; mediante la **escucha de la interpretación al piano** de determinados pasajes y otros ejemplos musicales.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 30 de octubre de 2023

Me "colé" en una fiesta.

Música diegética en el primer acto de *Rigoletto*. Un encuentro con bailes y banquetes del repertorio italiano al repertorio verdiano. El *concertato di stupore* y su función en Verdi. Presentación del curso y contextualización básica de la ópera en el catálogo de Verdi.

SESIÓN 2 - 6 de noviembre de 2023

El encuentro con la sombra.

Lo feo, lo grotesco y lo maldito. ¿Qué implican en la música? La expansión del personaje y la ruptura de la forma. Una nueva dramaturgia: recordando a Macbeth. Escenarios en *Rigoletto*. Estructura de la ópera. Análisis del acto II.

SESIÓN 3 - 13 de noviembre de 2023

El bufón en el diván.

La construcción del personaje de Rigoletto, de Victor Hugo a Verdi. Vocalidad. Verdi y la evolución del barítono. Génesis de la obra y su huida de la censura. Claves de la trilogía *Rigoletto - La traviata - Il trovatore*.

SESIÓN 4 - 20 de noviembre de 2023

Blanca y pura: la maldición de Gilda.

Evolución musical y dramática del personaje. El eterno femenino romántico. El color en la orquesta *verdiana*. Gilda, Violetta y Leonor: personajes femeninos de la trilogía. Análisis del acto III.

SESIÓN 5 - 27 de noviembre de 2023

Bella figlia dell'amore.

Amor y odio en *Rigoletto*. Las pasiones como motor de la acción y el discurso musical. Verdi y el manejo del *ensemble*. De la tormenta a la calma: análisis del acto IV. Célebres Rigolettos de la historia. Conclusiones del curso.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2023

Horario | De 19:00 a 21:00 horas

Lugar | Sala Gayarre 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 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, Pianino 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 Dyployme 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.