

T9 - LA BOHÈME Y ZAZÀ de Ruggero Leoncavallo

EL OTOÑO DE LA ÓPERA ITALIANA - 2020

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

ÍNDICE

1. Las óperas y su autor: Ruggero Leoncavallo, basado en las “*Scènes de la vie bohème*” de Henry Murger y en *Zaza* de Pierre Berton y Charles Simon
2. Contexto histórico: La “*bohemia*” parisina y los Cabarets y Cafés-Chantants del Paris *fin de siècle*
3. Personajes principales
4. Sinopsis argumental
5. Momentos musicales destacables
6. Los grandes intérpretes de estas óperas
7. Valoración de *La bohème* y *Zazà*, en si mismas y en el conjunto de la obra de Ruggero Leoncavallo

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

1.- **Las óperas y su autor:** Ruggero Leoncavallo, basado en las “*Scènes de la vie bohème*” de Henry Murger y en *Zaza* de Pierre Berton y Charles Simon

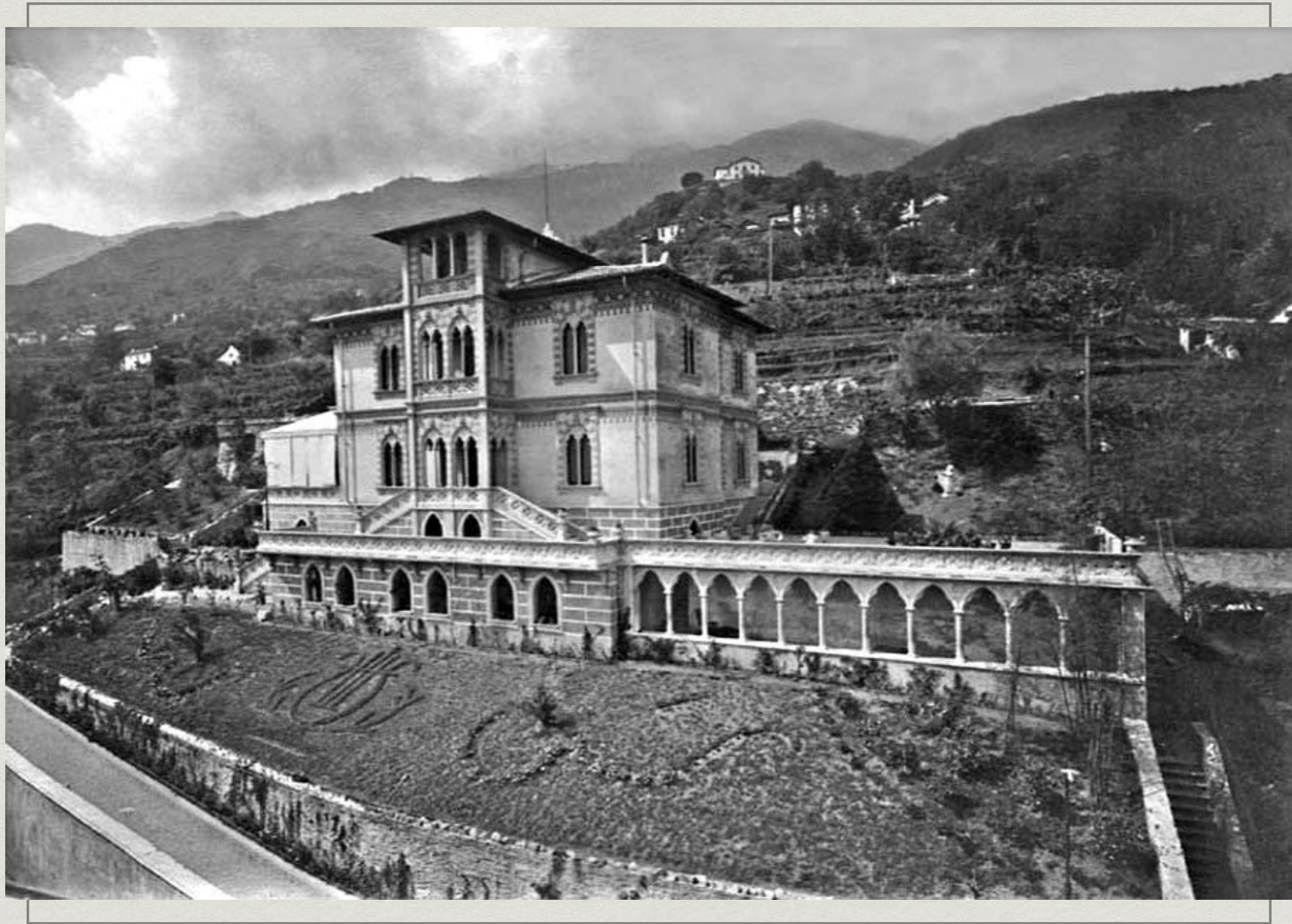
La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

1.- Las óperas y su autor: **Ruggero Leoncavallo**, basado en las “*Scènes de la vie bohème*” de Henry Murger y en *Zaza* de Pierre Berton y Charles Simon

Ruggero Leoncavallo (Nápoles, 1857 - Montecatini Terme, 1919)

- * En el **Tema 3** de este Curso, que dedicamos a *Pagliacci*, contábamos la vida de Leoncavallo hasta el momento en que, a sus 25 años, triunfaba con dicha ópera, **en el apogeo de su éxito, que nunca más podría igualar.**
- * Después del éxito de *Pagliacci*, editada y producida por **Sonzogno**, éste le compró a Ricordi los derechos de *I Medici*, la primera de una trilogía de óperas de tema renacentista que nunca llegó a completar. Fue estrenada en el Teatro del Verme de Milán, en 1893, y no repitió el éxito de *Pagliacci*, como tampoco lo hizo *Chatterton*, estrenada en Roma en 1896, aunque gustó bastante.
 - * Luego vinieron *La bohème* (1897) y *Zazà* (1900), de las que hablamos más extensamente después. Aunque gustaron, **nunca llegaron al nivel de *Pagliacci*.**
- * Por aquella época, **Leoncavallo se afincó en Brissago**, en el Cantón Ticino de Suiza, en la otra orilla del Lago Maggiore. Allí se hizo construir *Villa Myriam*, en la que vivió hasta 1916. Esa casa fue un **punto de encuentro de directores de teatro, escritores y cantantes.**
- * **Su actividad musical fue prolífica.** En total hizo 10 óperas y también 10 operetas, algunas de ellas con bastante éxito de público, como las 3 que hizo para el *Teatro Reinach* de Parma: *La reginetta delle rose* (1914), *La candidata* (1916) y *Prestami tua moglie* (1917).
 - * Sus restantes óperas fueron: *Der Roland von Berlin* (Berlín, 1904), *Maià* (Roma, 1910), *Zingari* (Londres, 1912), *Goffredo Mameli* (Génova, 1916) y *Edipo re* (Chicago, 1920), estrenada postumamente.
- * También tuvo éxito con alguna de sus **muchas romanzas y canciones**, como *Mattinata*, escrita para la *Gramophone Company* para ser cantada por **Enrico Caruso**, como así lo fue en su primera grabación, el 8 de abril de 1904, con Leoncavallo al piano, grabada en *Villa Myriam*.

Mattinata (1903) de **Ruggero Leoncavallo**

ENRICO CARUSO / RUGGERO LEONCAVALLO (PIANO) / GRABACIÓN DE 1904

Mattinata (1903) de **Ruggero Leoncavallo**

JUSSI BJÖRLING / PROGRAMA DE TV "VOICES OF FIRESTONE" EN CADENA ABC / HACIA 1963

La bohème de Ruggero Leoncavallo

1.- Las óperas y su autor: Ruggero Leoncavallo, basado en las “Scènes de la vie bohème” de Henry Murger

La bohème, más tarde **Mimi Pinson**, es una ópera en 4 Actos, con música y libretto de **Ruggero Leoncavallo**, estrenada el 6 de mayo de 1897 en el Teatro La Fenice de Venecia, **algo más de un año después** del estreno de la homónima de Puccini. No tuvo el éxito de ésta y **Leoncavallo la revisó**, cambiándole el nombre incluso, pero sin conseguir mucho más.

- * La versión revisada, **Mimi Pinson**, se estrenó el 14 de abril de 1913 en el Teatro Massimo Vittorio Emanuele de Palermo.

- * Existen **diferentes opiniones** sobre el hecho de que ambos compositores abordasen, a la vez, el mismo tema, y compusiesen la misma ópera. Algunos creen que Leoncavallo le ofreció su libretto a Puccini y que a éste no le interesó, pero que luego Leoncavallo se enteró de que Puccini estaba ya componiéndola, lo que hizo que **acabasen enfrentados**, a pesar de que anteriormente eran amigos.

- * No es seguro quién fue el primero que tuvo la idea. Lo que sí es seguro es que **Leoncavallo y Sonzogno publicitaron sus planes** en marzo de 1893. Puccini respondió en una carta, llena de resentimiento, en el *Corriere della sera* que acababa con estas palabras:

“Él compondrá, yo compondré. El público juzgará. En arte, la precedencia no implica que uno deba interpretar el mismo asunto con las mismas intenciones artísticas”.

