

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE MADRID

**CAMINOS
MADRID**

Colegio de Ingenieros
de Caminos
Canales y Puertos
de Madrid

T5 - MANON LESCAUT

de Giacomo Puccini

EL OTOÑO DE LA ÓPERA ITALIANA - 2020

operanostracursos.blog

RICARDO MOLINA OLTRA

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

ÍNDICE

1. La ópera y sus autores: Giacomo Puccini sobre un libretto de varios autores, basado en la proto-novela del Abée Prévost
2. Contexto histórico: La proto-novela “*Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut*” de Antoine François Prévost
3. Personajes principales
4. Sinopsis argumental
5. Momentos musicales destacables
6. Los grandes intérpretes de esta ópera
7. Valoración de *Manon Lescaut*, en si misma y en el conjunto de la obra de Giacomo Puccini

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

1.- **La ópera y sus autores:** Giacomo Puccini sobre un libretto de varios autores, basado en la proto-novela del Abée Prévost

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Composición y estreno (I)

• **Dramma lirico** en 4 Actos, basado en la proto-novela francesa *Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut*, y según un libreto, de redacción más que complicada, en la que intervinieron hasta 6 libretistas.

- **Puccini** pensaba que el fracaso de *Edgar* se debía a la debilidad del libreto, por ello en *Manon Lescaut* decide cuidarlo especialmente. Va a nacer la leyenda de los problemas de **Puccini** con sus libretistas: Riccordi le entrega un libreto de **Ruggero Leoncavallo**, que no le gusta nada; a continuación contratan a **Marco Praga** y **Domenico Oliva**, que discuten con **Puccini** y **Praga** abandona el proyecto; interviene en el libreto el propio **Riccordi** y también **Puccini**, y por fin lo acaba **Luigi Illica**, que con Giuseppe Giacosa serán los libretistas en sus tres óperas principales. El resultado es un **texto híbrido y sin paternidad** (no aparece el autor del libreto en los carteles del estreno).

• **La elección del tema ya fue una apuesta bastante arriesgada** porque existía otra ópera reciente sobre el mismo asunto, la *Manon* de **Massenet** que triunfaba desde 1884. **Riccordi no entendía que el tema elegido fuese ese**, a lo que Puccini respondía:

Massenet siente a Manon, como francés que es, con los polvos de tocador y los minuets; yo la siento, como italiano, víctima de una pasión desesperada.

- En definitiva, **Puccini quería contraponer a una Manon de peluca empolvada otra de carne y hueso.**

• Pero la obra de Massenet tampoco era la primera utilización de la novela de Prevost. Ya había estrenado el gran **Auber**, en 1856, es decir 37 años antes, su *Manon Lescaut*, sobre un libreto de **Eugène Scribe**. Es una obra prácticamente olvidada, excepto *L'éclat de rire* de Manon.

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Composición y estreno (2)

✿ Puccini quería **un libreto con un argumento condensado al máximo**, para permitir que sea la música quien exprese las emociones de manera directa e inmediata.

✿ Esto da lugar a que la ópera no sea más que un **conjunto de Escenas de la vida de Manon Lescaut**, algunas muy simplificadas respecto a la novela. Incluso los **personajes**, salvo los dos protagonistas, **están minimizados** y lo que queda es un conjunto de flashes, aunque, eso sí, conteniendo los rasgos psicológicos principales.

✿ La obra se estrenó el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Regio de Turín. **Fue un gran éxito, de público y de crítica, posiblemente el mayor y más unánime** de la carrera de Puccini. En pocos meses se representará por toda Italia, España, San Petersburgo, Reino Unido, Austria y USA. A Francia no llegará hasta 1909.

✿ Este éxito lleva aparejado que **la crítica declare, inmediatamente, que Puccini es el sucesor de Verdi**, ganándole la partida a sus compañeros de la *Giovane Scuola*. A modo de ejemplo citamos las palabras de **Alfredo Colombani**, el crítico del *Corriere della Sera*, que escribía así a propósito del estreno:

Manon Lescaut es una ópera de pasión y melodía. El genio de Puccini es verdaderamente italiano. Su canto es el canto de nuestro paganismo, de nuestra sensualidad artística.

✿ Sin embargo, **hoy en día esta obra no está entre las más conocidas y representadas** de las de Puccini. Requiere una **gran orquesta**, un **verdadero tenor lírico-spinto**, que tiene que trabajarse el papel y **una protagonista que, además de cantar, tenga juventud y gracia**. Si hay eso, entonces gusta tanto como las otras más favoritas del público.

Manon Lescaut

***Trailer* / Manon Lescaut**

OPOLAIS, KAUFMANN / BAYERISCHE STAATSOPER / DIRIGEN ALAIN ALTINOGLU Y HANS NEUENFELS / MUNICH. 2014

GIACOMO PUCCINI

Familia y formación del joven Giacomo Puccini

- ✦ **Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini** nació el 22 de diciembre de 1858, siendo descendiente de 4 generaciones de compositores y organistas de la iglesia catedral de San Martino, en la ciudad de Lucca, en el Sur de la Toscana (en las cercanías de Pisa). Su tatarabuelo, Domenico, se estableció en Lucca a finales del siglo XVII y su bisabuelo, **Giacomo**, estudió en Bolonia, con el Padre Martini, y se convirtió en 1740 en el organista de la catedral de San Martino y *maestro di capella* de la República de Lucca. A él le sucederían, en el cargo, su hijo **Antonio** y su nieto **Michele**.
- ✦ Fue el 5º de los 7 hijos de **Michele** y **Albina Magi**. Michele, de 45 años en el momento del nacimiento de su 5º hijo, y el primer varón, era un músico bien establecido en Lucca. Había recibido lecciones de Saverio Mercadante y Gaetano Donizetti, entre otros, y había compuesto música religiosa y también una ópera, *Giambattista Cattani* (1844).
- ✦ Cuando el niño **Giacomino sólo tenía 5 años, falleció Michele**, su padre, en 1864. Entonces, **Fortunato Magi**, su cuñado, y tío materno de Giacomino, asumió temporalmente el cargo de organista de San Martino, en tanto que el niño aprendía música, pues su destino, como el primer hijo varón de Michele, estaba marcado.
- ✦ **Giacomino estará, desde entonces, muy ligado a su madre, la indomable Donna Albina**, que se empeñará en sacar adelante a sus 7 hijos, 5 chicas y 2 varones, Giacomo y Michele, hijo póstumo de Michele. **Giacomino era alegre, travieso y de corazón sensible, pero resultó ser un mal estudiante**, expulsado de varios colegios, donde volvía a ser admitido por los ruegos de su madre viuda (así lo cuenta Ramelda Puccini, su hermana).
- ✦ Los primeros años de enseñanza de canto y órgano, a cargo de Fortunato Magi, su tío, resultaron decepcionantes. Fortunato llegó a pensar que **Giacomino no tenía interés en la música y que debería dedicarse a otras cosas**. Sin embargo, las cosas cambiaron bastante con el cambio de profesor, que pasó a ser **Carlo Angeloni**, (un ex-alumno de Michele, el padre), que le dio clases en el *Instituto Musical Puccini* de Lucca.

