

T3 - PAGLIACCI

de Ruggero Leoncavallo

EL OTOÑO DE LA ÓPERA ITALIANA - 2020

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

ÍNDICE

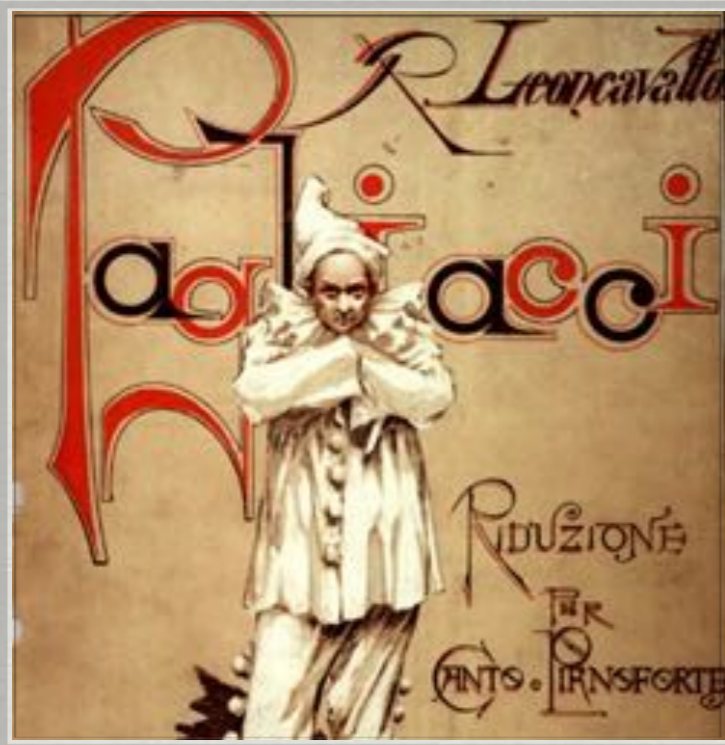
1. La ópera y sus autores: Ruggero Leoncavallo sobre un libretto de él mismo, basado, supuestamente, en hechos reales
2. Contexto histórico: la Giovane Scuola emerge
3. Personajes principales
4. Sinopsis argumental
5. Momentos musicales destacables
6. Los grandes intérpretes de esta ópera
7. Valoración de *Pagliacci*, en si misma y en el conjunto de la obra de Ruggero Leoncavallo

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

1.- **La ópera y sus autores:** Ruggero Leoncavallo sobre un libretto de él mismo, basado, supuestamente, en hechos reales

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

1.- La ópera y sus autores: Ruggero Leoncavallo sobre un libretto de él mismo, basado, supuestamente, en hechos reales

- * **Pagliacci:** Ópera en 2 Actos y un Prólogo, todos de corta duración, con libretto y música de **Ruggero Leoncavallo**. Se estrenó en el *Teatro dal Verme* de Milán el 21/5/1892, con el barítono francés **Victor Maurel** en el papel de **Tonio** y bajo la dirección de un joven **Arturo Toscanini**.
  - * La obra la escribió y compuso Leoncavallo en 5 meses, con el acicate del éxito de *Cavalleria* y del estancamiento de su propia carrera. Se la mandó a Sonzogno, que aceptó la ópera de inmediato, quizás ayudado por **Victor Maurel**, que se ofreció para cantar el papel de **Tonio** en el estreno.
- * Está basada, según Leoncavallo, **en un hecho real**, que dijo haber presenciado cuando de niño vivía con sus padres en Catania, donde el padre fue juez y habría instruido el caso.
  - * Sin embargo, **fue acusado de Plagio** de la obra de **Catulle Mendès**, “*La femme de Tabarin*”, estrenada en París en 1887 y que comparte con *Pagliacci* el concepto de “obra dentro de una obra” y el asesinato, por celos, de la esposa del payaso. Aún hay un precedente anterior: el drama realista de **Tamayo y Baus**, titulado “*Un drama nuevo*” (1867), por cierto hecho en cine por Juan de Orduña (1946).
- * **Obra popularísima**, tanto en Europa como en América, continua manteniéndose y ocupa el **puesto nº 21, según las estadísticas de Opera Base del periodo 2010-19**. Como ya indicamos es lo más habitual representarla junto a *Cavalleria rusticana*, el famoso **CAV-PAG**, como hizo el MET de Nueva York el 22 de diciembre de 1893, y desde entonces la ha representado más de 700 veces.
- * En esta ópera, **Leoncavallo** utiliza conceptos de *La Comedia dell’Arte* y el recurso del teatro dentro del teatro, al estilo de **Ibsen** o **Pirandello** y antes **Shakespeare** o **Lope de Vega**.
- * **Musicalmente es una obra maestra:** siguiendo la estructura tradicional de la ópera italiana (con sus arias, cada personaje tiene la suya) incluye aportaciones wagnerianas, como el **uso moderado de los “leitmotives”**.

