

EL VERISMO. PUCCINI

SUBTÍTULO

CARACTERÍSTICAS DEL VERISMO

- Corriente musical profundamente influida por el realismo y el naturalismo literario y teatral.
  - Reacción anti wagneriana.
  - Tema popular, rural, contemporáneo de la época. Ruptura con los temas históricos-románticos.
  - Protagonistas de origen humilde.
  - NO hay un claro protagonista. Personajes con carga dramática similar.
  - Retrato de las pasiones más primarias del ser humano.
  - Música al servicio de la representación.
  - Primacía del recitativo sobre los momentos más líricos. Canto espontáneo, a veces descontrolado. Necesita de unas voces con un timbre metálico: voces dramáticas.
  - Tendencia a transferir a la orquesta momentos del discurso
-

LA VOZ DEL PUEBLO: CAVALLERIA RUSTICANA

- Pietro Mascagni (Livorno 1863, 1945), uno de los principales impulsores del verismo.
- 1888: gana el concurso convocado por Edoardo Sonzogno con Cavalleria Rusticana.
- Libreto de Torgioni-Tozzetti basado en la novela homónima de Carmelo Varga.
- Cavalleria Rusticana inaugura el verismo, rechazando personajes históricos y nobles para darle voz al mundo rural.
- Vocalmente se sitúa entre la declamación hablada y una gran expresividad.
- Es una historia de amor, celos y muerte ambientada en una aldea de Sicilia, dibuja una sociedad cerrada con valores fuertemente arraigados en la religión.
- - Uso de melodías folclóricas.
- El coro recupera su misión de representante del pueblo.

LA METATEATRALIDAD: PAGLIACI

- Ruggero Leoncavallo (Nápoles 1857, Montecani Terme, 1919), el segundo gran representante del verismo, también presentó su ópera Pagliaci al concurso Sonzogno aunque no ganó.
- Se estrena en 1892 con libreto del propio autor y tuvo un enorme éxito.
- Se suele representar junto a Cavalleria Rusticana por su corta duración y sus nexos estilísticos.
- Uso del teatro dentro del teatro. Presencia de la Comedia dell'arte.
- Se disuelve la frontera entre teatro y realidad.
- Historia de celos, pasión y muerte
- Uso de coros y números de conjunto para representar escenas de la vida cotidiana.
- La participación del famoso barítono Víctor Maurel provoca la composición del famoso prólogo.

EL VERISMO ARISTOCRÁTICO: ANDREA CHENIER.

- Tanto “Andrea Chenier” como “Adriana Lecouvreur” son ejemplos de un verismo más aristocrático, con las mismas características antes apuntadas, sin ceder un ápice de su intensidad dramática, pero trasladado a escenarios más refinados y sofisticados.
- Estrenada con gran éxito en el Teatro della Scala de Milán en 1896.
- Libreto del famoso libretista Luigi Illica, colaborador habitual de Puccini.
- Basado en el personaje real de Andrea Chenier, poeta y diplomático francés.
- Historia de amor enmarcada en la revolución francesa. Crítica del abuso del poder de la propia revolución, el pueblo siempre es quien paga las consecuencias
- Música de gran riqueza melódica, con gran cantidad de temas.
- La orquesta ilustra eficazmente la acción escénica.

EL VERISMO ARISTOCRÁTICO: ADRIANA LECOUVREUR

- Francesco Cilea (Palmi, 1866- Varazze, 1950), fue un compositor con un notorio éxito inicial que no logró mantener conforme los gustos del público fueron cambiando. Se dedicó a la enseñanza, especialmente el piano y la armonía, llegando a ser director de varios conservatorios en Florencia, Palermo y Nápoles.
- Su verismo es más elegante, influido por un cierto espíritu belcantista.
- El libreto de Adriana Lecouvreur es de Arturo Colautti, quien se inspira en un drama de Scribe y Legouvé.
- Se estrena en el Teatro Lírico de Milán en 1902 cantada por Enrico Caruso y Angelica Pandolfini.
- Combina sabiamente los ideales del belcanto con las necesidades expresivas del incipiente siglo XX.
- El papel de Adriana es extremadamente atractivo para una soprano, por eso después de unos años de olvido vuelve al repertorio habitual gracias a sopranos como Renata Tebaldi y Maria Callas.
- Drama de amor, pasión, política y muerte entorno a la diva de la comedia francesa Adriana Lecouvreur, que murió en extrañas circunstancias en 1730. El libreto en cuestión tiene fama de ser muy confuso e inconexo. De nuevo presencia de la metateatralidad.
- Por su carácter más lírico y su temática la partitura goza de un cierto “verismo afrancesado”

