

DESCUBRIENDO LA ÓPERA BUFFA

La ópera ha integrado la programación del Teatro Solís desde su fundación; de hecho, el espectáculo elegido para la función inaugural el 25 de agosto de 1856 fue "Hernani" de G. Verdi. Es así que desde entonces las grandes temporadas líricas incluyeron espectáculos de ópera, opereta y zarzuela.

Este material que presentamos, esperamos contribuya a la tarea cotidiana de los docentes y sea un aporte en el acercamiento de los estudiantes a un género tan complejo, así como rico y diverso.

Departamento de Educación.

Breve reseña de género Ópera.

"Las Bodas de Fígaro"

Susana, Condesa de Almaviva y Cherubino.

La ópera surgió en Italia alrededor del año 1600. Si bien es un género que está asociado a la música clásica, es considerada una forma teatral que narra una historia, completa o parcialmente, a través de la música y el canto.

El término ópera es de origen italiano y significa "obra" (del plural latino opus que significa "trabajo" o "labor").

Dado que utiliza elementos del teatro como el escenario, el vestuario y la interpretación, es distinguida por la importancia escénica del canto. Los cantantes son acompañados tanto por un conjunto instrumental pequeño como por una orquesta sinfónica completa. Cabe destacar que la gran ópera francesa incorporó también la danza en escena.

Por el carácter integrador del espectáculo operístico, al nuclear acción dramática, canto, danza, música sinfónica, escenografía y montaje teatral, la ópera es considerada la máxima expresión de las artes escénicas.

Escrita alrededor de 1597, "Dafne" de Jacopo Peri fue la primera composición en ser considerada ópera tal como la conocemos hoy. Creada bajo la inspiración de un círculo literario de humanistas florentinos llamado "Camerata Florentina", "Dafne" fue un intento de revivir la tragedia griega en el Renacimiento, donde el coro y los textos eran cantados. Desafortunadamente, los escritos de "Dafne" se perdieron.

Un trabajo posterior de Peri, "Eurídice" (1600), es la primera partitura operística que ha sobrevivido hasta la actualidad. Sin embargo, el honor de ser la primera ópera corresponde a

""Madame Butterfly

Suzuky, Cio-Cio San.

"Orfeo" de Claudio Monteverdi compuesta en 1607 para la corte de Mantua.

Desde los inicios, la ópera ha tenido una estructura básica, reconocible: se divide en actos que a su vez están divididos en cuadros o escenas y comienza con una obertura interpretada por la orquesta. Las escenas o cuadros comenzarán cada vez que cambie el decorado y la localización en donde transcurren las acciones que narran la historia. Al comienzo de cada acto la orquesta interviene con un preludeo o intermezzo.

Este formato es una síntesis; existen variantes para cada período (ópera barroca, clásica, romántica o contemporánea) que acompañan el estilo musical manteniendo características generales de las piezas claramente diferenciables.

INSTRUMENTAL

Obertura

<http://youtu.be/sAFepvDhfGA>

Preludeo o Interludeo

<http://youtu.be/l6tjeFsnf4>

VOCAL

Aria

<https://youtu.be/Jag9zksulSs>

Dúo

<http://youtu.be/EoamPaCPO0c>

Trío

<http://youtu.be/jQaVC2utA-A>

Grupo vocal

<https://youtu.be/pEi14gWfWQU>

Coro

<http://youtu.be/ijqHDGUiDTU>

Acción detenida
Melodía elaborada

ÓPERA

Recitativo

<http://youtu.be/3k2Eaviv5bE>

"Don Giovanni"

Don Giovanni, Doña Elvira San.

Las presentaciones de la Temporada de Ópera en el Teatro Solís son resultado de un trabajo de co-producción realizado por el equipo del Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo con artistas nacionales y extranjeros en los rubros artísticos y técnicos (dirección musical y escénica, canto, danza, escenografía, vestuario, iluminación, utilería, maquillaje, peluquería, etc.).

Las propuestas para los montajes que crean hoy los directores escénicos de ópera, llamados registas o regisseurs, requieren un gran despliegue de recursos técnicos de escenografía, iluminación, proyecciones, etc. Luego de la reforma edilicia finalizada en 2004, las condiciones del actual equipamiento de la caja escénica del Solís habilita presentar este tipo de espectáculos.

