

DIVA

Boletín informativo de la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera

Número 4. Nueva etapa

MARZO 2021

JUAN DIEGO FLOREZ, LA VOZ QUE ENAMORA

AAAO

Asociación Albacetense
de Amigos de la Ópera

SUMARIO

1- PORTADA. 2- SUMARIO. 3- EDITORIAL. 4- ACTIVIDADES DE LA AAAO.
5 y 6- INICIACIÓN A LA ÓPERA. 7- VOCES DE HOY. 8 y 9- ARTÍCULO “LA ÓPERA BUFA”.
VÍCTOR MANUEL DOGAR. 10- MI ÓPERA FAVORITA. 11- ACTUALIDAD-BOLETIN DE
INSCRIPCIÓN. 12- CONTRAPORTADA.

REVISTA DIVA ÓPERA - Número 4. Nueva etapa. Marzo 2021.

Dirección: Josefa Martínez Bernad. Diseño y maquetación: María Luisa Carrión Aguilar.
Está editado por la AAAO, calle Feria 14, 02005 Albacete. CIF. G02176873. Inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el
número 7412.

EDITORIAL

Ha pasado un año.

Todos recordamos el mes de Marzo de 2020 como una mancha negra en el calendario. Muchas cosas han sucedido desde entonces. A quién más, quién menos, nos ha sido arrebatado algún ser querido, hemos visto estupefactos como miles de personas han fallecido en todos los confines de la tierra, como el mundo se ha detenido, cómo el futuro de muchos semejantes se ha nublado hasta el punto de darles la vida un vuelco inimaginable.

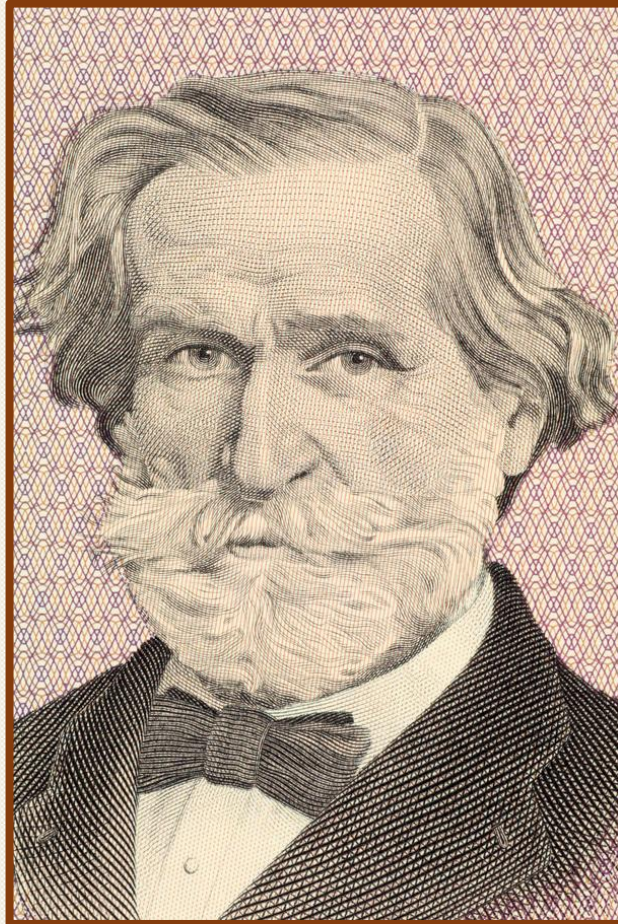
Pero quiero pensar que hoy somos más sabios, más responsables, más conscientes de nuestra fragilidad ante las amenazas que nos llegan de todos lados. Y también hemos podido comprobar la capacidad de reacción de las personas y el conjunto de la sociedad, para responder a los tremendos desafíos a los que nos enfrentamos cada día.

Hoy podemos decir que, gracias a la ciencia, hemos conseguido en un año una vacuna que, en condiciones normales, tardaría en llegar un lustro al menos. Y eso, y el empeño de tantos hombres y mujeres que cada día trabajan de forma incansable para vencer al virus, nos anima a confiar en el ser humano que, a veces se equivoca, pero que otras veces es capaz de superarse a sí mismo.

Yo quiero confiar en que ese esfuerzo dará sus frutos y en que esta Primavera, generosa, nos devolverá lo que el año pasado nos fue robado: el placer de contemplar la belleza de las flores, la caricia del sol en nuestro rostro, la música acariciando los oídos y, en fin, el calor de los abrazos que todos llevamos almacenados en nuestro interior, para cuando podamos compartirlos con nuestros semejantes.

Ese día llegará, estoy segura.

