

Biblioteca Río Segura

C/ Cartagena, 74, Módulo 2
30002 Murcia

Teléfono: 0034 968 351 550

Correo electrónico: riosegura.rmbm@ayto-murcia.es

Internet: rmbm.org/bibliotecas/riosegura.htm

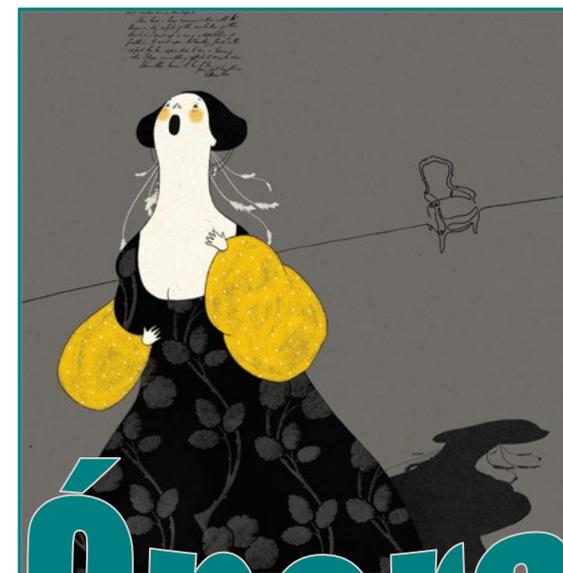
Internet: www.murcia.es

Selección, tratamiento y documentación: M.ª Dolores Candell y M.ª Rita Funes.
Coordinación, diseño y maquetación: Pedro Antonio Jiménez Martínez.

Número GL15

15 octubre 2009

Fuente: www.eendar.com/dmstk/opera1.jpg (publicado por Mónica Calvo)

Ópera

GUÍA DE LECTURA
& MÚSICA AMBIENTAL

Ópera, drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta.

LOS ORÍGENES.

La ópera nació en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Entre sus precedentes estaban los madrigales italianos de la época, a cuyas escenas con diálogos, pero sin acción teatral, se pondría música. Otros antecedentes eran los melodramas, *ballets de cour*, intermedios y otros espectáculos galantes y de salón propios del renacimiento. La ópera se desarrolló gracias a un grupo de músicos y estudiosos conocidos como la camerata fiorentina o di Bardi. La camerata tenía dos objetivos: revivir el estilo musical del drama de la antigua Grecia y desarrollar una vía distinta al estilo sobrecargado del contrapunto propio de la música renacentista tardía. En especial, deseaban que los compositores prestaran más atención a los textos en los que basaban sus obras, adaptándolos de una manera sencilla para que la música pudiese reflejar en cada frase el significado del texto. Estas características probablemente no eran comunes en la antigua música griega, pero la camerata no disponía de una información detallada y suficiente sobre ese periodo musical (ni se dispone de ella hoy día).

Jacopo Peri (1561-1633)

La camerata desarrolló un estilo de monodia denominado recitativo, cuyos contornos melódicos imitan las inflexiones y el ritmo natural del habla. La melodía era acompañada por el bajo continuo —interpretado, por ejemplo, en el clavicémbalo— y la apoyaba un instrumento melódico bajo. Dos de los miembros de la camerata, Giulio Caccini y Jacopo Peri, llegaron a la conclusión de que la monodia se podía utilizar para los monólogos y diálogos de un drama escenificado. En 1598 Peri, en colaboración con Caccini, estrenó su primera ópera, *Dafne*, y en 1600 se presentó en Florencia una segunda obra titulada *Euridice*. En 1602,

Caccini estrenó otra versión musical de esta última ópera.

El primer gran compositor precursor de la ópera moderna fue el italiano Claudio Monteverdi. Sus óperas no sólo utilizan el estilo monódico que hace énfasis en la palabra, sino también canciones, dúos, coros y secciones

Además puedes escuchar ópera en la RMBM utilizando Internet con la

Biblioteca Musical Naxos

Fácil acceso

La música puedes escucharla en nuestros ordenadores. Simplemente solicita en la biblioteca que introduzcan el nombre de usuario y la contraseña.

Tienes un enlace en la sección *Suscripciones electrónicas* del [Catálogo y servicios web](#) en rmbm.org o, lo que es lo mismo, haciendo clic en la dirección <http://rmbm.org/catalogo/index.htm> o bien copia y pégala en tu navegador web (*Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, etc.*)

La Biblioteca Musical Naxos (NML) ofrece, no sólo prácticamente toda la música de repertorio, sino también un gran número de obras infrecuentes no disponibles desde otras fuentes en línea.

