

LA ÓPERA

HUGO ARA – 3ºB

DEFINICIÓN Y ORIGEN

- Es un género de música teatral donde una acción escénica se armoniza, se canta y se acompaña con un instrumento o una orquesta.
- Tiene sus orígenes en Florencia, el lugar donde se reunían un grupo de artistas y profesores llamados Camerata Florentina, entre las décadas de 1570 y 1580, inspirándose en el olvidado arte dramático de la antigua Grecia.

TIPOS

Dentro de la ópera se pueden encontrar distintos tipos (La ópera Barroca, ópera Buffa, ópera Seria del Clasicismo, la ópera Romántica, la ópera Verista...).

Entre ellas, las más importantes son:

- Barroca: originalmente fue creada en pintura, pero con el paso del tiempo se empezó a representar en palacios y óperas de empresarios.
- Romanticismo: se encuentra en la Edad de Oro de la ópera. Este va evolucionando, intentando ser más realista y tener una mayor unanimidad entre texto y música.

COMPOSITORES (I)

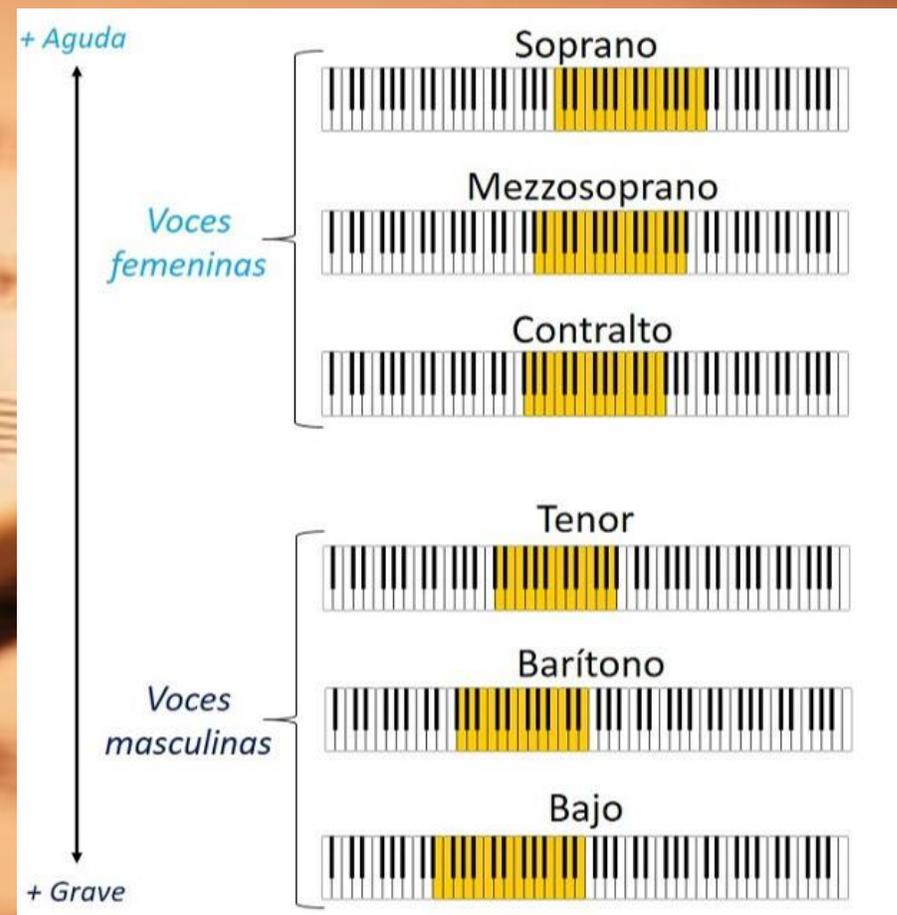
- **Claudio Moteverdi** (1567 – 1643, Italia) :Se le reconoce como el primer gran compositor de la ópera. Es a él que se le adjudica la primera ópera de la historia que aún se presenta: Orfeo, favola in musica. Su papel fue crucial en la distribución y el éxito comercial del género. Óperas notables: L'incoronazione di Poppeaa, La fabula de Orfeo, El regreso de Ulises a la patria.
- **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756 – 1791, Austria): Mozart es otro de los compositores de ópera más destacados. Se centró en la creación de obras que fueron altamente populares dentro del género cómico. Incluso en la actualidad, varias de sus obras mantienen alta popularidad y forman parte del repertorio inevitable. Óperas notables: Las bodas de fígaro, Don Giovanni, La flauta mágica.
- **Richard Wagner** (1813 – 1883, Alemania): A Wagner se le considera un revolucionario de la ópera gracias a la ruptura de la brecha entre las tradiciones del “recitativo” y el “aria” (formas de canto). Creando un estilo nuevo de ópera a los cuales llamaba “dramas musicales”. Óperas notables: Tristán e Isolda, Parsifal, El anillo del Nibelungo.
- **Giuseppe Verdi** (1813 – 1901, Italia): Verdi fue un compositor prolífico durante el romanticismo que destaco en muchos géneros, sobre todo el operístico. Gracias a la constante evolución de su trabajo, muchos consideran que Verdi abrió brecha como un puente entre los estilos del “bel canto” y el “verismo” (temáticas de la vida cotidiana en la clase social baja). Óperas notables: Rigoletto, La traviata, Aida y Otellon.