- * Aunque Sonzogno tenía previsto estrenar **La bohème** de **Leoncavallo** en 1894, la realidad es que no se estrenó hasta mayo de 1897. Para esa época **La bohème** de **Puccini** estaba ya asentada en el Repertorio. De todas formas, **Ricordi organizó una suntuosa producción en Venecia, la semana antes** del estreno de Leoncavallo y en un teatro, el Rossini, a poca distancia de La Fenice.

- * La ópera de Leoncavallo **fue bien recibida por público y crítica, pero nunca pudo competir** con su “hermana” en condiciones de igualdad.

Ermonela Jaho listening to the voice of Rosina Storchio recorded in 1906
LEONCAVALLO "Mimì Pinson, la biondinetta" (*La Bohème*)

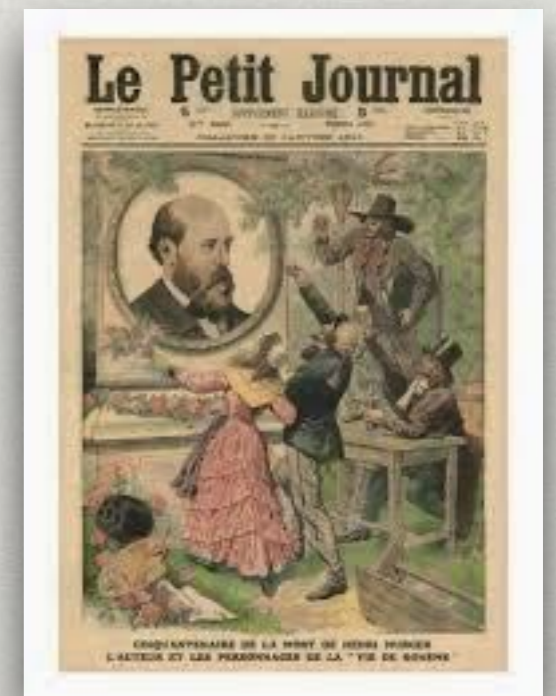
Mimì Pinson, la biondinetta / ***La bohème*** de Ruggero Leoncavallo
ERMONELA JAHO Y LA VOZ DE ROSINA STORCHIO (1906) / ALBUM ANIMA RARA / DIRIGE ANDREA BATTISTONI / VALENCIA. 2020

La bohème de Ruggero Leoncavallo

1.- Las óperas y su autor: Ruggero Leoncavallo, basado en las “Scènes de la vie bohème” de Henry Murger

Henry Murger (1822, 1861), era de familia humilde, hijo de un portero y sastre, aunque su madre consiguió, con grandes sacrificios, costearle una educación elemental. Pasó su juventud entre “los bebedores de agua”, un conjunto de paupérrimos artistas del Barrio latino de París.

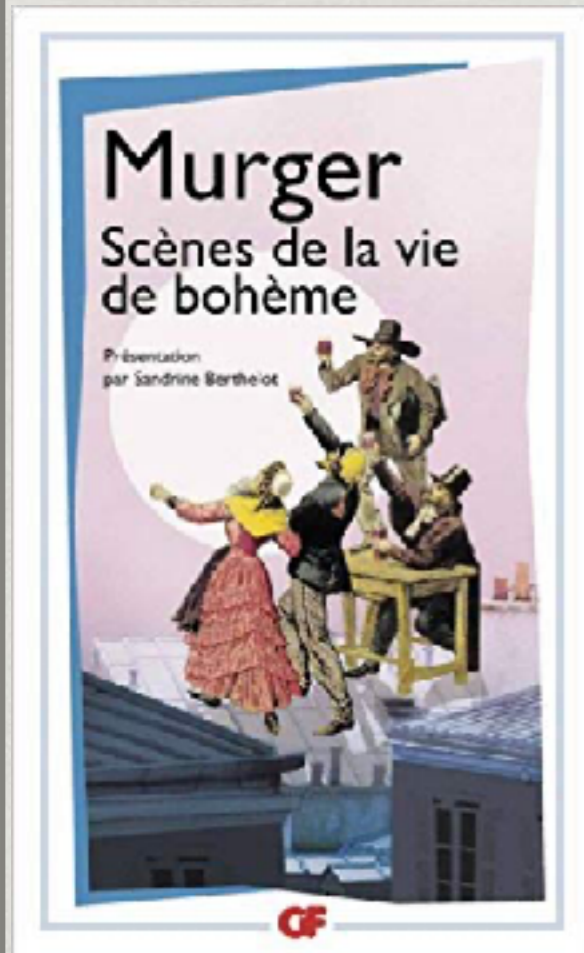
- Muerta su madre, **Henry se entregó a una vida desordenada de bohemia**, subsistiendo gracias a colaboraciones en revistas de moda e infantiles, en lo que se llamó la *Petite presse*.
- ✦ Pero Henry, a pesar de todo, **no renunciaba a conseguir la gloria literaria** y escribía versos y prosa que intentaba que le publicasen en revistas de más fuste.
 - La obra con la que alcanzó la celebridad fue “*Scènes de la vie de bohème*”, publicada en forma de folletín en *Le Corsaire*, entre 1845 y 1849, y luego en un tomo con forma de novela (1851).
 - El éxito se acrecentó cuando Henry Murger y su amigo, el poeta **Théodore Barrière**, convirtieron la novela en obra de teatro, con el título de *La vie de bohème*, estrenada en Le Théâtre des Varietés de París el 22 de noviembre de 1849.
- ✦ En los diez años siguientes, **Murger fue una celebridad. y un autor dramático exitoso**. También escribió novelas y narraciones cortas, además de colecciones de poesías. Pero nunca nada comparable a su éxito con las *Scènes*.
- ✦ Desafortunadamente, **había contraído la tuberculosis, falleciendo con sólo 38 años**, después de haber sido condecorado con la Legión de honor.
- ✦ **Murger creó el término bohemio** (vagabundo) como sinónimo de un estilo de vida extravagante, pobre, sablista e ingenioso, consagrado al arte, especialmente a la literatura o la pintura.

La bohème de Ruggero Leoncavallo

1.- Las óperas y su autor: Ruggero Leoncavallo, basado en las “*Scènes de la vie bohème*” de Henry Murger

- * La **obra narrativa original es autobiográfica** (una *autoficción*) y consiste en una serie de **esbozos costumbristas**, entre románticos y realistas, y entre humorísticos y trágicos, de su vida entre “los bebedores de agua”, sus amigos, a los que cambia el nombre, y que son un conjunto de **artistas y escritores, mediocres y hambrientos, del Barrio latino de París.**
- * La **obra de teatro**, en la que principalmente se inspiran las óperas, tiene la particularidad de **concentrar el interés dramático alrededor de la enfermedad y la muerte de Mimì**, que constituye el episodio final y patético.
 - ✦ En **la novela**, publicada en 1851, **Murger** realizó una **compilación de la mayor parte de las “escenas”**, con algún material nuevo, para darle continuidad al conjunto. Además le añadió **un prefacio donde discute la significación del concepto “bohemio”** y dos capítulos finales que contienen conclusiones, más o menos filosóficas, sobre la vida de bohemia.
 - ✦ **Los personajes masculinos corresponden a los amigos de Murger**, a los que cambia el nombre. Él mismo se convierte en el poeta Rodolphe. Las chicas existieron también, y se acabaron dedicando a la prostitución para sobrevivir.
 - **También existieron los lugares que aparecen en la obra:** Le Café Momus, Le Prado (sala de baile), la casa de Rodolphe, en la rue de la Tour-d’Auvergne, cerca de Montmartre y la de Musette, en la rue de l’Harpe.
- ✦ En resumen, una narración costumbrista, amable y divertida, y un canto a la juventud, **interesante para las clases populares y fascinante para la nueva burguesía.**

Zazà de Ruggero Leoncavallo

1.- Las óperas y su autor: Ruggero Leoncavallo, basado en *Zaza* de Pierre Berton y Charles Simon

- * **Zazà** es una ópera lírica en 4 Actos, de Ruggero Leoncavallo, sobre un libretto suyo, representada por primera vez el 10 de noviembre del año 1900, en el Teatro Lirico di Milano, dirigida por **Arturo Toscanini**, con **Rosina Storchio**, como **Zazà**, **Edoardo Garbin**, como **Milio**, y **Mario Sammarco**, como **Cascart**. El autor la revisó en 1919, poco antes de su muerte, fundamentalmente **para recortar el primer acto**, que en la versión inicial duraba una hora.
 - * **Después se representó en muchos teatros del mundo.** En los siguientes 20 años tuvo más de 50 producciones, desde Palermo a París, Buenos Aires a Moscú, y de El Cairo a San Francisco. Al Metropolitan de Nueva York no llegó hasta enero de 1920, en la **producción de David Belasco**, con Geraldine Farrar, Giulio Crimi y Pasquale Amato, más tarde sustituidos por Giovanni Martinelli y Giuseppe de Luca.
- * Es una obra que **refleja la vida parisina del compositor, en su estancia entre 1882 y 1886.** Durante ese periodo, especialmente en los dos primeros años, el joven Leoncavallo vivió una vida de bohemia, como la reflejada en los relatos de Murger, y tuvo que ingeniárselas para ganarse la vida como pianista.
 - * Sin embargo, la extraordinaria capacidad pianística de Leoncavallo le permitió pasar rápidamente de acompañar al piano a malos cantantes en tabernas del extra-radio a contratos de mayor prestigio, como el del **célebre café “Eldorado”** en el Boulevard de Strasbourg.
- * Zazà es una ópera caracterizada por los temas más típicos del **Cafe Chantant francés**: desde la vida bohemia a la equívoca y contradictoria moral de la pequeña burguesía francesa, pasando por los **temas melódicos de la opereta.**
 - * Posiblemente **la complejidad del personaje de Zazà**, así como las dificultades para una cantante de **alternar la vocalidad típica de la opereta y la de la tragedia lírica**, son la causa del escaso éxito de esta obra, que, como su **Bohème**, dejaron de representarse pronto. En los últimos años, **Zazà ha sido objeto de una grabación en disco y ha sido representada, en 2020, en una nueva producción de Christof Loy, en el Theater an der Wien.**

