

LUCIA DI LAMMERMOOR DE GAETANO DONIZETTI

Un 29 de Diciembre (mismo día del cumpleaños de Nuri) de 1787 (cuatro años menor que Simón Bolívar), nació Gaetano Donizetti en Bergamo, en un suburbio pobre de esta ciudad del norte de Italia. Donizetti fue el menor de tres hijos de un empleado en una casa de empeños local. Ningún miembro de su familia tenía inclinación musical, sin embargo él tuvo la fortuna de recibir lecciones de música de uno de los curas de la iglesia local: Johann Simon Mayr quien había sido un compositor de óperas de mediano éxito. En el año de 1822

Donizetti estrena en Roma su primera ópera: Zoraida di Granata, lo que le vale un contrato para componer en Nápoles. Sin embargo, es recién en 1830 (año de la muerte de Bolívar) cuando, después del estreno de Ana Bolena en Milán (la cual ya vimos hace aproximadamente 4 años), Donizetti se convierte en un compositor de fama a todo lo largo y ancho de Europa. Poco después de ese gran éxito se consolida aun mas como gran compositor de óperas con los estrenos de L'Elisir d'amore (1832) (la cual vimos hace aproximadamente 6 años) y Lucia di Lammermoor (1835), que veremos el próximo 8 de Julio 2017 acompañada de un pequeño festín escocés.

En 1835 Rossini invita a Bellini y a Donizetti a Paris para que ambos se dieran a conocer mejor en esa capital europea de las artes escénicas. Es en ese momento cuando Bellini estrena I Puritani en la capital francesa (la cual vimos hace aproximadamente 10 años) sumido en los más oscuros sentimientos de paranoia e inseguridad y convencido de que Rossini lo había puesto a competir con Donizetti. Bellini muere al poco tiempo del estreno de I Puritani y Donizetti regresa a Nápoles para el estreno de su gran ópera dramática Lucia de Lammermoor, después del fracaso de una ópera compuesta para los escenarios parisinos.

Lucia de Lammermoor está basada en la novela de Sir Walter Scott: *The Bride of Lammermoor*. Sir Walter Scott (1771-1832), junto con Robert Burns y Robert Louis Stevenson (La Isla del Tesoro), fue uno de los grandes genios literarios de Escocia. Escribió muchas novelas de gran fama y difusión, incluyendo Ivanhoe, Kenilworth, y La señora del Lago (cuyo tema fue usado por Rossini para una ópera del mismo nombre). Scott publicó *The Bride of Lammermoor* en 1819 basándose muy libremente en acontecimientos históricos que habían ocurrido en las altas tierras de Escocia a principios del siglo XVII. La novela cuenta la historia de Lucy Ashton y su condenado amor por Edgar, el señor de Ravenswood. La madre de Lucy sabotea su compromiso con

Edgar, y luego la obliga a casarse con Francis (Arturo en la ópera), Laird of Bucklaw. Lucy apuñala a Bucklaw en su noche de bodas y después de este terrible acontecimiento se vuelve loca y muere. El hermano de Lucy culpa a Edgar por su muerte y lo desafía a un duelo, pero Edgar es tragado por las arenas movedizas antes de que el duelo tenga lugar.

El estreno e inmediato éxito de Lucia de Lamermoor en el Teatro de San Carlos de Nápoles, el 26 de septiembre de 1835, poco después de la muerte de Bellini en París y algunos años luego del retiro de Rossini, deja a Donizetti como "el único genio reinante de la ópera italiana" de la primera mitad del siglo XIX, hasta que Verdi comienza a tomar vuelo en 1842 con el estreno de el Nabucco. Para la época del estreno de Lucia di Lammermoor no sólo estaban dadas las condiciones idóneas para el éxito de Donizetti, sino que también había un interés generalizado, en toda Europa, por la historia y la cultura de Escocia. Sobre todo por lo romántico de sus violentas guerras y enemistades, así como su folklore y su mitología. Sir Walter Scott había usado estos estereotipos en su novela la cual inspiró varias obras musicales, además de la ópera de Donizetti.

