

 TEATRO REAL
CERCA DE TI

LA BOHÈME
GIACOMO PUCCINI

**ÓPERA EN CORTO
GUÍA DIDÁCTICA**

La Bohème narra la historia de un grupo de jóvenes artistas que sobreviven en París a principios del siglo XIX, que sufren y gozan por amor.

Puccini, el compositor, denominó a *La Bohème* como “la ópera de las cosas pequeñas”, resaltando la importancia de pequeños objetos cotidianos pero con gran significado: el gorro de Mimì, una llave, un abrigo viejo, una vela... y que a pesar de la pobreza, lo que importan son los momentos de amistad muy significativos. A través de una narrativa íntima y emocional, la ópera nos recuerda que aunque la vida cambie y eventualmente termine, no hay que renunciar a los sueños de juventud.

Ficha artística

Equipo artístico

Director musical | Paolo Carignani

Director de escena | Richard Jones

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Reparto

Rodolfo | Stephen Costello

Mimì | Anita Hartig

Marcello | Etienne Dupuis

Musetta | Joyce El-Khoury

Schaunard | Joan Martín-Royo

Colline | Mika Kares

Benoît | José Manuel Zapata

Alcindoro | Roberto Accurso

Argumento

Acto 1: En la buhardilla

Cuatro jóvenes artistas viven en una buhardilla en el barrio de la Bohemia, en París, con poco dinero pero muchas ganas de vivir: el poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el filósofo Colline, y el músico Schaunard. Rodolfo y Marcello se quejan de no tener dinero ni para encender la estufa. Schaunard, el único que tiene trabajo, trae comida y leña, y todos deciden celebrar la Navidad en el café *Momus*. Tras engatusar al casero para no pagar el alquiler del mes, se bajan al café. Rodolfo se queda atrás, donde conoce a su vecina Mimì, costurera y enferma de tuberculosis. Ambos se presentan, cuentan a qué se dedican y terminan enamorándose. Luego bajan juntos al café con el resto.

Acto 2: En el Barrio Latino de París

Las calles rebosan de gente, niños y vendedores ambulantes. Los bohemios y Mimì se sientan en el café a beber, y aparece Musetta (la ex de Marcello), acompañada de su más reciente admirador, un hombre rico y mayor que ella. Para llamar la atención de Marcello, canta una canción (*Quando m'en vo*), y tras librarse de su admirador, ella y Marcello se reconcilian. Al marcharse del café, como no tienen suficiente dinero para pagar, Musetta deja la cuenta a nombre de su admirador.

Acto 3: En la aduana

Mimi busca a Marcello, quien trabaja en una taberna pintando junto a Musetta. Rodolfo, tras haber dejado a Mimi, está residiendo en la taberna junto a Marcello. Mimi le cuenta cómo se han complicado las cosas entre los dos, ya que Rodolfo es muy celoso. Sale Rodolfo, y Mimi se esconde. Este le cuenta a Marcello que los celos son fingidos, y que en realidad no puede hacerse cargo de la enfermedad de Mimi, por lo que se está alejando de ella para que pueda encontrar un hombre que la pueda cuidar. Rodolfo descubre a Mimi, y se reconcilian quedando en separarse cuando llegue la primavera. Mientras tanto, Marcello y Musetta discuten, y rompen su relación una vez más.

Acto 4: En la buhardilla

Rodolfo y Marcello intentan trabajar, recordando sus relaciones pasadas. Schaunard regresa con la cena, y los cuatro celebran. Musetta llega con Mimi, quien se encuentra muy débil por su enfermedad. Mientras ella se reencuentra con Rodolfo, Marcello y Musetta van a vender sus joyas, y Colline se despide de su abrigo, todo para conseguir dinero para medicinas. Cuando todos se han marchado, Mimi y Rodolfo recuerdan el momento en el que se conocieron (como ella perdió su llave, y tenía las manos frías). El resto vuelve, con un manguito para calentar las manos de Mimi y algo de medicina, pero ella muere al poco.

Los personajes

- **Rodolfo:** poeta, vive en un mundo de ensoñación. Corriente y natural.
- **Mimi:** costurera, vecina de los bohemios, enferma de tuberculosis.
- **Marcello:** pintor, confiado en sus habilidades, de gran presencia. En una relación de amor-odio con Musetta.
- **Musetta:** Musetta es desinhibida, extrovertida, parece que solo quiere divertirse, aunque tiene buen corazón y venderá sus pertenencias para ayudar a Mimi.

- **Schaunard:** músico, vivaz y alegre. Es el único que trae dinero y comida a los bohemios.
- **Colline:** filósofo, empeñará su abrigo para ayudar a Mimì.

Los personajes femeninos de *La Bohème* representan dos arquetipos muy comunes en las óperas de Puccini.

