

T1 - CAVALLERIA RUSTICANA de Pietro Mascagni

EL OTOÑO DE LA ÓPERA ITALIANA - 2020

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

ÍNDICE

1. La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato de Giovanni Verga
2. Contexto histórico: Giovane Scuola y Verismo
3. Personajes principales
4. Sinopsis argumental
5. Momentos musicales destacables
6. Los grandes intérpretes de esta ópera
7. Valoración de *Cavalleria Rusticana*, en si misma y en el conjunto de la obra de Pietro Mascagni

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

1.- **La ópera y sus autores:** Pietro Mascagni sobre un libretto de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato de Giovanni Verga

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato de Giovanni Verga

- * **Ópera en 1 Acto**, con libretto en italiano de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato del novelista Giovanni Verga. En castellano, el título se puede traducir como *Caballerosidad rural*.
- * Fue **estrenada, con un éxito extraordinario**, el 17/5/1890 en el Teatro Constanzi de Roma, resultando ganadora del **2º Concurso de Sonzogno** para Óperas en 1 Acto, de autores noveles. Mascagni apareció 40 veces a saludar en la noche del estreno.
  - * Aquel mismo año **se representó en toda Italia y en Berlín** (desplazando allí a una obra de Wagner). En Estados Unidos hubo peleas, incluso legales, entre los distintos teatros por ser los primeros en representarla. En Nueva York, se estrenó el 1/10/1891 con dos representaciones en los teatros rivales el mismo día. El 1 de diciembre de 1910 fue protagonista de la **1ª retransmisión por radio desde el MET, con Enrico Caruso y Emmy Destinn**.
- * Obra de grandísima popularidad, suele representarse, por su corta duración, junto a la ópera *Pagliacci* (el conocido **programa doble CAV-PAG**), ya que ambas son las óperas clásicas del primer Verismo. Ha tenido **más de 120 grabaciones integrales publicadas**, habiéndose realizado la primera en Alemania, en 1909.
  - * La película *Toro Salvaje* (*Raging Bull*, Martin Scorsese, 1980) utiliza el Intermezzo de *Cavalleria*, y otras piezas de óperas de Mascagni, en su banda sonora. Así mismo, el film *El Padrino III* (*The Godfather Part III*, Francis Ford Coppola, 1990) utiliza, en uno de sus momentos clave, una producción de *Cavalleria* en el teatro Massimo de Palermo, con Anthony, el hijo de Michael Corleone, en el papel de Turiddu. La película termina con la música del **Intermezzo** de la Ópera.

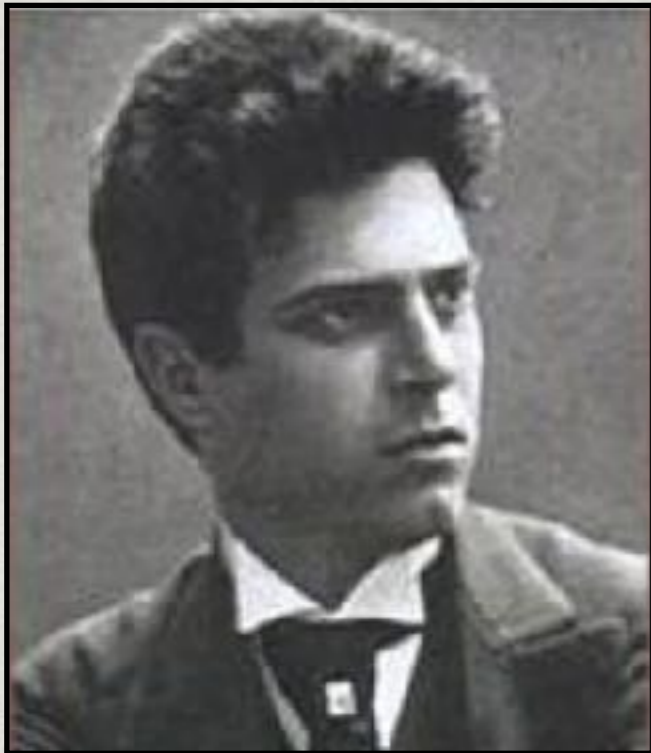
*Coro d'introduzione / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni*
CORO E ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE PIETRO MASCAGNI / MILANO. 1940

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

1.- La ópera y sus autores: **Pietro Mascagni (I)** sobre un libretto de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato de Giovanni Verga

Pietro Antonio Stefano Mascagni (Livorno, 1863 - Roma, 1945) fue un **gran músico italiano** y el **primer exponente de la Ópera Verista**.

- * Hijo de un panadero de Livorno y huérfano de madre desde los 9 años, a la edad de 13 **comenzó sus estudios musicales con Alfredo Soffredini**, en el *Instituto Musicale di Livorno*, abandonando el resto de estudios, muy en contra de la opinión de su padre, que quería que estudiase Leyes y fuese un “*hombre de provecho*”.
- * Pietro se marchó de casa (a la de un tío suyo) y **empezó a componer rápidamente**. A los 17 años ya había compuesto 2 Sinfonías, una Elegía, y varias piezas religiosas y era considerado un *joven-prodigio*.
  - * Como ya había aprendido toda la música que se podía aprender en Livorno, en el curso 1882-83 **comenzó sus estudios en el Conservatorio de Milán**, donde tendría de profesor a **Amilcare Ponchielli** y de compañero de estudios a Giacomo Puccini. Sin embargo, en Milán no se encontraba a gusto.
- * **En Milán continuó componiendo diversas obras menores y dejó los estudios enseguida**, y sin haberlos concluido, para ponerse a trabajar en empleos menores hasta que consiguió ser contratado como **Maestro de Música y Canto** de la nueva Orquesta de Cerignola, casándose, además, con la cantante **Lina Carbognani** en 1889.
  - * Por aquel entonces ya había comenzado a componer 2 óperas, aunque no las había estrenado: ***Pinotta*** (1880-81, pero estrenada en 1932) y ***Guglielmo Ratcliff***, que empezó a componer en Milán en 1883.
- * Con ***Cavalleria Rusticana*** ganó, en 1890, el **2º Concurso de óperas en 1 Acto**, para compositores noveles, convocado por la Casa Sonzogno. Fue un éxito tremendo en Italia y en el mundo entero (Munich, San Petersburgo, Nueva York, Buenos Aires, Viena), pero **Mascagni estuvo a punto de no poderla presentar al Concurso**:
  - Cuando se convocó el Concurso, en julio de 1888, **Mascagni no se enteró, ni tenía libretto ni libretista**. Convenció a su amigo **Targione-Tozzetti** para que le hiciese uno a toda prisa y éste pensó en la obra de Verga, ***Cavalleria Rusticana***, y se puso manos a la obra, con la ayuda del joven poeta **Menasci**.
  - **Presentó su ópera en el último día del plazo**. La compuso en poco más de 2 meses y lo había ido haciendo a trozos, según recibía los fragmentos del libretto, a veces escritos en una postal.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