COMPOSITORES (II)

- **Georges Bizet** (1838 – 1875, Francia): A pesar de su muerte prematura logró grandes éxitos, sobre todo en el género operístico. Su obra Carmen es quizás una de las óperas más populares incluso siglos después, ahora en la actualidad. Óperas notables: Carmen.
- **Pyotr Ilyich Tchaikovsky** (1840 – 1893, Russia): A Tchaikovsky se le reconoce más popularmente por otro tipo de géneros musicales como la sinfonía y el ballet. Sin embargo, algunas de sus óperas son apreciadas por el reconocimiento del estilo musical ruso. Óperas notables: Eugenio Oneguin, La dama de picas.
- **Giacomo Puccini** (1858 – 1924, Italiano): Muchos le consideran el único sucesor verdadero de la ópera italiana después de Giuseppe Verdi. Puccini es otro de esos compositores de cuyas obras podemos disfrutar con frecuencia en los repertorios actuales. Sin duda, es uno de los mejores compositores de ópera de todos los tiempos. Óperas notables: La Bohème, Madama Butterfly.

TIPOS DE VOCES

- Entre los cantantes líricos, las voces se clasifican según las notas que cada uno puede llegar a cantar, desde la más grave a la más aguda posible. Eso se llama registro vocal.
- En general, las voces de los varones son más graves que las de las mujeres. Los registros masculinos, desde el más grave al más agudo, se denominan Bajo, Barítono, Tenor y Contratenor. Los de las mujeres se llaman Contralto, Mezzosoprano y Soprano.

FIGURAS DE LA ÓPERA

- **Enrico Caruso** (Italia, 1873-1921): Considerado el tenor más famoso de ópera de la historia, su extraordinaria y potente voz lo convirtieron en el mejor exponente de este género musical.
- **Luciano Pavarotti** (Italia, 1935–2007): Cantante y tenor de ópera, Pavarotti, es considerado el más grande cantor contemporáneo; para algunos el sucesor de Caruso.
- **María Callas** (Estados Unidos, 1923–1977): Soprano de origen griego, la voz femenina más destacada de la ópera de todos los tiempos. Culpable de revivir el bel canto a mediados del siglo XX. Una voz privilegiada y un gran talento dramático para interpretar las distintas óperas.
- **Plácido Domingo** (España, 1941): Tenor, barítono y director de orquesta. Integrante del célebre trío formado conjuntamente con Luciano Pavarotti y José Carreras. Fue director general de la Ópera Nacional de Washington. Su voz y carisma se han paseado por todo el mundo y a lo largo de muchos géneros populares.
- **Montserrat Caballé** (España, 1933-2018): Es una de las soprano más importantes del siglo XX. En 1950, realizó su primera actuación en el Teatro Fortuny de Reus, en Tarragona

OBRAS FAMOSAS (II)

La Traviata: Composición de Giuseppe Verdi para un libreto escrito por Francesco Maria Piave. La historia está basada en la novela de Alexandre Dumas, La Dama de las Camelias. El título original de esta obra fue Violetta, en alusión al nombre de la protagonista y se estrenó oficialmente en 1853 en Venecia cosechando un rotundo fracaso. La Traviata cuenta la historia de una famosa cortesana parisiense llamada Alphonsine Plessis. [1993 Pavarotti Verdi La Traviata - Brindisi](#)

Tosca: Ópera de tres actos compuesta por la música de Giacomo Puccini y el libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Fue estrenada en Roma el año de 1900 con gran aceptación del público en el teatro Costanzi. Su argumento está basado en La Tosca de Victorien Sardou, el cual contiene amor, intriga, pasión y muerte. Los hechos se centran en la ciudad de Roma el año 1800, cuando Napoleón Bonaparte vence a los austriacos en la batalla de Marengo. [Maria Callas - 'Vissi d'Arte' at Covent Garden 1964](#)