- **“Piccole donne innamorate”** (pequeña mujer enamorada) - denominación del propio Puccini. Estos personajes se caracterizan por representar dos rasgos opuestos: audacia y candidez. Sufren y mueren por amor, pero aceptan su destino. En este caso Mimì - ama, sufre y muere. Corriente y creíble, muy querida por el público.
- **Las mujeres activas** - suelen ser personajes muy dinámicos, de gran personalidad y fuerza dramática. Son mujeres amantes, apasionadas y resueltas, pero también son fuente de bondad. En este caso, Musetta - atrevida, con carácter y una gran primera impresión ante el público, pero amiga preocupada y cercana de Mimì.

El contexto histórico

Durante el siglo XIX, tras el Primer Imperio y la Revolución de 1830 cae el Antiguo Régimen, nace la burguesía tras la Revolución y la primera revolución industrial. Esta clase social está caracterizada por el empuje progresista de quien quiere romper los moldes sociales establecidos, terminó luchando por ocupar los puestos y los privilegios a los que había accedido la nobleza, sustituyendo la aristocracia de sangre por la aristocracia económica.

En esa época conviven varios movimientos artísticos: Pintura (neoclasicismo, romanticismo, vanguardias, impresionismo, simbolismo - segunda mitad de siglo), literatura (neoclasicismo y romanticismo, individualismo, optimismo, realismo, naturalismo), arquitectura (historicismo, funcionalidad y renovación), y música (romanticismo, música programática, transición al modernismo y vanguardias).

- *Pintura - impresionismo*: surge en París durante la segunda mitad del siglo, y tiene su origen en la pintura naturalista. Se caracteriza por la representación de la luz solar, el uso de los colores, los reflejos en la superficie del agua, el uso de pinceladas sueltas. Se abandona el misterio, y se busca la representación más objetiva. Destacan los pintores Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh.
- *Literatura - romanticismo*: defensa de la libertad estética, rompe con las normas clásicas y académicas. Se centra en lo diferente, lo que escapa del orden, lo subjetivo. Destacan los autores Victor Hugo, Balzac, Stendhal.
- *Arquitectura - historicismo*: funcionalidad y renovación, recuperación de los estilos gótico francés y barroco. En este momento coexisten los estilos del pasado, copiados o reinterpretados. La belleza dará paso a la funcionalidad, y se comenzarán a utilizar nuevos materiales (hormigón y hierro) - Opéra de Paris, Sainte Chapelle, Torre Eiffel
- *Música - romanticismo e impresionismo*: música programática o descriptiva, donde destacan la ópera y opereta francesa, transición hacia la ruptura de las estructuras clásicas. Destacan compositores como Berlioz, Faure, Debussy o Ravel.
- *La figura del artista*: rebelde, genio creador, promotor del cambio social a través del arte, romántico, optimista.

París y la bohemia

París se convierte a finales del siglo, en la capital artística del mundo y atraía a un enorme número de creadores inconformistas que pretendían la innovación, sin embargo, aunque la capital francesa fuera cuna de la modernidad y lugar prioritario para vidas bohemias cada vez más anheladas, los modos de vida libertarios y la producción artística alternativa respecto al academicismo se daban también en otros puntos del continente, y no solo en barrios populares urbanos, sino además en colonias artísticas rurales.

La bohème está basada en el libro del escritor francés Henri Murger *Scènes de la Vie Bohème*. La Bohemia se usaba inicialmente para referirse al pueblo gitano de Francia, pero el término para referirse a una subcultura fue usado por primera vez por Murger.

La Vie De Bohème, de Alfred Pages

La bohemia estaba integrada por artistas libres, de ideas inconformistas, y que reivindicaban la justicia y la libertad a través del arte. Murger describe varios tipos de Bohemia en su novela, aunque el más parecido a la retratada en la ópera es la bohemia romántica y sentimental, optimista, placentera, inocente. En ella vemos ideales de independencia, de protesta contra las injusticias sociales y una ensoñadora esperanza que ve posible cambiar el orden vigente a través del arte. El espíritu de estos bohemios llenos de ideas y sueños resultaba muy atractivo a los ojos externos de aquellos que no sufrían la miseria.

En el Barrio de Montmartre - donde se desarrolla la ópera, vivieron muchos artistas jóvenes: Alejandro Dumas, Víctor Hugo, George Sand, los compositores Héctor Berlioz y Frédéric Chopin, y el pintor Eugène Delacroix, entre otros. Artistas como Toulouse Lautrec, Degas, Monet y Renoir también vivieron en París durante esa época. Conviven distintas tendencias artísticas a la vez: romanticismo, art nouveau, realismo, e impresionismo.

El compositor: Giacomo Puccini

Compositor italiano de ópera, uno de los más importantes de fines del XIX y principios del XX. Se le considera el sucesor de Giuseppe Verdi. Algunas de sus obras más importantes son *La Bohème*, *Tosca*, *Madama Butterfly*, *Turandot*, *Il Trittico*, *Manon Lescaut*, etc.

Proveniente de una familia de músicos, fue organista y maestro del coro en Lucca. Se esperaba de él que siguiese los pasos de sus familiares, pero tras asistir a una

representación de la *Aida* de Giuseppe Verdi, cambió de opinión. Estudió composición en el Conservatorio de Milán, donde escribió su primera ópera.