1.- La ópera y sus autores: **Pietro Mascagni (II)** sobre un libretto de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato de Giovanni Verga

- * **Con apenas 27 años, Mascagni era famoso internacionalmente.** El resto de su vida lo dedicó a la composición, dirección de orquesta y enseñanza, componiendo un total de 15 óperas, aunque ninguna tuvo un éxito perdurable como *Cavalleria*, que a su muerte ya había alcanzado las 14.000 representaciones, solo en Italia. De todas las demás, sólo se representan en la actualidad, *L'amico Fritz* e *Iris*, aunque ambas raramente.
  - * Del resto de su vida y de su obra hablaremos en clases sucesivas, en las que veremos *L'amico Fritz* e *Iris*, que son demostraciones de que Mascagni era mucho más que un Compositor Verista.
- * Su última ópera, *Nerone* (La Scala, 1935) la dedicó a **Benito Mussolini**, ya que aceptó ser el músico oficial del régimen. Murió desilusionado y casi en la indigencia, en el hotel Plaza de Roma, en 1945, a los 81 años.
  - * **Mascagni fue una figura omnipresente** en el panorama musical italiano desde 1890 hasta la 2ª Guerra Mundial. Fue un **autor polémico, que despertaba pasiones**, con grandes admiradores, pero también detractores. Aunque a principios del siglo XX quedó patente que **Puccini era el mejor** de todos los compositores de la *Giovane Scuola*, sin embargo **Mascagni fue el más querido**. Nunca faltaba su foto en las casas de los campesinos y trabajadores italianos, junto a las postales de Garibaldi o del rey.
- * Su trayectoria, en los primeros años de compositor, demuestra sus **dotes musicales naturales**, pero también su **impaciencia y su falta de auto-disciplina**. Son rasgos entendibles en un joven-precoz, pero el problema es que estos rasgos formaron parte de su personalidad el resto de su vida.

Ave, Maria Pietro Mascagni (adaptación *Intermezzo Cavalleria*)
JOYCE DIDONATO / CONCIERTO DE ADVIENTO / DIRIGE MARKUS POSCHNER / FRAUENKIRCHE / DRESDEN. 2013

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto de **Giovanni Targione-Tozzetti** y **Guido Menasci**, basado en un relato de Giovanni Verga

Giovanni Targione-Tozzetti (Livorno, 1863 - 1934) fue un **poeta, profesor de literatura, libretista y político italiano**, hijo del poeta Ottaviano Targione Tozzetti y gran amigo de Pietro Mascagni, para el que escribió *Cavalleria Rusticana*, aunque no tenía ninguna experiencia previa en libretos.

- * Para Mascagni hizo el libretto de varias de sus óperas: *Cavalleria Rusticana* * (1890); *I Rantzau* * (1892); *Silvano* (1895); *Zanetto* * (1896), *Pinotta* (1932) y *Nerone* (1935). (Los libretos de las óperas marcadas con * los realizó con Guido Menasci, así como el libretto de *Regina Diaz*, para Umberto Giordano).

Guido Menasci (Livorno, 1867 - 1925) fue un **libretista, literato y periodista italiano**, coautor de varios libretos de óperas de su amigo y conciudadano Mascagni.

- * Se licenció en derecho, en 1888, pero enseguida comenzó a colaborar en distintos periódicos y revistas, italianos y extranjeros.
- * Fue coautor, junto a Targione-Tozzetti, de los libretos de *Cavalleria Rusticana*, *I Ranzau* y *Zanetto*, para **Mascagni**, así como el de *Regina Diaz*, para **Giordano**. También fue el autor único de otros 2 libretos, para un compositor alemán y otro austriaco, respectivamente.
- * Hombre inquieto y con diversos intereses, fue autor de una **biografía importante de Goethe**, así como de algunos libros para niños y diversos estudios de Historia del Arte.

Targione-Tozzetti y Mascagni utilizaron la obra de Verga sin tan siquiera comunicárselo. Cuando se produjo el éxito, Verga exigió una participación del 25% de los beneficios de las representaciones. El asunto acabó en los Tribunales y Verga lo ganó, debiéndole pagar Mascagni alrededor de 143.000 liras en 1893. En 1908 nuevamente Verga demandó a Sonzogno y Mascagni, pidiendo 1,5 millones de liras, pero esta vez no obtuvo nada.

**G. Targione-Tozzetti
Pietro Mascagni
Guido Menasci
(de izquierda a derecha)**

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto de Giovanni Targione-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato de **Giovanni Verga**

Giovanni Carmelo Verga (Catania, 1840 - 1922) fue un escritor, dramaturgo y político italiano (fue Senador, entre 1920 y 22). Es considerado **el mayor exponente de la corriente literaria denominada Verismo**.

❖ Aunque su nacimiento está registrado en Catania, es muy probable que naciese en una propiedad rural (Calatino) en Tièpide, cerca de Vizzini, de donde era su padre, perteneciente a una **rama menor de la nobleza rural, de ascendencia española**. Su abuelo había pertenecido a los Carbonarios y había sido elegido diputado por Vizzini en el primer Parlamento siciliano (1812).

❖ Sus maestros, en los estudios de Secundaria, le transmitieron el **gusto por la lectura, el patriotismo y las ideas republicanas**. En 1854, la familia se refugió en el campo por causa de una nueva epidemia de cólera y también volverán allá en 1855. Los recuerdos de este período, sus primeras experiencias de adolescente y la vida de los campesinos sicilianos, le inspirarían en algunos de sus relatos, como *Cavalleria Rusticana*, *Jeli el pastor* y la novela *Maestro don Gesualdo*.

❖ Desde muy jovencito empezó a escribir. En 1861 abandonó sus estudios de Derecho, prefiriendo dedicarse a la actividad literaria y al periodismo político, después de alistarse un tiempo en la Guardia Nacional, instituida por Garibaldi a su llegada a Catania en 1860. Pasará después bastantes **años en Florencia** (1865 a 1871) y **Milán** (1872 a 1890), donde estableció contactos con los escritores, artistas y músicos del momento, y desarrolló gran parte de su labor de escritor.

