

DIVA

Boletín informativo de la Asociación Albacetense de Amigos de la Ópera

Número 13. Nueva etapa

SEPTIEMBRE 2022

SONDRA RADVANOVSKY, EN LA CIMA

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: ¿EXISTE EL VERISMO MUSICAL? VÍCTOR MANUEL DOGAR.
10 - MI ÓPERA FAVORITA.
11 - ACTUALIDAD - BOLETIN DE INSCRIPCIÓN.
12 - CONTRAPORTADA.

Dirección: Josefa Martínez Bernad. Diseño y maquetación: María Luisa Carrión Aguilar.
Editado por: 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.
Impreso por: Gilsan

EDITORIAL

¡Por fin llega septiembre!

Y con él nuestra querida Feria. Este año, tras los últimos tiempos de pandemia, vuelve con nuevos bríos para devolvernos nuestra tradición y nuestra seña de identidad. Una fiesta que supone una explosión de alegría, ilusión y vida para todos los albaceteños y un lugar de acogida para aquellos que se acercan a disfrutarla desde cualquier punto de España. Máxime este año en él que el centro de la ciudad se renueva y nos ofrece un hermoso y agradable lugar por el que pasear y realizar nuestras compras de una forma sostenible y relajada.

Pero, además, septiembre representa el despertar del nuevo Curso que con tanto mimo estamos preparando desde la Asociación. Y, una vez más, estamos dispuestos a dar la talla. Comenzamos con nuestra participación en los actos organizados por el Teatro Circo durante la celebración del Día Mundial de la Ópera, en la que participaremos con una interesante Charla-Coloquio que nos hablará de la dramaturgia y la puesta en escena en el teatro lírico, un tema siempre de actualidad y continuamente en debate por la trascendencia que tiene en cada producción de Ópera.

Otro importante capítulo es el de los viajes. Para lo que queda de año tenemos tres programados, todos ellos con un gran interés por los títulos elegidos y las ciudades en la que se celebran: Valencia, Oviedo y Madrid. Una garantía de calidad artística e interés cultural que a buen seguro nos satisfarán.

Y, como no, nos acercamos, paso a paso, a nuestro Concurso de Canto y, precisamente este mes, al iniciarse el Curso en los distintos Conservatorios y Escuelas de Canto, es justamente cuando la maquinaria se pone en marcha de nuevo para dar la oportunidad a los jóvenes cantantes de participar en él y mostrar su arte. Un Concurso que este año se renueva con nuevos premios y que cuenta con el apoyo de *fieles colaboradores*, nuestras Instituciones y Empresas comprometidas, y la dedicación de cuantos formamos la Junta Directiva que, como siempre, estamos dispuestos a darlo todo para que esta nueva edición vuelva a ser un éxito.

Comienza la aventura y tú eres parte fundamental para llevarla a buen puerto. ¡Acompáñanos!

¡¡ Feliz Feria !!

ACTIVIDADES DE LA AAAO

SEPTIEMBRE

- PUBLICACIÓN NÚM. 13 DE DIVA
- LAS VOCES EN LA ÓPERA: LA CONTRALTO
Eva Podles, una contralto pura.
- VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA.
01 DE SEPTIEMBRE 21:30 H.

OCTUBRE

- LAS VOCES EN LA ÓPERA: EL TENOR.
Luciano Pavarotti, la voz de terciopelo
- VIAJE CULTURAL AL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. VALENCIA. 01 DE OCTUBRE 19:00 H.
Anna Bolena. Gaetano Donizetti.
- CHARLA-COLOQUIO SALA PEPE ISBERT. TEATRO CIRCO DE ALBACETE. 26 DE OCTUBRE 20:00 H.
“La Dramaturgia y la Puesta en escena en el Teatro Lírico”
a cargo de Víctor Dogar

ORGANIZA:

AAA
Asociación Albacetense
de Amigos de la Ópera

Charla-Coloquio Audiovisual
“Esto no Es lo que Hubiera Querido Yo”
(La Dramaturgia y la Puesta en escena en el Teatro Lírico)
A cargo de Víctor Dogar

Miércoles, 26 de octubre de 2022, 20:00 h.
Sala Pepe Isbert, Teatro Circo de Albacete.

Entrada libre hasta completar aforo

Colaboran:

INICIACIÓN A LA ÓPERA

CAPÍTULO 7: PRIMERA PARTE

LA GRANDEZA DEL VERISMO

GIACOMO PUCCINI

Nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca, Italia, de una familia de músicos que heredaron durante cuatro generaciones el puesto de organista de la Catedral de San Martino de Lucca. Puccini cortó esa tradición por su vocación de compositor. Luego de completar sus estudios en el Seminario de su ciudad y haber actuado como solista en la Escuela de Música de la Iglesia fue alumno del Instituto Municipal de Lucca en el que se graduó en 1879 presentando como trabajo de examen una Misa de Gloria.

