

A MÚSICA E O ABSOLUTISMO FRANCÊS

ANGÉLICA SCHETTINI CASTILHO – N° USP 1455863 |

ANA JULIA PAIVA DIAS – N° USP 14667998

LUCAS CERQUEIRA SOUSA – N° USP 1465583 |

CONTEXTUALIZANDO...

- O barroco foi um estilo internacional e estendeu-se por toda a Europa com a finalidade de acarretar uma variedade de acentos nacionais.
- A música francesa busca elegância e encanto.
- O período decisivo na história da música francesa foi o reinado de Luís XIV: sua época estimulava a expressão por meio da arte.
- O sucesso para um artista francês significava sucesso na corte.

POLÍTICA FRANCESA E A MÚSICA

- Nos anos de 1515 a 1559, o poder da monarquia na França se tornou supremo. Pela primeira vez, precisava-se recorrer à corte para receber um cargo digno de prestígio. Luís XIII subiu ao trono e os nobres se tornaram áptos financeiramente de se oporem ao absolutismo.
- Luís XIII era dedicado à música. Ele incentivou a inserção da ópera italiana durante o seu reinado e a prática do balé francês. Luís XIV, assim quando seu antecessor veio a falecer, fez de tudo para que os franceses adotassem a ópera italiana exatamente como ela era. Mazarino se tornou o maior patrocinator da música italiana na França, embora o canto francês não atraísse muito o gosto dos franceses no geral.
- Em 1645 uma ópera italiana foi levada no Palais-Royal e o libreto era escrito em italiano e francês.
- A política de Mazarino teve seu clímax em maio de 1647, com a produção de L'Orfeo. O problema foi que esse trabalho demandou mais de 300 mil écus de impostos do povo. Mazarino quis se redimir com a população francesa a partir da encenação Nozze di Peleo e di Teti de Capriolin, na qual tornou o espetáculo atraente acrescentando vários bailados franceses.
- A derrota de Fronde silenciou a oposição, mas não converteu os franceses a uma forma de ópera que eles consideravam estrangeira e artificial. Portanto, assim que o cardeal Mazarino morreu, foi exigido que houvesse uma ópera nacional francesa.

A ÓPERA NA FRANÇA

- A ópera francesa, para se tornar uma forma nacional aceitável, teve de conseguir uma linha melódica suave e refinada, na qual a virtuosidade do cantor era demonstrada pela suavidade do estilo, doçura de timbre, elegância de fraseado e clareza de dicção, em vez de pirotécnicas vocais.
- Foi com a Pastorale (1659), obra de Pierre Perrin, que Luís XIV decidiu fundar a ópera nacional. A Pastorale foi um sucesso num teatro com apenas 300 ou 400 pessoas.
- Um ano depois, a produção em Paris de La Toison D'or pelo marques de Sourdeac foi outra indicação de ópera nacional e na mesma época, foi autorizada a criação da “Académie d'Opera”.

JEAN-BAPTISTE LULLY E O ESTADO FRANCÊS

- Jean-Baptiste Lully, um compositor e músico italiano naturalizado francês, desempenhou um papel fundamental na promoção da música francesa e na consolidação do estilo da ópera francesa.
- Lully teve uma influência considerável sobre Luís XIV e convenceu o rei a empregar apenas músicos franceses em sua corte. Essa decisão foi parte de um esforço para promover a cultura francesa e estabelecer um estilo musical distintamente francês. Lully assumiu o controle da Ópera Real e trabalhou em colaboração com o renomado dramaturgo Molière, adaptando a forma de comédie-ballet para opéra-ballet.
- Desde a fundação da Académie d'Opéra por Pierre Perrin, a ópera tinha o objetivo de expressar os ideais e a grandiosidade do rei. A música e a performance eram usadas como ferramentas para glorificar o monarca e transmitir mensagens políticas e sociais. A ópera francesa era frequentemente grandiosa e espetacular, com cenários elaborados, coros magníficos e coreografias de balé impressionantes.

