

Ilona
MATARADZE
SOPRANO • METHOD • PROJECTS

Masterclass internacional

Cuerpo, Voz y Personaje

*La interpretación operística
desde la voz encarnada*

Por Ilona Mataradze · Cantante de ópera profesional · Doctoranda en la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

PRESENTACIÓN

Una visión contemporánea de la interpretación operística

Esta masterclass propone un enfoque contemporáneo de la interpretación operística basado en la integración entre técnica vocal, construcción del personaje y procesos psicofísicos del intérprete.

La voz no se entiende aquí como un elemento aislado o exclusivamente técnico, sino como la **manifestación audible de un proceso** en el que cuerpo, emoción, cognición y acción escénica operan de forma interdependiente en tiempo real.

A partir de la experiencia profesional en el ámbito operístico y del desarrollo de una investigación doctoral en la UPM, se plantea un modelo de trabajo que conecta práctica artística, pedagogía vocal y reflexión interdisciplinar.

La interpretación operística como un proceso vivo en el que la voz se convierte en el punto de convergencia entre lo artístico, lo corporal y lo emocional.

Esta masterclass se sitúa en la intersección entre [tradición interpretativa](#), [psicología del rendimiento](#) y [análisis de la voz cantada](#), proponiendo un espacio de exploración artística orientado al desarrollo integral del intérprete.

"Trabajo en la intersección entre práctica artística, investigación doctoral y formación vocal avanzada, con un enfoque innovador de la interpretación operística como proceso psicofísico."

Ilona Mataradze

Cantante de ópera profesional · Doctoranda en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Email: method@mataradze.com

Tel: +34 960 041 812

Web: www.mataradze.com

Youtube canal: [@ilonamataradze.com](https://www.youtube.com/@ilonamataradze.com)

MARCO CONCEPTUAL

Identidad de la Propuesta

Esta masterclass se fundamenta en una concepción de la interpretación operística como un **proceso psicofísico complejo**, en el que la producción vocal, la construcción del personaje y los estados cognitivo-emocionales del intérprete no funcionan como elementos separados, sino como sistemas interdependientes que se afectan mutuamente en tiempo real.

Tradición Interpretativa

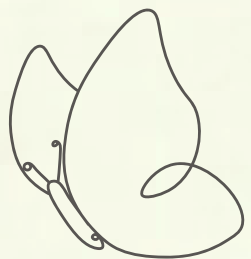
Stanislavski, Chaliapin y Michael Chekhov. La construcción del personaje basada en la acción psicofísica y la integración orgánica entre interioridad y expresión escénica.

Psicología del Rendimiento

Factores cognitivos, atencionales y emocionales que influyen en la ejecución artística de alta exigencia: gestión de la activación, concentración y regulación del estado escénico.

Cognición Encarnada

El cuerpo no como vehículo pasivo, sino como núcleo activo de la producción artística. Las variaciones internas del intérprete tienen correlatos observables en timbre, proyección y articulación.

Desde esta perspectiva, la interpretación operística se entiende como un proceso vivo, en el que cada decisión corporal o emocional tiene una consecuencia directa en la construcción del sonido y, por tanto, en la percepción del personaje por parte del público.

El trabajo no se centra únicamente en "mejorar la técnica vocal", sino en ampliar la capacidad del intérprete para conectar intención, emoción y sonido, desarrollando una presencia escénica más auténtica y una relación más integrada con el propio instrumento vocal.

Metodología

Enfoque Pedagógico

El enfoque pedagógico de esta masterclass se basa en una **metodología práctica, experiencial y progresiva**, en la que el aprendizaje se produce a través de la exploración directa de la relación entre voz, cuerpo y estado interpretativo.

El trabajo no se centra únicamente en la corrección técnica del canto, sino en la observación y modificación consciente de los factores que influyen en la interpretación: la intención dramática, la organización corporal, la gestión emocional y su impacto en la producción vocal.

La metodología parte de la idea de que la interpretación operística no es un resultado fijo, sino un **proceso dinámico** que puede ser observado, modificado y refinado a través de la experimentación controlada.

El trabajo se desarrolla de forma eminentemente práctica, alternando momentos de trabajo individual con sesiones colectivas de observación y análisis. Cada participante es guiado a través de diferentes estados interpretativos que permiten identificar cómo varía la voz en función de cambios en la intención, la acción física y la activación emocional.

Tradición teatral aplicada al canto

Principios de Stanislavski, Chekhov y Chaliapin integrados en la práctica vocal.

Psicología del rendimiento artístico

Herramientas para optimizar concentración, presencia escénica y gestión del estado interpretativo.

Observación acústica y perceptiva

Relación entre decisiones interpretativas y sus efectos en sonido, proyección y color vocal.

Autonomía artística

El intérprete aprende a identificar internamente cómo se construye su propia interpretación.

OBJETIVOS

Lo que el intérprete desarrollará

Integración orgánica

Integrar de forma orgánica la técnica vocal con la construcción interpretativa del personaje, evitando la separación entre "cantar" y "actuar".

Autonomía artística

Potenciar la capacidad de autoobservación y ajuste interpretativo en tiempo real, favoreciendo la autonomía artística del cantante.

Presencia escénica

Mejorar la presencia escénica del intérprete, entendida como la capacidad de sostener una comunicación clara, activa y significativa con el público.

