

Opera

Essenza e drammaturgia musicale

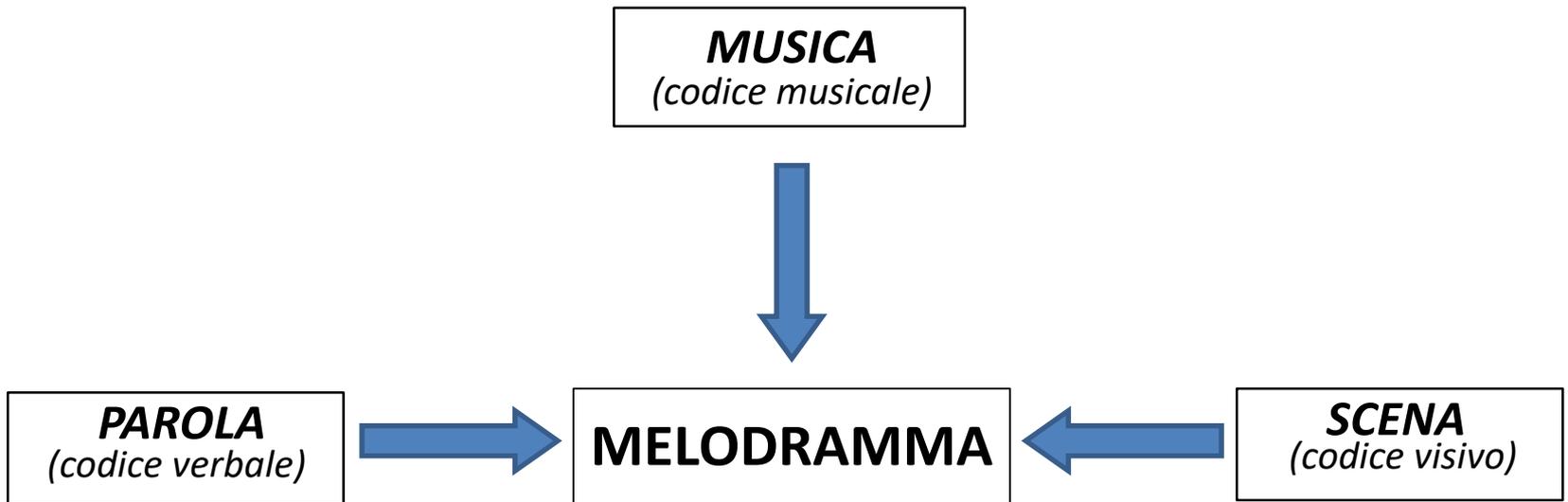
PAROLA
(codice verbale)

DRAMMA

SCENA
(codice visivo)

Favola **in musica**

Dramma (giocoso) **per musica**

Melodramma

Tragedia **lirica**

Dahlhaus

In un'opera, in un melodramma,
è la musica il fattore primario
che costituisce l'opera d'arte, e
la costituisce in quanto **dramma**.

(Dahlhaus)

la **rappresentazione musicale**
mette in primo piano, più che la
dialettica del processo drammatico,
la **sostanza affettiva** di ciò ch'è
attualmente presente in scena.

Starobinski

*l'opera divenne un luogo
in cui lo **slancio passionale** ebbe la
possibilità di rappresentare il suo
eccesso sotto la protezione della
bellezza.*

Mozart (lettera al padre, 26 sett. 1781)

*... le **passioni**, violente o no, non devono essere mai espresse al punto da suscitare disgusto e la musica, anche nella situazione più terribile, non deve mai offendere l'orecchio, ma piuttosto dilettarlo e **restare pur sempre musica.***

Bellini

*Il dramma per musica deve far
piangere, inorridire, morire
cantando.*

Donizetti

Voglio amore, ... e amor violento

Verdi (giugno 1843)

**«lo desidererei un libretto grandioso
e nell'istesso tempo appassionato ...
Siavi molto fuoco, azione moltissima,
e brevità».**

Incoronazione di Poppea, 1643

*Ottone, amante di Poppea al schiarir dell'alba visita l'albergo della sua amata, **esagerando le sue passioni amoroze**, e vedendo addormentate in strada le Guardie di Nerone, che in casa di Poppea dimora in contenti, compiangere le sue miserie.*

[Ritornello]

OTTONE

E pur io torno qui, qual linea al centro, A

qual foco a sfera, e qual ruscello al mare,

e se ben luce alcuna non m'appare, B

ah! so ben io, che sta 'l mio sol qui dentro.