❖ En 1890, agobiado por su situación económica, **volvió a Catania**, donde siguió escribiendo y publicando, hasta su muerte en 1922.

❖ En cuanto a **su obra**, publicó **13 novelas, 15 colecciones de relatos cortos y 13 transposiciones teatrales**. *Cavalleria Rusticana* es un relato corto incluido en *Vita dei campi*, publicado en 1880 en Milán y transpuesto a la escena en 1884, con el nombre de *Cavalleria rusticana*, estrenada en Turín, en el Teatro Carignano, con **Eleonora Duse** en el papel de Santuzza, habiendo obtenido un éxito importante.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

2.- **Contexto histórico:** Giovane Scuola y Verismo

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

2.- Contexto histórico: **Giovane Scuola** y Verismo

- * Como es bien sabido, **la Ópera Italiana reinó en el mundo de la ópera durante más de 300 años**, desde su invención, al filo de 1600, con la *Camerata Fiorentina*, hasta el primer tercio del siglo XIX, bajo el reinado de Rossini.
  - * A los éxitos de **Rossini, Bellini y Donizetti**, siguieron los de **Verdi**, ya a mediados del siglo XIX. Sin embargo, se produjeron una serie de acontecimientos políticos, sociales y artísticos, que hicieron **tambalear la primacía de la Ópera Italiana, mientras crecían otras vías alternativas: la Ópera francesa y la alemana.**
- * A finales del siglo XIX la Ópera italiana estaba en su etapa crepuscular u otoñal. **A partir de 1862, Verdi ralentizó notablemente su ritmo de producción, dedicándose cada vez mas a su vida privada y a su afición a la agricultura, mientras la ópera francesa, y la alemana, comenzaba a invadir la península italiana.** Los italianos se preguntaban **dónde estaba el hombre llamado a ser el heredero de Verdi**, el continuador de la gloriosa tradición operística italiana.
  - * La primera respuesta a esa pregunta se obtuvo el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Constanzi de Roma, en el estreno de *Cavalleria Rusticana*. El público salía del teatro alabando a Mascagni, mientras exclamaba: **Abbiamo un maestro!**
- * Lo cierto es que había entrado en acción una nueva generación de músicos, que se denominará la **Giovane Scuola**, porque tienen suficientes elementos estilísticos y vitales en común como para ser considerados un Movimiento o Escuela. Sus principales representantes son **Alfredo Catalani** (1854-1893), **Pietro Mascagni** (1863-1919), **Giacomo Puccini** (1858-1924), **Ruggero Leoncavallo** (1857-1940), **Alberto Franchetti** (1860-1942), **Umberto Giordano** (1867-1948) y **Francesco Cilèa** (1866-1950).
  - * Todos ellos estaban **próximos a la treintena en el año 1890** y tres de ellos ya habían debutado en el decenio anterior, aunque aún no habían alcanzado el éxito y ninguno parecía ser "el heredero de Verdi", como se decía en los ambientes musicales de la época. De repente, **Mascagni** y su *Cavalleria* se convierten en un éxito inesperado e impresionante. Así llega el **Verismo** a los teatros de Italia y, enseguida, a los del Viejo y Nuevo Mundo.

(Puccini nelle Immagini)

al
se
ra
zó
la
re
de
ne
us
)
ea
or,
es
sí

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

2.- Contexto histórico: Giovane Scuola y Verismo (I)

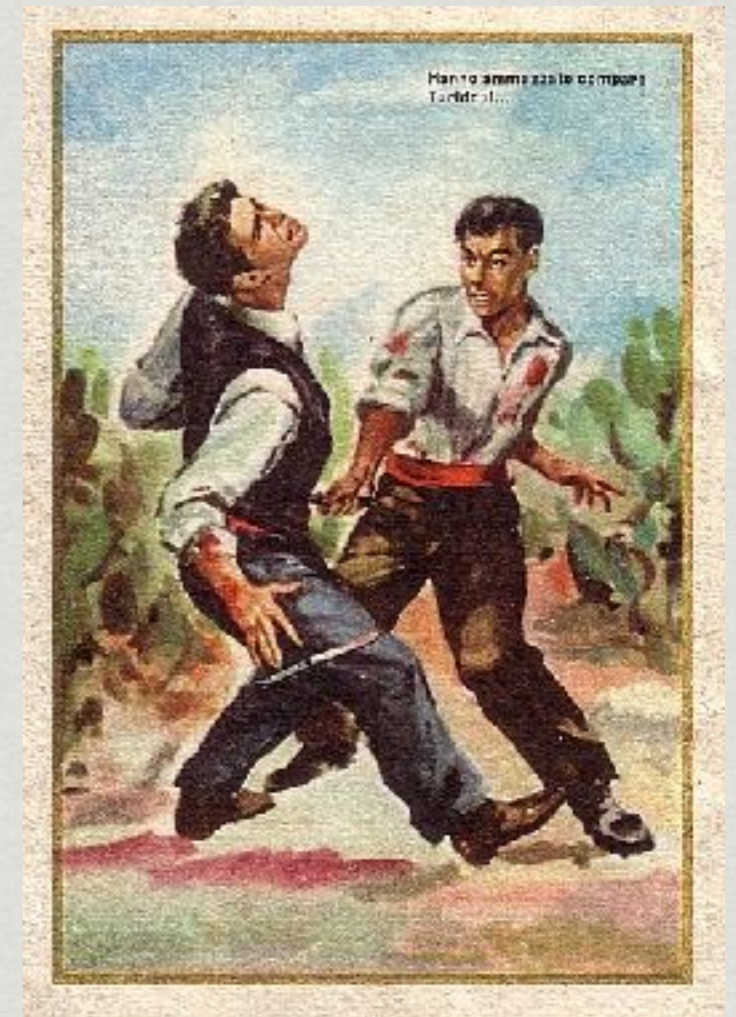
- * Podríamos definir Verismo, en forma un tanto simplista, como una tendencia literaria o musical, que refleja en sus obras “*la realidad*”. Simplificando, podemos decir que el Verismo en ópera es equivalente al Naturalismo en la Literatura.
  - * Nace en oposición al Romanticismo y con notable retraso (1890) frente al Naturalismo en Literatura (*Thérèse Raquin*, de **Zola**, es de 1868)
- * En el parlamento inicial de Tonio, en el Prólogo de *Pagliacci*, Ruggero Leoncavallo enuncia el ideario de la Ópera Verista:

*L'autore ha cercato invece / pingervi **uno squarcio di vita**. / Ed al vero ispiravasi.*

*(El autor ha buscado, por el contrario / captar **un pedazo de vida**. / E inspirarse en la realidad.)*

CARACTERÍSTICAS DEL VERISMO EN ÓPERA:

- **Temas:** acontecimientos banales, atávicos o sórdidos, de **personas de baja extracción social**, en su vida cotidiana. Mas adelante, se ampliarán los límites (se abandona el sur de Italia y se admiten temas históricos).
- **Rasgos musicales:** el estilo vocal fluctúa entre una *declamación próxima al parlato* y una **cantabilidad fuertemente emotiva**.
- **Estructura formal:** marco elástico que permite diluir los números musicales en un fluido decurso musical sin interrupciones. Mas adelante (en **Giordano** y **Puccini**) ya tendremos la *forma transcompuesta*, es decir un flujo musical continuo sin números distinguibles.

