

ÓPERA BARROCA

Conviene que sepas

Para comenzar una aventura que te lleva a convertirte en promotor de espectáculos operísticos barrocos, es esencial que conozcas, de entrada, algunos aspectos esenciales de cómo se origina este género musical.

¿Cuándo surge?

La Ópera, como género que integra drama y música, surge a comienzos del siglo XVII.

¿Cuáles son sus antecedentes?

Su precursor inmediato son los intermedios (breves piezas que se interpretaban entre los actos de una pieza teatral) que combinaban danzas, arias, madrigales y coros.

Otros géneros precedentes son el drama litúrgico y los autos de la Edad Media, el drama pastoril con música, y la comedia madrigalesca, entre otros.

¿Cuáles son las primeras óperas que se conservan?

La primera ópera conservada es Dafne, estrenada en 1598. Le sigue Euridice, en 1600 (ambas con música de Peri y texto de Ruccini), y Orfeo, en 1607 (con música de Monteverdi y texto de Striggio)

¿Dónde se representaban?

Las primeras óperas fueron encargos realizados por Príncipes y Nobles con ocasión de actos festivos y conmemoraciones: cumpleaños, bodas, etc.

En 1637 se abre el primer teatro de Ópera con carácter público en Venecia. A este le siguen otros teatros que, con gestión privada se comienzan a crear, principalmente en Italia.

El número de teatros y la capacidad de estos está estrechamente ligado a las dimensiones de la corte, ya que, independientemente de que las clases bajas puedan acceder al espectáculo, son los gustos de la nobleza los que marcan el devenir de la Ópera barroca.

¿A quién se considera uno de los padres de la Ópera?

Claudio Monteverdi, es uno de los compositores de transición entre el Renacimiento y el Barroco.

Gracias al enfoque novedoso en sus obras, desde el punto de vista de la armonía, riqueza en los acompañamientos, así como la capacidad de desarrollo en los recitativos, está considerado como uno de los padres del nuevo estilo musical que irrumpe en el siglo XVII: la Ópera.

Páginas amarillas de la Ópera barroca

Las páginas amarillas de la Ópera Barroca contienen los principales elementos, personas y asuntos relacionados con el fenómeno musical y dramático de la Ópera. Si quiere estar en la “onda” barroca, ¡consúltenos!

Compositores

- **Cesti, Antonio** (1623-1669) Se le considera el compositor que supo sacar provecho de las escuelas romana y veneciana en provecho de sus obras. Reflejo de esta síntesis de estilos se encuentra en sus Óperas *Orontea* y *Il pomo d'oro*.
- **Händel, Georg Friedrich** (1685-1759) Compositor nacido en la ciudad de Hamburgo que vivió a caballo entre Alemania e Inglaterra. Sus Óperas más relevantes participan de las características de la Ópera seria, siendo el más destacado representante del siglo XVIII. Algunas de ellas son: *Alcina*, *Julio César* o *Rinaldo*.
- **Landi, Stefano** (1590-1655) Con su Ópera *Sant' Alessio* se inauguró el teatro della Quattro Fontane del famoso arquitecto Bernini.
- **Lully, Jean-Baptiste** (1632-1672) Creador de la Ópera francesa, el cuál afrancesa el estilo italiano. Este hecho se denota en una música clara y ordenada. Es creador a su vez de un tipo específico de obertura, la obertura francesa: lento-rápido-lento. Los seguidores de Lully abogan por un género donde se mezcla la Ópera y el Ballet estableciendo la Ópera-ballet. Murió de la infección de una herida en el pie causada por el bastón con el que dirigía.
- **Monteverdi, Claudio** (1567-1643) Se le considera el padre de la transición del estilo madrigalista al operístico. Su Ópera más importante es *Orfeo*.
- **Pergolesi, Giambatista** (1710-36) Compositor que tuvo una vida muy corta (sólo vivió veintiséis años), pero de gran fama por sus composiciones. Seguidor a ultranza de la Ópera Bufo, su obra más conocida es *La serva Padrona*.
- **Peri, Jacobo** (1561-1633) Responsable del inicio de la Ópera en 1600: *L'Euridice*.
- **Purcell, Henry** (1659-1695) Es el representante más importante de Ópera barroca en Inglaterra. Sus obras más destacadas son: *Dido y Eneas* y *El Rey Arturo*.