Gestión emocional

Introducir herramientas de la psicología del rendimiento aplicadas al canto, orientadas a la gestión del estado escénico, la atención y la activación emocional.

CONTENIDOS Y DINÁMICA

El proceso de trabajo

El trabajo se desarrolla a través de un proceso progresivo de exploración interpretativa, combinando trabajo individual, trabajo colectivo y momentos de observación guiada

1. Diagnóstico interpretativo

Primera interpretación del aria o escena seleccionada. Fase exploratoria, no evaluativa, que sirve como punto de partida para el trabajo posterior.

1

2

2. Exploración psicofísica

Propuestas basadas en acciones físicas, imágenes mentales e intenciones dramáticas específicas para explorar cómo los cambios en el estado corporal influyen en la calidad vocal.

3. Modulación de estados

Variación consciente de distintos estados internos 4neutro, emocionalmente activado o ampliado4 para observar su impacto en proyección, timbre y estabilidad.

3

4

4. Trabajo vocal contextual

Repeticiones guiadas de fragmentos musicales bajo distintas consignas interpretativas, integrando dimensión técnica y expresiva dentro de situaciones escénicas concretas.

5. Observación y retroalimentación

Análisis guiado de los cambios percibidos entre distintas versiones del mismo material, desarrollando una escucha más consciente del propio instrumento.

5

6

6. Integración final

Última interpretación del material trabajado, incorporando las herramientas exploradas. Observación de la evolución en coherencia expresiva y presencia escénica.

Modalidades de la Masterclass

Formato Intensivo 1 día

Duración aproximada de **6 a 7 horas lectivas**.

Inmersión concentrada en el proceso interpretativo, permitiendo a los participantes explorar de manera directa la relación entre voz, cuerpo y construcción del personaje en un único bloque de trabajo.

- Trabajo con participantes activos
- Sesiones de observación colectiva
- Evolución interpretativa dentro de la misma jornada
- Posibilidad de oyentes del centro

Formato Ampliado 2 días

Duración aproximada de **12 a 14 horas totales**.

Desarrollo más profundo del proceso, facilitando la exploración progresiva de los distintos estados interpretativos y una mayor integración de las herramientas trabajadas.

- Experimentación y repetición guiada
- Consolidación de cambios interpretativos entre sesiones
- Trabajo experimental con variaciones emocionales
- Desarrollo de evolución vocal y escénica

Participantes

Entre **6 y 10 cantantes activos** recomendados. Posibilidad de oyentes abiertos del centro según disponibilidad institucional.

Requisitos técnicos

Piano y pianista acompañante proporcionado por la institución. Espacio adecuado para trabajo vocal y escénico.

Modalidad de trabajo

Trabajo individual guiado, observación colectiva, repetición estructurada e intervención pedagógica en tiempo real.

Andante

REPERTORIO Y PARTICIPANTES

A quién va dirigida

Perfil de participantes

La propuesta está especialmente orientada a:

- Estudiantes de enseñanzas superiores de canto
- Jóvenes cantantes profesionales
- Programas de Opera Studio y Young Artist Programs
- Cantantes en transición hacia el ámbito profesional
- Instituciones de formación vocal avanzada y perfeccionamiento escénico

Repertorio y enfoque

Cada participante deberá preparar previamente un aria, escena u obra operística de libre elección. Se recomienda trabajar **repertorio ya estudiado técnicamente**, de modo que la atención pueda centrarse en el desarrollo interpretativo.

El repertorio puede pertenecer a distintos períodos y estilos operísticos. La masterclass no se orienta únicamente a la corrección vocal o estilística, sino al análisis del material musical como espacio de acción dramática. Cada fragmento trabajado se convierte en una herramienta para explorar:

- Relación entre emoción y sonido
- Coherencia corporal y vocal
- Activación escénica y organicidad interpretativa
- Impacto perceptivo del personaje en escena

VALOR DIFERENCIAL

Por qué esta masterclass es única

Esta masterclass propone un enfoque interdisciplinar de la interpretación operística que integra práctica artística, pedagogía vocal e investigación aplicada dentro de un mismo marco de trabajo. A diferencia de los formatos tradicionales centrados exclusivamente en aspectos técnicos o musicales, esta propuesta aborda la interpretación como un proceso psicofísico integrado.

Tradición interpretativa

Teatro y ópera: Stanislavski, Chekhov, Chaliapin aplicados al canto.

Psicología del rendimiento

Herramientas cognitivas y emocionales para la alta exigencia artística.

Análisis de la voz cantada

Observación aplicada de parámetros vocales: timbre, proyección, estabilidad.

La propuesta se sitúa en un espacio de convergencia entre arte y ciencia aplicado a la formación avanzada del cantante.

Mayor conciencia interpretativa

Integración entre técnica y expresión

Desarrollo de presencia escénica

Autonomía artística

Optimización del rendimiento vocal

Ilona

MATARADZE

SOPRANO • METHOD • PROJECTS

Reseñas Masterclasses (Italia y España): • [Artículo en El Periódic \(Vila-real\)](#) • [Reportaje en ComarcalCV](#) • [Crónica en Forlì Today](#) • [Artículo en Il Resto del Carlino](#)

Web: mataradze.com · Email: method@mataradze.com · Tel: +34 960 041 812 · [YouTube](#) [@ilonamataradze](#)