Géneros disponibles

Música clásica • Jazz contemporáneo • Jazz/Folk/Blues Legends • Nostalgia • Música del mundo / Folk • Instrumental contemporáneo • Música china • Pop y Rock.

www.elquijoteyyo.net/

<http://rmbm.org/rinconlector/>

<http://rmbm.org/catalogo/index.htm>

instrumentales. Las piezas no monódicas tienen una forma coherente basada sólo en las relaciones musicales. Monteverdi, por ejemplo, demostró que se podían utilizar para la ópera una amplia variedad de procedimientos y estilos musicales con el fin de realzar el drama.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

La ópera se difundió rápidamente por toda Italia. El principal centro a mediados y finales del siglo XVII fue Venecia, seguido de Roma, donde por primera vez se hacía una clara diferenciación entre los estilos cantantes del aria (usados para reflejar las emociones) y el recitativo (que proviene de la monodia y se utiliza para presentar información y diálogos). Los principales compositores de la capital italiana eran Stefano Landi y Luigi Rossi. El público veneciano prefería exuberantes puestas en escena y efectos visuales espectaculares, como tormentas o dioses descendiendo del cielo. Los compositores más importantes en Venecia fueron Monteverdi, Pier Francesco Cavalli y Marc'Antonio Cesti.

EL ESTILO NAPOLITANO.

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Alessandro Scarlatti desarrolló a finales del siglo XVII un nuevo tipo de ópera en Nápoles. El público de esta ciudad prefería la canción solista y los compositores comenzaron a establecer diferentes tipologías. Desarrollaron dos formas de recitativo: el recitativo *secco*, acompañado sólo por el bajo continuo, y el recitativo *accompagnato*, para las situaciones de tensión con acompañamiento orquestal. También inventaron el *arioso*, un estilo que combinaba unos contornos melódicos similares a los del aria con los ritmos conversacionales del recitativo.

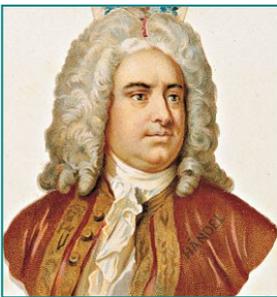
A comienzos del siglo XVIII, el estilo napolitano, con su preferencia por la música melodiosa y entretenida, logró imponerse en la mayor parte de Europa. El único país donde no se produjo ese cambio fue Francia. Allí Jean Baptiste Lully, compositor nacido italiano, fundó una escuela francesa de ópera. El mecenas de Lully era Luis XIV, rey de Francia. De ese modo, la

pompa y el esplendor de la corte francesa hallaron su eco en los coros masivos y lentos, y en los episodios instrumentales de las óperas de Lully. En las obras francesas de este compositor, el ballet era más importante que en las óperas italianas. Sus textos, o libretos, se basaban en tragedias clásicas francesas, mientras que sus líneas melódicas seguían las inflexiones y los ritmos distintivos del lenguaje francés. Otra de las contribuciones de Lully fue el establecimiento del primer tipo estandarizado de obertura, llamada obertura francesa.

DIFUSIÓN.

A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII el estilo alemán de ópera se consideraba inferior al estilo italiano. El centro operístico más importante de Alemania era Hamburgo, donde se inauguró un teatro de ópera en 1678. Reinhard Keiser compuso más de 100 obras allí. Después de la muerte de Keiser, los compositores y cantantes italianos dominaron todos los teatros de ópera de Alemania.

La ópera italiana también era muy popular en Inglaterra. A pesar de ello, se solían interpretar con frecuencia dos óperas escritas por compositores ingleses, *Venus y Adonis* (c. 1684), de John Blow, y *Dido y Eneas* (1689) de Henry Purcell. Estas obras mostraban una estrecha relación con el espectáculo galante inglés para la escena, la mascarada, e incorporaban elementos franceses e italianos, como las partes instrumentales de Lully y los recitativos y arias de los italianos. El compositor alemán Georg Friedrich Händel obtuvo sus mayores éxitos en Inglaterra. Allí escribió 41 óperas en el estilo italiano entre 1711 y 1741, después de lo cual abandonó este género y se dedicó a la composición de oratorios.

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

En el siglo XVIII la ópera se alejó de los ideales de la camerata y adoptó una gran cantidad de artificios. Por ejemplo, muchos niños italianos fueron castrados para que sus voces no cambiaran y conservaran un registro agudo. La combinación de la voz de un niño con el desarrollo corporal de un adulto proporcionó un timbre muy agudo y una técnica ágil que se hizo muy popular. Los cantantes de este tipo, que actuaban en papeles femeninos, se llamaban *castrati*. A ellos, y también a los otros cantantes, se los valoraba más por la belleza de sus voces y su canto virtuoso que por sus dotes escénicas. Las óperas acabaron convirtiéndose en poco más que una

MIS ANOTACIONES

Victoria de los Ángeles

Alfredo Kraus

Cecilia Bartoli

Plácido Domingo

Montserrat Caballé

serie de arias espectaculares. Éstas seguían un esquema formal simple, A-B -A, llamado forma *da capo* (en italiano, *desde el principio*). Contenían variaciones que eran improvisadas por el cantante a partir de la sección A.

