

Óperas

Prof^ª. MSc. Maria Bernadete Miranda

Objetivos

- O objetivo da aula não é rediscutir a **História da Música** já por demais debatido, mas sim registrar o surgimento da *Ópera*, colocando-a em perspectiva.
- Através de uma visão atual, procura-se demarcar as principais fases do assunto e o que se pode esperar do futuro, no que tange ao estudo da **Música Erudita**.

Metodologia

- A metodologia de apresentação está dividida nos seguintes tópicos:
 - 1. Origem da Ópera;
 - 2. Ópera-Séria;
 - 3. Ópera-Buffera;
 - 4. Bel Canto;
 - 5. Referências.

Ópera

- O termo **Ópera** provém do latim **Opera**, plural de **Opus** que significa obra, sugerindo que esta combina as artes de canto coral e solo, recitativo e balé, em um espetáculo encenado.
- Em italiano a palavra **Ópera** significa **obra musical, trabalho**.

Ópera

- **Ópera** é um gênero de música teatral em que uma ação cênica é harmonicamente cantada e acompanhada de instrumentos musicais.
- As apresentações são, geralmente, feitas em teatros de **Óperas**, acompanhadas por uma orquestra ou grupo musical menor.



Ópera

- **Ópera** é um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhada de música, ou seja, composição dramática em que se combinam música instrumental e canto, com presença ou não de diálogo falado.
- Os cantores são acompanhados por um grupo musical, que em algumas **Óperas** pode ser uma orquestra sinfônica completa.



Ópera

- O drama é apresentado utilizando os elementos típicos do teatro, tais como cenografia, vestuários e atuação.
- A letra da **Ópera**, conhecida como libreto é normalmente cantada em lugar de ser falada.
- A **Ópera** é também o casamento perfeito entre a música e o teatro.

Ópera

- A **Ópera** é parte da tradição da música clássica europeia e ocidental.
- A **Ópera** surgiu no começo do século XVII, na Itália.
- Logo, grande parte das **Óperas**, até hoje, é apresentada em latim ou italiano.
- Suas origens remontam as tragédias gregas e os cantos carnavalescos italianos do século XIV.

Ópera

- Nos séculos XVII e XVIII, a **Ópera** espalhou-se pela Europa, passando a ser apreciada, principalmente, pela burguesia e aristocracia.
- Uma **Ópera** segue, basicamente, uma programação padrão.
- Na primeira parte (abertura) é tocada uma música pela orquestra.
- Logo em seguida, vem o recitativo, onde os atores ficam dialogando.
- Os personagens secundários participam do coro, enquanto os principais interpretam as árias (composições para voz solista).

Ópera

- A primeira obra considerada uma **Ópera**, data aproximadamente do ano 1594 em Florença no final do Renascimento.
- Chamada ***Dafne*** (está atualmente desaparecida) escrita por ***Jacopo Peri*** e ***Rinuccini***, para um círculo elitista de humanistas florentinos, conhecido como a ***Camerata***.

Ópera

- ***Dafne*** foi uma tentativa de reviver uma tragédia grega clássica, como parte de uma ampla reavaliação da antiguidade que caracterizou o Renascimento.
- Um trabalho posterior de Peri, ***Eurídice*** - escrita para as bodas de ***Henrique IV*** e ***Maria de Médicis***, em 1600 - é a primeira **Ópera** que sobreviveu até a atualidade.

Ópera

- Na Itália, três cidades deram importantes contribuições para o desenvolvimento da **Ópera**.
- **Roma** aperfeiçoou os **Coros**;
- **Nápoles** o ***bel canto***, ou seja, ***a arte de cantar***, e;
- **Veneza** a ***música instrumental***.

Ópera

- A escola considerada mais importante foi de Veneza, onde surgiu o primeiro gênio da **Ópera**, ***Claudio Monteverdi*** (1567-1643).
- Nascido em **Cremona**, foi membro da sociedade ***Os Filarmônicos de Bologna***, onde realizou progressos na arte musical e contribuiu com o crescimento do drama lírico com suas duas **Óperas *Ariana* e *Orfeo***.

Ópera

- Seu discípulo, **Francesco Cavalli** (1599-1676) aperfeiçoou o estilo de **Monteverdi**, agrupando várias vozes em duetos, tercetos e quartetos, e colocando os coros em lugar de importância secundária.
- **Francesco Cavalli** introduziu também os elementos cômicos.

Ópera

- Contemporâneos de **Francesco Cavalli**, encontramos **Giacomo Carissimi** (1604-1674), de **Roma**, que se distinguiu nos oratórios.
- Seu discípulo **Antonio Cesti** (1620-1669), introduziu na escola veneziana o estilo do oratório de **Carissimi**.
- Só que o público já clamava pela forma de **Cavalli**, por isso **Cesti** dividiu a ópera em **Ópera-séria** e **Ópera-bufa**.

Ópera

- Em **Nápoles**, **Alessandro Stradella** (1645-1681) empregou os métodos de **Carissimi** em suas obras, mas a grande importância da Escola Napolitana se deve à **Alessandro Scarlatti** (1659-1725), que conecta a severa escola do contraponto e a escola livre do bel canto.
- Com **Scarlatti**, a melodia adquire maior fluência e graça, e as árias tomam forma de recitativo.
- **Scarlatti** usou também a forma de Abertura.

Ópera

- Os seguidores de **Scarlatti** foram:
- **Nicola Porpora** (1686-1766);
- **Francesco Durante** (1684-1755), que teve ilustres pupilos, dentre eles:
- **Nicola Logroscino** (1700-1763), o inventor do concertante final; e
- **Niccolò Piccinni** (1728-1800), que desenvolveu ainda mais esta forma, durante o período de **Glück** em Paris.

