

Informe de avance en torno a la investigación sobre el Teatro de la Ópera

CAMERATA, Pedro Augusto / IAE, FFyL, UBA - pedroacamerata@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: avance de investigación - teatro de la ópera - historia sociocultural*

» **Resumen**

El objetivo de esta presentación es dar un informe de avance de mi investigación doctoral en torno a la historia sociocultural del Teatro de la Ópera de Buenos Aires. Para ello la exposición se divide en dos partes. Por un lado se hace un resumen de las principales actividades desarrolladas durante el último año, relacionadas principalmente con el cursado de seminarios de posgrado y con el trabajo con fuentes hemerográficas. El acercamiento a revistas como *El Mundo del Arte*, *Le Courier Français* y *Bibelot* resultó particularmente útil para empezar a comprender de primera mano los debates intelectuales del período, centrados en la calidad de las compañías líricas y en la renovación del repertorio.

Por otro lado voy a continuar desarrollando interrogantes e ideas que han surgido en este proceso, con miras a cristalizar estos pensamientos en un proyecto de tesis, próximo paso a dar en la carrera de doctorado. A mi parecer la cuestión del repertorio se torna crucial para articular diversas problemáticas que atañen a la historia sociocultural del teatro: la organización logística de las compañías, la demanda modernizadora de parte del público porteño, los debates en torno a la preferencia por la ópera o la música sinfónica, el fanatismo suscitado por las y los cantantes en la audiencia.

» **Presentación**

Hoy voy a darles un informe de avance de mi investigación de doctorado, auspiciada por una beca UBACyT y desarrollada en el Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” como mi lugar de trabajo. La tesis se centra en el rol que tuvo el Teatro de la Ópera, activo entre 1872 y 1935, en la historia sociocultural de la música de y en Buenos Aires. La presentación está dividida en dos partes: durante la primera se enumeran brevemente los seminarios que cursé hasta ahora, junto con un par de proyectos paralelos que fueron útiles para la reflexión; mientras que en la segunda comento algunas ideas e interrogantes que fueron surgiendo a lo largo del proceso.

› **Seminarios cursados y aprobados**

Hasta el momento llevo cursados tres seminarios de posgrado: “Las revistas culturales: cruces, materialidades y espacios de circulación de ideas e intelectuales”, dictado por la Prof. Ana Lía Rey en el marco de la Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana de la UBA; “Metodología de la Musicología Histórica”, seminario de doctorado dictado por la Prof. Fátima Graciela Musri en la UCA; y “Representaciones musicales de la nación. Teorías, ideas, prácticas, repertorios”, llevado adelante por el Prof. Martín Liut en el doctorado de la UBA. Los primeros dos ya fueron aprobados y la monografía del tercero se encuentra en proceso de elaboración. Para el trabajo final del seminario de revistas culturales analicé las menciones del Ópera en la publicación periódica *El Mundo del Arte* (1891-1895), lo cual me permitió acercarme a las actividades del teatro cubiertas por esa revista y a los debates estéticos suscitados por su programación. En el seminario de metodología incorporé algunas herramientas útiles para dar una mayor solidez a mi armazón teórico, con miras a la presentación del proyecto definitivo de tesis. Por último, para el seminario de representaciones de la nación voy a comparar las recepciones en la prensa de las óperas *Pampa* (1897) y *Yupanki* (1899) de Arturo Berutti, ambas estrenadas en el Teatro de la Ópera.