Subgénero Ópera Buffa.

"L'elisir D'amore"

Desde sus orígenes en Florencia, allá por el 1600, se considera a la ópera como un género muy completo, ya que reúne diversas artes en escena: poesía, música, canto, danza, artes plásticas, lo teatral, etc. Fue a partir de su expansión y difusión por Europa que surgieron varios subgéneros con características propias.

Desde entonces, y dada la densidad de los temas abordados, se convirtió rápidamente en un arte escénico de relevancia. Se la conoce como ópera seria, pues tocaba temas inspirados en la historia y la mitología grecolatina. En los entreactos se incluían piezas en clave cómica: los intermezzos. Es justamente a partir de estos "intermedios" inspirados en la Commedia dell'arte que surge en Nápoles la ópera buffa o "dramma giocoso", el cual se extenderá a Roma, Nápoles y Venecia; y de allí al resto de Europa durante el siglo XVIII y XIX.

De hecho, la principal diferencia entre ambos géneros se basa en la temática y no en la estructura: la ópera buffa suele parodiar la frivolidad de la ópera seria utilizando personajes ordinarios –gente común– y argumentos más ligeros. Los roles principales los interpretaban los tenores o bajos.

Ejemplos representativos del género son "Las Bodas de Fígaro" de Mozart (1779) y "El Barbero de Sevilla" de G. Rossini (1816).

Algunos ejemplos de Ópera Buffa en el Teatro Solís

“Las Bodas de Figaro”

Susana, Conde y Condesa de Almaviva.

Rastreando antecedentes de ópera buffa en el Teatro Solís podemos remontarnos a 1887 para encontrar por primera vez “L’Elisir d’amore” de Gaetano Donizetti, la cual fuera representada en otras cinco oportunidades más, la última de ellas dos años antes del cierre por reformas, en 1995.

En cuanto a “Las Bodas de Figaro” de Mozart, vimos que fue estrenada por primera vez en el Solís en 1946, siendo la última puesta del 2010 una co-producción del Solís con la Orquesta Filarmónica y la participación de un elenco internacional.

- 1- Jacopo Peri (1561-1633). Compositor y cantante italiano considerado el inventor de la ópera. Compuso la primera ópera que se conserva: “Eurídice” (1600).
- 2- Claudio Monteverdi (1567-1643). Figura más importante entre la música del Renacimiento y el Barroco. Marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. En 1607 estrenó Orfeo, favola in música, su primer drama musical, considerado la primera ópera de la historia. Su siguiente ópera
- 3- Arianna (1608), cuya música se ha perdido, excepto el famoso “Lamento”, consolidó su fama.
Lorenzo Da Ponte: (Ceneda, Treviso, 10 de marzo de 1749 - New York, 1 de agosto de 1838). Poeta y libretista italiano conocido sobre todo en cuanto autor de los libretos de tres grandes óperas de Mozart.
- 4- Pierre A.C. de Beaumarchais: (París, 24 de enero de 1732. 18 de mayo de 1799) Dramaturgo francés, famoso sobre todo por sus obras de ambiente español “El Barbero de Sevilla” y Las bodas de Figaro.

Glosario

Aria: Pieza musical para ser cantada por una voz solista, habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una ópera.

Bajo: (del latín *bassus*, grave, bajo) es el cantante con la voz masculina más grave, con un timbre más oscuro.

Barítono: Se llama al cantante cuya tesitura se encuentra ubicada entre la de un bajo y el de un tenor.

Canto lírico: El término deriva del instrumento lira (gr: **λύρα**), arpa de siete cuerdas que acompañaba al cantante en concursos de canto en Grecia antigua. Se caracteriza por una técnica que permite emitir sonidos y melodías a un volumen muy alto utilizando resonadores naturales situados entre el pecho y la cabeza del ser humano.

Canto Silabato: El cantante debe interpretar con gran solvencia las sílabas del aria a una gran velocidad.

Caja escénica: En los teatros convencionales (teatros a la italiana), es el espacio situado entre el telón de boca y el de fondo que está destinado a albergar los elementos de escenografía, iluminación, telones, etc.