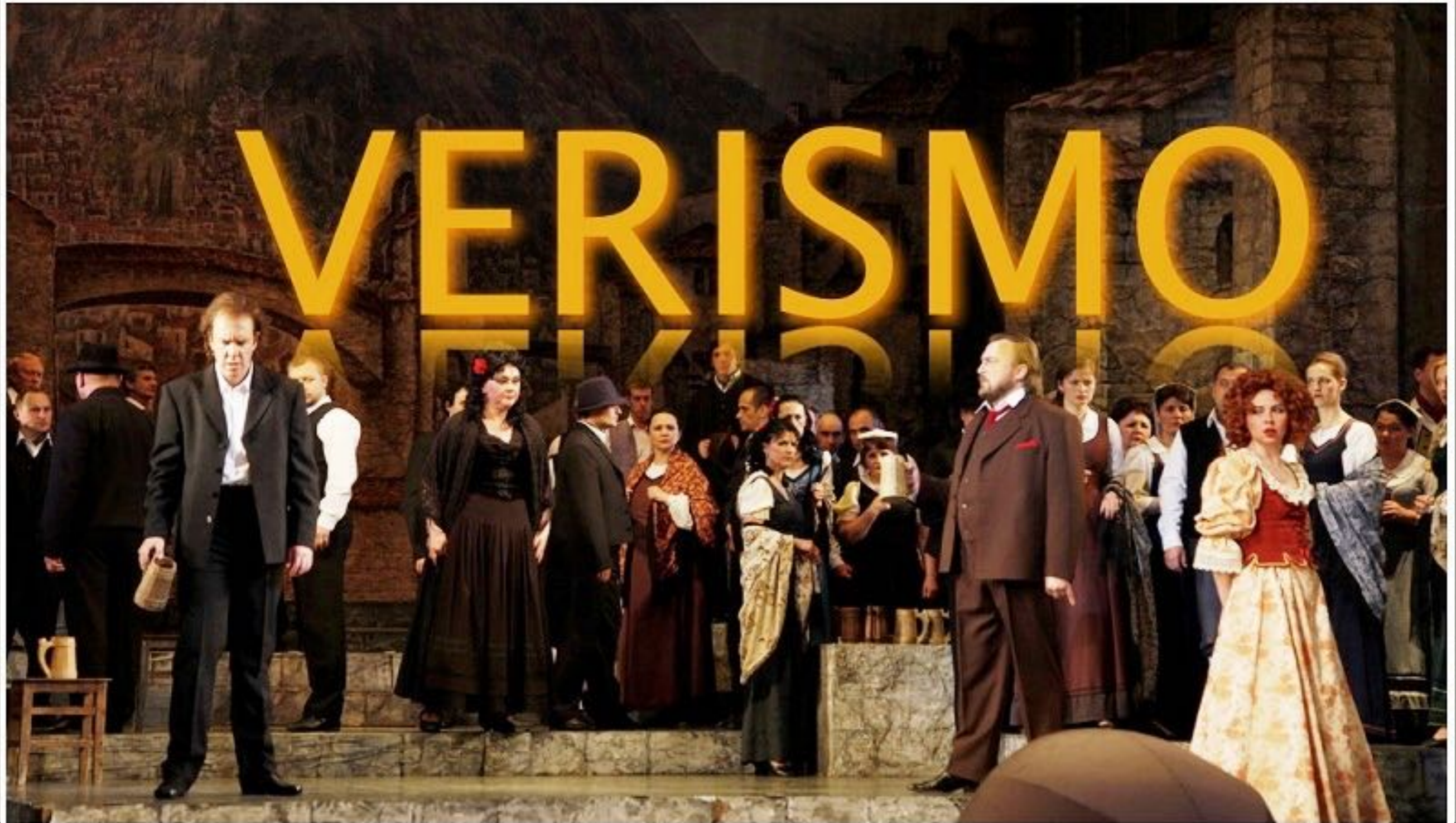

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

2.- Contexto histórico: Giovane Scuola y Verismo (II)

- * **El éxito de *Cavalleria Rusticana* se propagó como un incendio.** A partir del verano de 1890 y en el término de un año *Cavalleria* se había puesto en escena en 41 ciudades de Italia, tanto en las grandes ciudades como en algunas pequeñas donde la ópera no solía llegar.
  - * De Italia saltó inmediatamente al resto de Europa y al Nuevo Mundo. Es **curioso el interés que despertó en Alemania.** En Berlín se presentó por primera vez en octubre de 1891 y para noviembre de 1892 se había representado más de 100 veces. Como decían los periódicos, “*podía verse durante un año, una noche de cada tres*”.
- * Se produjo una **tendencia o moda por las óperas veristas**, que Mallach llama “*óperas plebeyas*”: dramas compactos y violentos de la vida rural, de ambientes del sur de Italia, que era **contemplados con delectación por los burgueses refinados del norte.**
  - * **Pero Mascagni no inventó la ópera verista.** El Verismo estaba en el aire: poco más de un mes antes del estreno de *Cavalleria*, otro autor, **Stanislao Gastaldon** había estrenado en el mismo Teatro Constanzi, aunque sin éxito, la “*Mala Pasqua*”, sacada del mismo relato de Verga. Por otra parte, la ópera que quedó 2ª en el Concurso de Sonzogno, ***Labilia***, se basaba en una historia parecida, aunque ambientada en Córcega y menos descarnada, historia que, por cierto, es muy similar a la de la ópera ***Silvano***, que Mascagni estrenó en 1895.
- * Según **el estudio que Scardovi ha realizado del género**, se hicieron 49 óperas veristas en Italia, entre 1890 y 1899, de las que 10 se estrenaron en 1892. La inmensa mayoría están ambientadas en las tierras pobres del sur de Italia o en Nápoles y sus protagonistas pertenecen a las clases sociales más bajas. Sus argumentos tienen profundos conflictos de índole sexual y suelen acabar con violencia. Constituyen lo que se denominó “*l'estetica del coltello*”.
  - * La mayoría de estas óperas **tuvieron vidas efímeras**, aunque alguna, como ***Mala vita*** de **Giordano** o ***Nozze istriane***, de **Smaraglia**, atrajeron la atención y tuvieron bastantes representaciones. Finalmente, solo una de las óperas que siguieron a ***Cavalleria*** ha perdurado: ***Pagliacci***, de **Ruggero Leoncavallo**, que estudiaremos en el Tema 3 de nuestro Curso.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni
2.- Contexto histórico: Giovane Scuola y Verismo (II)

