

Verdianos de Parma, plantea el estudio de la feminidad en la trilogía verdiana. Con un enfoque absolutamente inaudito, vincula gran parte de los momentos musicales de las tres óperas a la situación real de la mujer en la sociedad del siglo XIX, que Verdi a la vez retrata, denuncia y ennoblece, en una visión mucho más realista de lo que en un principio cabría pensar. El material documental utilizado para ello ha sido recopilado con un encomiable ojo crítico por la propia profesora Susan Rutherford.

El catedrático de Karlsruhe Thomas Seedorf, hoy colaborador indispensable en toda publicación relacionada con la ópera y coautor del *Verdi-Handbuch* (2013) analizó el papel del barítono como motor dramático de las tres óperas. Partiendo de la «genealogía» de la voz de barítono como tal, Thomas Seedorf expone la transformación de la voz-personaje a través de los cantantes que estrenaron las óperas, en una interacción permanente entre compositor y ejecutante vocal. En tanto que amante y antagonista del *tenore amoroso*, el barítono extendía hasta lo infinito las posibilidades de caracterización íntima de la música y la ópera.

La última ponencia fue expuesta por Gabriel Menéndez Torrellas, director del Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo. Estuvo enfocada en el concepto de «fisiología ultrasónica»: aplicando a cada ópera una connotación sónica diferente, la orquesta y la configuración sonora –incluidas en ocasiones las voces– se nos aparecieron como elementos dramáticos de primer orden. En *Rigoletto*, *Il Trovatore* y *La Traviata*, entendidas respectivamen-

Prólogo

Después de *La ópera como teatro cantado*, Richard Wagner y Wolfgang A. Mozart, este año centramos nuestro interés en Giuseppe Verdi. Si pensamos que en la primera edición de este Congreso Internacional, en diciembre de 2014, tuvimos sendas conferencias sobre Claudio Monteverdi y Richard Strauss, podemos decir que en estos cuatro años hemos sido testigos de una investigación sumamente actual y competente sobre las figuras más referenciales de la Historia de la Ópera. El Congreso anual de Musicología, organizado por nuestro Seminario de Ópera y Musicología (Universidad CEU San Pablo), tomó esta vez como objeto de estudio la tríada de Giuseppe Verdi conocida como «Trilogía popolare», que nosotros rebautizamos como «Trilogía de la intimidad»: *Rigoletto*, *Il Trovatore* y *La Traviata* fueron compuestas en un breve lapso de tiempo, entre 1851 y 1853, poniendo de manifiesto un giro substancial en la creación verdiana hasta ese momento. Protagonizadas por antihéroes, las tres obras se distanciaron por completo de los grandes temas históricos dominantes anteriormente para penetrar en la psicología íntima de sus personajes.

A pesar de las muy variadas temáticas y ambientes de las tres óperas, cada una de estas representaciones de la «intimidad» tendía hilos transversales hacia las otras dos, los cuales establecían paralelismos entre sus personajes, la elaborada dramaturgia musical y, por encima de todo, la estética que las inspiraba. Nuestro propósito consistió en perseguir

Prólogo

Después de *La ópera como teatro cantado*, Richard Wagner y Wolfgang A. Mozart, este año centramos nuestro interés en Giuseppe Verdi. Si pensamos que en la primera edición de este Congreso Internacional, en diciembre de 2014, tuvimos sendas conferencias sobre Claudio Monteverdi y Richard Strauss, podemos decir que en estos cuatro años hemos sido testigos de una investigación sumamente actual y competente sobre las figuras más referenciales de la Historia de la Ópera. El Congreso anual de Musicología, organizado por nuestro Seminario de Ópera y Musicología (Universidad CEU San Pablo), tomó esta vez como objeto de estudio la tríada de Giuseppe Verdi conocida como «Trilogía popolare», que nosotros rebautizamos como «Trilogía de la intimidad»: *Rigoletto*, *Il Trovatore* y *La Traviata* fueron compuestas en un breve lapso de tiempo, entre 1851 y 1853, poniendo de manifiesto un giro substancial en la creación verdiana hasta ese momento. Protagonizadas por antihéroes, las tres obras se distanciaron por completo de los grandes temas históricos dominantes anteriormente para penetrar en la psicología íntima de sus personajes.

A pesar de las muy variadas temáticas y ambientes de las tres óperas, cada una de estas representaciones de la «intimidad» tendía hilos transversales hacia las otras dos, los cuales establecían paralelismos entre sus personajes, la elaborada dramaturgia musical y, por encima de todo, la estética que las inspiraba. Nuestro propósito consistió en perseguir

en cada una de las conferencias y la mesa redonda los puentes e hilos de Ariadna que surcaban las tres óperas y generaban entre ellas una fascinante relación recíproca.