- **Rousseau, Jean-Jacques** (1712-1778) Filósofo y músico del siglo XVIII. Dentro del estilo operístico destaca por su inclinación a la Ópera Bufo, creando composiciones como *Le devin de village*.
- **Scarlatti, Alessandro** (1660-1725) Es considerado como el iniciador de la Ópera seria. Sus obras se centran en las Arias, y sobretodo en un estilo de éstas llamado Arias da capo. También desarrolla un estilo de obertura conocida como napolitana, por ser en Nápoles donde se experimenta.
- **Telemann, Georg Philipp** (1681-1767) Compositor alemán, que compuso en Hamburgo 45 Óperas, entre ellas algunas dentro del estilo cómico. “Reticente a los viajes”.
- **Vecchi, Orazio** (1550-1605) Compositor veneciano, creador de Comedias madrigalescas. Se tratan de las primeras tentativas de teatro musical.

Temas y Libretistas

- **Ambiente pastoril.** Es muy abundante en las óperas del siglo XVII
- **Conflicto pasional.** Las dificultades pasionales tomando como referencia los escritos clásicos, romanos o griegos de carácter mitológico son la base temática de la Ópera seria en el siglo XVIII.
- **Críticas sociales.** Los ambientes pastoriles y populares, así como los elementos folklóricos son del gusto del público dieciochesco que asiste a las Óperas bufas.
- **Davenant, W** (1656) Libretista inglés que escribió el texto de la primera Ópera inglesa titulada: *The Siege of Rodes*.
- **Haym, Nicola:** Nacido en Roma. A la edad de 23 años se traslada a Londres donde alcanzará el éxito como libretista de las óperas serias italianas más aclamadas del momento, entre ellas, *Julio César* de J.F. Haendel.
- **Metastasio, Pietro** (1698-1782) El gran poeta del siglo XVIII, creador de los mejores libretos de las Óperas serias del momento. Vivió entre Roma y Viena.
- **Mitología griega.** Los grandes mitos y dioses clásicos como Apolo, Ulises, Orfeo,.. forman parte de la temática típica del siglo XVII
- **Moliere** (1650) Colaborador y autor de los libretos de las Óperas de Lully.
- **Perrin** (1671) Libretista francés que colaboró en la primera empresa privada de Ópera.
- **Rinuccini** (1600) Puso texto a la primera Ópera compuesta por Peri y Caccini, *Eurídice*, estrenada en el Palacio Pitti de Florencia.

Instrumentos y Formaciones Orquestales

Efectos instrumentales.

Se buscan sonoridades especiales para ejemplos dramáticos. Por ejemplo, Trombones para las escenas de infierno y muerte, la cuerda para escenas idílicas, etc.

Instrumentos en las Arias.

En las Arias, la voz se acompaña con instrumentos como el Laúd, el Órgano o el Clave.

Orquesta.

Salvo en la Obertura, tiene poco protagonismo. Es relativamente pequeña, centrada en la cuerda y el primer violín es el que marca el compás.

Estructura y Partes

Aria.

Es la parte más importante en el siglo XVII. En el siglo XVIII es la parte principal de la Ópera Seria Barroca.

Ópera Bufo

Durante el siglo XVIII tiene frases musicales muy cortas, muchas repeticiones y frecuentes cadencias.

Ópera seria

En el siglo XVIII tiene tres actos, con sucesión de recitativos y arias. Suele tener entre 12 y 16 números con decorados distintos para cada acto. Existen secciones a dúo, y algunas de conjunto a trío y cuarteto (las menos)

Recitativo

En el siglo XVII tiene poca importancia

Tipos de Aria

Existen dos tipos: Aria estrófica y el Aria con forma ternaria ABA.