GIACOMO PUCCINI

Familia y formación del joven Giacomo Puccini (Continuación)

- ✦ En 1868, al cumplir los 10 años, **Giacomino era miembro del Coro** de San Martino y del de San Michele. Sus capacidades con los teclados se habían desarrollado tanto que, con 15 años, **Giacomo interpretaba el órgano regularmente en San Martino** y en diversas iglesias de la zona de Lucca, donde **empezaba a improvisar piezas** (algunas procedentes de óperas, especialmente las de Verdi, sus favoritas).
- ✦ **La música era algo natural en Puccini**, la llevaba en los genes. Tocaba relativamente bien, para su edad, y con 16 años comenzó a tocar el piano en diversas tabernas, para ayudar económicamente a su madre.
- ✦ Puccini fue **un gran fumador desde temprana edad**. Parte de sus ingresos como pianista los dedicaba, secretamente, a tabaco. Y por entonces, empezó a componer. Primero una serie de piezas sencillas, para órgano, y enseguida (1875), su primera pieza vocal: una canción para mezzosoprano y piano, titulada **“A te”**, en la que algunos creen ver una premonición del futuro *“Nessun dorma”*.
- ✦ El 11 de marzo de 1876 (con 18 años), Puccini y 2 amigos fueron, a pie, hasta Pisa, (unos 20 km.de distancia) para **ver una representación de la Aida** de Verdi, en su primera vez ante una ópera representada por profesionales y en un teatro. La experiencia cambió su vida para siempre.

A te / Canción

KRASSIMIRA STOYANOVA / PIANO: MARIA PRINZ / CD GIACOMO PUCCINI COMPLETE SONGS / 2017

GIACOMO PUCCINI

Vida de Puccini: Primeros años de Compositor

DE LUCCA A MILÁN (De Octubre de 1880 a Junio de 1883)

- ✦ Para ir a Milán, **la familia Puccini necesitaba fondos para pagar los 3 años de estudios** musicales avanzados en el Conservatorio. Donna Albina tratará de obtenerlos y **tendrá que recurrir nada menos que a la reina Margarita**, que dotará fondos para el primer curso.
- ✦ En Milán, en 1880, tendrá de profesor a **Antonio Bazzini**, un buen músico, admirador de Wagner, que se fijará en él. Giacomino trabaja seriamente pero, como siempre, **sólo en lo que le interesa: la Composición.**
 - De esa época, como ejercicios de Composición, son sus *Cuartetos de Cuerda* y los *Scherzos*, así como *3 Fugas para teclado*. Y estudia la ópera *Mefistofele*, de **Boito**.
- ✦ Pero, como la mayoría de los jóvenes de menos de 25 años de la época, **Puccini encuentra en la ciudad de Milán demasiados motivos de distracción.** En 1882 tiene de compañero de habitación al joven **Pietro Mascagni**, ambos comparten una vida bohemia y con poco dinero.
- ✦ En el curso 1881-82, Bazzini es nombrado Director del Conservatorio. Puccini tiene un nuevo Tutor en Composición: **Amilcare Ponchielli**, que ve enseguida las dotes musicales de su alumno.
 - De 1882 es el *Preludio sinfónico* (muy wagneriano), al que siguen, en 1883, el *Adagietto* (muy en la línea del joven Elgar) y su obra de graduación: el *Capriccio sinfonico*, que tras un comienzo muy wagneriano sigue con la música que será la obertura de La Bohème.
 - Y termina ese año con canciones sobre poemas de **Antonio Ghislanzoni**: *Salve Regina*, *Ad una morta*, *Storiella d'amore*, y con un recitativo muy dramático y un aria, sobre versos de **Felice Romani**: *Mentia l'avviso*.

GIACOMO PUCCINI

Vida de Puccini: Primeros años de Compositor (Continuación)

EL ÉXITO DE *LE VILLI*

- ✦ Cuando Puccini se acercaba al final de su último curso en el Conservatorio, **empezó a pensar en su futuro como músico profesional**. Tenía una salida fácil: continuar la tradición familiar, en el puesto de organista de Lucca. También podría enseñar en el Instituto Puccini. Pero ninguna de las dos cosas le entusiasmaban demasiado.
 - Cuando casi se había resignado a lo inevitable, de repente se presentó una oportunidad ante sus ojos: **el anuncio del Concurso de Sonzogno**, para óperas de un acto, de autores noveles, con un premio de 2.000 liras. Ese anuncio cambiará su vida.
- ✦ Aunque Puccini, (con su ópera *Le Villi*), no ganara el Concurso, ni tan siquiera estuviese entre las 5 finalistas, a partir de ahí, y con la ayuda inestimable de su profesor **Ponchielli** y del libretista **Fontana**, comenzará su carrera de compositor de ópera. Tendrá el **apoyo de Ricordi**, y el fracaso de su presentación al Concurso se convertirá en un éxito en La Scala en junio de 1885.
- ✦ Entre tanto, Puccini sufrió un fuerte revés en su destino: **el 17 de julio de 1884 murió su madre**, Donna Albina, a los 54 años. **Puccini acusó muchísimo el golpe** y se describía a si mismo como “*un fantasma*”, al perder a su principal soporte, su querida madre.
 - Para el resto de su vida, Puccini guardará un sentimiento de culpa por no haber trabajado lo suficiente y no haber correspondido a los innumerables desvelos de su madre. En el futuro, **serán sus 5 hermanas las que lo apoyen emocionalmente**.