ACTIVIDADES DE LA AAAO

EN ENERO Y FEBRERO

HOMENAJE A VERDI. 120 Aniversario de su muerte. Visionado de una serie con su vida y su obra. Grabaciones de sus óperas más famosas.

“GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”. Continuamos el recorrido, una vez por semana, a través de Internet. Durante estos meses visitaremos prestigiosos teatros italianos.

EN MARZO

PUBLICACIÓN NÚM. 4 DE DIVA

“GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”. Continuamos el recorrido por diversos teatros europeos.

INICIACIÓN A LA ÓPERA

CAPÍTULO 3

EL BARROCO ALEMÁN

Llamado, con entera justicia, el Monteverdi alemán, **Heinrich Schütz** (1585-1672) fue el canal por el que la revolución musical italiana entró en Alemania, en cuya obra está el germen del monumento sonoro que culminaría un siglo después con **Johann Sebastian Bach** (1685-1750).

En 1599, su descubridor y protector Moritz von Hessen-Kassel, lo llevó de corista a su corte costeándole los estudios musicales en el Collegium Mauritanum. La primera fecha decisiva para su carrera fue en 1609 cuando el conde lo envió a perfeccionar estudios musicales a Venecia donde permanecería cuatro años como discípulo de Giovanni Gabrieli. A la muerte de Gabrieli en 1612, regresó a Alemania consiguiendo ser nombrado *Kapellmeister* del Príncipe elector de Sajonia en Dresde, cargo que conservó hasta su muerte. Este largo periodo de estabilidad fue fundamental para el desarrollo de su obra, lo que le permitió viajar a Venecia para profundizar en el estilo de Monteverdi y realizar tres visitas para trabajar en

la corte real danesa invitado por el príncipe heredero de Dinamarca.

En 1627 compuso la Ópera "*Die Dafne*". Se trata de la primera ópera alemana, hecho suficientemente documentado, aunque lamentablemente tanto su partitura como su libreto se perdiera.

Sin embargo, las composiciones de Schütz más conocidas fueron de música sacra, logrando una síntesis del estilo católico y del protestante, desde obras solistas con instrumental hasta la música coral "*a capella*". Cabe mencionar en su amplia producción el "*Oratorio de Pascua*", las "*Sinfonías Sacras*", las "*Cantatas fúnebres*", sus "*Pasiones*" y el "*Oratorio de Navidad*", entre otras.

A partir de 1656 Schütz regresa a Weissenfels donde había pasado su infancia y muere en 1672 a los 87 años de edad, tras culminar su obra con el "*Magnificat*", un canto en latín y tres en alemán.

GEORG PHILIPP TELEMANN

Este gran músico nacido en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1681, tuvo una formación autodidacta como compositor e instrumentista, estudiando en solitario la obra francesa de Lully y Campra. Existe buena información de su vida ya que él mismo escribió tres autobiografías. Desde muy joven demostró una gran voracidad intelectual. A los diez años ya había aprendido violín, a los quince componía versos en latín y a los dieciséis compuso algunas piezas musicales.

Después de dos años en el internado de Zellerfeld se trasladó a una institución educativa donde el rector, viendo su talento, lo animó a hacerse profesional de la música encargándole algunas composiciones para el Convento de San Francisco.

Por presiones familiares, en 1701 comenzó unos cursos de Derecho en la Universidad de Leipzig, pero pronto los abandonó al recibir un encargo del Consejo Municipal solicitándole dos cantatas mensuales para la iglesia de Santo Tomás.

De esta época es el comienzo de su amistad con Haendel que habría de durar toda la vida. El intercambio recíproco de partituras y expectativas fue muy beneficioso para su carrera.

Durante su residencia en Leipzig, Telemann fundó el *Collegium Musicum* integrado por cuarenta estudiantes, que pronto comenzaron a celebrar audiciones y conciertos públicos en Alemania y sirvió como modelo a otras instituciones similares. Por otra parte, en 1729 el *Collegium* pasó a ser dirigido por J. S. Bach.

Por lo que respecta a la Ópera, si bien ninguna ha sobrevivido en los repertorios actuales, hay que señalar tres de ellas: *“El paciente Sócrates 1721, “Don Quijote” 1761 y “Pimpinone” 1725,* verdadera ópera buffa. El compositor más prolífico de la historia de la música, falleció en 1767.

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Nació el 24 de Julio de 1714, en Berching, Alemania. En 1736 consiguió entrar en Praga al servicio del Príncipe Lobkowitz como cantante e instrumentista. Más tarde, su estancia en Viena le proporcionó contactos con gente destacada como el Conde Antonio María Melzi que lo invitó a ir a Milán. La permanencia en Italia fue más larga de lo esperado ya que se quedó ocho años. La primera mitad la dedicaría a la formación recibiendo clases de composición de Giovanni Battista Sammartini.