Signore! Signori!

Si può? Si può? / Prólogo / **Pagliacci** de Leoncavallo

JOAN PONS / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGEN GEORGES PÊTRE Y FRANCO ZEFIRELLI. 1982

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

1.- La ópera y sus autores: **Ruggero Leoncavallo** sobre un libretto de él mismo, basado, supuestamente, en hechos reales

Ruggero Leoncavallo (Nápoles, 1857 - Montecatini, 1919), es un **personaje mucho más oscuro que Pietro Mascagni** y, transcurridos 100 años de su muerte, hay **muchas lagunas e imprecisiones** en su biografía, todo ello complicado por el hecho de que, en opinión de Alan Mallach, **Leoncavallo tuviese una tendencia compulsiva a inventársela**, incluso quitándose años en sus escritos autobiográficos.

- * Nació en el seno de **una familia de la pequeña aristocracia napolitana** en los últimos años de los Borbones, antes de ser destronados por Garibaldi. Era hijo de un juez napolitano y su madre procedía de una familia prominente, relacionada con el Arte.

- * Al parecer, **estudió piano y composición en el Conservatorio de esta ciudad**, donde entró a los 11 años, después de haber pasado su infancia en la remota región de Basilicata, donde su padre ejerció la judicatura después de la Reunificación. También **estudió Literatura en la Universidad de Bolonia**, a partir de los 20 años, aunque no ha podido encontrarse evidencias de obtuviese ninguna titulación en dicha Universidad. En cualquier caso, fue libretista de casi todas sus óperas y de las de algún otro colega.

- * Su vida anterior a 1892, año de la composición y estreno de *Pagliacci*, está llena de lagunas, como hemos dicho, pero lo que sí parece es que **no fue nada fácil**. Sí que está comprobado que **fue un pianista competente y un compositor de pulida artesanía**.

- * **Estuvo en El Cairo**, donde fue pianista y profesor de piano del hermano del *Khedive*, Tewfik Pasha. Al producirse una revuelta en Alejandría y El Cairo, **escapó a París** donde se ganaba la vida acompañando al piano a cantantes que actuaban en los “Cafés” y donde **conoció a su futura mujer, Berthe Rambaud, y al gran barítono Victor Maurel**.

- * Inspirado por los románticos franceses, y especialmente por Alfred de Musset, compuso, en París, su poema sinfónico “*La nuit de mai*”, estrenado en abril de 1887 con el aplauso de la Crítica francesa. Con el dinero obtenido, Ruggero y su esposa Berthe volvieron a Italia

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

1.- La ópera y sus autores: **Ruggero Leoncavallo (II)** sobre un libretto de él mismo, basado, supuestamente, en hechos reales

- * **Hacia 1880**, en los años de estancia en Bolonia, parece ser que fue cuando Leoncavallo **comenzó a pensar en dedicarse a la composición de óperas**. En esa época estaba muy influenciado por **Giosuè Carducci**, en aquellos momentos el poeta más famoso de la recién reunificada Italia, que hacía un llamamiento a los jóvenes poetas, pintores y músicos para que pusiesen de manifiesto, en sus obras, los orígenes míticos y la historia gloriosa de Italia.
  - * Bajo la influencia de Carducci, Leoncavallo se embarcó en un proyecto que lo tendría ocupado intermitentemente en los siguientes 15 años: una trilogía renacentista (al estilo de Wagner) que se titularía **Crepusculum**, pero de la que sólo compuso la primera parte, **I Medici** (1893), que se estrenó años más tarde y tuvo poco éxito. Al parecer, Leoncavallo habría leído el poema/libretto de **I Medici** a **Giulio Ricordi**, que le había comisionado la ópera, pagándole 2.400 francos, pero el tiempo pasaba y no se estrenaba.
  - * Dejando apartada la Trilogía, Leoncavallo pensó en hacer una ópera menos ambiciosa y compuso **Chatterton**, una ópera romántica sobre un libretto suyo dedicado al poeta inglés Thomas Chatterton, que murió suicidándose a los 18 años. Se anunció su estreno en Bolonia, en el Teatro del Corso, pero no llegó a producirse.
- * Vuelto a Italia, después de las aventuras de Egipto y París, e influido por la ópera **Cavalleria Rusticana**, y por su éxito, escribió su propia ópera verista, **Pagliacci** (1892), con la que obtuvo un grandísimo éxito. En total compuso 9 operetas y 11 óperas, de las que sólo **La Bohème** (1897), eclipsada por la homónima de Puccini, y **Zazà** (1900), consiguieron algún éxito, en cualquier caso incomparable al conseguido con **Pagliacci**.
  - * Es también el autor, entre otras, de la conocida canción **Mattinata**, compuesta en 1904 para **Enrico Caruso**, que la grabó acompañado al piano por **Leoncavallo**, al igual que hizo con "**Vesti la giubba**", de Pagliacci, disco del que consiguieron vender un millón de copias (por primera vez en la historia).