[E pur io torno qui, qual linea al centro.] A'

[Ottone]

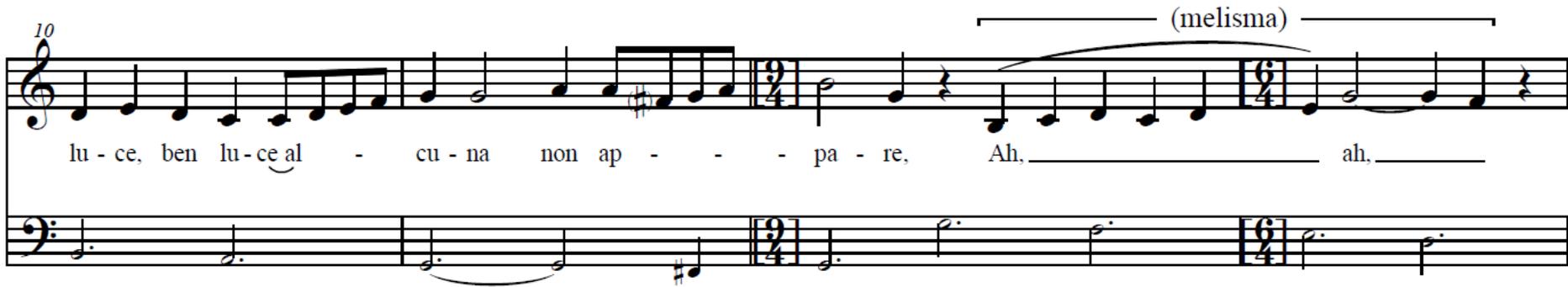
B

5

Qual fo - co a sfe - ra, e qual ru - scel - lo al ma - re. E se ben

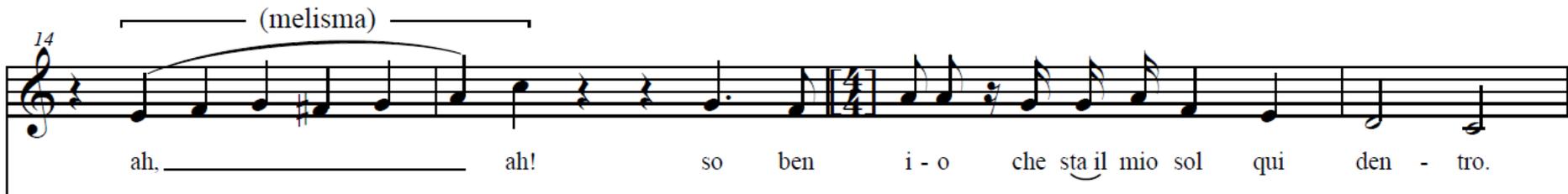
10

lu - ce, ben lu - ce al - cu - na non ap - - - pa - re, Ah, ah,

(melisma)