Puccini asistió en Pisa a una representación de la ópera *Aida* quedando impresionado. Este hecho fue fundamental porque a partir de ese día decidió ser compositor.

En 1880, con 22 años, recibió una beca para estudiar en el Conservatorio de Milán durante cuatro años con profesores como Boccini, Ponchielli y Arrigo Boito. Puccini se convierte en protegido de Boito y del editor Ricordi lo que le permite estrenar su primera ópera *La Villi* en Milán el 31 de mayo de 1884. Su siguiente ópera será *Edgar* que se estrena en 1892.

El éxito y el prestigio fueron en aumento con su tercera ópera *Manon Lescaut* que estrenó en el Teatro Regio de Turín en 1893. Esto le permitió abandonar Milán y comprar una casa en Torre del Lago donde vivirá habitualmente hasta casi su muerte.

Respaldado por sus colaboradores los libretistas Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, la consagración le llegó con su cuarta ópera *La Bohème* cuyo estreno se realizó el 1 de febrero de 1896 en el mismo Teatro bajo la batuta del legendario director de orquesta Arturo Toscanini.

Este compositor continúa con su creación de magistrales y complejos personajes femeninos. Con cuarenta y cinco años había compuesto seis operas, tres de las cuales son indiscutibles obras maestras. En 1900 estrena *Tosca* y en 1902 viaja a Nueva York donde estrena su *Madama Butterfly*. Tres años más tarde en el mismo teatro estrena *La Fanciulla del West* con la dirección una vez más de Arturo Toscanini y con la interpretación de Enrico Caruso. Sus últimas óperas formaron parte de *Il Triptico: Il Tabardo, Sor Angélica, Gianni Schichi* y *La Rondine* que se estrenó en Montecarlo en 1917. Al año siguiente fue llevada al Metropolitan de Nueva York. Éste será el último estreno al que asistiría.

En noviembre de 1924 viajó a Bruselas para operarse de un tumor en la laringe. Cinco días después de la operación falleció el 29 de noviembre de 1924 por una crisis cardiaca, a los 66 años, dejando inconclusa su ópera *Turandot*. Su discípulo Franco Alfano acabó la obra que fue estrenada finalmente el 29 de abril de 1926 en el Teatro de La Scala de Milán. La noche del estreno, el propio Toscanini que dirigía la orquesta interrumpió la representación en el momento en que muere Liú y el coro canta "Liú dolcezza, dormi", se volvió al público y pronunció las siguientes palabras:

"Aquí finaliza la obra porque aquí murió el Maestro". La versión completa se presentó en la segunda noche.

Puccini no fue un creador prolífico en comparación con sus predecesores. De su producción, lo más relevante fueron sus doce óperas, suficientes para ser un autor clave en el mundo operístico y uno de los más aplaudidos y apreciados por el público hasta nuestros días.

RUGGERO LEONCAVALLO

Nació en Nápoles el 23 de abril de 1857. Fue uno de los principales exponentes del Verismo en la ópera como una reacción frente al Romanticismo dominante en su época.

Fue hijo de un magistrado napolitano y estudió en el Conservatorio de su ciudad natal. Cursó composición con Lauro Rossi. Llevó una vida azarosa hasta que influido por la ópera *Cavallería rusticana* de Pietro Mascagni, escribió *Pagliacci*. Esta obra, basada en un hecho real que el compositor conoció en su infancia, se estrenó en Milán el 21 de mayo de 1892 en el Teatro dal Verme con un gran éxito.

Otras dos óperas suyas "*La Bohème*", homónima de la obra de Puccini y "*Zazá*" no corrieron la misma suerte. Influido por Wagner, el gran proyecto de su vida era componer una trilogía sobre el Renacimiento italiano. Se llamaría *Crepusculum: I Medici, Girolamo Savonarola* y *Cesare Borgia*, pero sólo finalizó la primera parte, *I Medici* y se estrenó en 1893 aunque no triunfó.

Es el autor de la célebre canción "Matinatta" escrita en 1904 para el famoso tenor Enrico Caruso.

Leoncavallo murió a los 61 años, decepcionado por no haber podido repetir el éxito de *Pagliacci*.

VOCES DE HOY

SONDRA RADVANOVSKY

Sondra Radvanovsky nació el 11 de abril de 1969 en Berwyn, Illinois, Estados Unidos.