Vivió de primera mano la vida bohemia durante sus años de estudio en el conservatorio, y transmitió toda su experiencia a su ópera. *La Bohème* fue la segunda ópera que Puccini realizó en colaboración con los libretistas Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. De ellos son los libretos de las óperas *Manon Lescaut*, *Tosca* y *Madama Butterfly*.

Tras el estreno de *Madama Butterfly*, su proceso creativo se ralentizó mucho debido a una serie de circunstancias: en 1904 tuvo un accidente de coche que le dejó gravemente herido; fue acusado de infidelidad por su mujer, causando un gran escándalo (este hecho terminó inspirando el personaje de Liù, de la ópera *Turandot*); y las muertes de Giuseppe Giacosa y su editor Giulio Ricordi, con quienes tenía una relación muy cercana, afectaron a su productividad.

Giacomo Puccini

Murió en 1926, por un cáncer de garganta, ya que fue fumador durante gran parte de su vida. Su última ópera, *Turandot*, quedó inacabada.

La música

El uso que Puccini hace de recursos musicales en sus óperas, como los leitmotifs, marcarán la música del cine del siglo XX y posterior. Estuvo influenciado por la obra de Wagner (su forma de estructurar la narrativa y la música, el uso de los temas...), la ópera francesa y la tradición italiana.

Leitmotiv: motivo musical que representa personajes, sentimientos, situaciones, etc. En *La Bohème*, algunos de los leitmotifs utilizados son:

- **Tema de los bohemios:** la ópera arranca con este tema, ansioso, exaltado. Se repite a lo largo de la ópera (1er acto, inicio del 4º acto).
- **Tema de Rodolfo:** es el primero de los bohemios que se introduce, se puede escuchar también cuando Rodolfo se presenta a Mimì, pero más lento.
- **Tema de Schaunard:** vivaz y alegre, siempre trae buenas noticias.
- **Tema de Mimì:** se escucha incluso antes de que entre a escena, pero se introduce oficialmente en el aria "Sì, mi chiamano Mimì". Cotidiano y pastoral, y a la vez sublime.
- **Tema de la mano fría (*Che gelida manina*):** Se usa para indicar la condición enfermiza de Mimì. Se introduce en el 1er acto y se repite en el último, cuando Mimì rememora el momento en el que se conocieron.
- **Tema del amor:** se introduce en el aria *Che gelida manina* y se repite a lo largo de la ópera.

- **Tema del café Momus:** Representa el ambiente animado y alegre del café. Suena por primera vez en el primer acto, cuando los bohemios hablan de ir al café, pero se escucha en plenitud al inicio del 2º acto.

Ópera en corto

“Ópera en corto” es un proyecto del Teatro Real que presenta versiones reducidas, de cerca de 45 minutos, de obras del repertorio lírico explicadas por la compositora Francesca Caccini (1587-1641), recreada virtualmente. De la mano de la que es la primera mujer autora de una ópera -también cantante, laudista, poetisa y pedagoga-, el Real propone un ameno recorrido por las óperas más populares.

Francesca Caccini, que tiene sus propias redes sociales -Instagram y TikTok-, atravesará cinco siglos de ópera enseñando sus claves y secretos, desde los que se esconden en la partitura, hasta lo que hay detrás del escenario, talleres, camerinos, salas de ensayo de la orquesta, del coro o estudios de los cantantes.

Francesca Caccini

Nació en Florencia en 1587 y fue una compositora, cantante e intérprete. Fue la primera mujer en componer ópera, y su obra *La Liberazione di Ruggiero dall’Isola d’Alcina* fue la primera ópera en ser representada fuera de Italia.

Sus hermanos Giulio y Settimia eran también artistas, y fueron todos educados por su padre, Giulio Caccini.

Tocaba el arpa, la guitarra, el laúd y el clavecín. Además de su educación musical, recibió una amplia educación en humanidades, astrología, alquimia y matemáticas. Hablaba con fluidez francés, español y latín. También era poeta, y se sabe que escribió poesía tanto en italiano como en latín, incluidas probablemente las letras de la mayoría de sus canciones publicadas. Colaboró con el libretista [Michelangelo Buonarroti](#) “el Joven”, sobrino nieto de Michelangelo Buonarroti el escultor, para realizar la ópera “La Fiera”, además de escribir varias canciones.

La llamaban “la Monteverdi de Florencia”. Era una compositora rápida y prolija. Se convirtió en la compositora mejor pagada de la corte de los Médici, y abrió su propia escuela de música. Componía e interpretaba música de cámara y espectáculos menores para la corte de mujeres. Compuso alrededor de 16 obras escenificadas, de las cuales solo ha sobrevivido *La Liberazione di Ruggiero dall’Isola d’Alcina*.

Abandonó Florencia en 1641 y no se conocen más detalles de su vida, aunque se especula que falleció entre 1641 y 1645.

Recursos

- [Francesca Caccini, compositora de la primera ópera del mundo](#)
- [Francesca Caccini, elegancia en el Barroco florentino. Melómano](#)
- [La Folia - Aula Monteverdi. Francesca Caccini](#)