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

3.- Personajes principales

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

3.- Personajes principales

- ❖ **SANTUZZA:** Joven campesina siciliana, enamorada de Turiddu, a la que éste intenta abandonar, ya que no quiere casarse con ella después de haberla dejado embarazada. Papel para **soprano dramática** o **mezzosoprano**.
- ❖ **TURIDDU:** Muchacho siciliano que, a la vuelta del servicio militar, se encontró a su antigua novia, Lola, casada. Se encaprichó de Santuzza y cohabitó con ella, pero ahora la quiere abandonar porque no quiere compromisos y, además, Lola, que le sigue gustando, le da “esperanzas”. Papel para **tenor spinto**, requiere fuerza y tiene tesitura alta.
- ❖ **ALFIO:** Arriero y esposo de Lola. Breve papel para **barítono**, también requiere fuerza.
- ❖ **LOLA:** Esposa de Alfio, pero aún enamorada de Turiddu, con el que mantiene relaciones a espaldas de su marido. Desprecia públicamente a Santuzza. Papel sencillo y breve para **mezzosoprano**.
- ❖ **MAMMA LUCIA:** La madre de Turiddu, es el arquetipo de *mamma siciliana*. Papel para **contralto** o **mezzosoprano** sin grandes dificultades.

Mascagni

CAVALLERIA RUSTICANA

Luciano Pavarotti

Julia Varady

Piero Cappuccilli

National Philharmonic Orchestra

Cond: Gianandrea Gavazzeni

London 1976

Lola ch'ai di latti la cammisa / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni

LUCIANO PAVAROTTI / NATIONAL PHILHARMONIC ORCHESTRA / DIRIGE GIANANDREA GAVAZZENI / LONDON. 1976

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

4.- Sinopsis argumental

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

4.- Sinopsis argumental (I)

ACTO ÚNICO:

- * La acción se desarrolla en un pueblo de Sicilia, en un día de Pascua de Resurrección, al comienzo del siglo XIX.
  - **Turiddu**, un joven del pueblo, ha vuelto del servicio militar y se ha encontrado con que su anterior amor, **Lola**, se ha casado con **Alfio**, el próspero carretero del pueblo. **Turiddu**, entonces, ha seducido a **Santuzza**, otra muchacha del pueblo (y la ha deshonrado, como sabremos después, prometiéndole llevarla al altar).
  - **Lola está muerta de celos de Santuzza**, y está manteniendo una **relación adúltera con Turiddu**, aprovechando que **Alfio**, el marido, es carretero y viaja con frecuencia.
- * Todo esto es anterior al comienzo de la obra. Sin haberse levantado aún el telón, la ópera comienza con un famoso sólo, la serenata siciliana que **Turiddu dedica a Lola**: “*O Lola, ch'ai di latti la cammisa*”, al salir de la casa de **Alfio** en una de sus visitas secretas a **Lola**.
- * En los campos de Sicilia ha estallado la primavera, como canta el Coro: “*Gli aranzi olezzano*”.
  - **Santuzza** se dirige a la taberna de **Mama Lucia**, la madre de **Turiddu**, buscándolo porque sospecha que la engaña. **Mamma Lucia** le dice que **Turiddu** ha ido a Francofonte a comprar vino.
- * De repente, llega a la taberna **Alfio**, con su carro, a comprar el mejor vino añejo, pero **Mamma Lucia** le dice que se ha quedado sin nada, aunque **Turiddu** ha ido a comprarlo a Francofonte. **Alfio responde que no puede ser**, pues él ha visto a **Turiddu esa mañana cerca de su casa**. **Santuzza** ve confirmada sus sospechas.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

4.- Sinopsis argumental (II)

ACTO ÚNICO - Continuación:

- * **Alfio**, y todo el pueblo, van entrando en la Iglesia, que está en la misma plaza de la taberna de **Mamma Lucia**. Sin embargo, **Santuzza no puede entrar** porque se considera “*excomulgada*”, por estar “*deshonrada*” por **Turiddu**.
  - Llega **Turiddu** a la taberna y se encuentra con **Santuzza**, segura de que la engaña. Tiene lugar un duo que acaba en una fuerte discusión, que se agrava con la llegada de **Lola** y la agresión de **Turiddu**. **Santuzza** le desea “*una mala Pascua*”
  - Entra en escena **Alfio**, que está buscando a **Lola**. **Santuzza**, despechada, le revela la infidelidad de **Lola**.
- * Suena el **Intermezzo**, una de las piezas más conocidas de esta ópera.
- * Salen todos de la Iglesia. **Turiddu** está muy contento, (está junto a **Lola** y parece que **Santuzza** se ha ido), e invita a todos sus amigos a la taberna de su madre. Canta el famoso brindis: “*Viva il vino spumeggiante*”
  - Aparece **Alfio**. **Turiddu** le invita y **Alfio** no acepta su vino, tirándolo al suelo y retando a **Turiddu**. Según la costumbre siciliana, se abrazan y **Turiddu le muerde la oreja: el duelo será a muerte**.
- * **Turiddu**, temiendo el resultado, le pide la bendición a su madre y que cuide de **Santuzza**, es el aria “*Mamma, quel vino è generoso*”.
  - **Turiddu y Alfio se encuentran en el campo**. Se oyen voces y una mujer grita: **Hanno ammazato compare Turiddu**.
Cae el telón.