Una vez más, contamos para ello con algunos de los exponentes actuales más reconocidos sobre el tema; musicólogos, cuyo contacto de primera mano con las fuentes literarias y musicales, así como con la edición de obras de Giuseppe Verdi, han desvelado nuevos puntos de vista o añadido elementos esenciales para el conocimiento de las tres óperas. Temas tan absolutamente verdianos como la «tinta musicale», el papel del barítono –tesitura prácticamente creada por el propio Verdi– en las tres óperas, el escrutinio del componente femenino o la cualidad «íntima» del tratamiento «sónico» de voces e instrumentos, que en Verdi trasciende infinitamente el papel de mero «acompañamiento», fueron expuestos y debatidos con ayuda de ejemplos audiovisuales.

En el primer artículo de nuestro libro, Luca Zoppe-lli, Catedrático del Departamento de Musicología de la Universidad de Friburgo (Suiza), y experto en ópera romántica, confronta los conceptos verdianos de «idea» y «tinta musicale» para analizar el proceso compositivo de las tres óperas. Partiendo de motivos nucleares muy concretos, Verdi desarrollaba su pannonia dramática con un enorme despliegue de medios expresivos.

Susan Rutherford, profesora de musicología, historia del arte y drama en la Universidad de Manchester, así como galardonada con el Premio Internacional Giuseppe Verdi del Instituto Nacional de Estudios

Verdianos de Parma, plantea el estudio de la feminidad en la trilogía verdiana. Con un enfoque absolutamente inaudito, vincula gran parte de los momentos musicales de las tres óperas a la situación real de la mujer en la sociedad del siglo XIX, que Verdi a la vez retrata, denuncia y ennoblece, en una visión mucho más realista de lo que en un principio cabría pensar. El material documental utilizado para ello ha sido recopilado con un encomiable ojo crítico por la propia profesora Susan Rutherford.

El catedrático de Karlsruhe Thomas Seedorf, hoy colaborador indispensable en toda publicación relacionada con la ópera y coautor del *Verdi-Handbuch* (2013) analizó el papel del barítono como motor dramático de las tres óperas. Partiendo de la «genealogía» de la voz de barítono como tal, Thomas Seedorf expone la transformación de la voz-personaje a través de los cantantes que estrenaron las óperas, en una interacción permanente entre compositor y ejecutante vocal. En tanto que amante y antagonista del *tenore amoroso*, el barítono extendía hasta lo infinito las posibilidades de caracterización íntima de la música y la ópera.

La última ponencia fue expuesta por Gabriel Menéndez Torrellas, director del Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo. Estuvo enfocada en el concepto de «fisiología ultrasónica»: aplicando a cada ópera una connotación sónica diferente, la orquesta y la configuración sonora –incluidas en ocasiones las voces– se nos aparecieron como elementos dramáticos de primer orden. En *Rigoletto*, *Il Trovatore* y *La Traviata*, entendidas respectivamen-

te como fisiologías ultrasónicas del claroscuro, del espacio y de la intimidad, la orquesta aporta siempre nuevos matices, establece algún tipo de subtexto o dialoga y se opone directamente a los cantantes.

Una vez más, el congreso contó con una mesa redonda en la que destacados profesionales de diferentes disciplinas entablaron un fascinante coloquio sobre puntos de vista sumamente actuales. Partiendo de la filología de las fuentes, la dirección escénica o la museografía, sus intervenciones han pasado también a integrar este volumen. José Luis Téllez estudia la «unidad de lo disímil» bajo los tres registros de los Imaginario, lo Simbólico y lo Real en Lacan. Rita Cosentino, directora de escena y encargada del programa pedagógico del Teatro Real, nos habla de los desafíos en la representación actual de las óperas de Verdi. Ana Dotras, Doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Massachussets, Estados Unidos, y especialista en teatro y novela, realiza un impactante estudio dramaturgico de las tres óperas partiendo de las fuentes literarias en la que están basados los libretos (Víctor Hugo, Antonio García Gutiérrez y Alejandro Dumas, hijo).

Queremos agradecer el apoyo a estas jornadas que recibimos de la Fundación ACS, sin cuya financiación estas jornadas no habrían sido posibles.

Gabriel Menéndez Torrellas
Pablo Gutiérrez Carreras
Madrid, abril de 2018

en cada una de las conferencias y la mesa redonda los puentes e hilos de Ariadna que surcaban las tres óperas y generaban entre ellas una fascinante relación recíproca.

Una vez más, contamos para ello con algunos de los exponentes actuales más reconocidos sobre el tema; musicólogos, cuyo contacto de primera mano con las fuentes literarias y musicales, así como con la edición de obras de Giuseppe Verdi, han desvelado nuevos puntos de vista o añadido elementos esenciales para el conocimiento de las tres óperas. Temas tan absolutamente verdianos como la «tinta musicale», el papel del barítono –tesitura prácticamente creada por el propio Verdi– en las tres óperas, el escrutinio del componente femenino o la cualidad «íntima» del tratamiento «sónico» de voces e instrumentos, que en Verdi trasciende infinitamente el papel de mero «acompañamiento», fueron expuestos y debatidos con ayuda de ejemplos audiovisuales.

