

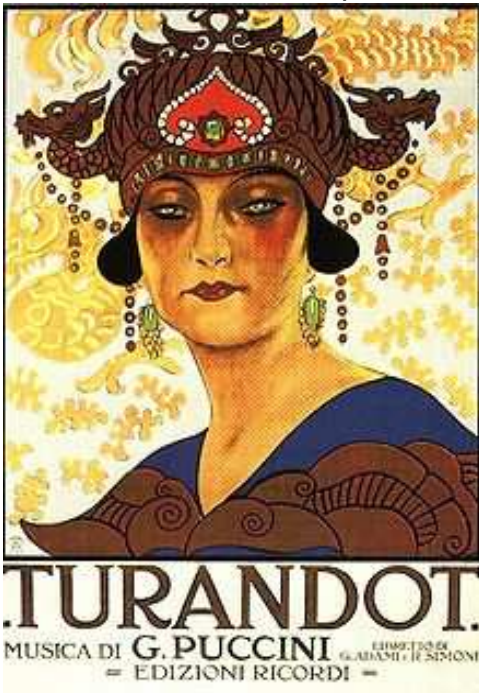
Buenos días queridos amigos de la SAF, hoy les voy a proponer un tema musical que a continuación voy a tratar con mis alumnos de bachillerato en el



instituto Concepción Arenal de Ferrol, pudiendo de esta forma compartir con todos ustedes, desde esta ventana virtual, parte de mis quehaceres profesionales que espero les sean amenos y de su máximo interés. El tema en concreto de hoy, y a petición de mis alumnos, es la ópera **Turandot**, esa caprichosa princesa china fría y despiadada que no se quería casar, algo que también está de moda en nuestros jóvenes de hoy en día. Deciros que Turandot es una ópera en tres actos compuesta por el maestro italiano **Giacomo Puccini** (1858-1924). Compositor que no era cualquier cosa en su tiempo, ya que frecuentaba con bastante asiduidad, los círculos culturales más

importantes de la Viena imperial contemporánea, relacionándose y codeándose con lo más granado de la intelectualidad musical de la ciudad imperial. Richard Strauss, Gustav Mahler, etc...Turandot es la última ópera del gran maestro italiano de la lírica del S. XX y de hecho la dejó sin terminar, inconclusa debido a su muerte en la ciudad de Bruselas el 24 de noviembre de 1924. La obra fue posteriormente terminada por el compositor italiano Franco Alfano y estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán por el maestro Toscanini e interpretando los personajes de Turandot y Calaf la soprano Rosa Raisa y el tenor español Miguel Fleta respectivamente.

El título de esta ópera, es un nombre de origen persa que significa “La hija



de Turán”, región de Asia Central que formaba parte del imperio persa. El origen de la historia de Turandot, se remonta al poema con título “*Las siete bellezas o Las siete princesas*” perteneciente al gran poeta épico de la literatura persa, **Nezami**. Princesas que cada una de ellas, provenía de un lugar distinto del imperio persa y que más tarde el orientalista francés Francois de la Croix en su colección de cuentos “*Los mil y un días*”, realiza una transposición cultural del personaje de la princesa rusa, original del poema de Nezami, a una fría y cruel princesa china llamada “Turandokht”. Transposición que tiene como objeto acentuar aún más el carácter exótico oriental de la historia. Carácter muy de moda en Europa a principios del S. XX.

A partir de este relato, el escritor Carlo Gozzi creó una tragicomedia a estilo de fábula teatral que traducida al italiano y adaptada por Giuseppe Adami y Renato Simoni cuenta la historia que a continuación les voy a relatar, ya que a mis alumnos, les encanta escuchar las

sinopsis detalladas de los libretos de ópera. **Hist.:** *Era sé una vez, una princesa china (*Turandot*) que no se quería casar, y su padre el Emperador (*Altoum*) le obliga a elegir un esposo, ella dice que sólo contraerá matrimonio con aquel



hombre que responda a los tres enigmas que ella plantee. Pero hay una artimaña, porque si uno no consigue responder a los tres enigmas correctamente, el precio que tiene que pagar es su propia cabeza.

