

TR

TEATRO REAL
CERCA DE TI

COSÌ FAN TUTTE

W.A. MOZART

ÓPERA EN CORTO
GUÍA DIDÁCTICA

Introducción

Così fan tutte es una ópera compuesta por W.A. Mozart con libreto de Lorenzo da Ponte. Se trata de una de las óperas más brillantes del compositor de Salzburgo, al ser capaz de transformar una trama en relación a una apuesta sobre la fidelidad en un profundo análisis del alma humana, que en esta producción cobra vida bajo la mirada del cineasta Michael Haneke.

Ficha artística

Equipo artístico

Dirección musical | Sylvain Cambreling

Dirección de escena | Michael Haneke

Reparto

Fiordiligi | Anett Fritsch

Dorabella | Paola Gardina

Guglielmo | Andreas Wolf

Ferrando | Juan Francisco Gatell

Despina | Kerstin Avemo

Don Alfonso | William Shimell

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Argumento

La acción se desarrolla en Nápoles a finales del siglo XVIII.

Acto I

Terraza de un café. Ferrando y Guglielmo, dos oficiales, manifiestan que sus novias (Dorabella y Fiordiligi, respectivamente) les serán eternamente fieles. Don Alfonso se une a ellos y hace una apuesta con los dos oficiales, diciendo que él puede probar en un solo día que estas dos mujeres no serán fieles. Aceptan la apuesta: los dos oficiales fingirán que deben ir a la guerra; luego volverán disfrazados y cada uno intentará enamorar a la amada del otro.

Jardín de la casa de las hermanas. Las dos mujeres, que son hermanas, alaban a sus enamorados, hasta que Don Alfonso llega y anuncia que los oficiales han sido llamados a la guerra. Desconsolados, Ferrando y Guglielmo se despiden de ellas.

Salón y jardín de la casa de las hermanas. Despina, la doncella de las hermanas, llega y les pregunta qué va mal. Dorabella lamenta la ida de su amado. Despina se burla de las hermanas y les aconseja conseguir nuevos amantes y que se quiten ese sentimiento de culpabilidad que considera fuera de su tiempo. Después de su marcha, llega Don Alfonso. Como teme que Despina reconozca a los hombres a pesar de sus disfraces, la soborna para que le ayude a ganar la apuesta. Llegan Ferrando y Guglielmo disfrazados de ricos señores albaneses. Las hermanas se indignan con su presencia y Don Alfonso les pide que se calmen y que sean corteses con los señores. Los hombres intentan conquistar a las hermanas durante días, sin éxito. Ferrando se queda solo y, feliz, asegura que su amada no caerá en la tentación.

Acto II

Habitación de la casa. Despina pide a las hermanas que acepten a los “señores albaneses”. A solas, Dorabella confiesa a Fiordiligi que se siente tentada. Sin embargo, Fiordiligi se mantiene firme.

Jardín de la casa. Guglielmo intenta cortejar a Dorabella. Ésta no se resiste y acaba entregándole un medallón, con el retrato de Ferrando en su interior, a cambio de una joya con forma de corazón. Ferrando tiene menos éxito con Fiordiligi, así que se enfada cuando más tarde descubre que el medallón con su retrato ha sido tan rápidamente entregado al nuevo amante. Guglielmo al principio simpatiza con Ferrando, pero luego presume, porque su enamorada sí le es fiel.

Salón de la casa. Dorabella admite su indiscreción. Fiordiligi, disgustada, decide seguir al ejército para encontrar a su enamorado. Antes de que pueda irse, sin embargo, llega Ferrando y sigue cortejándola; al final, Fiordiligi acaba en sus brazos y Guglielmo queda afligido. Ferrando se burla de él y Don Alfonso, ganador de la apuesta, dice que las perdonen, porque “todas las mujeres hacen lo mismo”, y así lo acaban admitiendo Ferrando y Guglielmo.

Comedor de la casa, preparado para las bodas. Despina y Don Alfonso arreglan la ceremonia de bodas. Despina, disfrazada de notario, presenta el contrato de matrimonio, y todos lo firman. Justo entonces se oye música militar a lo lejos, anunciando el regreso de los oficiales. Don Alfonso confirma los temores de las jóvenes: Ferrando y Guglielmo regresan. Los “albaneses” vuelven en su uniforme de oficial y manifiestan su amor. Don Alfonso les enseña el contrato de matrimonio, y, cuando lo leen, se enfadan. Las hermanas se dan cuenta de que han sido engañadas y culpan de todo a Don Alfonso. Este se justifica y les aconseja a las parejas que se perdonen, pero las parejas acaban discutiendo. Don Alfonso celebra su victoria en la apuesta; y por su lado, Despina celebra que las mujeres se hayan liberado.