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

2.- **Contexto histórico:** la Giovane Scuola emerge

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

2.- Contexto histórico: la Giovane Scuola emerge (I)

- ✦ En los años 80 del 1800, **los grandes héroes de la Reunificación fueron desapareciendo**: Victor Manuel II murió en 1778 y Garibaldi en 1882.
  - ✦ Iba **surgiendo una nueva generación que no había conocido más patria que Italia** y que estaba más preocupada por los gobiernos corruptos y opresivos que por los hechos heroicos del *Risorgimento*.
  - ✦ También, una nueva generación de intelectuales y artistas, mucho más cosmopolita, **llegaba a la mayoría de edad**. Y en los teatros de ópera italianos comenzaban a triunfar las obras de Bizet y Massenet, e, incluso, algunas de Wagner.
- ✦ Durante los 80's surgieron 3 nuevos compositores: **Catalani, Franchetti y Puccini**. A los 3 se les prestó mucha atención y fueron vistos como muy prometedores, pero, a las alturas de 1890, no era evidente cuál de los 3 tomaría el título del "*heredero de Verdi*".
  - El panorama de la ópera italiana cambiará con la aparición de *Cavalleria Rusticana* en 1890. Mascagni y Leoncavallo, **los primeros Veristas, serán una bocanada de aire fresco**, pero algo pasajero. **Mascagni continuará, pero con otro estilo**.
- ✦ **En 1893, las cosas estarán mucho más claras**: Puccini, después del éxito de *Manon Lescaut*, será proclamado como heredero de Verdi. Catalani habrá muerto y Franchetti permanecerá en escena, hasta 1940, pero en un papel secundario
  - Habrá otros dos compositores interesantes en esta *Giovane Scuola*: **Umberto Giordano** y **Francesco Cilea**, alrededor de 10 años más jóvenes que Puccini, y que completan el panorama de la ópera italiana, donde irrumpen de la mano de **Sonzogno**.

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

2.- Contexto histórico: la Giovane Scuola emerge (II)

Baron Alberto Franchetti (Turin, 1860 - Viareggio, 1942)

- ✦ Fue el único compositor de la *Giovane Scuola* cuya **familia pertenecía a la parte mas alta del espectro social**. El padre era miembro de una acaudalada familia judía y se había casado con la hija del Baron Alselm von Rotschild, de los Rotschild de Viena.
- ✦ **Alberto, el hijo mayor**, no tuvo ninguna presión paterna para que siguiese una profesión más respetable que la de músico. Al contrario, **tuvo una buena formación musical en Italia, que completaría en Alemania**, primero en Munich y luego en Dresde, con dos profesores, reputados sinfonistas.
  - ✦ Y es que, inicialmente, Alberto parecía destinado a una carrera como la de **Reinecke, Raff o Richard Strauss**. Sin embargo, estando aún en Alemania Alberto le pidió a su padre que le consiguiese un buen libretto, preferentemente de Boito: **quería “conquistar” el mundo de la ópera**.
- ✦ El libretto que consiguió fue de **Ferdinando Fontana**, y daría lugar a su primera ópera: *Asrael*, estrenada en Reggio Emilia en febrero de 1888, donde su padre era, también, el empresario del teatro. En diciembre de ese año, alcanzaría el estreno en La Scala, donde tuvo 17 representaciones. Y llegaría a MET de New York en el otoño de 1890.
- ✦ **Nadie había tenido un comienzo de carrera tan espectacular en Italia**. Lo siguiente fue el encargo de una ópera sobre Cristobal Colón, que le hizo la ciudad de Génova para conmemorar el 400 aniversario del Descubrimiento de América. Será **Cristoforo Colombo**, en la que se pueden apreciar bien las fortalezas y, sobre todo, las debilidades de Franchetti (su **incapacidad para crear melodías**).
- ✦ En los años sucesivos, Franchetti será una figura del panorama operístico, junto a Mascagni y Puccini.