GIACOMO PUCCINI

Vida de Puccini: Primeros años de Compositor (Continuación 2ª)

ELVIRA Y EDGAR

- ✦ **El día a día de Puccini se complicó bastante con la muerte de su madre.** Por suerte, sus 5 hermanas (Iginia, Nitteti, Otilia, Ramelde y Tomaide) habían salido ya de casa y su hermano pequeño, Michele, consiguió plaza en el Conservatorio de Milán, de donde partirá hacia Sudamérica.
- ✦ La **complicación importante será su aventura con Elvira Gemignani (Bonturi, de soltera)**, la esposa de un comerciante de éxito de Lucca, que pasaba temporadas de viaje fuera de Lucca.
 - Parece que **se conocieron a comienzos de 1885** y la relación durará toda la vida de Puccini. Al principio la relación era a escondidas, pero enseguida empezó a vérselos juntos, con el **consiguiente escándalo** en una ciudad pequeña como Lucca.
 - **En la primavera de 1886 Elvira quedó embarazada de un hijo de Puccini**, pero Narciso Gemignani creyó que era suyo. En diciembre de 1886 nació Antonio, **Tonio**, que será el único hijo de la pareja. Para entonces, Elvira se ha ido a vivir con Puccini, y se ha llevado con ella a su hija, **Fosca Gemignani**.
- ✦ En esos años Puccini se dedicaba a la composición de **Edgar**, pero también a las representaciones de **Le Villi** y, además, asistía a las de otros autores, como fue el estreno de **Falstaff** y el peregrinaje a Bayreuth, en compañía de Fontana, para ver **Parsifal** en el Festival de 1888.
- ✦ En esa época compondrá la canción **Sole e amore**, un gran éxito, reciclada, mas adelante, en el final del 3er. acto de **La bohème**.

Sole e amore

PLÁCIDO DOMINGO / PIANO: JULIUS RUDEL / CD THE UNKNOWN PUCCINI SONGS / 1989

GIACOMO PUCCINI

Vida de Puccini: El primer gran éxito

LA NUEVA ÓPERA: MANON LESCAUT

- ✦ **Edgar fue un fracaso “honorable”**, a pesar de los grandes esfuerzos de Puccini. Para hacer las cosas más difíciles, **Pietro Mascagni**, el compañero de estudios en Milán, **obtuvo un triunfo memorable** en mayo de 1890 con *Cavalleria Rusticana*. Ni que decir tiene que **Puccini estaba bastante presionado**.
- ✦ Ya en el verano de 1889, Ricordi había encargado a Puccini su 3ª ópera. Después de considerar otras posibilidades (un libretto de Giacosa, ambientado en Rusia, y la sugerencia de Fontana de utilizar *La Tosca* de Sardou) **Puccini se decidirá por *Manon Lescaut***, sobre la protonovela francesa del **Abbé Prévost**.
- ✦ Previamente Puccini, pagado por Ricordi, había viajado a París, para la inauguración de la Tour Eiffel, y a Bayreuth, acompañado de Fontana, al Festival, donde pudo presenciar sendas representaciones de *Die Meistersinger* y de *Parsifal*.
 - ✦ Todos los visitantes de Bayreuth volvían muy afectados por la experiencia, Puccini también y un fruto será el Cuarteto de Cuerda ***Crisantemi***, que Puccini compone, en una noche, con ocasión de la muerte de **Amadeo de Saboya**, fugaz rey de España. Es, posiblemente, la más wagneriana de las composiciones de Puccini y será reutilizada en la partitura de *Manon Lescaut*.
- ✦ Mientras tanto Puccini tenía que convivir con los **problemas que le traía su relación con Elvira**. Las familias de ambos no podían entenderlo e, incluso, su hermana Ramelde, tan unida a él, no le apoyaba, ni tampoco a su hijo ilegítimo, Tonio, lo que exasperaba a Giacomo. El resultado es que **Elvira y Giacomo vivían separadamente**, lo que **augmentaba los celos de Elvira**, que la consumían (muchas veces con razón).

P U C C I N I

C H R Y S A N T H E M U M S

Crisantemi / Elegía para Cuarteto de Cuerda

THE ENSO STRING QUARTET / FILMADO EN THE ITALIAN ACADEMY FOR ADVANCED STUDIES / COLUMBIA UNIVERSITY. 2013

GIACOMO PUCCINI

Vida de Puccini: El primer gran éxito (Continuación)

Michele Puccini

- ✦ **Los años 1890 y 91 son bastante frustrantes para Puccini.** Mientras batalla con sus problemas domésticos, intenta mejorar *Edgar*, con distintas revisiones, y se siente frustrado. En una carta a su hermano pequeño, **Michele**, ya en Argentina, le cuenta uno de sus pocos ratos reconfortantes: **asiste al espectáculo de Buffalo Bill en Milán en abril de 1890.**
- ✦ Estando enfrascado en una revisión importante de *Edgar*, en la primavera de 1891, **Giacomo recibe la triste noticia de la muerte de Michele**, que contrajo la fiebre amarilla en Brasil, a donde tuvo que huir después de un duelo en Argentina. **Giacomo y sus hermanas quedaron devastados** por la pérdida de su querido hermano pequeño (murió con 27 años).
- ✦ Con **muchos problemas con el libretto de Manon**, que ya hemos comentado, y con sus problemas personales y familiares, **Puccini busca en 1892 un lugar donde pueda dedicarse a trabajar seriamente en su nueva ópera.** Encontrará el sitio perfecto en **Torre del Lago**, un pequeño lugar en la provincia de Lucca.
- ✦ En mayo de 1892, **Ruggero Leoncavallo** estrena *Pagliacci* en el Teatro dal Verme de Milán, bajo la dirección de **Arturo Toscanini**. La audiencia la recibió frenéticamente. Puccini estaba cada vez más presionado, pero **comenzaba a haber algunas señales de esperanza:** *Edgar*, en una enésima versión, tuvo éxito en Ferrara y Puccini vendrá a Madrid para dirigirla.
- ✦ Por fin, **en el otoño de 1892 Manon va tomando forma.** Y 1893 será el año del éxito. Con el estreno de *Manon Lescaut*, **Puccini obtiene el mayor éxito de crítica y público.** Para celebrarlo se compra, a plazos, su primer vehículo, una bicicleta Humber, la primera y más humilde de una larga serie de “macchinne”: coches, motos, lanchas y un yate.