© Javier del Real

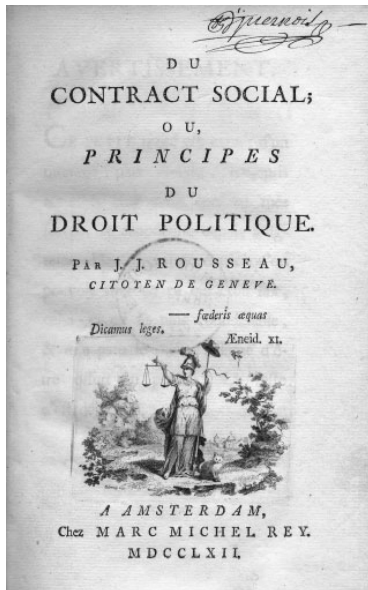
Los personajes

- **Fiordiligi** — Dama ferraresa. Honesta en su amor, con carácter, se resiste a la seducción de Ferrando.
- **Dorabella** — Dama ferraresa, hermana de Fiordiligi. Finalmente será seducida por Guglielmo.
- **Ferrando** — Oficial del ejército, enamorado de Dorabella. Idealista, confía en el amor de Dorabella y sufrirá al verla sucumbir a la seducción.
- **Guglielmo** — Oficial del ejército, enamorado de Fiordiligi. Simpático y galante, rasgos cómicos y conformistas. Se muestra tranquilo ante la fidelidad de su amada, aunque evolucionará durante la ópera.
- **Despina** — Doncella de las hermanas. Astuta y audaz, trata el tema del amor con ligereza.
- **Don Alfonso** — Filósofo. En la producción, es el esposo de Despina. Hombre de mundo, que muestra escepticismo ante el amor.

El contexto histórico: de la Ilustración a la Revolución Francesa

Così fan tutte fue compuesta en la Viena de los años 1789 y 1790. En Francia acababa de estallar la **Revolución Francesa**, y por toda Europa ya proliferaban ideas sobre **la igualdad, la libertad y el cuestionamiento de lo establecido**.

A finales del siglo XVIII la tendencia imperante en Europa en la música era el **Clasicismo**: equilibrio, claridad, proporción. Después del Barroco —más ornamentación, exceso y grandes gestos— el gusto cambia hacia una emoción más contenida, en línea con el período de la Ilustración, el “Siglo de las Luces”, en el que se prioriza la confianza en la razón, el método científico y la observación.

Edición original en francés de *El contrato social* de Rousseau

Esta tendencia artística tiene su origen en los numerosos avances científicos que tuvieron lugar en la época y que provocaron el descubrimiento de los yacimientos romanos de Pompeya y Herculano, culminando en el **estilo neoclásico**: arquitecturas más simétricas, pinturas con composiciones más equilibradas y decoraciones más sobrias.

En esta búsqueda de la pureza y la simetría en la Antigua Grecia y Roma, algunos ejemplos del neoclasicismo en las artes fueron **Jacques-Louis David** en la pintura, con obras como *El juramento de los Horacios* (1784), que exaltaba el sacrificio por el Estado y el deber moral; **Juan de Villanueva** en arquitectura, con el diseño del Museo del Prado de Madrid (1785); y **Montesquieu, Rousseau y Voltaire** en filosofía y literatura, con *El espíritu de las leyes* (1748), *El contrato social* (1762) y *Cándido* (1759), respectivamente.

En la música, el primer compositor del Clasicismo fue **Christoph Willibald Gluck**, y este nuevo estilo musical implicaba utilizar **melodías que actuaban como una conversación con preguntas y respuestas**, así como frases cortas y cuadradas. A diferencia del Barroco, en el que varias melodías se cruzaban, aquí predominaba una melodía principal clara con un acompañamiento sencillo, siguiendo la simetría. Además, durante este período era muy habitual respetar la unidad clásica de tiempo, espacio y acción en el desarrollo de las historias de las óperas.

Mozart hereda este enfoque. *Così fan tutte* se estrenó el 26 de enero de 1790 en el Teatro de la Corte de Viena bajo encargo del emperador José II, que quería una ópera cómica. José II era un "déspota ilustrado", por lo que la ópera contiene un tono moralizador y de sátira social. Siguiendo la tendencia clásica, *Così fan tutte* es simétrica en el número y características de los personajes —una pareja cómica frente a dos parejas de amantes—, y la historia se desarrolla en 24 horas en Nápoles, respetando la unidad de tiempo, espacio y acción. La ópera también rechaza los amores heroicos de la mitología, y en su lugar, **analiza el comportamiento humano con la frialdad de un experimento científico**.