A man lassu le stelle / Acto 3° / **Cristoforo Colombo** de Franchetti

TITTA RUFFO / GRABACIONES DE TITTA RUFFO RECOGIDAS POR WILLIAM HOGARTH ET AL. / GRABACIÓN DE 1914

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

3.- Personajes principales

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

3.- Personajes principales

- ❖ **CANIO:** Payaso principal, de edad ya madura, casado con la joven Nedda y empresario de la modesta compañía de cómicos ambulantes. Hombre celoso, máxime con una mujer joven y guapa, a la que trata con severidad. Hace el papel de *Pagliaccio* en la Comedia. Papel para **tenor lírico spinto** con ribetes de dramático.
- ❖ **NEDDA:** Joven y bella esposa de Canio, a quien él recogió. En realidad ahora ama a Silvio, y está planeando dejar a Canio y huir con Silvio. Representa el papel de la frívola *Colombina* en la Comedia dell'Arte. Papel para **soprano lírica**, aunque con algunos momentos muy dramáticos.
- ❖ **TONIO:** Payaso deforme y algo retrasado, enamorado de Nedda y a quien ella desprecia, manteniéndolo a raya. Representa el papel de *Taddeo*, en la Comedia dell'Arte. Papel para **barítono dramático**.
- ❖ **SILVIO:** El joven de Montalto enamorado de Nedda y a quien ella corresponde. Papel para **barítono lírico**.
- ❖ **BEPPE:** Payaso joven de la compañía, frívolo y bromista. Hace el papel de *Arlecchino* en la Commedia dell'Arte. Papel para tenor **ligero** o **lírico-ligero**.

Un grande spettacolo a veintitrè ore / Acto 1º / *Pagliacci* de
PLÁCIDO DOMINGO / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGEN GEORGES PÈTRE Y FRANCO ZEFIRELLI. 1982

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental (I)

- * En el **Prólogo**, aparece un payaso jorobado, desgarrado y grotesco, **Tonio**, el barítono, que pide permiso para comenzar, y canta el llamado “*Manifiesto Verista*”. Texto magnífico y la música, un Andante triste, también.
- ❖ En el **Acto 1º**, la modesta Compañía de **Canio**, llega al pueblecito de Montalto di Calabria, a las 3 de la tarde del día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen. Todo va a ocurrir en unas horas:
  - En la carreta, tirada por un burro, viene toda la pintoresca “troupe”: **Canio**, el dueño, **Nedda**, su esposa, vestida de *Colombina*, **Tonio**, el tontorrón *Taddeo* y **Beppe**, vestido de *Arlequín*. Son los personajes de la *Comedia dell’Arte*.
  - Los habitantes del pueblo, que están muy contentos por la llegada de los Payasos, les invitan a la taberna del pueblo, a la que van todos, excepto **Nedda** y **Tonio**. Ella se queda deshaciendo el equipaje y Tonio va a aposentar al burro que tira de la carreta. Previamente han sido advertidos por Tonio: ¡ojo con propasarse con Nedda! “*Un tal giocco, credetemi, è meglio non giocarlo con me*”.
  - Nedda ha quedado muy impresionada por la mirada feroz que le ha lanzado el celoso Canio. Nedda piensa qué ocurriría si él descubriese la verdad de lo que pasa en su corazón. Pero, ahora se siente feliz, libre y llena de vida mientras ve a los pájaros bajo el sol de agosto. Es el aria “*O che bel sole di mezz’agosto*”.
  - Pero **Tonio** se ha quedado porque, en realidad, desea a **Nedda**. Se le insinúa y ella lo rechaza, riéndose de él, que entonces intenta abusar de ella, pero lo mantiene a raya a latigazos. **Tonio** queda herido de rencor y deseoso de venganza.
  - Se produce entonces la escena entre **Nedda** y su verdadero amor, **Silvio**, un campesino con el que estaba citada. Es un dúo magnífico, en el que puede apreciarse una influencia wagneriana, concretamente del Acto 2º de *Tristan und Isolde*.