GIACOMO PUCCINI

Vida de Puccini: El primer gran éxito (Continuación)

Antonio Pappano presenta la música de Manon Lescaut

PIANO: RICHARD HETHERINGTON / CANTANTES: BENJAMIN HULETT Y DUNCAN ROCK / ROYAL OPERA / LONDON. 2014

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

2.- **Contexto histórico:** La proto-novela “*Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut*” de Antoine François Prévost

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Contexto literario (I)

- Como hemos dicho, la obra está basada en en la novela *Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut*, publicada en 1731 por el **Abée Prévost**, como parte integrante de su obra en 7 volúmenes, *Memorias y aventuras de un hombre de calidad retirado del mundo* (publicada entre 1728 y 1731). Aunque inicialmente formaba parte del 6º y 7º volumen, del que era su último relato, **posteriormente se editó como obra autónoma** y fue reeditada en 1753, con el añadido de un episodio (el del príncipe italiano).

EL AUTOR

- **Antoine Francois Prévost**, (Artois, 1697 - Chantilly, 1763), posteriormente apellidado también **d'Exiles**, (apellido que él mismo se añadió para resaltar su carácter de exiliado, al haber tenido que huir de Francia repetidamente), **nació en una familia rica y bien considerada de Artois**. Estudia en los Jesuitas y **desde muy joven se despierta su afición literaria**. Sin embargo, al terminar sus estudios se hace Mosquetero, en 1711 como simple soldado y en 1717 ya es oficial (con 20 años).
- Desilusionado de las armas, se concentra en los estudios y en la escritura, y **entra en el seminario de los Jesuitas**. Pero, el mismo año en que hace los votos, **el amor de una mujer lo arranca del seminario**. Al igual que en su novela, pasea con su amada por las calles de su ciudad, escandalizando a su familia y a la sociedad. Al poco tiempo, la mujer lo deja, como Manon a su amante, y **Prévost** vuelve al estudio y luego de nuevo a las armas.
- **En 1721 se hace Benedictino en la Abadía de Saint-Waudrille** y a partir de entonces tan pronto se somete fervientemente a las reglas monásticas como las abandona, pasando por **diversos monasterios de Normandía y ligándose a distintas mujeres**.

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Contexto literario (2)

- Nada de esto afecta a su obra literaria, que sigue su curso. En 1728 comienza a publicar *Memoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde* y en 1731 publicará *Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut*. La obra será considerada inmoral y el Parlamento de París la condenará a la hoguera. **Prévost tendrá que exiliarse**, primero a Londres y luego a Holanda, donde ya había huido anteriormente.
 - Por cierto que en una de sus huidas a Holanda, en 1729, tiene una relación con una aventurera, Helena Eckhardt, llamada Lenki, que sin duda también quedará reflejada en la novela.
- En Holanda, **la situación intelectual lo favorece y Prévost vive de su pluma**, siendo historiador, traductor y novelista. Vuelve a Londres y finalmente a París bajo la protección de François de Bourbon-Conti, Príncipe de Conti, del que fue capellán en uno de sus reingreso en la vida religiosa. Muere en 1763, a la edad de 66 años, de un ataque de apoplejía, en las inmediaciones de Chantilly.
 - Sin duda, **la vida del Abée Prévost tiene bastantes momentos similares a su novela**, que, por tanto, debemos considerar que contiene elementos autobiográficos. **Prévost** fue una figura determinante para la literatura francesa, siendo considerado precursor de **Rousseau** y **Dumas**. Por otra parte, **la prohibición del libro en Francia despertó el interés general por leerlo**, alcanzando una enorme popularidad, ya que además está muy bien escrito.
- **Prévost** es un **hábil narrador, maneja con astucia la intriga** y no se priva de adelantar el argumento para mantener en vilo al lector, pasando de una a otra aventura. Es interesante señalar la técnica de narración, absolutamente moderna, que pasa de **Renoncour** al propio **Des Grieux** y éste, a su vez, habla en primera o en segunda persona, sin ninguna transición, como no se hará hasta bien avanzado el siglo XX.

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Contexto literario (3)

LA NOVELA

✦ La novela, al estar incluida en las *Memorias y aventuras de un hombre de calidad*, está narrada por el "hombre de calidad", el Marqués de **Renoncour**, personaje de ficción, que a los 70 años se encuentra retirado en un convento y redactando sus memorias. En dos ocasiones, cuenta Renoncour, coincidió con un joven muy abatido que "*vestía con mucha sencillez, pero un hombre bien nacido y educado se distingue a la primera ojeada*". Este hombre resultará ser el joven caballero de la Orden de Malta, **Renato des Grieux**, que en su segundo encuentro le contará su historia y la de su desventura.

- En el primer encuentro, **Renoncour** conocerá también a la joven y bella **Manon Lescaut** y aunque la conocerá en un momento particularmente malo, se sentirá especialmente conmovido por su presencia.

✦ No vamos a contar la novela. Sólo algunos **detalles de la idiosincracia de los personajes**, que pasarán, en su integridad, a la ópera, que aunque no cuenta toda la historia si que respeta la personalidad de sus personajes:

- ✦ El **Caballero des Grieux**, que en parte es un trasunto del propio Prévost, es un joven de unos 18 años, de buena familia, dependiente de su padre, que es quien lo costea. Ha sido buen estudiante y es **virginal hasta que conoce, por casualidad, a Manon**. A partir de entonces, su vida intachable cambia radicalmente y es **víctima de un amor que todo lo justifica**.

- ✦ El lector, y luego el espectador de la ópera, **ve a Manon a través de los ojos enamorados de su amante**. Pero en realidad Manon, aparte de joven y guapa, es una **mezcla de perversidad e ingenuidad, de frescura y corrupción**.

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Contexto literario (4)

- ✦ **Des Grieux es "una mezcla de virtudes y vicios, un contraste perpetuo de buenos sentimientos y malas acciones"**. Cae mil veces y otras tantas se levanta; es consciente de su depravación, tiene remordimientos morales, pero se autojustifica por el amor de Manon.
- ✦ En el trasfondo del personaje de Des Grieux hay un **razonamiento filosófico que, en la época, fue considerado gravemente peligroso** desde un punto de vista moral. Entre la razón y las pasiones, el protagonista ahonda, con el ejemplo de su propia vida, el pensamiento de Pascal: "***El corazón tiene razones que la razón desconoce***".
- ✦ En cambio, **Manon es amoral**. Al ser mujer y de condición social humilde, no tiene culpas ni desasosiegos, nadie le exige nada. **Manon toma del amor todo lo que es agradable y gozoso. Si hay algo que sacrificar, ya no lo toma.**
- ✦ Citaremos solamente un par de frases de la novela en las que Des Grieux desvela el nudo que desencadena todos los conflictos:

Manon sentía una desmedida pasión por el placer; yo la sentía por ella.