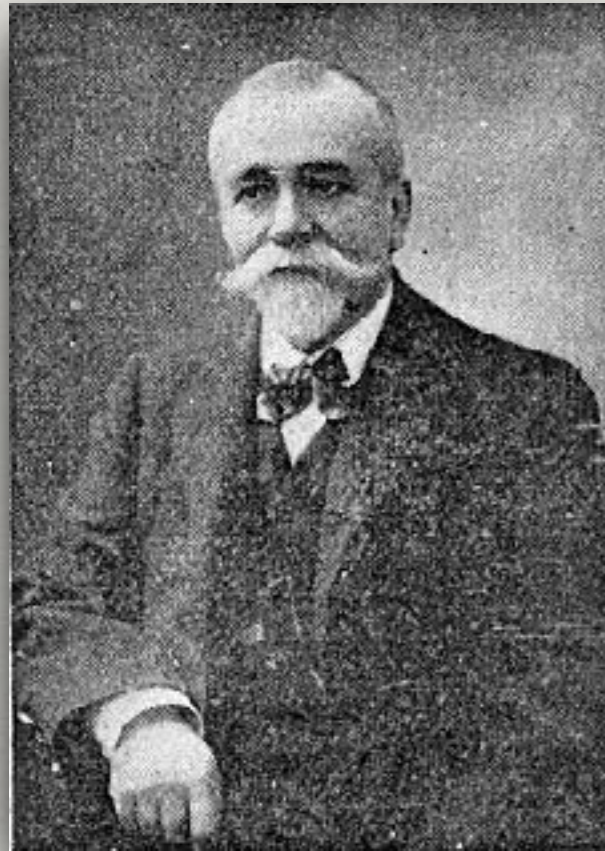

*Presentación de Zazà / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo*

ERMONELA JAHO / CD OPERA RARA / BBC SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE: MAURIZIO BENINI / 2016

Zazà de Ruggero Leoncavallo

1.- Las óperas y su autor: Ruggero Leoncavallo, basado en *Zaza* de **Pierre Berton y Charles Simon**

- * **Zaza** es una **obra de teatro en lengua francesa** escrita por **Pierre Berton y Charles Simon**, representada por primera vez en el Théâtre du Vaudeville de París, en mayo de 1898. La protagonista, **Zaza**, es una **prostituta que se convierte en una artista del Music Hall** y en la amante de un hombre casado.
 - * **David Belasco** hizo una adaptación, con el mismo título, que se estrenó en Washigton en diciembre de 1898 y que se representó en Broadway, en el Garrick Theatre, desde enero de 1899.
- * **Pierre Berton** (1842 - 1912), fue un **actor y escritor francés**, nieto del compositor Henri Montan Berton, hijo del actor Francisque Berton y de la novelista Caroline Samson. **Alternó su carrera de actor con la de escritor de obras de teatro, de las que hizo 13.**
- * **Charles Simon** (1850 - 1910) fue hijo del Ministro de Instrucción Pública y luego Presidente del Consejo (1876-77) Jules Simon, senador y miembro influyente del partido conservador, en la Tercera República. **Su colaboración en la redacción de Zaza fue puramente ocasional.**
- * **Zaza** fue un gran éxito en el Teatro. Leoncavallo la convirtió en ópera y, además, se han hecho **6 películas** sobre ella, 3 mudas y 3 sonoras. De ellas destacamos:
 - **Zaza** (1923) con **Gloria Swanson**, dirigida por **Allan Dwan**.
 - **Zaza** (1939) con **Claudette Colbert**, dirigida por **George Cukor**.

Zazà de Ruggero Leoncavallo
1.- **Las óperas y su autor:** Ruggero Leoncavallo,
basado en *Zaza* de **Pierre Berton y Charles Simon**

Charles
e 1898.
Music

Shigton
desde

Henri
ternó

sidente
r, en la
ional.

hecho

Imágenes de *Zazà* (film de 1923. Dir.: Alan Dwan, con Gloria Swanson)
AUDIO: CADÈ ZAZÀ, CANCIÓN DE ROBERTO MARTINS Y ARI MONTEIRO, CANTA CARLOS GALHARDO (1948)

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

2.- **Contexto histórico:** La “*bohemia*” parisina y los Cabarets y Cafés-Chantants del Paris *fin de siècle*

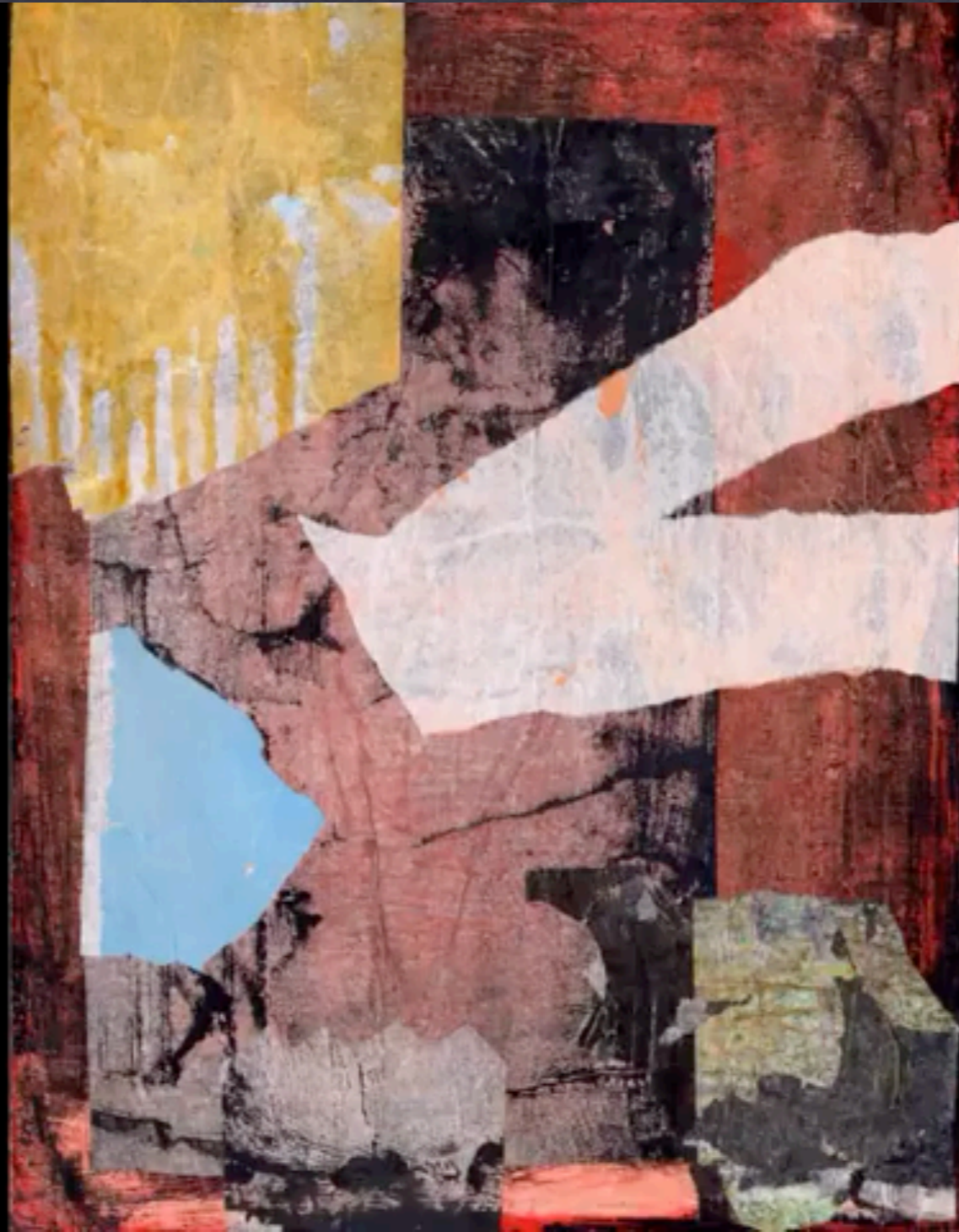
La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

2.- Contexto histórico: La “bohemia” parisina y los Cabarets y Cafés-Chantants del Paris *fin de siècle*

