

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE LA MAESTRÍA EN LITERATURAS COMPARADAS

Literatura y ópera entre tensiones y recreaciones

Docente/s a cargo: Nora Sforza

Carga horaria: 40 hs

1er cuatrimestre 2025

Fundamentación

Teatro lírico. *Dramma per musica*. Melodrama. Ópera. Distintas denominaciones utilizadas a lo largo de más de cuatrocientos años de existencia para intentar definir uno de los más extraordinarios, completos, complejos y “productivos” logros del arte occidental. A partir del malentendido de un grupo de filósofos, poetas, cantantes y músicos, reunidos en Florencia al menos desde 1573, surgiría el grupo conocido desde entonces como *Camerata Fiorentina* o *Camerata dei Bardi*, en homenaje a su principal mentor -Giovanni Bardi, conde de Vernio, noble, artista aficionado y mecenas- y también al lugar de reunión, una pequeña habitación (*camera*) de su palacio florentino. En realidad, este grupo de poetas y músicos aficionados y “profesionales”, filósofos y aristócratas, profundamente compenetrados en la cultura de su tiempo, deseaban hacer resurgir aquel teatro griego que, en la Antigüedad clásica había sido capaz de fundir música, poesía y danza en un único espectáculo total. Sin embargo, al no contar con textos teóricos u otros soportes que pudiesen ayudarlos en tal empresa, los miembros de la Camerata llevaron a cabo una creación cultural sin precedentes: la de “inventar” lo que sería la *opera in musica*.

Desde la lejana y hoy perdida *Dafne* de Iacopo Peri (1597) hasta las muy recientes experimentaciones de estos primeros años del siglo XXI, la ópera, a pesar de sus múltiples transformaciones, no ha dejado de expandirse por todo el mundo, en las lenguas más diversas, llegando a públicos cada vez más amplios y heterogéneos. En ese proceso de permanentes cambios y continuidades, las tensiones existentes en él, casi siempre altamente productivas, nos resultan absolutamente centrales. Si bien es cierto que en muchos casos los libretos eran escritos para la realización de determinadas obras a partir de encargos bien precisos, en otros tantísimos casos, libretistas y músicos supieron inspirarse en obras literarias existentes precedentemente, debiendo por tanto trabajar arduamente para que la adaptación de tales textos (muchas veces provenientes de otros géneros literarios como la poesía, el teatro de prosa, la novela o el cuento) pudiese ser compatible con las exigencias del *teatro en música*.

El presente seminario se propone desarrollar en el alumno la capacidad crítica (en sus fases de análisis e interpretación) de comprender y analizar las características de estas tensiones y especialmente los modos de apropiación de dichos textos literarios por parte de los antedichos libretistas (generalmente ellos mismos poetas y dramaturgos de diversa valía y preparación cultural) y músicos. El hecho de que los contenidos intenten respetar un cierto eje cronológico de base no significará de todos modos que estos deban

ser abordados desde una perspectiva historicista, dado que, si bien la inscripción de dichos fenómenos en un determinado contexto histórico es fundamental para la comprensión de los mismos, nunca deberá transformarse en el objetivo central del análisis. Se trata, por lo tanto, de enfrentar los discursos musical, histórico, literario y artístico a partir de sus especificidades y de sus insoslayables interrelaciones.

El seminario tendrá un carácter prevalentemente teórico - práctico. En este sentido, el docente presentará los temas a tratar, haciendo un uso extensivo de los soportes de audio y video y requerirá a los alumnos tanto la lectura y presentación de ciertas fuentes como la posterior discusión grupal de las mismas.

Objetivos

1. **comprender** la importancia del teatro lírico en el contexto histórico-cultural europeo de los siglos XVIII y XIX y sus posibles recepciones en el territorio americano;
2. **presentar** las características de la apropiación de los textos literarios por parte de libretistas y músicos para la creación de óperas líricas;
3. **analizar** la importancia de tal apropiación;
4. **describir** las relaciones, tensas y pacíficas a un tiempo, entre literatura y ópera lírica a partir de algunos ejemplos significativos entre los siglos XVIII y XX;
5. **explicar** el rol del empresario teatral como principal actor social en el contexto de la producción operística;
6. **reconocer** las diversas corrientes estéticas poético-musicales presentes en los libretos analizados.

Contenidos

Unidad I: La imposibilidad de amar

Don Giovanni de Tirso de Molina a Da Ponte - Mozart y Bertati - Gazzaniga.