Puesta en escena

- **Acción escénica en la Ópera Bufo:** Fundamental la presencia de la voz del bajo, denominada *bajo bufo*.
- **Acción escénica en la Ópera Seria:** Se produce mucho movimiento. Aparecen máquinas voladoras, nubes, olas, humo...
- **Escenario en la Ópera Bufo:** Economía de medios. Pocos personajes, pequeña orquesta y ausencia de coro.
- **Escenario en la Ópera Seria:** El escenario de la ópera seria barroca es una combinación de elementos antiguos (templo columnas) con elementos contemporáneos como un puerto, barcos de vela...
- **Funciones.** El Libreto y una vela se vendían en las funciones para seguir la obra por parte del público
- **Vestuario en la Ópera Bufo:** Naturalidad en la estética. Se trata de personajes populares o de clase media. Cuentan con poco presupuesto.
- **Vestuario en la Ópera Seria:** Los personajes van ataviados con ropas de época, sin rigor histórico (anacrónicos), o vestidos con ropajes imitando a animales, seres fantásticos.

Personajes y Coros

- **Caracterización de los personajes.** En la Ópera seria del siglo XVIII, los recitativos sirven para caracterizar a los personajes, bien a través de lo que dicen o de cómo actúan, pero también por medio de la música mediante el leitmotiv (motivo conductor) asociado a los personajes principales de la historia.
- **Coros en el siglo XVII.** En las primeras Óperas se le da gran importancia a los Coros, debido a la influencia de los madrigales del siglo XVI.
- **Coros en el siglo XVIII.** En las óperas del siglo XVIII pasan a un segundo plano, ya que el género que se impone es el Aria.
- **Coros en la Ópera Bufo.** No hay.
- **Personajes en la Ópera Bufo.** Las historias de las óperas bufas del siglo XVIII contienen pocos personajes y son, normalmente, de clase media o baja.
- **Personajes y estilos musicales.** En la Ópera seria del siglo XVIII los estilos musicales se conceden en función del personaje que los interpreta, siguiendo un modelo social clasista: las Arias, que exigen un gran desarrollo vocal, se le asigna a los personajes nobles, mientras que las canciones, o las partes de menor dificultad, al resto: la plebe.

Gustos del Público

Inglaterra

- El género escénico más antiguo es la **Masque**, mascarada, en el que los actores de la representación salían enmascarado durante el prólogo musical.
- Durante el siglo XVII hay un personaje casi exclusivo en el estilo operístico inglés: Henry Purcell (1659-1695)
- A comienzos del siglo tuvo gran importancia la **Ópera seria italiana** en Inglaterra, llegando su máximo apogeo con las obras de Haendel, y que decayó hacia 1740.
- **Ballad Ópera**. Especie de *Singspiel*, lleno de elementos paródicos, irónicos y burlescos. La acción se desarrolla entre la clase más humilde de la sociedad, dando como resultado texto y música con carácter altamente popular.

Italia

Existen tres escuelas a lo largo de la época barroca:

- **Escuela Veneciana** (siglos XVI y XVII). El compositor más importante es: Claudio Monteverdi.
- **Escuela Romana** (siglo XVII), con Stefano Landi (1590-1655)
- **Escuela Napolitana** (siglo XVIII), destacando a los compositores Alessandro Scarlatti y Pergolesi

Italia va a ser la fuente de inspiración para los compositores de toda Europa. Los estilos más importantes van a ser el *Recitativo* y el *Aria*.

Francia

- **Ballet de cour**. Género donde se juntan danzas con recitativos y partes instrumentales. Se da a comienzos del siglo XVII.
- **Comédie-ballet**. Contrasta con el género de corte anterior, teniendo éste un carácter burlesco y bufón. Surge en 1664 con una obra de Lully y texto de Moliere: *La princesse d'Élide*.
- **Pastorale**. Estilo de Ópera italiana en la Francia barroca.

- **Tragédie lyrique.** Ópera seria francesa
- **Ópera-ballet.** Género donde se mezcla escenas cantadas y partes de ballet. Coexistió con la *Tragédie* hasta mediados del siglo XVIII.
- **Ópera comique.** Desde 1752 se impone como uno de los géneros operísticos sobresalientes en Francia.

Alemania

- En el siglo XVII, debido a la guerra de los 30 años no se realizaron obras dedicadas a este género.
- La ciudad de Hamburgo es la más importante en el florecimiento de la Ópera, ya que es la que inauguró el primer teatro (1678) en Alemania y el mayor número de compositores que estrenaron sus obras en él. Este esplendor durará hasta 1738.

