

Curso Monográfico

“LA ÓPERA DESDE EL BARROCO HASTA EL SIGLO XIX. UNA APRECIACIÓN AUDITIVA DE SUS FORMAS Y REPRESENTACIÓN”

CURSO 2017-2018

Sede Moncloa: Facultad de Geografía e Historia

Profesoras: D.ª Marta Rodríguez Cuervo y D.ª Inmaculada Matía Polo

Lunes y miércoles de 19.00 a 20.30 horas, del 29 de enero al 10 de mayo de 2018

1. DESCRIPTOR

Los contenidos que se imparten en esta asignatura contribuyen a formar nociones básicas para escuchar y comprender la música vocal y la ópera desde el barroco hasta el romanticismo.

2. OBJETIVOS:

1. Conocer los caracteres que identifican a la música vocal y sus diferencias con respecto a la música instrumental
2. Conocer los criterios para clasificar y reconocer auditivamente las voces femeninas y masculinas
3. Comprender la ópera como un drama fundamentalmente cantado, acompañado de instrumentos y presentado teatralmente que se distingue de otras obras dramáticas en las que la música es incidental o subsidiaria con respecto al drama. Distinguir la ópera de otros géneros con componentes musicales similares como el oratorio
4. Aprender a escuchar y reconocer las partes que componen la estructura de la ópera (obertura, arias, recitativos, interludios instrumentales, etc.)

5. Aprender a escuchar y reconocer auditivamente algunos caracteres básicos que identifican la ópera en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania en diferentes épocas
6. Conocer compositores, intérpretes y óperas representativas escritas desde el barroco hasta el romanticismo.
7. Conocer los rasgos musicales más significativos del lied o canción romántica a lo largo del siglo XIX. Compositores y obras.

3. CONTENIDOS

Tema 1:

Introducción. Las voces humanas. Criterios para su clasificación. Los tipos más característicos por cada voz (Recordatorio)

Voces femeninas

- Soprano (ligera, lírica y dramática)
- Mezzosoprano
- Contralto

Voces masculinas

- Tenor (lírico y dramático)
- Barítono
- Bajo (cantante y profundo)

Tema 2:

La ópera en el Barroco. Breve historia de los orígenes de la ópera.

a) **Italia a finales del siglo XVI.** La Camerata florentina. Primeros autores y obras.

a.1) Los temas de los argumentos en las primeras óperas. Relación de la primigenia ópera con los ideales musicales del madrigal. Estructura inicial de las primeras óperas (canciones, coros madrigalescos, danzas, piezas instrumentales y recitativos. Caracteres generales de las óperas iniciales.

a.1.1) Las primeras óperas. **Florenia**

1. *Dafne* de Jacopo Peri (1561-1633) y Jacopo Corsi (1561-1602). Libreto de Ottavio Rinuccini (1562-1621). Estrenada en Florenia en 1598 (solo se ha conservado parte de la música)

2. *Eurídice* de Jacopo Peri y añadidos de Giulio Caccini (1550-1618). Libreto de Ottavio Rinuccini. Estrenada en Florencia en 1600. La versión musical de G. Caccini del texto completo se publicó por primera vez en 1600, pero no se interpretó hasta 1602.

Tema 3:

Caracteres de la ópera a partir de Claudio Monteverdi (1567-1643) Mayor complejidad de las partes que conforman la ópera. Un nuevo acercamiento a la definición de la ópera actual

a) **Italia en el siglo XVII.** La creadora del género. Primeras óperas conocidas

a.1) **La ópera en Mantua** y su relación con las óperas predecesoras florentinas.

La favola de Orfeo de C. Monteverdi, estrenada en **1607**. Libreto de Alessandro Striggio (1573-1630). Leyenda en un prólogo y cinco actos

a.1.1) Orfeo como referencia para conocer las distintas partes de que consta la ópera a inicios del siglo XVII.

a.2) **La obertura.** Composición para orquesta concebida como introducción de una ópera. En el siglo XVII las designaciones más habituales para las oberturas eran sinfonías. Las primeras óperas carecen de oberturas y comenzaban con un prólogo para uno más cantantes. En *Orfeo* de Monteverdi, la toccata precede al prólogo que sirve como obertura, siguiendo la tradición renacentista de abrir un espectáculo aristocrático con una fanfarria para trompetas.