Bibliografía

Fuentes:

- Da Ponte, Lorenzo, *Memorie. Libretti mozartiani*. Milán, Garzanti, 2003.
- de Molina, Tirso, *El burlador de Sevilla y convidado de piedra*. Buenos Aires, Colihue, 2006.
- Poquelin, Jean-Baptiste (Molière), *Don Juan o El convidado de piedra*. Buenos Aires, Losada, 2003.

Obras de consulta:

- Kierkegaard, Søren, *Don Giovanni. La musica di Mozart e l'eros*. Milán, Mondadori, 1976.
- , "El erotismo musical" En *Estudios estéticos I*. Málaga, Ágora, 1996. (Hay una edición de Editorial Aguilar de 1967).
- Maydeu, Javier Aparicio, *El teatro barroco. Guía del espectador*. Barcelona, Montesinos, 1999.
- Menéndez Pidal, Ramón, "Sobre los orígenes de *El Convidado de piedra*". En *Estudios literarios*. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952.
- Orozco Díaz, Emilio, *El teatro y la teatralidad del Barroco*. Barcelona, Planeta, 1969.

Unidad II: Imágenes de España

1. *Carmen* de Mérimée a Halévy/ Meilhac y Bizet.
2. *El trovador* de García Gutiérrez a Cammarano/ Bardare y Verdi.
3. *Simon Boccanegra* de García Gutiérrez a Francesco Maria Piave y Verdi.

Bibliografía

Fuentes:

1. Mérimée, Prosper, *Carmen y otros cuentos*. Prólogo de George Steiner. Traducción y notas Manuel Serrat Crespo. Barcelona, Bruguera, 1981.
2. García Gutiérrez, Antonio, *El trovador*. Edición a cargo de José Luis González Subías. Madrid, Castalia, 2007.
3. -----, *Simón Bocanegra*. Barcelona, Planeta, 1989

Obras de consulta:

1.

-Billy, André, *Mérimée*. Paris, Flammarion, 1959.

-de Vega López, Julio, “La Carmen de Merimée-Bizet: un arquetipo femenino en el universo flamenco”. En www.revistaflamenca.com, 2012.

-Sentaurens, Jean, “La España de Mérimée les sienta demasiado bien a los españoles. El fabuloso destino del ‘cuentecillo gracioso’ de la Señora de Montijo” En Actas del Convenio “La cultura del otro: español en Francia, francés en España – La culture de l’autre: espagnol en France, français en Espagne”, publicadas en www.culturadelotro.us.es, 2006.

2.

-Caldera, Ermanno, *El teatro español en la época romántica*. Madrid, Castalia, 2001.

-de Larra, Mariano José, “*El Trovador*” Drama caballeresco, en cinco jornadas, en prosa y verso. Su autor don Antonio García Gutiérrez. En *El Español. Diario de las Doctrinas y los Intereses Sociales*, n.º 125, viernes 4 de marzo de 1836. Edición digital en

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4t6OTofUAhVKcj4KHUxOAJkQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fobra-visor%2Fel-trovador-drama-caballeresco-en-cinco-jornadas-en-prosa-y-verso-su-autor-don-antonio-garcia-gutierrez--0%2Fhtml%2Fff80f1d2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html&usg=AFQjCNGJkbF7yqiiLdj99KQP2ZY3AY_jcQ

-Pahlen, Kurt, *La ópera en el mundo. Giuseppe Verdi. El Trovador*. Buenos Aires, Vergara, 1993.

-González, Javier Roberto, “Una madre entre padres, o la nula excepcionalidad de *Il trovatore* de Giuseppe Verdi.” [en línea]. *Letras*. 63-64 (2011). Disponible en <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/madre-padres-nula-excepcionalidad-verdi.pdf> [Fecha de consulta: 06-10-2014]

-Sforza, Nora, “*Ai nostri monti ritorneremo...* Imágenes familiares en la poética de Giuseppe Verdi.” En Neumann, Dora Beatriz (comp.), *La familia. Estudios de Italianística*. Trelew, ADILLI/ILLPAT/Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales “San Juan Bosco”, 2012, pp. 13-45.

3.