Ópera

- Em **Nápoles** surgiram:
- **Giovanni Battista Pergolesi** (1710-1736), que escreveu uma obra notável, ***La serva Padrona***;
- **Niccolò Jommelli** (1714-1785), chamado o ***Glück italiano***;
- **Baldassare Galuppi** (1706-1785), considerado o pai da **Ópera bufa**;
- E o maior expoente na **Ópera** séria, **Giovanni Bononcini** (1660-1750).

Ópera

- **Christoph Willibald Glück** (1714-1787) foi o primeiro reformulador do drama lírico.
- Depois de obter considerável fama na produção de **Óperas** italianas convencionais, foi para a Inglaterra.
- Mas, não satisfeito com as condições existentes para a **Ópera** e a fim de estudar mais, foi para Paris, onde se sentiu muito atraído pelas obras de **Jean-Philippe Rameau** (1683-1764).

Ópera

- **Christoph Willibald Glück** retornando a Viena, dedicou-se novamente aos estudos, tentando sempre estabelecer uma relação mais íntima entre a música e o drama.
- Em 1762 estreia a **Ópera Orfeu**, a fim de aplicar muitas de suas teorias.
- Mas foi somente com **Alceste**, em 1767, que consagrou-se um dos principais compositores de drama lírico do mundo.

Ópera-Séria

- A **Ópera-séria**, também conhecida como *dramma per musica* ou *melodramma serio*, refere-se a um estilo nobre e sério de **Ópera** italiana que predominou na década de 1710.
- A sua origem foi a partir das convenções austeras do *drama através da música*, do chamado alto barroco.

Ópera-Séria

- O próprio termo era pouco usado na época, e só se tornou comum depois que a própria **Ópera-séria** saiu de moda, pois se apresentava muito elaborada, com várias cenas diferentes, sem se importar com a temática dramática, e com presença de grandes coros, sem nenhuma temática também dramática.
- A orquestra era meramente um acompanhamento.

Ópera-Buffera

- A **Ópera-buffa**, também conhecida como *commedia per musica* ou *divertimento giocoso*, refere-se à versão italiana da **Ópera-cômica**.
- A sua origem estava ligada a desenvolvimentos musicais e literários que ocorriam em **Nápoles** no início do séc. XVIII, de onde se espalhou para **Roma** e norte da **Itália**.

Ópera-Buffera

- Distingue-se da **Ópera-cômica** (produzida mais tarde na França) onde o diálogo é falado.
- Na **Ópera-cômica** a ação não é sempre cômica, como exemplos: ***Les Deux Journées*** e ***Carmen***.
- O ***Barbeiro de Sevilla***, de ***Rossini***, é um exemplo de **Ópera-bufa**.

Ópera-Buffera

- A **Ópera-bufo** era de caráter ligeiro e burlesco, mantendo grande parte do efeito dramático, mas frequentemente se convertia em vulgar e meramente comum.
- O diálogo por meio de recitativos, fora tarde modificado com a introdução de árias, duetos e corais.
- Este estilo de **Ópera** tornou-se popular em **Nápoles**, onde dava aos cantores oportunidades para exhibir suas técnicas vocais.

Bel Canto

- O ***Bel Canto*** é um estilo do início do séc. XIX, presente na **Ópera** italiana, que se caracterizava pelo virtuosismo e os adornos vocais que demonstrava o solista em sua representação.
- Baseava-se numa expressão vocal distinta, em que o drama deveria ser expresso através do canto, valorizando-se sobretudo a melodia e mantendo-se sempre uma linha de legato firme e impecável.

Bel Canto

- O estilo ***Bel Canto*** contém alguns dos personagens mais complexos e dramáticos do repertório operístico, como a ***Norma***, de ***Bellini***, e a ***Lucia di Lammermoor***, de ***Donizetti***.
- Era, contudo, uma forma de expressão particular, alinhada aos ideais do Romantismo.

Bel Canto

- Na primeira metade do séc. XIX o ***Bel Canto*** alcançou seu nível mais alto, através das **Óperas** de ***Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti***, dentre outros.
- Esta técnica continuou a ser utilizada muito tempo depois, embora novas correntes musicais a tenham sobrepujado.

Bel Canto

- Muitas **Óperas** desse estilo ficaram abandonadas durante décadas, ou até mais de um século, só vindo a ser resgatadas entre os anos 1950 e 1980, período que ficou conhecido pelo resgate de diversas **Óperas** capitaneados por cantoras famosas, como:
 - ***Maria Callas;***
 - ***Joan Sutherland;***
 - ***Leyla Gencer;***
 - ***Montserrat Caballé.***

Óperas Famosas

- São Óperas famosas:
- **Carmen** de *Georges Bizet*;
- **Aída** de *Giuseppe Fortunino Francesco Verdi*;
- **Guilherme Tell** de *Gioachino Antonio Rossini*;
- **Flauta Mágica** de *Wolfgang Amadeus Mozart*;
- **La Gioconda**, de *Amilcare Ponchielli*;
- **O Barbeiro de Sevilha**, de *Gioacchino Rossini*;
- **Cavalleria Rusticana**, de *Pietro Mascagni*.

Referências

- LAROUSSE. *Grande enciclopédia Larousse cultural*. v.18. São Paulo: Nova Cultural, 1998.
- SUA PESQUISA. *Ópera*. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/musicacultura/opera.htm>. Acesso em: 31 de julho de 2015.
- WIKIPÉDIA. *Ópera*. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera>. Acesso em: 31 de julho de 2015.



Muito obrigada pela atenção!

***A Imaginação é tudo.
É uma prévia das próximas atrações da vida...
Pense nisso!!!***