Audición

- *Orfeo, favola in Musica (Mantua, 1607). Toccata*

a.3) **El aria.** Una de las partes que conforma la ópera del siglo XVII. Parte independiente para voz solista con acompañamiento instrumental. Las fórmulas preferidas para escribir el **aria** durante este siglo eran **estróficas**. Las estrofas estaban separadas por un **ritornello** (parte instrumental), tocado por la cuerda o por el bajo continuo. En el primer tercio del siglo XVII, el estilo melódico de este tipo de aria era similar al recitativo

a.4) **El recitativo.** Un estilo de poner música a un texto que imita y subraya las inflexiones, los ritmos y la sintaxis del habla natural. En los comienzos del siglo XVII, el recitativo se valoró por su expresividad en el sentido de que la música sostenía y resaltaba el texto en lugar de oscurecerlo. Existen dos tipos: **secco**, cuando la voz es

acompañada por un bajo continuo y **acompañado**, cuando la voz es acompañada por la orquesta.

Audición

- *Orfeo. Prologo. La Música. “Dal mio Permesso amato”*
- *Orfeo. Acto III “Possente spirto” (Lamento de Orfeo)*
- *Orfeo. Moresca*

b) **La ópera en Venecia.** Características generales. Obras importantes

b.1) *IL ritorno d’ Ulisse in patria* de **C. Monteverdi**, estrenada en Venecia en **1641**. Libreto de Giacomo Badoaro. Drama en un prólogo y tres actos

b.1.1) El empleo de los grupos vocales. Dúos, tríos y cuartetos. Escrita para solistas sin intervención prácticamente del coro. Marcado acento madrigalesco.

Audición

- *“Ecco l’ arco d’ Ulisse”. Acto II. Cuadro IV*

b.2) Otros autores importantes de esta escuela: Francesco Cavalli (1602-1676) y Antonio Cesti (1623-1669)

c) **La ópera en Nápoles.** Características generales. La ópera bufa. El **bel canto** como estilo de canto en el que predomina la perfección de la emisión vocal y todo se dobliga a las exigencias técnicas de la vocalización. La ópera se centra en el aria (Aria da capo). Obertura italiana.

c.1) Compositores destacados: Alessandro Scarlatti (1660-1725) y Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Tema 4:

La ópera en Inglaterra y Francia durante el siglo XVII

a) Los caracteres de la ópera inglesa. Las óperas de Henry Purcell (1659-1695)

a.1) *Dido and Eneas* de H. Purcell, estrenada en Londres en 1689. Libreto de N. Tate. Ópera en tres actos

Audición

- *Obertura y primera escena*
- *“Thy hand, Belinda” (Lamento de Dido)*

b) Los caracteres de la ópera francesa. Jean Baptiste Lully (1632-1672) y las Tragedias líricas. La contribución de Jean Philippe Rameau (1683-1764) La ópera-ballet.

b.1) La obertura francesa

Tema 5:

La ópera barroca en el siglo XVIII. Opera seria y bufa

a) Opera seria. Características generales y libretistas destacados: Apostolo Zeno (1668-1750) y Pietro Metastasio (1698-1782)

a.1) La época de apogeo de los castrati. Intérpretes destacados

a.2) El aria da capo como protagonista de la ópera seria durante la primera mitad del siglo XVIII. Caracteres formales

a.3) Georg Friedrich Händel (1685-1759) El aria da capo en Händel. *Giulio Cesare*, estrenada en Londres en 1724. Libreto de N. F. Haym. Ópera en tres actos

Audición

- *Giulio Cesare. Aria “Svegliatevi nel core” (Sesto) Acto I, Escena 4*
- *Giulio Cesare. Recitativo y aria “Aure, deh, per pietà” (Cesare)*
- *Giulio Cesare. “Da tempeste” (aria Cleopatra)*

a.4) *Ariodante* de Händel, estrenada en Londres en 1735. Libreto anónimo. Ópera en tres actos

Audición

- *Ariodante “Bramo aver mille vite” (duo final de Ariodante y Ginebra)*

b) Ópera bufa. Características generales

b.1) La ópera símbolo del género: *La serva padrona* de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), estrenada en Nápoles en 1733. Libreto de G. M. Federico. Intermedio en dos partes

Audición

- *La serva Padrona “Stizzoso, mio stizzoso” (aria de Serpina)*

Tema 6:

La ópera en el Clasicismo. La Reforma de Christoph W. Gluck (1714-1787) y las óperas de W. A. Mozart (1756-1791)

a) El componente dramático como base de la reforma operística. La ópera recoge los mejores aciertos de la ópera vienesa, francesa e italiana. Otros principios esenciales en la reforma

a.1) Compositores importantes que junto a Gluck, intervienen en la reforma operística: Niccolò Piccinni (1728-1800) y Domenico Cimarosa (1749-1801) cuyas óperas están basadas en los libretos de Carlo Goldoni (1707-1793)

a.1.2) *Orfeo ed Euridice* de C. W. Gluck, estrenada en Viena en 1762. Libreto de Ranieri de Calzabigi (1714-1795) Ópera en tres actos

Audición

- *Orfeo ed Euridice “Che farò’ senza Euridice (aria de Orfeo)*

b) Las óperas de W. A. Mozart. Su producción operística abarca tres géneros: ópera seria, ópera buffa y singspiel (género musical dramático con texto en alemán en la que el diálogo hablado alterna con canciones y a veces con conjuntos, coros y piezas musicales más extensas). Características generales

b.1) *Le nozze di Figaro* de Mozart, estrenada en Viena en 1786. Libreto de Lorenzo da Ponte (1749-1838). Comedia en cuatro actos

Audición

- *Le nozze di Figaro. Obertura*
- *Le nozze di Figaro. “ Voi che sapete” Aria de Cherubino*

b.2) *Don Giovanni* de Mozart, estrenada en Praga en 1787. Libreto de Lorenzo da Ponte. Comedia en dos actos

Audición

- *Don Giovanni. Recitativo y aria del catálogo (Don Giovanni, Leporello, Donna Elvira) Acto I*

b.3) *Die Zauberflöte* de Mozart, estrenada en Viena en 1791. Libreto de Emanuel J. Schikaneder (1751-1812). Singspiel en dos actos

Audición

- *Die Zauberflöte. “Der hölle rache” Aria de la Reina de la Noche. Acto II*
- *Die Zauberflöte. “Ein Mädchen oder Weibchen” Aria de Papageno*

Tema 7:

La ópera en el Romanticismo. Francia

a) Inicios de la ópera romántica. **Francia.** Los tres tipos de óperas más importantes: La Gran Ópera, Ópera cómica y la Opereta

a.1) Factores que determinan el inicio de la ópera romántica

a.2) **Francia.** La Gran Ópera. Caracteres que la definen. Compositores representativos: Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) con la obra *La Muette de Portici*, estrenada en 1828. Esta ópera de compleja y variada acción y con gran exigencia de aparato escénico, conoció un éxito enorme. Se considera que esta obra inaugura la era de la “gran ópera” francesa junto, con *Guillermo Tell* de Gioacchino A. Rossini (1792-1868), estrenada en 1829 y *Robert le diable* y *Les Huguenots* de Giacomo Meyerbeer (1791-1864), estrenadas en 1831 y 1836, respectivamente. Los libretos de las obras mencionadas de Auber y Meyerbeer son escritos por el mismo libretista: Eugène Scribe (1791-1861). Estas óperas se basan en argumentos histórico, épico o heroico y espectaculares puestas en escena. Extraen su energía de conflictos a gran escala (grandes coros) que aparecen en los momentos culminantes en sorprendentes escenas de masas en las que todos los elementos: solistas, coro, orquesta, ballet, vestuario y decorado contribuyen a alcanzar el máximo efecto.

a.2.1) *Guillermo Tell* de Gioacchino A. Rossini (1792-1868), estrenada en París en 1829. Libreto de Víctor- Joseph Étienne de Jouy (1769-1846) y H. Bis. Opera en cuatro actos

Audición

- *Guillermo Tell. Obertura*
- *Guillermo Tell. “Al fremer del torrente” (Guillermo, Arnoldo, Melchthal, Edwige, Jemmy, Pescatore, Coro) Stretta. Acto I*

Stretta: fin de un pasaje concertante con tempo más rápido

- *Guillermo Tell. “Selva opaca, deserta brughiera” (Matilde). Romanza. Acto II*

Romanza: aria breve y de carácter casi siempre amoroso

- *Guillermo Tell. “Vittoria” (Coro, Guillermo, Jemmy, Gessler) Scena. Acto III*

Scena: episodio de estructura bastante compleja que se diferencia del aria por ser más extenso e incluir recitativos, secciones cantadas, intervenciones de otros personajes o del coro.