- Cambi, Franco, "Il melodramma e i suoi libretti: un educatore dell'immaginario tra borghesia e popolo." In *Studi sulla formazione*. Firenze, Firenze University Press, 2010.
- Sforza, Nora, "I mari mossi del melodramma". En Acevedo de Bomba, Elena y Pilán de Pellegrini, María del Carmen (eds.), *El mar en la literatura y la lengua italianas*. San Miguel de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 2018 (en prensa).
- Stamatov, Peter, "Interpretive Activism and the Political Uses of Verdi's Operas in the 1840s". En *American Sociological Review*, Vol. 67, No. 3 (Jun., 2002), pp. 345-366. En <http://www.jstor.org/stable/3088961>

Unidad III: Alexander Pushkin, el gran inspirador

1. *La dama de picas* de Pushkin a Modest y Priot Illich Tchaicovsky.
2. *Eugeni Onegin* de Pushkin a Modest y Priot Illich Tcaicovsky.

Bibliografía

Fuentes:

1.

- Pushkin, Aleksandr, *La dama de picas. Dubrovski*. Traducción, introducción y notas de Ricardo San Vicente. Madrid, Alianza, 2006.
- , *Teatro completo*. Traducción, notas e introducción de Eugenio López Arriazu. Buenos Aires, Colihue Clásica, 2015.

2.

- , *Eugeni Onegin*. Traducción, introducción y notas de Fulvio Franchi. Buenos Aires, Colihue Clásica, 2013.

Obras de consulta:

- Alonge, Roberto, *Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento*. Bari, Laterza, 1997.
- Calvocoressi, M. D. y Abraham, Gerald, *Los grandes maestros de la música rusa*. Buenos Aires, Schapire, 1950.
- Lo Gatto, Ettore, *La Literatura rusa moderna*. Buenos Aires, Losada, 1972.
- López Arriazu, Eugenio, *Ensayos eslavos*. Buenos Aires, Dedalus, 2019.
- Tsvietáieva, Marina, *Mi Pushkin*. Traducción y nota preliminar de Irina Bogdashevski. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2003.

Unidad IV: Construcciones femeninas

1. Las dos *Manon*: *Manon Lescaut* del abate Prévost a Meilhac/ Gille y Massenet; del abate Prévost a Leoncavallo/ Oliva/ Praga/ Giacosa/ Illica y Puccini.
2. De Marie Duplessis a Violetta Válerly: *La Dama de las camelias* de Alexandre Dumas (hijo) a Piave y Verdi.

Bibliografía

Fuentes:

1. Abbé Prévost, *Manon Lescaut*. Madrid, Cátedra, 1984.
2. Dumas, Alejandro (hijo), *La dama de las camelias*. Madrid, EDIMAT, 2007.

Obras de consulta:

1.

-Auerbach, Erich, “La cena interrumpida”. En *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. México D.F., FCE, 2011, pp. 372-405.

-Billy, André, *L'Abbé Prévost*. Paris, Flammarion, 1969.

2.

-Ariès, Philippe, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna* (1960). Bari, Laterza, 1996.

-Ariès, Philippe y Duby, Georges, *Historia de la vida privada. Vol. VII. La Revolución francesa y el asentamiento de la sociedad burguesa*. Madrid, Taurus, 1991.

-----, *Historia de la vida privada. Vol. VIII. Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada*. Madrid, Taurus, 1991.

-Goldin Folena, Daniela, “La Traviata di Francesco Maria Piave e Giuseppe Verdi”. En Asor Rosa, Alberto (compilador), *Letteratura Italiana. Le opere*. Turín, Einaudi, 1995, pp. 703-748.

-Haupt, Heinz-Gerhard, “Il borghese.” En Furet, François, *L'uomo romantico*. Bari, Laterza, 1998.

-Sforza, Nora, “Ai nostri monti ritorneremo... Imágenes familiares en la poética de Giuseppe Verdi.” En Neumann, Dora Beatriz (comp.), *La familia. Estudios de Italianística*. Trelew, ADILLI/ILLPAT/Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales “San Juan Bosco”, 2012, pp. 13-45.

Unidad V: Conflictos de poder entre la Iglesia y el Estado

Don Carlos de Schiller a Méry/ du Locle y Verdi.

Bibliografía

Fuente:

-von Schiller, Friedrich, *Don Carlos infante de España*. Edición de Luis Acosta. Traducción de Fernando Magallanes. Madrid, Cátedra, 1996.

Obras de consulta:

-AA.VV., *Estudios Germánicos II. Número especial dedicado a Friedrich Schiller. 1805-1955*. Buenos Aires, 1955.

-Sforza, Nora, “Ai nostri monti ritorneremo... Imágenes familiares en la poética de Giuseppe Verdi.” En Neumann, Dora Beatriz (comp.), *La familia. Estudios de Italianística*. Trelew, ADILLI/ILLPAT/Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales “San Juan Bosco”, 2012, pp. 13-45.