De estas enseñanzas se debe su primera ópera *“Artaserse”* presentada en 1741 en el Teatro Regio de Milán que fue bien recibida. Gracias al éxito obtenido, durante los siguientes cuatro años recibió muchos encargos. Gluck viajó a Londres y allí conoció a Haendel. De regreso a Viena contrae matrimonio con una rica heredera lo que le permitió dedicarse a su obra y obtener el cargo de *Kapellmeister*.

El conocimiento de la ópera francesa estudiada en Viena le llevó a evolucionar. Estrenando en 1762 su Ópera *“Orfeo ed Eurídice”*. Pese a ser bien recibida, no produjo ninguna revolución.

El gran momento llegó con el estreno de su segunda obra maestra, *“Alceste”*, en el año 1767, para la publicación de cuya partitura escribió el famoso manifiesto de la reforma, cuyo objetivo central era una expresión operística más sobria y dramática, despojada de los excesos de los divos a los que muchos de los teatros se sometían sin vacilar.

Las Óperas más conocidas de Gluck son: *“Orfeo ed Eurídice”, “Alceste” e “Ifigenia en Tauride”*. Falleció el 15 de Noviembre de 1787.

VIDEOS RECOMENDADOS:

“DON QUIJOTE” de Telemann

“ORFEO ED EURIDICE” de Gluck

VOCES DE HOY

JUAN DIEGO FLÓREZ

Juan Diego Flórez Salom nació el 13 de Enero de 1973 en Lima, Perú. Es un tenor ligero y está especializado en óperas belcantistas. Su afición musical le vino desde su infancia oyendo en casa a su padre el cantante y guitarrista de música criolla peruana Rubén Flórez Pinedo, acompañante de la cantautora Chabuca Granda.

Comenzó su carrera como cantante de música popular. Estando en cuarto año de secundaria conoció al profesor de música Genaro Chumpitazi Guerrero quién le dio sus primeras clases de impostación de la voz y le hizo ingresar en el Conservatorio Nacional de Música de Perú a inicios de 1990. Su voz como cantante lírico surgió durante sus estudios con el maestro Andrés Santa María.

Entre 1993 y 1996 estudió en el Conservatorio Curtis Institute of Music de Filadelfia. También recibió clases de Marilyn Horne en el Santa Barbara Academy Summer School de California.

El primer debut llegó en el año 1996 en el Festival Rossini de Pésaro, donde tenía que

interpretar un rol menor en Ricardo y Zoraida y en el coro de otras producciones, pero su oportunidad llegó cuando tuvo que sustituir al tenor principal, Bruce Ford, por enfermedad en “*Matilda di Shabran*”. Su presentación causó sensación y ese mismo año debutó en La Scala con “*Armida*” de Gluck. Siguió su debut en la Royal Opera House, en la Ópera de Viena y en el MET de Nueva York. Desde entonces no ha dejado de triunfar y está considerado como uno de los mejores cantantes del panorama actual.

Ha recibido numerosos premios. Entre ellos: *Premio Abbiati 2000*, *Premio Aureliano Pertile*, *Premio Tamagno 2003*, *Premio L'Ópera Award al Migliore Tenore* en 2001 en La Scala de Milán.

El presidente Alan García lo distinguió con la gran Cruz de la Orden del Sol de Perú. El cantante la recibió en nombre de los jóvenes que luchan por conseguir sus sueños.

En este sentido, en 2011 creó la Fundación Sinfonía por el Perú en la que fomenta la educación musical entre los más desfavorecidos.

ARTÍCULO

LA ÓPERA BUFA

La Ópera Bufa nace como contraposición a la seria, dividida en tres actos, y donde no se podían mezclar elementos cómicos ni personajes populares en las tramas argumentales. Este género nació en Nápoles a comienzos del S.XVIII y se toma como referencia acostumbrada la ópera de Pergolesi "*La Serva Padrona*" (1733). El éxito de este recién nacido género operístico hizo que el modelo napolitano se extendiese por toda Italia con igual fortuna y, por ende, por toda Europa.

Los antecedentes de la Ópera Bufa hay que buscarlos en los "Intermezzi", que tienen su origen en el siglo XV y son piezas teatrales cortas donde se combinaba el texto hablado con música y baile. Son de carácter lúdico, o satírico, y generalmente crítico con las costumbres y usos de la época. Estas piezas se insertaban durante las representaciones teatrales no musicales entre los actos de una obra seria. Este género teatral tuvo su versión correspondiente en todo el continente europeo llamándose de distintas formas: farsas, mascaradas, entremeses. Mención especial, por razones obvias, merecen los entremeses de Cervantes, auténticas obras maestras de este género.