- * **París fue durante el siglo XIX (y parte del XX) “la meca” de todo el que se consideraba artista o quería llegar a serlo.** Músicos, poetas, pintores y escultores se daban cita en París. En el ámbito de la música, por ejemplo, se pagaba mejor a los cantantes y músicos que en ningún otra parte de Europa y había más oportunidades.
 - * **A lo largo del siglo, París se va transformando,** convirtiéndose en una ciudad moderna, al mismo tiempo que la aristocracia va siendo sustituida por la burguesía. El **reinado de Luis Felipe de Orleans**, con la llegada de la Revolución Industrial, **hace que se acentúen las desigualdades:** hay burgueses que hacen grandes capitales mientras aumenta la pobreza, el proletariado, en los barrios marginales y en los suburbios.
- * Hacia 1850, ya en la época de Napoleón III, entre los poetas, pintores y artistas en general, **surge la moda, (mitad moda y mitad necesidad), de vivir al margen de esa sociedad, que consideran caótica.** Personajes como **Alfred de Musset, Théophile Gautier** o, incluso, **Julio Verne**, entre otros muchos, viven sumidos en **lo que Murger acuñó como bohemia.** Se refugian en la noche, en los cafés o en hoteles, donde experimentan con el alcohol, la absenta o el opio.
 - * **Los más jóvenes y los mas pobres, se limitan a ser bebedores de agua,** y a empeñar libros y enseres, para subsistir, viviendo al día con la alegría y despreocupación de la juventud. Como dirán los pintores españoles que llegan a la ciudad a principios del 1900, **París respira libertad.**
- * Decía **Henri Murger** que *“la bohemia es el estado de la vida artística; es el prefacio de la Academia, del Hospital o del Depósito de cadáveres”.* Nuestro **Antonio Espina** la definía en términos más cínicos: *“La bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza, el hambre sobrellevada con humorismo”.*
- * Es en esa época cuando un barrio de París cobra una relevancia especial: **Montmartre**, lugar con cierta reputación de criminalidad, que acaba convirtiéndose en el centro del ocio mas extremo de Paris. Junto a **Montparnasse** y al **Barrio Latino** son los templos de la Bohemia.

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo
2.- Contexto histórico: La “bohemia” parisina y los
Cabarets y Cafés-Chantants del Paris *fin de siècle*

Pedro
Fernández Cuesta

Los artistas de vanguardia / Bohemios en París

COLABORACIÓN DEL CANAL "PINTAR CON MARTA" CON EL CANAL DE PEDRO FERNÁNDEZ CUESTA

TOULOUSE-LAUTREC, *el Pintor de la Bohemia*

MÚSICA: ROUGE MOULIN / PHILIPPE LEDUC / ALBUM LES AILES DU FEU

TOULOUSE-LAUTREC, *Obras*

MÚSICA: GYMNOPEDIE Nº 1 DE ERIK SATIE / KEVIN MACLEOD

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

2.- Contexto histórico: La “bohemia” parisina y los Cabarets y Cafés-Chantants del Paris *fin de siècle*

- * En 1881 **Rodolphe Salis, un artista, abre el primer Cabaret** en Montmartre: ***Le Chat Noir***. Era frecuentado por artistas e intelectuales. Enseguida habrá otros más, naturalmente condenados por los más conservadores, que los veían como un signo de decadencia moral.
 - * **En los Cabarets se bebía y se ofrecían representaciones de canto y danza**, al mismo tiempo que los clientes, casi exclusivamente hombres, discutían sobre los acontecimientos políticos recientes, o sobre otros temas de la actualidad. A veces el espectáculo que ofrecían **podía ser subido de tono o, también, de contenido político satírico**.
 - * Después de ***Le Chat Noir*** se abrieron muchos otros Cabarets, con diferentes temáticas, como ***L'Enfer*** enfocado al interés por el Ocultismo, con esqueletos en las paredes y ataúdes como mesas, mientras ***Le Ciel***, situado al lado, representaba el Paraíso y los camareros iban vestidos como ángeles para servir a la clientela. En 1889, el español **Josep Oller** y Charles Zidler construyeron **Le Moulin Rouge**, inmortalizado por Toulouse-Lautrec (1864-1901). Parece ser que fue el primer lugar en el que se hicieron espectáculos con striptease femeninos, a principios de los 1890's.
- * **El Café-concert o Café-chantant** es un establecimiento que es, a la vez, una sala de conciertos y un café. Está asociado a la Belle Époque francesa, y aunque han existido en todas las ciudades europeas, los de Paris son los considerados Cafés-chantants por antonomasia.
- * En el período 1871-1913, que es desde el final de la guerra Franco-Prusiana hasta el comienzo de la 1ª Guerra Mundial, se desarrolló en París una **cultura de danza que dio lugar a la creación de más de 400 ballets y pantomimas**, con coreografías tililantes, lujosos vestuarios y decorados, grandes cuerpos de ballet y bailarinas estelares. Los templos de estos ballets no fueron los teatros de ópera sino nuevos locales mas adecuados a esos espectáculos y al nuevo público. Es la época del **Folies-Bergère, l'Olympia** o el **Casino de Paris**.

Traviata y Zazà de Ruggero Leoncavallo Contexto histórico: La “bohemia” parisina y los Cafés-Chantants del Paris fin de siècle

Esta, abre el primer **Cabaret** en Montmartre: *Le Chat Noir*. Era frecuentado por artistas e intelectuales más, naturalmente condenados por los más conservadores, que los veían como un signo de rebeldía.

En estos locales se ofrecían representaciones de canto y danza que se discutían sobre los acontecimientos políticos recientes, y a veces la conversación podía ser subido de tono o, también, de contenido obsceno.

- * Después de *Le Chat Noir* se abrieron muchos otros Cabarets, con diferentes temas. Algunos se inspiraban por el Ocultismo, con esqueletos en las paredes y ataúdes como mesas, mientras que otros como el Paraíso y los camareros iban vestidos como ángeles para servir a la clientela. En 1889, Maxime Zidler construyeron **Le Moulin Rouge**, inmortalizado por Toulouse-Lautrec (1864-1901), en el que se hicieron espectáculos con striptease femeninos, a principios de los 1890.
- * **El Café-concert o Café-chantant** es un establecimiento que es, a la vez, una sala de conciertos y un restaurante. Fue muy popular en la Belle Époque francesa, y aunque han existido en todas las ciudades europeas, los de París son los más famosos por antonomasia.
- * En el período 1871-1913, que es desde el final de la guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló en París una **cultura de danza que dio lugar a la creación de más coreografías tililantes**, lujosos vestuarios y decorados, grandes cuerpos de ballet y bailes. Los espectáculos de ballets no fueron los teatros de ópera sino nuevos locales mas adecuados a esos espectáculos como **Folies-Bergère, l'Olympia** o el **Casino de Paris**.

*Le Galop Infernal / Acto 2° / **Orphée aux enfers** de Jacques Offenbach*
NATALIE DESSAY, LAURENT NAOURI, ETC. / DIRIGEN: MARC MINKOWSKI Y LAURENT PELLY / OPERA DE LYON. 1998

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

3.- Personajes principales

La bohème de Ruggero Leoncavallo

3.- Personajes principales

- * **MIMÌ PINSON:** Joven bordadora, enamorada de Rodolfo. Papel para **soprano lírica**.
- * **RODOLFO:** Periodista bohemio, enamorado de Mimì. Papel para **barítono**.
- * **MUSETTE:** Muchacha alegre, con ribetes de *cançoniere*, amiga de Marcello. Papel para **mezzosoprano**.
- * **MARCELLO:** Pintor bohemio, amigo de Rodolfo y enamorado de Musette. Papel para **tenor**.
- * **ALESSANDRO SCHAUNARD:** Músico bohemio, amigo de Rodolfo y Marcello, enamorado de Eufemia. Papel para **bajo bufo**.
- * **GUSTAVO COLLINE:** Filósofo y bohemio, amigo de los anteriores. Casado, pero su mujer no aparece en la ópera, porque está en casa “corrigiendo” los escritos de su marido. Papel para **barítono**.
- * **BARBEMUCHE:** Amigo rico y admirador de los bohemios, que les paga algunas cenas. Papel para **bajo**.
- * **COMPRIMARI:** Visconte PAOLO: Enamorado de Mimì. **Barítono**. / DURAND: El portero de la finca. **Barítono**. / GAUDENZIO: El dueño del café Momus. **Barítono**. / EUFEMIA: Amiga de Schounard. Papel para **contralto** o **mezzosoprano**. / VECINO DEL PRIMER PISO y VIEJA VECINA: **Barítono** y **soprano** o **mezzosoprano**, respectivamente.

La bohème de Ruggero Leoncavallo

3.- Personajes principales

- * **MIMÌ PINSON:** Joven bordadora, enamorada de Rodolfo. Papel para **soprano lírica**.
- * **RODOLFO:** Periodista bohemio, enamorado de Mimì. Papel para **barítono**.
- * **MUSETTE:** Muchacha alegre, con ribetes de *cançoniere*, amiga de Marcello. Papel para **mezzosoprano**.
- * **MARCELLO:** Pintor bohemio, amigo de Rodolfo y enamorado de Musette. Papel para **tenor**.

* **ALESSANDRO**
Eufemia. Papel para

* **GUSTAVO COLI**
en la ópera, porque

* **BARBEMUCHE**

* **COMPRIMARI:**
finca. **Barítono**.
Schaunard. Papel pa
Barítono y **sopran**

Marcello, enamorado de

pero su mujer no aparece
barítono.

cenas. Papel para **bajo**.

AND: El portero de la
EUFEMIA: Amiga de
ISO y **VIEJA VECINA:**

A close-up portrait of Montserrat Caballé, looking slightly to the right with a soft expression. Her dark hair is styled, and she has light-colored eye makeup and red lipstick. The background is dark and out of focus.

