

LA ÓPERA

Ó
P
E
R
A

“La ópera es una de las manifestaciones artísticas más completas que existen.

Es un arte total en el que confluyen la música, el canto, la literatura, las artes plásticas y, en ocasiones, la danza.

En cada obra todos los componentes de la ópera combinan su expresividad y belleza.”

ÓPERA

Orquesta

Directores

MÚSICA

CANTO

Puristas

LITERATURA

DANZA

Grabaciones

LA ÓPERA

Origen

RENACIMIENTO

*Camerata
Florentina*

PERI

Eurídice 1600

MONTEVERDI

Orfeo 1607

“El origen de la ópera, tiene lugar en Florencia donde se reunían un círculo de artistas , profesores e intelectuales llamados la Camerata Florentina, en torno al conde Giovanni Bardi, entre las décadas de 1570 y 1580. El grupo trataba de dar vida al olvidado arte dramático de la antigua Grecia: la “Tragedia Griega”.

La Camerata Florentina se cuestionaba cómo participaba la música en las antiguas tragedias griegas. Después de hablar con amigos eruditos en la Antigüedad Clásica llegaron a tres conclusiones:

- El teatro en la antigua Grecia era cantado. La música no era polifónica sino monódica.**
- El canto era individual y no colectivo.**
- La primera obra puesta en escena por los miembros de la camerata fue *Dafne*, con música de Jacopo Peri y texto de Octavio Rinuccini. El estreno tuvo lugar en el Palacio de Jacopo Corsi, en Florencia, durante los carnavales de 1594. Se conserva el texto pero la música se perdió.**

Es el punto de partida de los primeros compositores de ópera

Celebración religiosa dedicada a Dionisio en Atena

LA TRAGEDIA GRIEGA

El teatro como lugar de reunión

Dionisio

Fue **Peri** quien escribió una ópera de argumento clásico: *Euridice*. El autor la escribió por encargo de los Medici, que ante la boda de su hija, María de Medici con el rey de Francia, querían ofrecer a todos los asistentes un espectáculo digno de tal evento. Esta vez se imprimieron el texto y la música, así que el año 1600 se puede decir que es la fecha de la primera ópera de la historia de la que tenemos constancia.

A esta boda asisten Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua y pariente de la esposa, y su corte. Allí asistieron a la representación de *Euridice* de Jacopo Peri. Supuestamente, entre los asistentes se encontraba Claudio Monteverdi, miembro de la corte de Gonzaga. Debido al éxito de la obra de Peri, Gonzaga pidió a Monteverdi componer una ópera basada en el mismo mito y siguiendo el estilo musical de la escuela florentina.

Aún siendo *Dafne* y *Orfeo* anteriores, la obra compuesta por **Monteverdi** se considera la primera ópera de la historia. *Dafne* y *Euridice* eran óperas muy sencillas, con una base musical pobre que servía de apoyo al texto.

Monteverdi cambió este concepto, y dibujó lo que más adelante sería la ópera tal y como la conocemos hoy en día: la música sería la expresión del drama. Es decir, no sería simplemente un acompañamiento a un texto, si no que la música por sí sola ya nos debía sugerir la acción que se desarrollaba en escena.

Monteverdi, además, aumentó el número de instrumentos musicales presentes en la ópera, llegando a formar una orquesta de cuarenta y tres instrumentos, aunque es cierto que no todos interpretan a la vez. Esto ya era algo muy distinto de los grupos de cuatro o cinco instrumentos que usaba **Peri**.

EL PADRE DE LA ÓPERA

- Claudio Monteverdi nació en Cremona en 1567. Hijo de un farmacéutico y de una ama de casa pierde a su madre cuando Claudio tiene 8 años.
- Comenzó sus estudios con el maestro de capilla de Cremona siendo sus primeras composiciones de 1582 cuando el compositor tenía quince años.
- Su primer empleo será “sonadore di viola” en la corte de Mantua. En 1599 se casa con la cantante Claudia Cattaneo, con quien tendrá dos hijos. En esta época compuso sus primeros cinco libros de madrigales, discutidos por parte de la Iglesia por su excesiva modernidad armónica.
- 1607 será un año que marcará su vida ya que en febrero se estrena su ópera Orfeo y en otoño muere su esposa, dejándolo sumergido en una gran tristeza.

- *La fábula de Orfeo* es una ópera compuesta por un prólogo y cinco actos con música de Monteverdi y libreto de Striggio. Fue compuesta por encargo de la familia Gonzaga que gobernaba en la ciudad. En 1607, el público que asistía a un espectáculo no guardaba el silencio que se ve en los teatros hoy en día, y hablaban y se movían sin prestar demasiada atención al escenario. *Monteverdi*, se las ingenió para que desde la primera nota el público prestara atención, así pues en la obertura lo que se oye en primer lugar es la música militar de la familia Gonzaga, música que todos reconocían y que, por supuesto, se escuchaba con todo el respeto debido a los señores de la ciudad.

- Para asegurarse de la total atención del público, Monteverdi, acto seguido de la obertura hace hablar al personaje de la *Música* con palabras que invitan, de modo elegante, al público a guardar silencio:

- Las desavenencias con el duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga, llevan a Monteverdi a Venecia y a Roma, donde en 1610 publicará la obra sacra “Vísperas de la beata Virgen” para el Papa Pío V.
- Finalmente se instala en Venecia, como maestro de capilla de la Basílica de San Marcos, donde seguirá su extensa labor como compositor.
- Entre las óperas que compuso en Venecia, son dos las que han llegado completas hasta nosotros: “El regreso de Ulises a la patria” de 1641 y “La Coronación de Popea” un año más tarde.
- Aquejado de reumatismo Monteverdi fallece en 1643 siendo ya un compositor renombrado.

LA CORONACIÓN DE POPEA

- Es la última ópera de Monteverdi. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Grimano de Venecia en el otoño de 1642. También esta obra se consideró perdida durante varios siglos: fue redescubierta en 1888. El compositor alcanza con esta obra no solo el punto culminante de su carrera, sino que da forma también a un drama musical que crea el tránsito de la ópera florentina, compuesta casi exclusivamente de recitativos y arias, a la ópera barroca, con sus grandes arias llenas de pasión.

Nerón – Popea - Octavia

- **Monteverdi sirvió de gran inspiración para muchos compositores no solo de Italia en su momento sino también de Francia, Alemania e Inglaterra. Su forma de pensar acerca de la música ligada a la expresión de sentimientos humanos trajo consigo una acogida de la Ópera en Italia que se extendió a muchos países y muchos compositores comenzaron a escribir sus propias óperas con esta idea de pensamiento.**

- La ópera se convierte en un espectáculo dramático musical para el público.
- En 1637 el músico y administrador Benedetto Ferrari abre en Venecia el Teatro San Cassiano, un teatro abierto a todo el que pudiera comprar una entrada. Dos años más tarde Ferrari abrirá otros dos y en poco tiempo habrá dieciocho teatros en Venecia.
- Recibían el nombre de las parroquias en las que estaban situados.

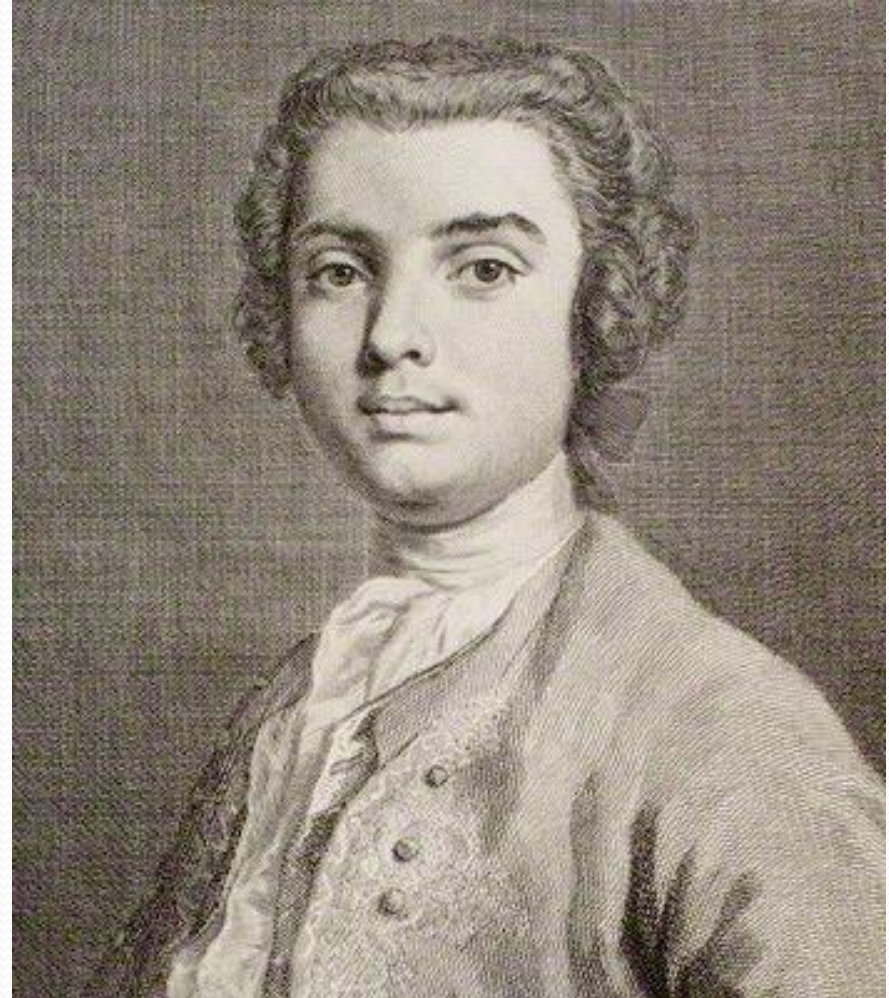

- Las costumbres religiosas fueron secularizadas: los rituales litúrgicos quedaron reflejados en escenas con templos y sacerdotes y las procesiones en desfiles.
- Pronto se darán cuenta los administradores de los Teatros que mantenerlos es muy caro. Por eso combinaban sus actividades operísticas con mesas de juego y otros servicios.

FARINELLI

- **Carlo Broschi (1705 - 1782)** eligió el seudónimo artístico de **Farinelli** en agradecimiento a los hermanos **Farina**, mecenas que pagaron durante muchos años sus estudios y manutención.
- No han quedado muy claros los motivos de su castración puesto que pertenecía a una familia de la baja nobleza, aunque se supone con ciertas dificultades económicas.
- Persona simpática y distinguida, tuvo la amistad y protección de reyes y emperadores .

- **Farinelli llegó a España en 1738. Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V, le había escrito con la esperanza de que su voz sacara al monarca de una profunda depresión que lo mantenía en cama y alejado de sus obligaciones regias. Farinelli pensaba estar una temporada breve en Madrid y no dejó España hasta 22 años después, convertido en artista de cabecera del rey y posteriormente de su hijo, Fernando VI. Llamado a la corte de Felipe V de España, permaneció en ella durante más de veinte años como cantante personal del monarca logrando tal amistad e influencia sobre éste, al punto de poder decidir cuestiones de estado.**

- **Farinelli terminó sus días en su mansión de Bolonia, colmada de preciosas obras de arte y recibiendo la visita de poderosas personalidades. Su mayor tesoro era su colección de claves cada una bautizada con un nombre.**
- **Entre las características más sobresalientes de su personalidad, figuran sin lugar a duda su auténtica modestia y su profundo fervor religioso.**
- **Concedía entrevistas a jóvenes en sus inicios de carrera lírica, ansiosos por recibir del gran maestro sus opiniones y consejos.**
- **Retirado de la actividad musical Farinelli siguió cantando y practicando sus ejercicios vocales hasta tres semanas antes de su muerte. Esto ocurría en 1782. El mejor castrato que ha dado la historia moría a la edad de 77 años.**

Farinelli 1734

LA ÓPERA

OBERTURA

La obertura es una pieza instrumental que sirve de introducción a la ópera, normalmente se interpreta con el telón bajado

RECITATIVO

Son partes cantadas por solistas en las que se desarrolla la acción. Para que esto sea posible se debe realizar con un texto casi declamado y sin adornos.

CORO

Los coros en una ópera es un canto común en determinadas partes de la obra, en la que se unen todos los personajes.

INTERLUDIO

Partes instrumentales que se intercalan entre todos los fragmentos anteriores. También se denominaron "ritornellos".

ARIA

Es la parte más importante y más vistosa de la ópera. Realizada por solistas, el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz. Es el máximo exponente de la monodía acompañada.