En el primer artículo de nuestro libro, Luca Zoppelli, Catedrático del Departamento de Musicología de la Universidad de Friburgo (Suiza), y experto en ópera romántica, confronta los conceptos verdianos de «idea» y «tinta musicale» para analizar el proceso compositivo de las tres óperas. Partiendo de motivos nucleares muy concretos, Verdi desarrollaba su pannonia dramática con un enorme despliegue de medios expresivos.

Susan Rutherford, profesora de musicología, historia del arte y drama en la Universidad de Manchester, así como galardonada con el Premio Internacional Giuseppe Verdi del Instituto Nacional de Estudios

Verdianos de Parma, plantea el estudio de la feminidad en la trilogía verdiana. Con un enfoque absolutamente inaudito, vincula gran parte de los momentos musicales de las tres óperas a la situación real de la mujer en la sociedad del siglo XIX, que Verdi a la vez retrata, denuncia y ennoblece, en una visión mucho más realista de lo que en un principio cabría pensar. El material documental utilizado para ello ha sido recopilado con un encomiable ojo crítico por la propia profesora Susan Rutherford.

El catedrático de Karlsruhe Thomas Seedorf, hoy colaborador indispensable en toda publicación relacionada con la ópera y coautor del *Verdi-Handbuch* (2013) analizó el papel del barítono como motor dramático de las tres óperas. Partiendo de la «genealogía» de la voz de barítono como tal, Thomas Seedorf expone la transformación de la voz-personaje a través de los cantantes que estrenaron las óperas, en una interacción permanente entre compositor y ejecutante vocal. En tanto que amante y antagonista del *tenore amoroso*, el barítono extendía hasta lo infinito las posibilidades de caracterización íntima de la música y la ópera.

La última ponencia fue expuesta por Gabriel Menéndez Torrellas, director del Seminario de Ópera y Musicología de la Universidad CEU San Pablo. Estuvo enfocada en el concepto de «fisiología ultrasónica»: aplicando a cada ópera una connotación sónica diferente, la orquesta y la configuración sonora –incluidas en ocasiones las voces– se nos aparecieron como elementos dramáticos de primer orden. En *Rigoletto*, *Il Trovatore* y *La Traviata*, entendidas respectivamen-

te como fisiologías ultrasónicas del claroscuro, del espacio y de la intimidad, la orquesta aporta siempre nuevos matices, establece algún tipo de subtexto o dialoga y se opone directamente a los cantantes.

Una vez más, el congreso contó con una mesa redonda en la que destacados profesionales de diferentes disciplinas entablaron un fascinante coloquio sobre puntos de vista sumamente actuales. Partiendo de la filología de las fuentes, la dirección escénica o la museografía, sus intervenciones han pasado también a integrar este volumen. José Luis Téllez estudia la «unidad de lo disímil» bajo los tres registros de los Imaginario, lo Simbólico y lo Real en Lacan. Rita Cosentino, directora de escena y encargada del programa pedagógico del Teatro Real, nos habla de los desafíos en la representación actual de las óperas de Verdi. Ana Dotras, Doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Massachussets, Estados Unidos, y especialista en teatro y novela, realiza un impactante estudio dramaturgico de las tres óperas partiendo de las fuentes literarias en la que están basados los libretos (Víctor Hugo, Antonio García Gutiérrez y Alejandro Dumas, hijo).

Queremos agradecer el apoyo a estas jornadas que recibimos de la Fundación ACS, sin cuya financiación estas jornadas no habrían sido posibles.

Gabriel Menéndez Torrellas
Pablo Gutiérrez Carreras
Madrid, abril de 2018

te como fisiologías ultrasónicas del claroscuro, del espacio y de la intimidad, la orquesta aporta siempre nuevos matices, establece algún tipo de subtexto o dialoga y se opone directamente a los cantantes.

Una vez más, el congreso contó con una mesa redonda en la que destacados profesionales de diferentes disciplinas entablaron un fascinante coloquio sobre puntos de vista sumamente actuales. Partiendo de la filología de las fuentes, la dirección escénica o la museografía, sus intervenciones han pasado también a integrar este volumen. José Luis Téllez estudia la «unidad de lo disímil» bajo los tres registros de los Imaginario, lo Simbólico y lo Real en Lacan. Rita Cosentino, directora de escena y encargada del programa pedagógico del Teatro Real, nos habla de los desafíos en la representación actual de las óperas de Verdi. Ana Dotras, Doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Massachussets, Estados Unidos, y especialista en teatro y novela, realiza un impactante estudio dramaturgico de las tres óperas partiendo de las fuentes literarias en la que están basados los libretos (Víctor Hugo, Antonio García Gutiérrez y Alejandro Dumas, hijo).

Queremos agradecer el apoyo a estas jornadas que recibimos de la Fundación ACS, sin cuya financiación estas jornadas no habrían sido posibles.

Gabriel Menéndez Torrellas
Pablo Gutiérrez Carreras
Madrid, abril de 2018