

EL MUNDO DE LA OPERA

PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y
CONSUMO.

ADRIAN CHUECA
RAFAEL BUENO

HISTORIA DE LA MÚSICA, 6º CURSO 2015

INDICE:

INTRODUCCIÓN.....PAG. 1

DIFERENTES TIPOS DE OPERA.....PAG. 2

¿POR QUÉ EN VENECIA?.....PAG. 3

LA OPERA COMO NEGOCIO EN VENECIA.....PAG. 4

OPERAS FAMOSAS.....PAG. 5

INTERPRETES.....PAG. 6

CONCLUSIÓN.....PAG. 7

BIBLIOGRAFÍA.....PAG. 8

INTRODUCCIÓN:

La ópera es un drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral ante un público. La ópera nació en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Entre sus precedentes estaban los madrigales italianos de la época, a cuyas escenas con diálogos, pero sin acción teatral, se pondría música. Otros antecedentes eran los melodramas, *ballets de cour*, intermedios y otros espectáculos galantes y de salón propios del renacimiento. La ópera se desarrolló gracias a un grupo de músicos y estudiosos conocidos como la camerata fiorentina o di Bardi. La camerata tenía dos objetivos: revivir el estilo musical del drama de la antigua Grecia y desarrollar una vía distinta al estilo sobrecargado del contrapunto propio de la música renacentista tardía. En especial, deseaban que los compositores prestaran más atención a los textos en los que basaban sus obras, adaptándolos de una manera sencilla para que la música pudiese reflejar en cada frase el significado del texto. Estas características probablemente no eran comunes en la antigua música griega, pero la camerata no disponía de una información detallada y suficiente sobre ese periodo musical (ni sé dispone de ella hoy día). La camerata desarrolló un estilo de monodia denominado recitativo, cuyos contornos melódicos imitan las inflexiones y el ritmo natural del habla. La melodía era acompañada por el bajo continuo interpretado, por ejemplo, en el clavicémbalo y la apoyaba un instrumento melódico bajo. Dos de los miembros de la camerata, Giulio Caccini y Jacopo Peri, llegaron a la conclusión de que la monodia se podía utilizar para los monólogos y diálogos de un drama escenificado. En 1598 Peri, en colaboración con Caccini, estrenó su primera ópera, *Dafne*, y en 1600 se presentó en Florencia una segunda obra titulada *Euridice*. En 1602, Caccini estrenó otra versión musical de esta última ópera. El primer gran compositor precursor de la ópera moderna fue el italiano Claudio Monteverdi. Sus óperas no sólo utilizan el estilo monódico que hace énfasis en la palabra, sino también canciones, dúos, coros y secciones instrumentales. Las piezas no monódicas tienen una forma coherente basada sólo en las relaciones musicales. Monteverdi, por ejemplo, demostró que se podían utilizar para la ópera una amplia variedad de procedimientos y estilos musicales con el fin de realzar el drama. La ópera se difundió rápidamente por toda Italia.

El principal centro a mediados y finales del siglo XVII fue Venecia, seguido de Roma, donde por primera vez se hacía una clara diferenciación entre los estilos cantantes del aria (usados para reflejar las emociones) y el recitativo (que proviene de la monodia y se utiliza para presentar información y diálogos).



La Comédie-Française durante el siglo XVIII.

DIFERENTES TIPOS DE OPERA

A lo largo de los años, la ópera fue evolucionando adquiriendo distintas características, a continuación vamos a hablar de los 2 grandes estilos del mundo de la ópera, así como de sus variantes en los distintos países en los cuales se desarrollaría.

Podemos distinguir dos grandes tipos de ópera:

- **ÓPERA SERIA:** Basada en argumentos mitológicos y heroicos. Es el primer tipo de ópera que va a existir y será el preferido por la aristocracia debido a su refinamiento. Es muy compleja debido a sus argumentos y a su gran despliegue técnico. A este tipo pertenece la primera ópera: "Orfeo".
- **ÓPERA BUFA:** Es posterior a la seria. Los argumentos son cotidianos y fáciles de entender. El despliegue de medios de este género no es demasiado grande, se convertirá en la ópera preferida del pueblo, ya que además de ser más asequible económicamente y más fácil de entender para todo tipo de personas, era bastante típico que el argumento fuese una crítica social hacia las clases poderosas. La primera ópera de este tipo fue escrita por un autor italiano llamado G.B. Pergolesi, titulada "La Serva Padrona" en 1733.

