

TEMA LA ÓPERA

LA ÓPERA EN EL SIGLO XVII

El nacimiento de la Ópera
Elementos musicales
Elementos estéticos
Los teatros
La ópera florentina
La ópera Veneciana
La ópera Romana
La ópera Napolitana

LA ÓPERA EN EL SIGLO XVIII

Ópera Napolitana
Ópera en Francia
Ópera en Inglaterra
Ópera en Alemania
Ópera en España

LA ÓPERA EN EL SIGLO XVII

El Nacimiento de la Ópera.

El Nuevo género nace hacia 1600 en **Florenia**. algunas combinaciones que sirvieron de precedente fueron:

- el **Drama Litúrgico** y drama de la Edad Media.
- El drama con música incidental como ocurría en la **tragedia griega** (Sófocle).
- El **Drama pastoril** y la comedia madrigalesca (acción en una sucesión de **madrigales**, teniendo como protagonistas a distintos tipos de la comedia dell'arte).

Los **intermedios**: Antecedente directo de la ópera. se interpretaban entre los actos de la obras teatrales. Poseían una temática propia constituida por una sucesión de bailes y pantomimas. Utilizaban igualmente decorados. Uno de los primeros ejemplos lo tenemos en el intermedio **La pellegrina**.

Elementos musicales:

Observamos distintas formas musicales dentro de la ópera:

- **Sinfonías y ritornelli**: la primera era una pieza instrumental que abría la obra o algún acto. los segundos era fragmentos instrumentales presentes a lo

largo de la obra. Solían estar escritos en estructuras de cuatro o cinco voces.

- **Recitativo seco:** Parte de la ópera donde se desarrolla la acción. Suelen ser fragmentos musicales donde no hay una melodía definida, antes bien, los personajes recitan a medio cantar con el acompañamiento del clave.
- **Recitativo acompañado:** Igual al anterior pero con el acompañamiento de algún instrumento además del clave. El Recitativo solía caracterizar a los personajes con el uso de uno u otro instrumento según el personaje en cuestión.
- **Arioso:** A medio camino entre aria y recitativo.
- **Aria:** Parte de la ópera donde se exponen los sentimientos de los personajes. Suelen ser estructuras más elaboradas instrumentalmente en comparación con los recitativos, y musicalmente son equivalentes a lo que entendemos por canciones de estructuras más cerradas. Tenían un acompañamiento con una línea de dos o tres voces cuya plantilla se dejaba en blanco. Esto sugiere que se podía alterar dicha plantilla de una representación a otra.
- **Coros y ballets:** En la ópera Veneciana solían estar ausentes por cuestión de gastos.

La **orquesta**, centrada en la cuerda, solía ser pequeña. Había dos claves, uno para acompañar los recitativos y otro para el **maestro de capilla** que dirigía a los cantantes delante del escenario. El bajo lo hacían las cuerdas graves y fagotes, las voces intermedias las violas, violines y trombones y las voces agudas violines, cornetas, flautas y chirimías.

Los temas solían ser mitológicos y siempre heroicos. El libreto, tan importante como la música se solía imprimir y vender el día de la función conjuntamente con velas para poder leerlo.

Elementos estéticos:

- **Escenario:** simula un recinto que combina elementos antiguos como las columnas con elementos netamente barrocos como barcos de vela que permite crear un mundo artístico estilizado.
- Eran aficionados a la **acción escénica** agitada con humos, tormentas y demás efectos. Solía tener de 12 a 16 entornos de decorados.
- Las **vestimentas** eran de época pero no utilizaban la fidelidad histórica.
- Los **cantantes** exigían un mínimo de dos o tres árias por ópera para poder exhibir sus cualidades. En este apartado destacaron los **castratti**. Unían la

pureza de la voz infantil con la fuerza de un adulto. Solían ser tratados como divos. De esta forma surgió un nuevo concepto conocido como **“bel canto”** canto bello italiano y se correspondía al concepto del **aria da capo**. (estructura consistente en ABA, donde cada letra corresponde a un fragmento musical). En la repetición de A en este tipo de estructura el cantante debía “lucirse” mostrando todas sus cualidades canoras con la improvisación de adornos.