- Vivaldi
- Scarlatti

- Purcell
- Haendel

Italia

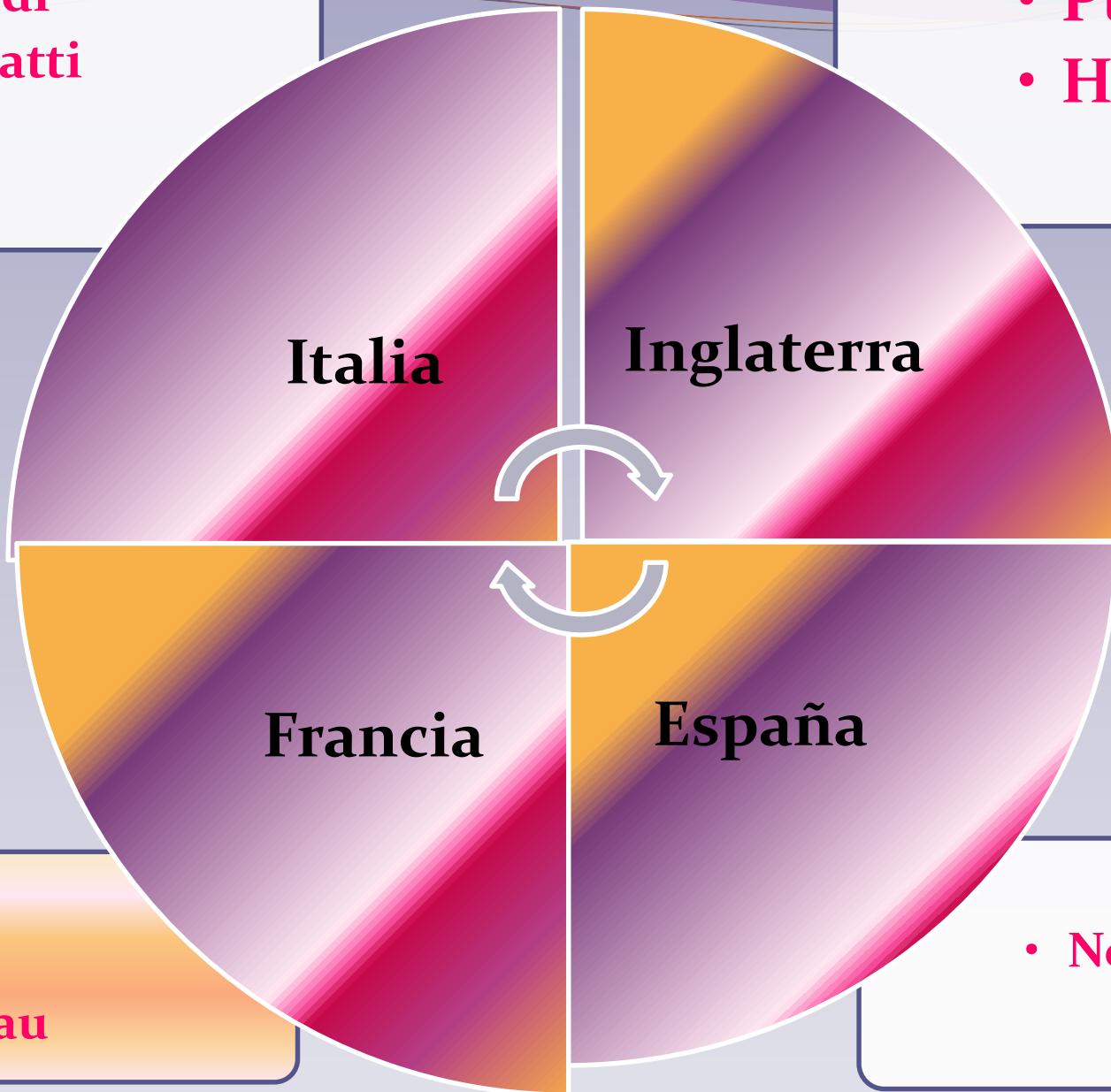
Inghilterra

Francia

España

- Lully
- Rameau

- Nebra

LA ÓPERA EN FRANCIA

- Durante los primeros años del reinado de Luis XIV, los ballets de cour eran el espectáculo más importante de la corte. Estos ballets consistían en una serie de entrées de baile, con escenografías y vestuario fastuosos, unidas entre sí por un argumento dramático.

Luis XIV – Apolo 1653

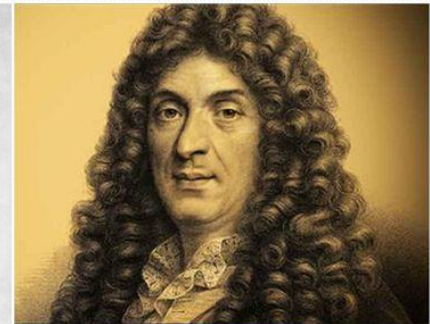

Del mismo modo que en Italia existía la *Camerata Fiorentina*, en Francia existía la *Académie de Poésie et de Musique*, que perseguía el mismo objetivo que era rescatar los ideales del clasicismo griego y romano.

En 1662, con motivo de la celebración de la boda del rey Luis XIV con María Teresa de Austria, el *cardenal Mazarino*, contrató a un compositor italiano para que compusiera una ópera. El compositor era Francesco Cavalli y la ópera fue *Ercole amante*. La ópera fue un fracaso. A los franceses no les gustaron los castrati, que eran las auténticas figuras de la ópera en ese tiempo, tampoco les gustó que el idioma empleado fuera el italiano, y que careciera de algo tan francés como el ballet, que estaba presente en cualquier fiesta o espectáculo que se hiciera en Francia.

A todo esto le puso remedio otro italiano, *Giovanni Battista Lulli*, quien lo primero que hizo fue afrancesar su nombre pasando a ser Jean Baptiste Lully . Lully vio qué era lo que disgustaba a los franceses y lo cambió: las arias fueron más cortas, el idioma era el francés, y no había castrati s. Incluyó también el ballet. En 1673 compuso *”Cadmus et Hermione”*. A partir de ahí compuso otras óperas que se representaban en la corte de Versalles y en París.

- Nació en Florencia bajo el nombre de Giovanni Battista Lulli, en 1632, pero siendo niño se trasladó a Francia revelando desde muy joven sus dotes para la música, la danza y la composición.
- Con 20 años trabajaba para el rey Luis XIV como bailarín y violinista. En 1662 pasó a ser director musical de la familia real. Adoptó el nombre de Jean Baptiste Lully y conoció a Molière con el que colaboraría para componer ballets cómicos como *El burgués gentilhomme*.

- En 1672 llega a ser director de la Académie Royale de Musique y centra su dedicación en la ópera, cuidando especialmente el acompañamiento artístico, revolucionando los coros y el ballet.

Lully fue conocido en toda Europa, el mundo de la música le admiraba y contaba con numerosos discípulos procedentes de diferentes países.

Esa influencia le otorga en 1681 el mayor de los títulos, Jean Baptiste Lully se convierte en secretario del rey Luis XIV, aunque muere pocos años después, en 1687, a consecuencia de la infección de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta.

EL GENTIL BUEN HOMBRE

- Es una comedia dividida en cinco actos. Fue encargada por el monarca francés Luis XIV a Molière como una pieza teatral y ballet para la diversión de su corte y se convirtió, con el tiempo, en una de las piezas teatrales más famosas y representativas del dramaturgo y del Barroco francés. Se estrenó en Chambord en 1670 y el papel protagonista fue representado por el propio Molière. La música la compuso Jean-Baptiste Lully.

- *Rameau* nació en Dijon el 25 de septiembre de 1683. Su padre, organista de la catedral de Dijon, fue quien le introdujo en el mundo de la música y del que recibió sus primeras clases aunque fue en gran parte un autodidacta.
- Compuso un Tratado de Armonía que supuso una innovación en la música tradicional. Esto le llevó a París, y allí vió con interés lo que estaba suponiendo la ópera como espectáculo.

RAMEAU

- **Rameau** comenzó componiendo óperas cómicas pero su primera ópera importante la compondrá pasados los 50. Se trata de *Las Indias Galantes* que la compuso en 1735. En ella, *Rameau*, sigue la tendencia que imperaba en Francia, y compone una ópera-ballet con una mayor instrumentación de lo que se había visto hasta entonces. En *Las Indias galantes*, y como solía suceder en la ópera barroca francesa, había un coro con varias intervenciones.
- Murió en París el 12 de septiembre de 1764.

- ***Las Indias Galantes*** es una ópera-ballet, con música de *Jean Philippe Rameau* y libreto de Louis Fuzelier. Se estrenó en la Ópera de París el 23 de agosto de 1735, aunque posteriormente se añadieron dos actos, así que la versión completa se estrenó el 10 de marzo de 1736.
- Narra historias de amor en lugares remotos y exóticos, comprendidos bajo el nombre de «Las Indias». Estos lugares son Turquía, Perú, Persia y Norteamérica.

LA ÓPERA EN INGLATERRA

En Inglaterra los inicios de la ópera fueron muy complicados por motivos políticos. El puritanismo de la república de Cromwell no favorecía ningún espectáculo considerado frívolo. Después de la Restauración hubo representación de piezas históricas y comedias francesas. Henry Purcell fue el más destacado de los compositores ingleses, y compuso óperas ampliándolas con canciones, coros y bailes.

En 1689 compuso la ópera *Dido y Eneas*, pero su prematura muerte truncó la vida de un gran compositor.

- **Henry Purcell nació en 1659 en Londres. Su padre, también llamado Henry Purcell, pertenecía a la Capilla Real.**
- **Tras la muerte de su padre en 1664, Purcell pasó a estar bajo la tutela de su tío Thomas. Éste era caballero de la Capilla de Su Majestad, y consiguió que Henry fuese admitido allí como corista. Allí estuvo Purcell en la Capilla Real hasta que mudó la voz en 1673. A partir de este momento se convirtió en asistente del conservador de instrumentos musicales del rey.**

- En 1677 compuso la música para la obra de teatro **Abdelazar** de **Aphra Behn**.
- El rondeau de esta fue utilizado por Britten como tema para su “Guía de orquesta para jóvenes”. También podemos escucharlo en la película “Orgullo y Prejuicio”.

- En 1689 Purcell, compuso la ópera "Dido y Eneas". La estrenó en una escuela para jóvenes muchachas que regentaba la mujer del maestro de danza y coreógrafo que colaboró con Purcell. Cuenta el desdichado amor entre la reina de Cartago y un héroe troyano. Esta ópera constituye un importante hito en la historia de la música dramática inglesa.

- El Lamento de Dido es el aria más importante de la ópera Dido y Eneas. También se la conoce con el nombre de " Cuando yazca en la tierra".
- El héroe troyano Eneas deja la ciudad de Cartago a pesar del amor compartido con la reina Dido. Ella, sabiendo que no puede vivir sin Eneas, decide suicidarse inmolándose en una hoguera. Al mismo tiempo el camino que toma el barco de Eneas es iluminado por el fuego. Dido dice sus últimas palabras a su leal doncella, Belinda, antes de morir. El aria, compuesta en forma de lamento es cantada por una soprano.

- Purcell falleció en Westminster, en 1695, en la cima de su carrera. Purcell está enterrado junto al órgano de la Abadía de Westminster. En su epitafio se lee: **“Aquí yace Henry Purcell , quien dejó esta vida y se marchó a ese adorado palacio donde su armonía puede superarse”**.
- Su mujer Frances y tres de sus hijos fueron sus herederos. Frances murió en 1706, habiendo publicado un buen número de sus obras.

- Al igual que en Italia, los primeros que disfrutaron de la ópera en Alemania y Austria fueron la realeza y la nobleza. La ópera italiana tuvo una gran presencia y destacó el compositor Antonio Cesti con la ópera *Il pomo d'oro*, obra compuesta para la Corte Imperial en Viena en 1668.
- Sin embargo el compositor más famoso de ópera fue Haendel que escribió cuatro óperas en Hamburgo pero enseguida partió a Italia e Inglaterra para seguir componiendo sus obras.
- Al mismo tiempo se desarrolló un género musical que es el *singspiel* en el que a diferencia de la ópera las arias son menos complejas y los recitativos son hablados. Podríamos decir que es parecido a la ópera cómica francesa o a la zarzuela española.

Haendel en 1710

- **George Friedrich Haendel nació en Halle en 1685. Es considerado uno de los mejores y más influyentes compositores de música clásica.**
- **El hecho de que Haendel decidiera ser músico, se debe a la recomendación del Duque de Sajonia, para el que tocó el órgano cuando contaba 7 años de edad.**
- **Su obra es muy extensa y abarca todos los géneros de su época: 43 óperas, 26 oratorios y numerosísima música coral e instrumental.**

- El 8 de enero de 1705 se estrena en Hamburgo *Almira*, la primera ópera de Haendel.
- Dos años antes había llegado a esta ciudad un joven músico como segundo violinista de la orquesta de dicha ciudad. Poco más tarde llegaría a ocupar el puesto de clavicembalista. Hamburgo supone para Haendel su primer contacto con la ópera. Su formación hasta entonces había sido estudios de clave, violín, oboe y contrapunto.

- Desde su comienzo Haendel introduce escenas corales y pasajes bailables, al estilo francés. La respuesta del público fue muy buena pero Hamburgo no satisfacía la ambición de Haendel. En 1706 marcha a Italia, donde permanecerá hasta 1710, visitando los centros operísticos más importantes como Roma, Florencia, Nápoles y Venecia.

- Después del estreno de *Agripina* con un gran éxito continuó su viaje por Italia donde conocería a Scarlatti y Bononcini. Con éste último se disputaría poco tiempo después los aplausos del público en Londres. Al regresar a su tierra, considerado ya un músico con cierta fama, es nombrado maestro de capilla del elector de Hannover que en 1714 se convertiría en Jorge I de Gran Bretaña.
- Haendel viajó dos años antes a Inglaterra y ya no regresaría a Alemania. El rey Jorge antes de morir lo nombraría súbdito británico.

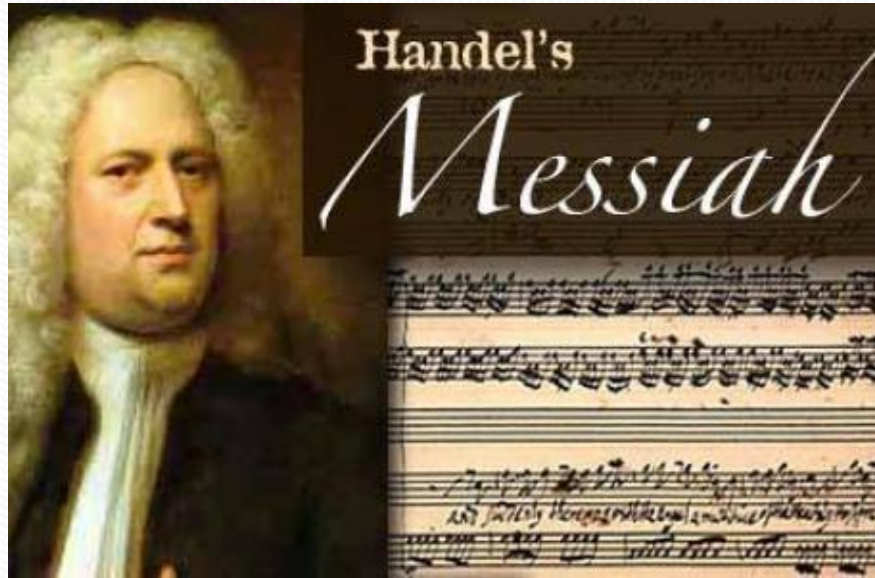

- Una de las óperas más célebres de Haendel es Rinaldo . Se estrenó en Londres en febrero de 1711 con la participación de los castrati más famosos de la época.
- Rinaldo fue la primera ópera que Händel compuso específicamente para el público londinense. La obra narra el amor entre el guerrero cristiano Rinaldo y Almirena.
- Una de las arias más importantes es *Lascia ch'io pianga*.