Además, podemos distinguir las diferencias territoriales que fue adquiriendo la ópera en los distintos territorios en los que se desarrollaba:

- **FRANCIA:** Se llamará "Tragédie Lyrique". Las características principales serán la introducción del ballet dentro del espectáculo y el gran despliegue de medios que utilizarán los franceses en sus creaciones. El compositor más importante será J. B. Lully.
- **INGLATERRA:** Sienta sus bases con la obra de H. Purcell "Dido y Eneas" estrenada en el año 1689.
- **ALEMANIA:** Aunque también van a desarrollar ópera seria, hay un género que parte de la ópera bufa italiana y que alcanzará un gran desarrollo: el Singspiel.
- **ESPAÑA:** Se creará un género que se denominará Zarzuela y cuya característica más significativa será la sucesión de partes cantadas y habladas.



Ópera Bufa: El Barberillo de Sevilla de Rossini.



Ópera Seria: La Prova di un'opera seria de Gnecco.²

¿POR QUÉ EN VENEZIA?

No es una mera coincidencia que fuera precisamente en Venecia donde se instalara definitivamente la ópera. Es muy poco probable que el género hubiera alcanzado tanta fama de intentarse el experimento en otro lugar. Y es que el ambiente de la mítica ciudad era idóneo para la ópera por varios motivos.

En primer lugar, Venecia se diferenciaba del resto de ciudades italianas en cuanto al clima de libertad que se vivía en la república. Una libertad tanto política como religiosa, que propiciaba la realización de numerosas actividades lúdicas y todo tipo de espectáculos extravagantes, siendo el más importante de ellos el carnaval. Este ambiente estaba favorecido por el hecho de que no existía una corte ni un monarca, sino que el sistema político estaba organizado en diversos organismos a los que se les atribuían funciones diversas, si bien la mayor parte del poder estaba concentrado en el patriciado. Políticamente, además, Venecia se jactaba de una estabilidad sin precedentes, pues la república, fundada en el año 421 era ya más longeva que la antigua Roma, de la que se declaraba sucesora.

En Venecia se daban cita comerciantes de todo el mundo, era la puerta entre el mundo oriental y el occidental, una ciudad cosmopolita y exótica que volcaba todo su lujo y ostentación en el aspecto teatral, muy importante en el ceremonial político y civil. El patriciado era poseedor de un capital financiero muy importante pues participaba de la rica vida comercial de la ciudad y estaba dispuesto a invertirlo en el mundo del espectáculo, para su propia diversión, para demostrar su poder y, sobre todo, para su enriquecimiento personal.

Por otra parte, existía una tradición teatral muy importante de comedia hablada (*commedia dell'arte*), lo que suponía dos ventajas. Por un lado la existencia de unas infraestructuras aprovechables para la ópera (los primeros teatros eran teatros de comedia hablada reconvertidos) y, por otro, la disposición de un público ya acostumbrado a ir al teatro, que era una parte fundamental de la vida social veneciana.



Joseph Heintz el Joven: La Plaza San Marcos en Carnaval (s.XVII)

Finalmente, la que era la atracción turística más importante de la ciudad, que cada año atraía a alrededor de sesenta mil visitantes, doblando así la población habitual: el carnaval. Durante las fechas del carnaval se daban cita innumerables espectáculos, bailes de máscaras, juegos, desfiles, entre los que la ópera se integró a la perfección como una muestra más del poderío y majestuosidad de Venecia. La presencia en estas fechas de un público amplísimo y deseoso de presenciar cuantas más excentricidades mejor, fue una de las claves del éxito de la ópera. Los temas representados en la ópera estuvieron, en gran parte, en concordancia con el tono de opulencia y ostentación general, contribuyendo en buena parte al afianzamiento del “mito de Venecia” durante este siglo. Basados en relatos mitológicos, historias de la civilización romana o la guerra de Troya, buscaban siempre conectar los grandes acontecimientos narrados con la grandiosidad de la ciudad que los acogía.