Por experiencia sabía de sobra que, por más fiel que me fuera y por más unida que estuviera a mi en la buena fortuna, no había que contar con ella en la miseria.

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

3.- Personajes principales

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Personajes principales

- ✦ **Manon Lescaut:** Joven (16 años al comenzar) y hermosa protagonista, irresistible para los hombres. Muchacha muy frívola, que ama la vida suntuosa y el amor. Papel difícil para *soprano lírica o lírico-spinto*.
- ✦ **Chevalier Renato des Grieux:** Joven, estudiante e inexperto. Su padre lo tiene destinado a la vida religiosa. Al conocer a Manon, sufre un enamoramiento fatal, que le hará sufrir. Papel para *tenor lírico-spinto*.
- ✦ **Lescaut:** Sargento de la Guardia Real y hermano mayor de Manon, a la que conduce al convento. No tendrá ningún empacho en entregársela al rico y avejentado Geronte. Papel para *barítono lírico*, sin especial dificultad.
- ✦ **Geronte di Ravoir:** Recaudador de impuestos y Tesorero General de Francia, galante pero mayor. Papel breve, pero bastante intenso, para *bajo buffo*.
- ✦ **Edmondo:** Estudiante amigo de Des Grieux. Papel breve, pero interesante, para *tenor lírico*.
- ✦ **Comprimari:** Un músico italiano (**mezzosoprano o tenor**); Maestro de danza (**tenor**); Farolero (**tenor**), Capitán del barco (**bajo**), etc.

ROYAL
OPERA
HOUSE

Los miembros del Reparto explican los personajes de Manon Lescaut

OPOLAIS, KAUFMANN, MALTMANN, ETC / ROYAL OPERA / DIRIGEN ANTONIO PAPPANO Y JONATHAN KENT / LONDON. 2014

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

4.- **Sinopsis argumental**

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Sinopsis de la Trama (I)

La acción se desarrolla en Francia (y en sus posesiones americanas) en la segunda mitad del siglo XVIII.

Acto Primero: *En el porche de entrada de una posada de Amiens, por la tarde de un día de primavera.*

- El Acto comienza con un **grupo de estudiantes que disfruta la tarde primaveral**. Los estudiantes, liderados por **Edmondo**, cantan a la **Giovinezza** (la juventud) y **se burlan de su compañero, el joven y apuesto caballero Des Grieux**, (destinado por su familia a tomar las órdenes religiosas), que parece todavía poco interesado en la compañía de las damas.
- Todo cambia con **la llegada de la diligencia de Arras**, de la que desciende el Tesorero Real **Geronte di Ravoir**, (rico pero mayor), el sargento de la guardia del Rey, **Lescaut**, y su bella hermana, **Manon**, que se encamina a un convento, *“para frenar, sin duda, su inclinación al placer”*. **Des Grieux queda prendado de la joven**, nada más verla. Armándose de valor, consigue acercarse a la joven, a la que se atreve a preguntar el nombre: *“Manon Lescaut mi chiamo”*, le contesta.
 - **Manon** le dice que mañana por la mañana se marcha, porque *“un chiostro m’attende”* (*un claustro me espera*). Ella está resignada a ir al convento, pero no tiene el más mínimo deseo de una vida religiosa. El caballero se presenta: *“Son Renato des Grieux”*, la joven parece corresponderle y quedan en verse más tarde.
- Pero **Geronte también ha puesto sus ojos en Manon**. Prepara un plan, con la aquiescencia de **Lescaut**, para raptarla esa misma noche. Afortunadamente, **Edmondo** lo oye todo y se lo cuenta a su amigo **Des Grieux**, que decide adelantarse a **Geronte**.
- **Manon**, fiel a su palabra, al anochecer baja al porche a encontrarse con **Des Grieux**, que le declara su amor y le pone al corriente del rapto que planea **Geronte**, con la complicidad de su hermano. **Manon** se queda asombrada y **Des Grieux**, con la colaboración de **Edmondo**, le ofrece la solución: **huir con Des Grieux a París**: *“Vi rapisce amore!”* contesta Des Grieux cuando Manon pretende resistirse al rapto.
 - Termina el Acto con la huida hacia París de la joven pareja, ante la desesperación de **Geronte**, aunque **Lescaut** le dice que no debe preocuparse demasiado: *“la bolsa de un estudiante pronto se vacía y a Manon no le gusta la miseria”*.

Ave sera gentile ... Donna non vidi mai / Manon Lescaut Acto 1º
BERTI, CURA, GULEGHINA / CORO E ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE RICCARDO MUTI / MILÁN. 1998

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Sinopsis de la Trama (2)

Acto Segundo: *En un salón elegantísimo en la casa de Geronte en Paris.*

- Comienza el Acto con **Manon sentada ante un tocador**, mientras un peluquero, y sus dos ayudantes, se afanan en torno suyo. Recibe la visita de su hermano, **Lescaut**. Ella **ha abandonado a Des Grieux, y su humilde vida**, y ahora vive en la lujosa casa de **Geronte**, tal y como había supuesto su hermano que pasaría.
 - En su aria “*In quelle trine morbide*”, Manon revela a su hermano lo desgraciada que es, aunque tenga todos los lujos, porque **le faltan las caricias y el amor de Des Grieux**, al que abandonó sin despedirse. Entonces Lescaut le informa que está en contacto con él, que lo ha aficionado al juego y que “*corregendo la fortuna sta!*”.
- A continuación hay una **encantadora escena: la lección de música**. Primero llegan unos cantantes, que interpretan un madrigal, y luego el maestro de danza, que **hace bailar a Manon un minuetto**, ante los ojos voluptuosos de **Geronte** y sus amigos. Mientras tanto, **Lescaut** ha marchado a buscar a **Des Grieux**.
- Terminada la lección, **todos salen a pasear, excepto Manon**, que se les unirá más tarde. Entonces **Des Grieux aparece por la casa de Geronte. Manon**, sorprendida y emocionada, le pide perdón y le dice que se ha ido con **Geronte** para tener dinero y disfrutarlo con él (con **Des Grieux**). **Des Grieux intenta resistirse, pero sucumbe enseguida** a los encantos de **Manon**.
 - Se desarrolla el re-encuentro en un apasionado duo de amor, que acaba en un abrazo en el que **son sorprendidos por Geronte**, que después de afrentar a **Manon**, se marcha muy digno. Llega **Lescaut**, que les informa que **Geronte los ha denunciado a la guardia** y apura a los amantes a escapar, pero **Manon se entretiene recogiendo las joyas que le regaló Geronte**, lo que produce la desesperación de **Des Grieux**.
- **El retraso provoca que sean capturados** por la guardia y los arqueros. **Lescaut detiene a Des Grieux** y se lo lleva de allí. **Manon es acusada de ser una coqueta y una ladrona**. El castigo será la **deportación a Louisiana**.