El 20 de febrero de 1724 se estrena en Londres "Julio César". Una historia de amores, ambiciones, celos, venganzas y heroísmo. El argumento narra la relación entre Julio César y Cleopatra, quienes proclaman su amor recíproco, y Julio César hace coronar a Cleopatra en Alejandría como reina de Egipto.

- En 1729, Haendel hizo un intento de ser empresario teatral, pero la hostilidad de la aristocracia, la rivalidad con Bononcini y las intrigas de los cantantes motivaron que acabara su actividad teatral en la ruina y con la salud quebrantada.
- En 1736 sufrió un ataque de apoplejía, del que se repuso, y entonces su actividad se dirigió hacia el oratorio. En 1743 estrenó el *Mesías*, escrito en 24 días, la obra maestra que resume todo el arte del gran maestro.
- Al mismo tiempo que sus Oratorios, Haendel seguía componiendo música instrumental y obras para la Iglesia y el Rey.

- Desde 1750 hasta la fecha de su muerte tomó la costumbre de dirigir el Mesías en la Capilla del Hospital de Londres, del que ya era benefactor desde hacía muchos años .
- En 1751 su vista empezó a fallarle, quedando casi completamente ciego después de una operación de cataratas, aunque continuó dirigiendo sus Oratorios desde su puesto en el teclado. Los últimos años de su vida, Haendel los pasó prácticamente en solitario.
- Tras su muerte el 14 de abril de 1759 fue enterrado en Westminster, donde un monumento fue erigido en su memoria.

CAU. ALESSANDRO SCARLATTI MRO DI CAPPEL. NAPOLITANO

- La ópera en Italia continuaba su ascenso. Los libretistas escribían sin descanso y algunos castrati les exigían melodías vertiginosas para poder demostrar su valía ante el público.
- Alessandro Scarlatti fue uno de los grandes compositores napolitanos con ciento quince óperas compuestas y más de 600 cantatas. Jugó un papel fundamental en la historia de la música, principalmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera. Fue uno de los primeros compositores en utilizar el recitativo acompañado, en lugar del recitativo seco.

Il prete rosso

- **Antonio Vivaldi** nació en Venecia en 1678. Hijo de un modesto violinista pronto se inclinó por la música y para poderla estudiar no dudó en ordenarse sacerdote. Cuando hubo sido ordenado pidió la dispensa para poder dedicarse exclusivamente a la música.
- **Vivaldi** empezó dedicándose a enseñar música en un orfanato para niñas, el Ospedale della Pietà en Venecia, donde llegó a tener más de cien alumnas.

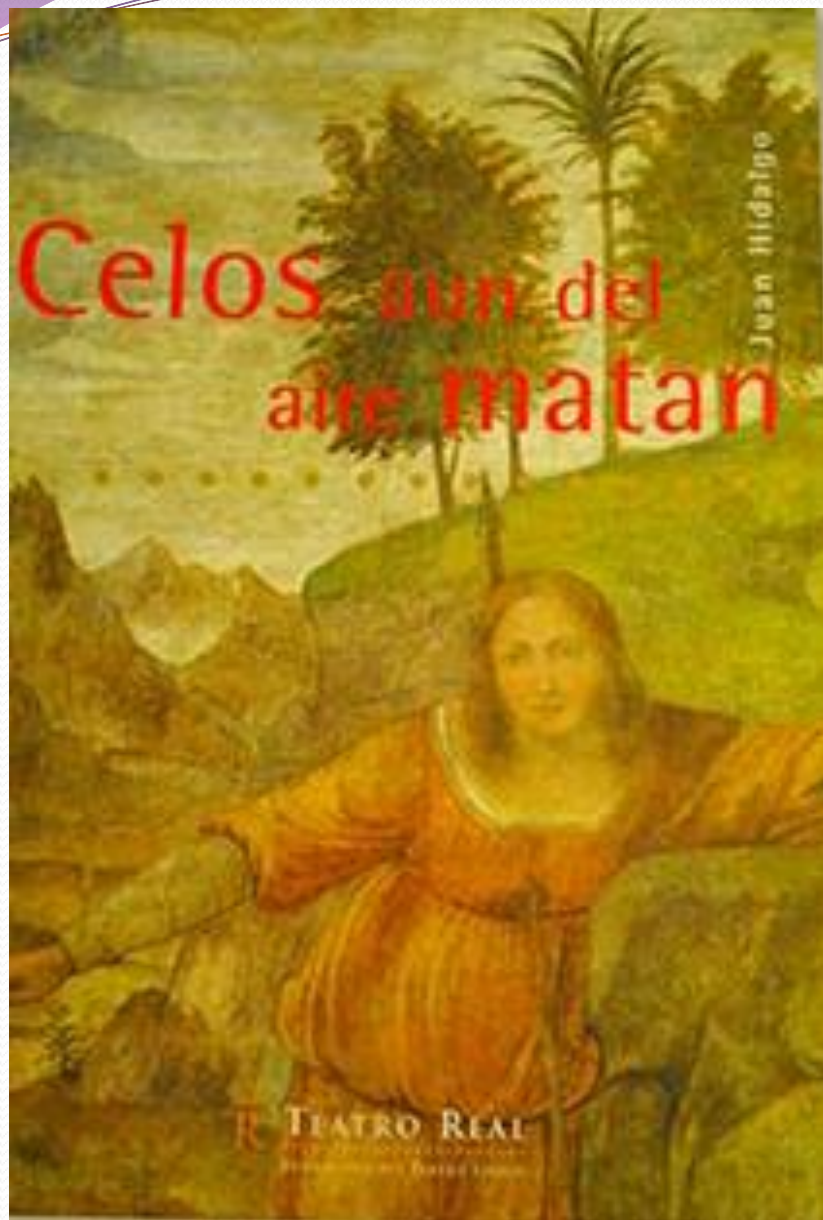
SONIA PRIMA

- En las óperas de *Vivaldi* el rasgo más característico es una coloratura muy importante, no olvidemos que las estrellas del momento eran los castrati, y para ellos era fundamental que el compositor escribiera piezas en las que pudieran lucir todas sus habilidades vocales.
- *Vivaldi* escribió unas cincuenta óperas, aunque no se conservan completas más que dieciseis. La primera de todas fue *Ottone in villa*, que sin ser una gran ópera obtuvo un éxito considerable, lo que animó a *Vivaldi* a crear óperas de mayor envergadura. En las óperas de *Vivaldi*, al igual que ocurría con otros compositores barrocos, no es extraño encontrar fragmentos reutilizados de una ópera en otra.

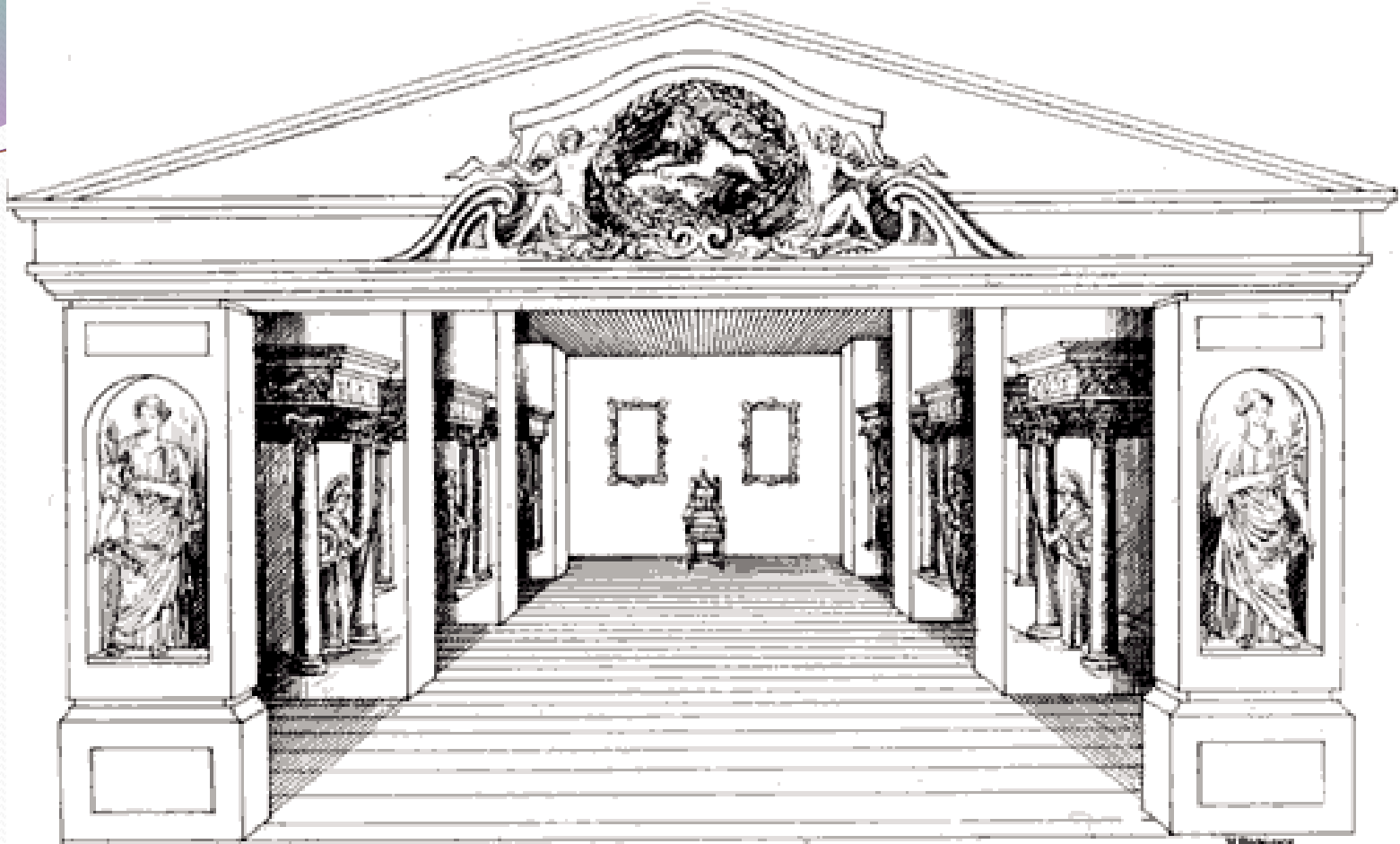

- **Antonio Vivaldi** no fue solamente compositor, sino que también se dedicó a labores de empresario, dirigiendo sus óperas en el Teatro Sant'Angelo.
- En 1740, *Vivaldi* deja Venecia para ir a Viena, donde reinaba el emperador Carlos IV, que era un ferviente admirador suyo. Posiblemente *Vivaldi* esperaba contar con el apoyo del emperador para producir sus óperas, pero desgraciadamente Carlos IV murió ese mismo año, y *Vivaldi* murió al año siguiente en medio de graves problemas económicos.

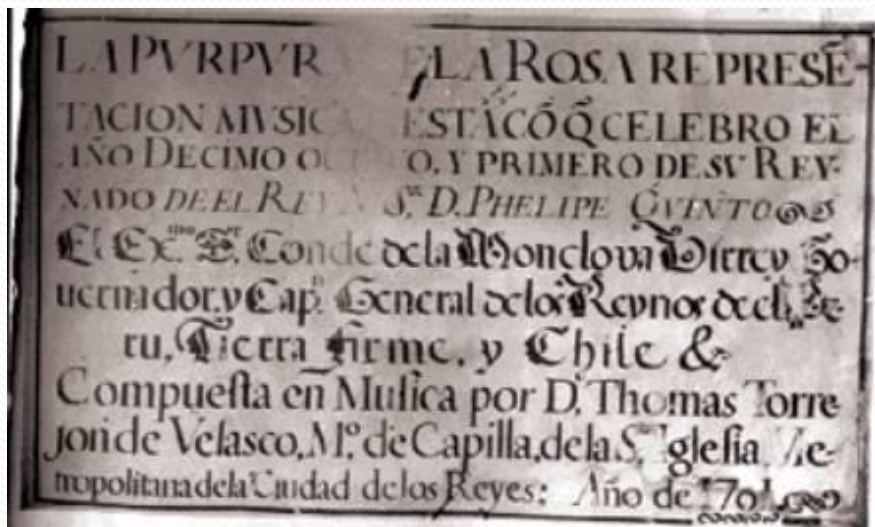

- Siguiendo la influencia italiana, la ópera llega a España como un género de carácter aristocrático que se desarrollará en torno a los palacios reales.
- La primera ópera española “*La selva sin amor*”, se estrenó en 1629 con texto de Lope de Vega. Sin embargo, no nos ha llegado su música ni conocemos el nombre de su compositor. La primera ópera conservada, aunque incompleta es “*Celos aún del aire matan*”, compuesta en 1660 con texto de Calderón de la Barca y música de Juan Hidalgo, que combina recitativos, arias y breves coros.

- La llegada al trono de los borbones traerá a la corte española compañías, compositores y cantantes de ópera italianos que impondrán su gusto impidiendo el desarrollo de una ópera española. Fundamental en este proceso fue la presencia de Farinelli.

- Tomás de Torrejón y Velasco nacido en Albacete en 1644 fue compositor y organista español que ejerció su trabajo en el virreinato del Perú.
- En 1656 ingresa como paje de la casa del Conde de Lemos quien sería nombrado posteriormente virrey del Perú. Seguramente en esa época estudió con Juan Hidalgo.
- El 6 de febrero de 1667, embarcó en Cádiz rumbo a Perú. Con él fue su primera esposa, María Manuela Bermúdez. Llegaron a Lima y poco más tarde fue nombrado maestro de capilla en la Catedral de Lima.
- La capilla de música de la catedral se amplió en 1679, gracias al trabajo de Torrejón.