GIACOMO PUCCINI (LUCA, 1858- BRUSELAS, 1924)

- Nacido en una familia de músicos.
- Fue organista y maestro de coro en Lucca
- 1880: Conservatorio de Milán. Compone su primera ópera para un concurso: "Le Villi". Comienza su relación con Giulio Ricordi.
- Comienza su relación con Elvira Bonturi y se casan en 1904 tras el asesinato del marido de ésta.
- De 1891 en adelante vive en Torre del Lago, cerca de Lucca.
- Manon Lescaut; primer éxito y primera colaboración con Illica y Giacosa, junto con Bohème, Tosca y Madama Butterfly.
- 1904: grave accidente de coche.
- 1906: muerte de Giacosa y fin de la colaboración entre los tres.
- 1909: escándalo por una infidelidad que acaba con un suicidio y una condena a prisión de Elvira.
- 1912: fallece Ricordi. Crisis personal que dio lugar a varios proyectos abortados.
- En 1924 se le diagnostica cáncer de garganta. Deja su última ópera inconclusa: Turandot.

EL ESTILO PUCCINIANO

- Puccini es el último representante del verismo, del cual se va alejando a medida que su producción se va diversificando.
- Se dedicó casi en exclusiva a la música teatral, aunque sólo compuso 12 óperas.
- Ingredientes fundamentales: la variedad, la rapidez, la síntesis, la profundidad psicológica y la abundancia de hallazgos escénicos.
- No gozaba del favor de la crítica.
- Tiene una inclinación ecléctica, asimilando varios lenguajes y culturas musicales diferentes.
- Influencia de Wagner: desde joven fue un gran admirador suyo. Asimiló en su estilo el concepto de drama musical y obra de arte total, aunque sólo en lo tocante al lenguaje musical y la estructura narrativa. En Manon Lescaut empieza a investigar el uso del leitmotiv y sus relaciones. La más wagneriana de sus obras es Tosca.
- Influencia francesa, de Bizet y Massenet, en cuanto al cuidado por el color local e histórico, sobre todo en las óperas de carácter exótico como Butterfly o Turandot.
- Influencia italiana: heredero de Verdi en cuanto a la síntesis dramática y la dosificación de los tiempos teatrales en el recorrido emotivo del personaje así como en su gran talento melódico.

PRINCIPALES ÓPERAS

- BOHÉME
  - Libreto de Giacosa e Illica basados en la novela por entregas “Escenas de la vida bohemia” de Henri Murger.
  - Estrenada en Turín en 1896 con una fría acogida
- TOSCA
  - Libreto de Giacosa e Illica, estrenada con éxito en Roma en 1900.
  - Basado en texto homónimo de Sardou, presentado en 1887 y protagonizado por Sarah Bernhard a la que asistió Puccini.
  - Es una de las óperas más representativas del verismo.
  - Musicalmente, la obra funciona como un discurso musical que apenas se rompe por un par de arias, en la línea del estilo wagneriano.

- MADAMA BUTTERFLY

- Predilección por la plasmación directa de ambientes musicales exóticos. Búsqueda de fuentes musicales para captar la esencia de la música japonesa
- Inspirada en la novela *Madama Chrysantheme*, de Loti, el libreto está compuesto de nuevo por Giacosa e Illica.
- Fue estrenada en 1904 en La Scala de Milan y fue el gran fracaso profesional de la vida de Puccini.
- Musicalmente destacan el uso de escalas pentatónicas y melodías populares japonesas, incluido el himno japonés. Por otro lado reserva el carácter más italiano para el gran dúo de amor y el aria de la soprano

- TURANDOT

- Considerada la obra maestra de Puccini, siendo su última e inacabada, se estrena en 1924.
- Basada en la leyenda de Turandot, que utiliza el Carlo Gozzi para escribir una pieza teatral, incorporando elementos de comedia dell'arte.
- Libreto de Renato Simone con la colaboración de Giuseppe Adami.
- Cuatro años de composición y gran cantidad de revisiones del texto.