› **Proyectos paralelos**

Además de estos seminarios, otros proyectos paralelos contribuyeron a la continua reflexión sobre mi tema de investigación. Resultó particularmente útil el seminario que dimos junto con José Ignacio Weber y Yanet Gericó sobre fuentes hemerográficas para el estudio de la actividad lírica, del cual surgió un trabajo conjunto todavía en elaboración. Gracias a esta actividad pude no solo incorporar bibliografía crítica sino también ubicar con exactitud espacial y temporal fuentes primarias fundamentales para el desarrollo de mi tesis. Otro complemento relevante fueron los encuentros con el equipo de investigación del Instituto per lo studio della Musica LatinoAmericana (IMLA), en los cuales pude profundizar mi comprensión de la tradición lírica italiana y su relación con el contexto sociocultural tanto en Italia como en Sudamérica. También participé como interpelador en la mesa temática sobre periodismo musical latinoamericano coordinada por Mário Dantas Barbosa en el V Congreso de ARLAC/IMS, en la cual pude acceder a nuevas visiones en torno al trabajo con fuentes periodísticas en Sudamérica. Por último, mis participaciones como expositor invitado en las materias de grado “Música Argentina y Latinoamericana” dictada por Silvina Luz Mansilla en la Universidad de Buenos Aires, en la cual describí en términos generales la historia del Teatro de la Ópera, y en “Storia del Teatro e dello Spettacolo” dictada por Matteo Paoletti en la Universidad de Bolonia, donde hablé sobre los últimos años de funcionamiento del antiguo Teatro Colón, fueron útiles para seguir construyendo el panorama histórico de la ópera en Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios del XX.

› **Nuevas ideas e interrogantes**

A lo largo de este primer año de carrera, las actividades expuestas anteriormente me generaron nuevas ideas e interrogantes, además de una mayor certeza sobre la dirección que me gustaría que tome la investigación. En principio, ahora sé que quiero enfocarme exclusivamente en el período de apogeo del teatro, desde su reinauguración en 1889 hasta su última temporada como principal coliseo porteño en 1907. Si bien va a ser necesario dar cuenta de los primeros años de funcionamiento de la institución para explicar su ascenso, así como también de los últimos años en que fue propiedad de Roberto Cano (es decir, hasta 1915) para entender cómo fue destronada por el nuevo Colón, la etapa propuesta me parece lo suficientemente compleja como para que ocupe la mayor parte de la tesis. Esto se sustenta principalmente en que durante este período se dieron al menos tres procesos que fueron relevantes para la historia sociocultural de la música de y en Buenos Aires.

El primero de ellos fue la notable renovación del repertorio lírico, llevada a cabo mayoritariamente en el Ópera. Luego del gran éxito de *Cavalleria Rusticana* de Mascagni, estrenada en 1890, los nombres de los compositores de la *giovane scuola* italiana (como Puccini, Leoncavallo y Giordano, entre otros) comenzaron a poblar las carteleras europeas y americanas. La llegada de sus óperas a Buenos Aires estuvo acompañada también por títulos franceses y alemanes, entre cuyos autores podemos destacar a Berlioz, Massenet y, sobre todo, Wagner. Si bien ya existían wagnerianos en la capital argentina al menos desde la década de 1880, durante los últimos años del siglo su presencia se hizo más notoria gracias a la gran cantidad de estrenos de óperas completas del compositor alemán. Esto a su vez acrecentó los debates entre críticos musicales tanto en diarios generales como en revistas especializadas. Algunos de ellos, generalmente de matriz wagneriana, defenestraban al repertorio italiano como algo liviano e insustancial hecho a la medida de los cantantes. Según estos, los dramas del genio de Bayreuth contribuían a la evolución del arte por su fuerte organicidad, en la cual música, libreto y puesta estaban al servicio de la obra. En la vereda de enfrente, los defensores de la ópera italiana rescataban el valor de la tradición peninsular y subrayaban la profundidad dramática de sus personajes. Al calor de estas pugnas iban formándose dos ámbitos en el campo de la música académica de Buenos Aires: el de la ópera y el de los conciertos (Weber, 2012). En este último, relacionado con los wagnerianos y con los conservatorios, se centraba la atención en las obras musicales y en los compositores: los espacios de frecuentación eran salas como la del Prince George's Hall y algunas revistas asociadas eran *Bibelot* (1903-1905) y *Música* (1906). El principal lugar para los seguidores de la lírica, por otro lado, era el Teatro de la Ópera, y publicaciones como la mencionada *El Mundo del Arte* (1891-1895) o *La Revista Teatral* (1906-1909) ponían el foco en los cantantes y directores que llegaban a la ciudad. Cabe decir que esto es una esquematización simplificadora, existían lazos comerciales y personales entre los actores de

ambos ámbitos, pero, al menos por ahora, es posible establecer esta diferenciación a partir de los géneros musicales.