Los teatros

Palcos: Para la aristocracia y la alta burguesía.

Patio de butacas: Cualquiera podía adquirir las localidades. No existían butacas por aquel entonces en dicho espacio.

Foso: sin hundir y bastante pequeño.

El proscenio: imitaba al teatro clásico. decorado fastuosamente.

El escenario: era un único espacio en relación al patio de butacas.

La ópera Florentina

Una institución académica formada según el modelo de la antigüedad. En Florencia hacia el 1580 se reunieron nobles como **Galilei** (padre del astrónomo y descubridor de unos himnos griegos de **Mesómedes**, hoy ya perdidos) Este Galilei fue creador igualmente de una adaptación musical de las **Lamentaciones de Jeremías** (texto litúrgico del Viernes Santo) Para la interpretación de estos cantos se acompañó de la cítara como realizaran los antiguos griegos. Escribió el tratado de la **Música antigua y la moderna** donde se combatía el uso de la antigua polifonía de los flamencos.

Otros compositores serían **Caccini o Cavallieri**.

La primera ópera conservada es **Dafne** (1598) texto de Rinuccini y música de **Peri**. **Euridice** (1600) Música de **Peri** dedicada a la boda de los **Medicis**, importantes Mecenas que fueron de la Italia del momento. Estas obras se caracterizaban por el **stile recitativo**. Método de composición por el que la música se guiaba por el texto y el resultado estaba a medio cantar, medio narrar. También aparecen coros según el esquema de la tragedia griega. Los temas proceden de los dramas pastoriles

El 1607 **Orfeo de Monteverdi** compuesta para el cumpleaños de **Francesco Gonzaga en Mantua**. El texto de **Striggio**. Se trata de la partitura de ópera más antigua conservada, y donde aparece un rico instrumental.

El nuevo estilo recitativo va cambiando poco a poco a lo que se conocerá como estilo representativo con el **Orfeo de Monteverdi** que permite un trabajo mayor en el empleo de las disonancias y de la tonalidad como vehículo expresivo de la trama.

Poco a poco los poetas y músicos reciben encargos por parte de las principales familias nobles de Italia. En Mantua hubo un festival de óperas en 1608 con ocasión de las bodas de **Francesco Gonzaga**, donde entre otras se escribieron obras como **La Arianna de Monteverdi** de la cual solo nos queda el famoso lamento.

La ópera veneciana

Monteverdi es, desde 1613 maestro de Capilla de la Catedral de **San Marcos**. Escribe igualmente música para ballets por encargo de la nobleza de **Mantua**. A partir de 1637 y para los primeros teatros públicos venecianos, nacen sus últimas tres óperas: **Le nozze de Enea** (perdida), **Il ritorno di Ulisse in Patria** y **La incoronazione di Poppea**.

Caracteriza Monteverdi a sus personajes desde un punto de vista psicológico, lo que antes no había ocurrido en igual medida.

En 1637 en **Venecia** se abre el primer teatro público con gestión privada. Llegaron a coexistir en Venecia hasta un total de 14 teatros. Gran producción por tanto. Es fácil comprender entonces como esta ciudad será la que marque las pautas a seguir en materia operística durante todo el siglo XVII.

A parte de Monteverdi destacamos a **Cesti o a Cavalli**.

A finales del siglo XVII Venecia se abre al exterior, sobre todo por el gusto por la ópera francesa y el **recitativo secco** y el **aria da capo** (aria con estructura ABA y donde en la repetición de A se esperaba que el cantante exhibiera sus mejores facultades (ver castratis).

Ópera Romana

Adoptaría la ópera florentina y se desarrollaría posteriormente de forma independiente la **ópera sacra**, el **oratorio** y la **ópera bufa**. Podemos destacar a **Stradella** como un compositor de este tronco.

Ópera napolitana

Marcaría la pauta a partir del siglo XVIII. Nápoles tuvo frecuentes contactos con Roma. Aquí destaca **Provenzale** como un autor destacado.

LA ÓPERA EN EL SIGLO XVIII

Centros de importancia **Napoles Roma, Turín, Milán, Venecia, Viena, Londres, Dresde, Hamburgo.**

Ópera Napolitana:

Poco a poco se empiezan a diferenciar distintos tipos, de un lado la que había venido de antes, la ópera seria, de otro, uno nuevo, la ópera bufa o de tema humorístico.