Montserrat Caballé: Aria de Musseta. Leoncavallo: La Boheme

Acto I: Ed ora, conoscetela, Musseta svara sulla bocca...

Musseta svara sulla bocca / Acto 1° / **La bohème** de Ruggero Leoncavallo

MONTSERRAT CABALLÉ / LONDON SYMPHONIE ORCHESTRA / DIRIGE: NELLO SANTI / LONDRES. 1971

Zazà de Ruggero Leoncavallo

3.- Personajes principales

- ❖ **ZAZÀ:** Cantante de cabaret, la super estrella del Alcazar, ahora enamorada de Milio Dufresne, deseosa de “sentar la cabeza” y retirarse a una vida de madre de familia. Papel complejo y moderno para **soprano lírica**. Requiere capacidad de actuar.
- ❖ **MILIO DUFRESNE:** Industrial parisiense, amante ocasional de Zazà. Papel protagonista para **tenor lírico**.
- ❖ **CASCART:** Cantante de cabaret, pareja artística de Zazà y anterior amante, a quien acaba de dejar. La quiere de verdad. Papel para **barítono**.
- ❖ **ANAIDE:** La madre de Zazà, a quien ella protege y costea. Fue madre soltera y ha llevado una vida difícil. Papel para **mezzosoprano**
- ❖ **NATALIA:** La camarera de Zazà y su confidente. Papel para **mezzosoprano**.
- ❖ **BUSSY:** Periodista teatral. Papel para **barítono**.
- ❖ **FLORIANA:** Cantante de Cabaret. **Soprano**.
- ❖ **MR. COURTOIS:** El Empresario y Director del Cabaret. **Bajo**.
- ❖ **MME. DUFRESNE:** La esposa de Milio. **Soprano**.
- ❖ **COMPRIMARIOS:** FLORIANA, MICHELIN, AUGUSTO, CLARETTA, DUCLOU, MALARDOT, LARTIGON, todos ellos cantantes y empleados del Cabaret.

de Ruggero Leoncavallo
Personajes principales

fidelio

Nueva Producción / Versión 1919 / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo
SVETLANA AKSENOVA, NIKOLAI SCHUKOFF / DIRIGEN STEFAN SOLTSZ Y CHRISTOF LOY/ THEATER AN DER WIEN. 2020

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental

La bohème de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental

- * Dado que el argumento de esta versión de **La bohème** es esencialmente igual que el de la versión de **Puccini**, que es de todos conocida, nos vamos a centrar únicamente en las **Diferencias** entre ambas:
 - Comienza cuando **Mimì y Rodolfo, que ya se conocen, van al café Momus con Marcello y Musette, Schunard y Eufemia, y Colline**. Por tanto, la escena del Café está en el 1er. Acto en lugar del 2º. Al final de la cena y durante la partida de billar entre **Rodolfo y Barbemuche, Marcello se declara a Musette**, que lo acepta, pero advirtiéndole que ella, en lo sentimental, no es fiel.
 - El acto 2º es el más diferente respecto al de Puccini. Es primavera y **el amor entre Musette y Marcello es cada vez más firme**. El banquero que mantiene a Musette no acepta que ella se vea con Marcello y **consigue que le echen del apartamento**, desalojándole los muebles al patio. A pesar de ello, **organizan una fiesta en la calle y en ella Mimì conoce a un noble** con el que se va.
 - Da **más importancia a los amores de Marcello** (que en esta versión es el *tenor*) y **Musetta** (mezzosoprano), equiparándolos a los de **Mimì y Rodolfo** (barítono). En el Acto 3º, Rodolfo y Marcello se pelean con Mimì y Musette, que abandonan juntas la buhardilla.
 - Da también **más importancia al papel de Schunard**, que participa en muchas escenas y del que aparece su novia, **Eufemia**. Posiblemente **Schunard sea un reflejo de la vida bohemia de Leoncavallo** en París.
 - Aunque acaba igual, con la muerte de Mimì, sin embargo es **menos sentimental** y los personajes reflejan, a lo largo de toda la obra, frustración y angustia, siendo menos edulcorados que los de Puccini (**la versión de Leoncavallo es más verista!**).
- * En definitiva, **la versión de Leoncavallo, en cuanto libretista, es más fiel a la novela original de Murger** y nos explica más claramente **la desvergüenza y frescura con la que los artistas jóvenes, y pobres, consiguen sobrevivir en el París burgués** de los años 1840's.
 - A modo de ejemplo, en el Acto 2º, el casero los echa de la buhardilla, porque no le pagan, y los pone en la calle con los muebles. Entonces los bohemios, impenitentes e inasequibles al desaliento, **celebran una fiesta en plena calle, en medio de sus muebles y enseres, en la que Schunard se luce como músico**.

Io non ho che una povera stanzetta / Acto 2° / **La bohème** de Leoncavallo
ENRICO CARUSO / HACIA 1910

Io non ho che una povera stanzetta / Acto 2° / **La bohème** de Leoncavallo
PIOTR BECZALA / ALBUM SALUT! / MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER / DIRIGE ION MARIN / MUNICH. 2008

/ Acto 2º/ ***La bohème*** de Ruggero Leoncavallo

URBAN MALMBERG, KATIA LYTTING, MIKAIL DAVIDOFF, JUANITA LASCARRO, VITTORIO VITELLI / KLANGBOGEN / WIEN. 2002

Revive
ELINA
GARANČA

Orquesta de la Comunitat Valenciana
ROBERTO ABBADO

*È destin, debbo andarme ... Marcello / Acto 3º / **La bohème** de Leoncavallo*

ELINA GARANČA / ALBUM REVIVE / ORQUESTA DE LA COMUNITAT VALENCIANA / DIRIGE ROBERTO ABBADO / 2016

È dunque ver che lungi ora sei tu?!

Testa adorata, più non tornerai / Acto 3° / **La bohème** de Leoncavallo
JONAS KAUFMANN / ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA / DIRIGE ANTONIO PAPPANO / ROMA. 2011

Muerte de Mimì / Acto 4º/ ***La bohème*** de Ruggero Leoncavallo

URBAN MALMBERG, KATIA LYTTING, MIKAIL DAVIDOFF, JUANITA LASCARRO, VITTORIO VITELLI / KLANGBOGEN / WIEN. 2002

Zazà de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental (I)

La acción tiene lugar en Francia, a finales del siglo del siglo XIX.

* **Acto 1º:** *Escenario del Café-Chantant Alcazar de St. Etienne y camerino de Zazà.*

- Se desarrolla todo el acto entre bambalinas. El Alcazar es un bullir de artistas, periodistas y público en la hora de máxima afluencia. Después de la actuación de **Floriana**, una de las cantantes principales, en un número jocoso, es el turno de **Zazà**, la estrella del Alcazar. Todo el mundo la adora, con excepción del rico industrial **Milio Dufresne**, que parece preferir a **Floriana**.
- A través del **diálogo de Zazà con Cascart**, nos enteramos de su difícil infancia, hija de una madre soltera y alcoholizada, a la que tiene que atender. **Zazà se siente muy atraída por Milio Dufresne**, precisamente porque es el único al que parece no interesar.
- A **Milio**, en realidad, le gusta mucho **Zazà**, pero está renuente por considerarla excesivamente enigmática y fascinante.
- Finalmente, tentado por mil astucias y coquetearías de **Zazà**, **Milio cede y la besa apasionadamente** antes de que ella entre en escena.

* **Acto 2º:** *En casa de Zazà, 3 meses más tarde.*

- **Zazà** está muy feliz de su relación con **Milio**. Después de 3 meses, el amor entre ellos no hace más que aumentar.
 - Sin embargo, ese día **Milio le confiesa, entristecido, que tiene que ausentarse 4 meses por un viaje de trabajo** a Estados Unidos y que, previamente, irá a París.
- El asunto se complica cuando **Cascart, la pareja artística de Zazà** en el espectáculo del Alcazar, **trata de demostrarle a Zazà que Milio tiene otra mujer en París**: la ha visto con ella, en un viaje suyo a París. Le dice que **iparecía su mujer!**
- **Zazà, confusa y nerviosa, decide saber la verdad y se va con su doncella Natalia a París**, para salir de la duda.

Final Acto 1° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

DENIA MAZZOLA, LUCA CANONCI, STEFANO ANTONUCCI / TEATRO MASSIMO DI PALERMO / DIRIGE: GIANANDREA GAVAZZENI. 1995

Comienzo Acto 2° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

DENIA MAZZOLA, LUCA CANONCI / TEATRO MASSIMO DI PALERMO / DIRIGE: GIANANDREA GAVAZZENI. 1995

Zazà de Ruggero Leoncavallo

4.- Sinopsis argumental (II)

* **Acto 3º: En Paris, en casa de Milio Dufresne.**

- Comienza el Acto con **Milio cantando un aria desesperada**, en la que expresa su dolor porque **a la vuelta de Estados Unidos dejará a Zazà para siempre**. Aparece la señora Dufresne que lo acompaña a la estación.
- **Zazà y su doncella llegan a la casa de Dufresne en Paris**. Mientras **Zazà espera** para ser recibida por la señora que está ausente, encuentra una carta sobre el escritorio que prueba que efectivamente Cascart tenía razón: **¡Milio está casado!**
 - La situación anímica de **Zazà se agrava cuando Zazà conoce a Totò, la dulcísima hija de Milio**, que toca para ella un *Ave Maria* al piano. **Zazà** recuerda su infancia, su dolor por no haber tenido padre, y decide olvidarse de la perspectiva de robar su querido papá a la angelical **Totò**.
- Acaba el Acto cuando **Zazà abraza a Totò**, reconociéndose en aquella criatura pura, **y se marcha a toda prisa** mientras la mujer de Dufresne, que acaba de llegar de la estación, observa incrédula la escena.