Cursó sus estudios en Richmond, Indiana, perfeccionándose en canto en Santa Bárbara, California, con Ruth Falcón, Renata Scotto, Diana Sobeiro, Mirella Freni y Mortiel Singher.

Es una soprano destacada en roles de Verdi, especialmente en Elvira de *Ernani*, Lina de *Stifelio*, Leonora de *Il Trovatore*, Amelia de *un Ballo in maschera* y Elisabetta de *Don Carlo*. También ha interpretado los principales papeles en las óperas de otros grandes compositores en obras como *Manon Lescaut*, *Fausto*, *Tosca*, *Eugene Onegin*, entre otras.

Actúa regularmente en el Metropolitan de Nueva York y en los teatros de Ópera de Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Viena, Madrid, Lisboa, Bilbao, Múnich, Londres, San Diego, Berlín, Florencia, Trieste, Génova, etc.

Esta soprano atraviesa los momentos más gloriosos de su carrera. Últimamente, se ha convertido en la segunda mujer que ofrece un bis en el Teatro Real desde que reabrió sus puertas en 1997. Fue el día 4 de Julio de 2021 durante la representación de *Tosca*, el bis de “Vissi d’Arte”. Días después, siguió ofreciendo el bis nuevamente.

Ese día memorable no fue ella sola la que protagonizó un bis. Su compañero de reparto, Jonas Kaufman, también tuvo que repetir el “Adiós a la vida”, convirtiéndose el evento en un hecho histórico que los afortunados asistentes a esta función siempre recordarán.

En una entrevista publicada el pasado mes de julio Sondra afirmaba que: «**Cantar es la parte fácil de mi trabajo, lo difícil es estar cerca de la gente porque lleva tiempo**». Al mismo tiempo manifestó su deseo de vivir en España.

ARTÍCULO

¿EXISTE EL VERISMO MUSICAL?

*“...El autor, al contrario,
ha intentado aprehender
un trozo natural de la vida.
Su máxima es que el artista
es un hombre y, es para él, como tal,
para quien debe escribir.
Por ello se inspira en la realidad.
Un nido de recuerdos,
en el fondo de su alma,
un día decidió cantar, y,
con lágrimas verdaderas los escribió
y, suspiros y sollozos
le marcaban el compás.
Así, verán amar,
tal como se aman los seres humanos,
verán del odio los tristes frutos...”*

Este texto forma parte del libreto que el compositor, y en este caso también libretista, Ruggero Leoncavallo, escribió para su obra “Pagliacci” (Payasos). Pertenece al prólogo de la obra, donde el personaje de Tonio, -que en esta parte del libreto interpreta también de manera alegórica el papel de “El Prólogo”-, explica al público, a modo de manifiesto, cuáles son los postulados de un nuevo movimiento literario italiano, “El Verismo”. Y ahí, en ese pequeño fragmento, tienen perfectamente resumida la esencia de los preceptos de esta corriente artística. Emparentado con el naturalismo francés y el realismo, (en España magistralmente representado en la obra del gran Benito Pérez Galdós), el verismo se sitúa cronológicamente aproximadamente en los últimos 20 años del S.XIX italiano. La diferencia fundamental con el naturalismo y el realismo, es que estos movimientos se extienden también a otras disciplinas artísticas además de la literatura. El verismo, en cambio, es una tendencia exclusivamente literaria basada en unos presupuestos determinados. Su objetivo es

plasmar de una manera lo más objetiva posible, (si es que es posible que se dé la objetividad en el arte), la realidad. La realidad en todas sus dimensiones, tanto en la más excelsa como en la más sórdida, -aunque sobre todo en esta última- casi a modo de testimonio documental. Esta corriente literaria estaba formada por novelistas y autores de teatro que pretendían desmarcarse de la gran novela romántica del XIX, (no exenta de una cierta idealización de los sentimientos), reflejando la crudeza de las clases sociales más desfavorecidas o atrasadas pertenecientes al mundo rural, o de los estratos más bajos de los ambientes urbanos. Los veristas pretenden describir en sus obras personajes cuyos comportamientos, no sólo se parezcan a la realidad, no, si no que sean la vida misma. El autor más representativo de esta corriente, es sin duda Giovanni Verga. En uno de sus cuentos, “Cavalleria Rusticana” se basarían los libretistas de la ópera homónima de Pietro Mascagni para realizar su trabajo.