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental (I)

- * En el **Prólogo**, aparece un payaso jorobado, desgarrado y grotesco, **Tonio**, el barítono, que pide permiso para comenzar, y canta el llamado "*Manifiesto Verista*". Texto magnífico y la música, un Andante triste, también.
- ❖ En el **Acto 1º**, la modesta Compañía de **Canio**, llega al pueblecito de Montalto di Calabria, a las 3 de la tarde del día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen. Todo va a ocurrir en unas horas:
  - En la carreta, tirada por un burro, viene toda la pintoresca "troupe": **Canio**, el dueño, **Nedda**, su esposa, vestida de *Colombina*, **Tonio** y *Beppe*, vestido de *Arlequín*. Son los personajes de la *Comedia dell'Arte*.
  - Los habitantes del pueblo, que están muy contentos por la llegada de los Payasos, les invitan a la taberna del pueblo, a la que van todos, excepto **Nedda** y **Tonio**. Ella se queda deshaciendo el equipaje y Tonio va a aposentar al burro que tira de la carreta.
  - Pero **Tonio** se ha quedado porque, en realidad, desea a **Nedda**. Se le insinúa y ella lo rechaza, riéndose de él, que entonces intenta abusar de ella, pero lo mantiene a raya a latigazos. **Tonio** queda herido de rencor y deseoso de venganza.
  - Se produce entonces la escena entre **Nedda** y su verdadero amor, **Silvio**, un campesino con el que estaba citada. Es un dúo magnífico, en el que puede apreciarse la influencia wagneriana, concretamente del Acto 2º de *Tristan und Isolde*.

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental (II)

- El dúo acaba muy arduamente, tanto que no se dan cuenta de que **Tonio** los ha descubierto y ha ido a avisar a **Canio**. **Nedda** promete a **Silvio** que al día siguiente huirá con él.
  - **Canio** sorprende a los amantes, pero no llega a ver quién es él, que ha huido. Le exige a **Nedda** el nombre. Ella le contesta: “*Non lo dirò giammai!*” .
  - En ese momento, llega el público para la función. **Canio** se tiene que vestir; es el momento del aria “*Vesti la giubba e la faccia infarina*”.
- * Después de un *Intermezzo*, de corta duración, comienza el *Acto 2º*, que es teatro dentro del teatro:
- Empieza la función, en la que **Nedda** es *Colombina*, **Beppe** será *Arlecchino*, **Canio** es *Paglaccio* y **Tonio**, el bobalicón *Taddeo*.
  - La música se vuelve galante y a ritmo de *minueto*, mientras *Colombina* prepara la mesa para su amante *Arlecchino*, que canta una bella serenata.
  - Llega *Paglaccio* y se encuentra a *Colombina* diciendo las mismas palabras que **Canio** oyó decir a **Nedda** a su amante fugitivo. **La ficción que están representando se asemeja demasiado a la realidad.**
  - La última escena es impresionante y es mejor verla que describirla

A stanotte

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental (II)

- El dúo acaba muy arduosamente, tanto que no se dan cuenta de que **Tonio** los ha descubierto y ha ido a avisar a **Canio**. **Nedda** promete a **Silvio** que al día siguiente huirá con él
  - **Canio** sorprende a los amantes, pero no llega a ver quién es él, que ha huido. Le exige a **Nedda** el nombre. Ella le contesta: “*Non lo dirò giammai!*”
  - En ese momento, llega el público para la función. **Canio** se tiene que vestir; es el momento del aria “*Vesti la giubba e la faccia infarina*”.
- * Después de un **Intermezzo**, de corta duración, comienza el **Acto 2º**, que es teatro dentro del teatro:
- Empieza la función, en la que **Nedda** es **Colombina**, **Beppe** será **Arlecchino**, **Canio** es **Paglaccio** y **Tonio**, el bobalicón **Taddeo**.
  - La música se vuelve galante y a ritmo de *minueto*, mientras **Colombina** prepara la mesa para su amante **Arlecchino**, que canta una bella serenata.
  - Llega **Paglaccio** y se encuentra a **Colombina** diciendo las mismas palabras que **Canio** oyó decir a **Nedda** a su amante fugitivo. **La ficción que están representando se asemeja demasiado a la realidad.**
  - La última escena es impresionante y es mejor verla que describirla.

A woman with blonde hair, wearing a black and white striped dress with a white collar and cuffs, is performing on a stage. She is holding a mallet in her right hand, raised high. The background is a blue wall decorated with white stars and crescent moons. The stage is lit with warm lights, and the audience's heads are visible in the foreground.