Además, la vinculación de Mozart con la **masonería**, organización gremial filantrópica con orígenes medievales, hace que la simetría presente en esta ópera también tenga una simbología masónica: por ejemplo, el número 3, que representaba al hombre, se observa al principio de la ópera, que comienza con tres tercetos de tres hombres.

El compositor: W.A. Mozart

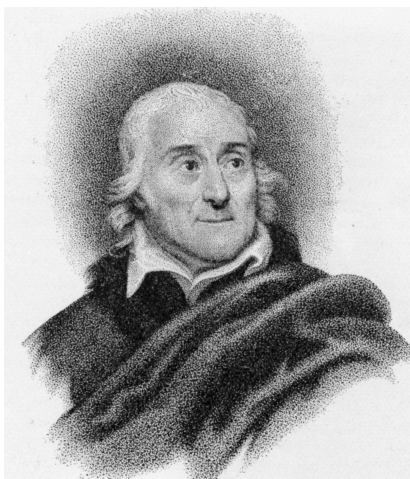

Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756 en Salzburgo (Austria). Hijo de Leopold Mozart, músico de la corte y pedagogo, Wolfgang mostró un talento sobrenatural desde los tres años. Su padre lo llevó a él y a su hermana Nannerl por las cortes de toda Europa (Londres, París, Viena...), lo que le permitió absorber todos los estilos musicales de la época: el italiano, el francés y el alemán.

Mozart escribió su primera sinfonía a los 8 años y su primera ópera completa a los 12 años. Trabajó como músico en la corte del Arzobispo Colloredo en su ciudad natal hasta que, humillado por el trato de sirviente que recibía, en 1781 renunció y se marchó a Viena como artista independiente, algo casi inaudito en esa época, donde se convirtió en el mejor pianista de la ciudad, organizando conciertos por suscripción que llegaron a ser eventos sociales masivos. En tan solo 30 años, Mozart compuso 626 obras musicales, de las cuales 23 son óperas.

En su madurez, escribió sus obras maestras: las óperas con el libretista Lorenzo da Ponte (*Las bodas de Fígaro*, *Don Giovanni*, *Così fan tutte*), sus últimas sinfonías y sus conciertos para piano. Sus últimos años fueron de dificultades económicas debido a su mala gestión y al cambio de gustos del público vienés. En 1791, en un estallido final de creatividad, escribió *La flauta mágica*, *La clemencia di Tito* y el famoso *Réquiem*, dejando este último inacabado a su muerte el 5 de diciembre de 1791.

Lorenzo da Ponte y el libreto de *Così fan tutte*

Lorenzo da Ponte fue un influyente poeta y libretista italiano. Nacido en Ceneda en 1749, se trasladó a Viena en 1782, donde fue nombrado poeta del teatro de la corte del emperador José II, sucediendo al famoso Pietro Metastasio. Su colaboración con W.A. Mozart ha sido una de las más célebres de la historia, escribiendo los libretos de *Las bodas de Fígaro*, *Don Giovanni* y *Così fan tutte*.

Lorenzo da Ponte fue sacerdote, pero su estilo de vida libertino y sus problemas políticos lo obligaron a huir tanto de Venecia como de Londres, hasta que en 1805 emigró a Nueva York, convirtiéndose en el primer profesor de literatura italiana en Estados Unidos y un gran promotor de la ópera en ese país.

Siendo el tema base del libreto de *Così fan tutte* el intercambio de parejas, Lorenzo Da Ponte tuvo su fuente de inspiración en varias obras cumbre de la literatura universal, como por ejemplo:

- **Las metamorfosis de Ovidio:** Da Ponte utiliza el motivo del amante disfrazado que pone a prueba la fidelidad de su esposa, un tema que Ovidio desarrolla en esta colección de mitos y leyendas de la Antigüedad romana, particularmente en el mito de Céfalo y Procris.

- **El Decamerón de Giovanni Boccaccio:** Esta colección de cuentos cortos incluye relatos de fortuna y amor que alternan entre la comicidad y la tragedia. En uno de ellos, un mercader propone una apuesta para demostrar la fidelidad de su esposa, como en *Così fan tutte*.
- **Novela del curioso impertinente de Miguel de Cervantes:** Esta novela que forma parte de *Don Quijote* trata sobre cómo un hombre incita a su amigo a cortejar a su esposa para verificar su virtud, observando a todos los personajes de igual a igual, con sus defectos y sus virtudes.