Lucia di Lammermoor abrió a Donizetti las puertas de ese París que en el que había fracasado en 1835. Posteriormente a su estreno en Nápoles, Donizetti revisó la partitura de esta ópera para una versión en francés, Lucie de Lammermoor, que se estrenó el 6 de agosto de 1839 en el Théâtre de la Renaissance en París. Después de ese estreno, la versión francesa fue de gira ampliamente por toda Francia. El libreto, escrito por Alphonse Royer y Gustave Vaëz, no es una simple traducción del libreto italiano, pues Donizetti alteró algunas de las escenas y los personajes. Entre los cambios más notables están la desaparición del papel de Alisa, la amiga de Lucia lo que permite aislar a Lucía y dejar un impacto emocional más fuerte que en el original italiano. Además, Lucía pierde la mayor parte del apoyo de Raimondo; su papel queda considerablemente disminuido mientras que crece el personaje de Arturo. Donizetti creó además un nuevo personaje, Gilbert, basado libremente en el cazador de la versión original. La versión en francés suele ser representada con menor frecuencia que la versión italiana.

Lucia di Lammermoor es el auténtico paradigma de la ópera italiana romántica, así como la obra trágica más lograda y célebre de la extensísima lista de dramas líricos de Donizetti. Desde un inicio suscitó admiración debido al hecho de que hace del belcanto un vehículo para conmover, y no una mera sucesión de fuegos artificiales vocales. Fue la única ópera de Donizetti que se mantuvo en repertorio antes del rescate y renacimiento de la obra de este compositor en la década de 1950. Además, esta ópera marcó el comienzo de su asociación de Donizetti con el libretista y colaborador habitual Salvatore Cammarano, quien fue también libretista de Verdi (Il Trovatore). Cammarano se aparta del cuento original de Scott de varias maneras. La madre de Lucía no se ve en ninguna parte; es el hermano de Lucía Enrico quien la obliga a casarse con Bucklaw. Después de ser apuñalado por su novia, Bucklaw no se recupera (como aparece en la novela de Scott), sino que muere de sus heridas. Edgardo se mata a sí mismo después de enterarse de la muerte de Lucia, en lugar de perecer en las arenas movedizas. Algunos críticos consideran que la ópera es artísticamente superior a la novela, con mayor fuerza dramática y una estructura más ordenada.

Sin embargo, durante mucho tiempo, Lucia di Lammermoor se consideró como una pieza de lucimiento para sopranos de coloratura y era parte poco conocida del repertorio operístico. Después de la Segunda Guerra Mundial, un pequeño número de sopranos entre las que destaca Maria Callas (con interpretaciones desde 1952 y especialmente aquellas de La Scala y Berlín en 1954/55 bajo la dirección de Herbert von Karajan) y luego Joan Sutherland (con sus interpretaciones de 1959 en la Royal Opera House Covent Garden, que se repitieron en 1960), revivieron la ópera en toda su gloria trágica original.

Desde entonces, Lucía de Lammermoor se ha convertido en una referencia del repertorio operístico estándar, y aparece como número 19 en la lista de Operabase de las óperas más representadas en el mundo, la 11ª en Italia y la segunda de Donizetti, después de El elixir de amor.

Lucia di Lammermoor ha estado siempre muy presente en la cultura popular: se menciona en las novelas *El conde de Monte Cristo*, *Madame Bovary*, *The Hotel New Hampshire*, y *Where Angels Fear to Tread* y parece ser que fue una de las óperas favoritas de Tolstoi. En *El Gatopardo*, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, se menciona el aria "Tu che a Dio spiegasti l'ali", del tercer acto. En el libro de niños *The Cricket in Times Square*, Chester Cricket gorjea la parte de tenor del "Sexteto de Lucía" como el bis a su concierto de despedida, deteniendo literalmente el tráfico en el proceso.