Pero el término verismo, también se refiere a un género operístico postromántico que, cronológicamente transcurre en paralelo con el verismo literario y que también se circunscribe a la Italia del mismo periodo. Con todo, y no sin razón, hay quien considera la “Carmen” de Bizet (1875) como la primera ópera verista; o cuanto menos realista, y ciertamente lo es. Hay también quien piensa que algunas de las óperas de Verdi como “La Traviata” (1853), son de corte verista. Sin embargo, quizá sería más exacto considerar estas dos óperas, la de Bizet y la de Verdi, como obras de naturaleza realística habida cuenta que el término verista aparece después de la composición de estas dos obras maestras del repertorio del género lírico.

Lo cierto es que en el argumento de ambas se nos presentan historias que reflejan, en toda su crudeza, la realidad de unos personajes marginales y el sufrimiento que estos experimentan, de un modo tan explícito, que ambas llegaron a provocar en su estreno, cierto rechazo. ¿Quizá porque se adelantaron a su tiempo?

Pero, ¿se puede hablar realmente de verismo desde un punto de vista estrictamente musical? En 1890 se formó en Italia una escuela a la que la prensa daría el nombre de *La Giovane Scuola* (*La Escuela Joven*). El verismo musical se creará a partir de esta nueva escuela. Estaba formada por un grupo de músicos italianos que, al igual que en el verismo literario, querían romper con la tradición de la ópera romántica decimonónica y particularmente con el modelo de drama lírico nacional creado por Verdi hasta entonces. Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano (*Andrea Chénier*), Francesco Cilea (*Adriana Lecouvreur*), Alfredo Catalani (*La Wally*), son algunos de los representantes más destacados de esta escuela. A estos títulos habría que sumar algunos más de otros compositores pertenecientes al verismo, pero no a la *Giovane Scuola*, que escribieron algunas de sus obras con arreglo a las características de esta corriente. Así, Gustave Charpentier (*Louise*), Eugen d'Albert (*Tiefland*), Jules Massenet (*La Navarraise*), son también compositores veristas, no así, como digo, todas sus obras. Sobre esta última cuestión, pongamos un ejemplo arquetípico: *La Bohème* de Puccini, sea quizá, además de una de las óperas más

universales, una de las que mejor representan el movimiento verista; en cambio no lo son *“Gianni Schicchi”* o *“Turandot”* del mismo compositor. Luego, si no toda la obra de los compositores de este movimiento puede considerarse verista, ¿quiere esto decir que las partituras que estos autores componían para libretos no veristas tenían una música estilísticamente diferente a la de los textos de los títulos veristas? La verdad es que no. No se puede considerar que exista un movimiento estilístico estrictamente musical cuyas características técnicas, o métodos compositivos hayan creado un género operístico específico como tal. Son la temática de los argumentos de los libretos, los textos los que determinan si una obra es o no verista. Las partituras de las óperas de finales del XIX buscan expresarse, cada vez más, en un flujo constante de melodía continua, donde la línea vocal quiere parecerse lo más posible a la prosodia del lenguaje hablado, buscando la naturalidad expresiva más que la formalidad academicista. De alguna manera este lenguaje musical verista es heredero, en parte, de la obra de Wagner, pero a diferencia de éste, los veristas, no pueden sustraerse al hecho de su tradición melódica identitaria. Del tejido musical de sus obras emergen bellas melodías vocales como si fueran arias convencionales en miniatura. No en vano los veristas son italianos y llevan en sus genes el ser ciudadanos del país que creó la ópera, herederos de una tradición donde el lirismo de la melodía vocal tradicional es elevado a la categoría de arte.

Qué piensan ustedes. ¿Creen que el arte puede ser objetivo?

Víctor Manuel Dogar

Director de escena y Profesor de Apreciación de la Ópera.

RINCÓN DEL SOCIO: "MI ÓPERA FAVORITA"

"TOSCA" DE PUCCINI

LA OBRA

Tosca es una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini y libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Basada en el drama *La Tosca* de Victorien Sardou, fue estrenada en el Teatro Constanzi de Roma el 14 de enero de 1900. Considerada como una de las más representativas del repertorio verista italiano, integra junto a *Madama Buterfly* y *La Bohème* el trío de óperas más conocidas de Puccini. Las escenas más impactantes son el Te Deum del primer acto y las arias Vissi d'Arte y E Lucevan le Stelle. La acción transcurre el 14 de junio de 1800, cuando Napoleón vence a los austriacos en la Batalla de Marengo.