En fin, que muchos lo intentan y pierden la cabeza en el intento, hasta que llega el protagonista (*Calaf*) y resuelve los tres enigmas. Entonces la princesa, que era muy caprichosa, le dice que tampoco. Que nada de nada. Que seguro que ha hecho trampa y que no se casará. El pueblo de Pekín (*Coros*) le presiona y es cuando el joven héroe (*Calaf*) se le ocurre una brillante idea. Le propone otro juego. Le dice que le va a plantear un solo

enigma y ella tendrá toda la noche para acertarlo. Si lo adivina, quedará libre de su compromiso, pero sino, tendrá que casarse con él a la fuerza, y lo único que le pregunta entonces, es que acierte su verdadero nombre. ¿Cómo me llamo, princesa?. La princesa prohíbe dormir a todo el pueblo de Pekín hasta que se sepa el nombre del extranjero, y es entonces cuando él (*Calaf*) canta el aria tan superfamosa que representa "la victoria del amor sobre el odio" de "*Nessum dorma*". Que nadie duerma, y que termina diciendo: "*Al alba venceré*".

Después de todo este episodio, aparece una joven esclava llamada Liu que sí sabía el nombre del extranjero, pero da la casualidad de que esta joven estaba locamente enamorada de él. Entonces, cuando la princesa se entera de esto, ordena llamar a Liu y la tortura para que le diga su nombre, pero ella, antes que traicionar al joven que ama (y que nunca se ha fijado en ella, dígame de paso) decide suicidarse. Después de este dramático episodio y tras una larga conversación, el joven héroe logra besar a Turandot, quebrando la rígida actitud de la vengativa princesa, al punto de que acepta su derrota, pidiéndole que no la estreche entre sus brazos. Finalmente, el príncipe, con resignación revela su



nombre: "*Io son Kalaf, figlio di Timur*" (Soy Calaf, hijo de Timur). Es el amanecer y suenan las trompetas de palacio y el pueblo estalla en alegría*.

El mismo Puccini se entusiasmó rápidamente con el tema y con el personaje de la princesa Turandot, altiva, fría y sanguinaria, pero tuvo dudas en el momento de componer la música del final de la ópera, un insólito *final feliz*, sobre

TURANDOT
ATTO PRIMO

Giacomo PUCCINI

The image shows a page of a musical score for Giacomo Puccini's opera Turandot, Act 1. The score is for various instruments and vocal parts. The instruments listed on the left include: Ottavino (III Flauto), 2 Flauti, 2 Oboi, Corno Inglese, 2 Clarinetti in Sib, Clarinetto Basso in Sib, 2 Fagotti, Controfagotto, 4 Corni in Fa, 3 Trombe in Fa, 3 Tromboni, Trombone Contrabbasso, Timpani, Triangolo-Tamburo, O. Cassa e Piatto-Tam Tam, Glockenspiel, Xilofon - Xilofon Basso, Gong Chinesi, Campana Isobolari, Celeste-Arpe, and Ottavi e Saxofoni Contralti (sulla scena). The vocal parts listed are LIU, IL PRINCIPE CALAF, TIMUR-MANDARINO, FINGO, and PONG-PANU. The score is divided into three sections: Andante sostenuto (♩ = 40), Mosso, and I Tempo. The page number P.R. 117 is at the bottom.

el cual trabajó un año entero sin conseguir acabarlo. La verdad sea dicha, que el maestro Puccini supo transmitir genialmente ese entusiasmo y dramatización artística al público que suele asistir a esta representación operística. Tanto es así, que aún recuerdo la extraordinaria e inolvidable experiencia musical, al asistir en octubre de 1999 a una de las 14 representaciones de Turandot, que tuvo lugar en el Teatro del Liceo de Barcelona con motivo de su inauguración, después de haber sido reconstruido en su totalidad a consecuencia del catastrófico incendio que asoló en enero de 1994 a este emblemático templo de la ópera barcelonesa.