INTERMEZZO FROM
"CAVALLERIA RUSTICANA"

Intermezzo / ***Cavalleria Rusticana*** de Pietro Mascagni

THE CITY OF PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA (FILHARMONICI MĚSTA PRAHY) / DIRIGE PAUL BATEMAN / PRAGA. 2000

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

5.- Momentos musicales destacables

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

5.- Momentos musicales destacables

- ❖ Introducción. Siciliana “*O Lola ch’hai di latti la cammisa*” (Turiddu).
- ❖ Oración y coro “*Regina coeli laetare ... Inneggiamo, il Signor non è morto ...*” (Coro, Santuzza, Mamma Lucia).
- ❖ Escena “*Voi lo sapete o mamma*” (Santuzza, con Lucia)
- ❖ Escena “*Tu qui, Santuzza?*” (Turiddu, Santuzza)
- ❖ Escena “*Fior di giaggiolo ...*” (Lola, con Santuzza, Turiddu)
- ❖ *Intermezzo*
- ❖ Aria (Brindis) “*Viva il vino spumeggiante!*” (Turiddu, Lola y Coro)
- ❖ Aria y Finale “*Mamma, quel vino è generoso*” (Turiddu)

Teatro alla Scala - 2/1981
Vizzini, Sicilia - 4/1981

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (I)

- * Como ya hemos dicho, esta ópera ha sido **una de las más grabadas e interpretadas de la historia**. De hecho hay más de 120 grabaciones completas, desde 1907. Nos vamos a centrar en la pareja protagonista, **Turiddu** y **Santuzza**, que en el estreno del Teatro Constanzi fueron **Roberto Stagno**, que ya sobrepasaba los 50 años (moriría 7 años más tarde) y su esposa, **Gemma Bellincioni**, de apenas 26, que fue **una gran intérprete del repertorio verista**, sobre todo por sus cualidades de actriz, aunque a veces resultase algo histriónica.
- * Hablemos primero del papel de **Turiddu**, que es un papel difícil, para **tenor lírico spinto**. De sus primeros intérpretes debemos destacar, además de a su creador, **Roberto Stagno**, a **Francesco Signorini**, al español **Fernando Valero** (*Il piccolo Gayarre*), que la cantó en el MET en 1891, y a **Enrico Caruso**, que la cantó por primera vez en 1895 en Caserta, con solo 22 años, todos ellos anteriores a la 1ª Guerra Mundial. En el período de Entreguerras debemos destacar a **Beniamino Gigli**,
  - * En el período 1950-80 podemos señalar como grandes **Turiddu** a **Mario Filippeschi**, **Jussi Björling**, **Richard Tucker**, al joven **Di Stefano**, **Mario del Monaco**, **Franco Corelli**, **Luciano Pavarotti**, **Plácido Domingo**, **José Carreras**, **Franco Bonisolli**, etc.
  - * En el período 1980-2000 hay que destacar de nuevo a **Plácido Domingo**, que siguió cantándola y grabándola, y a **Carlo Bergonzi**, **Giuseppe Giacomini**, **Jaume Aragall**, etc.
  - * Ya en este siglo, podemos destacar a **José Cura**, **Marcelo Álvarez**, **Zoran Todorovic**, **Vicenzo La Scola**, **Jonas Kaufmann**, **Roberto Alagna**, **Gregory Kunde** y nuestro **Jorge de León**, entre otros.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (I)

- * Como ya hemos dicho, esta ópera ha sido **una de las más grabadas e interpretadas de la historia**. De hecho hay más de 120 grabaciones completas, desde 1907. Nos vamos a centrar en la pareja protagonista, **Turiddu** y **Santuzza**, que en el estreno del Teatro Constanzi fueron **Roberto Stagno**, que ya sobrepasaba los 50 años (moriría 7 años más tarde) y su esposa, **Gemma Bellincioni**, de apenas 26, que fue **una gran intérprete del repertorio verista**, sobre todo por sus cualidades de actriz, aunque a veces resultase algo histriónica.
- * Hablemos primero del papel de **Turiddu**, que es un papel difícil, para **tenores** intérpretes debemos destacar, además de a su creador, **Roberto Stagno**, **Fernando Valero** (*Il piccolo Gayarre*), que la cantó en el MET en 1891, y por primera vez en 1895 en Caserta, con solo 22 años, todos ellos anteriores a la Segunda Guerra de Entreguerras debemos destacar a **Beniamino Gigli**,
  - * En el período 1950-80 podemos señalar como grandes **Turiddu** a **Richard Tucker**, al joven **Di Stefano**, **Mario del Monaco**, **Franco Corelli**, **Plácido Domingo**, **José Carreras**, **Franco Bonisolli**, etc.
  - * En el período 1980-2000 hay que destacar de nuevo a **Plácido Domingo** grabándola, y a **Carlo Bergonzi**, **Giuseppe Giacomini**, **Jaume Aragall**, etc.
  - * Ya en este siglo, podemos destacar a **José Cura**, **Marcelo Álvarez**, **Zoltán Pálfi**, **Jonas Kaufmann**, **Roberto Alagna**, **Gregory Kunde** y nuestro **Jorge de la Cruz**.

Lola ch'ai di latti la cammisa / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni
BENIAMINO GIGLI / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE PIETRO MASCAGNI / MILANO. 1940

Lola ch'ai di latti la cammisa / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni
MARIO DEL MONACO / FRAGMENTO DEL FILM "MELODIE IMMORTALI" (1952) DE GIACOMO GENTILOMO, INTERPRETANDO A ROBERTO STAGNO

Mamma! Quel vino è generoso / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni

LUCIANO PAVAROTTI / CONCIERTO EN MODENA. 1993

arte

Pietro Mascagni
Mamma, quel vino è generoso
(Cavalleria rusticana)

Mamma, quel vino è generoso / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni
ROLANDO VILLAZÓN / SÜDWESTDEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE KONSTANZ / DIRIGE MARCO ZABELLI / BERLIN. 2006

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (II)