- **Enormemente reconocido por sus dotes musicales, fue el primer maestro que no era sacerdote aunque fuera un hombre de profundas convicciones religiosas. Tomás, su hijo mayor, fue jesuita. De su segundo matrimonio con Juana Fernández de Mendía, tuvo otros cinco hijos más, de los cuales cuatro siguieron los pasos del hermano mayor. Su fama se extendió por todo el continente, hasta Panamá y Guatemala. Murió en Lima en 1728 a los 83 años.**
- **Hoy es recordado como el compositor de la primera ópera compuesta y ejecutada en América de la que se tiene constancia.**

LA ÓPERA

CLASICISMO

Es el nuevo
estilo que
surge a
mediados
del siglo
XVIII

Se cuestiona
todo lo
establecido
anteriormente

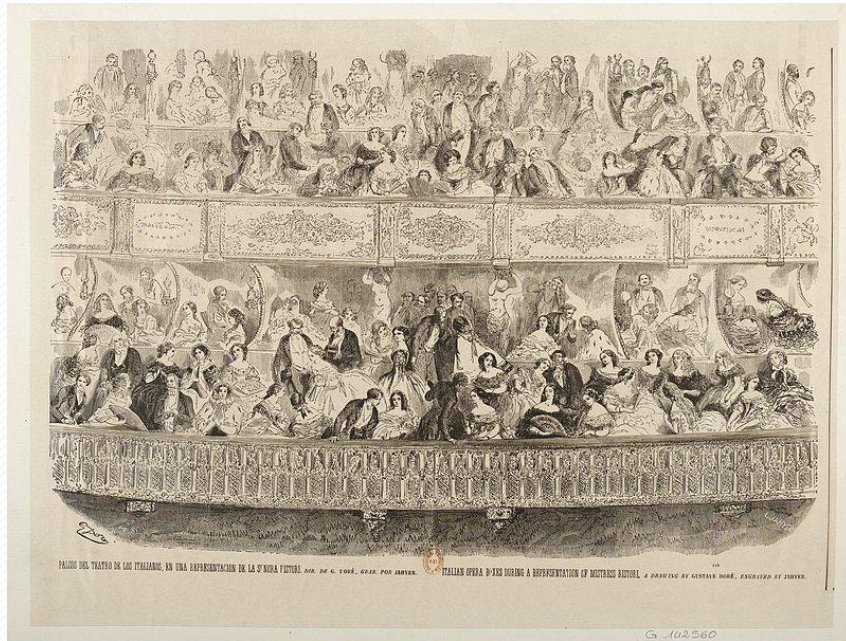
Todo debe
de estar
sujeto a la
razón

La reforma de
la ópera:
Gluck
Expresión real
de los
sentimientos

Hacer
disfrutar al
público
con la
música.

Mayor número de óperas bufas tratadas igual que las óperas serias.
Aparecen versiones escritas en lengua local y con diálogos en lugar de recitativos

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

- La ópera experimentará un cambio durante el Clasicismo: se eliminarán los excesos barrocos y se tenderá a la naturalidad acercando los argumentos y personajes al nuevo público. Los teatros se multiplicaron, el público aumentó en número y los compositores encontraron en la ópera una de sus formas favoritas de expresión.
- El iniciador de esta reforma será Gluck con su Orfeo y Eurídice, que hará la ópera más humana desechando los elementos fantásticos y artificiales del Barroco. La ópera bufa se convertirá en el género operístico preferido del Clasicismo que tomará el modelo de la Serva Padrona de Pergolesi y alcanzará su máximo esplendor en óperas como obras “Las bodas de Fígaro” o “La flauta mágica”.

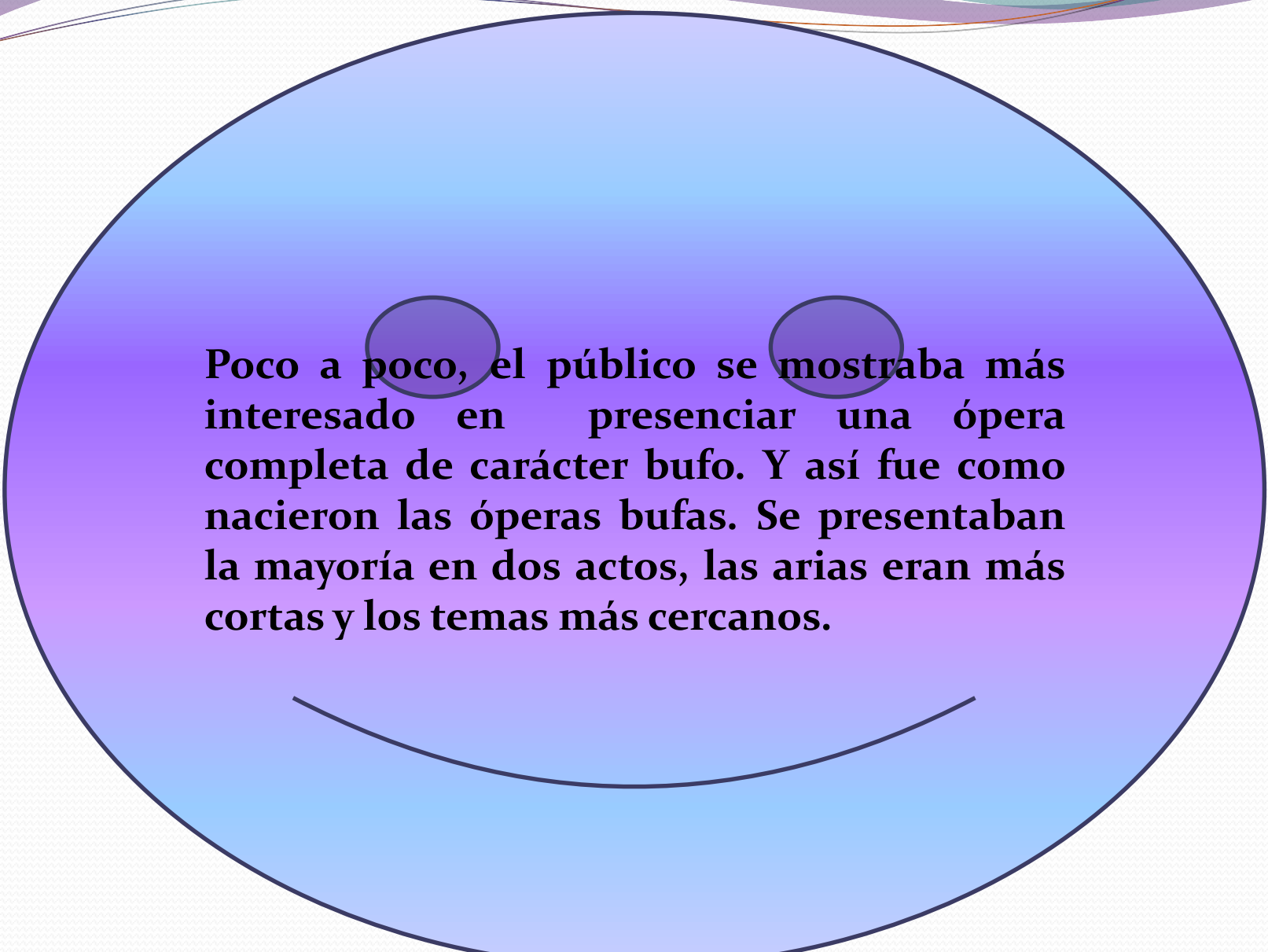
ÓPERA BUFA

La ópera buffa es un espectáculo musical de temática popular que floreció en Italia durante la primera mitad del siglo XVIII. Concebido inicialmente como intermedio ligero para los entreactos de las óperas serias, el género se independizó a partir del enorme éxito obtenido por *La serva padrona* en 1733. La música era del compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi, y alcanzó pronto proyección internacional, compitiendo con la ópera seria en sus mismos escenarios.

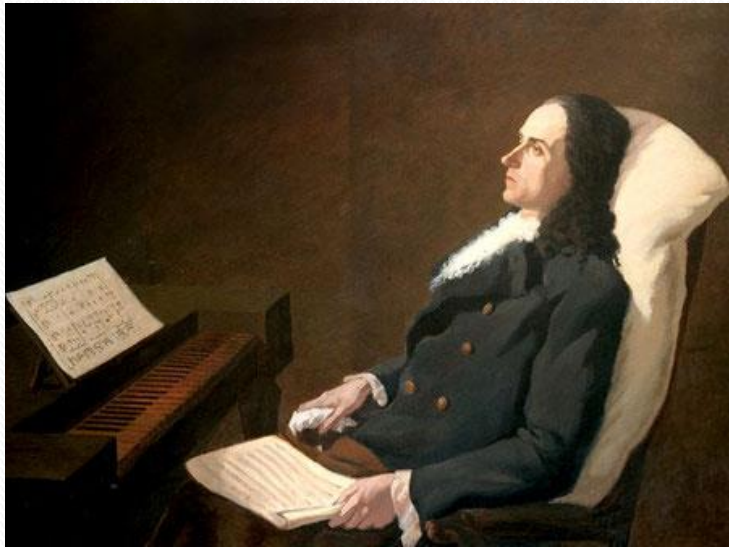
Los libretistas, que cada vez tenían más importancia, no estaban dispuestos a introducir en sus óperas catalogadas como serias un personaje cómico, así que estos *intermezzi* cada vez fueron adquiriendo más relevancia por el interés que despertaban entre el público.

En los *intermezzi bufos* aparecían los bajos y barítonos que apenas tenían cabida en las óperas serias; sopranos y tenores de menos nivel también eran los que actuaban en estas piezas.

Poco a poco, el público se mostraba más interesado en presenciar una ópera completa de carácter bufo. Y así fue como nacieron las óperas bufas. Se presentaban la mayoría en dos actos, las arias eran más cortas y los temas más cercanos.

- **Giovanni Battista Pergolesi** nació lesi (Italia) el 4 de enero de 1710. Terminó en Nápoles los estudios comenzados en su ciudad natal y allí comenzó simultáneamente la carrera de compositor.
- En 1733 compuso una ópera seria “Il prigioniero superbo”, en la que incluyó, de acuerdo con el gusto de la época, un intermezzo cómico en dos partes; y esta pequeña comedia “La serva padrona” le aseguró la inmortalidad en el teatro de ópera.
- Dos años más tarde, Pergolesi, enfermo ya de tuberculosis, se retiró a un monasterio. Allí terminó el Stabat mater y murió el 16 de marzo de 1736.

- **Christoph Willibald Gluck**, nació en un pequeño pueblo alemán en 1714. La relación con su padre, inspector forestal no fue buena y tuvo una adolescencia difícil. Se fugó de casa y tocaba por las calles como músico ambulante. Posteriormente se reconcilió con su padre y estudió en la universidad de Praga. La importancia de Gluck se debe a que realizó la primera gran reforma de la ópera.

- Donde antes se adoptaron y gustaron más las ideas de la *reforma de la ópera de Gluck* fue en Francia. Aquí contó con el apoyo de María Antonieta, lo que le abrió las puertas de los teatros de ópera en ese país.

- Gluck gozó de una gran fama como compositor tanto en el ámbito de la ópera francesa como en Viena. De hecho, fue el último al que se le concedió el título de “Imperial Director de la Orquesta de la Corte”, en época de José II.
- Falleció en Viena el 15 de noviembre de 1787. A pesar de que Gluck fue muy popular y recibió grandes honores en su tiempo, muchísimos más que Mozart, pasó al olvido durante el siglo XIX y fue durante el pasado siglo XX cuando se produjo un resurgimiento de su obra.

VICENTE MARTÍN Y SOLER
Valencia 1754 – San Petersburgo
1806.

- **Nos encontramos en Viena. Es 17 de noviembre de 1786 y noche de estreno en el Teatro de la Corte. El emperador, José II, famoso aficionado a la ópera, está, entre el público. Se estrena la ópera “Una cosa rara, ossia Belleza ed Onestà”, compuesta por el valenciano Vicente Martín y Soler -conocido en los ambientes musicales como Martini lo Spagnuolo- y con libreto del veneciano Lorenzo da Ponte.**

- En la Viena de Mozart y Salieri, Vicente Martín y Soler fue uno de los músicos preferidos del público, empezando por el emperador José II. Da Ponte, que también trabajó con el genio austriaco, ponía a los dos a la misma altura.
- En 1787 el valenciano fue el segundo autor más representado en el Teatro de la Corte vienesa. Dos años más tarde, en 1789, Martín y Soler se consagraba como el compositor con más funciones en ese teatro, con 42 representaciones, seguido de Antonio Salieri y de Mozart.

- Aquel gran músico acabó en el olvido aunque se está intentando recuperar su nombre.
- Se sabe poco de su vida. Entre los seis y los 15 años fue niño cantor en la catedral de Valencia, ciudad en la que nació. También se sabe que cuando tenía 21 años, en 1775, se estrenó en el palacio de San Ildefonso, en La Granja, su ópera *Il tutore burlato*.

- En 1777 llega a Nápoles con el apoyo del Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV.
- Enseguida comenzó a escribir óperas y ballets con los coreógrafos más importantes del momento. El apoyo real era absoluto. Hasta en dos ocasiones tuvo que intervenir el rey de Nápoles en su favor por varias deudas, una de las cuales le había llevado a prisión.
- Pero podemos decir que su periodo dorado fueron los años transcurridos en Viena. Introducido por la mujer del embajador español, Isabel Parreño, no tardó en ganarse el favor del público austriaco.

- Entonces vivía allí Mozart. Parece ser que hubo una buena relación entre ambos.
- En el libro de memorias que escribió Da Ponte se relata el siguiente episodio: el maestro estaba escribiendo el libreto de Las bodas de Fígaro con un encargo pendiente para el español. Martín y Soler quiso apremiarle para que le entregara su libreto, pero cuando supo que estaba con un guión para el austriaco accedió a que se retrasase, escribe Da Ponte, «por la estimación que por Mozart sentía».

- En el momento más importante de su carrera, Martín y Soler recibió una de las distinciones más elevadas que podía recibir un compositor de la época: ser nombrado compositor de corte de la zarina Catalina II.
- Con un espléndido sueldo marchó a San Petersburgo en 1788. La acogida fue espectacular, pero lentamente, y sobre todo tras la muerte de Catalina, en 1796, comenzó su declive. Pasó por Londres y volvió a Rusia, donde terminó dedicado a la enseñanza.