Recuerdo con gran expectación, que la responsable de esta nueva producción escénica era la actriz y directora de teatro Nuria Espert, así como el director musical el francés Bertrand de Billy, que dirigió Turandot, estrenando un final nuevo para la póstuma e inacabada ópera de Puccini. En sí, la nueva e histórica

versión que nos ofreció, fue la combinación sonora de los dos finales que Franco Alfano compuso para la ópera tras la muerte de Puccini. Tradicionalmente se interpreta la versión con el final breve, pero para a aquella ocasión se fusionaron las dos versiones con lo mejor de cada una. El resultado que ofreció para quien conoce la obra, fue el de generar en el espectador, más oportunidades para comprender la compleja personalidad de Turandot al final de la obra operística.

En mi opinión, siempre que tengo la oportunidad de escuchar esta composición, me sorprende cada vez más de Puccini su genialidad y modernidad. Elementos que están siempre presente desde el comienzo de la ópera a modo de pinceladas sonoras politonales que van adquiriendo un desarrollo increíble. También a lo largo de toda la ópera se va constatando una profunda y clara obsesión por la figura de Richard Wagner a la hora de desarrollar la fuerza musical dramática y al que cita directamente y transforma. Su sombra se yergue en todo momento. También existen en Turandot nuevas corrientes estéticas impregnadas de elementos de corte dodecafónicos, lo que refleja que el maestro Puccini conocía muy bien todo lo que se estaba haciendo musicalmente en este momento a su alrededor.

Cuentan que el día del estreno, el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán, en la mitad del acto tercero, después de que muere la joven Liu y cantara el coro. El maestro Toscanini que dirigía la partitura, paró la orquesta, se bajó lentamente el telón y se volvió al público con voz queda y emocionada, diciendo: "Aquí termina la ópera, porque aquí murió el maestro". La versión completa compuesta por Franco Alfano se interpretó al día siguiente.

En enero de 2002, el compositor Luciano Berio compuso un nuevo final alternativo para la ópera Turandot, final que fue recibido con críticas de todo tipo. Un final mucho más oscuro, aunque es cierto que quizá, un poco más atrevido y contrastante estilísticamente. En palabras de Luciano Berio, no es un final feliz, rápido y rimbombante, sino todo lo contrario, es como una invitación a la gente a pensar más allá de la ópera.

A título de conversación, es llamativo el hecho de que la editorial casa Ricordi, que tenía todos los derechos de la ópera italiana, quebrara exactamente 75 años después de la muerte de Puccini, último gran operista italiano, justo cuando se extinguieron los derechos de autor de la ópera Turandot.

También comentar que durante muchos años, la República Popular China prohibió la representación de Turandot, porque consideró que menospreciaba a China y a los chinos. A finales de 1990 se reconsideró, y en septiembre de 1998, se estrenó y estuvo durante ocho noches representándose en la Ciudad Prohibida de Pekín con opulentos escenarios y soldados del ejército chino como extras. La representación fue una producción internacional, cuya puesta en escena estuvo a cargo de Zhang Yimou y como director musical Zubin Mehta.