Si dà principio!

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

5.- Momentos musicales destacables

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

5.- Momentos musicales destacables

* **Prólogo** (Manifiesto Verista) “*Si può? Signore! Signori!*” (Tonio).

* **Acto 1º:**

- Aria “*Un grande spettacolo a veintitrè ore*” (Canio).
- Ballatella “*O che bel sole di mezz’agosto*” (Nedda)
- Aria breve “*So ben che difforme*” (Tonio)
- Dúo “*Decidi il mio destin ... E allor perchè?*” (Silvio, Nedda)
- Aria “*Recitar! ... Vesti la giubba*” (Canio)

* **Intermezzo**

* **Acto 2º:**

- Serenata “*Oh, Colombina schiudimi*” (Beppe)
- Aria “*No, Pagliaccio no son ... Suvvia ...*” (Canio, con Nedda)

Wiener Söfensäle 1974

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

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

- * Es bien sabido que el papel de **Canio** es uno de más bonitos e importantes del Repertorio y que su aria “**Recitar! ... Vesti la giubba**” es de las más famosas y populares. Es una ópera que se ha grabado mucho (más de 140 grabaciones) y todos los grandes tenores lírico-spinto (y también muchos líricos o dramáticos), la han cantado, habiéndose convertido en la tarjeta de presentación de muchos de los mejores.
  - * El primer **Canio** fue **Fiorello Giraud**, un buen tenor *spinto* parmesano que estrenó el papel a los 21 años y que lo cantó muchas más veces; posteriormente se convertiría en un tenor wagneriano, cantando *Tristan* y el debut en La Scala de *Götterdämmerung*. Entre los primeros y más famosos **Canio** estuvo **Enrico Caruso**, al que acompañaron otros grandes tenores como **Antonio Paoli** o **Aureliano Pertile**.
    - * Del periodo anterior a la 2ª Guerra Mundial, debemos citar a **Miguel Fleta, Francesco Merli, Giovanni Martinelli, Beniamino Gigli, Richard Tauber** y **Ramón Vinay**.
  - * Entre los 50's y los 80's podemos citar a **Mario del Monaco, Jussi Björling, Giuseppe di Stefano, Jon Vickers, Carlo Bergonzi, Richard Tucker, Mario Lanza, Franco Corelli, Sándor Kónya, Gianni Poggi, Plácido Domingo, James McKraken, Luciano Pavarotti, José Carreras, Franco Bonisolli** y **Vladimir Atlantov**.
  - * En el cambio de siglo, del XX al XXI, podemos destacar a **Giuseppe Giacomini, Nicola Martinucci, Ben Hepner, José Cura, Marcelo Álvarez** y **Roberto Alagna**.
    - * Y actualmente lo están cantando tenores como **Vladimir Galouzine, Salvatore Licitra, Gregory Kunde, Jonas Kaufmann, Fabio Sartori, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo** y **Roberto Alagna**, que ha “revivido” en estos últimos años.

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

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

- * Es bien sabido que el papel de **Canio** es uno de más bonitos e importantes del Repertorio y que su aria “**Recitar! ... Vesti la giubba**” es de las más famosas y populares. Es una ópera que se ha grabado mucho (más de 140 grabaciones) y todos los grandes tenores lírico-spinto (y también muchos líricos o dramáticos), la han cantado, habiéndose convertido en la tarjeta de presentación de muchos de los mejores.
- * El primer **Canio** fue **Fiorello Giraud**, un buen tenor *spinto* parmesano que estrenó el papel a los 21 años y que lo cantó muchas más veces; posteriormente se convertiría en un tenor wagneriano, cantando *Tristan* y el debut en La Scala de *Götterdämmerung*. Entre los primeros y más famosos **Canio** estuvo **Enrico Caruso**, al que acompañaron otros grandes tenores como **Antonio Paoli** o **Aureliano Pertile**.

bemos citar a **Miguel Fleta**, **Francesco Merli**, **Giovanni Simonini** y **Simón Vinay**.

onaco, **Jussi Björling**, **Giuseppe di Stefano**, **Jon Vickers**, **Franco Corelli**, **Sándor Kónya**, **Gianni Poggi**, **Plácido Domingo**, **É Carreras**, **Franco Bonisolli** y **Vladimir Atlantov**.

er a **Giuseppe Giacomini**, **Nicola Martinucci**, **Ben Hepner**,

Vladimir Galouzine, **Salvatore Licitra**, **Gregory Kunde**, **Vittorio Grigolo** y **Roberto Alagna**, que ha “revivido” en