PERIODOS PRECLÁSICO Y CLASICISMO.

Varios compositores intentaron, a mediados del siglo XVIII, cambiar las prácticas operísticas. Introdujeron formas distintas del *da capo* en las arias y fomentaron la música coral e instrumental. El compositor más importante de esta época fue el alemán Christoph Willibald Gluck. Uno de los factores que contribuyeron a la reforma de las prácticas operísticas durante el siglo XVIII fue el crecimiento de la ópera cómica, que recibía varios nombres. En Inglaterra se llamaba *ballad opera*, en Francia *opéra comique*, en Alemania *Singspiel* y en Italia *opera buffa*. Todas estas variaciones tenían un estilo más ligero que la ópera seria italiana. Algunos diálogos se recitaban en lugar de cantarse y los argumentos solían tratar de gentes y lugares conocidos, en lugar de personajes mitológicos. Estas características pueden verse claramente en la obra del primer maestro italiano de la ópera cómica, Giovanni Battista Pergolesi. Dado que las óperas cómicas ponían más énfasis en la naturalidad que en el talento escénico, ofrecieron la oportunidad a los compositores de óperas serias de dar más realismo a sus composiciones.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

El músico que transformó la *opera buffa* italiana en un arte serio fue Wolfgang Amadeus Mozart, quien escribió su primera ópera, *La finta semplice* (1768), a los 12 años. Sus tres obras maestras en lengua italiana, *Las bodas de Fígaro* (1786), *Don Giovanni* (1787) y *Così fan tutte* (1790), muestran la genialidad de su música. En *Don Giovanni* creó uno de los primeros grandes papeles románticos. Los *Singspiel* de Mozart en alemán van desde el cómico *El rapto en el serrallo* (1782), a la simbología de inspiración masónica de *La flauta mágica* (1791).

EL PERIODO DEL ROMANTICISMO.

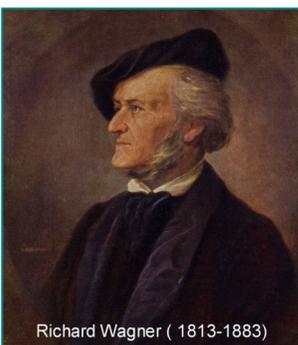
Francia, Alemania e Italia desarrollaron unos estilos operísticos característicos durante el siglo XIX. Estas obras reflejaban el movimiento romántico y sus ideales estéticos. París fue el lugar de nacimiento de la *grand opéra*, una espectacular combinación de representación escénica, acción, ballet y

música, gran parte de ella escrita por compositores extranjeros que se establecieron en Francia. Entre los primeros ejemplos encontramos *La vestale* (1807), de Gasparo Spontini, y *Lodoiska* (1791), de Luigi Cherubini, ambos italianos, y *La muette de Portici* (1828), de Daniel François Esprit Auber. Este estilo culminó con las enormes obras del compositor berlinés Giacomo Meyerbeer, como *Robert le diable* (1831) y *Los hugonotes* (1836). La ópera auténticamente francesa *Los troyanos* (1856-1859), de Hector Berlioz, con una puesta en escena de los relatos de la guerra de Troya y de Dino y Eneas, fue ignorada durante mucho tiempo en su propio país. De hecho, no se representó en su concepción monumental de forma integral mientras el compositor estuvo vivo. *Fausto* (1859), de Charles Gounod, basada en el poema del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe, fue una de las óperas francesas más populares a mediados del siglo XIX.

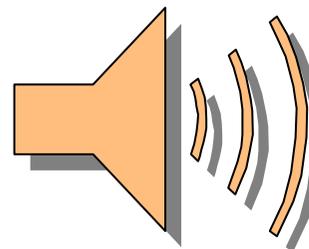
La primera gran ópera alemana del siglo XIX fue *Fidelio* (1805; revisada en 1806 y 1814), de Ludwig van Beethoven, un *Singspiel* dramático para el cual el compositor escribió cuatro oberturas diferentes. Está basada en la historia del rescate de un cautivo, trama que se había hecho popular durante la Revolución Francesa. Carl Maria von Weber creó la ópera romántica alemana con *El cazador furtivo* (1821), basada en el relato homónimo de *El libro de los fantasmas* de Johann August Apel; y las igualmente fantásticas *Euryantha* (1823) y *Oberón* (1826).