Ópera seria: Triunfa el **aria** en este tipo de ópera. El aria generalmente interrumpía la acción y mostraba los afectos de los personajes. La acción por tanto se consumaba en el **recitativo seco**. Además había **recitativos acompañados** más líricos al introducir más instrumentos. Se incluyen **coros** y la **sinfonía napolitana de ópera** que era una pieza que servía para abrir la representación se pone de moda y se extiende por los demás países europeos.

Tanta fama alcanzó este tipo de composición (**la sinfonía napolitana**) que pronto se separaría de la ópera en sí siendo interpretada de forma independiente y constituyendo en sí misma el germen para el género que conocemos como **sinfonía en el Clasicismo**.

Hacia **1700** la ópera italiana se vuelve más sencilla y refinada por influencia de la música francesa.

Destaca en esta época el libretista **Metastasio** que establece un canon argumental que tendrá mucho éxito (ver **Mozart**) Introdujo seis personajes, siendo dos de ellos una pareja de enamorados. Se establece igualmente un desenlace a través de conflictos y enredos. El esquema formal que predomina es el de aria.

Como compositores destacamos a **Scarlatti**, maestro de capilla de la reina **Cristina de Suecia**, así como maestro de capilla en Nápoles. Escribiría unas 114 óperas como **Griselda**.

Otros autores serían **Haendel y Pergolesi**.

Ópera Bufa: A partir de **1630** nos encontramos con escenas cómicas dentro de óperas serias con canciones burdas y parodias. Los personajes provienen de la **comedia dell arte italiana** (tipos característicos del teatro renacentista-barroco italiana como payaso, arlequín y colombina, etc.)

La música es sencilla y popular. No se usa **castrati** ni bel canto. En su lugar, canciones y parodias de óperas serias. Destacó en su estreno la **Serva Padrona** de **Pergolesi**, obra que sirvió de controversia ante una crítica mordaz a a clase

aristócrata y burguesa. Esta pieza contribuyó al consolidamiento de la ópera bufa y a su gran éxito ya en el clasicismo (ver **Mozart**).

Ópera Barroca en Francia

A partir de finales del siglo **XVI** se intentó crear el nuevo modelo de la ópera donde todas las artes intervendrían. **Courville** fundaría en 1570 la **Academia de Poesía y Música en París** según el modelo de la poesía griega clásica.

Tipos de creaciones francesas:

1. Ballet clásico de la reina bajo el auspicio de esa academia de poesía con un nuevo género conocido como **Ballet de cour**. Aquí se une una acción que sigue las ideas poéticas, bailes y decorados lujosos con temática mitológica y alébrica.

2. También aparece la **Comedia-ballet**: Contraste bufonesco con la comedia de corte. El creador: Moliere cuando presenta en 1664 la **Princesa de Eliade** con música de **Lully**. Se basaba en una comedia dialogada en la que se incluían ballets y canciones.

3. **La pastoral**: De influencia italiana con disposición más lujosa, con instrumentación más amplia, coros y ballets.

Lully: funda en 1672 la **Academia Real de Música**, inaugurándola con las **fiestas del amor y de Baco**.

4. **Tragedia-lírica**: imita la tragedia antigua de cinco actos. contiene historias de héroes, etc. Destacan óperas como **Alceste, Armida y Perseo** de Lully. Lully introduce una **obertura francesa**, un **prólogo y recitativos** en estilo francés con melodías que se repiten a modo de estribillo. Utiliza igualmente arias, con estribillo después de cada estrofa y **melodismo silábico**, coros a tres voces, música de ballet orquestada a cinco voces y piezas instrumentales de carácter programático. Con la **tragedia-lírica** nace un género netamente francés frente a la estilística italiana. Debemos mencionar por tanto a **Lully** como uno de los impulsores del género en Francia. Era oriundo de Florencia y a partir de 1646 residirá en París siendo violinista y músico de la corte. Acuñó el estilo francés e influyó en toda Europa.

