

PROGRAMA DE FORMACIÓN 23/24

COMPRENDER A WAGNER: *LOS MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG*

Impartido por Irene de Juan Bernabéu

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Comprender a Wagner supone acercarnos a un **amplio abanico de enfoques** desde los que puede ser estudiado: como compositor, dramaturgo, libretista, ideólogo, pensador... todas esas facetas se mezclan de distinta forma según lo contemplemos desde la perspectiva de cada una de sus óperas.

Con *Los maestros cantores* da un **giro inesperado hacia la comedia** y crea un universo sonoro y expresivo de grandísima originalidad y un acabado perfecto. Su **dinamismo en la integración música-palabra** se acerca más que nunca al ideal wagneriano, y el lugar central que ocupa la música, hasta en el argumento, promueve un tratamiento dramático y musical singular que se refleja en la recreación musical de la histórica ciudad de Núremberg, en el rico abanico de estilos compositivos para caracterizar a los personajes, o en los distintos

niveles de expresión musical. Todos unidos generan un conjunto de rica vida interior que se funde con un tratamiento muy humano de los personajes principales.

Pero, además, analizando *Los maestros cantores*, llegamos al **Wagner político**, con su **exacerbado nacionalismo** y su controvertida relación con el poder, y al **Wagner pensador**, comprometido con las **ideas de Schopenhauer** y con las reflexiones estéticas vigentes en su tiempo. Todos ellos formarán parte del curso, tratando de ofrecer a lo largo del mismo una **idea integradora del compositor** y un completo **análisis de la ópera** que lo protagoniza.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 13 abril 2024

Wagner en perspectiva

Una semblanza biográfica y musical del compositor que nos permitirá acceder a las claves de su estética, composición y pensamiento. Etapas creativas, procedimientos musicales, evolución dramático-musical...

SESIÓN 2 - 13 abril 2024

Los maestros cantores, una rara avis

Fuentes del libreto y fundamento histórico. El Wagner de los años 60. Sinopsis y macroestructura: la música como protagonista absoluta. Aspectos de la estructura dramático-musical: niveles de expresión musical (música omnisciente, canción escénica, paisaje sonoro). La construcción musical de la ciudad de Núremberg. Tratamiento motivico y principales recursos musicales. Acercamiento a los actos I y II.

SESIÓN 3 - 14 abril 2024

Maestros cantores II: en el taller de Hans Sachs

Del Hans Sachs, inspirado en un *Meistersinger* real, a la recreación wagneriana: claves de su construcción musical y dramática. ¿Quién se esconde tras Hans Sachs? Evolución del personaje y profundización en la creación musical de los demás roles. Intertextualidad y su función dramática. Función y tratamiento de la orquesta. Cuestiones de vocalidad. Análisis del acto III.

SESIÓN 4 - 20 abril 2024

El universo wagneriano

¿De qué está hecho el imaginario de Richard Wagner? Revisamos algunas de las fuentes más importantes de las que bebe el compositor para la creación de su obra. "¡Todo por una canción!": fundamento estético, político y filosófico que subyace a *Los maestros cantores de Núremberg*: nacionalismo, historicismo, y el eterno debate entre forma y contenido, entre libertad y control en la creación musical. Conclusión del análisis.

SESIÓN 5 - 21 abril 2024

La estela de Wagner

Recepción de Los maestros cantores. Repercusión del compositor en el mundo de la música y el arte del siglo XIX y el XX. Recreación de la ciudad de Núremberg: una mirada a la evolución histórica de la puesta en escena. Conclusiones del curso.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 13, 14, 20 y 21 de abril de 2024

Horario | Día 13, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00h
Días 14, 20 y 21, de 11.30 a 13.30h

Lugar | Sala de Orquesta 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

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, 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.