

1. Le parole dell'opera

Impara a studiare

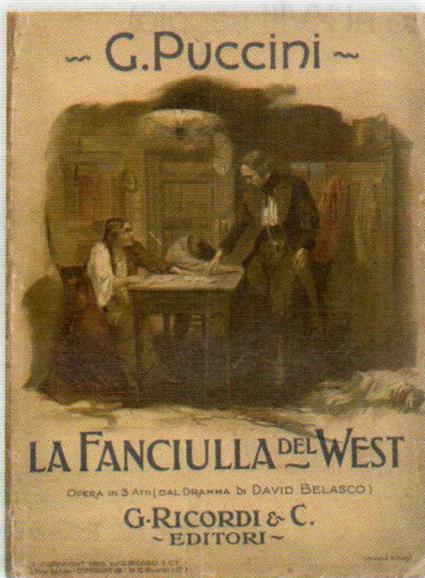
Quali persone collaborano alla realizzazione dell'opera?

L'opera, o **melodramma** (termine che significa *dramma in musica*), è uno spettacolo molto complesso, in cui interagiscono **più linguaggi espressivi** (musica, canto, gesto, scenografia) e, di conseguenza, numerosi **artisti professionisti**. In pratica un melodramma è come una commedia, ma tutte le parole, anziché essere recitate, vengono cantate.

All'allestimento di uno spettacolo operistico contribuiscono infatti: il **librettista-poeta**, il **compositore**, l'**impresario**, i **cantanti**, il **direttore d'orchestra**, il **coro**, il **maestro del coro**, gli **orchestrali**, i **ballerini**, il **coreografo**, lo **scenografo**, il **regista**, il **direttore di scena**, le **comparse** e i **tecnici**, tra cui gli addetti alle luci e al suono, gli elettricisti, il suggeritore, le sarte, i calzolari, i parrucchieri, i macchinisti e altri operatori ancora. Per approfondire la conoscenza dell'opera è opportuno comprendere il significato di alcuni termini che si riferiscono a essa.

Impara a studiare

Che cos'è e a che cosa serve il libretto?

Il libretto

Il **libretto** è il **testo letterario dell'opera**, una specie di **copione**. È un libro di piccole dimensioni, da qui il nome libretto, che contiene la descrizione delle scene e i testi dell'opera suddivisi in **atti**, **scene** e **dialoghi**. È a disposizione del pubblico, che vi può leggere le parole che pronunciano i cantanti e seguire meglio l'azione.

La dimensione ridotta è dovuta al fatto che il libretto può essere portato in teatro dagli spettatori.

Il libretto de *La fanciulla del West*, opera di Puccini.

Gli atti e le scene

Gli **atti** sono le **parti** in cui è suddiviso lo svolgimento drammatico dell'opera. L'atto comprende

diverse **scene**, quindi più azioni, che però costituiscono un insieme unitario. Può essere paragonato a una **macrosequenza** del dramma. In genere, gli atti possono essere da due a cinque (più raramente uno). La **scena** è la più piccola **unità compositiva** di un melodramma. In pratica, le scene sono i **singoli episodi** che si succedono all'interno degli atti. In genere una scena è costituita da due elementi: il **recitativo** e l'**aria**.

Impara a studiare

Che cosa sono gli atti? E le scene?

Il recitativo

Il **recitativo**, detto anche **parlato melodico**, è costituito da un **monologo**, o da un **dialogo** tra due o più persone. Consente allo spettatore di comprendere lo sviluppo dell'azione. Generalmente viene eseguito tra due arie, o tra un'aria e un brano d'insieme. Il recitativo può essere:

- **secco**, se accompagnato da uno strumento armonico, come il clavicembalo;
- **accompagnato**, se, sotto la voce del cantante, intervengono più strumenti.

Nel recitativo, in genere, la parola prevale sulla musica.

Impara a studiare

1. A che cosa serve il recitativo?
2. E come può essere?

L'aria

L'**aria** è costituita da un **motivo melodico**, come una canzone. In essa il personaggio principale esprime il suo **sentimento** o un **commento** a un episodio drammatico accaduto sulla scena. Nell'aria il canto e la sua espressività prevalgono sulla parola.

Impara a studiare

Quale funzione ha l'aria?

► L'ouverture

L'opera si apre in genere con un **brano** che viene suonato a sipario chiuso: è l'**ouverture** o **preludio**. Questa parte del melodramma è il risultato di una continua trasformazione iniziata nel XVII secolo. Infatti, nel **XVII secolo** un brano con la stessa funzione veniva chiamato **toccata** o **sinfonia**. Era un breve brano per orchestra, che aveva lo scopo di destare l'attenzione dell'ascoltatore prima dell'opera.