LA ESCENA DE LA LOCURA DE LUCIA (Il dolce suono...Spargi d'amaro pianto)

El mundo de la ópera tiene muchas escenas de locura. Quizás recordarán aquella famosa en la ópera barroca *Orlando*, de George Federik Handel, la cual vimos hace ya muchos años y en cuyo estudio dediqué algunos cuantos párrafos:

<https://www.keepandshare.com/doc/7975461/orlando-pdf-209k?da=y>

También está la hermosa, pero fría, escena de la locura de Elvira en *I Puritani* (por cierto

también basada en una novela de Sir Walter Scott) de Bellini:

<https://www.keepandshare.com/doc/7975405/i-puritani-pdf-189k?da=y>

Sin embargo, el ataque de locura de quince minutos, que sufre la pobre Lucia en el Acto III, es referente histórico en el mundo de la ópera. La escena comienza inmediatamente después de que Lucia ha apuñalado a Arturo en su lecho nupcial, al ser obligada a casarse con él en contra de su

voluntad. El asesinato tiene lugar fuera del escenario, pero es claramente evidenciado por el traje empapado de sangre de Lucía y la daga que aún sostiene en la mano.

Esta escena ha evolucionado a lo largo de los años. Originalmente fue compuesta en Fa Sostenido Mayor, sin embargo hoy en día se suele interpretar en Mi bemol Mayor. En 1888, cuarenta años después de la muerte de Donizetti, se le agregó una larga *cadenza* de soprano y flauta a petición de Mathilde Marchesi para la interpretación del papel por su estudiante Nellie Melba, a quien muchos ustedes recordarán de *Downton Abbey* (interpretada por Kiri Te Kanawa). Esta adición exigió diez semanas de ensayos y motivó una reevaluación crítica y un nuevo interés en la ópera. La partitura original de Donizetti incluía una armónica de cristal (inventada por Benjamin Franklin), pero él reescribió la parte para la flauta, y la armónica de cristal se utiliza raramente. (En la primera parte de la versión del MET que veremos el próximo sábado, se podrán escuchar los tonos misteriosos de la armónica de cristal justo después de la entrada de Anna Netrebko en escena).

Si quieren saber más acerca del Glass Harmonica:

<https://www.youtube.com/watch?v=LCfsMN1-R8w>

Además, en esta escena, hay muchas notas, entre ellas dos mi bemoles sobreagudos, que no aparecen escritos explícitamente en la partitura, y que algunas cantantes los interpretan como una forma de "embellecimiento" no siempre aprobada por los puristas.

Las demandas físicas, vocales y dramáticas de la locura de Lucia han hecho de este personaje un vehículo para el lucimiento de varias sopranos de coloratura, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Si las óperas fueran montañas, la escena de la locura de Lucia di Lammermoor sería el Monte Everest. Las sopranos que la han escalado nos han dado algunas de las actuaciones más memorables en la historia de la ópera.

Durante décadas esta escena fue considerada como una mera pieza de artificio para demostrar las capacidades vocales de las sopranos ligeras como Nellie Melba, Adelina Patti, Luisa Tetrazzini, Amelita Galli-Curci, Lina Pagliughi o Lily Pons. Sin embargo, como dije anteriormente, fue María Callas quien lideró, después de la segunda guerra mundial, un movimiento de restitución de sus valores dramáticos y expresividad.

La escena de la locura se ha interpretado en un estilo *come scritto* ("como se escribió"), añadiendo una ornamentación mínima a sus interpretaciones. El triunfo de Callas en el papel de Lucia sentó cátedra sobre la interpretación de este personaje para las siguientes generaciones de grandes sopranos, entre ellas, la gran Joan Sutherland a quien tuve la fortuna de escuchar en persona, en Toronto en 1989, ya en una de sus últimas presentaciones públicas. Otras intérpretes del personaje, dignas de mención, han sido Leyla Gencer, Beverly Sills, Renata Scotto, Montserrat Caballé, Anna Moffo, Edita Gruberová, June Anderson, Mariella Devia y Natalie Dessay. Casi todas las sopranos añaden cadenzas al final de la "escena de la locura", a veces terminando en un alto mi bemol. Algunas sopranos, incluida Ruth Welting y Mariella Devia han cantado la escena de la

locura en la clave original de Donizetti de Fa mayor, acabando con un Fa natural alto en lugar de transponer un paso abajo a la clave de mi bemol mayor. En resumidas cuentas: cada gran diva ha tenido su propio acercamiento a esta escena. Anna Netrebko, a quien veremos el sábado en la producción del MET, canta el papel con una belleza oscura, intensa y escalofriante.