LA OPERA COMO NEGOCIO EN VENECIA

La ópera veneciana, entendida como espectáculo comercial, necesitaba de un entramado organizativo mucho más complicado que el de la ópera cortesana. Para llevar a cabo una producción era necesaria la colaboración de un gran número de personas así como un aporte económico cuantioso (sin ninguna garantía). En muchos casos, no sólo no se conseguían ganancias sino que el dinero invertido a priori no se recuperaba tras las funciones. Esto provocaba una gran cantidad de deudas para el teatro, que sólo podían saldarse con la organización de un nuevo espectáculo (suponiendo que éste fuera más lucrativo), lo que, en parte, garantizaba la continuidad del género.

La figura central del negocio operístico durante el siglo XVII es el empresario, normalmente un personaje individual que se encargaba de la organización de la producción en prácticamente todos sus aspectos. Muy habitualmente actuaba como inversor, es decir, aportaba una cantidad de dinero (en general bastante importante) de su bolsillo para afrontar los gastos de la producción. El riesgo económico era, por tanto, suyo. Además, el empresario era el encargado de contratar a los artistas (compositor, libretista, cantantes, bailarines, escenógrafo, orquesta...) así como a los operarios necesarios para las funciones. Suya era también la gestión del teatro, que normalmente alquilaba a una familia noble. No hay que olvidar que, a pesar del nuevo carácter comercial de la ópera, ésta seguía funcionando como reflejo de un poder político, no ya el de un monarca, sino el del patriciado veneciano.

La familia dueña del teatro así como otros muchos nobles y personas pertenecientes a la clase alta de la ciudad contribuían al negocio mediante el alquiler de los palcos para toda la temporada operística. Era ésta la mayor fuente de ganancias y la más segura. También era posible adquirir entradas de parterre, zona principalmente ocupada por turistas y algunos ciudadanos, en su mayoría de clase alta. En este sentido, no es del todo acertada la idea de la ópera veneciana como ópera popular, pues eran realmente pocos los miembros de las clases populares que asistían a las funciones.³

En cuanto a los artistas, normalmente eran contratados por temporadas, aunque los teatros intentaban conseguir contratos a largo plazo con los músicos más relevantes para asegurarse el éxito de las producciones. Fue el caso de Cavalli, que estuvo empleado en el Teatro San Cassiano desde 1639 a 1650. Un caso aparte era el del libretista, pues sus beneficios provenían de la venta de los libretos cuyos gastos de impresión, por otra parte, debía financiar él mismo.

El hecho de que, en las primeras décadas del siglo, cuatro teatros de ópera estuvieran a la vez en activo (cifra que se doblaría en la segunda mitad del XVII) dio lugar a una feroz competencia y a la creación de estrategias para atraer al público a las nuevas producciones. En este aspecto es muy importante el uso frecuentísimo de la publicidad, especialmente a través de los libretos, como en aquel primero de Andromeda, que alababan el aspecto visual de las producciones. La contratación de los cantantes era uno de los puntos más importantes de la producción de una ópera, pues de éstos dependía el éxito o fracaso de la misma. Los teatros intentaban asegurarse la presencia de estrellas internacionales para atraer a la mayor cantidad de público posible y en ellos se gastaban cantidades de dinero muy superiores a las que recibía el compositor. Siendo Cavalli el compositor mejor pagado de la ciudad, los cantantes más importantes ganaban hasta seis veces más que él (ni que decir ya de los músicos de la orquesta).

