

DIVA

Boletín informativo de la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera

Número 1. Nueva etapa

OCTUBRE 2020

AAAO

Asociación Albacetense
de Amigos de la Ópera

EDITORIAL

¡La Ópera sigue viva!

Lo digo con orgullo y convicción. No has podido con ella, maldito coronavirus, como no has podido con los millones de personas que cada día luchan por sobreponerse a tus ataques y trabajan por recuperar sus sueños, por recobrar su pasado, por vencerte.

La Ópera, esa superviviente de siglos, que nos ha demostrado que ha sabido superar las hecatombes y desastres que a lo largo de la Historia nos han acontecido y, como siempre, se muestra bella y deslumbrante, dispuesta a renacer de sus propias cenizas. Como renace, en esta nueva etapa, nuestro boletín DIVA.

Después de un largo paréntesis nos disponemos a lanzarla de nuevo como muestra de nuestro amor por la Lírica y como embajadora, humilde pero comprometida, de la misión que hace 27 años asumió esta Asociación de promover y difundir la Ópera, con la intención de llevar a todos el gozo y la pasión que siempre nos depara escuchar y contemplar estas obras geniales.

Han sido muchos los años que pudimos disfrutar de ella gracias a la dirección de nuestro compañero Javier Hidalgo que con mano firme la conducía y a la colaboración de quienes dejaron su huella a lo largo de tantos números, Todos ellos, tanto los expertos que aportaron su saber, como los socios que, de forma totalmente altruista y generosa participaron, han contribuido a que todos los que formamos parte de este proyecto nos hayamos beneficiado adquiriendo unos conocimientos que, sin duda, han aumentado nuestro amor por la Lírica.

¡VIVA LA ÓPERA!

SUMARIO

1-PORTADA. 2-EDITORIAL. 3-ACTIVIDADES DE LA AAAO. 4 y 5-INICIACIÓN A LA ÓPERA. 6-VOCES DE HOY. 7 y 8-REFLEXIONES SOBRE LA FORMA MUSICAL: LA FUGA EN LA ÓPERA. 9-MI ÓPERA FAVORITA. 10-ACTUALIDAD-BOLETIN DE INSCRIPCIÓN.

REVISTA DIVA ÓPERA - Número 1. Nueva etapa. 15 de Octubre de 2020.

Dirección: Josefa Martínez Bernad. Diseño y maquetación: María Luisa Carrión Aguilar. Colaboración: Fernando Álvarez Bel. 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.

ACTIVIDADES DE LA AAAO

DURANTE LA CUARENTENA

Hemos llevado a cabo a través de Internet el Ciclo: **“QUÉDATE EN CASA”** ofreciendo diariamente, a través del correo electrónico de la Asociación, información de algunos de los mejores cantantes que han existido a lo largo del siglo XX y XXI, acompañados de vídeos en los que podíamos disfrutar de sus actuaciones. Comenzando por nuestra gran cantante Victoria de los Ángeles hemos recorrido la Historia de la Ópera hasta nuestros días con setenta cantantes que han aportado su arte a todo el mundo.

DURANTE EL MES DE AGOSTO

Hemos realizado el Ciclo **“JOYAS DE LA MÚSICA”**, igualmente a través del correo electrónico, con interpretaciones de obras musicales conocidas universalmente, acompañadas de la biografía de algunos de sus mejores intérpretes.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Hemos hecho un recorrido a través de Internet, una vez por semana, por los **“GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”**.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Edición Boletín DIVA Nueva etapa

Ciclo: **“LA ÓPERA, UNA SUPERVIVIENTE DE SIGLOS”**. Vídeo-Conferencia **“Restaurando el sonido”** a cargo de Nieves Pascual León

INICIACIÓN A LA ÓPERA

CAPÍTULO 1. PRIMERA PARTE

ORIGEN EN VENECIA, FLORENCIA Y NÁPOLES

LA ÓPERA

La palabra ópera es el plural latino de *opus* (obra) y, en este sentido, podría aplicarse casi a cualquier conjunto de creaciones artísticas. No obstante, para todo el mundo aparece asociado a las representaciones dramáticas cantadas, sobre todo a las surgidas en Italia a comienzos del siglo XVII que acabó de configurarse en este y otros países europeos en el transcurso de los dos siglos siguientes.