14

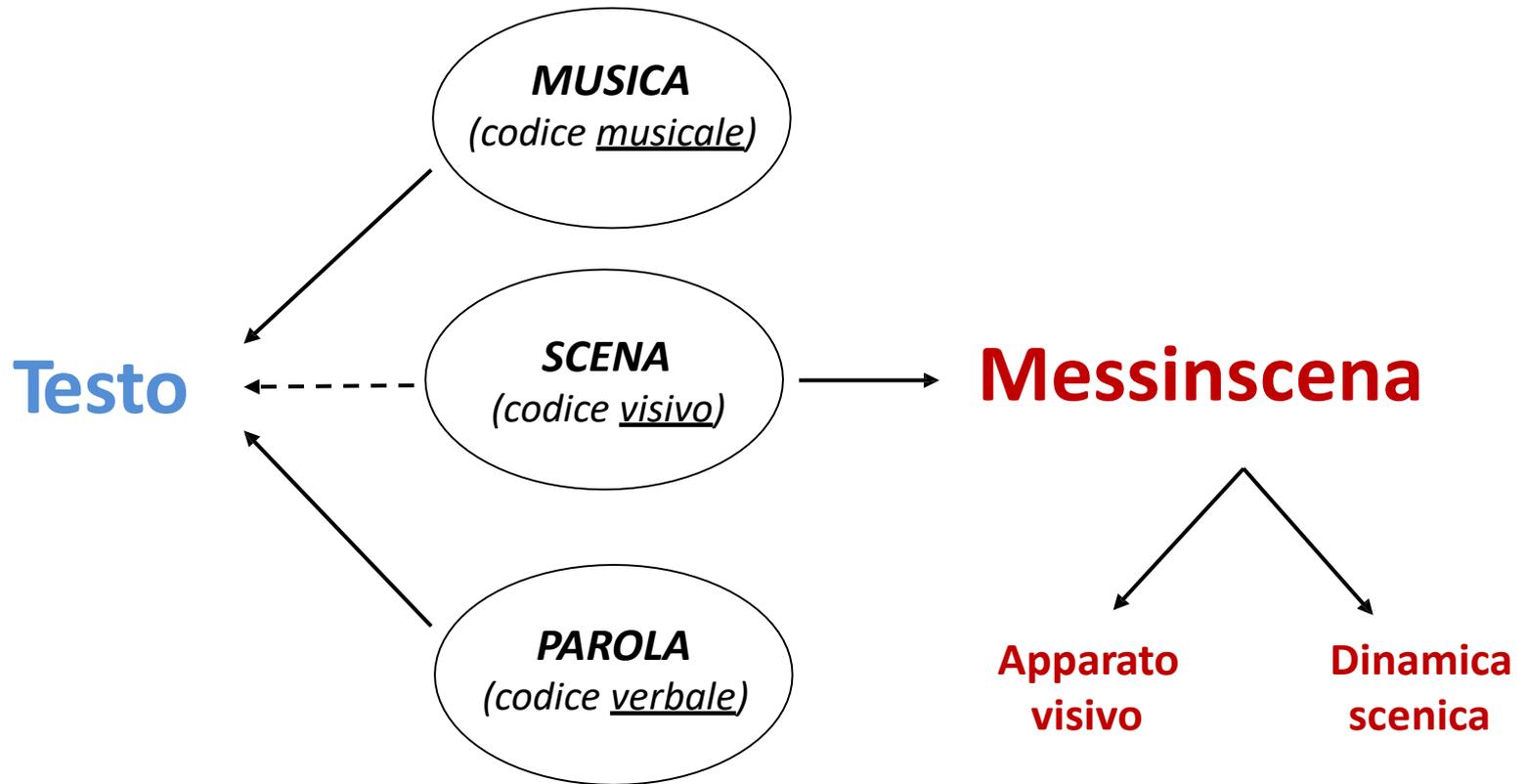

ah, ah! so ben i - o che sta il mio sol qui den - tro.

(melisma)

(L. Bianconi)

[...] nell'Italia e poi nell'Europa moderna e contemporanea il **melodramma** ha costituito, fino all'avvento del cinematografo, una **potente scuola dei sentimenti**; ha offerto cioè ai suoi spettatori la **rappresentazione formalizzata di un universo sentimentale**, e lo ha fatto nei termini tipici del teatro, ossia attraverso un **repertorio esemplare di conflitti-modello**, di **soggetti drammatici memorabili** [...], aggiungendovi il **potere di "presentificazione"** (*Vergegenwärtigung*) che è tipico della musica, nonché la sua capacità di rappresentare **le più sottili sfumature emotive**.

