

LA ÓPERA ROMÁNTICA EN FRANCIA

Subtítulo

SITUACIÓN DE LA ÓPERA EN FRANCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

- Invasión de la ópera italiana hasta la muerte de Rossini.
- Este dominio se extiende al Conservatorio de París
- No hay en Francia un movimiento filosófico romántico como el de Alemania.
- Excepción: opera comique, que sí encontrará acentos originales y matices de libertad: origen de la “opereta”
- Comienzo de la ópera romántica francesa: estreno de “Fausto” de Gounod, al que se suman “Carmen” de Bizet y “Sansón y Dalila” de Saint-Saëns.

“FAUSTO” de Gounod.

- Charles Gounod(1818-1893) nace en París, estudia en su conservatorio. Gana el gran premio de Roma, donde conoce la música sacra. Gran influencia de Mendelssohn. Conocido compositor del Ave Maria basado en el primer preludio del Clave bien temperado de Bach
- Su primer éxito: “Fausto” en 1859, adaptación de Goethe.
- Libreto que elimina los momentos más oscuros y se queda sólo con el episodio de Margarita.
- Orquestación mucho más ambiciosa que en la ópera italiana
- Presencia inevitable de los bailables arraigada desde la ópera ballet del siglo XVII
- Especial relevancia de los momentos líricos, de la belleza de las melodías que se amoldan a la especial sensualidad y ternura del francés.
- A pesar de su endeble construcción dramática, demuestra una inusual fuerza dramática que la aleja definitivamente de la tradición italiana.

“SAMSON ET DALILA” de Saint-Saëns

- Camille Saint-Saëns (1835-1921) fue compositor, director de orquesta, gran pianista y organista, militar y erudito. Fundador de la Société Nationale de Musique. Es el puente entre dos generaciones, que lleva del romanticismo a la vanguardia y el impresionismo.
- Renacimiento del interés por la música coral y los oratorios: Samson et Dalila surge en 1867 como oratorio pero se transforma en ópera.
- Presencia ineludible del ballet transformada en poema sinfónico (baconal del tercer acto)
- Escritura audaz, con transiciones entre escena sin solución de continuidad, al estilo de Wagner.
- Orquesta de una riqueza tímbrica muy poderosa.
- Reúne la tradición francesa, la influencia formal wagneriana y los aires de exotismo oriental.

“CARMEN” de Bizet.

- Georges Bizet (1836-1875) fue un brillante estudiante de música, ganó varios premios incluyendo el gran premio de Roma. Excelente pianista. No tuvo mucho éxito en vida, se dedicó a hacer arreglos y transcripciones de otros autores.
- Influencia de Gounod: sentido melódico refinado.
- 1860 escenifica “Los pecadores de perlas” pero sin éxito.
- 1875, se estrena Carmen con poca aceptación. Bizet muere tres meses más tarde, sin ver el éxito que tendría al poco tiempo, en Francia y fuera de ella.
- Personaje femenino más grande de la ópera francesa. Es Don Giovanni en mujer.
- La partitura está llena de ideas originales y la orquesta tiene vida propia. La música es por momentos ruidosa y soez.
- Carmen inicia la escuela verista, incluyendo personajes contemporáneos tomados del natural de forma descarnada.

“LOS CUENTOS DE HOFFMANN” de Offenbach

- Jaques Offenbach(1819-1880) nace en Colonia en el seno de una familia judía. Estudia violoncello en el Conservatorio de París con Cherubini y trabaja como violoncellista de la Ópera Comique. 1855 fundó “Les Bouffes Parisiens” donde llevó a escena sus propias obras, casi todas pertenecen al género de la “opera comique”, un genero que derivará en la “opereta” y que reflejan la alegría de vivir, con humor, irreverencia y critica social.
- 1880 escribe “Los Cuentos de Hoffmann” pero muere antes de terminarla y se encarga su finalización a Guiraud. El título proviene de una obra de teatro homónima basada a su vez en tres cuentos de E.T.A Hoffmann.