

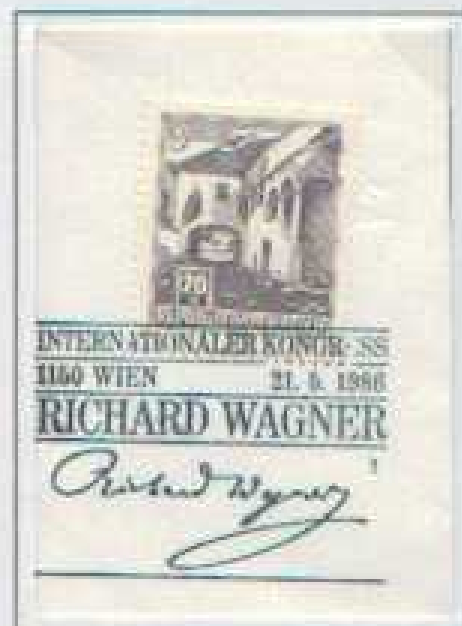
El Teatro Lírico Europeo

- LOS AUTORES, EL REPERTORIO, LOS GENEROS Y ... -

Un nuevo arte no surge por generación espontanea con formas propias de un día a otro, por obra de un hombre providencial "NATURA NON FEST SALTUS". En los dominios de los espíritus, los bolidos caídos del cielo no existen.

Richard Wagner

Comedias y otras piezas con música recitativa de los más excelentes músicos, vocal e instrumental, junto con una variedad de escenas pintadas y concebidas con no menos comprensión del arte de la perspectiva y máquinas para volar por el aire y otras maravillosas invenciones, tomando en conjunto esas invenciones, es sin duda una de las magníficas y costosas diversiones que el ingenio humano ha creado.

JOHN EVELIN - VENECIA año 1645
cronista inglés

A esto llamaron OPERA , palabra que pasaria de Italia al resto del mundo y como el ARTE DEL SIGLO XVII.

1. PRECURSORES Y ANTECEDENTES	5
2. SIGLO XVII - Nace un nuevo arte	6
3. SIGLO XVIII - Creación de las escuelas	17
3.1. Escuela italiana- opera seria y bufa	
3.2. La opera italiana en Alemania	
3.3. La opera italiana en Francia	
4. SIGLO XIX - El siglo de oro	43
4.1. Escuela italiana	15
4.2. Escuela alemana	17
4.3. Escuela francesa	11
5. SIGLO XX - La internacionalización	9
5.1. La opera en Italia	
5.2. La opera en Alemania	
5.3. La opera en Francia	

* 1. PRECURSORES

* 1.1 La musica vocal del siglo XIII *

Castillo de Angro - Napoles

G. de Machault

Hencich von Frowenberg

Adam de Halle (1240 - 1287)

Matasello: Cancion No 1 a 6 dedicados a Carlos de Angnon

E.P

Durante el siglo XIII en Francia aparecen los Trouveurs. El famoso dialogo pastoril escenico versificado con canciones "Jeu de Robin et de Marion" de Adam de Halle fue representado en el castillo de Angro (Napoles) en 1287. Era

* 1.3. ANTECEDENTES - siglo XVI *

Cosimo Medici (1519-1574)

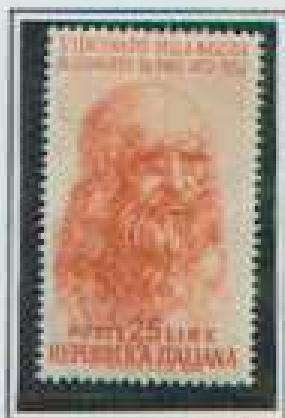
Lorenzo Medici
(1449-1492)

Palacio Pitti

Palacio de los Uffizi

Leonardo da Vinci
(1452-1519)

Rafael (1486-1520)

Los antecedentes de la opera se remontan en las obras teatrales que se representaban en los palacios de los Medici, Pitti y de los Uffizi en la ciudad de Florencia en los fines del siglo XVI. La musica acompañaba a estas obras y se incluían cantos. Los decorados eran encargados a los artistas mas importantes como a Leonardo da Vinci, Rafael y otros artistas que prestaban servicios a la aristocracia.

