

Un Paseo por la Ópera

La ópera es ese arte total en el que confluyen la música, el canto, el teatro, la poesía, las artes plásticas y, en ocasiones, la danza. En cada obra todos los ingredientes de la ópera combinan su expresividad y belleza. Esta compleja alquimia hace que cada función sea un espectáculo extraordinario, en el que todas las pasiones humanas están en juego, que llega a monopolizar la vista, el oído, la imaginación y la sensibilidad del público.

El curso consta de 16 lecciones que tratan sobre las voces, formas vocales, historia de la ópera y las siguientes obras analizadas y explicadas:

L'Incoronazione di Poppea

L'Incoronazione di Poppea (título en español, “La coronación de Popea”) es un dramma in musica en un prólogo y tres actos (o en dos partes y siete cuadros). El libreto, escrito en italiano, es obra de Giovanni Francesco Busenello; la música, de Claudio Monteverdi. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Grimano de Venecia en el otoño de 1642. Monteverdi alcanza con ella el punto culminante de su carrera y también da forma a un drama musical que crea el tránsito de la ópera florentina, compuesta casi exclusivamente de recitativos y ariosos, a la barroca, con sus grandes arias llenas de pasión.

Il dissoluto punito, ossia il don Giovanni

Il dissoluto punito, ossia il don Giovanni (título en español: “Don Juan o el libertino castigado”) es un ‘dramma giocoso’ que fue estrenado el 29 de octubre de 1787 en el Teatro Nacional de Praga (hoy Teatro de los Estados). El libreto, en italiano, salió de la pluma de Lorenzo Da Ponte (1749-1838), que se basó en diversas fuentes literarias, especialmente en Don Juan, de Molière. La música es de Wolfgang A. Mozart (1756-1791).

La Cenerentola, ossia la bontà in trionfo

‘La Cenerentola, ossia la bontà in trionfo’ –en español, La Cenicienta, o sea la bondad triunfante– es un ‘dramma giocoso’ en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Jacopo Ferretti. Se estrenó en el Teatro Valle de Roma el 25 de enero de 1817.

Rossini compuso esta ópera en tan solo tres semanas. El empresario del Teatro Valle, rival del Teatro Argentina donde se había estrenado ‘Il barbiere di Siviglia’ el año anterior, contrató a Rossini para componer una nueva ópera. Al principio se barajó la posibilidad de utilizar un libreto de Gaetano Rossi (libretista de ‘Semiramide’), pero finalmente se decidió crear uno nuevo. El libreto, más que basado en el cuento de Charles Perrault –‘Cendrillon’–, se basó en otra ópera, compuesta por Stefano Pavesi y llamada ‘Agatina, o La virtù premiata’, estrenada en Milán sólo tres años antes, el 14 de abril de 1814.

Lohengrin

La idea de componer ‘Lohengrin’ surgió en Richard Wagner de la lectura en 1842, de un número de las ‘Memorias de la sociedad alemana de Königsberg’ en el que aparecía el relato de esta antigua leyenda germánica. La ópera fue compuesta entre 1846 y 1848 siguiendo el orden inverso, de modo que Wagner completó primero el tercer acto, después el segundo y por último el primero.

El estreno tuvo lugar el 28 de agosto de 1850 en el Hoftheater de Weimar, bajo la dirección de Franz Liszt. El autor no pudo asistir pues se encontraba huido en Lucerna a causa de los sucesos revolucionarios de Dresde. Esta primera representación parece que se llevó a cabo en condiciones poco adecuadas, no solo por la escasez de recursos del teatro, sino porque la orquesta constaba de 38 músicos y nos los 87 requeridos por el maestro.

La Traviata

‘La Traviata’, en español ‘La descarriada’ o ‘La perdida’, es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de Alexandre Dumas (hijo) ‘La dama de las camelias’ (1852), aunque no directamente sino a través de una adaptación teatral.

Fue estrenada sin éxito en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853.

Eugenio Onegin

‘Eugenio Onegin’ –título original, en ruso, Евгений Онегин– son unas “escenas líricas” en tres actos y siete cuadros con música de Piotr Ílich Chaikovski. El libreto en ruso es de Konstantín Shilovski y Modest Chaikovski –el hermano del compositor– y está basado en la novela en verso homónima de Alexander Pushkin, publicada en 1831.

Chaikovski no consideraba su ópera apropiada para representarla en un teatro público, así que decidió estrenarla en una función privada en el pequeño teatro del Colegio Imperial de Música de Moscú, a cargo de un grupo de estudiantes, lo que tuvo lugar el 29 de marzo de 1879. Dos años después se estrenaría en público en el Teatro Bolshói de Moscú, el 24 de abril de 1881.

Pagliacci

‘Pagliacci’, en español, Payasos, es una ópera en dos actos y un prólogo con libreto en italiano y música de Ruggiero Leoncavallo (1857-1919). La historia está basada en unos hechos reales que, al parecer, el padre de Leoncavallo pudo conocer cuando ejercía como juez.

El drama de Leoncavallo, que por no constar de un solo acto no pudo participar en el concurso organizado por la editorial Sonzogno de Milán, recibió sin embargo un gran apoyo para que se representase. ‘Pagliacci’ se estrenó en el Teatro dal Verme de Milán el 21 de mayo de 1892 y se convirtió muy pronto, por lo general en compañía de ‘Cavalleria rusticana’, de Pietro Mascagni, en un gran éxito internacional. En el Teatro Real de Madrid se representó veintidós veces antes de 1900.