Testi dell'opera

- **Libretto** (parola)
- **Partitura** (musica)
- **Didascalie sceniche** (“Disposizioni sceniche”, “*Livrets de mise en scène*”)

Statuto del libretto d'opera (L. Bianconi)

- 1) ***Fonte sussidiaria*** → filologo musicale
- 2) ***Testo letterario autonomo*** → filologo letterario
- 3) ***Testo concorrente*** → storico del teatro d'opera
- 4) ***Testo derivato*** → studioso di lett. comparate

Le dimensioni dell'opera

DRAMMATURGIA

MUSICALE

Dimensione temporale

Dimensione morfologica

Dimensione retorico-vocale

Dimensione scenico-rappresentativa

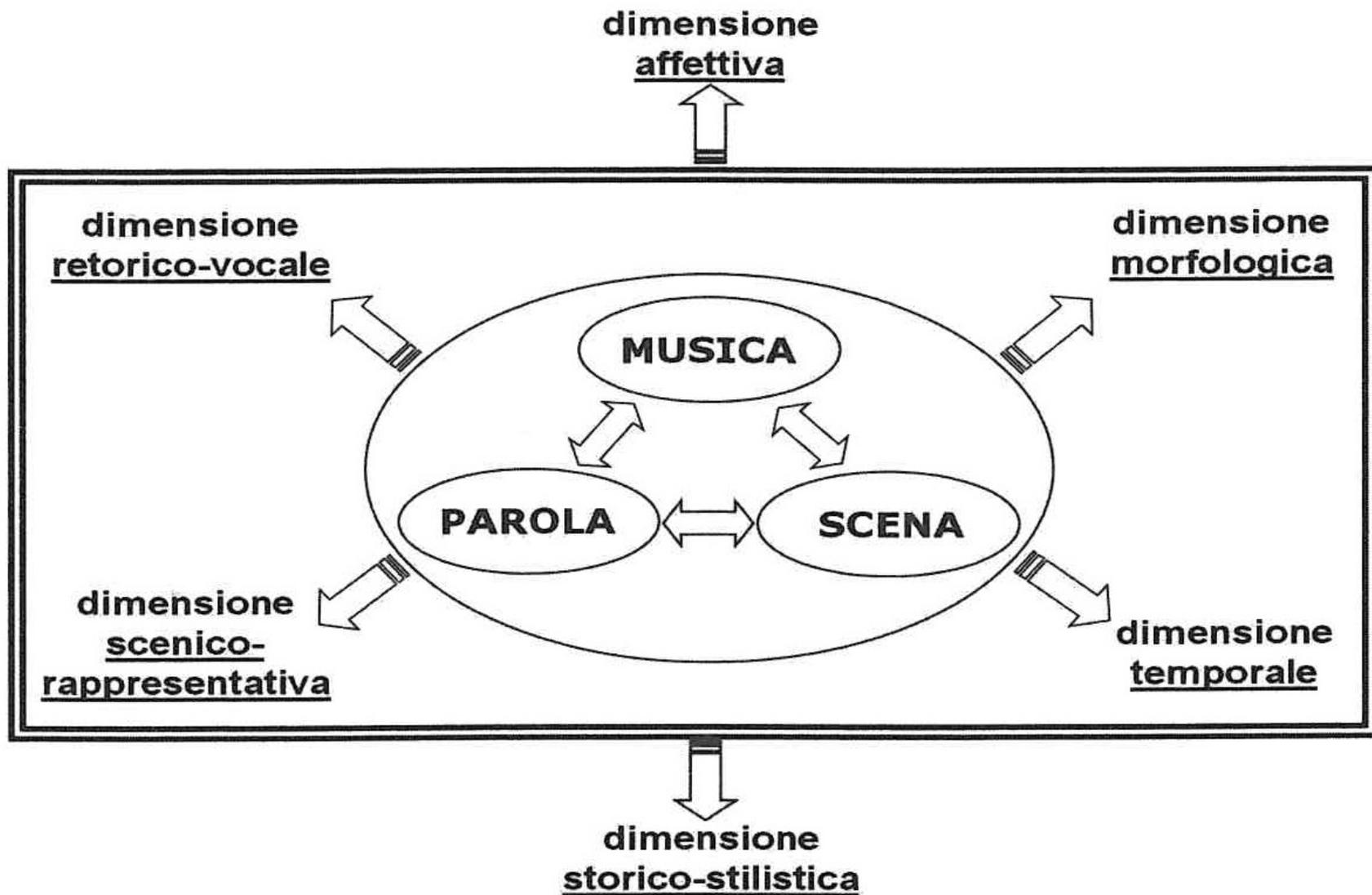

Fig. 2. Sistema della drammaturgia musicale

I tempi nel melodramma

(dimensione temporale)