***Sei splendida e lucente* / Manon Lescaut Acto 2º**

VICENTE SARDINERO / ORQUESTA Y CORO DEL TEATRO TERESA CARREÑO / DIRIGE MICHELANGELO VELTRI / CARACAS.1972

In quelle trine morbide / Manon Lescaut Acto 2°

KIRI TE KANAWA / ROH COVENT GARDEN ORCHESTRA AND CHORUS / DIRIGE GIUSEPPE SINOPOLI / LONDON.1983

In quelle trine morbide / **Manon Lescaut** Acto 2°

KRISTINE OPOLAIS / MET OPERA / DIRIGEN FABIO LUISI Y RICHARD EYRE / NEW YORK. 2016

***Oh! Sarò la più bella ... Tu, tu, amore? Tu?* / Manon Lescaut Acto 2°**

RENATA SCOTTO Y PLÁCIDO DOMINGO / MET OPERA / DIRIGE JAMES LEVINE / NEW YORK.1980

GIACOMO PUCCINI

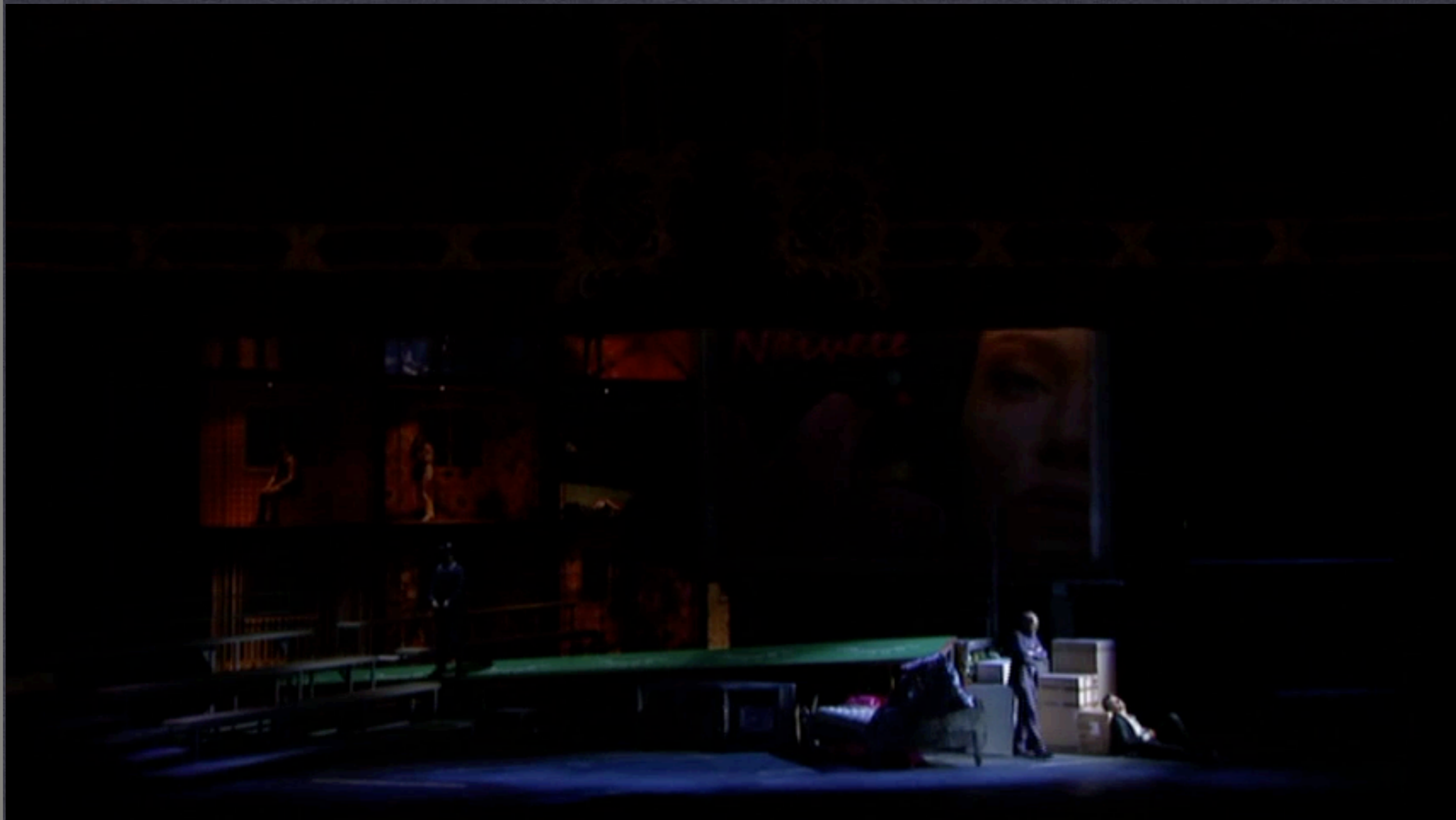
Manon Lescaut - Sinopsis de la Trama (3)

Acto Tercero: *En una explanada junto al puerto de Le Havre al que dan las ventanas, con barrotes, de la prisión. Está a punto de amanecer.*

- El Acto está precedido por un famoso **Intermezzo orquestal** que **simboliza el viaje de Manon**, y otras mujeres presas, desde París hasta el puerto de L'Havre, el punto de embarque para el destierro en América.
- **Lescaut y Des Grieux han ideado un plan desesperado para rescatar a Manon** al amanecer. Sin embargo, **el plan falla** en el último momento. **Las prisioneras son llamadas a embarcar**, una a una, entre los comentarios malévolos de la muchedumbre.
 - Cuando **Manon** es llamada, **Des Grieux** sufre un ataque de desesperación. Se acerca a **Manon**, que se despide de él y le pide que se vaya junto a su padre. **Des Grieux no lo acepta, se enfrenta a todos defendiendo a Manon** y se declara loco: **"No! Pazzo son"**.
- Finalmente **Des Grieux consigue ser admitido en el barco** para poder acompañar a su amada, después de rogar amargamente al capitán del buque. Este le dice: **"Ah! Popolar le Americhe, / giovinotto, desiate? / Ebben ..ebben../ sia pur!"**.