Concierto: Composición escrita para uno o más instrumentos solistas en diálogo con un grupo instrumental u orquesta.

Conde: Uno de los títulos nobiliarios con los que los soberanos hacen merced a ciertas personas.

Histrionismo: Exageración en la gesticulación y expresión de una persona al hablar o actuar.

Instrumentación: Uso de los diferentes instrumentos en un conjunto instrumental u orquesta.

Mezzo Soprano: Voz de mujer con una tesitura aproximada de sol a la que posee una sonoridad más rotunda que la soprano aún siendo capaz de acometer agilidades.

Regisseur: En la ópera es el director de escena y por tanto el responsable de la puesta en escena; su tarea es unir la música con el teatro, la "plástica" y la literatura.

Ópera Buffa: Es una ópera con un tema cómico. Se caracteriza por tener recitativos más extensos escritos en la lengua del pueblo, no el italiano o el alemán, temas cotidianos o superficiales; y en algunos casos, uso de personajes muy conocidos, como los de la comedia del arte italiano.

Orquesta Sinfónica: Agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos: viento madera, viento metal, percusión y cuerda.

Recitativo: Fragmento de la ópera donde predomina el recitado del texto sobre la melodía y el canto.

Sinfonía: Composición musical para orquesta que comprende tres o cuatro movimientos de los que uno o más tiene forma de sonata.

Singspiel: Obra escénica en alemán en la que se alternan fragmentos cantados y hablados sobre un argumento generalmente cómico.

Solo: Pieza o sección de ella, que ejecuta un instrumentista o cantante en solitario, o en primer plano de la pieza.

Soprano: Voz más aguda del registro vocal humano. Denomina tanto a la voz de timbre claro y brillante como a la persona que canta con esa voz.

Tema musical: Idea musical formada por uno o más motivos.

Tenor: Dentro de las cuatro voces básicas, se denomina al cantante cuya tesitura está situada, entre la del alto y la del bajo. Es la voz masculina más aguda.

Textura: Sonoridad resultante del entramado de líneas o partes presentes en una obra.

Timbre: Calidad sonora que permite distinguir a una fuente sonora de otra.

Bibliografía

- Alier, Roger; Guía Universal de la Ópera I y II- Ediciones Robinbook, 2001.
Alier, Roger; ¿Qué es esto de la Ópera?- Ediciones Robinbook, 2004.
Batta, Andrés, Ópera; Tandem Verlag Gmhh, 2005.
González Lapuente; Alberto. Diccionario de la Música- Alianza Editoria, S.A., Madrid, 2003.
Orrey, Leslie; Ópera, a Concise History - A Concise History, Rev. Ed. (World of Art)- Ópera Magazine, 1987.
Palacio, Jean- Pierre; Diccionario de la música clásica-Salvat Editores S.A., 2000.
Pavis, Patrice; Diccionario de teatro: dramaturgia, estética, semiología-Paidós, 2003.
Suárez Uturbey, Pola; Historia de la música-Editorial Claridad S.A., 2004.

www.donizettisociety.com
www.magiadellaopera.com/donizetti
www.wien.info/es/music-stage

Intendencia de Montevideo.
Intendente: Daniel Martínez.
Secretario General: Fernando Nopitsch.
Directora General Departamento de Cultura: Mariana Percovich.
Director División Promoción Cultural: Jorge Navratil.

Teatro Solís
Depto. Cultura-Intendencia de Montevideo
www.teatrosolis.org.uy
Dirección General: Daniela Bouret.
Director Técnico (I): Martin Blanchet.
Gerente Administrativo y Financiero: Pablo Andrade.
Encargado Seguridad y Mantenimiento: Daniel González.
Desarrollo de Audiencias: Gustavo Robaina.

Departamento de Educación
Coordinación: Lic. Anna Pignataro.
Asistentes: Regina Lopes, Iannina Gamarra, Matías Martínez.
Contactos: educacion@teatrosolis.org.uy / Tel. 1950 3323/25 int. 110

Textos ficha didáctica: Anna Pignataro
Agradecimientos: Marcelo de los Santos, Marita Fornaro.