- * En cuanto al papel de **Santuzza**, que también es un papel difícil, para **soprano dramática** o para **mezzosoprano**, debemos destacar, además de a su creadora, **Bellincioni**, a **Anna Bahr-Mildenburg**, a **Carmen Melis**, una cantante-actriz, lo mismo que lo era **Maria Jeritza**, cuyas interpretaciones de **Cavalleria** eran especialmente vívidas, tanto vocal como escénicamente, o a **Emmy Destinn**. Todas ellas estuvieron activas en los años anteriores a las Guerras Mundiales.
  - * En el período 1950-80 podemos señalar como grandes **Santuzza** a **Giulietta Simionato** (Mz.), **Zinka Milanov**, **Renata Tebaldi**, **Victoria de los Ángeles**, **Fiorenza Cossotto** (Mz.), **Antonietta Stella**, **Elena Souliotis**, **Julia Varaday** (Mz.), **Renata Scotto**, **Montserrat Caballé**, etc
  - * En el período 1980-2000 hay que destacar a **Yelena Obraztsova** (Mz.), **Ghena Dimitrova**, **Grace Bumbry**, **Agnes Baltsa** (Mz.), **Jessye Norman**, **Shirley Verrett**, **Nelly Miricioiu**, entre otras.
  - * Ya en este siglo, debemos hablar de **Waltraud Meier** (Mz.), **Eva-Maria Westbroek**, **Violeta Urmana**, **Liudmyla Monastyrska**, **Daniella Barcellona** (Mz.), **Elena Pankratova**, **Elina Garanča** (Mz.) y **Sonia Ganassi** (Mz.).
- * Respecto al papel de **Alfio** nos limitamos a señalar media docena de grandes intérpretes de todos los tiempos: **Gino Bechi**, **Aldo Protti**, **Tito Gobbi**, **Piero Cappuccilli**, **Renato Bruson** y **Joan Pons**, mientras que destacamos como **Mama Lucia** a **Thelma Votipka**, **Giulietta Simionato**, **Astrid Varnay**, **Anna Di Stasio**, **Fedora Barbieri** y **Viorica Cortez**.

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni
6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (II)

ELINA GARANCA

"Voi sol sapete, o mamma"

Santuzza's Arie

Cavalleria
Pagliacci

by P.Mascagni/R.Leoncavallo

Voi lo sapete, o Mamma! / **Cavalleria Rusticana** de Pietro Mascagni

RENATA TEBALDI / DVD GREAT STARS OF OPERA / VOL. 2 / 1961

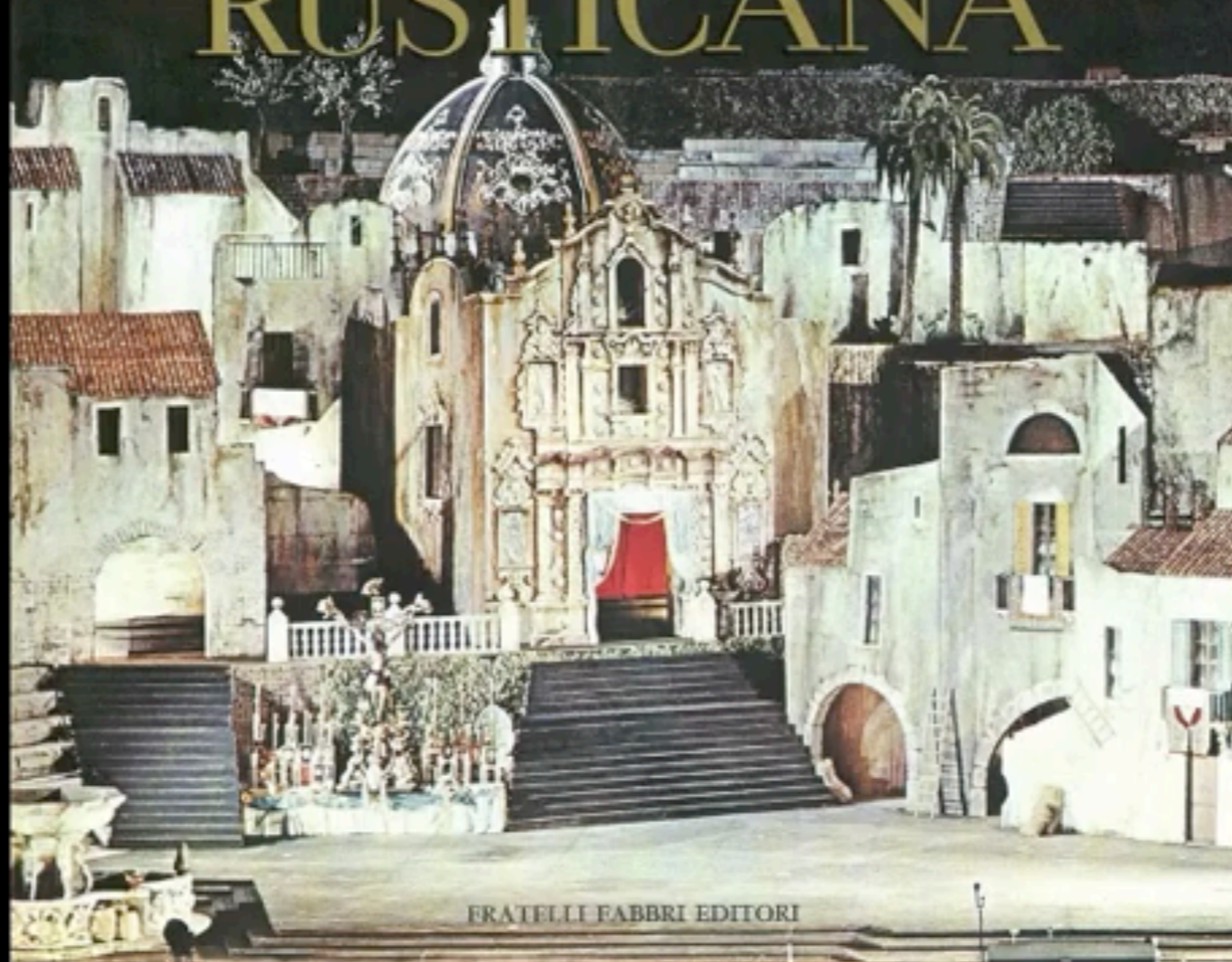

Voi lo sapete, o Mamma! / ***Cavalleria Rusticana*** de Pietro Mascagni
MONTSERRAT CABALLÉ, ASTRID VARNAY / PHILHARMONIA ORCHESTRA / DIRIGE RICCARDO MUTI / 1979