Acto Cuarto: *Se desarrolla en un páramo desierto en los confines de Nueva Orleans. Anochece.*

- **Manon y Des Grieux se encuentran en medio del desierto, exhaustos y muertos de sed.** Les quedan pocas esperanzas de sobrevivir. Manon no puede más, quiere pararse y descansar.
 - **Manon** le pide a **Des Grieux** que busque un poco de agua, mientras ella descansa un poco. Al quedarse sola, canta su desesperación en su conmovedora aria **"Sola, perduta, abbandonata"**.
- Cuando **Des Grieux** regresa sin nada, **Manon** muere en sus brazos, declarándole su amor: **"ma l'amor mio ... / non muor ..."**.

Manon! ... Des Grieux! / Manon Lescaut Acto 3º

JONAS KAUFMANN, KRISTINE OPOLAIS / ROYAL OPERA / DIRIGEN ANTONIO PAPPANO Y JONATHAN KENT / LONDON. 2014

***Ah! non v'avvicinate* / Manon Lescaut Acto 3°**

JONAS KAUFMANN, KRISTINE OPOLAIS / ROYAL OPERA / DIRIGEN ANTONIO PAPPANO Y JONATHAN KENT / LONDON. 2014

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

KRISTINE OPOLAIS / MET OPERA / DIRIGEN FABIO LUISI Y RICHARD EYRE / NEW YORK. 2016

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

5.- Momentos musicales destacables

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Momentos musicales

✿ Acto 1º:

- Aria y Escena “*Ave, sera gentile*” (Edmondo y Coro)
- Arieta “*Tra voi, belle, brune e bionde*” (Des Grieux)
- Aria “*Donna non vidi mai*” (Des Grieux)

✿ Acto 2º:

- Aria y Dúo “*Sei splendida e lucente*” (Lescaut)
- Aria “*In quelle trine morbide*” (Manon)
- Madrigal “*Sulla vetta tu del monte*” (Músico y pequeño Coro)
- Dúo “*Oh, sarò la piu bella*” (Manon y Des Grieux)

✿ Acto 3º:

- ***Intermezzo sinfonico***
- Dúo “*Manon! ... Des Grieux!*” (Manon y Des Grieux, con el Farolero)
- Escena y Aria “*Presto! In fila! ... No! pazzo son!*” (Des Grieux y Capitán del barco)

✿ Acto 4º:

- Aria y Duetto “*Sola, perduta e abbandonata*” (Manon y luego Des Grieux)

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

6.- **Los grandes intérpretes de esta ópera**

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Grandes Intérpretes (I)

*Nos referimos sólo a los grandes intérpretes de los dos papeles protagonistas: Manon Lescaut y el caballero Des Grieux, y particularmente a sus dos arias principales: **Donna non vidi mai simile a questa!** (Aria de tenor del 1er. Acto) y **Sola, perduta, abbandonata** (Aria de soprano del 4º Acto)*

- ✦ El papel de **Manon Lescaut** está escrito, como ya dijimos, para una **soprano lírica o lírico-spinto**, que además de **ciertas cualidades interpretativas** y, si es posible, juventud y belleza, en cualquier caso debe tener una voz flexible, ya que en **la 1ª parte debe denotar juventud, alegría y despreocupación**, mientras que **en la 2ª lo que hay es preocupación y tristeza**.
- ✦ El papel del **Caballero Renato des Grieux** está escrito para un **tenor lírico o lírico-spinto**. También **requiere cualidades interpretativas**, ya que hay pasajes dramáticos de gran intensidad. Es conveniente que sea joven y apuesto, si fuera posible, para que resulte más creíble. **No debe ser excesivamente dramático**, para no caer en la afectación, pero si apasionado.
- ✦ **Vocalmente, estos papeles no son demasiado exigentes**, pero sí requieren una capacidad actoral importante. Esta ópera es **una de las mas grabadas de la historia**, existiendo casi 100 grabaciones desde 1931 hasta nuestros días, entre discos de pizarra, de vinilo, CDs y DVDs. No nos va a ser difícil encontrar grandes ejemplos de estos personajes. A continuación hemos incluido algunos casos destacados de cada uno de ellos.

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Grandes Intérpretes (2)

Donna non vidi mai. Aria del 1er. Acto. Des Grieux.

- A) Tenores clásicos: **Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Aureliano Pertile**
- B) Tenores de post-guerra mundial: **Richard Tucker, Jussi Björling, Giacomo Lauri-Volpi**
- C) Tenores del último tercio del siglo XX: **Mario del Monaco, Giuseppe di Stefano, Franco Corelli, Carlo Bergonzi, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras**
- D) Tenores del siglo XXI: **Marcello Giordani, José Cura, Jonas Kaufmann y Gregory Kunde**

Sola, perduta, abbandonata. Aria del 4º Acto. Manon

- A) Sopranos clásicas: **María Zamboni** (Zamboni estrenó *Turandot* en el papel de *Liu*)
- B) Sopranos de postguerra mundial: **Clara Petrella, Renata Tebaldi, María Callas, Magda Olivero**
- C) Sopranos del último tercio del siglo XX: **Montserrat Caballé, Leontyne Price, Renata Scottò, Kiri Te Kanawa, Mirella Freni, Maria Chiara, Raina Kabaivanska**
- D) Sopranos del siglo XXI: **Daniella Dessì, Renée Fleming, María Guleghina, Karita Mattila, Ángela Gheorghiu, Sondra Radvanovsky, Anna Netrebko, María José Siri y Kristine Opolais**

GIACOMO PUCCINI

D

A)

B)

C)

A)

D)

Sc

A)

B)

C)

Fr

D)

R

zi,

la

ra

***Donna non vidi mai simile a questa!* / Manon Lescaut Acto 1°**

ENRICO CARUSSO / NEW YORK.1913

***Donna non vidi mai simile a questa!* / Manon Lescaut Acto 1°**

AURELIANO PERTILE / 1932

***Donna non vidi mai simile a questa!* / Manon Lescaut Acto 1°**

ALFREDO KRAUS / DIRIGE NICOLA RESCIGNO / 1975

***Donna non vidi mai simile a questa!* / Manon Lescaut Acto 1°**

MARCELLO GIORDANI / NEW PHILHARMONIA ORCHESTRA AND ROH CHORUS / DIRIGE JAMES LEVINE / NEW YORK. 2009

***Donna non vidi mai simile a questa!* / Manon Lescaut Acto 1°**

JONAS KAUFMANN / ROYAL OPERA / DIRIGEN ANTONIO PAPPANO Y JONATHAN KENT / LONDON. 2014

Rai 5

Donna non vidi mai simile a questa!