La flauta mágica: De Wolfgang Amadeus Mozart con libreto de Emanuel Schikaneder. La historia sucede dentro de un cuento de hadas, aunque para muchos investigadores, la obra contiene varias referencias masónicas. Constituye la última ópera escenificada de Mozart que concibió a los 35 años de edad. [La flauta magica - la reina de la noche](#)

La bohème: Música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. La obra está compuesta de cuatro actos basados en la novela de Henry Murger, Escenas de la vida bohemia. Cuenta la historia de un estudiante de música en el Conservatorio de Milán en donde conoce al gran compositor Pietro Mascagni. La bohème fue estrenada en el teatro Regio de Turín en 1875 bajo la dirección de Arturo Toscanini antes de convertirse en el más grande director de orquesta de su época.

[Maria Callas singt "Si, mi chiamano mimi" La Bohème \(Puccini\)](#)

Carmen: Es una obra de cuatro actos basada en la novela del mismo nombre del autor Prosper Mérimée. Es una composición de Georges Bizet que cuenta con libreto de Ludovic Halévy y Henry Meilhac. Se estrenó en la Opéra Comique de París en 1875, recibiendo muy malas críticas. Carmen narra la historia de una gitana en la Sevilla de 1820, la que seduce a un soldado inexperto, quien cegado por los celos asesina a su amada. [Carmen - Habanera](#)

OBRAS FAMOSAS (II)

Las bodas de Figaro: Se trata de una ópera de comedia compuesta por Mozart con libreto de Lorenzo da Ponte. Está basada en *Le mariage de Figaro* de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Se estrenó en Viena en 1786 bajo la dirección del propio Mozart y es considerada una de las piezas más importantes de la música. La historia se lleva a cabo en Sevilla a finales del siglo XVIII y fue adaptada por sus autores para evitar las alusiones políticas del texto original que podrían ocasionar problemas en su tiempo.

[André Rieu - Figaro Cavatina](#)

Rigoletto: Música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave para este melodrama compuesto por tres actos. Su argumento está basado en la obra teatral original *Le Roi s'amuse* de Víctor Hugo, el cual narra un drama pasional lleno de engaños, y venganza. Tiene como protagonista a Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado de Mantua.

[Rigoletto La Dona e mobile](#)

Madame Butterfly: Esta obra cuenta con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Está basada en el cuento *Madame Butterfly* de John Luther Long y en la novela *Madame Chrysantheme* de Pierre Loti. Fue creada originalmente en dos actos y al estrenarse no tuvo el éxito esperado por lo que Puccini tuvo que reescribir la obra en tres actos. Esta versión sí conquistó al público en su estreno en Brescia en 1904. [MONTSERRAT CABALLE "UN BEL DI VEDREMO" MADAMA BUTTERFLY](#)

Don Giovanni: Ópera de Wolfgang A. Mozart con libreto de Lorenzo da Ponte. Fue estrenada en el teatro de Praga en 1787. Es una ópera bufa cuya historia está basada en el *Don Juan* de José Zorrilla. Los acontecimientos ocurren en Sevilla cuando Don Giovanni, un noble arrogante y promiscuo se topa con la horma de su zapato. [Mozart : Là ci darem la mano \(Don Giovanni\)](#)

El barbero de Sevilla: Ópera bufa con música de Gioacchino Rossini y libreto de Cesare Sterbini. Se basa en la comedia del mismo nombre de Pierre-Augustin de Beaumarchais. Se estrenó en el teatro Argentina de Roma en 1816, y en 1825 se convirtió en una de las primeras óperas italianas en representarse en Estados Unidos. Es considerada la mejor en el género de las óperas de comedia y nos relata las aventuras de una pareja de enamorados conformada por el conde de Almaviva y la huérfana Rosina.

[El Barbero De Sevilla - Aria de Figaro](#)

VALORACIÓN PERSONAL

Haciendo este trabajo he descubierto que la opera se relaciona con otros géneros musicales como el rock.

Así por ejemplo se pueden ver canciones de opera versionadas en otros estilos y al revés.

Un ejemplo de esto lo tendríamos con la canción de Hallelujah compuesta por Leonard Cohen en 1984

[Shrek 1 – Hallelujah](#)

[André Rieu - Hallelujah \(Leonard Cohen\)](#)

O por ejemplo la canción New York de Frank Sinatra que ha sido versionada por los 3 tenores en sus famosos conciertos:

[The 3 Tenors sings New York, New York](#)