La cima de la ópera alemana fue Richard Wagner, quien ideó una nueva forma llamada drama musical, en la que el texto (escrito por él mismo), la partitura y la puesta en escena estaban unidos de forma inextricable. Sus primeras óperas importantes, por ejemplo, *El holandés errante* (1841), *Tannhäuser* (1845) y *Lohengrin* (1850), conservaban elementos del estilo antiguo, incluidas las arias y los coros. Pero en las obras siguientes, como *Tristán e Isolda* (1857-1859) y la poderosa tetralogía de *El anillo del nibelungo* (1853-1874), basada en un mito nórdico, Wagner abandonó las convenciones anteriores y escribió en un estilo continuo y fluido, con la orquesta (en vez de los personajes) al servicio del protagonista del drama. *Los maestros can-*

Richard Wagner (1813-1883)

Música ambiental

MIENTRAS QUE ESTÁS EN LA BIBLIOTECA
ESTARÁS ESCUCHANDO LOS SIGUIENTES
DISCOS:

THE OPERA SAMPLER 1.

CONTIENE: DON GIOVANNI, THE BARBER OF SEVILLE, CARMEN, AIDA, MADAMA BUTTERFLY, TANNHÄUSER 78*3 OPE 1

THE OPERA SAMPLER 2.

CONTIENE: LA NOZZE DI FIGARO, L'ELISIR D'AMORE, IL TROVATORE, RIGOLETTO; TOSQA, LA BOHÈME, CAVALLERIA RUSTICANA, EUGENE ONEGIN, DIE WALKÜRE 78*3 OPE 2

EL MEJOR ÁLBUM DE ÓPERA DEL MUNDO: 38 TÍTULOS 78*3 MEJ

Galería de intérpretes

Maria Callas

Luciano Pavarotti

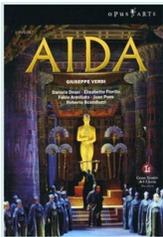
Renata Scottò

Signaturas

- Le nozze di Figaro / Wolfgang Amadeus Mozart78*3 MOZ noz
- La Bohème / Giacomo Puccini78*3 PUC boh
- Madama Butterfly / Giacomo Puccini78*3 PUC mad
- El barbero de Sevilla / Gioachino Rossini78*3 ROS bar
- Samson et Dalila / Camille Saint-Saëns78*3 SAI sam
- Tristan und Isolde / Richard Wagner78*3 TRI
- Aida / Giuseppe Verdi78*3 VER aid
- Macbeth / Giuseppe Verdi78*3 VER mac

Revistas.

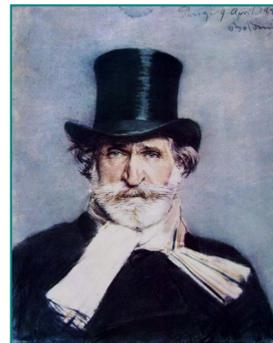
Ópera actual
Signatura: H 78 OPE

tores de Nuremberg (1867) era una representación de los gremios medievales, obra maestra del contrapunto, y Parsifal (1882), una expresión de misticismo religioso acendrado. En casi todas sus obras, Wagner utilizó con profusión el leitmotiv (en alemán, 'motivo conductor'), una etiqueta musical que sirve para identificar un personaje o idea particulares y que reaparece en la orquesta, a menudo para iluminar la acción en el aspecto psicológico. El festival de teatro de Bayreuth, en Alemania, se inauguró en 1876 y se dedica exclusivamente a la interpretación de las obras de Wagner. Con sus nuevos conceptos operísticos, tanto de composición como de puesta en escena, Wagner ejerció una enorme influencia sobre los músicos de todos los países durante muchos años.

La ópera italiana siguió haciendo hincapié en la voz. Gioacchino Rossini compuso óperas cómicas, como *El barbero de Sevilla* (1816) y *La Cenerentola* (1817), que han eclipsado a sus obras más dramáticas; *Guillermo Tell* (1829), por ejemplo, es conocida hoy principalmente por su obertura. El estilo del bel canto, caracterizado por su vocalismo suave, expresivo y a menudo espectacular, también floreció en las obras de Vincenzo Bellini, entre ellas *Norma* (1831), *La Sonnambula* (1831) e *I Puritani* (1835); así como en *Lucia di Lammermoor*, de Gaetano Donizetti (1835), con su célebre escena de la locura, y en sus comedias *L'elisir d'amore* (1832) y *Don Pasquale* (1843).

No obstante, el compositor que personifica la ópera italiana es Giuseppe Verdi. Él infundió a sus obras un vigor dramático y una vitalidad rítmica sin precedentes. A la potencia pura de sus primeras óperas *Nabucco* (1842) y *Ernani* (1844), añadió las caracterizaciones más sutiles de *Rigoletto* (1851), *Il trovatore* (1853), *La Traviata* (1853), *Un ballo in maschera* (1859) y *La forza del destino* (1862). *Aida* (1871) combina el esplendor visual de la gran ópera y la intimidad musical de una trágica historia de amor. Las dos últimas óperas de Verdi, *Otello* (1887) y *Falstaff* (1893), compuestas a una edad muy avanzada, adaptaban obras de Shakespeare al escenario de la ópera mediante una continuidad dramática y musical que llevó a que muchos críticos las consideraran una imitación de Wagner. A pesar de ello, las óperas de Verdi si-

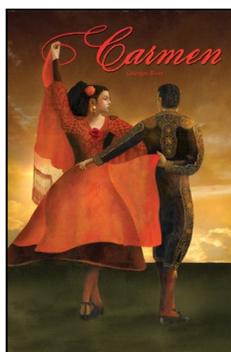
Giuseppe Verdi (1813-1901)

guieron siendo muy italianas, con la voz como medio básico de expresión y las pasiones humanas como tema básico.