Nei secoli **XVII e XVIII** il brano iniziale dell'opera prende il nome di **ouverture**, ed è suddiviso in tre movimenti: Allegro, Adagio, Allegro. Nei secoli **XVIII e XIX** l'**ouverture**, generalmente in un solo tempo, rappresenta una **sintesi del dramma** che introduce.

► I balletti e gli intermezzi

I **balletti** sono brani, generalmente **strumentali**, creati appositamente per la **danza**.

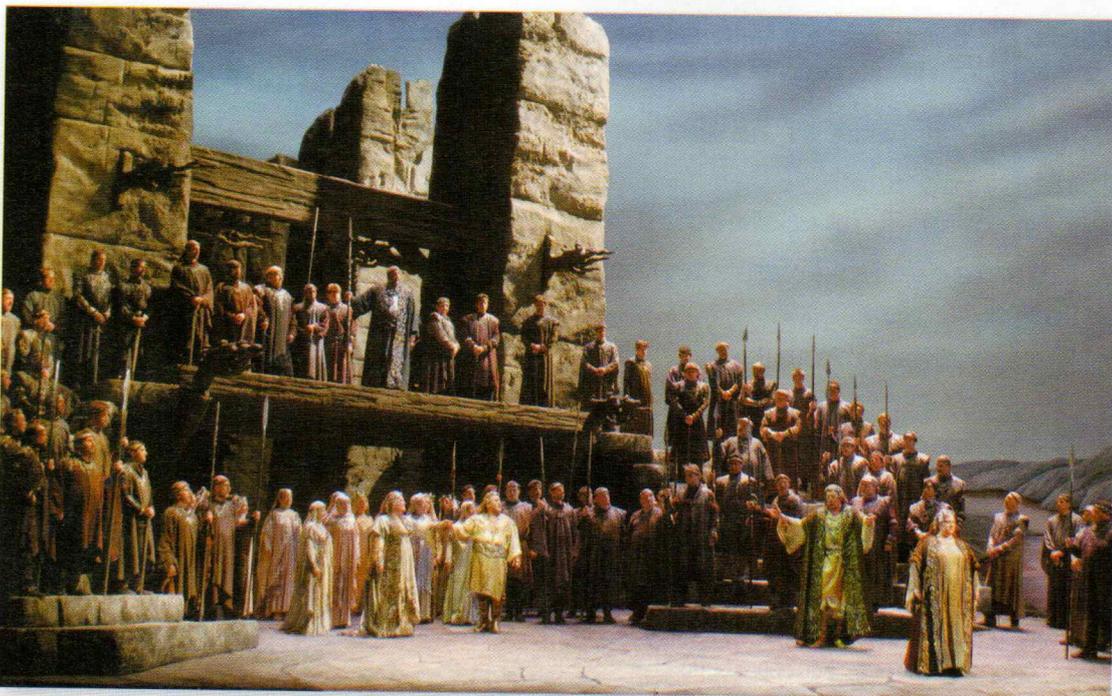
Essi servono per ambientare una scena, o per creare un momento di distrazione dall'incalzare dell'azione scenico-musicale.

In alcune opere, per dividere un atto dall'altro, o semplicemente per creare un momento di pausa, si eseguono brani strumentali detti **intermezzi**.

► I brani d'insieme e il coro

I **brani d'insieme** sono duetti, trii, quartetti, quintetti, cioè brani in cui due o più persone dialogano fra loro. Spesso sono accompagnati dal coro e possono costituire delle intere scene. A volte hanno la funzione di concludere un atto o l'intera opera.

Il **coro** interpreta in genere le **emozioni collettive**. Può ricoprire ruoli diversi: essere parte dell'azione, commentare l'azione o definire il carattere di un ambiente o di una situazione. È formato dai **coristi**, che possono essere, o no, sulla scena (**tracce 19, 20**).

? **impara a studiare**
Quale ruolo ha l'ouverture?

? **impara a studiare**
A che cosa servono balletti e intermezzi?

? **impara a studiare**
1. Qual è la funzione dei brani d'insieme?
2. Che cosa interpreta, generalmente, il coro?

 CD 9
Tracce 19-20

□ Nel melodramma dell'Ottocento il coro assume un'importanza sempre maggiore e viene utilizzato per esprimere i sentimenti della collettività o di un intero popolo.