

EXPLICACIÓN 3.4: LA ÓPERA EN ITALIA, FRANCIA E INGLATERRA

3.4.1. LA ÓPERA ITALIANA

Posterior al período de óperas de Florencia y Mantua en la que se representan obras para un público selecto y aristocrático, el centro operístico pasa a Roma y a Venecia. En esta última ciudad el género se populariza ya que se representa en teatros públicos por vez primera. Cualquier persona que pagara una entrada podía asistir a una función de ópera.

3.4.1.1. Roma

La iglesia no se opuso a la ópera y se encargan algunas de contenido religioso como "Sant' Alessio" de Stefano Landi. En Roma el principal compositor, Luigi Rossi, compone "Orfeo" en la que se aprecian elementos cómicos y la separación definitiva del aria con el recitativo. El texto, tan importante en la época florentina ahora pierde importancia en favor de la música y de las bonitas arias.

3.4.1.2. Venecia. Hasta 1650

Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli y Antonio Cesti son los principales autores. El primero aún no separa el recitativo del aria como venía siendo el estilo de Cavalli y Cesti. Cavalli, con más de 40 óperas, compone "Giasone", en la que se nota esa separación. Con Cesti en la ópera "Il pomo d'oro" (la manzana de oro) se muestra un despliegue técnico grandioso en el escenario (batallas, naufragios, tormentas, etc.).

3.4.1.3. Venecia. Después de 1650

En la segunda mitad del siglo XVII la ópera en Italia había sufrido varias transformaciones en relación a la ópera florentina. El coro había prácticamente desaparecido, los recitativos que antes tenían tanto en cuenta el texto ahora eran de poco interés musical, la orquesta funcionaba para acompañar el canto a "solo". El aria reinaba y su victoria se puede considerar como el triunfo del gusto popular sobre el refinamiento aristocrático del recitativo florentino. Algunos autores son: Carlo Pallavicino, Agostino Steffani, Antonio Sartorio con otra versión de "Orfeo".

3.4.1.4. Nápoles

En esta ciudad se crea un estilo (bel canto) con una línea melódica acompañada de armonías agradables, con texturas simples. Este estilo se centraba más en la elegancia y en la efectividad externa que en la fuerza de lo dramático. Se caracterizaba por varios tipos de recitativo:

- Recitativo "secco": lo hacía el clave, acompañado de un bajo.
- Recitativo "obligatto", llamado más tarde "accompagnato"; lo hacía la orquesta y se usaba para situaciones dramáticas que reforzaban los cambios de emoción del diálogo.
- Recitativo "arioso": a veces usaba un tipo de melodía que no era tan libre como el recitativo ni tan regular como el aria; se le llamó recitativo arioso.

Alessandro Scarlatti (padre de Domenico Scarlatti) fue el principal compositor con más de 100 óperas.

3.4.2. LA ÓPERA FRANCESA

En 1700 la ópera italiana había sido aceptada en todos los países salvo Francia. Sin embargo en 1673 bajo Luis XIV se crea la primera ópera francesa importante con "Cadmus et Hermione" de Jean Baptiste Lully. En Francia la ópera recibió el nombre tragedia lírica. En ella se mezclaban elementos de la tragedia francesa y el ballet de court.

El principal y primer compositor de óperas fue Jean Baptiste Lully que, mediante intrigas, consiguió estar al servicio del rey Luis XIV monopolizar las representaciones de óperas. Las óperas francesas combinaban temas mitológicos con danzas y música coral, todo ello mezclando astutamente la adulación al rey, la glorificación de la nación francesa, debates sobre la naturaleza del amor y episodios de fantásticas aventuras.

Lully fue el creador de la "Obertura francesa" que es una obra instrumental que inicia la ópera y que se caracteriza por tener un ritmo punteado o doble punteado.

Posteriormente las oberturas se usaron como obras independientes o como parte de las suites. Otros compositores tras la muerte de Lully fueron Campra, Charpentier y Rameau.

3.4.3. LA ÓPERA INGLESA

La ópera en Inglaterra, llamada "masque (mascarada)", cuyo uso para la diversión de la corte, incluía danzas, poesía y música con un papel ornamental. Los compositores son John Blow, Matthew Locke y Henry Purcell cuya obra maestra "Dido y Eneas" (1682) es considerada la una de las mejores óperas inglesa de todos los tiempos.

Por otra parte, el compositor alemán Georg F. Handel compuso 35 óperas en su estancia de 30 años en Londres. Alcanza la cima de la ópera italiana y barroca. En sus óperas destacan la variedad de arias, el canto a solo muy virtuoso y la capacidad de encarnar estados de ánimo en la música a través de sus personajes. Algunos títulos suyos: "Rinaldo", "Julio César", "Radamisto", "Ariana".

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO 3.4

1. ¿Qué dos ciudades son centros de ópera después de la época florentina?
2. ¿Qué se separa en las óperas romanas como en "Orfeo" de Rossi?
3. ¿Qué pierde importancia en las óperas romanas en relación a las anteriores?
4. ¿Nombra tres compositores de la época veneciana?
5. ¿Qué se muestra en "il pomo d'oro" de Cesti?
6. ¿Por qué se dice que triunfa el gusto popular sobre el aristocrático en Venecia?
7. ¿Qué tres características tiene el estilo napolitano de ópera?
8. ¿Qué es el recitativo arioso?
9. ¿Por qué se llama "accompagnato" al recitativo?
10. ¿Quién era el padre: Alessandro o Domenico Scarlatti?
11. ¿Qué compositor de óperas destaca en Francia con Luis XIV?
12. ¿Qué tres elementos combina una ópera como las de Lully?
13. Nombra 2 compositores franceses sin contar a Lully.
14. ¿Qué tres elementos incluye la ópera inglesa?
15. ¿Qué destaca en una ópera de Handel?
16. Nombra 2 óperas de Handel.