* 1.3. Nacimiento de la opera - siglo XVI *

Bocetos de trajes de la
Ira. representación de
"Daphne" en 1597 por B.Buontalenti

Daphne y Apolo

Daphne

Enrique IV (1553-1610)

Apolo

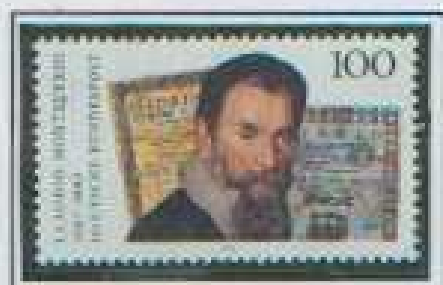
Oratorio: Reppresentazione di Anima et di Corpo

El año 1597 es considerado como el nacimiento del melodrama, pues se representa la primera obra teatral cantado "Daphne" de J.Peri.El 6 de Octubre de 1600 en ocasión de las nupcias de Maria de Medici con Enrique IV de Francia en uno de los salones del Palacio Pitti es representado el melodrama "Euridice" de J.Peri.En Febrero del mismo año en Roma el compositor E.de Cavalieri presenta "Reppresentazione di Anima et di Corpo"que seria la anticipación del oratorio del siglo posterior.

* 2. LA OPERA EN EL SIGLO XVII *

* 2.1. Escuela italiana

CLAUDIO MONTEVERDI

Nacido en Cremona en 1567 y fallecido en Venecia 1643, marca el punto de inicio de la opera moderna. Su "Orfeo" fue representado el 24 de Febrero de 1607 en la sala del palacio ducal de Gonzaga en Mantua. La fama de "Orfeo" traspasó los muros de Mantua y fue representado en Turin, Florencia, Cremona y Venecia. En 1613 Monteverdi es nombrado maestro de musica de la Serenissima Republica de Venecia.

H.Schutz (1585 - 1672)

Decir opera alemana en el siglo XVII es muy relativo, era la opera italiana con letra alemana. Este tipo de operas se representaban en las cortes alemanas a partir de 1614 en Salzburgo, 1626 en Viena, y 1627 en Praga. La primera opera autenticamente alemana era del compositor Heinrich Schutz "Daphne" representada en 1627 en Dresde, que era a su vez la version alemana de la opera homonima de Peri (1597). Schutz habia hecho sus estudios musicales en Venecia y alli conoció los primeros melodramas.

2.3 Escuela Francesa

Cardenal Richelieu

Luis XIV

Luigi Rossi (1598-1653)

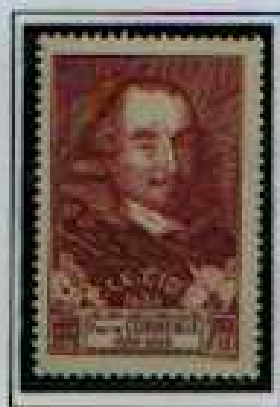
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Palacio de Fontainblue

Moliere (1622-1673)

Cornielle (1608-1684)

En Francia la opera tambien estaba dominado por los italianos. Durante el reinado de de Luis XIV y bajo la influencia de Cardenal Richelieu que fue un gran defensor de las artes y admirador de la opera italiana. El Palacio Fontainebleau era el baluarte de los italianos. En 1647 Luigi Rossi representa su version de "Orfeo". El compositor italiano J. B. Lully fue el fundador de la escuela francesa e introdujo la danza en la opera. Algunas de las operas que compuso estan basadas en obras de Moliere y Cornielle.

• 3. LA OPERA EN EL SIGLO XVIII •

• 3.1. Escuela Italiana

Arlequin-Personaje de la Comedia del Arte inmortalizado en la opera bufa.

Giovanni Pergolesi (1710-1735)

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Paralelamente a la opera seria, la escuela napolitana se destacó por la creación de la opera bufa, que se basó en los personajes de la Comedia del Arte. Fue cuna de no pocos afamados compositores. En la primera mitad del siglo el precoz Giovanni Pergolesi, con su Intermezzo "La serva padrona" y Domenico Scarlatti, que en 1720 se traslada a Lisboa (Portugal) y posteriormente a Rusia, pusieron las bases de la opera bufa.

3.1 Escuela italiana : músicos extranjeros

G.F. Haendel

Joseph Haydn

Ch.W.Gluck

J.Myslivacek

Michael Haydn

J.J.Fux

Hasta la Revolución Francesa, la escuela dominante era la italiana. Los mejores conservatorios estaban allí y alumnos de toda Europa acudían para perfeccionar sus conocimientos musicales. Estrenaban sus primeras operas y posteriormente se trasladaban a las distintas cortes o volvían a su país natal. Haendel, Gluck, Fux, Joseph y M. Haydn, y Mozart son los más famosos compositores de operas al estilo italiano.