Para finalizar este comentario sobre la ópera Turandot, recomendaría escuchar con atención las siguientes audiciones o fragmentos de la ópera que



proponemos a continuación con el fin de comprender y apreciar mejor el drama y lirismo musical que coexisten en Turandot. **Audición 1ª:** Una de las partes más complicadas de ejecución de esta ópera, se encuentra en el segundo acto, cuando se inicia la frase “*In questa reggia*”. Momento en el que la princesa Turandot explica las razones de su comportamiento. Musicalmente, esta parte exige sobreagudos, buen fiato y gran potencia a cargo de la soprano y que,

combinado todo ello con la espectacular capacidad wagneriana que requiere el personaje, la hacen particularmente difícil de ejecución y dicción. **Audición 2ª:** En el tercer acto se encuentra una de las arias más bellas y conocidas para tenor, “*Nessun dorma*”, que representa la victoria del amor sobre el odio, donde el príncipe Calaf clama que “*nadie se duerma*” para descifrar el enigma del nombre del joven héroe. **Audición 3ª:** Otro aspecto musicalmente notable e importante, es el enfrentamiento que existe entre tenor y soprano en el segundo acto. Enfrentamiento que muchos comparan por su tensión dramática, con lo que hizo con anterioridad Puccini en su ópera Tosca.

Con la ópera Turandot podemos aprender muchos aspectos de la psicología del ser humano, pero la lección más importante que nos da esta genial obra, es que:

“La mayoría de nuestros deseos los conseguimos con la sabiduría del corazón y no con la necesidad de la violencia”.

TURANDOT

Discografía

Giacomo Puccini

Libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni. Basado en el drama de Carlo Gozzi.
Ópera estrenada en el Teatro La Scala de Milán el 25 de Abril de 1926.



DECCA, 1973
John Alldis Choir / London
Philharmonic
Orchestra. **Zubin Mehta**
Joan Sutherland, Luciano
Pavarotti, Montserrat
Caballé, Nicolai Ghiaurov

Exquisita dirección de Mehta para una de las más grandes grabaciones de ópera realizadas. Superlativo el Calaf de Pavarotti en plenitud vocal y con agudos estratosféricos, en una de sus primeras incursiones en el repertorio más pesado. La Sutherland sorprende con una gran creación de un personaje, que a priori no le iba a su repertorio más ligero. La Caballé canta posiblemente la mejor Liu en disco. El resto del reparto está a la altura que corresponde a esta excelente grabación.



RCA, 1960
Coro e Orchestra del Teatro
dell'Opera di Roma. **Erich
Leinsdorf**
Birgit Nilsson, Jussi Björling,
Renata Tebaldi, Giorgio
Tozzi

Una de las dos grabaciones en estudio de Birgit Nilsson, que hace un retrato de una reina de hielo, fría y de voz poderosa, tal vez la Turandot de referencia del siglo XX. En este caso, le acompaña el hermoso timbre y la gélida voz de Jussi Björling. La exuberante voz de la Tebaldi da vida a Liu.



D.G. 1982
Wiener Staatsoperchor /
Wiener Sängerknaben /
Wiener
Philharmoniker. **Herbert von
Karajan**
Katia Ricciarelli, Plácido
Domingo, Barbara Hendricks,
Ruggero Raimondi

Este Turandot cuenta con la vibrante y energética dirección de Karajan, junto al heroico Calaf de un portentoso Domingo.



GALA, 1977. Registro en
Vivo
San Francisco Opera Chorus
& Orchestra. **Riccardo
Chailly**
Montserrat Caballé, Luciano
Pavarotti, Leona Mitchell,
Giorgio Tozzi

Al igual que con la Sutherland, no es Turandot un papel a priori idóneo para la voz de Caballé. Sin embargo, en esta grabación la pareja Pavarotti y Caballé rebosa química. Muy intenso y teatral en su conjunto este Turandot a la batuta de Chailly.



EMI, 1977
Maîtrise de la Cathédrale /
Choeurs de l'Opéra du Rhin /
Orchestre Philharmonique de
Strasbourg. **Alain Lombard**
Montserrat Caballé, José
Carreras, Mirella Freni, Paul
Plishka

Indispensable para los incondicionales de Carreras. Esta edición lo recoge en su plenitud en un apasionado Calaf, aún no siendo un rol ideal para su voz. Igual pasa con la Caballé, que lo compensa con su bella voz y elegante fraseo. La Freni se desenvuelve con naturalidad en una Liu ideal.