Enrico Caruso

Vesti la giubba

*Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1° / **Pagliacci** de Leoncavallo*

ENRICO CARUSSO (PISTA DE VOZ ORIGINAL DE 1907) / WIENER SIMPHONIKER / GOTTFRIED RABL / RCA CARUSSO 2000

*Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1º / **Pagliacci** de Leoncavallo*

MIGUEL FLETA / GRABACIÓN HACIA 1930

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1° / **Pagliacci** de Leoncavallo

CARLO BERGONZI / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE HERBERT VON KARAJAN. 1965

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1° / **Pagliacci** de Leoncavallo

JON VICKERS / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGEN HERBERT VON KARAJAN Y GIORCIO STREHLER / 1968

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1º / **Pagliacci** de Leoncavallo

RICHARD TUCKER / APARICIÓN EN "THE ED SULLIVAN SHOW" / 1969

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1º / **Pagliacci** de Leoncavallo
PLÁCIDO DOMINGO / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGEN GEORGES PÊTRE Y FRANCO ZEFIRELLI. 1982

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1° / **Pagliacci** de Leoncavallo

LUCIANO PAVAROTTI / MET NEW YORK / DIRIGE JAMES LEVINE. 1994

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1° / **Pagliacci** de Leoncavallo

ROBERTO ALAGNA / ARENA DE VERONA / DIRIGEN VJEKOSLAV SUTEJ Y DAVID & FRÉDÉRIC ALAGNA / VERONA 2002

Recitar!... Vesti la giubba / Acto 1° / ***Pagliacci*** de Leoncavallo

JONAS KAUFMANN / KUNGLIGA HOVKAPELLETS / DIRIGE STEFAN SOLYON / GALA CENTENARIO DE JUSSI BJÖRLING / 2011

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

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

- * En cuanto al papel de **Nedda**, es también muy querido por las soprano líricas, requiriendo **bastante lirismo pero con toques de canto dramático**, además de una buena capacidad actoral.
  - * La primera *Nedda*, en el estreno en el *Teatro dal Verme* de Milán, fue **Adelina Stehle**, una soprano nacida en Graz, Austria, pero vinculada a Italia, donde estudió en Milán y luego formaría parte de la “escudería” de Sonzogno. Estrenó el papel de *Nanneta* en *Falstaff* y el papel transvestido de *Walter*, en *La Wally*, entre otros, para convertirse, más tarde, en unas *Fedora* o *Adriana Lecouvreur* de referencia.
    - * Fue también una *Nedda* muy notable la australiana **Nelly Melba**, que la estrenó en el MET en 1893. De aquellas primeras *Nedda* destacaremos también a **Giuseppina Huguet, Annita Conti** y **Rosetta Pampanini**.
  - * Entre las muchas sopranos que han cantado y grabado el papel de *Nedda* en esta ópera, podemos destacar: **Clara Petrella, Victoria de los Ángeles, Maria Callas, Anna Mofo, Pilar Lorengar, Joan Carlyle, Montserrat Caballé, Raina Kabaivanska, Ileana Cotrubas, Mirella Freni, Renata Scotto, Teresa Stratas, Irina Lungu, Barbara Fritoli, Angela Gheorghiu** y **Verónica Villarroel**.
  - * En la actualidad (2017 a 2019) están cantando este papel con éxito: **Erika Grimaldi, Aleksandra Kurzak, Marina Rebeka, Carmela Remigio, Maria José Siri, Nino Machaidze** y **Carmen Giannattasio**.
- * Respecto a los demás papeles, sólo citaremos unos cuantos **Tonio** sobresalientes de los muchos barítonos que han interpretado brillantemente este papel: **Victor Maurel, Tito Gobbi, Leonard Warren, Carlo Tagliabue, Robert Merrill, Giuseppe Taddei, Sherrill Milnes, Joan Pons, Carlos Álvarez**.
  - * Y de los que en la actualidad (2017 a 2019) están cantando este papel destacamos: **Carlos Álvarez**, en su nueva etapa, **George Petean, Scott Hendricks, Gabriel Viviani, Ángel Ódena, John Lundgren, George Gagnizde, Lucio Gallo, Simon Keenlyside, Roberto Frontali, Dimitri Platanias, Roman Burdenko, Ambroggio Maestri** y **Alberto Gazale**.