La ópera rusa desarrolló una escuela nacionalista propia, que comienza con *Una vida por el zar o Ivan Susanin* (1836), de Mijaíl Glinka, e incluye *Rusalka* (1855) y *El convidado de piedra* (1871), de Alexandr Dargomizhski; *El príncipe Ígor* (estreno póstumo 1890), de Alexandr Borodín; *El gallo de oro* (1906-1907) de Nikolái Rimski-Kórsakov; y la obra maestra del género, *Borís Godunov* (1874), de Modest Músorgski. Las óperas más destacadas de Piotr Ilich Chaikovski son *Eugenio Oneguín* (1878) y *La dama de picas* (1890).

FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX:

Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche la ópera *Carmen* (1875), del francés Georges Bizet, era una obra repleta de claridad mediterránea que despejaba “toda la niebla del ideal wagneriano”. Originariamente una *opéra comique*, (género francés con diálogos hablados, tanto serio como cómico), contaba en el papel principal con un personaje fascinante que otorgaba a la ópera un nuevo enfoque realista. La muerte prematura de Bizet a los 36 años puso fin a una carrera prometedora. El compositor francés más prolífico del último tercio del siglo XIX fue Jules Massenet, que compuso *Manon* (1884), *Werther* (1892), *Thaïs* (1894), y otras óperas igualmente sentimentales y teatrales. Otras obras características del periodo son *Mignon* (1866), de Ambroise Thomas, *Lakmé* (1883), de Léo Delibes, *Sansón y Dalila* (1877), de Camille Saint-Saëns, y *Los cuentos de Hoffmann* (estreno póstumo 1881), de Jacques Offenbach, un parisino nacido en Alemania que previamente había demostrado su maestría en el género de la ópera cómica francesa del siglo XIX llamada *opéra bouffe*. Con el cambio de siglo, Gustave Charpentier compuso *Louise* (1900), una obra realista basada en la clase obrera parisina, mientras que

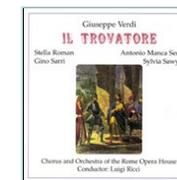

Giacomo Puccini (1858-1924)

Claude Debussy, adaptando las técnicas del impresionismo, producía en *Peleas y Melisanda* (1902) una música vocal que reflejaba los matices y las inflexiones del idioma francés.

Signaturas

- Il barbiere di Siviglia / Gioacchino Rossini78*3 ROS bar
- Giovanna D'Arco / Giuseppe Verdi78*3 VER gio
- La traviata / Giuseppe Verdi78*3 VER tra
- Il trovatore / Giuseppe Verdi78*3 VER tro

- Norma / Vincenzo Bellini78*3 BEL nor
- Wozzeck / Alban Berg after Georg Büchner78*3 BER woz
- Carmen / Georges Bizet78*3 BIZ car
- Lucia di Lammermoor / Gaetano Donizetti78*3 DON luc
- L'elisir d'amore/ Gaetano Donizetti78*3 LEL
- Don Giovanni / Wolfgang Amadeus Mozart 78*3 MOZ don
- La flauta mágica / Wolfgang Amadeus Mozart78*3 MOZ fla

Signaturas

Norma / Vincenzo Bellini.....	78*3 BEL nor
Carmen / Georges Bizet	78*3 BIZ car
Lucia di Lammermoor / Gaetano Donizetti	78*3 DON luc
Giulio Cesare / Georg Friedrich Handel	78*3 HAN giu
El mejor album de ópera del mundo	78*3 MEJ
Bastián y Bastiona / Wolfgang Amadeus Mozart	78*3 MOZ bas
Las bodas de Fígaro. Vol.1 / Wolfgang Amadeus Mozart	78*3 MOZ bod1
Las bodas de Fígaro. Vol.2 / Wolfgang Amadeus Mozart	78*3 MOZ bod2
Don Giovanni. Vol. 1 / Wolfgang Amadeus Mozart	78*3 MOZ don1
Don Giovanni. Vol. 2 / Wolfgang Amadeus Mozart	78*3 MOZ don2
The Opera sampler. Vol. 1	78*3 OPE1
The Opera sampler. Vol. 2	78*3 OPE2
One chance / Paul Potts. <i>Contiene:</i> Caruso	78*3 POT one
Madama Butterfly / Guiacomo Puccini	78*3 PUC mad
Tosca / Guiacomo Puccini	78*3 PUC tos