Suele afirmarse, sin verdadero fundamento, que *Eurídice* de Jacobo Peri es la ópera más antigua que se conoce, aunque esto no es así ya que no se trata de una ópera propiamente dicha. Pero sí es verdad que se trata del más antiguo drama lírico cuya partitura y libreto ha llegado

íntegramente hasta nosotros. La primera representación de *Eurídice* con música de Jacobo Peri y libreto de Octavio Rinuccini, tuvo lugar el 6 de Octubre de 1600 en el Palacio Pitti de Florencia con motivo del matrimonio de María de Medici con Enrique IV de Francia. El compositor había nacido en Roma en 1561 y fue uno de los miembros destacados de la Camerata Bardi y sin duda el mejor de sus vocalistas. De hecho, en el estreno él mismo cantó el papel de Orfeo.

LA REVOLUCIÓN DE MONTEVERDI

En los primeros años del siglo XVII el Duque Vincenzo Gonzaga, Señor de Mantua, asistía con frecuencia a espectáculos musicales e Palacio Pitti

con obras de Peri, Caccini y Marco Glagiano. Este noble, impresionado por la novedad, decide encargar algo semejante a su maestro de capilla, un violinista cremonés que llevaba quince años a su servicio, y de ese modo surgió *La Favola de Orfeo* de Claudio Monteverdi. Con esta obra su autor daba un salto cualitativo de tal magnitud que dejaba reducidas las anteriores producciones dramáticas de la música florentina a meros experimentos.

Treinta y cinco años más tarde con su *Coronación de Popea*, Monteverdi cerraba el ciclo de su obra poco antes de morir, siendo solicitado y admirado por todos los melómanos de las cortes europeas. Monteverdi se enfrenta a su *Orfeo* con cuarenta años de edad, en plena madurez, con un estilo tan perfecto que parece que todo se ha dicho ya y que la música ha alcanzado, gracias a su genio, una cima imposible de superar.

En 1613, enemistado con el Duque, abandona Mantua y se dirige a Venecia. Allí su Serenísima le nombra maestro de capilla de la Basílica de San Marcos, cargo que ostentó hasta su muerte, treinta años después. Su presencia allí se convirtió en el punto de partida de la Escuela Veneciana.

Precisamente el año 1637 se inaugura el Teatro Cassiano, primer teatro público inaugurado en el mundo y, dos años más tarde, se abre el Teatro de los Santos Giovanni y Paolo. Fue el paso del público de la corte con nobles convocados por rigurosa invitación, al público anónimo y de pago. Esto influyó en el naciente género a que compositores, instrumentistas y cantantes se vieran obligados a un permanente ejercicio de superación para una masa que les adoraba y, a la vez, les exigía.

Sin duda los siglos que siguieron serían de una riqueza excepcional pero no cabe duda de que Monteverdi había legado a los músicos que le sucedieron los medios para superarle y superarse.

La Favola de Orfeo, afortunadamente conservada en su totalidad, es cuatro siglos después, la ópera más antigua que pueda montarse en la actualidad.

Monteverdi compuso diecisiete óperas, pero, lamentablemente, muchas de las partituras se perdieron en el incendio del Palacio Ducal de Mantua.

De las seis que quedaron tres eran de un solo acto, incluyendo Orfeo, las dos restantes eran *El retorno de Ulises a la Patria* y *La Coronación de Popea*.

De la segunda ópera que compuso, *Ariadna*, estrenada en 1608 sólo ha sobrevivido el *Lamento de Ariadna*.

Monteverdi murió en 1645 siendo uno de los músicos más importantes y populares de Italia y de toda Europa y dos generaciones de artistas se disputaban el honor de haber sido sus discípulos.