- **Se casó muy joven con la cantante Olivia Masini. Tuvo un hijo, Federico, que fue pianista en Rusia. Tuvo cierto éxito, aunque nunca tanto como el que obtuvo su padre.**
- **Vicente Martín y Soler murió en San Petersburgo el 30 de enero de 1806 de una fiebre catarral.**

W.A. MOZART
1756 - 1791

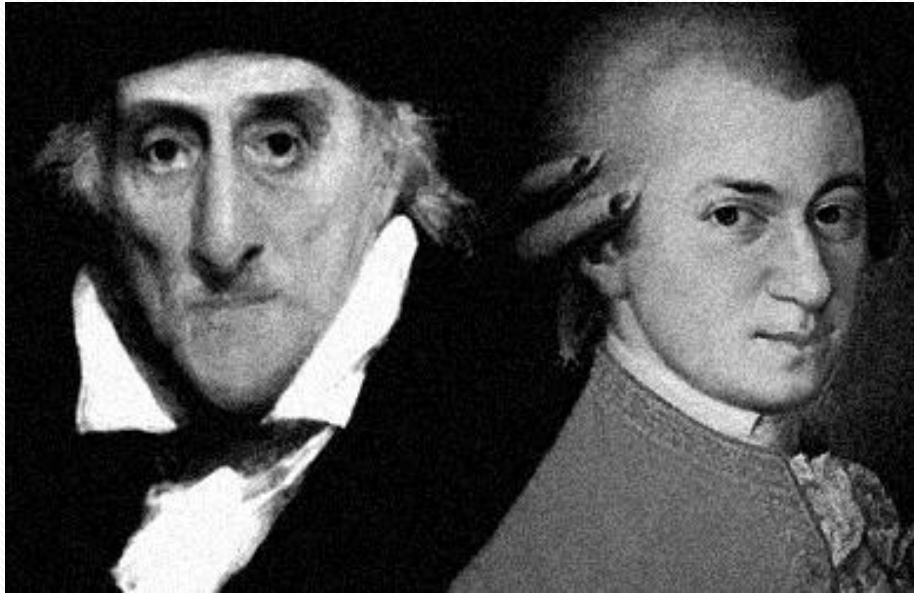

- Mozart nació en Salzburgo en 1756. Su padre Leopoldo Mozart, que también era músico, vio pronto las facultades extraordinarias de su hijo y no dudó en abandonar su carrera como compositor para dedicar su vida a promocionar la del pequeño Amadeus. Lo que se buscaba en aquel entonces era que una corte amparara la carrera de un músico, y eso era lo que pretendía Leopoldo. Éste llevó a su hijo por media Europa para ver si algún príncipe o noble lo tomaba bajo su protección. Este objetivo paterno no tuvo éxito, pero lo que sí consiguió fue que Wolfgang Amadeus tuviera conocimiento de primera mano de la música que se hacía en Europa, y esto fue algo que un genio como Mozart supo asimilar perfectamente.

- Cuando regresa con su padre a Salzburgo, sus habilidades musicales impresionan al emperador José II. Éste sugiere al pequeño Mozart que componga una ópera. El muchacho se puso manos a la obra y a la edad de 11 años compuso **"La finta semplice"**. De la autoría de esta ópera, dudó más de uno en la corte y creían que el compositor real era su padre. Por este motivo esa ópera no se estrenó en ese momento.
- Leopoldo Mozart decidió que para conocer a fondo la ópera había que ir a Italia, donde ya había estado anteriormente. Así pues padre e hijo se fueron a Italia donde tomó contacto con la ópera barroca entendiendo perfectamente los esquemas de la misma.

Mozart y Lorenzo Da Ponte

- Mozart conoció a su más importante libretista en casa del barón Wetzlar, padrino de su primer hijo. Lorenzo Da Ponte, nacido en un pueblo de la provincia de Venecia, inició una vida aventurera después de abandonar la carrera eclesiástica, llegando a ostentar el cargo de dramaturgo de la corte imperial, en cuyo desempeño había escrito algunos libretos de poco éxito, cuando aceptó el primer encargo de Mozart: **Las bodas de Fígaro.**

- **LAS BODAS DE FÍGARO**
- **Ópera bufa en 4 actos compuesta y estrenada por el propio Mozart en 1786. El libreto es de de Lorenzo da Ponte.**
- **Está escrita en italiano. La trama se desarrolla en el palacio del conde y la condesa Almaviva, en las cercanías de Sevilla a finales del s. XVIII.**

● DON GIOVANNI

- Después del gran éxito de “Las bodas de Fígaro”, los ciudadanos de Praga convencieron a Mozart para que compusiera otra gran ópera. Esta vez el tema elegido por Mozart será Don Juan , el seductor de mujeres. A su estuvo nuevamente el libretista Lorenzo Da Ponte.
- La obra se estrena en Praga en octubre 1787 con un gran éxito.
- En diciembre del mismo año se cumple finalmente el deseo de Mozart; él será nombrado compositor de la corte, pero no estará contento. Tendrá un trabajo demasiado fácil y su competidor Salieri tendrá mejor suerte: será maestro de la orquesta de la corte y ganará 1200 florines anuales. Sobre su sueldo de 800 florines Mozart escribió: *“es demasiado para lo que trabajo y sería demasiado poco para lo que yo podría rendir”*. Además “Don Giovanni” no tuvo éxito en Viena. El mismo emperador Joseph II se refirió así a la gran obra maestra de Wolfgang Amadeus Mozart: “...pero esto no es un bocado para mis vieneses”.

- Nos encontramos en 1791. Mozart tiene 35 años y el maestro no vive tiempos fáciles. Los constantes problemas económicos, la tristeza por el mal estado de salud de su esposa Constanze y la falta de reconocimiento le hacen decaer física y anímicamente. Por entonces, Mozart, a falta de encargos oficiales, componía frecuentemente para amigos y conocidos que le pagaban muy poco. En ese momento aparece su viejo amigo, el actor y poeta Emanuel Schikaneder. Éste último estaba buscando una nueva pieza y sabía perfectamente lo que el público quería. Los dos se ponen manos a la obra: Schikaneder escribe el libreto y Mozart compone. Con **“La flauta mágica”** se creó una de las óperas más conocidas y, hasta hoy, más representadas del mundo.

Ludwig van Beethoven.

BEETHOVEN

1770 - 1827

- Con Beethoven comienza la desaparición del clasicismo y el principio del romanticismo. Su obra, en líneas generales, muestra la lucha interior del compositor: la pasión, los contrastes, la fuerza...
- Su obra, se divide en tres grandes periodos, y su única ópera Fidelio pertenece al segundo periodo donde el músico quiere plasmar las emociones del ser humano.

- La obra, situada en una prisión cerca de Sevilla a finales del siglo XVIII, ejerce una crítica a su época. Relata el intento de Leonor, disfrazada como Fidelio, de entrar en la prisión para poder salvar a su marido o al menos llevarle consuelo. Tras una serie de escenas, Fidelio encontrará a su amado y lo salvará. Es por tanto un argumento no solo a la lealtad o a la fidelidad, sino también a la libertad.
- El tratamiento del coro nos llevará ya al romanticismo.

LA ÓPERA

S. XIX Máximo esplendor

Se van eliminando las fronteras entre lo cómico y lo serio.

El sentimiento es el único y auténtico motor del hombre.

Otro elemento que surge con el romanticismo es el *aria de la locura*, escenas cantadas por un personaje que ha perdido la razón, y que permite el lucimiento de los cantantes.

La orquesta, que ya había crecido en la época clásica con Gluck y Mozart, continúa creciendo y se da protagonismo a ciertos instrumentos que hasta ahora no lo habían tenido, como el arpa, la trompa o el violonchelo, para evocar el amor romántico.

BEL CANTO

Elina Garanca

Florece en el barroco pero su edad de oro es en el siglo XIX

Forma de canto cálida, expresiva, con pasajes de gran virtuosismo y rápidas vocalizaciones. Manejo perfecto de la respiración

La combinación del tono puro y la técnica brillante constituían el bel canto. Gran parte de este tipo de canto provenía de los castrados. Perfecta ejecución del legato

ROSSINI
1792- 1868

- Lo que caracteriza a Rossini es su facilidad para crear melodías. Esto se puede ver en las 39 óperas que compuso.
- Destacó en el género cómico, con óperas como **“El barbero de Sevilla”**, aunque también compuso importantes óperas serias, como **“Guillermo Tell”**. Ésta fue su última ópera , compuesta en 1829 y supuso su definitiva consagración.
- Sigue siendo un misterio por qué dejó Rossini de componer óperas con tan solo 32 años. Sin embargo, no abandonó el mundo musical, y se hizo cargo de la dirección del Teatro Italiano y del Liceo de Bolonia y siguió componiendo obras breves, sin dejar a un lado su otra gran pasión: la gastronomía .

EL BARBERO DE SEVILLA

Ópera de Gioachino Rossini

- **“El barbero de Sevilla”** es una ópera bufa en dos actos que se estrenó en Roma en febrero de 1816.
- Esta ópera ha sobrevivido a todas las épocas que la siguieron: al verismo, a la corriente wagneriana, y a la ópera posterior. En aquel momento nada hacía presagiar un éxito tan grande que se mantendría hasta hoy en día.
- La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, preceptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados.²

- Se casó con la cantante española Isabella Colbrán, en 1822, pero se separaron legalmente en 1837, y entonces él se fue a vivir con Olimpia Pélissier, con quien se casó en 1846, una vez que murió Isabella en 1845.

DONIZETTI
1797 - 1848

*Retrato de un Donizetti ya enfermo.
El compositor vivió sus últimos años
internado en un manicomio*

- Nace en 1797 en los suburbios de Bérgamo en el seno de una familia pobre y sin tradición musical. Sin embargo, Donizetti recibió algunas nociones musicales del párroco de la iglesia de Bérgamo.
- Gracias a una beca pudo profundizar en sus estudios y pronto le ofrecieron un contrato para componer en la ciudad de Nápoles.

- En 12 años compuso 75 óperas que fueron casi siempre éxitos populares. La primera importante fue "*Anna Bolena*", estrenada en 1830. Dos años más tarde compuso "*El elixir de amor*".
- En 1835 estrenó, en Nápoles, "*Lucía de Lammermoor*", que se admiró en toda Europa. Poco más tarde triunfaría en Europa con "*Don Pasquale*".

- **Donizetti se casó con Virginia Vasselli en 1828. Tuvieron tres hijos pero no sobrevivió ninguno. Una epidemia de cólera, agravada por complicaciones de su último parto, acabó con la vida de Virginia en 1837. En 1843, Donizetti comenzó a mostrar los primeros síntomas de sífilis. Viajó a París en busca de tratamiento, pero fue en vano. Tras regresar a su ciudad natal en 1845, perdió la razón y murió en 1848 a la edad de cincuenta años.**

BELLINI
1801 - 1835

- Vincenzo Bellini nació en Sicilia en 1801
- Nacido en el seno de una modesta familia de músicos, su educación musical corrió básicamente a cargo de su abuelo, que supo ver claramente la capacidad que tenía su nieto para la música.
- Gracias a una beca del Duque de Sammartino, *Bellini* ingresó en 1819 en el Conservatorio de Nápoles. Allí se formaría musicalmente y su capacidad creativa quedaría patente en su obra.

- Si Mozart fallecía a los 35 años y Bizet lo hacía con 37, a los pocos meses de estrenar *Carmen*, Bellini lo hacía con 34 dejando para el mundo de la ópera algunas obras maestras como *Norma* que se estrenó en el Teatro alla Scala el 26 de diciembre de 1.831.

- *Bellini* disfrutaba del éxito que sus óperas alcanzaban en ciudades como Londres y París. Es en esta ciudad donde en 1835 estrenará su última ópera : *Il Puritani* .
- Ese mismo año *Bellini* pensaba regresar a Italia, pero una repentina enfermedad hizo que su deseo no se cumpliera, muriendo cerca de París a finales de septiembre.
- Una muerte que sorprendió a todo el mundo, incluyendo a su amigo *Rossini*, que pidió incluso que se practicara la autopsia para constatar que su muerte se debía a causas naturales, como efectivamente así fue.

VERISMO

Plasmación realista del mundo sin idealizaciones románticas.

En Italia el romanticismo va evolucionando hacia el verismo. Se exhibe lo más bajo del ser humano, la pobreza, el odio, la traición o la miseria.

La orquesta crece. Se necesitan, por tanto, voces de gran potencia, que se impongan a una gran orquesta y que proporcionen dramatismo a la situación.

Los personajes lloran, sufren, aman, ríen y mueren como sucede en la vida real. Los ambientes y los argumentos se alejan de los héroes y dioses para concentrarse en seres de carne y hueso y en los entornos reales.

VERDI
1813–1901

- Sus óperas, a la vez que encandilaban a los aficionados a la música, sirvieron para estimular el patriotismo de los italianos en los años de lucha contra Austria por la unidad del país. Su obra se convirtió en seña de identidad de la Italia del siglo XIX.

Los italianos necesitaban figuras que fueran capaces de sobreponerse a las calamidades colectivas y a las desgracias propias para liderar con valentía política y tesón revolucionario a sus compatriotas. Verdi consiguió musicalizar los anhelos de libertad de su pueblo con la fuerza y la emoción de sus composiciones.