BALÉ E A ÓPERA FRANCESA

- O balé foi integrado à ópera francesa para criar efeitos dramáticos e fornecer entretenimento adicional. O estilo do balé francês enfatizava a elegância, a graciosidade e a precisão técnica dos movimentos, diferindo do estilo italiano com seus floreios mirabolantes e árias complicadas. O gosto popular francês valorizava a simplicidade e a clareza musical, o que se refletiu na ópera francesa da época.
- Devido à forte identidade nacional e ao estilo distintamente francês, a ópera de Lully não se tornou internacionalmente popular. No entanto, seu trabalho estabeleceu os fundamentos do estilo da ópera francesa, que mais tarde evoluiria para a grande ópera e o drama lírico do século XIX.
- É importante mencionar que, cerca de 20 anos após a morte de Lully, os ideais italianos começaram a se misturar com a ópera francesa. Compositores italianos, como Jean-Philippe Rameau, exerceram uma influência significativa na música francesa, resultando em uma fusão de estilos e técnicas musicais entre a ópera francesa e a italiana.

ÓPERA FRANCESA E ESTILÍSTICA

- A Guerre des bouffons dotou Paris de um estilo mais amplo de ópera, versando sobre a conduta das pessoas comuns assim como dos intensos problemas morais de heróis e semideuses; não destruiu a tradição, mas expandiu-a.
- Por decreto real não havia ingresso grátis, e os preços dos ingressos eram calculados para atender a vários níveis de público, de dez libras nos melhores lugares a duas libras e dez sous na galeria e plateia. Já em 1697, o Droits de Pauvres acrescentava um sexto ao preço dos melhores lugares na Académie a fim de reduzir os preços dos lugares mais baratos em quantia equivalente. Nas primeiras noites, por decreto de 1770, os preços eram dobrados: eram quadruplicados quando o rei ia ao teatro.
- Também foi nessa época em que os “direitos do compositor” foram revistos, especialmente no quesito monetário.
- Burney ao reconhecer a estilística da escola francesa e da escola italiana de ópera, prevê uma necessária conciliação entre ambos os estilos.

AUTORES E MOMENTOS DA ÓPERA FRANCESA

- Gossec se fez uma figura importante e poderosa na ópera francesa. Revitalizou o concert spirituel e estabeleceu o concert des amateurs. Suas obras, não possuíam caráter conservadorista e sugeriam uma linha de evolução musical dentro do cenário francês.
- Iphigénie en aulide, produzida em 1774, obteve muito sucesso, com composição de Gluck. Suas óperas reformistas são uma tradição da ópera lulliana, por conta de sua transparência, contida intensidade, tendência monumental e integração completa do balé no drama da peça.
- A partir de 1778, a realidade da ópera francesa se transforma. Piccini estreia sua primeira ópera, Roland, de grande sucesso, que levou adiante uma discussão entre gluckistas e piccinistas, que por fim, vemos como resultado a percepção da importância para os ouvintes franceses o tratamento dado pelos próprios compositores para o idioma, varrendo o estilo operístico tradicional.

EVOLUÇÃO ESTILÍSTICA E PERDA DE ESPAÇO

- Após a revolução estilística causada por Gluck, que demonstrou o lado cômico, mas também o lado sério da ópera, o repertório da Académie se tornou dependente de compositores italianos.
- Após a evolução da vida musical de Paris, com a fundação do Concert Spirituel em 1725, ensejou outros estilos musicais, causando uma expansão no estilo de composição da época. A música fora de Paris dependia apenas do serviço de músicas que não obtinham sucesso na capital.
- Gossec com suas obras caídas no esquecimento, mostrou que há uma lacuna na produção de peças de música orquestral, que mantiveram uma relevância considerável na França do século XVIII.
- Com consideração honorável a Beck, compositor de sinfonias que se mantiveram dedicadas a qualquer cidade provincial francesa.

COMO CONCLUSÃO...

- É inevitável a percepção da importância das cortes francesas, em especial do Rei Luís XIV, para a valorização da música, em especial da ópera, e formação de estilística própria naquele momento.
- Também se vislumbra as contribuições de cada compositor para a construção de uma identidade única de montagem das óperas, enquanto majoritariamente a ópera italiana possuía predominância no cenário da época.
- E principalmente, como a música, a política e a sociedade se convergiram para influenciarem umas nas outras de maneira significativa.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- RAYNOR, Henry. História social da música. Páginas 258-279.