El realismo en la ópera italiana se dio a conocer con el nombre de verismo. Los dos primeros ejemplos son *Cavalleria rusticana* (1890), de Pietro Mascagni, y *Pagliacci* (1892), de Ruggero Leoncavallo, unos melodramas breves pero intensos sobre la pasión y la muerte en las soleadas aldeas del sur de Italia. El verdadero sucesor de Verdi fue Giacomo Puccini, que compuso óperas de gran calidad melódica, francas emociones y destacada calidad *cantabile* como *Manon Lescaut* (1893), *La Bohème* (1896), *Tosca* (1900), *Madama Butterfly* (1904) y la inacabada *Turandot* (producción póstuma de Franco Alfano en 1926). Otros éxitos también posteriores a Verdi incluyen *La Gioconda* (1876), de Amilcare Ponchielli, *Andrea Chénier* (1896), de Umberto Giordano, y *La Wally* (1892), de Alfredo Catalani.

En Alemania la influencia de Wagner siguió dominando en casi todas las óperas siguientes, incluida *Hansel y Gretel* (1893), de Engelbert Humperdinck, basada en el cuento infantil del mismo nombre. La figura dominante entonces era Richard Strauss, que utilizó una orquesta de dimensiones wagnerianas y una técnica vocal parecida en *Salomé* (1905) y *Elektra* (1909), ambas obras breves pero intensas con un trasfondo mórbido. *El caballero de la rosa* (1911), de Strauss, es una comedia y se ha convertido en su obra más popular. A esa ópera le siguieron *Ariadna de Naxos* (1912), *La mujer sin sombra* (1919) y *Arabella* (1933).

Otros países de Europa central produjeron óperas nacionalistas que entraron en el repertorio internacional. De Bohemia provienen la comedia campesina *La novia vendida* (1866), de Bedrich Smetana, *Rusalka* (1901), de Antonín Dvorák, y *Jenufa* (1904) y *El caso Makropoulos* (1925), de Leoš Janáček. Hungría produjo *Háry János* (1926), de Zoltán Kodály y *El castillo de Barbazul* (1911), de Béla Bartók.

Arnold Schönberg y su alumno Alban Berg, sentaron las bases de la atonalidad y el sistema dodecafónico. Tanto la ópera inconclusa de Schönberg, *Moses und Aron* (estreno póstumo, 1957), como *Wozzeck* (1925) y la inconclusa *Lulú* (estreno póstumo en 1937, con versión completa producida en 1979), de Berg, utilizaban el *Sprechstimme* o el *Sprechgesang* ('voz habladora' o 'canto hablado'), una especie de declamación a medio camino entre el habla y el canto. *Wozzeck*, el terrible retrato de la degradación de un soldado raso, pronto fue reconocida como una obra maestra moderna. La ópera se basa en una pieza teatral homónima de Georg Büchner.

TENDENCIAS MODERNAS:

A medida que avanzaba el siglo XX, los estilos operísticos reflejaban tanto

los persistentes enfoques nacionalistas como un creciente internacionalismo representado por el atonalismo y las técnicas seriales. El ruso Serguéi Prokófiev escribió la ópera bufa *El amor de las tres naranjas* durante un viaje a través del Oeste de Estados Unidos. Se estrenó en Chicago en 1921. Antes de morir, compuso su gran ópera *Guerra y paz* (1946, revisada en 1952) basada en la novela de Tolstói. Dmitri Shostakóvich no era del gusto de Stalin desde que compuso su ópera *Lady Macbeth de Mtsensk* (1934), una obra que luego fue revisada bajo el nombre de *Katerina Ismailova* (1963).

La cantante de ópera, óleo sobre tela de Julieta Strasberg

Los compositores más modernos tendían a incorporar en sus obras no sólo las técnicas sinfónicas, sino también los estilos folclóricos, populares o jazzísticos. Entre las óperas francesas que reflejaban algunas de estas influencias destacan *La hora española* (1911) y *El niño y los sortilegios* (1925), de Maurice Ravel, así como *Les mamelles de Tirésias* (1946) y *Diálogos de carmelitas* (1957), de Francis Poulenc. España produjo *La vida breve* (1913), de Manuel de Falla, y Alemania, *Matías el pintor* (1937), de Paul Hindemith, así como el estilo satírico y cabaretero de *Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny* (1929) y de *La ópera de cuatro cuartos* (1928), de Kurt Weill, ambas con textos del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. El ruso Ígor Stravinski utilizó un estilo neoclásico en *The Rake's Progress* (1951).