Ópera *Julio César* de J. F. Haendel. Ejemplo de Ópera barroca.

Argumento

Ópera en tres actos de Haendel, escrita en Londres en 1724. El argumento está basado sobre las aventuras de amor y poder entre César y Cleopatra. La acción de la obra transcurre en el año 48 antes de Cristo, coincidiendo con las guerra de Alejandría (complejas luchas dinásticas de la famosa Cleopatra VI y su hermano-marido Ptolomeo XIII.). Además hay que añadir la Guerra Civil romana entre los cónsules Julio César y Pompeyo, antiguos amigos y creadores del primer triunvirato junto con Craso. En la persecución de César contra Pompeyo éste terminó en Alejandría, en medio de estas luchas Cleopatra se alió con César y consiguió asesinar a traición a Pompeyo, cuyo cadáver le fue entregado. Sin embargo, los seguidores de Ptolomeo hicieron frente al nuevo aliado de su hermana con toda la flota egipcia.

Si quieres saber más sobre esta obra, puedes consultar el libreto en la siguiente página web: <http://www.geocities.com/Vienna/Choir/7652/julio/julio.htm>)

Comentario de fragmentos de la Ópera

Obertura:

En la Época barroca la Ópera se abre con una pieza orquestal llamada *Obertura*. Existen dos tipos: la *Obertura francesa*, caracterizada por tener dos secciones;

una lenta con un ritmo punteado “a la francesa” seguido de otro vivo, normalmente fugado, y la *Obertura Italiana*, compuesta de tres secciones, rápido / lento / rápido.

Texto (No hay)

Forma musical

Haendel reemplaza la obertura italiana de tres movimientos por una *Obertura a la francesa* con estructura bipartita. Ésta tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es lenta, rítmica y solemne (Fíjate en su textura, donde se destaca una melodía interpretada por los violines, acompañada del resto de la orquesta, quien realiza un bajo continuo).

La segunda es más rápida caracterizándose por las entradas en canon de las distintas voces instrumentales, realizando una textura polifónica con forma de Fuga.

Aria de Sexto

Las arias son la forma musical, junto con los Recitativos, más importante de una Ópera. Éstas se caracterizan por tener melodías muy líricas, de gran belleza en las que el intérprete se luce. En el barroco se impone un tipo de Aria: el *Aria da capo*, que consiste en una forma musical compuesta por dos temas (normalmente uno más vivo que el otro), los cuáles se organizan en una estructura ternaria.

Tema A --- Tema B ---- Tema A'

El apelativo *da capo* se le da porque, una vez que se han expuesto los dos temas, se vuelve al principio, realizando el intérprete una serie de ornamentaciones improvisadas en el tema principal (A)

Texto

En este Aria de Sexto (hijo de Pompeyo), demuestra su rabia por el asesinato de su padre

Tema A

¡Despertad en mi corazón,
furias del alma ofendida,
para que la venganza
alcance al traidor!

Tema B

La sombra de mi padre
sale en mi defensa
y dice: "Grandes penalidades
te esperan, hijo."

Forma musical

Fíjate en la diferencia de carácter entre el tema A y el Tema B. Consecuentemente este es debido a la interacción con el texto. Mientras que el tema A, es enérgico y muy rítmico haciendo alusión al símil de un corazón despierto, el tema B, es de recogimiento recordando frases de su padre.

Aria de César:

En el barroco las Arias que interpretan personajes importantes en la obra eran delegados a los grandes divos del momento: los *Castrati*. Éste tipo de intérpretes son muy importantes en el gusto de la época, sobre todo entre los nobles. Entre todos los Castrati destaca sobre Farinelli, quien estuvo al servicio de la corte española.

Texto

En este Aria de César del segundo acto, ante la noticia de la traición se impone con un canto guerrero

César

Con armas brillantes
mi alma guerrera
venganza tendrá.
Que nunca desarme
el brazo guerrero
quien fuerza le da.

Forma musical

En este caso se trata de un Aria hay un único tema. Este se va variando, realizando ornamentaciones cada vez más complejas. Observa la gran facilidad en el vibrato de la voz, y la dificultad de interpretación de este tipo de obras.