VIDEOS RECOMENDADOS:

“ORFEO”

“EL RETORNO DE ULISES”

“LA CORONACIÓN DE POPEA”

VOCES DE HOY

ELINA GARANKA

Esta extraordinaria mezzosoprano nació el 16 de Septiembre de 1976 en Letonia en un ambiente familiar musical. Entró en la Academia Letona de la Música en 1996 para estudiar canto con Sergey Martinov, comenzando su carrera profesional en Meiningen y más tarde en Frankfurt. En 2003 debuta en el Festival de Salzburgo interpretando *La Clemenza de Tito* de Mozart. A partir de ahí comienzan sus éxitos que la llevan a debutar en Viena y Paris.

En 2008 debuta en el Metropolitan de Nueva York interpretando a Rosina en *El Barbero de Sevilla*. Volvió al MET en 2010 donde interpretó una apasionada *Carmen* junto al tenor Roberto Alagna. Esta actuación fue retransmitida en directo vía satélite a todo el mundo.

Ella se muestra como una entusiasta de Zarzuela y ha expresado esta pasión con estas palabras; “Estudiando el repertorio de ópera descubrí la figura de Teresa Berganza quién siempre me ha fascinado y con ella me acerqué al mundo de la Zarzuela del que me enamoré profundamente”.

Ha publicado su autobiografía titulada: *Wirklich Wichtig Sind Die Schues* (Lo importante realmente son los zapatos). En ella trata de inculcar a los jóvenes que hay que luchar duro para cumplir los sueños. Según sus propias palabras: **“el camino es largo y no hay milagros, sólo trabajo duro, coraje y talento”**.

REFLEXIONES SOBRE LA FORMA MUSICAL: LA FUGA EN LA ÓPERA

Nuevamente con vosotros desde mi retiro rural, queridos lectores, con el saludo del centurión al César: *Mitto tibi navem prora pupique carentem*.

La reflexión: no es habitual que los melómanos, cuando vemos o escuchamos una ópera, prestemos atención a las formas musicales usadas por el compositor. Estamos más atentos a la línea de canto, la dirección de orquesta, el montaje escénico, el vestuario, la iluminación, etc. Pero como digo, rara vez nos detenemos a pensar qué estructura musical tiene lo que vemos u oímos. Es cierto que en algunos casos no hay mucho que analizar: si escuchamos *Fledermaus* o *Rosenkavalier* ya sabemos que, como diría el castizo, oiremos una *gartá* de vales vieneses, polkas, mazurcas, etc; si una ópera de Lully, danzas del barroco: Bourre, zarabanda, gavota, courante, giga, minueto, etc. Pero en otros casos resulta sumamente interesante fijarse en la forma musical elegida por el autor.

La forma: la fuga, trasunto del *ricercare*, es un procedimiento contrapuntístico en el que las voces, idénticas, van entrando sucesiva y autónomamente y se desarrollan creando el cuerpo sonoro buscado por el autor.

Pues bien, si escuchamos atentamente veremos que no son numerosos los compositores de escena que usaron la forma citada en sus óperas. Eso sí, a mi juicio, cuando lo hicieron, fue en momentos importantes, trascendentales, en el discurso de la obra. Ciertamente hubo alguno que puso empeño en esta forma musical; por ejemplo, Paul Hindemith introdujo en su ópera *Cardillac* (1926) hasta doce números consecutivos en forma de fuga. Pero, como digo, no es lo habitual.

Algunos ejemplos:

La primera fuga que contemplamos se halla en el final del acto II de esa monumental comedia de inspiración hegeliana que es *Los Maestros Cantores de Nuremberg*, con libreto y música del genial Richard Wagner. El núcleo de esta obra, de un enorme calado filosófico-moral, viene marcado por tres momentos trascendentales: **la tesis**, esa grandísima reflexión existencial contenida en el aria de Hans Sachs “*Wahn, Wahn, Überal Wahn*”, heredera directa del griego *Ματαφοτες ματαφοτετος και παητα ματαφοτες*, primer verso del *Eclesiastés*: Dice Sachs: *Ilusión, ilusión/Doquier la loca ilusión/Adonde quiera que se mire/en la crónica de la ciudad/y en la del mundo/siempre he de preguntarme/por qué las gentes/se atormentan y disputan/hasta incluso verter sangre/ con estúpido y absurdo encono...Cuán pacífica y/ fiel a sus costumbres/contenta de sus hechos/y sus obras/está en el centro de Alemania/mi querida Nuremberg*. En ella se nos describen las pautas de una existencia en paz con nosotros mismos y en armonía con el mundo y la naturaleza, en resumen, la felicidad. **La antítesis**, el hombre tal como es, con sus pasiones desbordantes, sus amores y sus odios, sus grandezas y sus miserias, su crueldad y su ternura...patente en esa escena de turbamulta que es el final del acto II donde resuenan las risas, los gritos, los porrazos, los insultos... **La síntesis**, la verdad revelada, en la escena de la pradera, última de la obra, donde el hombre, a través de la laboriosidad representada por los gremios y a la cultura representada por el arte musical, se reconcilia consigo mismo y se muestra tal como en definitiva es: un ser contradictorio y maravilloso.