***Donna non vidi mai simile a questa!* / Manon Lescaut Acto 1°**
GREGORY KUNDE / TEATRO REGIO DI TORINO / DIRIGE GIANANDREA NOSEDA / TURÍN. 2017

Magda Olivero

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

MAGDA OLIVERO / 1974

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

RENATA TEBALDI / ORCHESTRA E CORO DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA / DIRIGE FRANCESCO MOLINARI PRADELLI / ROMA.1954

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

MARIA CALLAS / 1955

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

MONTSERRAT CABALLÉ / CARACAS.1987

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

KIRI TE KANAWA / ROH COVENT GARDEN ORCHESTRA AND CHORUS / DIRIGE GIUSEPPE SINOPOLI / LONDON.1983

***Sola, perduta, abbandonata* / Manon Lescaut Acto 4°**

MARIA GULEGHINA / MOSCÚ. 2005

Manon Lescaut de Giacomo Puccini

7.- **Valoración** de *Manon Lescaut*, en si misma y en el conjunto de la obra de Giacomo Puccini

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Características y Valoración (I)

✿ Como dice Nicholas Baragwanath, **pasión, melodía y modernidad** son las claves para entender esta ópera y su enorme éxito, en el momento de su estreno.

- Se refiere el profesor Baragwanath a que el estreno de *Manon Lescaut*, con el éxito subsiguiente, fue un **acontecimiento en la vida cultural italiana y al reconocimiento que tuvo Puccini como el sucesor de Verdi**. Cita unas frases del crítico del diario *Il Parlamento* que resumen la percepción que hubo en Italia después del estreno:

Todos los debates terminan en este punto. Sea cual sea la pregunta, sea cual sea la respuesta, hay sólo una conclusión. ¡Tenemos un Maestro!

- Se requería una obra que aunase pasado y presente, el estilo tradicional italiano y las novedades que estaban haciendo furor fuera de Italia (y cuyo eco llegaba y preocupaba). Hasta 1893, los compositores de la **Giovane Scuola** no habían sido capaces de crear algo que tuviera esas características y que no fuese flor de un día. **Entonces surgió Puccini con su Manon Lescaut.**

✿ El éxito de **Puccini** está motivado porque supo encontrar un **equilibrio** entre las convenciones nacionales conocidas y los rasgos internacionales novedosos. Y **además con predominio de las convenciones de la ópera italiana.**

- Es muy interesante la opinión de **George Bernard Shaw**, siempre inteligente, en su comentario en la prensa londinense tras el estreno en la ROH Covent Garden en 1894:

“En Manon Lescaut los dominios de la ópera italiana quedan ampliados por la anexión de territorios alemanes.”

(Y enumera esos territorios alemanes “anexionados”, destacando: i) la **importancia de la Orquesta** para la descripción del ambiente y ii) la **utilización de leitmotiv**)

✿ La diferencia estriba en que Wagner confiaba a la Orquesta la expresión dramática y **Puccini seguía confiándola a la voz**. Utiliza la Orquesta para ilustrar, pero cuando ocurre algo verdaderamente importante, la voz toma el relevo.

GIACOMO PUCCINI

Manon Lescaut - Características y Valoración (2)

- ✦ El **progreso creativo que Puccini hizo** entre Edgar y Manon Lescaut es enorme: mientras en Edgar realizó esfuerzos constantes para intentar adaptar a su estilo un libreto con el que no se identificaba, **en Manon hizo que el libreto trabajase para él**, expandiendo los elementos líricos ya presentes en Edgar para crear un conjunto mucho más convincente y cohesionado.
- ✦ **Y hay muchos detalles de unas nuevas formas** creativas y estilísticas: por ejemplo 1) no hay un preludio formal, la orquesta lleva en volandas al espectador directamente a la acción; 2) la primera aparición de Des Grieux, que se nota por el cambio de textura musical; 3) la llegada de la diligencia, con Manon, que la orquesta sutilmente acompaña con un efecto multicapa, etc., etc
 - Por cuanto la música es, literalmente, continua, y se desarrolla con una sensación de inevitabilidad, **se induce la impresión en el espectador de que el drama se está experimentando en tiempo real**. Por otra parte, es impresionante cómo la música caracteriza a Manon en el comienzo del 2º Acto, o la sombría desesperación del 3º.
 - Y se **“estrenan” algunos logros que perdurarán en la carrera futura** de Puccini: las arias “de confesión”, como lo es **“In quelle trine morbide”**, o las escenas de multitudes, como la del 3er. acto, que se repetirá en *La bohème* (2º Acto) y en *La fanciulla* o *La rondine*. La manera en que se entrelazan, en este tipo de escenas, las distintas capas musicales es un anticipo de lo que hará Stravinsky en su ballet *Petrushka* (1911).
- ✦ Quizás, lo principal es que **esta obra señaló el camino hacia el futuro**, con una confianza, exuberancia y sinceridad, que **dejó “fuera de juego”** a la mayoría de los contrincantes de Puccini, en Italia y fuera de ella.
- ✦ Y si **esta obra consiguió mover los sentimientos de la audiencia de manera incontrolable, hasta llegar a las lágrimas**, las próximas obras dejarán las emociones, literalmente, **“hechas jirones”**

L'Histoire de Manon sobre música de Jules Massenet / *Air de ballet*
TAMARA ROJO (PRIMA BALLERINA) / COREOGRAFÍA: KENNETH MACMILLAN / THE ROYAL BALLET / LONDON. 2008