La ópera italiana, si bien produjo partituras con melodías relativamente conservadoras de la pluma de Italo Montemezzi y Ermanno Wolf-Ferrari, también se acercó a planteamientos más radicales en obras como *Muerte en la catedral* (1957), de Ildebrando Pizzetti, *El prisionero* (1948), de Luigi Dallapiccola, e *Intolleranza* (1960), de Luigi Nono, estas dos últimas con una estructura musical basada en el sistema dodecafónico de Schönberg. Otras óperas notables escritas después de la II Guerra Mundial son obra de los alemanes Boris Blacher, Werner Egk, Hans Werner Henze y Carl Orff; el austriaco Gottfried von Einem; y el argentino Alberto Ginastera. Los compositores británicos Frederick Delius, Benjamin Britten y Ralph Vaughan Williams también han producido obras destacadas.

La primera gran ópera estadounidense fue *Leonora* (1845), de William

Signaturas

- El oro del Rin ; La Walquiria ; Siegfried ; Ocaso de los dioses : argumentos de las óperas wagnerianas y estudio vocal y temático de todos sus personajes / Ramón Regidor Arribas**78*3 REG oro**
- Norma / de Vincenzo Bellini ; libreto de Felice Romani**78*3 ROM nor**
- El barbero de Sevilla / Gioacchino Rossini**78*3 ROS bar**
- Semíramis : ópera en dos actos. De Gioacchino Rossini / libreto de Gaetano Rossi**78*3 ROS sem**
- Tosca : melodrama in tre atti / de Giacomo Puccini ; [libreto] di Victorien Sardou, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa**78*3 SAR tos**
- La flauta mágica / de Wolfgang Amadeus Mozart ; libreto de Emanuel Schikaneder**78*3 SCH fla**
- Así habló Zaratustra ; Till Eulenspiegel ; Don Juan ; Cuatro últimos lieder / Richard Strauss**78*3 STR asi**
- La traviata / Giuseppe Verdi**78*3 VER tra**
- Oberturas y preludios ; Tannhäuser / Richard Wagner**78*3 WAG obe**
- Parsifal: libreto / Richard Wagner**78*3 WAG par**
- Hansel y Gretel / Engelbert Humperdinck ; libreto de Adelheid Wette**78*3 WET han**

Guía universal de ópera / Roger Alier**78*3 ALI gui**

- Arie Antiche: se tu m'ami / Cecilia Bartoli.....**78*3 BAR ari**
- A portrait / Cecilia Bartoli**78*3 BAR por**
- Obras sinfónicas / Julián Bautista.....**78*3 BAU obr**

Signaturas

Rinaldo / Georg Frideric Haendel ; libreto de Aaron Hill y Giacomo Rossi78*3 HIL rin

Guillermo Tell / Gioacchino Rossini ; libreto de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis78*3 JOU gui

Gran historia de la música: libretos 1. *Contiene:* Norma / Vincenzo Bellini. Carmen / Bizet. Aida ; Macbeth ; Misa de réquiem / Giuseppe Verdi78*3 LIB 1

Gran historia de la música: libretos 3. *Contiene:* La Bohème ; Madame Butterfly / Giacomo Puccini. El Adam ; El lago de los cisnes / Piotr I. Tchaikovsky. El barbero de Sevilla / Gioacchino Rossini. Giselle / Adolph Adam78*3 LIB 3

Carmen / de Georges Bizet ; libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy78 MEI car

Don Carlo / de Giuseppe Verdi ; libreto de Joseph Méry78*3 MER don

La olimpiada / Antonio Vivaldi ; [libreto de Pietro Metastasio]78*3 MET oli

El profeta: libreto / Giacomo Meyerbeer78*3 MEY pro

La flauta mágica / Wolfgang Amadeus Mozart78*3 MOZ fla

I puritani de Vincenzo Bellini / libreto de Carlo Pepoli78*3 PEP pur

El corsario / Giuseppe Verdi ; libreto de Francesco Maria Piave ..78*3 PIA cor

La fuerza del destino / Giuseppe Verdi ; libreto de Francesco Maria Piave78*3 PIA fue

I due Foscari / Giuseppe Verdi ; libreto de Francesco Maria Piave78*PIA idu

La traviata : libreto (italiano-castellano) / Francesco María Piave78*3 PIA tra

Tosca / Giacomo Puccini78*3 PUC tos

Henry Fry. Gran parte de las obras siguientes, como *La letra escarlata* (1896), de Walter Damrosch, tenían un estilo europeo. Entre las óperas estadounidenses más innovadoras del siglo XX se encuentran *Porgy and Bess* (1935), de George Gershwin, *Treemonisha* (obra póstuma, estrenada en 1975), de Scott Joplin, los dramas musicales minimalistas de Philip Glass, como *Einstein on the Beach* (1976), y la más ecléctica *Nixon in China* (1987), de John Adams.