3.1 Escuela italiana : músicos extranjeros
WOLFGANG AMADEUS MOZART

El 27 de Enero de 1756 nace en la ciudad de Salzburg (Austria). A la edad de 4 años demuestra un interes hacia la musica y comienza a ejercitarse con el piano y posteriormente con el violin, bajo la supervision del padre. Temia apenas 6 años cuando comenzo a componer sus primeras obras, que asombraron a sus conciudadanos, como al Principe Obispo Wolf Dietrich. En su corta vida llego a componer mas de 600 obras musicales.

3.1 Escuela italiana : músicos extranjeros

WOLFGANG AMADEUS MOZART

DON GIOVANNI

DRAMA JOCOSO EN 2 ACTOS

LIBRO: Lorenzo da Ponte, basado en " El burlador de Sevilla " de Tirso de Molina
LUGAR: Sevilla EPOCA: A mediados del siglo XVII ESTRENO: Praga 29/10/1787
ARGUMENTO: Esta opera es considerada como la mas completa en su concepcion musical y literaria. Reseña los fracasos amorosos del personaje que es excesivamente cínico, inescrupuloso y hasta muy cobarde. Al final recibe su justo castigo.

3.2. Escuela alemana

Georg Ph. Telemann(1681-1767)

J.S. Bach

Jiri Benda (1711 -1795)

W.A. Mozart

C.D.von Dittersdorf
(1739-1799)

Burgtheatre de Viena

El compositor Georg Ph. Tellemann compuso mas de 40 operas. Desde el año 1721 que se instaló en Hamburgo, hasta su muerte, llevó a la vida musical de esta ciudad a un excepcional nivel. Jiri Benda de origen checo que estaba al servicio de la corte en Gotha compuso sus operas en idioma aleman. La version alemana de la opera buffa es el Singspiel. Carl Ditters von Dittersdorf y W.A.Mozart, ambos en Viena, dieron la for-

3.2 Escuela alemana

JOHANN SEBASTIAN BACH

PAN - Dios mitológico

La mayor parte de su obra musical esta dedicada a la voz humana en cantatas sacras y profanas, misas, oratorios, motetes y Las Pasiones según San Juan y San Mateo. La cantata profana "Febe y Pan" que compuso en 1731 y entituló " musica per drama", es una satira para ridiculizar a sus colegas que le reprochaban de su solemnidad. Es una obra con argumento teatral y ha sido representado en los famosos festivales Bach.

3.2 Escuela alemana

WOLFGANG A. MOZART

LA FLAUTA MAGICA

OPERA EN 2 ACTOS

Tamino y Pamina en el templo del Sol

La reina de la noche

Papageno

LIBRO: Emanuel Schikander, sobre una idea propia, basado en temas masonicos.
LUGAR: De leyenda EPOCA: indefinida ESTRENO: Viena 30/09/1791
ARGUMENTO: En esta opera caben dos explicaciones: Una muy simple que sigue el curso de la accion, con una mezcla de elementos serios y comicos. En la otra, busca un sentido profundo y filosofico en el comportamiento de sus personajes.

3.3 Escuela francesa

Jean - Philippe Rameau (1683-1764)

Voltaire (1694-1778)

G. Pergolesi

Opera-Ballet: Gilles de Traves

J.J. Rousseau (1712- 1778)

D.Diderot (1713 - 1784)

D'Alambert(1717-1783)

Jean-Philippe Rameau continuo el estilo frances que habia introducido Lully y coloco las bases de la escuela operistica francesa. La Opera-Ballet fue la caracteristica del estilo frances. Puso musica a varias obras dramaticas de Voltaire. La guerra de los " bufones" se desencadenó con la representacion de "La serva Padrona" de Pergolesi, en 1752. Un grupo de intelectuales entre ellos J.J. Rousseau, D. Diderot tomaron partido a favor de la opera italiana y D'Alambert fue defensor de la opera francesa.

3.3 Escuela francesa

Andre Grety (1741 -1813)

Nicolas Dalaryrac (1753 - 1809)

Paris, 15 Avril 1830

J.J. Rousseau (1712- 1778)

La guerra de los " bufones "se acabo cuando la Comedie Italiene se fusionó con la Opera-Comique en 1762, que era un derivado del teatro popular. Entre sus primeros fundadores mas representativos se encuentran Andre Grety, Fransois Philidor, Nicolas Dalaryrac y Jean J. Rousseau como compositor aficionado. Este estilo operistico y su propia sala teatral ha legado a la posteridad una gran cantidad de obras famosas.