- **Guillermo Tell.** “*Tutto cangia, il ciel s’abbella*” (**Guillermo, Arnoldo, Matilde, Gualtiero, Jemmy, Edwige, Gessler, Coro**). **Acto IV. Final**

b) La Ópera cómica. Caracteres principales. **La dama blanca** de François Boieldieu (1775-1834)

c) La ópera lírica (término que se emplea para señalar un tipo de ópera entre la cómica y la Gran ópera). Obras más representativas: **Fausto y Romeo y Julieta** de Charles Gounod (1818-1893) estrenadas en 1859 y 1867, respectivamente.

c.1) **Romeo et Juliette** de Charles Gounod, estrenada en París en 1867. Libreto de J. Barbier y M. Carré. Opera en un prólogo y cinco actos

Audición

- **Romeo et Juliette.** “*Je veux vivre dans ce rêve*”. **Acto I**

c.2) **Samson et Dalila** de Camille Saint Saëns (1835-1921), estrenada en Weimar en 1877. Libreto de F. Lemaire. Opera en tres actos

Audición

- **Samson et Dalila.** “*Printemps qui commence*”. **Acto I**
- **Samson et Dalila.** “*Mon Coeur s’ouvre à ta voix*”. **Acto II**

c.3) La opera **Carmen**, de George Bizet (1838-1875) está clasificada como ópera cómica ya que inicialmente tenía diálogos hablados. Con Carmen, sin embargo, nace el realismo ya que parte de un drama y por ello no se puede considerar como ópera cómica. La concepción belcantista está presente, aunque es bastante diferente de la cultivada en la época. Carmen, por tanto, presenta huellas que recuerdan a Mozart, un delicado bel canto y un equilibrado romanticismo.

c.3.) **Carmen**, de George Bizet, estrenada en París en 1875. Libreto de H. Meilhac (1831-1897) y L. Halévy (1834-1908). Opera en cuatro actos

Audición

- **Carmen.** “*L’amour est un oiseau rebelle*” (**Habanera**). **Acto I**
- **Carmen.** “*Prés des remparts de Séville*” (**Seguidilla**) **Acto I**
- **Carmen.** “*Les tringles des sistres tintaient*” (**Chanson bohème**). **Acto II**
- **Carmen. Video. Inicios del Acto III y IV. Orquesta, coro y ballet de Arena Di Verona. Director: Franco Zeffirelli**

c.4) La operetta. Caracteres principales. Compositores destacados: Jacques Offenbach (1819-1880) y su obra más famosa **Los cuentos de Hoffmann**,

estrenada en París en 1881. Libreto de J. Barbier y M. Carré. Opera en un prólogo y tres actos

c.5) Otros cultivadores importantes del género: Johann Strauss (1825-1899). *Die Fledermaus* (El murciélago), estrenada en Viena en 1874. Libreto de Haffner y R. Genée. Opera ligera en tres actos

Audición

- *Die Fledermaus. Obertura*

Tema 8:

La ópera en el Romanticismo. Italia

a) Figura dominante de la ópera italiana a comienzos del siglo XIX: Gioachino A. Rossini (1792-1868). Compositor que abandona la composición de óperas a los 36 años, escribió un total de 32. Características más importantes de sus obras.

a.1) *IL Barbiere di Siviglia*, de G. A. Rossini, estrenada en Roma en 1816. Libreto de Cesare Sterbini. Opera buffa en dos actos

Audición

- *IL Barbiere di Siviglia. “Dunque io son”. Acto I (Rosina)*
- *IL Barbiere di Siviglia. “Una voce poco fa”. Acto I*
- *IL Barbiere di Siviglia. “Largo al factotum”. Acto I (Figaro)*

a.2) Compositores más importantes de la década de 1830: Vincenzo Bellini (1801-1835) Compuso un total de 11 óperas que pertenecen al género serio. Una de las más conocidas es *Norma*, estrenada en Italia en 1831. Libreto de F. Romani. Tragedia lírica en dos actos

Audición

- *Norma. “Casta Diva”. Acto I*
- *Norma. Video. Inicios del Acto II. Orquesta y coro del Festival de coros “Verdi”. Director: Fabio Biondi*

a.3) *La sonnambula* de V. Bellini, estrenada en Milán en 1831. Libreto de F. Romani. Opera semiseria en dos actos. Caracteres de su música

Audición

- *La sonnambula. “Compagne, teneri amici... Come per me sereno”. Acto I*

a.4) Gaetano Donizetti (1797-1848). Escribió alrededor de 70 óperas. Obras serias como *Lucia de Lammermoor*, óperas bufas como *L' Elisir d' Amore (1832)* y *Don Pascuale*, su obra más redonda y perfecta.