5. La **ópera-ballet**: surge de la inclusión de ballet y música en obras de teatro a finales del siglo XVII. Solían tener escenas de ballet con arias, coros, etc. Coexistió con la tragedia-lírica hasta mediados del siglo XVIII. El ejemplo más antiguo de ópera-ballet lo tenemos en la obra **la Europa galante** del compositor francés **Campra**. o **Rameau con las Indias Galantes**.

6. A a partir de 1752 aparece un nuevo género en Francia llamado **Ópera-comica**. muy relacionada con la **comedia de arrabal y su voudeville** (canciones callejeras de temas mucho más populares).

ÓPERA BARROCA EN INGLATERRA

El género escénico más antiguo inglés es la **Masque** (mascarada de la corte que tiene su origen en el siglo XVI). Se remonta a los bailes del renacimiento europeo. Su estructura era la siguiente:

Un **prólogo** al cual le seguía un desfile de los participantes enmascarados. Una **parte principal** de contenido mitológico, con danzas pantomimas, etc. **Arias, coros**, etc. Final lo constituía un baile denominado **Main dance** en el que participaban todos los presentes y se quitaban las máscaras.

Posteriormente aparecería la **antimasque** cuyo carácter era más burlesco y de parodia.

Tras el gobierno de **Cronwel**, es decir, en la restauración estos géneros caerían en desuso. Frente a la ópera más culta.

La primera ópera propiamente dicha de carácter inglés fue: **Siege of Rhodes** cuya música es una mezcla de cinco compositores. Uno de ellos debe ser tenido muy en cuenta. su nombre, **Henry Purcell**.

Purcell: De él conservamos únicamente una ópera: Dido y Eneas y numerosas obras escénicas. Considerada la obra más importante de la música inglesa del siglo XVII. destacamos el último número, es decir la muerte de Dido de una marcada emotividad.

Escribiría Purcell 48 partituras de **música escénica** y cinco **semióperas**. Destacamos **King Arthur, The Fairy Queen o la Tempestad**. Fue cantor de la capilla real y organista de **Westminster Abbey**.

Pronto llegaría la **ópera seria italiana**. Las primeras interpretadas en Londres eran cantadas por cantantes italianos e ingleses que mezclaban ambos idiomas. esta ópera era más del gusto de las clases privilegiadas pero caería hacia 1740.

Encontraría la ópera seria italiana su cima con **Haendel (Rinaldo, Giulio Cesar)**.

En 1719 se fundaría la **Royal Academy of Music** bajo dirección de Haendel que se encargaría de contratar grandes cantantes como **Senesino** para quien escribiría **Giulio Cesar**. En 1728 se cerraría esa academia. entró en crisis la ópera en Inglaterra y hubo de dedicarse al **oratorio (El mesías)**. Las características principales de Haendel fueron la sencillez sin perder el toque de grandilocuencia con el uso de los coros y orquestaciones brillantes.

Otro género en Inglaterra era la **ballad-ópera** que surge en el siglo XVII a modo de **zarzuela** a la inglesa, con fragmentos cantados y otros hablados. Estaban llenos de elementos burlescos como ocurre en **The beggar's ópera**, la ópera del mendigo, cuya acción se desarrolla entre mendigos, prostitutas, rateros, etc. Posteriormente, en el siglo XX, **Kurt Weill** retomaría obras de este tipo como la **ópera de los tres peniques**. Fue un género que realizaba una crítica social, así como una contrapartida a la ópera italiana, lo que supuso la quiebra de esta última en Inglaterra.

LA ÓPERA BARROCA EN ALEMANIA

Aquí se importaría el género desde Italia, y el primer género en alemán fue **Seelebig** compuesta en **Nuremberg** en 1644. En ella tiene una especial importancia la simbología religiosa y el entorno natural alemán. Debemos hacer notar la precaria situación económica alemana ocasionada por la **guerra de los treinta años**. No obstante si hubo cortes que celebraron el género operístico como pasatiempo con motivo de bodas y cumpleaños. Junto a óperas italianas en las ciudades más importantes surgirían teatros de ópera como ocurrió en **Hamburgo, Dresde, Munich o Viena**. En Hamburgo trabajaría **Haendel** en su primera época y **Telemann** llegando a escribir unas 45 obras.