Tempo rappresentato	Tempo della rappresentazione
Tempo della vicenda	Tempo della realizzazione
Tempo reale	Tempo musicale
Azione/discorso scorrevole	Azione/discorso rallentato (frenato)

Dinamico

Statico

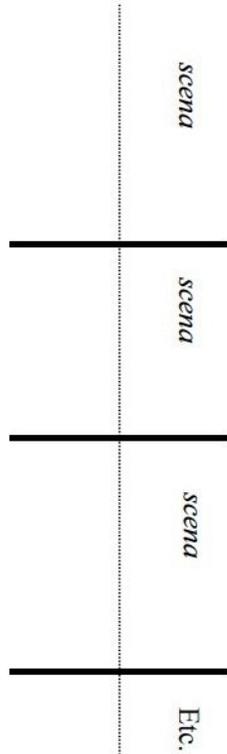
Attivo

Espressivo

Azione “esteriore”

Azione “interiore”

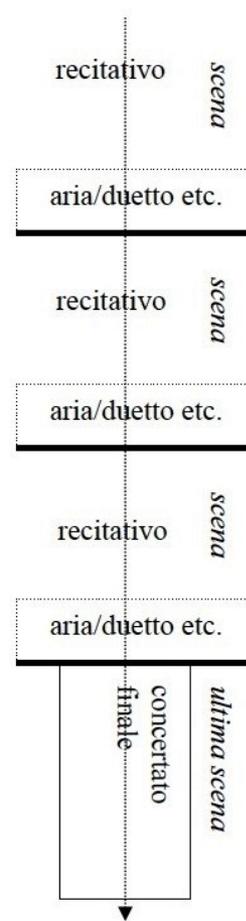
1) **Dramma di parola**

2) **Opera primosecentesca**

3) **Opera settecentesca**

4) **Opera ottocentesca**

Tempo di lettura

Tempo di realizzazione

(A. Chegai)

Dimensione scenico-rappresentativa

- **Scena** (quadro scenico, azione “visibile”)
- **Azione interiore o “invisibile”**
- **Messinscena**

Tipologie della musica operistica

- ***Musica a sipario chiuso*** (ouverture, intermezzi, ecc.)
- ***Musica come finzione*** (teatro cantato)
- ***Musica “in scena” o “di scena”*** (balletti, canzoni, serenate, cori, ecc.) **o “fuori scena”** (“da dentro”; effetti sonori)

Drammaturgia musicale

Antinomie, Categorie

- **TEMPO:** rappresentazione/rappresentato (tempo “musicale”/tempo reale)
- **VOCE:** recitativo/cantabile (con tutte le gradazioni)
- **DRAMMA:** dialogo diretto / ‘a parte’; azione esteriore/interiore; opera continua / discontinua (“a numeri”)
- **POESIA, METRICA:** versi sciolti/lirici; parisillabi/imparisillabi... (versi doppi)
- **MUSICA:** canto/orchestra (= attore “occulto”); musica come finzione / musica “di scena” (o “in scena”); linguaggio scenicamente attivo / liricamente contemplativo (Dahlhaus).
EFFETTI SONORI: interno/esterno (da “dentro”, ovvero fuori scena)
- **SCENA:** luogo chiuso/aperto; scena unica / mutazioni sceniche
- **FORMA:** forma aperta/chiusa; convenzionale / non convenzionale (difettiva, estesa); ecc.
- **NUMERO:** aria/duetto/concertato/coro/finale/introduzione/ballo, (*ouverture*)
- **REGISTRO DRAMMATICO:** comico/tragico