Ya que del público dependía que un teatro se mantuviera o que tuviera que cerrar sus puertas, desde el principio se adquirió la estrategia de adaptar los espectáculos al gusto de los asistentes. Esto influyó también en las características intrínsecas de la ópera, que fueron definiéndose y estandarizándose a lo largo del siglo hasta adoptar unas fórmulas que garantizaran su éxito. El público también exigía una renovación constante del repertorio, de los temas, los decorados y el vestuario, clave para evitar el estancamiento y favorecer el desarrollo del género.

³ www.codalario.com/venecia/musica-en-la-historia/las-primeras-operas-venecianas-o-como-la-opera-se-convirtio-en-negocio_3001_60_7671_0_1_in.html

OPERAS FAMOSAS

A continuación vamos a enumerar algunas de las óperas más importantes que se han compuesto a lo largo de los siglos:

Norma (Bellini)

Tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini (Catania 1801- Puteaux 1835), sobre un libreto de Felice Romani, basado en la tragedia de L.A. Soumet y L. Belmontet *Norma ou l'infanticide*. Es la ópera más característica de Bellini y la que mayor éxito ha tenido siempre. Se estrenó en el Teatro La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831. Fueron sus primeros intérpretes: Giuditta Pasta, Domenico Donzelli, Giulia Grisi, Vincenzo Negrini. Norma se encuentra en la confluencia de la tradición de la antigua ópera seria italiana y la evolución de la reforma de Gluck. Bellini trabajó bajo el influjo de Cherubini y Spontini, y, sobre todo de Rossini. La obra cuenta, desde el punto de vista musical, con una cuidada instrumentación y riqueza melódica. No es de extrañar, ya que con ella el compositor pretendía acallar las críticas crecientes sobre su excesivamente simple instrumentación musical.

Rigoletto (Verdi)

A primeros de 1851, el teatro de La Fenice de Venecia invitó a Verdi a componer una nueva ópera para ser estrenada allí. Verdi eligió el drama francés *Le roi s'amuse (El rey se divierte)* del escritor Víctor Hugo, aún a sabiendas de que esta obra había estado censurada en París, acusándola de manifestar el libertinaje de un rey. Por eso mismo, Verdi aceptó desde un principio modificar los nombres y los lugares siempre que pudiera conservar el núcleo del drama. Rigoletto es una ópera en 3 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral "Le Roi s'amuse" de Víctor Hugo. Fue estrenada el 11 de marzo de 1851 en el teatro La Fenice de ⁴⁵⁶Venecia. Un intenso drama de pasión, engaño, amor filial y venganza con una figura central, Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado de Mantua, esta ópera ofrece una combinación perfecta de riqueza melódica y fuerza dramática.

La Flauta Mágica (Mozart)

Cuando Goethe dijo de La Flauta Mágica que era "un maerchen lleno de inverosimilitud y de fantasías", definió exactamente esta obra, su significación y su alcance. Maerchen significa relato mágico, lleno de aventuras extraordinarias, pero al mismo tiempo, entraña una moraleja de valor iniciático. Para los románticos, estos maerchen eran una alegoría, un cuento poético lleno de símbolos, por lo tanto una historia que va mucho más allá de la simple anécdota y de la invención fantástica. Con esta obra Mozart, vuelve al mundo de la infancia, la edad de oro según Novalis. El niño no es sólo el ser puro, sencillo, natural e inocente sino también el viajero que llega a la Tierra, rico todavía de maravillosos recuerdos del universo en el que vivía antes de su nacimiento. Cuando más niño se sigue siendo, más nos acercamos a ese estado de lo sublime, estado hoy perdido gracias al exilio del alma en la Tierra. Es de este modo que Mozart con La Flauta Mágica, regresa a l mágico mundo donde desaparecen las penas de la vida cotidiana.

INTÉRPRETES

Para concluir hay que decir que uno de los más importantes elementos de la ópera son las voces, ya que sin los intérpretes, este género no tendría razón de ser.

Algunos de los más importantes a lo largo de estos años son:

BALDASARRE FERRI (16⁷10-1680). Fue el primero de los grandes castrati. Fue muy mimado por los públicos de Florencia y Venecia.

FRANCESCA CUZZONI (1698-1779). Fue la primera cantante con reputación internacional. Acabó su vida en un asilo de indigentes de Bolonia, al despilfarrar toda su fortuna.