* **Acto 4º.- En la casa de Zazà en St. Etienne.**

- * Al día siguiente, **Zazà** ha vuelto a su casa. Espera la llegada de **Milio**, que le ha prometido una visita rápida antes de embarcarse para los Estados Unidos.
 - * Cuando **Milio** se une a **Zazà**, ella le dice que ha descubierto todo sobre su familia y ha conocido a su hija, la dulce Totò. Dejándose llevar por el despecho, **afirma que ha desvelado a su mujer la relación clandestina entre ella y Milio**.
- * **Milio, furibundo y aterrorizado por perder a su familia, la intenta golpear mientras la insulta**. **Zazà**, que ha conocido ya el verdadero sentir de **Milio**, le dice que puede volver tranquilamente a su casa porque su familia lo espera con ansiedad.
 - * La Escena y la Ópera se termina, con **Milio que se aleja hacia la Estación de Tren para volver a Paris y Zazà que llora su soledad**.

MARCELO ALVAREZ

20 YEARS
on the opera stage

CONSTANTINE ORBELIAN
St. Petersburg State Symphony Orchestra

O mio piccolo tavolo / Acto 3° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

MARCELO ÁLVAREZ / ALBUM "20 YEARS" / ST. PETERSBURG STATE SYMPHONY ORCHESTRA / CONSTANTINE ORBELIAN, 2014

LEONCAVALLO

ZAZÀ

Opera Rara

Maurizio Benini

Ermonela Jahò, Riccardo Massi
Stephen Gaertner, Patricia Bardon
BBC Symphony Orchestra

ZAZÀ

(con profonda tristezza)

Mamma?! io non l'ho avuta mai!
Mamma usciva di casa in sull'aurora...
ed ero sola... fin che ritornava...
Ma la sera... al ritorno...

TOTÒ

(interessandosi)

Vi baciava?

ZAZÀ

(con profunda tristezza)

¿Mi mamá? ¡Nunca la he tenido!
Mamá se iba de casa de madrugada...
y yo me quedaba sola... hasta que regresaba...
Pero por la noche... al regreso...

TOTO

(mostrando interés)

¿La besaba a usted?

(dolorosamente)

No: non volea destami... Avea ragione:
c'era sì poco da vedere al mondo!
Lo sai, piccina mia? ci son persone
Che cevi amare d'un amor profondo!
seno cattive... e il mondo le disprezza...
pure han tanto sefferto... in fanciullezza...

TOTÒ

(con interesse crescente)

I bimbi senza pane e senza tetto?

ZAZÀ

(amaramente)

Vi sono bimbi ai quali manca
molto più!...

TOTÒ

(alzandosi ed andando verso di lei)

Sono i bimbi che non han
l'affetto del babbo?...

ZAZÀ

I bimbi senza padre... hai colto!

*(con le lacrime agli occhi
abbracciando Totò)*

Questa per un fanciullo e la maggior sventura!
Ma tu... vivi tranquilla... soave creatura;
il padre tuo... nessuno... ti strapperà!...

TOTÒ

(guardandolo)

Signora... piangete?...

ZAZÀ

No, non piango...
Un ricordo m'accora...

*(levandosi come per nascondere
la sua angoscia)*

(Dolorosamente)

No: no quería despertarme... Tenia razón.
¡Había tan poco que ver en el mundo!
¿Sabes, pequeña mía?
¡Hay personas a las que debes amar mucho!
Son desgraciadas... el mundo las desprecia.
Han sufrido tanto... en la infancia.

TOTO

(con creciente interés)

¿Niños sin pan y sin techo?

ZAZÀ

(amargamente)

Hay niños a los que les falta
mucho más que eso...

TOTO

(levantándose y yendo hacia ella)

¿Son los niños que no tienen
el cariño de sus papás?...

ZAZÀ

Los niños sin padre... ¡has acertado!

*(con lágrimas en los
ojos abrazando a Totò)*

¡Eso para un niño es la mayor desgracia!
Pero tú... vive tranquila... dulce criatura;
a tu padre... nadie... te lo quitará...

TOTO

(observándola)

Señora... ¿está llorando?...

ZAZÀ

No, no estoy llorando...
Un recuerdo me apena...

*(levantándose como para
esconder su angustia)*

Mamma usciva di casa in sull'aurora / Acto 3° / Zazà de Leoncavallo

ERMONELA JAHÒ / CD OPERA RARA / BBC SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE: MAURIZIO BENINI / 2016

CASCARI

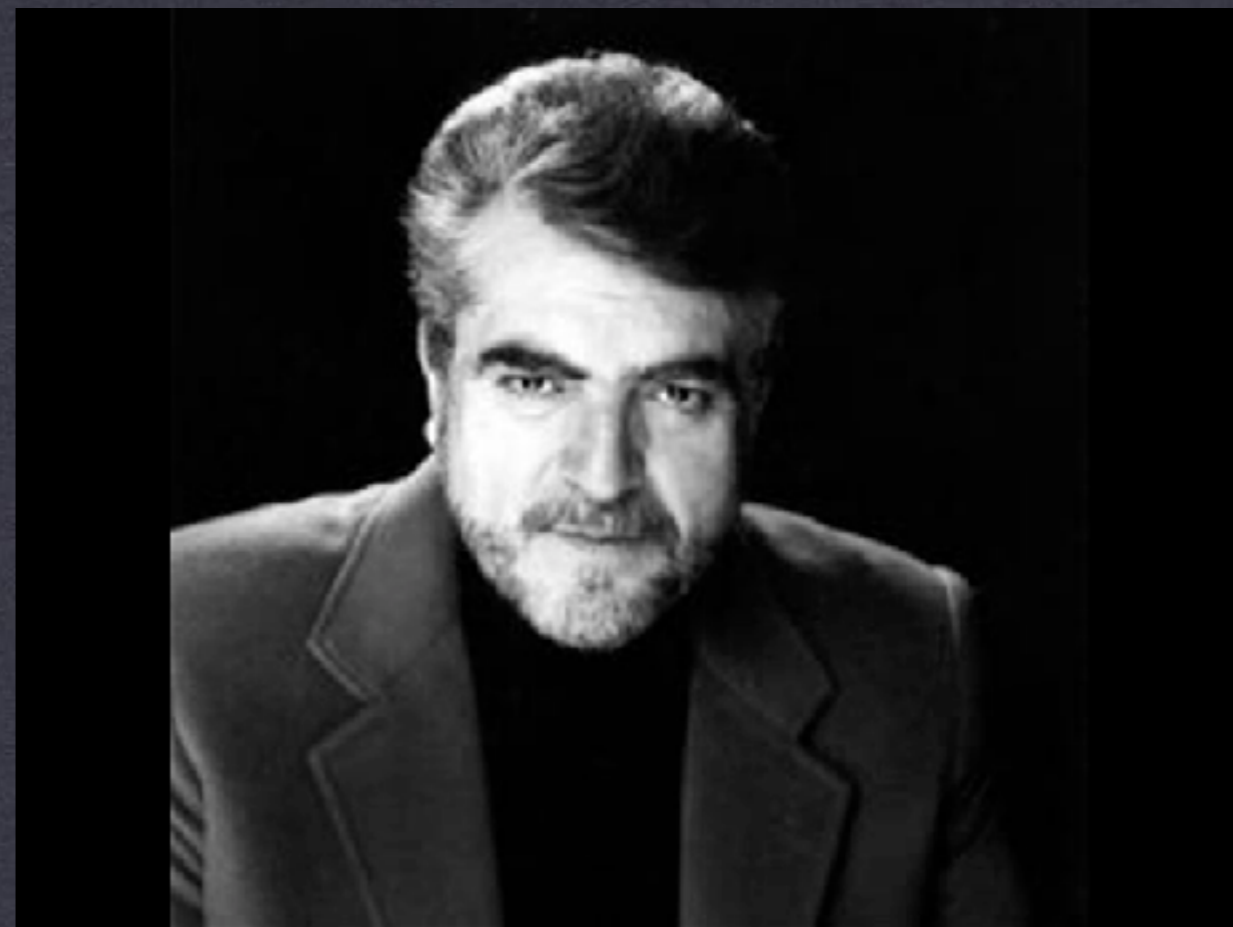
(commosso)

Zazà, piccola zingara,
schiava d'un folle amore,
tu non sei giunta al termine
ancor del tuo dolore!
Quanto convien di lacrime
che sul tuo volto scenda
pria che il tuo solo ed umile
pellegrinar riprenda!
Tu lo credesti libero...
or la speranza è spenta...
Ora sei tu la libera,
e il tuo dover rammenta!
Ahi! del sognato idillio
sparve l'incanto a un tratto!
una manina d'angelo
indietreggiar t'ha fatto!