a.4.1) *Lucia de Lammermoor*, de G. Donizetti, estrenada en Nápoles en 1835. Libreto de S. Cammarano. Drama trágico en tres actos

Audición

- *Lucia de Lammermoor. “Spargi d’ amaro pianto”. Acto III*

a.4.2) *Don Pascuale*, de G. Donizetti, estrenada en París en 1843. Libreto de G. Ruffini y del compositor. Opera buffa en tres actos

Audición

- *Don Pascuale. Video. Inicios del Acto I. Orquesta y Coro del Teatro Lírico “Gagliari”. Director: Gérard Korten*

b) Opera italiana. Giuseppe Verdi (1813-1901). Las obras de la década de 1850. Caracteres más importantes de su música. Figura más importante del panorama italiano.

b.1) G. Verdi compositor de 27 óperas. *Rigoletto*, estrenada en Venecia en 1851. Libreto de F. M. Piave. Opera en tres actos

Audición

- *Rigoletto. “Caro Nome” Acto I*

b.2) G. Verdi *IL Trovatore*, estrenada en Roma en 1853. Libreto de S. Cammarano. Opera en cuatro actos

Audición

- *IL Trovatore. “D’amour sull’ ali rosee. Acto IV*

b.3) G. Verdi. *La Traviata*, estrenada en Venecia en 1853. Libreto de F. M. Piave. Opera en tres actos

Audición

- *La Traviata. Video. Inicios del Acto I. Orquesta y Coro de la Fundación “Arturo Toscanini”. Director: Plácido Domingo*

b.4) La década de los años 1880 en G. Verdi. *Otello*, estrenada en Milán en 1887. Libreto de A. Boito. Drama lírico en cuatro actos

Audición

- *Otello. Video. Inicios del Acto I. Orquesta y Coro del “Teatro de la Scala”. Director: Riccardo Muti*

Tema 9:

Introducción a la ópera en el Romanticismo. Alemania y Rusia

a) La ópera en Alemania. La figura más importante Richard Wagner (1813-1883) Sus proyectos más importantes: *Tannhäuser (1845)*, *Lohengrin (1850)*, *La tetralogía El anillo de los nibelungos (1876)*, *Tristán e Isolda (1865)*, *Die Meistersinger (1868)* y *Parsifal (1882)*. Caracteres de su música más significativos.

a.1) *Tristán e Isolda*, de R. Wagner estrenada en Munich en 1865. Libreto del compositor. Drama musical en tres actos

Audición

- *Tristán e Isolda. Acto I (conclusión) Tristán e Isolda*

b) La ópera en Rusia durante la primera mitad del siglo XIX. Compositores y obras destacadas. Mikhail Glinka (1804-1857). Sus dos óperas más importantes: *Una vida por el zar (1836)* y *Ruslan y Ludmila (1842)*. Caracteres más importantes de estas obras

Audición

- *Eugene Onegin. Inicios del Acto II (vals)*
- *Eugene Onegin. Acto III (polonesa)*

4. EVALUACIÓN

El Curso se basa en nociones teóricas- musicales aplicadas que no necesitan de un conocimiento musical previo. En este sentido cualquier manual sencillo que comprenda el estudio de estos contenidos puede servir de referencia. No obstante, lo fundamental en este tipo de curso consiste en las audiciones comentadas que se relacionan en el programa. La evaluación es continua a través de ejercicios que se harán al terminar cada tema. En este caso se hará un pequeño ejercicio al terminar los **temas 4, 6, 7 y 8**. Los alumnos que no puedan realizarla el día que se oriente, realizarán una evaluación del tema que les falte, al final del curso

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Los alumnos podrán asistir a los ensayos de la Orquesta de Cámara de la Facultad de Geografía e Historia que tienen lugar los Viernes de 12:30 a 14:30 en el aula B012 y al Concierto-Acto académico que será en diciembre en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la UCM. Los conciertos de esta orquesta dirigida por la profesora Marta Rodríguez Cuervo, se informarán a lo largo del curso

6. BIBLIOGRAFÍA y DISCOGRAFÍA

- *Diccionario Harvard de música*. Alianza Editorial, Madrid. 1997
- Leibowitz, René: *Historia de la Opera*. Taurus, 1990
- Martín Triana, José María: *El libro de la Opera*. Alianza Editorial, 1992

Por cada tema se relacionan las obras que se escucharán en clases. Los materiales pueden conseguirse en la Fonoteca de la Facultad de Geografía e Historia.