Durante el Siglo XVII estas pequeñas obras fueron incluidas dentro de los argumentos de las óperas serias como una serie de escenas cómicas que se intercalaban dentro de la trama argumental seria. Con el tiempo se consideró impropio que estas piezas se mezclaran con el argumento básico de las óperas serias. Con todo, el éxito, - primero de esos intermedios, y después de esas

escenas intercaladas entre las tramas de las óperas serias que hacían las delicias del público-, fue tan grande, que empezaron a representarse fuera de las óperas serias. Un nuevo género operístico había nacido: la Ópera Bufa.

Este recién nacido género operístico tendrá sus señas de identidad propias, como no podía ser de otra manera. Vayamos por partes. Hay que señalar en primer lugar que en la Ópera Bufa tiene una enorme influencia la Comedia del Arte italiana, un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia en cuyos espectáculos se combina texto escrito (con un enorme margen para la improvisación de los actores), recursos mímicos, acrobacias, así como vestuario y máscaras, heredados de la estética carnavalesca veneciana. Este tipo de teatro, además, tenía unos personajes arquetípicos. Citemos algunos. Pantalone, (de cuya vestimenta viene el nombre de nuestros pantalones), viejo tacaño, inocente y crédulo, al que siempre buscaban burlar, (*Don Pasquale*). *Il Dottore*, fanfarrón y charlatán, encarna el poder intelectual frente al poder económico de Pantalone (Dulcamara, "*El Elixir de Amor*"). Colombina, a menudo representada como el único personaje sensato del escenario. Es la criada cómplice de su ama, su confidente y portadora de sus mensajes, (*Susana*" *Las Bodas de Fígaro*"). Estos personajes "tipo", representan distintas características generales inherentes a la personalidad del ser humano: la inocencia, la lujuria, la avaricia, la vanidad, el amor atolondrado etc.

Es, sin duda, esta herencia de la Comedia del Arte lo que diferencia la ópera bufa de la ópera cómica. Es decir, el hecho de que los personajes sean tan estereotipados y los argumentos tan extravagantes e increíbles confiere a la ópera bufa un aire farsesco donde, por tanto, todo es posible y convencionalmente creíble, -incluso que a Don Magnífico se le aparezca un burro visionario-. Aunque con el tiempo se irán suavizando, los personajes de este género tienen un marcado tinte caricaturesco; y es precisamente este carácter lo que les da licencia para poder criticar el modelo social en el que viven (una especie de primitivo ejercicio de denuncia social). Sólo a través de la exageración desmedida (la caricatura), es posible que se aborden asuntos sexuales, crítica política, abusos y demás cuestiones de las que, en mayor o menor medida, con mayor o menor nivel de conciencia, se ha ocupado siempre el teatro (“espejo de costumbres”).

Es, por tanto, esencial, a la hora de poner en escena una ópera de estas características, que se tenga presente este carácter farsesco porque cuando se pretende dotar de credibilidad a la ópera bufa a través de insuflarla de realismo, o peor aún, de naturalismo, se consigue justo el efecto contrario, que la pieza se convierta en un disparate intrascendental e increíble. Es necesario, por tanto, conocer y manejar muy bien las claves interpretativas de la Comedia del Arte y sus presupuestos estéticos e ideológicos a la hora de encarar una puesta en escena de una Ópera Bufo.

Otra de las características de la Ópera Bufo es que la voz de los intérpretes ha de acomodarse a la edad de los personajes; una soprano y un tenor serán la pareja de enamorados. Mezzosopranos, bajos, barítonos y demás, se repartirán el resto de personajes en función de su edad y jerarquía que se adaptará al color de sus voces. Este hecho lleva aparejada la exigencia de que, los cantantes, han de ser, además, excelentes actores, capaces de convencer al público de sus desmanes, locuras, y extravagancias.

Con el tiempo, los libretos de la Ópera Bufo se harán más largos y complejos y se dividirán, generalmente, en dos actos; los argumentos irán incorporando personajes serios y en las obras se incluirán tramas que reflejan ya los conflictos entre clases sociales; los personajes irán evolucionando hacia una mayor entidad psicológica.

