

EXPLICACIÓN 4.7: LA ÓPERA EN EL CLASICISMO: ÓPERA SERIA Y CÓMICA O "BUFFA"

LA ÓPERA EN EL CLASICISMO

En el clasicismo la ópera buscaba, tal como en los otros géneros, la simplicidad, la claridad, lo racional y la fidelidad a la naturaleza. Sin embargo, la ópera seria italiana, que aún era la más dominante, no representaba estos ideales puesto que en ella lo que prevalecía era música y no la acción dramática. Así, prevalecían las arias da capo que entorpecían la acción dramática además de que los castratti que se lucían en las arias con sus malabarismos vocales restaban naturalidad y simplicidad al espectáculo. Hacia mediados de siglo XVIII había dos modelos de ópera seria: el francés y el italiano.

En paralelo a la ópera seria existía la ópera cómica (llamada buffa), muy popular en públicos no tan cultos como el aristocrático, con estilo más ligero que la ópera seria y con presupuesto más bajo. A partir de 1760 la ópera cómica creció en importancia por ser más adecuada a las exigencias de naturalidad pedidas por el público. Sus elementos se incorporaron a la composición general de óperas.

DIFERENCIAS ENTRE LA ÓPERA SERIA Y LA CÓMICA ("BUFFA")

Ópera seria:

1. Temas mitológicos con escenas marciales o pastorales y ceremonias solemnes.
2. Personajes en parejas (amantes) más el "tirano magnánimo".
3. La resolución del drama con un acto heroico o una gran renuncia de algún personaje.
4. En tres actos con alternancia de recitativos y arias.
5. Arias tipo soliloquios expresando sentimientos.
6. Pocos coros y algún dueto.
7. La orquesta acompaña, su papel es menor
8. Recitativo acompañado al clave e instrumento grave.
9. Recitativo "acompagnato" usaba la voz y la orquesta y se usaba para situaciones dramáticas importantes.

Ópera cómica o "buffa":

1. Temas mundanos, populares y estilo ligero; parodia con frecuencia a la ópera seria.
2. Personajes son burgueses y pueblo (condes, condesas, criadas y criados, etc).
3. Finales felices por el uso de la razón, no por la divinidad.
4. Reunión de todos los personajes al final.
5. Se cantaba en la lengua nacional del país.
6. La música tiende a acentuar el lenguaje musical del país.

ÓPERA EN FRANCIA

El modelo operático serio francés venía de Rameau, que usaba elementos italianos como el aria da capo, y el bel canto, mezclados con rasgos franceses, como la declamación y el ballet. Los temas eran mitológicos. En 1745 Rameau ya tiene elementos menos severos y anuncia el Rococó. Por otro lado existía el modelo cómico (opéra comique) con diálogos hablados, en lugar del recitativo, y canciones (números musicales). Los temas eran de la vida cotidiana y del campo. André Grétry con más de 50 óperas y André Philidor, gran ajedrecista también, fueron importantes compositores de óperas.

En 1752 hubo gran polémica llamada "la querrela de los bufones" entre los partidarios de los seguidores de Rameau y de los de la ópera buffa o cómica representados por Jean Jacques Rousseau que con su ópera "Le devin du vilage" (El adivino de la aldea) más "La serva padrona" (La criada patrona) del italiano Pergolesi desataron la polémica entre los dos bandos. Posteriormente, Luigi Cherubini, sobretodo con la ópera "Medée", refleja los altos ideales del individuo, la lucha por una humanidad mejor. Es la época de la Revolución Francesa y el tema del horror es frecuente por los sucesos que vivía Francia.

ÓPERA EN ITALIA

La ópera seria italiana con temas mitológicos, alegorías, ilusión y escenas maravillosas representa la moral, la justicia, la pasión y el amor. En su concepción la música es lo importante en detrimento del drama (el argumento). A mediados de siglo surgen críticas hacia este tipo de ópera y N. Jommelli y T. Traetta intentan una reforma de la ópera. Con esta reforma:

1. El aria da capo no se abandona, pero se modifica.
2. Aria y recitativo se alternan más flexiblemente para que la acción sea más real.
3. El recitativo obligatto se usa más.
4. La orquesta se torna más importante.
5. Aparecen los coros, antes olvidados en la ópera italiana.
6. Se nota una resistencia generalizada ante las exigencias de los cantantes.

Este tipo de ópera tuvo una segunda reforma, por Gluck, de manera que el drama debía de ser lo más importante mientras que la música se subordinaba al drama. Con Gluck la ópera representaba elevadas emociones humanas: rasgo típico del clasicismo.

GLUCK Y LA REFORMA DE LA ÓPERA EN 1770

Con C.W. Gluck, en Francia, (operas "Orfeo", "Alceste") la ópera cambia radicalmente y pretende que la música esté al servicio de la poesía para la mejor expresión de los personajes y del argumento. Por este motivo:

1. El aria es sustituida por canciones estróficas pues el aria da capo con su vuelta al principio no favorece el avance de la acción.
2. La división entre aria y recitativo se diluye en favor de una homogeneidad.
3. El recitativo "acompagnato" sustituye al "secco", pero es expresivo.
4. La música se usa para caracterizar personajes o situaciones, no es un fin en sí misma.
5. La obertura guarda relación con la obra, no es una pieza desconectada.
6. El coro y el ballet se integran en la obra, no son adornos.
7. La verosimilitud es importante.

ÓPERA CÓMICA EN INGLATERRA

En Inglaterra la ópera cómica se identifica con la "ballad opera", género que se populariza enormemente tras el éxito en 1728 de la obra "The Beggars Opera" (La ópera del mendigo) de Johann Christoph Pepusch en la que se satiriza la ópera italiana al sustituir los personajes heroicos por mendigos, rateros y prostitutas. Thomas Arne es el compositor más notable de óperas cómicas, de tema romántico y sentimental. Arne destaca con más de 90 óperas, muchas de ellas perdidas en un incendio.

ÓPERA CÓMICA EN ALEMANIA

En Alemania a la ópera "buffa" se le llama "singspiel", de argumento ligero, los recitativos italianos se sustituyen por diálogos en alemán. El autor inicial en este género es Johann Adam Hiller. En el sur, en Viena, el estilo era animado y popular, influenciado por la ópera cómica italiana. En el norte el singspiel se asimiló a la ópera puramente alemana. Otro compositor es Karl Ditters von Dittersdorf más conocido por su música instrumental.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

1. ¿Por qué la ópera seria italiana no representaba los ideales del clasicismo?
2. Explica el auge de la ópera cómica.
3. Nombra tres características de la ópera seria y tres de la cómica.
4. ¿Quiénes hicieron la primera reforma de la ópera en Italia? ¿Qué pretendían?
5. ¿Qué hizo Gluck en relación a la ópera en Italia y Francia?
6. ¿Nombra 4 aspectos de la reforma de Gluck?
7. ¿Qué nombre recibe la ópera cómica en Inglaterra y Alemania y que características tienen ambas?
8. ¿Nombra un compositor inglés y un alemán de ópera cómica?