CASCARI

(conmovid)

Zazà, pequeña gitana,
esclava de un loco amor,
¡no has llegado todavía
al colmo de tu dolor!
¡Cuántas lágrimas deben aún
surcar tu rostro,
antes que vuelvas a caminar!
Lo creíste libre...
ahora la esperanza ha muerto.
¡Tú sí eres libre
y debes seguir viviendo!
¡Ay, del soñado idilio
borra el encanto
de inmediato!
¡La mano de un ángel
te ha hecho retroceder!

Zazà, piccola zingara / Acto 4º / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo
JUAN PONS / ORQUESTRA SINFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA / ANTONI ROS MARBÀ / 1988

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

5.- Momentos musicales destacables

La bohème de Ruggero Leoncavallo

5.- Momentos musicales destacables

* Acto 1º:

- Canción “*Mimì Pinson la biondinetta*” (Musette).
- Dúo “*O Musette, o gioconda e sorridente!*” (Marcello, Musette).

* Acto 2º:

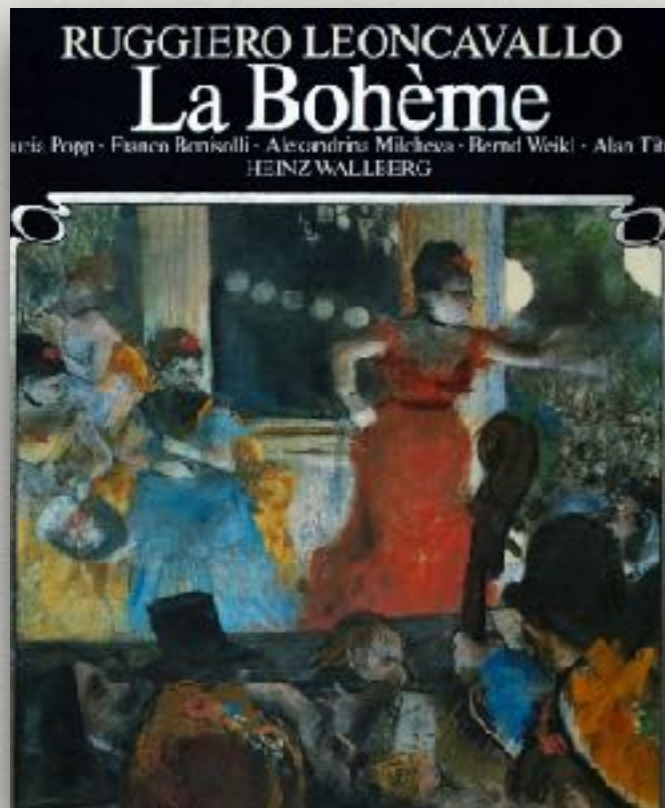
- Aria “*Non parlate così .. Io non ho que una povera stanzetta*” (Marcello)
- Himno de La bohème “*Dei vent’anni fra l’ebrezza*”. (Coro y todos).
- Arieta “*Alza l’occhio celeste*” (Schaunard).
- Finale “*Ab! Fiera scadenza*” (Schaunard, voces de los vecinos, los bohemios).

* Acto 3º:

- Aria de la carta “*È destin! Debbo andarmene ... Coraggio!*”. (Musette)
- Aria “*Musette! ... Testa adorata, più non tornerai*” (Marcello)

* Acto 4º:

- Aria “*Scuoti, o vento, fra i sibili*” (Rodolfo)
- **Escena final** (*muerte de Mimì*) (Mimì, Musette, Rodolfo, Marcello, Schaunard).

Zazà de Ruggero Leoncavallo

5.- Momentos musicales destacables

* Acto 1º:

- Dúo “*Buona sera, mia zazà*” (Cascart, Zazà).
- Aria “*Lo sai tu che vuol dire un uom che fugge*” (Zazà).
- Dúo “*Tu sei buona*” (Zazà, Cascart)
- Aria “*È un riso gentile*” (Milio)

* Acto 2º:

- Dúo “*Zazà, Zazà, non ti attristare*” (Milio, Zazà).
- Dúo “*Buona Zazà*” (Cascart, Zazà)

* Acto 3º:

- Aria “*O mio piccolo tavolo*” (Milio)
- Dúo “*Mamma usciva di casa*” (Zazà, Totò)

* Acto 4º:

- Aria “*Zazà, piccola zingara*” (Cascart).
- Dúo “*Zazà, tu mi rimproveri*” (Milio, Zazà).

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

6.- Los grandes intérpretes de estas óperas

La bohème de Ruggero Leoncavallo

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera

- * **La bohème** fue protagonizada en su estreno por **Giovanni Beduschi**, en el papel de **Marcello**, **Rodolfo Angelini-Fornari**, en el de **Rodolfo**, **Elisa "Lison" Frandin**, en el de **Musette** y **Rosina Storchio**, en el de **Mimi**. De todos estos intérpretes es **Rosina Storchio** (1872-1945) la que tuvo la carrera mas brillante y nos la volveremos a encontrar en el estreno de **Zazà**. **Rosina Storchio** también estrenó **Madama Butterfly**, para **Puccini**, y **Lodoletta** para **Mascagni**.
- * Después de la representaciones de los años siguientes al estreno, esta ópera **se ha ido representando cada vez con menos frecuencia**. Sólo existen **6 grabaciones completas** de esta ópera, 4 en vivo, 1 de estudio y otra que es una transmisión de radio:
 - **La de 1958 (LI)**, con **Walter Monachesi** (*Schaunard*), **Mafalda Masini** (*Musette*), **Isidoro "Doro" Antonioli** (*Marcello*), **Rosetta Noli** (*Mimi*) y **Ettore Bastianini** (*Rodolfo*), desde el **San Carlo di Napoli**, dirigida por **Francesco Molinari-Pradelli**.
 - **La de 1964 (LI)**, con **Orazio Gualtieri**, **Nedda Casei**, **Antonio Annaloro**, **Antonietta Maza Medici** y **Guido Mazzini**, desde el **Teatro Comunale di Bologna**, dirigida por **Alberto Zedda**.
 - **La de 1975 (RA)**, con **Jacques Trigau**, **Anita Terzian**, **Alain Vanzo**, **Edith Tremblay** y **Robert Currier-Christesen**, **Orchestre Lyrique de l'O.R.T.F.**
 - **La de 1982 (STU)**, con **Alan Titus**, **Alexandrina Milchelva**, **Franco Bonisolti**, **Lucia Popp** y **Bernd Weikl**, con la **Münchner Rundfunorchester**
 - **La de 1990 (LI)**, con **Bruno Praticò**, **Martha Senn**, **Mario Malagnini**, **Lucia Mazzaria** y **Jonathan Summers**, dede **La Fenice di Venezia**.
 - **La de 2002 (LI)**, con **Urban Malmberg**, **Katia Lytting**, **Mikail Davidov**, **Juanita Lascarro** y **Vittorio Vitell**, **Klangbogen Wien**

La bohème de Ruggero Leoncavallo

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera

- * *La bohème* fue protagonizada en su estreno por **Giovanni Beduschi**, en el papel de **Marcello**, **Rodolfo Angelini-Fornari**, en el de **Rodolfo**, **Elisa "Lison" Frandin**, en el de **Musette** y **Rosina Storchio**, en el de **Mimi**. De todos estos intérpretes es **Rosina Storchio** (1872-1945) la que tuvo la carrera mas brillante y nos la volveremos a encontrar en el estreno de **Zazà**. **Rosina Storchio** también estrenó **Madama Butterfly**, para **Puccini**, y **Lodoletta** para **Mascagni**.
- * Después de las representaciones de los años siguientes al estreno, esta ópera **se ha ido perdiendo en frecuencia**. Sólo existen **6 grabaciones completas** de esta ópera, 4 en vivo, 1 de estudio.
 - La de 1958 (LI), con **Walter Monachesi** (*Schaunard*), **Mafalda Masini** (*Musette*), **Rosetta Noli** (*Mimi*) y **Ettore Bastianini** (*Rodolfo*), desde el **San Carlo di Napoli**, dirigida por **Alberto Zedda**.
 - La de 1964 (LI), con **Orazio Gualtieri**, **Nedda Casei**, **Antonio Annaloro**, **Antonietta**, desde el **Teatro Comunale di Bologna**, dirigida por **Alberto Zedda**.
 - La de 1975 (RA), con **Jacques Trigau**, **Anita Terzian**, **Alain Vanzo**, **Edith Trepo**, desde el **Orchestre Lyrique de l'O.R.T.F.**
 - La de 1982 (STU), con **Alan Titus**, **Alexandrina Milchelva**, **Franco Bonisolli**, **Lucia Mazzoni**, desde el **Rundfunorchester**
 - La de 1990 (LI), con **Bruno Praticò**, **Martha Senn**, **Mario Malagnini**, **Lucia Mazzoni**, desde el **Fenice di Venezia**.
 - La de 2002 (LI), con **Urban Malmberg**, **Katia Lytting**, **Mikail Davidov**, **Juanita Lasca**

Mimì Pinson, la biondinetta / **La bohème** de Ruggero Leoncavallo

MAFALDA MASINI / TEATRO DI SAN CARLO / DIRIGE: FRANCISCO MOLINARI-PRADELLI / NÁPOLES. 1958

RUGGIERO LEONCAVALLO

La Bohème

Lucia Popp · Franco Bonisoli · Alexandrina Milcheva · Bernd Weikl · Alan Titus
HEINZ WALLBERG