En definitiva, se acabarán creando espectáculos que conformarán definitivamente lo que hoy conocemos como Ópera Bufo. Entre los compositores más emblemáticos de este género se encuentran: Scarlatti "*El Impostor*" (1752); Galuppi "*L'Arcadia in Brenta*" (1749); Pergolesi "*La Serva Padrona*" (1733); Paisiello "*Nina osia La Pazza per Amore*" (1789); Cimarosa "*El Matrimonio Secreto*" (1792); Mozart "*Don Giovanni*" (1787); Rossini "*El Barbero de Sevilla*" (1816); Donizetti "*Don Pasquale*" (1843) y Verdi "*Falstaff*" (1893).

Víctor Manuel Dogar Director de escena y Profesor de Apreciación de la Ópera.

RINCÓN DEL SOCIO: “MI ÓPERA FAVORITA”

“FALSTAFF” DE VERDI

Es una Ópera cómica en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Arrigo Boito. Está basada en “*Las Alegres Comadres de Windsor*” de William Shakespeare. Se estrenó el día 9 de Febrero de 1893 en el Teatro La Scala de Milán.

“*Falstaff*” fue la última ópera de Verdi y la última de las óperas bufas italianas. Aunque Verdi era consciente de que la edad avanzada podía ser un impedimento para componer, lo cierto es que se decidió a hacerlo y constituyó su último gran éxito.

SINOPSIS

Sir John Falstaff es un corpulento granuja. Buscando mejorar su fortuna planea cortejar a dos matronas ricachonas, Alice Ford y Meg Page y les envía a ambas unas cartas de amor. Un paje les lleva las cartas a las damas que se encuentran en un jardín con Nanetta, hija de Alice, y la señora Quickley. Pronto descubren que son cartas idénticas y deciden castigar al bribón.

Brevemente, en la soledad, se encuentran Nanette y su amado Fenton y se declaran su amor.

Las damas se reúnen para dar a Falstaff su merecido y envían a la señora Quickley para concertar una cita en casa de Ford. Allí tienen lugar unas cómicas escenas en las que se burlan de él y se las arreglan para tirarlo al río.

Falstaff sale del agua humillado y enfurecido, pero vuelve a caer en la trampa cuando le vuelven a citar, esta vez en el bosque de Windsor a la medianoche. Tiene que ir disfrazado de Cazador Negro para encontrarse con Alice que simula estar cautivada por él. En el momento en que se encuentra más entusiasmado por su conquista, comienzan a aparecer todos los personajes disfrazados de espíritus del bosque dándole su merecido al presuntuoso seductor. La obra termina con una maravillosa fuga en la que todos cantan: “***Todo en el mundo es burla, el hombre ha nacido burlón...***”

ACTUALIDAD

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD

TEATRO DE LA PAZ

05 de Marzo "Turandot" Hora: 19:00

11 de Marzo Don Quijote "Delirio frente a la razón" Ballet Flamenco de José Huertas. Hora: 20:00

13 de Marzo YOLO "You only live once". Hora: 18:00

14 de Marzo "No te montes películas" Hora: 12:00

19 de Marzo "Vermú" Hora: 20:00

25 y 26 de Marzo "Cazafantoches" Hora: 20:00

AUDITORIO MUNICIPAL

Del 06 al 11 de Abril Festival de Música Barroca "FEMUBA" 2021 Hora: 12:00

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL

TEATRO REAL, MADRID

13 de Febrero y 14 de Marzo "Sigfrido" de Wagner

03 y 19 de Marzo "Norma" de Bellini

Del 13 de Abril al 11 de Mayo "Peter Grimes" de Britten

TEATRO LICEO, BARCELONA

Del 27 de Marzo al 14 de Abril "Otello" de Verdi

06 y 08 de Mayo Recital de Sonda Radvanosvki

03 al 23 de Mayo "Tannhauser" de Wagner

PALAU DE LES ARTS, VALENCIA

Del 02 al 14 de Marzo "Falstaff" de Verdi

14 de Abril "El Barberillo de Lavapiés"

25 de Abril Recital Sonia Yoncheva

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO

Nombre y apellidos

N.I.F.

Domicilio

Ciudad

Teléfonos

e-mail

Banco o Caja

Domicilio y ciudad

Titular de la cuenta

Código IBAN

Ruego abonen con cargo a mi cuenta los recibos que les remita la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera de Albacete en concepto de cuotas de pertenencia a la misma y que en fecha actual ascienden a 12 euros el trimestre.

Firma

Rellenar con sus datos y remitir por e-mail a aoperaab@gmail.com o enviar por correo al domicilio de la Asociación, Centro Sociocultural Feria C/ Feria número 14, 02005 Albacete

Teléfono de la Asociación 660 56 80 57

Amigos de la Ópera de Albacete 2018

AAAO

Asociación Albacetense
de Amigos de la Ópera