Pues bien, el pasaje de contraste, el del caos, lo materializa el compositor en una apabullante fuga coral de gran complejidad de desarrollo para crear un magma sonoro plagado de disonancia paradigma del desorden que se quiere plasmar. En ella se nos representa la vanidad del escribano (su serenata es el leitmotiv de la fuga), la socarronería del zapatero, los celos del aprendiz y las ganas que tienen todos de repartirse unas cuantas bofetadas. Esta fuga nos recuerda, en muchos aspectos, la gran fuga en si bemol mayor para cuarteto de cuerda op. 133 de Ludwig van Beethoven en la que también el maestro de Bonn, a cuenta de un desarrollo extremadamente elaborado y enormemente denso, crea un cuerpo musical, valga la paradoja, incorpóreo a la par que caótico. Por decirlo de una manera gráfica: el genial sordo, con esta composición, echa el pestillo al romanticismo.

Otro compositor que utilizó la fuga en una ópera fue Wolfgang Amadeus Mozart en su *Don Giovanni*, el dissoluto punito.

La historia es bien conocida: durante muchos años, después del estreno de la obra y fallecido Mozart, la representación de esta ópera finalizaba con la escena en la que Don Juan es arrastrado a los infiernos de la mano del Comendador. Se omitía deliberadamente la escena final que Mozart escribió para ella, un sexteto en el que intervienen los seis protagonistas supervivientes (Leporello, Don Ottavio y Masetto, los hombres, Doña Elvira, Doña Ana y Zerlina, las mujeres) cantando la moraleja de lo acontecido (en realidad se trata de una moralina consistente en culpar de sus males al muerto del que, por otra parte, todos se habían aprovechado o, al menos, lo habían intentado). Pues bien, esta escena, felizmente, se ha recuperado en todas las representaciones ya que, en primer lugar, lo exigía la fidelidad al autor y, en segundo, es de tener en cuenta que nos

encontramos ante un “drama giocoso” que, como tal, requería un final moralizante a diferencia de los dramas románticos posteriores.

Pues bien, el final de este sexteto es una breve fuga a seis voces con el que Mozart da por concluida la obra. *Que se quede ese bribón/con Proserpina y Plutón/Y todos nosotros/ ¡oh buena gente! /repitamos alegremente/la antiquísima canción/Este es el fin del que obra mal/y, de los pérfidos, la muerte/siempre es igual a la vida/.*

Para el final la guinda: la última nota escrita en un pentagrama por Giuseppe Verdi fue una fuga: el número final de esa maravillosa ópera que es *Falstaff*, su última composición para la escena, inspirada en la obra teatral de Shakespeare “*Las alegres comadres de Windsor*”, estrenada en 1893 con libreto del también compositor Arrigo Boito. La acción se desarrolla en el esperpéntico escenario de un feérico bosque donde, al final, nada es lo que parece: los equívocos, engaños, malentendidos y máscaras hacen el resto.

Todo en el mundo es burla/El hombre ha nacido burlón/en su cerebro/vacila siempre su razón/ ¡Todos embrollados! Los mortales/rien unos de otros/Pero el que ríe/último ríe mejor. No me cabe duda de que Verdi se quedó a gusto. Magnífico epitafio para su descomunal obra musical. Destila una mirada irónica de quien contempla su obra desde su epílogo, cercano ya el final de su vida.