Mimì Pinson, la biondinetta / **La bohème** de Ruggero Leoncavallo

ALEXANDRINA MILCHEVA / MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER / DIRIGE: HEINZ WALLBERG / 1981

Tenore
MARIO DEL MONACO
1915 - 1982

Ruggero Leoncavallo
LA BOHÈME

Musetta! O gioia della mia dimora...
Testa adorata

luglio 1964

Testa adorata, più non tornerai / Acto 3° / **La bohème** de Leoncavallo
MARIO DEL MONACO / ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA / ROMA. 1964

Tenore
FRANCO BONISOLLI
1938 - 2003

Ruggero Leoncavallo
LA BOHÈME

Musette! O gioia della mia dimora...
Testa adorata

1981

Testa adorata, più non tornerai / Acto 3° / **La bohème** de Leoncavallo
FRANCO BONISOLLI / MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER / DIRIGE: HEINZ WALLBERG / 1981

Testa adorata, più non tornerai / Acto 3° / **La bohème** de Leoncavallo
SALVATORE FISICHELLA / RADIO DRS BASEL RADIOSINFONIEORCHESTER / DIRIGE: NELLO SANTI / 1989

Zazà de Ruggero Leoncavallo

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera

- * **Zazà** fue protagonizada en su estreno por **Rosina Storchio**, como **Zazà**, **Edoardo Garbin**, en el papel de **Milio Dufresne**, y **Mario Sammarco** en el de **Cascart**. Como ya hemos dicho anteriormente, fue interpretada por **Geraldine Farrar** en Nueva York, con **Giulio Crimi** y **Pasquale Amato**, y más tarde con **Giovanni Martinelli** y **Giuseppe de Luca**. También **Emma Carelli** fue una gran Zazà y cuando se retiró de los escenarios, Zazà empezó a declinar.
- * Después de las representaciones de los años siguientes al estreno, esta ópera **se ha ido representando cada vez con menos frecuencia**. De hecho, sólo existen **7 grabaciones completas** de esta ópera, 3 en vivo, 2 de estudio y otras 2 que son transmisiones de radio:
 - **La de 1950 (LI)**, con **Mafalda Favero** (*Zazà*), **Giancinto Prandelli** (*Milio*), **Carlo Tagliabue** (*Cascart*), desde el **San Carlo**.
 - **La de 1969 (RA)**, con **Clara Petrella**, **Giuseppe Campora** y **Tito Turtura**, **RAI Torino**.
 - **La de 1977 (RA)**, con **Lynne Strow**, **Luciano Saldari** y **Angelo Romero**, **RAI Torino**.
 - **La de 1995 (LI)**, con **Denia Mazzola**, **Luca Canonici** y **Stefano Antonucci**, desde el **Teatro Massimo di Palermo**.
 - **La de 2000 (STU)**, con **Lisa Houben**, **Sergio Panajia** y **Barry Anderson**, **Orchestra Filarmonica di Roma**.
 - **La de 2005 (Li)**, con **Aprille Millo**, **Gerard Powers** y **Stephen Gaertner**, desde el **Teatro Grattacielo**.
 - **La de 2016 (STU)**, con **Ermonela Jaho**, **Riccardo Massi** y **Stephen Gaertner**, BBC Symphony Orch., Maurizio Bennini.
- Este año 2020 se ha hecho una nueva producción de **Zazà**, a cargo de **Christof Loy**, estrenada en el **Theater an der Wien**. La han protagonizado **Svetlana Aksenova**, **Nikolai Schukoff** y **Christopher Maltman**.

*Mamma usciva di casa in sull'aurora / Acto 3° / **Zazà** de Leoncavallo*

CLARA PETRELLA / ORCHESTRA SINFONICA DE TORINO DELLA RAI / DIRIGE: ALFREDO SILIPIGNI. 1969

Mamma usciva di casa in sull'aurora / Acto 3° / **Zazà** de Leoncavallo

MONTSERRAT CABALLÉ / LONDON SYMPHONIE ORCHESTRA / DIRIGE: NELLO SANTI / LONDRES. 1971

È un riso gentil / Acto 1° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

EDOARDO GARBIN / GRABACIÓN PARA "FONOTIPIA" / MILÁN. 1904

**Zaza - E un riso gentil
(Leoncavallo)**

È un riso gentil / Acto 1° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

GIOVANNI MARTINELLI / GRABACIÓN PARA VICTOR RECORDS / NUEVA YORK. 1927

RICCARDO STRACCIARI

COURT OPERA CLASSICS

Zazà, piccola zingara / Acto 4° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

RICCARDO STRACCIARI / LONDON PHILHARMONIE ORCHESTRA / DIRIGE WARWICK BRAITHWAITE / HACIA 1920

Zazà, piccola zingara / Acto 4° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

PIERO CAPPUCILLI / 1962

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

7.- **Valoración** de *La bohème* y *Zazà*, en si mismas y en el conjunto de la obra de Ruggero Leoncavallo

La bohème y Zazà de Ruggero Leoncavallo

7.- Valoración de *La bohème* y *Zazà*, en si mismas y en el conjunto de la obra de Ruggero Leoncavallo

- * **Ruggero Leoncavallo** ha pasado a la historia solo por su genial *opera prima*, **Pagliacci**. Y no porque no tengan mérito algunas de sus restantes composiciones: un total de 10 óperas, otras 10 operetas y muchas canciones y melodías para piano.
- * Dice **Alan Mallach**, refiriéndose a su **Bohème**, que << aunque tiene muchos encantos, incluyendo una conmovedora escena de la muerte de Mimì, su rango emocional y musical es mucho mas limitado que el de la ópera homónima de Puccini.>>
 - * Y concluye **Mallach** con una frase que explica la “decadencia” melódica de **Leoncavallo**: << demasiado a menudo recurre a una melodía “simplona”, tipo “café chantant”, que fue, gradualmente, convirtiéndose en el modo habitual de su escritura lírica. >>
- * En cuanto a **Zazà**, hay que decir **fue realmente un éxito en su tiempo**. En el primer acto evoca vívidamente las escenas que el autor conoció en su estancia parisina, **usando una técnica tipo collage que fue experimental y “avant-garde”** en el tiempo del estreno. Se mezclan diferentes estilos musicales, el *quasi parlato* de las conversaciones en el backstage (trascenio) y los números musicales que se representan en el escenario.
 - * De la misma forma, **en el Acto 3º, Leoncavallo superpone las conversaciones**, mientras la niña Totò toca el piano y se escuchan las lavandera que cantan en el Sena, entrando el sonido por los ventanales de un típico salón burgués.
- * La declamación con estilo *parlato*, que sigue claramente los principios wagnerianos, está reforzada con algunos fragmentos de *quasi-arias*, que, sin embargo **nunca se acaban de convertir en verdaderas arias** (al estilo de Puccini), lo que seguramente impidió que **Zazà** alcanzase más popularidad.
 - * En definitiva, podemos decir con **Mallach**, que **Zazà**, con sus méritos, y entre ellos el de ser **el compendio de todos los temas de la ópera burguesa**, constituye un **punte entre los esfuerzos ambiciosos de la primera década** del compositor y **la trayectoria descendiente de los siguientes años**, en los que Leoncavallo dedicó sus energías a una serie de operettas, **cada vez con menos éxito y con música más trivial**.

LEONCAVALLO

ZAZÀ

Opera
Rara

Maurizio Benini

Ermonela Jahò, Riccardo Massi
Stephen Gaertner, Patricia Bardon
BBC Symphony Orchestra

ZAZÀ
Che ho fatto?

(corre alla porta)

Egli parte! egli va?
Non torna indietro...

*(esce correndo nell'anticamera
e la si sente gridare)*

Milio! Milio!

(nessuna risposta. Rientra)

Ed in l'ho scacciato!

(Un'idea)

Ah! possa, richiamarla!

(corre alla finestra)

Dio!

(chiama)

Milio!

(Un lampo di speranza)

S'è voltato!...

(disillusa)

No...

(chiamando più forte)

Milio! torna! Milio...

(Lo segue coll'occhio come nell'Atto II)

È all'angolo... È sparito!

(disperata)

Sparito! E non torna...
mai più! mai più!
Tutto è finito!

*(Cade seduta sui gradini
della finestra piangendo)*

ZAZÀ
¿Que hice?

(corre hacia la puerta)

¿Se marcha? ¿Se va?
¡No regresa!...

*(sale corriendo a la
antesala y se la oye gritar)*

¡Milio! ¡Milio!

(no hay respuesta. Vuelve a entrar)

¡Y yo lo echo!

(le surge una idea)

¡Ah! ¡Puedo volver a llamarlo!

(corre a la ventana)

¡Dios!

(llama)

¡Milio!

(un destello de esperanza lo invade)

¡Se ha dado vuelta!...

(desilusionada)

No...

(llamando más fuerte)

¡Milio! ¡Regresa! ¡Milio!...

(lo sigue con la vista como en el Acto II)

Está en la esquina... ¡Ha desaparecido!

(desesperada)

¡Desapareció! Y no regresa...
¡Nunca más! ¡Nunca más!
¡Todo ha terminado!

*(Cae sentada sobre los peldaños
de la ventana llorando)*

Che ho fatto? / Acto 4° / **Zazà** de Ruggero Leoncavallo

ERMONELA JAHÒ / CD OPERA RARA / BBC SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE: MAURIZIO BENINI / 2016