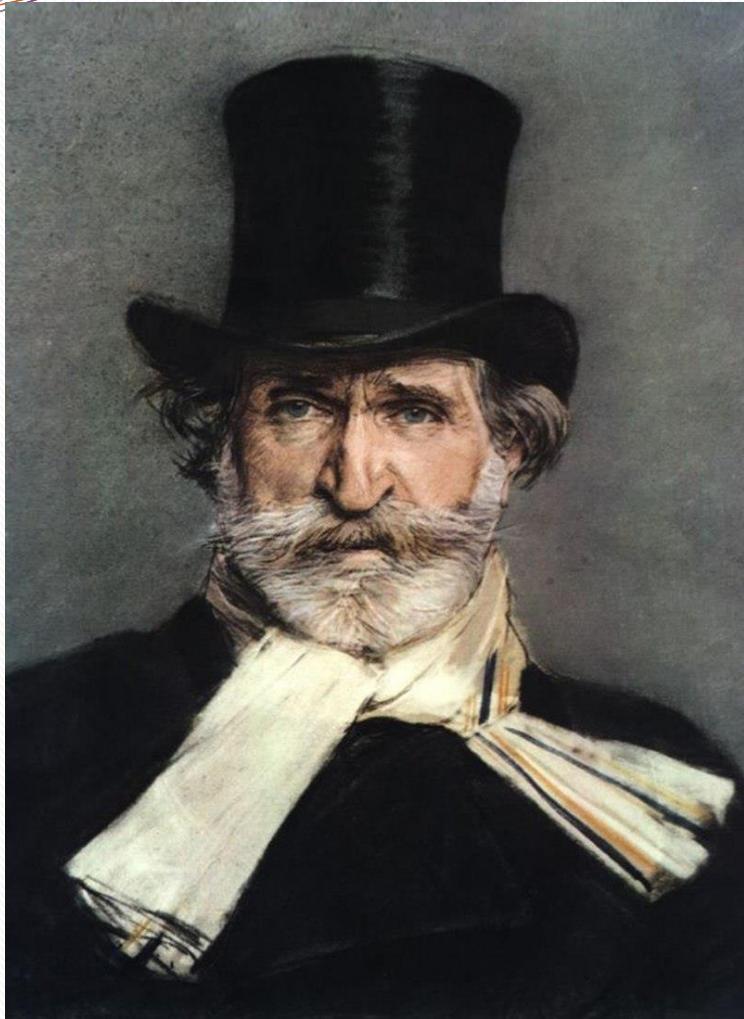
DIEGO MATHEUZ

- Pocos artistas han sido tan alabados y reconocidos en vida por sus compatriotas como lo fue él. Eso ocurrió casi desde el principio, ya que en 1846, cuando solo tenía 33 años, su fama y el éxito de sus óperas hicieron que el escritor Bermani publicara una biografía suya.
- Sin embargo, seis años antes, en 1840, la situación era muy diferente. La segunda ópera de Verdi, “**Un giorno di regno**”, estrenada en La Scala de Milán a comienzos de año, había sido un fracaso absoluto. Quizás fuera comprensible: su corazón estaba roto.

- Verdi conocería a Margherita, hija y de su amigo y protector y se casaría con ella en 1836. Un año más tarde nació la primera hija de los Verdi y en junio de 1838 tendrían a su segundo hijo. Tan solo dos meses después, moriría su primera hija, Virginia. En menos de un año fallecería también su hijo Icilio. El matrimonio quedaría sin hijos, aunque la desgracia no finalizaría aquí. Su mujer Margarita moriría dos años más tarde.
- La pérdida de Margherita dejaría a Verdi desolado y en una gran depresión que no finalizaría hasta el estreno de Nabucco.

- Esto hizo que un año más tarde, cuando el empresario Giovanni Merelli le insistió para que aceptara musicar un libreto del poeta Solera, Verdi, al llegar a su frío y vacío apartamento, tirara violentamente el manuscrito sobre la mesa. Afortunadamente, como él mismo contaría años después, “el libro se abrió en la caída y, sin saber cómo, di un vistazo a la página que yacía abierta tras de mí; tan solo leí una línea, *Va, pensiero, sull’ali dorate*, pero desde ese preciso instante no pude alejar el *Nabucco* de mi cabeza”. Verdi leyó tres veces la obra esa noche, “por lo que por la mañana conocía entero el libreto de Solera desde el fondo de mi corazón”. El texto de Solera ahondaba en lo que padeció el pueblo judío bajo el poder del tirano Nabucodonosor. Cualquier buen compatriota italiano podía leer entre líneas: el pueblo judío no era otro que el italiano, y Nabucodonosor un símbolo de la tiranía del Imperio austríaco.

- Conmovido por el libreto, Verdi, que se consideraba un gran patriota y seguidor de los ideales liberales que recorrían Europa, no dudó en dejar a un lado su tristeza y comenzar a componer.
- Un año después, el 9 de marzo de 1842, *Nabucco* se estrenaba en el teatro La Scala de Milán. Fue un éxito rotundo, llegando a ser representada en su primer año hasta 64 veces. El coro de los esclavos judíos, "*Va pensiero*", se difundió rápidamente por toda Italia y se convirtió en el himno no oficial de los revolucionarios.
- Las paredes de las ciudades de Italia se llenaron de pintadas en las que se leía "**Viva VERDI**". Pero en realidad no era un espontáneo homenaje al músico, sino que tenía un significado político: VERDI quería decir "Vittorio Emmanuele Rey de Italia", burlando así la censura austriaca. Finalmente Italia venció con la coronación del rey Víctor Manuel II de Saboya en 1861.

- **A partir de Nabucco Verdi tomó conciencia de la responsabilidad que su música tenía en el momento histórico y continuó componiendo.**
- **Los encargos florecieron, pero también la censura y la persecución. Afortunadamente, Verdi contó con la protección de la condesa Maffei y el círculo liberal que ella misma lideraba en Milán.**

- Tres años después de quedarse viudo, comenzó una relación con Giuseppina Strepponi, una cantante de ópera muy famosa que participó en en Nabucco. Giuseppina ya se había retirado de los escenarios, y ahora residía en París.
- Al principio la pareja fue muy discreta con su relación. Tras la sublevación de Milán contra los austríacos, Verdi volvió a su pueblo, Busseto, y compró una finca, aunque Verdi no tardaría en volver a París, esta vez para vivir con Giuseppina de una forma ya pública y bastante notoria.

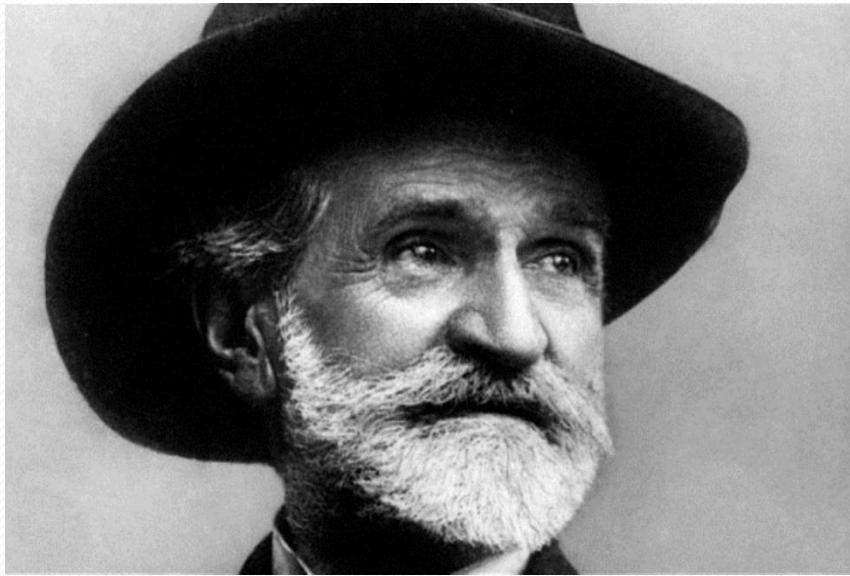

- Poco después de estrenarse su siguiente ópera, **"Los lombardos en la primera cruzada"** Verdi tuvo el primer encontronazo con la censura austríaca. El cardenal de Milán escribió una carta al jefe de policía en la que denunciaba el contenido de la ópera y amenazaba con escribir al emperador, Fernando I. Al día siguiente, la policía imperial comunicaba a la compañía que **"I Lombardi"** no podía ser representada en La Scala ni en ningún otro teatro a menos que se modificaran algunos pasajes. Ante la rotunda negativa del compositor a cambiar ni una nota de lugar **"Se dará así o no se dará de ninguna otra manera"**, dijo Verdi-, se aceptó no tocar ninguna nota de la partitura. Desde entonces, Verdi tuvo aún más claro qué libretos quería musicar para sus compatriotas. En **"Macbeth"** compuesta en 1847, con su ***Patria oppressa*** al inicio del último acto, Verdi pone música al sufrimiento de los hombres y mujeres oprimidos por los tiranos.

- **La Traviata resultó ser un fracaso, por cierto, esperado para el compositor que, desde el primer momento, mantuvo dudas sobre el elenco escogido por la dirección del Teatro de la Fenice en Venecia. Un año después volvió a la ciudad, pero a otro teatro de la ciudad, el San Benedetto, y ahí es donde llegó el verdadero triunfo de esta ópera.**

- Verdi no solo participó musicalmente con el pueblo italiano sino que lo hizo también políticamente.
- Verdi aceptó convertirse en diputado del primer parlamento italiano, cargo que ostentó de 1861 a 1865, año en que se retiró para dedicarse de nuevo a su carrera musical.

- Tres años después, el 20 de septiembre de 1870, las tropas italianas entraban en Roma y se hacía efectiva la unificación. El nuevo Estado reconoció la contribución del músico y en 1874 el rey Víctor Manuel II lo designó senador vitalicio. Pero Verdi, decepcionado ante las injusticias y las desigualdades sociales de la nueva nación, prefirió recluírse en su ciudad natal, Busseto.

ÓPERA ALEMANA

CARL MARÍA VON WEBER 1766-1826

El cazador furtivo. Se estrenó en 1821

Coro de cazadores

RICHARD WAGNER

**Desarrolla una gran cantidad
de melodías.**

**Utiliza libretos escritos por
otros.**

**Muestra al individuo con sus
sufrimientos y su lucha
contra la sociedad.**

**El leitmotiv es el que impera
en sus obras.**

**Escribe sus propios libretos.
Nos habla de dioses y de mitos.**

WAGNER

1813 - 1883

- Wagner nació en Leipzig en 1813. Su padre, funcionario modesto, murió 6 meses después. Un año más tarde su madre se casó con el actor Ludwig Geyer y se dice que fue él quien le inculcó la pasión por el teatro y las artes. A los 15 años al oír la **5ª Sinfonía de Beethoven**, quedó tan impresionado que decidió ser músico,

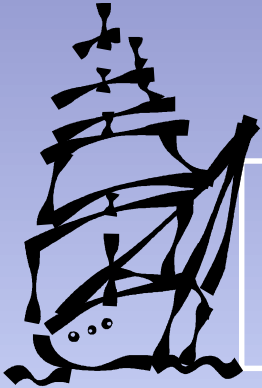
- Su interés por la literatura le animó a ser escritor y descubriría en la ópera su ideal puesto que así podría dedicarse a los dos géneros conjuntamente. A diferencia de otros grandes compositores, asume también, la escenografía, el libreto y la composición musical.
- En 1863, tras ser nombrado director musical de dos óperas alemanas estrena **“La prohibición de amar”**, inspirada en una pieza de Shakespeare. La obra fue acogida con poco entusiasmo.

Ese mismo año Wagner se trasladó en barco a Londres. Durante el tempestuoso viaje por el Mar del Norte, concibió su segunda ópera importante “*El holandés errante*”, obra que terminaría en 1841.

EL HOLANDÉS ERRANTE

Ópera en tres actos

Se estrenó en Dresde en 1843

Un capitán holandés, trató de doblar el Cabo de Buena Esperanza con un viento furioso y juró que lograría su propósito

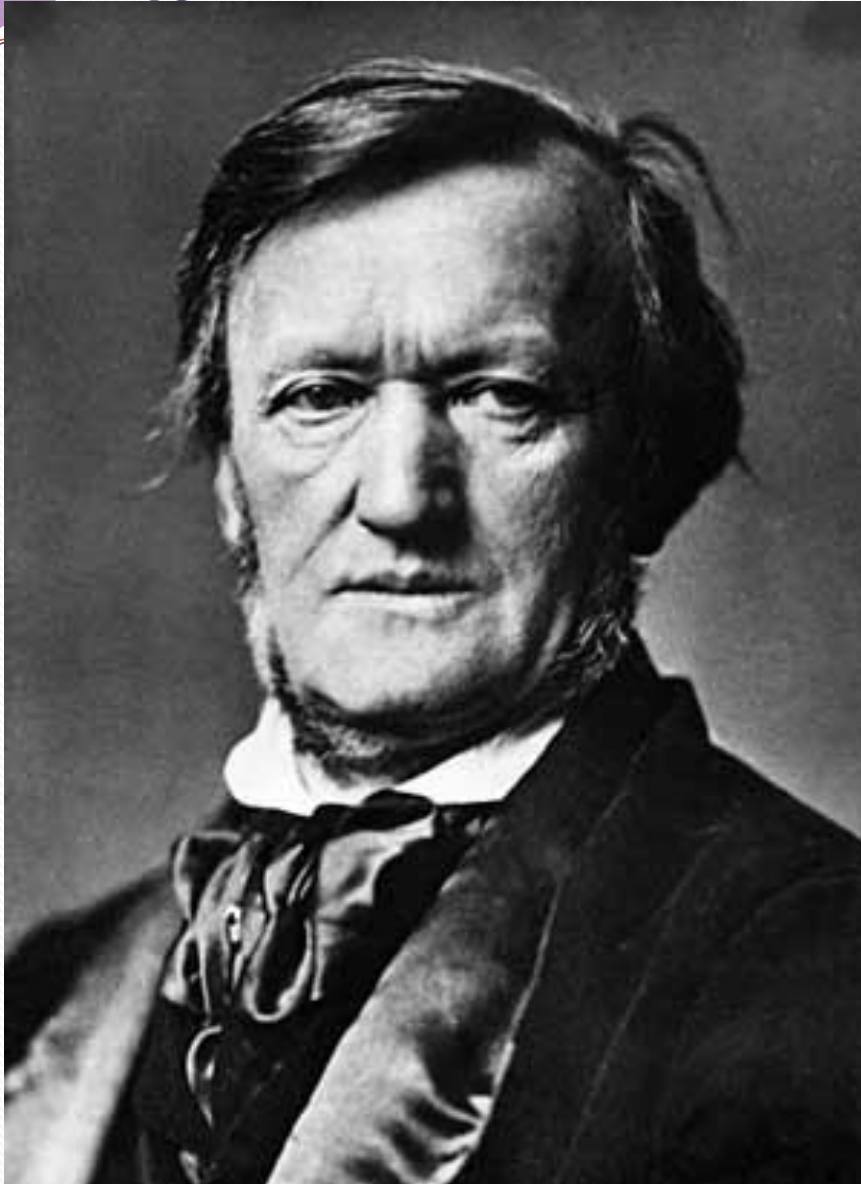
El diablo, al oír el juramento, condenó al capitán a navegar en el mar hasta el día del juicio final, sin esperanza de liberación.