Unidad VI: Las angustias del yo

1. *Werther* de Goethe a Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann y Jules Massenet.

Bibliografía

Fuente:

-von Goethe, Johann Wolfgang, *Las penas del joven Werther*. Traducción de Osvaldo Bayer. Introducción y notas de Jorge Warley. Buenos Aires, Colihue Clásica, 2005.

Obras de consulta:

-Acosta Gómez, Luis, “El *Werther* de Goethe: precedentes literarios para la creación musical.” En *Revista Odisea* N° 2. Madrid, 2002, pp. 193-198.

-Lukács, Georg, “Los sufrimientos del Joven Werther”. Traducción de Manuel Sacristán. En www.revistaminerva.com

Unidad VII: Cortesía rústica

Cavalleria rusticana de Verga a Targioni-Tozzetti/ Menasci y Mascagni.

Bibliografía

Fuente:

-Verga, Giovanni, “Cortesía rústica”. En Verga, Capuana, Serao y otros, *El cuento naturalista italiano*. Buenos Aires, CEAL, 1984.

Obras de consulta:

-Angelini, Franca, “*Cavalleria Rusticana* di Giovanni Verga”. En Asor Rosa, Alberto (dir.) *Letteratura Italiana Einaudi. Le Opere. Vol. III*. Turín, Einaudi, 1995, pp. 2-32.

-Auden, W. H., “Cav y Pag”. En *La mano del teñidor. Ensayos sobre cultura, poesía, teatro, música y ópera*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 377-388.

-Fernández Valbuena, Ana Isabel, *La ópera italiana y el verismo: pérdidas y hallazgos en la transposición del sistema*. En [Doletiana. Revista de traducción, literatura i art](http://Doletiana.Revista.de.traduccion.literatura.i.art). Barcelona, 2010. [Núm. 3](http://Doletiana.Revista.de.traduccion.literatura.i.art), p. 1-15.

-Gibellini, Pietro, “‘Tre coltellate per compare Turiddu.’ Lettura antropologica di *Cavalleria Rusticana*”. En *Strumenti critici*, 72. Roma, s/e, 1993, pp. 205-223.

-Sforza, Nora Hebe, “Un caso de desplazamiento de géneros: *Cavalleria Rusticana* de Verga a Mascagni”. En Actas de las Vº Jornadas Nacionales de Investigación y Crítica Teatral. Buenos Aires, AINCRIT, 2013 (en prensa).

Unidad VIII: Interpretaciones decimonónicas de Shakespeare

Otello de Giraldi Cinzio a Shakespeare; de Shakespeare a Berio di Salsa y Rossini; de Shakespeare a Boito y Verdi.

Bibliografía

Fuente:

-Shakespeare, William, *Otelo*. Traducción, notas e introducción de Rolando Costa Picazo. Buenos Aires, Colihue Clásica, 2004.

Obras de consulta:

- Bloom, Harold, *Shakespeare. La invención de lo humano*. Madrid, Anagrama, 1999.
- Pahlen, Kurt, *La ópera en el mundo. Giuseppe Verdi. Otello*. Buenos Aires, Vergara, 1991.
- Montezanti, Miguel A., “El *Otello* de Verdi”. En Duplancic de Elgueta, Elena, Actas del II Simposio Nacional ‘Ecos de la Literatura Renacentista Inglesa’. Mendoza, UNCu, 2006, pp. 243-260.
- Sforza, Nora Hebe, “*Otellos* italianos antes y después de Shakespeare: de Giraldu Cinzio a Arrigo Boito.” En *Ibidem*, pp. 57-68.
- Wills, Garry, *Verdi’s Shakespeare. Men of the teather*. Nueva York, Penguin, 2012.