Los temas de *Così fan tutte*

En esta época, la ópera seria convive con la ópera bufa, que se estaba consolidando como género cómico. *Così fan tutte* se define como un **dramma giocoso**, tradición comenzada por Carlo Goldoni (1707-1793), que coloca personajes realistas en comedias contemporáneas. El *dramma giocoso* mezcla lo cómico y lo trágico tanto en los sentimientos de los personajes como en la historia, para asemejarse a la realidad de la vida. Así, la ópera une la tristeza, la comicidad, la amargura y el desencanto.

Algunos temas que podemos observar en la ópera son:

- **La fragilidad de los ideales:** El conflicto entre lo que la sociedad dicta que debemos sentir (amor eterno, fidelidad absoluta) y lo que nuestra naturaleza humana puede llegar a sentir realmente (atracción, deseo de novedad).
- **La Escuela de la Experiencia:** El subtítulo de la obra es *La scuola degli amanti (La escuela de los amantes)*. En consonancia con el Siglo de las Luces, en el que se creía que el conocimiento venía de la observación y la experimentación, Don Alfonso actúa como un científico que utiliza a los jóvenes como "ratones de laboratorio" para demostrarles que la visión idealizada que tienen del amor es una ilusión peligrosa.
- **La pérdida de la inocencia y la razón frente a la emoción:** Al empezar la ópera, los cuatro jóvenes creen en un amor de cuento de hadas, y al final, descubren que las personas que amamos son imperfectas. Este conflicto entre razón y emoción se representa por el duelo entre Don Alfonso (la razón fría, cínica y cruel) y los jóvenes (la emoción desbordada, ciega y poco realista).
- **El juego de las apariencias y el disfraz:** La ópera explora cómo el uso del disfraz permite a las personas liberar partes de su personalidad reprimidas por la sociedad en la que viven, así como hacerles ser más apasionados o más libres.
- **Todos somos vulnerables:** Aunque el título "Así hacen todas" apunta a la mujer, al final de la ópera, los hombres también han caído en el engaño de Don Alfonso y Despina y han sido heridos en su vanidad. La obra termina concluyendo que la inconstancia no es un defecto femenino, sino una característica humana. Todos, hombres y mujeres, somos vulnerables.

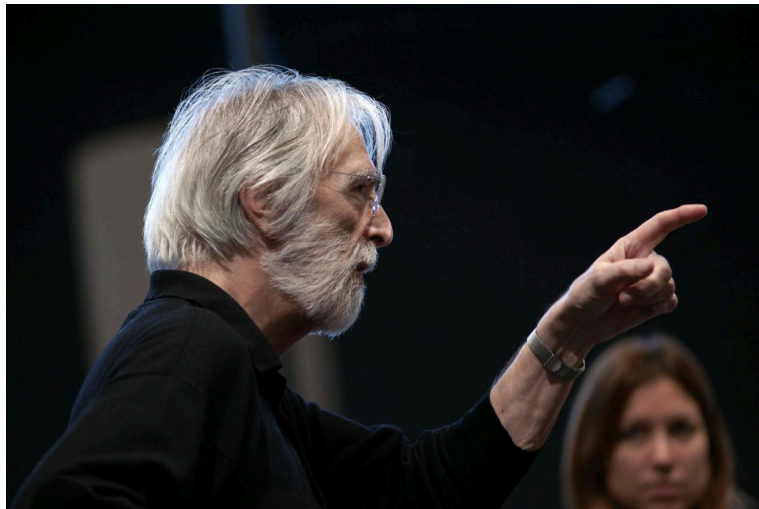

El director de escena: Michael Haneke, cineasta

Michael Haneke es un influyente cineasta y guionista austriaco, ganador del Oscar y reconocido por un estilo cinematográfico que disecciona la violencia, la incomodidad social y la alienación humana.

En esta producción que apela al público de hoy, las claves de la puesta en escena de Haneke son:

- **Realismo cruel y austero.** Se desarrolla en un entorno contemporáneo y burgués, eliminando los elementos bufos habituales.
- **La puesta en escena utiliza un decorado elegante que representa una mansión moderna.** El espacio se convierte en un laboratorio donde se analiza la fidelidad bajo una luz casi clínica.
- **Don Alfonso y Despina representan a la “vieja generación” que ya ha perdido la inocencia.** Con un vestuario de época que contrasta con el de los jóvenes, Don Alfonso y Despina muestran su desencanto con el amor manipulándoles. Actúan como "marionetistas" u observadores de un tiempo pasado que vienen a destruir la pureza de los sentimientos.

© Javier del Real

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 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 barroca. 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, elegancia en el Barroco florentino. Melómano](#)
- [La Folía - Aula Monteverdi. Francesca Caccini](#)