PRODUCCIÓN OPERÍSTICA:

La ópera siempre ha tenido un carácter eminentemente vocal, por lo que la *prima donna* tradicionalmente ha sido el eje de cualquier producción de éxito. No obstante, en el siglo XX ha adquirido gran relevancia el conjunto operístico, y en muchos casos el director, el escenógrafo y el director de escena han pasado a desempeñar una función al menos de la misma importancia que la de los cantantes. El productor, decorador y cineasta italiano Franco Zeffirelli fue uno de los líderes del renacimiento neorromántico en el campo de la puesta en escena a principios de la década de 1960. Otros directores destacados son el británico Jonathan Miller, los estadounidenses Robert Wilson, Sarah Caldwell y Peter Sellars, y el argentino Jorge Lavelli.

La inclusión de medios electrónicos y sintetizadores en las obras musicales de los compositores modernos ha traído consigo el desarrollo de las técnicas de producción multimedia. Aunque no es una ópera en el sentido estricto de la palabra, la *Misa* (1971), de Leonard Bernstein, fusiona elementos operísticos tradicionales con otros medios como la danza, la música electrónica y las técnicas escénicas más modernas. Tanto en los teatros habituales como en los talleres experimentales, la ópera parece haber reconquistado la posición que disfrutaba en el siglo XVII como fuente de innovaciones escénicas y experimentos teatrales vanguardistas.

La tecnología también ha contribuido a la difusión de la ópera gracias a los nuevos métodos de grabación y reproducción de sonido. Las versiones cinematográficas de *La flauta mágica* y *Don Giovanni*, de Mozart, que realizaron Ingmar Bergman (1974) y Joseph Losey (1979), respectivamente, son dos ejemplos muy notables de adaptación de una ópera al medio cinematográfico.

Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

Información en Internet.

 Operabase

< <http://www.operabase.com/> >

Sitio web que permite consultar una gran base de datos en español, inglés y otros idiomas sobre representaciones de óperas en todo el mundo; por fecha, lugar, cantante, director, compositor (incluyendo su biografía). Ofrece cientos de enlaces.

Web La Ópera < <http://www.weblaopera.com/primer.htm> >

Web dedicada a este arte: historia, índice de óperas, algunas de las más grandes voces y noticias, entre muchas otras cosas.

Otros enlaces:

<http://www.pianomundo.com.ar/operas/>

<http://www.opusmusica.com/017/vocesop.html>

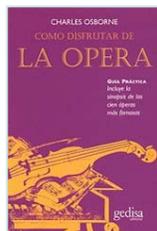
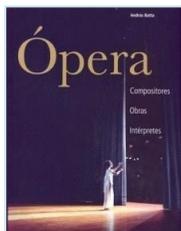
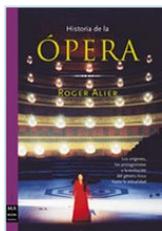
<http://www.proopera.org.mx/>

<http://www.unanocheenlaopera.com/>

<http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera>

Catálogo BRS

 78 Música.

<http://rmbm.org/catalogo/>

Signaturas

- Guía universal de la ópera. 3 volúmenes / Roger Alier**78 ALI gui**
- Historia de la ópera / Roger Alier**78 ALI his**
- ¿Qué es esto de la ópera? / Roger Alier**78 ALI que**
- Ópera : compositores, obras, intérpretes**78 OPE**

Signaturas

Cómo disfrutar de la ópera : guía práctica para conocer y apreciar el gran espectáculo de nuestro tiempo / Charles Osborne ...**78 OSB com**

78*3 Música clásica.

La Gioconda / Amilcare Ponchielli ; libreto de Tobia Gorrio (Arrigo Boito)**78*3 BOI gio**

Luisa Miller / Giuseppe Verdi ; libreto de Salvatore Cammarano**78*3 CAM lui**

Il trovatore de Giuseppe Verdi : libreto original / de Salvatore Cammarano**78*3 CAM tro**

Hamlet / Ambroise Thomas; libreto de Michel Carré y Jules Barbier**78*3 CAR ham**

Don Giovanni / Wolfgang A. Mozart ; libreto de Lorenzo da Ponte**78*3 DAP don**

La Serva Padrona / Giovanni Baptista Pergolesi ; libreto de Genaro Antonio Federico**78*3 FED ser**

La cenerentola de Gioacchino Rossini / libreto de Jacopo Ferretti**78*3 FER cen**

Matilde de Sabrán / Gioacchino Rossini ; libreto de Giacomo Ferretti**78*3 FER mat**

Las Indias Galantes : ópera-ballet / Jean-Philippe Rameau ; libreto de Louis Fuzelier**78*3 FUZ ind**

Lakmé / Clement Philibert Leo Delibes ; libreto de E. Godinet y P. Gille**78*3 GOD lak**

Aida : libreto (italiano-castellano) / de Antonio Ghislanzoni**78*3 GUI aid 1**

Aida de Giuseppe Verdi : opera in quattro atti: libreto / de Antonio Ghislanzoni**78*3 GUI aid 2**

Julio César en Egipto / Georg Friedrich Haendel ; libreto de Nicola Haym**78*3 HAY jul**