LE GRANDI OPERE LIRICHE

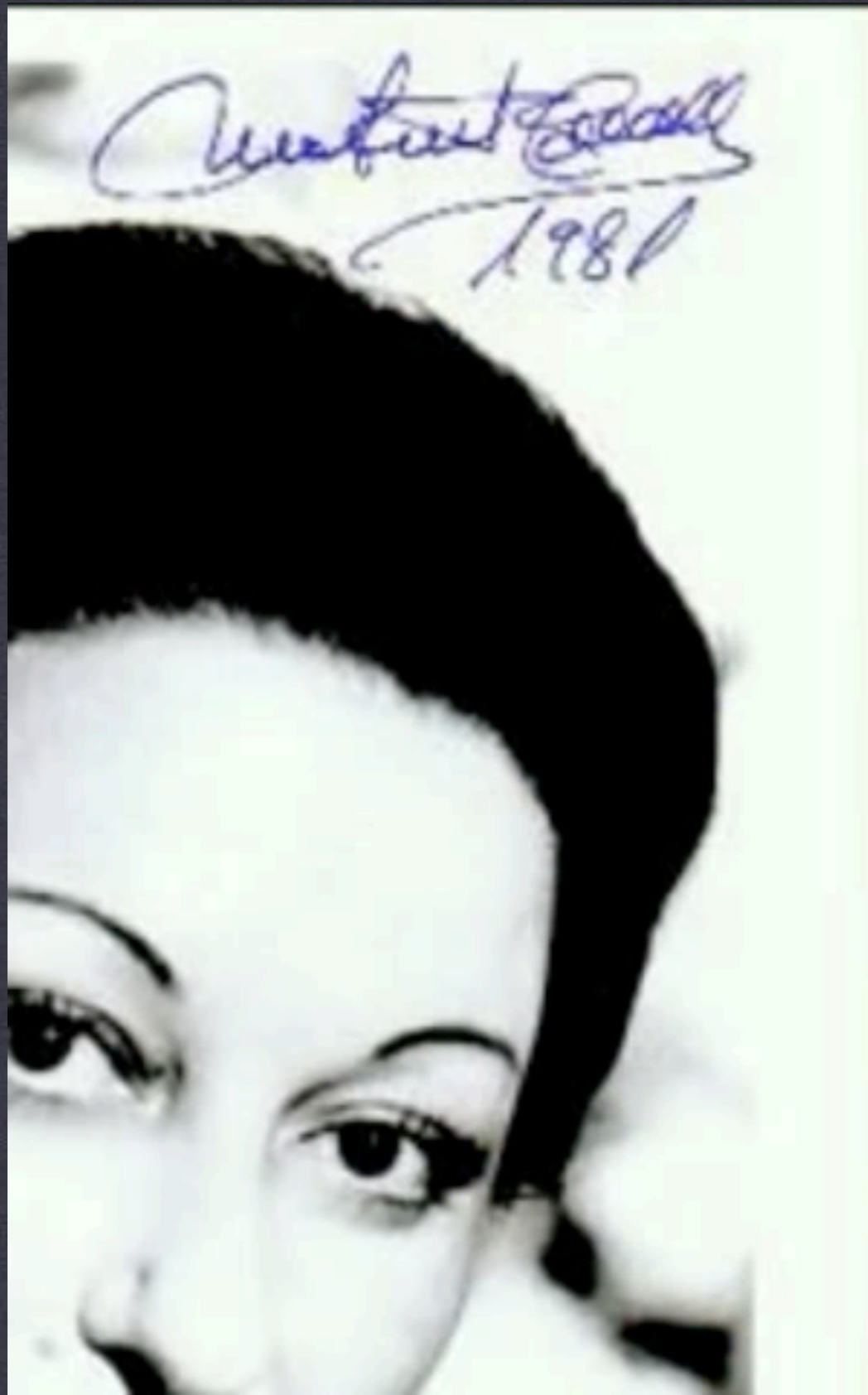
P. MASCAGNI

CAVALLERIA RUSTICANA

FRATELLI FABBRI EDITORI

Tu qui, Santuzza / ***Cavalleria Rusticana*** de Pietro Mascagni
FRANCO CORELLI, GRACE BUMBRY, NEDDA CASEI / ÓPERA RADIADA DESDE EL MET / DIRIGE LEONARD BERNSTEIN / 1970

Tu qui, Santuzza / ***Cavalleria Rusticana*** de Pietro Mascagni

MONTSERRAT CABALLÉ Y JOSÉ CARRERAS / PHILHARMONIA ORCHESTRA / DIRIGE RICCARDO MUTI / 1979

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

7.- **Valoración** de *Cavalleria Rusticana*, en si misma y en el conjunto de la obra de Pietro Mascagni

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

7.- Valoración de *Cavalleria Rusticana*, en si misma y en el conjunto de la obra de Pietro Mascagni

- * ***Cavalleria Rusticana*** es una **Ópera Transformadora**, en opinión afortunada de **Alan Mallach**. Está basada en un relato de Giovanni Verga, que más tarde él mismo llevó al teatro y que no solo es una historia poderosa, sino que fue **el icono del naturalismo literario italiano o Verismo**.
  - * Pasados 130 años de su estreno, **esta ópera continua siendo tan poderosa como en sus primeros momentos**. Y es que es percibida por el espectador como **un arco dramático ininterrumpido**, manteniendo continuamente la tensión y creando un **drama que va creciendo** a lo largo de una hora y cuarto **para llegar a un desenlace inexorable**.
- * Además de la fuerza dramática de la historia que cuenta, ***Cavalleria*** destaca por la **frescura y novedad de su lenguaje musical**. El gran crítico **Guido Pannain** decía, mirando hacia atrás 50 años después del estreno, lo siguiente:

“Fue como cuando de repente se abren las puerta y ventanas de una habitación cerrada durante muchos años. Un viento fresco entró y empezó a disipar el olor a moho ... Fue una exaltación furiosa del canto. El público, que era el pueblo, oía su propia voz en esas canciones y todos se quedaron sobrecogidos.”
- * Otra de las características de esta ópera, derivada de su corta duración, es que **no hay nada superfluo**. No hay tiempo para divagaciones, todo está medido y es útil para el drama. **El ritmo de la narración está mantenido por la música**, que, al mismo tiempo, **privilegia la canción**, que parecería una herramienta poco adecuada a la gravedad de lo que se cuenta, pero que, al contrario, **le presta credibilidad**, dando la impresión ilusoria de que la mano del compositor es invisible y que el espectador sólo está “enganchado” por el drama.
  - * Sin embargo, debajo de lo que se le cuenta al espectador, hay una **tupida malla de leitmotives y conexiones temáticas** que reflejan la familiaridad de Mascagni con los hallazgos wagnerianos y que ayudan considerablemente al **sentido de unidad y cohesión** que es percibido por el público, haciendo de esta ópera **una obra maestra**.
- * Es notoria la **gran presencia del Coro**, que simboliza al **pueblo siciliano**, siempre omnipresente, y que es la forma de resolver la **necesidad de incluir algunos personajes secundarios** incluidos en la narración de Verga y en su posterior subida a los escenarios.

ROYAL
OPERA
HOUSE

Inneggiamo, il Signor non è morto / ***Cavalleria Rusticana*** de Pietro Mascagni
EVA-MARIA WESTBROEK / ROH CHORUS AND ORCHESTRA / DIRIGEN ANTONIO PAPPANO Y DAMIANO MICHIELETTO / LONDON. 2015