Bibliografía complementaria general

- Alonge, Roberto, *Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento*. Bari, Laterza, 1998.
- Auden, W. H., “Notas sobre música y ópera”. En *La mano del teñidor. Ensayos sobre cultura, poesía, teatro, música y ópera*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 363-376.
- Burucúa, José Emilio, *Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la Modernidad clásica*. Buenos Aires, Miño & Dávila, 2001.
- Fustinoni, Juan Carlos, *La alienación en la ópera*. Buenos Aires, Alhora, 2012.
- Gramsci, Antonio, *Quaderni del carcere. III. Quaderni 12-29 (1932-1935)*. Turín, Einaudi, 1975.
- Groussac, Paul, *Críticas sobre música. Estudio preliminar de Pola Suárez Urtubey*. Buenos Aires, Libros de Música. Biblioteca Nacional, 2007.
- Meldonesi, Claudio y Taviani, Ferdinando, *Teatro e spettacolo nel primo Ottocento*. Bari, Laterza, 1998.
- Tessari, Roberto, *Teatro e spettacolo nel Settecento*. Bari, Laterza, 1997.
- Benzeckry, Claudio, *El fanático de la ópera. Etnografía de una obsesión*. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2012.
- Biancioni, Lorenzo, *Il teatro d’opera in Italia*. Bologna, Il Mulino, 1993.
- Burucúa, José Emilio, *Sabios y marmitones. Una aproximación al problema de la Modernidad Clásica* (1993). Buenos Aires, Lugar editorial, 1993.
- De' Paoli, Domenico, *L’opera italiana dalle origini all’opera verista*. Roma, Editrice Studium, s/d.
- Hocquard, Jean-Victor, *La pensée de Mozart* (1957). Paris, Éditions du Seuil, 1991.
- Huxley, Aldous, *Si mi biblioteca ardiera esta noche. Ensayos sobre arte, música, literatura y otras drogas*. Barcelona, Edhasa, 2011.
- Gelli, Piero (comp.), *Dizionario dell’Opera*. Milán, Baldini&Castoldi, 1996.
- Manuel, Roland (con la colaboración de Nadia Tagrine), *Placer de la música. IV. La ópera*. Buenos Aires, Hachette, 1957.
- Mila, Massimo, *Breve storia della musica* (1963). Torino, Einaudi, 1993.
- , *Verdi*. Milán, Rizzoli, 2000.
- Mioli, Piero, *Manuale del melodramma* (1993). Milano, BUR, 1993.
- , *Storia dell’opera lirica* (1994). Roma, Tascabili Economici Newton, 1994.
- Montecchi, Giordano, *Una storia della musica. Artisti e pubblico in Occidente dal Medioevo ai nostri giorni*. Milano, Bur, 1998.
- Ratier, Claudio, *Ópera por las ramas. Digresiones desde el género lírico*. Buenos Aires, Editores Argentinos, 2018.
- Robertson, Alec; Stevens, Denis, *Historia general de la música. Tomo I: De las formas antiguas a la polifonía*. Madrid, Istmo, 1980.
- Suárez Urtubey, Pola, *Escribir sobre música*. Buenos Aires, Claridad, 2012.
- Tatti, Silvia, *Poeti per musica. I librettisti e la letteratura*. Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2016.

----- (comp.), *Dal libro al libretto. La letteratura per musica dal '700 al '900*.
Introducción de Giulio Ferroni. Roma, Bulzoni, 2005.
-Vela, Fernando, *Mozart* (1943). Madrid, Alianza, 1966.

Nota Bene: La presente Bibliografía es orientativa. Durante el seminario se hará referencia a otros textos, así como a la sitografía académica posible de ser consultada.

Modalidad docente

Han sido previstas las siguientes actividades:

- Lectura, comentario y análisis de fuentes literarias, epistolares y textos por parte de la docente y el grupo.
- Lectura, interpretación y análisis de fuentes iconográficas y musicales por parte de la docente y el grupo.
- Exposiciones orales y escritas, individuales y grupales por parte de los y las estudiantes.

Formas de evaluación

Durante el Seminario (y como condición necesaria para poder realizar la monografía final): presentaciones de informes parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc.

Al final del Seminario: redacción de una monografía cuyas características formales y temáticas serán entregadas antes de la conclusión del Seminario.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para la aprobación del presente seminario se deberán aprobar como mínimo dos instancias de evaluación: la primera, durante la cursada, que consistirá en una presentación (informes parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc.) Si esta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el Seminario. Al final del mismo, se requerirá la redacción de una monografía. Si esta resultase aplazada, los y las estudiantes tendrán la opción en este caso y por única vez a presentarla nuevamente dentro de los dos años posteriores a la finalización del seminario. La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

Recomendaciones

Para cursar este seminario sería conveniente que los y las estudiantes conozcan otras lenguas, (especialmente italiano y francés). Sin embargo, la falta de dichos conocimientos no será impedimento para cursar el presente seminario.

Dra. Nora Hebe Sforza

Profesora Adjunta Regular. Cátedra Literatura
Europea del Renacimiento

Profesora Adjunta Regular. Cátedra Literatura
Italiana