Solo conseguiría la libertad si encontrara una mujer que lo amara fielmente hasta la muerte

Una vez cada siete años se le permite bajar a tierra en busca de una mujer que le dé su amor

En ese mismo año, se casó con la actriz Minna Planer. Wagner estuvo casado durante 30 años con Minna aunque la relación fue muy problemática. La pareja se trasladará a Riga donde Wagner ocupará el cargo de director musical. Sumidos en las deudas abandonan Riga en 1839 y se dirigen hacia París. El matrimonio terminará en Zúrich, donde ambos obtuvieron asilo político. Con excepción de Parsifal, Wagner preparó todas sus óperas mientras estuvo casado con ella.”

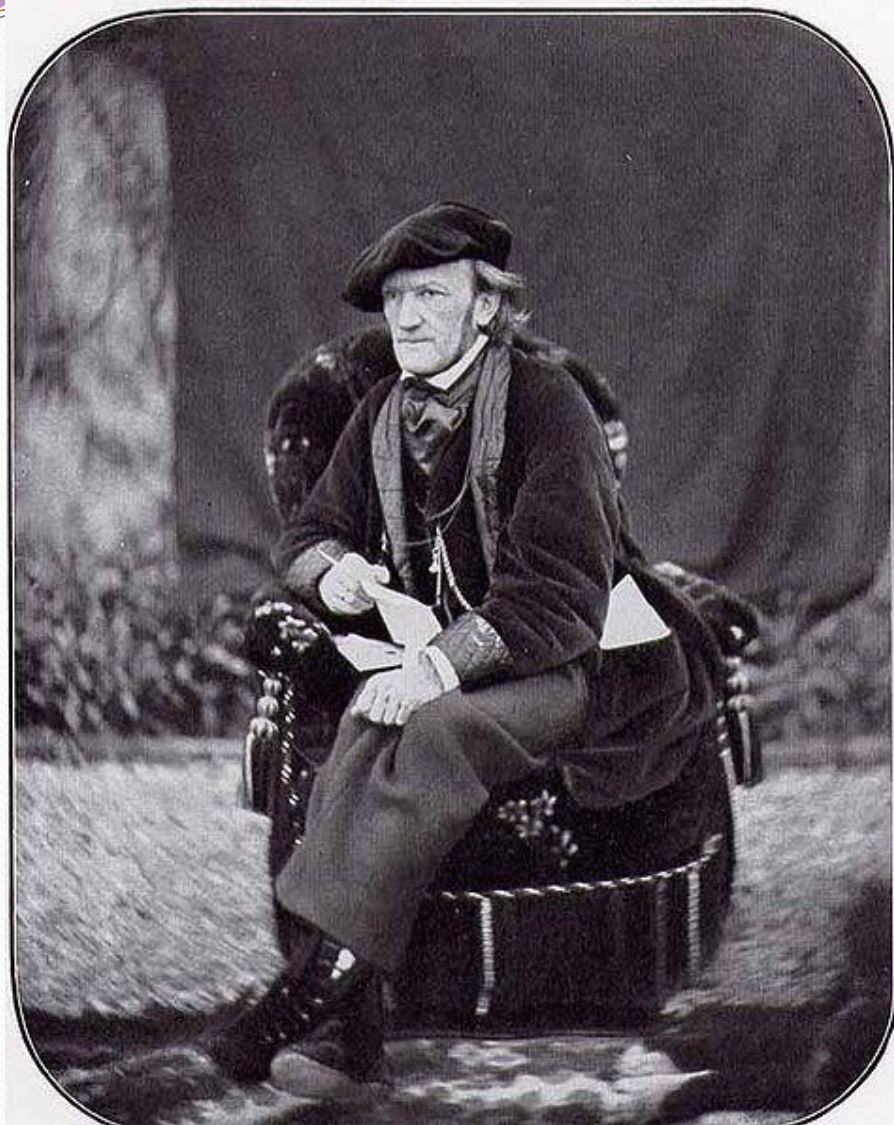
En 1845 Wagner estrena en Dresde la ópera ***"Tannhäuser"***. En ella revive el mundo legendario medieval de los caballeros alemanes. El drama toma un aspecto religioso enfrentándose, por un lado, el amor que simboliza la diosa Venus y, por otro, el amor espiritual de Elisabeth.

Wagner dirigió el estreno y su sobrina interpretó el papel de Elisabeth.

En 1845 comenzó la composición de **“Lohengrin”**, pero la participación activa por parte del compositor en los hechos revolucionarios de Dresde le obligaron a refugiarse primero en Weimar junto a Liszt y, al decretarse la orden de busca y captura contra él, a exiliarse en Suiza. Wagner acudió a su amigo Franz Liszt para pedirle que esta ópera fuera representada en su ausencia. Y así fue. Liszt dirigió el estreno de **“Lohengrin”** en Weimar, en 1850. La orquesta estuvo compuesta por 38 músicos y no por los 87 que Wagner hubiera querido.

Wagner en Lucerna en 1868

El nacimiento de su hija ilegítima Isolda, fruto de su relación con Cósima mientras ésta estaba casada con Von Bülow, hace crecer la presión sobre el Rey para que expulse a Wagner de la ciudad. Protegido por Luis II, Wagner encuentra cobijo en Suiza y se establece cerca de Lucerna, donde finalizará “*El anillo del Nibelungo*”. Es un ciclo de cuatro óperas épicas, basadas en figuras y elementos de la mitología germánica. Estas óperas son *El oro del Rin, Las valquirias, Sigfrido y El ocaso de los dioses*. El libreto y la música fueron escritos por Richard Wagner y tardó más de veinte años en realizar la obra.

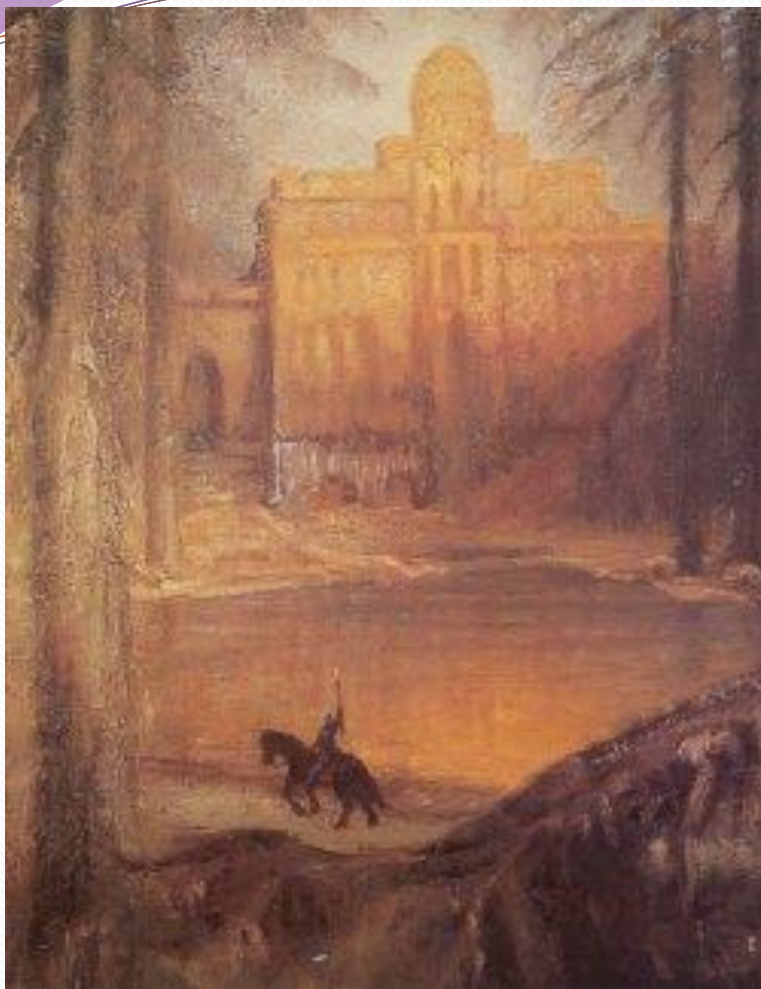

Después en 1863 acabó los **“Maestros Cantores de Nuremberg”** y en ese mismo año se casó con Cósima, la hija de Frantz Listz. Con Cósima tuvo 3 hijos: *Isolda, Eva y Sigfrido.*

Finalmente gracias a la ayuda financiera de Luis II consigue, inaugurar en 1876 el festival de Bayreuth. Para ello construyó un teatro donde se siguen representando su obras.

En 1877 Wagner inicia su última obra, "**Parsifal**" de cuatro horas y media de duración. Tardó 4 años en componerla y se estrenó en 1882, en Bayreuth, dando 16 funciones en las que el tercer acto de cada una de ellas fue dirigido por el propio compositor. La trama se centra en la montaña de Monsalvat, donde los caballeros del Santo Grial guardan celosamente el cáliz sagrado de la última cena.

Wagner sufrió un primer ataque al corazón en Berlín en 1881 y el segundo en Bayreuth, donde ya repuesto estrenó Parsifal. Se trasladó a Venecia para recuperarse aunque su salud estaba ya muy deteriorada; el 13 de febrero de 1883 moría en dicha ciudad. El día 18 fue enterrado en el jardín de Wahnfried, en Bayreuth, donde después se enterró también a su esposa.

Wagner y Cósima en 1872

Tras la muerte del marido, Cosima asumió la dirección del Festival de Bayreuth creado por Wagner para la representación de sus dramas, en un nuevo teatro personalmente proyectado y hecho construir en Bayreuth, adonde él junto con la familia se habían trasladado en 1872. Su línea de trabajo se basó en mantener las tradiciones instauradas por Wagner. Se le reconoce, sin embargo, el mérito de haber permitido que el Festival, fuertemente endeudado a la muerte de Wagner, sobreviviese y consolidase su reputación.

Cósima en 1905

En sus últimos años de vida, anciana y enferma, pasó la gestión del Festival a su único hijo varón, Sigfried, compositor y director de orquesta también él.

Murió en 1930 a la edad de 92 años, y fue sepultada en el jardín de la villa familiar, al lado de Wagner. Su hijo Sigfried murió cuatro meses después de un infarto y la sucesión del festival quedó a cargo de su viuda, la inglesa Winifred Wagner hasta 1944.

Jacques Offenbach 1819-1880

- Los cuentos de Hoffmann
- Barcarola

Georges Bizet 1838 - 1875

- Los pescadores de perlas
- Carmen

Jules Massenet 1842 - 1912

- Meditation de Thais

La ópera en Italia en el siglo XIX

- *1ª mitad Romanticismo – Belcanto*
- *Verdi desarrolla el romanticismo y llega a las puertas de la nueva corriente en la ópera italiana: el verismo.*
- *2ª mitad y principios del XX – El verismo: Mascagni, Leoncavallo y Puccini.*

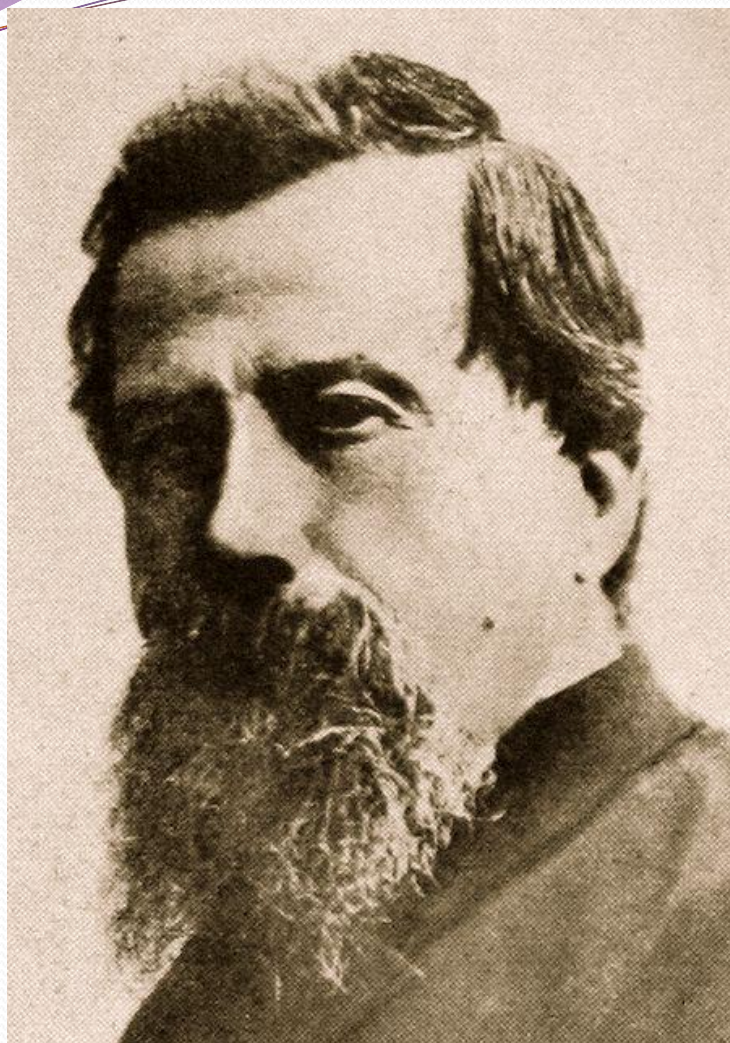

MASCAGNI
1863 - 1945

- **Pietro Mascagni** nació el 7 de diciembre de 1863 en Livorno. Fue uno de los mejores exponentes de la ópera verista. El padre de **Pietro** quería que su hijo fuera abogado y no estaba dispuesto a que el joven estudiara música. Sin decírselo a su padre, **Pietro** recibió clases en la escuela de música de la localidad, pero cuando su padre lo supo se opuso y entonces el joven músico se fue a vivir con un tío suyo que veía con buenos ojos que estudiara música. Un aristócrata del lugar, gran admirador de la obra de **Mascagni**, financió sus estudios en el Conservatorio de Milán, donde conoció a **Ponchielli**, autor de “**La Gioconda**”. Pero también aquí **Mascagni** se rebeló contra la rigidez académica de la escuela y dejó Milán para dirigir una compañía de ópera ambulante. Finalmente se estableció en una ciudad pequeña, donde enseñó música y dio clases de piano.