CARLO BROSCHI FARINELLI (1705-1782). Fue el más célebre de todos los castrati. Gozó de prestigio en las óperas de Nápoles y Venecia.

A continuación vamos a hablar de Farinelli ya que paso gran parte de su vida en España, por eso, creemos que sería mas interesante hablar de él.

CARLO BROSCHI FARINELLI

Andria, (Nápoles, Italia, 1705 - Bolonia, id., 1782) Cantante *castrato* italiano. Perteneciente a una familia aristocrática, su padre Salvatore fue el responsable de su primera educación musical. Como tantos otros niños italianos aspirantes a cantantes, fue castrado en su niñez, y mantuvo la voz de

soprano durante toda su vida (no era tenor, en contra de lo que generalmente se cree). Con el tiempo pasó a ser el protegido de una rica familia napolitana, de la cual adoptó el apellido Farinelli.

Su primera actuación ante el gran público tuvo lugar en Nápoles, donde obtuvo un gran éxito con *Angelica e Medoro*. Su consagración se produjo tres años después al interpretar en Roma el papel principal de *Adelaida*, y en los años siguientes visitó los teatros más prestigiosos de Europa. Cantó en Viena, Milán, Venecia, Munich, Londres, París y Versalles, entre otros escenarios. Durante su estancia de tres años en Londres la entonación de su voz alcanzó el máximo nivel de pureza, y se retiró de los escenarios para instalarse de modo permanente en la corte de Felipe V. Llegó a la corte española en 1737, en los últimos años del reinado de Felipe V, y ejerció gran influencia sobre Fernando VI y su esposa, Bárbara de Braganza, uno y otro grandes aficionados a la música. Según testimonios de sus contemporáneos, nunca usó de su influencia para intervenir en política, y se dedicó casi exclusivamente a organizar las funciones con que se deleitaba la corte, convirtiéndose en el máximo impulsor de la ópera. Fernando VI le concedió la Orden de Calatrava en 1750. Al fallecimiento del monarca en 1759, fue desterrado de España por Carlos III; se retiró entonces a Bolonia, que se convirtió en el centro musical y teatral de Italia. Glück y Mozart lo visitaron en esta ciudad, y el célebre franciscano padre Giovanni Battista Martini fue su consejero.



⁷ <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/farinelli.htm>

Conclusión

La ópera ha sido un espectáculo, que ha acabado siendo un atractivo de grandes masas, en la ópera se mezcla la danza, el teatro y sobretodo la música.

A lo largo de la historia de la ópera, siempre hubo y siempre hay alguien, con dinero, que financie este espectáculo. El problema es que el recuento de material, el salario de los intérpretes así como conseguir una sala de interpretación, no es barato. A todo ello se le suma el riesgo a que sea un éxito o no, y todo depende a que público está dedicado, si es bufa, si es seria, si estrena en una ciudad como Venecia, si se estrena en una ciudad con poca población, si son buenos tiempos económicos, si hay crisis económica, y un largo etcétera de situaciones que pueden intervenir. Esto es algo que incluso a día de hoy, y en el futuro ocurrirá, a veces han sido buenas ganancias, pero otras veces han dejado los bolsillos vacíos al señor que lo dirige, que por lo general era un noble, o un rico burgués.

BIBLIOGRAFÍA:

PAGINA 1

<http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmariabarbeito/?q=system/files/INFORMACI%C3%93N-1.pdf>

PAGINA 2

<http://www.corazonistas.edurioja.org/haro/recursos/hmusica/barroco/tipos%20de%20opera.htm>

PAGINAS 3 Y 4

https://www.codalario.com/venecia/musica-en-la-historia/las-primeras-operas-venecianas-o-como-la-opera-se-convirtio-en-negocio_3001_60_7671_0_1_in.html

PAGINA 5

<http://corohuascaran.wikifoundry.com/page/La+Opera.+definici%C3%B3n+y+evoluci%C3%B3n>

PAGINA 6

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/farinelli.htm>