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

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

- * En cuanto al papel de **Nedda**, es también muy querido por las soprano líricas, requiriendo **bastante lirismo pero con toques de canto dramático**, además de una buena capacidad actoral.
  - * La primera *Nedda*, en el estreno en el *Teatro dal Verme* de Milán, fue **Adelina Stehle**, una soprano nacida en Graz, Austria, pero vinculada a Italia, donde estudió en Milán y luego formaría parte de la “escudería” de Sonzogno. Estrenó el papel de *Nanneta* en *Falstaff* y el papel transvestido de *Walter*, en *La Wally*, entre otros, para convertirse, más tarde, en unas *Fedora* o *Adriana Lecouvreur* de referencia.
    - * Fue también una *Nedda* muy notable la australiana **Nelly Melba**, que la estrenó. Destacaremos también a **Giuseppina Huguet, Annita Conti y Rosetta F**
  - * Entre las muchas sopranos que han cantado y grabado el papel de *Nedda* en esta ópera destacan: **Victoria de los Ángeles, Maria Callas, Anna Mofo, Pilar Lorengar, Joan Sutherland, Kabaivanska, Ileana Cotrubas, Mirella Freni, Renata Scotti, Teresa Stratas, Ghiorghiu y Verónica Villarroel.**
  - * En la actualidad (2017 a 2019) están cantando este papel con éxito: **Erika Grimaldi, Carmela Remigio, Maria José Siri, Nino Machaidze y Carmen Giannattasio.**
- * Respecto a los demás papeles, sólo citaremos unos cuantos **Tonio** sobresalientes de los que han cantado brillantemente este papel: **Victor Maurel, Tito Gobbi, Leonard Warren, Carlo Tagliapietra, Sherrill Milnes, Joan Pons, Carlos Álvarez.**
  - * Y de los que en la actualidad (2017 a 2019) están cantando este papel destacamos: **George Petean, Scott Hendricks, Gabriel Viviani, Ángel Ódena, John Lundgren, Keenlyside, Roberto Frontali, Dimitri Plataniyas, Roman Burdenko, Ambrogio M**

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo

7.- **Valoración** de *Pagliacci*, en si misma y en el conjunto de la obra de Ruggero Leoncavallo

Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni

7.- Valoración de *Pagliacci*, en si misma y en el conjunto de la obra de Ruggero Leoncavallo

Pagliacci fue un gran éxito, con independencia de la “inspiración” que pudiera haber tenido en otras fuentes pre-existentes. Y no es de extrañar que tuviese un gran éxito, porque **estamos ante una “pequeña” gran obra maestra:**

- * **Dramáticamente es una obra llena de ingredientes atractivos:** los personajes y situaciones de *La Commedia dell’Arte*, el teatro dentro del teatro, con la coincidencia de lo que se representa y lo que pasa en la vida de los actores-personajes.
  - * Y **todo muy bien hecho**, con ritmo y pulso dramático, y una **gran profundización en los personajes**, muy destacable al hacerse en tan corto tiempo como es el que impone la dimensión de la obra.
- * **Musicalmente es una obra perfecta.** La música se adapta a los personajes y a las situaciones, describiéndolos y realizando los momentos más dramáticos, pero también los más líricos. Es una **música potente o sutil, según conviene a cada situación.**
  - * Y las arias, que cada personaje tiene la suya, son **de gran belleza y efectividad.** Aunque la vena creativa de Leoncavallo no sea, quizás, tan innovadora como la de Mascagni, es genuina. **Los motivos son distintivos** y la técnica de *leitmotives* está bien aplicada.
- * Como nos dice **Alan Mallach**, “*Pagliacci es un trabajo de enorme energía e ímpetu, mucho más vigorosa que cualquier otra obra de este compositor, lo que puede atribuirse a las prisas y a las condiciones de desesperación de su composición*”. Destaca Mallach:
  - * **El final**, con la dramática confrontación de *Canio* y *Nedda*, en la que la realidad se mezcla con la ficción. Sigue siendo, al día de hoy, **uno de los mejores finales de toda la Ópera italiana.**
  - * Y la creación del **personaje de Nedda**, con su espíritu independiente y sus ansias de una vida mejor, soñadora pero realista a la vez, uno de los personajes más bonitos de la Historia de la Ópera, adornado de cualidades que **lo sitúan a la altura de los de Violetta o Butterfly.**

*Qual fiamma avea nel guardo! Stridono lassù / **Pagliacci** de Leoncavallo*
MONTSERRAT CABALLÉ / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE NELLO SANTI / 1971