Ponchielli 1834-1886

- **La Gioconda** es una ópera en cuatro actos de Ponchielli. Se estrenó en La Scala en 1876. La ópera, que se sitúa en en la Venecia del siglo XVII cuenta la triste historia de una cantante enamorada de un noble, pero no correspondida, y al mismo tiempo víctima del acoso lujurioso de Barnaba, un espía de la Inquisición.

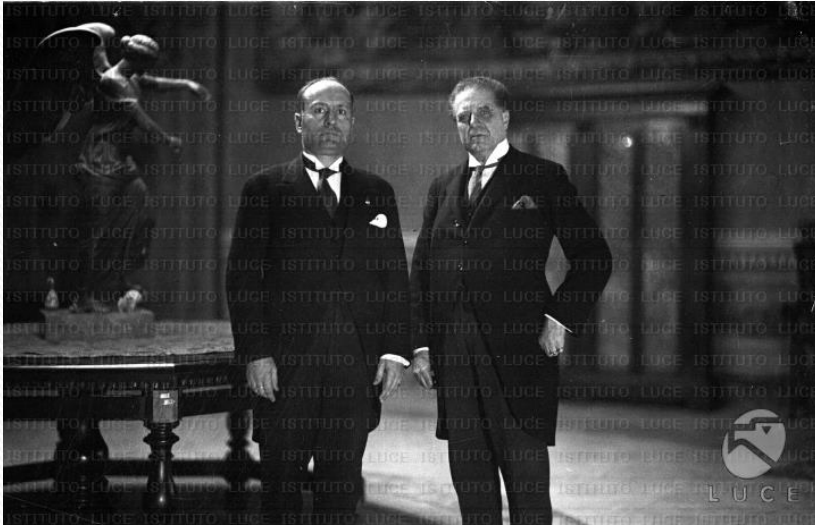

- En 1889 Mascagni se presentó a un concurso y su ópera de un acto "**Cavallería Rusticana**", escrita en dos meses, fue la que ganó el primer premio. Al año siguiente fue representada en Roma con mucho éxito y pronto se producía por toda Italia. La ópera de Mascagni, melodrama que relata la vida en un pueblo de clase trabajadora de Sicilia, influyó mucho en obras posteriores. El carácter realista y la intensidad del drama de "**Cavalleria Rusticana**" la convirtieron en el modelo del estilo de ópera al que se denominó **verismo**.

- Usó el régimen y se dejó usar, sin pensar en las consecuencias.
- El sustento que Mascagni tenía desapareció cuando Mussolini fue depuesto. Cuando los Aliados entraron a Roma, se encontró en circunstancias restringidas, aunque no sin un penique, como se ha dicho a menudo. El Hotel Plaza, que había sido su residencia en Roma durante de 20 años, fue tomado por los franceses. Se enfrentó al desalojo como todos los demás hasta que los franceses se dieron cuenta de quién era quién vivía en la suite de la esquina de la planta baja. Fue el único ciudadano privado al que se le permitió quedarse y fue atendido hasta su muerte en agosto de 1945. Aunque no hubo reconocimiento ni participación oficial del gobierno, el funeral de Mascagni atrajo a más de 100.000 personas.

Pietro Mascagni falleció el 2 de agosto de 1945, apenas unos meses después de finalizada la guerra. Por supuesto fue enterrado sin la presencia de autoridades y sin ningún tipo de reconocimiento oficial a su obra, pero recibió la mejor despedida que un artista comprometido con su tiempo pueda desear. Sin que fueran convocados por nadie, una gran multitud de ciudadanos anónimos acudieron al funeral, para dar su último adiós al artista.

LEONCAVALLO
1857- 1919

Ruggero Leoncavallo fue uno de los principales exponentes del verismo.

- Nació en Nápoles, y estudió en el conservatorio de esta ciudad. Carente de recursos, llevó una vida difícil hasta que influido por *Cavalleria Rusticana* escribió la ópera *Pagliacci*, que obtuvo un gran éxito. Escribió más óperas aunque no tuvieron el éxito de *Pagliacci*. Leoncavallo murió en 1919 a los 61 años.

- **PAGLIACCI**
- Canio es el líder de un circo con payasos que va viajando de una villa a otra. Nedda, su esposa, se enamora en secreto de un joven de la villa. Canio los descubre y persigue al amante pero no lo alcanza. Pregunta a Nedda en vano por el nombre del fugitivo; la amenaza para que se lo diga y, cuando está a punto de apuñalarla, lo detienen otros integrantes del circo informándole que la gente está llegando para ver el espectáculo y que debe disfrazarse para divertir al público.
- *Mascagni* buscó un entorno bien conocido por el público como era un pueblo de Sicilia, con sus tradiciones de honor y venganza.

PUCCINI
1858 - 1924

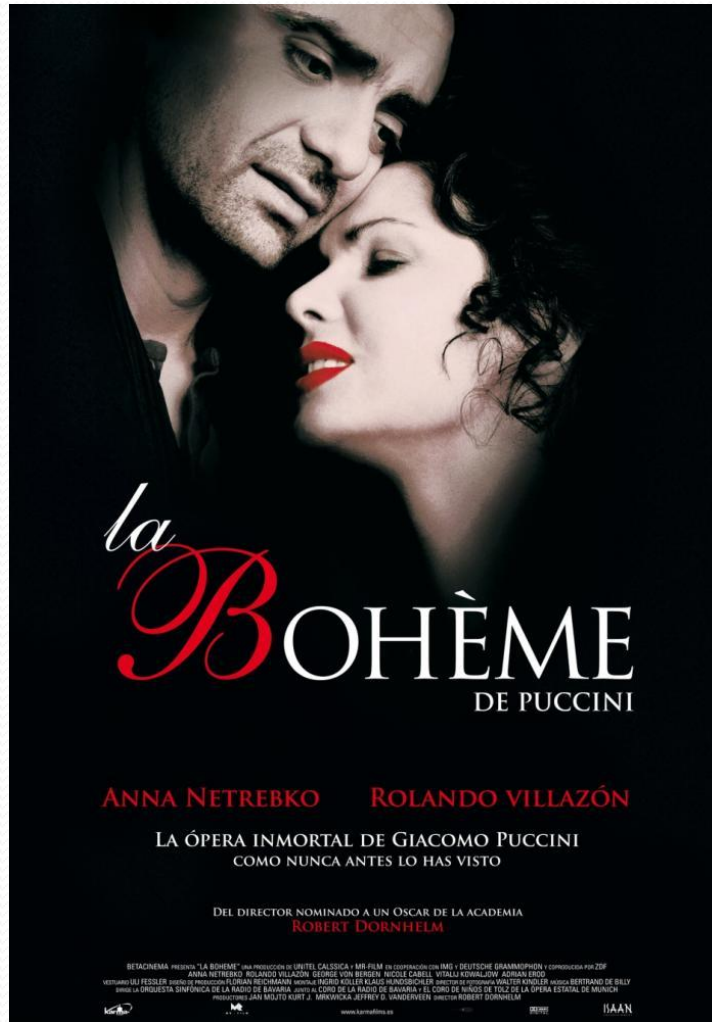

Giacomo Puccini

- **Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo María Puccini nació en Lucca (Italia) en 1858. Aquí comenzó a estudiar música impulsado por la tradición familiar. De allí pasó a Milán, como casi todos los compositores italianos de la época. En el Conservatorio milanés estudió, entre otros, con Ponchielli .**
- **Su segunda ópera Edgar tardó cinco años en estrenarse en Mián y no tuvo ningún éxito.**

- La vida personal de Puccini fue un poco conflictiva. Se enamoró de una mujer casada que abandonó a su familia para ir a vivir con él a Milán. Se casaron cuando ella enviudó, veinte años más tarde.
- La tercera ópera de *Puccini* fue un rotundo éxito, *Manon Lescaut*, y aún sería mayor el de su cuarta ópera: *La Bohème*. Esta última es una de las óperas que más veces se ha representado en toda la historia.

- Para poner en marcha su proyecto sobre “La bohème”, Puccini llamó a los libretistas Luigi Illica y Giusuppe Giacosa. Con ellos ya había trabajado en “Manon Lescaut” y lo haría también en obras tan importantes como “Tosca” y “Madama Butterfly”. Después de dos años de estricto control sobre los libretistas, llegando incluso a tirantes relaciones, con continuas exigencias y correcciones, Puccini inició la composición en enero de 1895, terminando su trabajo en noviembre de ese mismo año.
- El estreno tuvo lugar el 1 de febrero de 1896 en Turín, bajo la batuta de Arturo Toscanini, quien en ese momento tenía apenas 28 años.

- Mientras Puccini comenzaba a componer **“La bohème”**, el compositor Leoncavallo, que hacía poco había estrenado con gran éxito **“I Pagliacci”**, también estaba trabajando en una ópera sobre el mismo tema.
- Hubo ásperos encuentros entre los dos artistas, con declaraciones en la prensa, pero sin acciones legales mayores.
- **“La bohème”** de Leoncavallo se estrenó quince meses después de la de Puccini, con un éxito mucho menor.

- El siguiente estreno fue en Roma y la ópera *Tosca*. Para su composición, Puccini estudió el sonido real de las campanas de Roma, e hizo construir un instrumento que las imitara exactamente. Esta es una característica del verismo, en el cual se trata de acercarse al máximo a la realidad.

- Cinco años más tarde se estrenará, *Madama Butterfly*. Con ella *Puccini* experimentó nuevos sonidos. Al estar ambientada en Japón, utilizó la escala pentatónica para dar un toque más real de música oriental a la partitura. Aunque en su estreno fue un rotundo éxito hoy día en día se representa en todo el mundo.

- Puccini vivía en una hermosa casa en Torre del Lago, y le gustaban con pasión los automóviles, y fue en ese lugar y con un automovil como puso en peligro su vida con un accidente. Esto lo tuvo inmovilizado y se especuló que mantuvo una relación con una joven del pueblo que le iba a cuidar. El escándalo se hizo público cuando su mujer, Elvira, despidió a esta chica por sospechar que había algo entre su marido y ella.
- En la pequeña localidad la fama de la joven quedó seriamente dañada. Esto influyó en Doria, que era el nombre de la chica, hasta tal punto que se suicidó. La autopsia reveló que era virgen, y que todo habían sido acusaciones sin fundamento por parte de la mujer de *Puccini*. *Puccini* y Elvira pasaron una fuerte crisis de la que nunca conseguirían recuperarse. La familia de la joven recibió una fuerte compensación económica por parte del compositor para evitar que su mujer acabara en la cárcel.

- Y llegamos a la ópera que tanta fama dio a Puccini: “Gianni Schicchi.” Se estrenó en Nueva York en 1918. Muchos creían que con Rossini la ópera bufa italiana había llegado a su fin. Pero esto no fue así.
- La brevedad de *Gianni Schicchi* no impide que se la considere una obra maestra. De Puccini se ha dicho siempre que sabía como despertar las más grandes emociones en el público y esto se hará patente también en esta ópera. Al igual que haría Verdi, al final de su carrera, retoma la tradición bufa italiana como en los tiempos de su máximo esplendor.

GIANNI SCHICCHI

ARGUMENTO

Ha muerto Buoso Donati, hombre rico y soltero. Toda la familia está a su alrededor llorando por tan sentida pérdida, cuando empiezan a comentar los rumores que corren acerca de que Buoso ha dejado su fortuna a un monasterio. Entonces más parece que se hubieran reunido para buscar el testamento que por acompañar al “pobre Buoso” en su lecho de muerte. Finalmente, y después de buscarlo por todas partes, encuentran el tan preciado documento. Lo leen y se enteran de que, efectivamente, no recibirán nada. La rabia les invade, pero Rinuccio les dice que conoce a quien les podrá sacar del apuro: Gianni Schicchi, padre de su enamorada Lauretta. Lo hacen venir y éste se presenta con Lauretta. Deciden que ocupará el lugar del muerto y redactará ante el notario un nuevo testamento, que favorezca a toda la familia. Llega el notario, y Gianni Schicchi dicta un nuevo testamento, en el que el “agonizante” Buoso deja su fortuna a su buen amigo **¡Gianni Schicchi!**

La familia encaja como puede este nuevo revés. Se firma el testamento, y cuando se va el notario todos la emprenden con Gianni, que les persigue a su vez. Se van todos y quedan los dos enamorados, a los que les basta con amarse. Regresa Gianni Schicchi y dice a la audiencia que ellos sabrán perdonarle, ya que el dinero irá a parar a la joven pareja.

- Puccini empezó otra ópera, ambientada esta vez en China: *Turandot*. A pesar de las ganas que puso en su composición, la salud esta vez no se lo permitiría. Le diagnostican un cáncer de garganta y se desplaza a Bruselas para someterse a una intervención quirúrgica. Allí le sobrevendrá la muerte, dejando inconclusa la ópera, que finalizó Franco Alfano. *Turandot* se estrenó en el Teatro alla Scala el 25 de abril de 1926.

- Durante muchos años, China prohibió la representación de Turandot, porque consideró que menospreciaba a China y a los chinos.
- Hacia finales de 1990 se reconsideró, y en septiembre de 1998, se estrenó en Pekín con escenarios espectaculares y soldados del ejército como extras.

- Nessun dorma "Que nadie duerma" es un aria del acto final de la ópera Turandot.
- Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de la cruel princesa Turandot quien, en venganza a una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas.
- Aparece el príncipe Calaf que responde los tres enigmas desafiándola a que sea ella la que averigüe su nombre. Turandot ordena que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del atrevido pretendiente.