El segundo proceso sociocultural significativo tiene que ver con el aumento de las compañías líricas y dramáticas que pasaban por Buenos Aires. Podemos deducir esto por la aparición de nuevos teatros y públicos durante el período así como por la creación de la Sociedad Teatral Ítalo-Argentina (STIA) en 1907, un *trust* empresarial mediante el cual fueron unificadas en un mismo circuito algunas de las casas líricas más importantes de Italia y Sudamérica (Paoletti, 2020). En este escenario, el manejo del Teatro de la Ópera probablemente sirvió como modelo de negocios para sus contemporáneos. Si bien tengo que ahondar más en el asunto, en una conversación reciente Matteo Paoletti me señaló que Roberto Cano fue uno de los primeros contactos que tuvo Walter Mocchi, principal impulsor de la STIA, tras su llegada a Buenos Aires. De ser así, sería interesante dilucidar cómo fue la relación entre ambos. Además es poco lo que se sabe sobre los empresarios que administraron las temporadas del Ópera durante nuestro período de interés: Angelo Ferrari (entre 1889 y 1897), Amelia Pasi de Ferrari (entre 1898 y 1900) y la dupla conformada por Attilio Nardi y Camillo Bonetti (entre 1901 y 1907). Fue principalmente a través de su gestión que llegaron por primera vez a la ciudad personajes ilustres del mundo lírico, como por ejemplo Enrico Caruso y Arturo Toscanini (en 1899 y 1901, respectivamente), o el ya consagrado Giacomo Puccini, en 1905. Conocer con mayor exactitud el proceso de selección de cantantes, directores y repertorio para las compañías que actuaban en el Ópera (y que luego cruzaban a Uruguay y Brasil), así como sus lazos comerciales en Buenos Aires, sería muy provechoso para comprender algunos aspectos administrativos de la vida del teatro durante estos años.

Por último, el tercer proceso sociocultural de interés está relacionado con los ritos del público teatral. Para buena parte de la audiencia, ir al Ópera era un signo de estatus y distinción que iba más allá de lo representado sobre el escenario: para estas personas el verdadero espectáculo estaba en plateas, palcos y cazuelas. Estas últimas, utilizadas exclusivamente por mujeres, daban muestra de las diferencias de género en el entresiglos. Como señala Pasolini (1999:241), hacia el final del período que nos interesa “la ampliación numérica y social del público teatral debe de haber actuado sobre algunos de los ritos sociales que se desarrollaban en el interior de las salas”. El autor menciona dos ejemplos relacionados con el género femenino: en 1908 las mujeres empezaron a aplaudir las óperas y obras teatrales por primera vez, y en 1907 se dio una protesta de las cazueleras del Ópera ante la Municipalidad por la aparición de entradas selladas que impedían la repartija de “entradas sueltas” para las mujeres más influyentes. Estos ejemplos sugieren que el nuevo lugar que la mujer comenzaba a tener en la sociedad se filtraba en estos resquicios de la vida social tradicional del teatro. Estudiar este proceso así como las relaciones entre géneros dentro de la sala podría darnos una imagen más completa del Ópera.

Bibliografía

- Paoletti, M. (2020). La red de empresarios europeos en Buenos Aires (1880-1925). Algunas consideraciones preliminares. En *Revista Argentina de Musicología*, 21(1), pp. 51–76.
- Pasolini, R. (1999). “La ópera y el circo en el Buenos Aires de fin de siglo. Consumos teatrales y lenguajes sociales”. En F. Devoto y M. Madero. (dir.). *Historia de la vida privada en la Argentina. Tomo II*, pp. 221-268. Buenos Aires, Taurus.
- Weber, J. I. (2012). ¿Ópera o música sinfónica? El interés de la crítica musical en la modernización del gusto porteño (1891-1895). En S. L. Mansilla (dir.) *Dar la nota. El rol de la prensa en la historia musical argentina*, pp. 61-100. Buenos Aires, Gourmet Musical.