Se trata de un breve fragmento fugado iniciado por *Falstaff* y continuado por los restantes protagonistas sobre la melodía que durante toda la obra sobrevuela la presuntuosidad del *conquistador* personaje.

Fernando Álvarez Bel

RINCÓN DEL SOCIO: “MI ÓPERA FAVORITA”

“MADAMA BUTTERFLY” DE GIACOMO PUCCINI

Madama Butterfly es la historia de un hermoso sacrificio de amor. Se trata de una de las Óperas más triste y conmovedora, en la que nos muestra a una mujer que pasa de la ingenuidad a la resignación, siendo uno de los personajes más sensibles de la Historia de la Ópera.

SINOPSIS

En 1904, Pinkerton, un oficial de la Armada Estadounidense llega a Nagasaki, Japón, a bordo del barco Abraham Lincoln. Una vez allí contrae matrimonio con la geisha quinceañera Butterfly. La joven ve en ese vínculo un compromiso de por vida, mientras que para él solo se trata de una aventura. Para contraer matrimonio ella tiene que convertirse al cristianismo y eso hace que su tío Bonzo, un monje budista, la maldiga y sus parientes la abandonen. Se celebra la boda, Pinkerton consuela a la apenada Butterfly con palabras de amor y ambos comienzan una nueva vida feliz. Tres años después Butterfly sigue esperando el regreso de su esposo que partió para Estados Unidos poco después de la boda, prometiéndole volver. Cuando los petirrojos aniden nuevamente. Ha tenido un hijo y sigue convencida de que él volverá. Durante ese tiempo ha sido repudiada por su familia y justo, cuando las cosas no pueden

ir peor, se escuchan a lo lejos los disparos del Abraham Lincoln que llega al puerto.

El cónsul americano acude a visitarla para darle la noticia de que su esposo se ha casado con una mujer americana, pero se siente incapaz de transmitirle la noticia. Ella está convencida de que su amado regresa y se niega a escuchar a Yamadori, un rico pretendiente. Butterfly con una alegría desbordante adorna la casa con flores, viste al niño de gala y se dispone a esperar la llegada de su esposo durante toda la noche. Cuando se hace de día Suzuki persuade a Butterfly para que se retire a descansar y poco después llegan a la casa Pinkerton y el Cónsul americano y cuentan a Suzuki lo ocurrido. Él, demasiado cobarde para enfrentarse a Butterfly, delega la ingrata tarea en su esposa.

Cuando él se ha marchado Butterfly aparece radiante esperando ver a su amado, pero, en lugar de este, se encuentra con su esposa. La joven recibe la verdad con una calma patética y le pide que vuelva Pinkerton a por el niño media hora después. A la hora prevista el regresa y se encuentra horrorizado a Butterfly muerta por su propia mano. Ella ha usado como arma la espada de su padre con la inscripción: **“Morir con honor cuando uno no puede vivir sin él”**.

ACTUALIDAD

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD

TEATRO CIRCO

Sábado 17 de Octubre **Concierto a beneficio de Afanión. Dúo de cello y piano.** Hora: 20:00

Domingo 25 de Octubre **Concierto inauguración temporada de Otoño de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete.** Hora: 12:00

Jueves 29 de Octubre de 2020 **"Danza Española" por el Ballet Nacional de España.** Hora: 20:00

Viernes 30 de Octubre de 2020 **"Danza Española" por el Ballet Nacional de España.** Hora: 21:00

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL

TEATRO REAL

Viernes 16 de Octubre **"El Nacimiento del Rey Sol"**
Ballet Royal de la Nuit
12 al 27 de Noviembre **"RUSALKA"**

TEATRO LICEO

Domingo 25 de Octubre **Concierto Jordi Savall**
Miércoles 21 y Viernes 23 de Octubre **Recital Juan Diego Flórez**

PALAU DE LES ARTS

Sábado 17 de Octubre **Concierto-Sinfonía número 7 de Shostakovich**
Domingo 25 de Octubre **Recital de Lise Davidsen**

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