En la cultura popular (tomado descaradamente de Wikipedia, pero muy interesante): El aria de la "escena de la locura" "Il dolce suono" se presentó en la película de Luc Besson El quinto elemento en una representación por la diva alienígena Plavalaguna (con la voz de la soprano albanesa Inva Mula e interpretada en la pantalla por la actriz francesa Maïwenn Le Besco). La interpretación de Mula se usó también en un episodio de Law & Order: Criminal Intent que trata del asesinato de un joven violinista por su madre cantante de ópera (quien interpreta la canción justo después del asesinato). La interpretación de Mula se usa también como telón de fondo a "The Eye of Zion's Pocket" incorrectamente atribuido a los Chemical Brothers para la banda sonora de Matrix Reloaded (el artista original se desconoce). El aria fue cubierta por el cantante de pop ruso Vitas sobre una partitura tecno intensamente orquestada y lanzada como un vídeo musical en 2006. Además de la "escena de la locura", "Verranno a te sull'aure", y "Che facesti?" aparecen de forma destacada en la película del año 1983 de Paul Cox Man of Flowers, especialmente "Verranno a te sull'aure", que acompaña un striptease en la escena inicial de la película. "Regnava nel silenzio" acompaña la escena en Beetlejuice en la que Lydia (Winona Ryder) escribe una nota de suicidio.

EL SEXTETO (Chi mi frena in tal momento?)

De sólo tres minutos y medio de duración, esta parte de la ópera, por sí misma, vale el precio de la entrada. El Kobbé's Opera Book dice textualmente:

"El sexteto al final del segundo acto, cuando Edgar de Ravenswood

aparece en la escena justo cuando Lucy con la mano temblorosa ha firmado el contrato de matrimonio ... es una de las mejores piezas de música dramática en toda la historia de la ópera".

Este sexteto es notable no sólo por su cautivante música, sino también por el hecho de que encapsula todas las emociones conflictivas que llevan a la trágica conclusión de Lucia. El sexteto ocurre en la boda de Lucia previamente comprometida con Edgardo, pero por razones políticas, su hermano Enrico la está obligando a casarse con su aliado Arturo. El sexteto comienza cuando Edgardo aparece de improvisto en la boda. En primer lugar, Edgardo y Enrico expresan su ira. Es

interesante notar el hecho de que todos los personajes del sexteto se hablan a sí mismos y no entre ellos. Edgardo toma nota de la angustia de Lucia y declara que todavía la ama, mientras que Enrico reconoce que ha traicionado a su propia hermana. Luego, Lucia canta su angustia, mientras que su mentor Raimondo expresa compasión por su difícil situación. Finalmente, Arturo, Alisa (la sirvienta de Lucia), y el coro reflejan sentimientos ya expresados por los demás.