SINOPSIS

Cesare Angelotti, un fugitivo prisionero político, entra apresurado en la Iglesia de Santa María del Valle para esconderse. Aparece el viejo sacristán rezando y se encuentra con Mario Cavaradosi, pintor que está trabajando en un cuadro de María Magdalena, inspirado en la Marquesa de Avantti, hermana de Angelotti. El pintor compara la belleza de su amante Floria Tosca, una célebre cantante, con la de la rubia Magdalena del cuadro. Sale Angelotti de su escondite para pedir ayuda a su amigo Mario. Oyen la voz de Tosca y el fugitivo se esconde. Ella llega ilusionada a ver a su amante y al contemplar la imagen del cuadro se muestra celosa. Él la tranquiliza declarándole su amor y ambos sueñan con los felices momentos que van a compartir esa noche. Al marchar ella, sale Angelotti de su escondite y, en ese momento, se escucha un disparo que avisa de la huida del prisionero, los dos amigos salen rápidamente hacia la villa de Mario.

En el momento en que el coro de la Iglesia está interpretando un Te Deum aparece el barón Scarpia, jefe de la policía, en busca de Angelotti. Tosca regresa a la

Iglesia pensando encontrar a Mario. Scarpia, impresionado por su belleza, le muestra un abanico con el escudo de Avantti. Ella pensando que Mario la traiciona promete venganza y se marcha apresurada. Scarpia ordena a sus hombres que la sigan planeando tenerla en su poder.

En el Palacio Farnese, Scarpia se anticipa al placer de hacer suya a Tosca. Sus hombres al no encontrar a Angelotti han detenido a Mario que es interrogado y torturado en otra sala del Palacio. Llega Tosca al despacho de Scarpia y oye los gritos de su amado y para evitar que le sigan torturando revela el paradero de Angelotti. Entra el oficial Scarrione anunciando el triunfo de Napoleón en la Batalla de Marengo, una derrota para los del lado de Scarpia y Mario es llevado a prisión. Scarpia, enfurecido y cegado por su pasión por Tosca le ofrece liberar a Mario a cambio de su entrega a él. Ella acepta, pero le exige que finja una simulación de la ejecución y le entregue un salvoconducto para ella y Mario que les permita salir de Roma. Una vez que tiene el documento en sus manos, Tosca coge un cuchillo, mata a Scarpia y sale corriendo a la prisión.

En el Castillo de Sant'Angelo, Mario, mientras aguarda su ejecución, escribe una carta a su amada donde le expresa su angustia por su próxima muerte. Llega Tosca, le cuenta lo que ha pasado y le dice que finja que muere cuando le disparen. En esos momentos llega el pelotón y hacen fuego. Cuando los soldados se alejan Tosca se acerca a él y le dice que todo ha pasado y que van a huir. Pero las balas eran reales y Mario ha muerto. Tosca se muestra horrorizada. Llegan los hombres de la policía que han descubierto la muerte de Scarpia y Tosca, desesperada, se lanza desde la torre del Castillo encomendándose a Dios.

ACTUALIDAD

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD

TEATRO CIRCO DE ALBACETE

Del 08 al 17 de Septiembre "What's up?" Revista Cabaret.
24 de Septiembre **20 Aniversario Teatro Circo "Noche Árabe"**.
30 de Septiembre "La Bella Otero" Ballet Nacional de España.
23 de Octubre "Gala Lírica Jóvenes cantantes albacetenses".
25 de Octubre "Gala Lírica con Larisa Stefan". Ganadora del
III Concurso Nacional de Canto Ciudad de Albacete".
26 de Octubre Charla Coloquio "La Dramaturgia y la Puesta
en escena en el Teatro Lírico".
27 de Octubre "Mujer de rojo" Teatro.
28 de Octubre "La Bohème" Puccini.
29 de Octubre "Alma" Sara Baras.

TEATRO DE LA PAZ

Del 9 al 11 de Septiembre "Mayumana. Currents".
12 de Septiembre "Arte".
13 de Septiembre "Doble o nada".
14 de Septiembre "El aguafiestas".
16 de Septiembre "La cuenta".

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL

TEATRO REAL, MADRID

Del 03 al 06 de Octubre "Pura Danza" Compañía Nacional de
Danza.
Del 21 de Octubre al 14 de Noviembre "Aida" Verdi.

TEATRO DE LA ZARZUELA, MADRID

Del 09 al 11 de Septiembre "La Celestina" Felipe Pedrell.
Del 06 al 23 de Octubre "Pan y Toros" Barbieri.

TEATRO LICEO, BARCELONA

Del 21 de Septiembre al 09 de Octubre "Don Pasquale" Do-
nizetti.
Del 27 de Octubre al 08 de Noviembre "La gata perdida"
Arnau Tordera I y Victoria Szpunberg.

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

Del 01 al 13 de Octubre "Anna Bolena" Donizetti.

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 15 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**

www.amigosdelaoperadealbacete.com

AAAO

Asociación Albacetense
de Amigos de la Ópera