En la cultura popular (tomado descaradamente de Wikipedia, pero muy interesante): El "sexteto de Lucía" fue grabado en 1908 por Enrico Caruso, Marcella Sembrich, Antonio Scotti, Marcel Journet, Barbara Severina y Francesco Daddi, (un solo lado Victor 70036) y lanzado al precio de \$7.00, ganando el título de "*The Seven-Dollar Sextet*" ("El sexteto de siete dólares"). La película *The Great Caruso* incorpora una escena representando una interpretación de este sexteto. La melodía del sexteto se usa en el clásico de gánsters de Howard Hawks: *Scarface*. Tony Camonte (Paul Muni) silba "*Chi mi frena?*" cada vez que va a matar a alguien y la melodía se convierte en un aviso de sus asesinatos. La melodía del "sexteto de Lucía" también figura en dos escenas de la película de 2006 *The Departed*, dirigida por Martin Scorsese. En una escena el personaje de Jack Nicholson aparece en una representación de Lucía di Lammermoor, y la música en la banda sonora es del sexteto. Más tarde en la película, el móvil de Nicholson tiene como sonido de llamada la melodía del sexteto. El sexteto se ha usado en comedia y en dibujos animados. El equipo de slapstick estadounidense, Los Tres Chiflados, lo usaron en sus cortos *Micro-Phonies* y *Squareheads of the Round Table*, cantado en la última con la letra "*Oh, Elaine, Elaine, come out ....*", y se presenta durante una escena de la comedia de 1986, *The Money Pit*. Ha sido usado también en los dibujos animados de la Warner Bros. incluye *Long-Haired Hare*, cantado por el cantante de ópera (antagonista de Bugs Bunny); *Book Revue*, cantado por el lobo antagonista; y en *Back Alley Oproar*, cantado por un coro lleno de gatos Silvestres. En el corto de Disney de 1946, *The Whale Who Wanted To Sing At The Met* (Willie el ballenato) el sexteto aparece en una única interpretación con todos los personajes interpretados por Nelson Eddy.

EL FESTÍN ESCOCÉS EN LA BODA DE LUCIA

El festín del sábado 8, que precede a la ópera, tendrá una versión venezolanizada de lo que podría haber ostentado la mesa de la boda de Lucia con el Laird of Bucklaw. Son los platillos clásicos de la cena de Robert Burns, una de las celebraciones más importantes de Escocia que conmemora, el 25 de Enero, el nacimiento de ese gran poeta escocés. En la cena de Robert Burns el protagonista es el Haggis a quien el poeta dedica una oda. El Haggis sale en escena en una procesión encabezada por un gaitero. Lo lleva el chef en una bandeja de plata. Luego, con gran protocolo, se pone sobre la

mesa y un invitado de honor raja con una daga la tripa mientras recita la oda de Robert Burns.

Nuestro menú posiblemente tendrá:

Haggis vegetariano (sin el protocolo de rigor) hecho con lentejas, cebada, hongos, avena, especias y whiskey. En vez de tripa de oveja usé una tela blanca. El haggis original lleva víceras de oveja picadas muy finamente, cebada, avena y las mismas especias que usé en mi versión vegetariana.

Cock-a-leekie soup es un starter (sopa). Un caldo fuerte hecho originalmente con carne de gallo y abundante ajo porro. La carne de gallo se presenta desmenuzada flotando en el caldo con el ajo porro y ciruelas pasas. Como es una sopa y, logísticamente (y por el calor que hace) es difícil de servir, he convertido esta combinación de sabores en una especie de terrina Cock-a-leekie con abundante carne de pollo, sofrito de ajo porros y trozos de ciruelas consolidadas por la gelatina del caldo de pollo

Además yo agregué al menú un sheppard's pie (nada vegetariano) que es también muy popular en Escocia e Inglaterra (es un pastel con relleno de carne de cordero, pero en mi caso va a ser de carne de cerdo y res, entre dos capas de puré de papas).

Oatcakes con queso azul (galletas saladas de avena)

Shortbread (galletas hechas con abundante mantequilla) acompañadas por una salsa de butter scotch. Las famosas Walkers cortesía de María Eugenia quien las trajo de Holanda.

Tipsy Laird que es un trifle hecho con bizcocho embebido en un almíbar de whiskey, crema de leche, avena, galletas de almendra trituradas, custard (crema

pastelera líquida) y mermelada de frambuesas. Hay una variante en que le ponen cambur, pero no es muy purista (en la Escocia de Lucía no creo que se comiera el cambur) así que yo no le voy a poner ese ingrediente en particular.

También algo de whiskey single malt (Lagavulin y Glenmorangie) que nunca puede faltar en un festín escocés, cerveza (cortesía de quienes la quieran traer) y frescolita que es (*believe it or not*) la segunda bebida más popular en Escocia después del whiskey y se llama Irn Bru.