

A propósito de
La traviata de Verdi

Primavera Violeta

Jornadas sobre sociedad, cultura
androcéntrica y expresión musical
en el S.XIX

Mar-Jun

operadetenerife.com

A | ÓPERA
DE TENERIFE

ULL | Universidad
de La Laguna

IUem
INSTITUTO
UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS
DE LAS MUJERES

Cátedra cultural
Pedro García Cabrera
Universidad de La Laguna

Primavera Violeta

Jornadas sobre sociedad, cultura androcéntrica y expresión musical en el S.XIX

“Primavera Violeta” explora las coordenadas culturales, sociales, filosóficas, científicas y literarias del siglo XIX, a propósito del estreno de la ópera *La traviata* en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, entre marzo y junio de 2018, con el objetivo de contextualizar y captar el verdadero significado y alcance de la obra de Verdi. Y, como eje central, visitar las claves de la construcción de lo femenino en una época en que los elementos de nuestra sociedad moderna se empiezan a vislumbrar con claridad.

El fin de los grandes sistemas filosóficos da paso a las perspectivas que tratan de explicar el nuevo orden social y el lugar de los seres humanos en él. La literatura muestra el descarnado mundo de las urbes donde la prostitución, la pobreza y la bebida se ceba con los más débiles de esta nueva sociedad: las mujeres y los niños. La poética de la urbe muestra la vida del boulevard, de la prostitución, de la sociedad escaparate. Es el tiempo también del arte, de la búsqueda de lo sublime como forma de mostrar la nueva realidad de una sociedad que comienza a plegarse y ordenarse al tiempo de la nueva sociedad industrial, con sus luces y sombras.

Es el tiempo también de la Ciencia con mayúsculas: el Romanticismo de comienzos del siglo XIX y su visión de la naturaleza plena de fuerzas y energías había dejado obsoletos los esquemas mecanicistas del siglo anterior. La naturaleza es viva y en constante cambio, por más que la rijan leyes naturales, el caos también está presente, y es la ciencia la única que puede ofrecer explicaciones genuinas sobre ella. También sobre los seres humanos: los hombres son los responsables del progreso económico, técnico y social que permitió alcanzar los niveles de industrialización y crecimiento económico, y las mujeres, perfectamente adaptadas a sus funciones biológicas, quedaban recluidas al mundo de lo privado, a las funciones de la reproducción y la crianza, siendo su máxima expresión la mujer victoriana.

Pero las mujeres sí toman la palabra. Mujeres literatas, autoras, reivindican derechos de ciudadanía y plantean dilemas éticos que están hoy de plena vigencia. Estos y otros elementos se abordan de manera claramente interdisciplinar en la propuesta de conferencias y otras actividades programadas con el objetivo de mostrar al público las claves del mundo de *La traviata* de Verdi, y contribuyan a divulgar y promover el interés por participar en este acontecimiento cultural en nuestra isla.

La traviata

de Giuseppe Verdi

La ópera más representada de la historia

La traviata (1853) forma parte de la denominada *Trilogía popolare* junto a *Rigoletto* (1851) e *Il Trovatore* (1853). Es una obra que consagra definitivamente a su autor como uno de los grandes de la historia de la lírica.

Lo que hace diferente a *La traviata* es que su compositor quiso que la acción fuese contemporánea, algo revolucionario en aquel momento histórico. Esto supuso un grandísimo escándalo como quedó patente en el gran fracaso de público y en la crítica en el momento del debut. Además, en aquellos años imperaba el dicho: 'Virtudes públicas, vicios ocultos'. Verdi sólo evidenció este hecho. *La traviata* -que en español significa la "descarriada"- tiene un carácter absolutamente androcéntrico, donde la protagonista será 'castigada sin piedad' por sus pecados: diversión versus tragedia; deseo versus amor; soledad versus familia; enfermedad versus salud y, finalmente, la muerte.

Aunque la censura impidió representar su nueva ópera en cualquier escenario de Italia, el maestro tuvo la oportunidad de estrenarla en el único escenario posible, La Fenice de Venecia. Fueron muchas las contingencias que llevaron al fracaso en esa primera función. El público no estaba preparado para ver a una prostituta como una heroína, además, se representó en una época anterior que se une a que la primera protagonista tenía un físico bufo. Este hecho provocó que Verdi se negara a que la ópera fuese repuesta. No obstante, Verdi permite su reposición en 1856 con la que llegó el escándalo. Finalmente, se pudo contemplar aquello que el maestro quería representar, que no era otra cosa sino contemplar sobre el escenario aquellos personajes que podían encontrarse en la vida real. Como anécdota, la mujer del alcalde de Venecia se dirigió a la prensa tras el estreno, declarando: 'No es más que una vulgar puta'.

La dama de las camelias

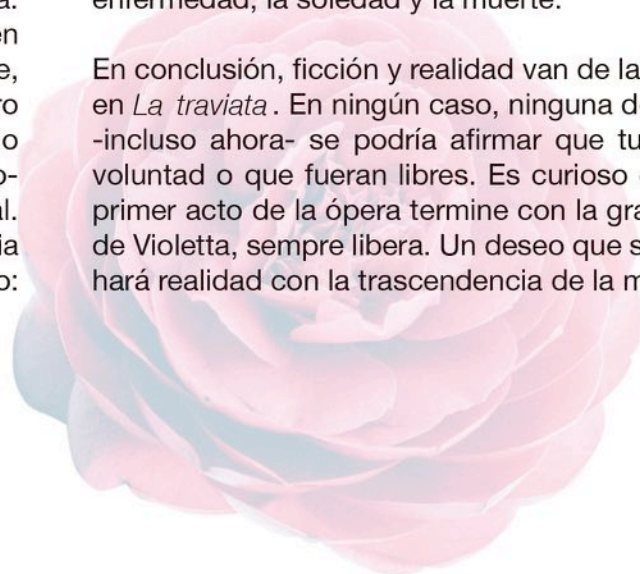
La traviata está basada en *La dame aux camélias* -La dama de las camelias- de Alejandro Dumas hijo, y en Venecia se reprodujo la misma hostilidad con la que cinco años antes (1847) fue acogida su novela.

El personaje de Marguerite Gautier -el equivalente de la Violetta de Verdi- estaba inspirado en una mujer real, Marie 'Alphonsine' Duplessis, a la que Dumas hijo había conocido en París durante el verano de 1842 y de la que se enamoró perdidamente.

El 2 de febrero de 1852 se presentó en el Théâtre du Vaudeville de París, *La dame aux camélias*. El éxito alcanzado desde la primera representación fue mayúsculo. Verdi acudió a una de esas funciones y se emocionó hasta tal punto, que según confesó posteriormente, comenzó impulsivamente a esbozar música para su futura ópera.

La dama de las camelias, junto a *Ana Karénina* y *Madame Bovary*, es el máximo exponente del androcentrismo en la literatura del siglo XIX, que refleja los corsés a los que estaban sometidas las mujeres de todo tipo y de toda condición social: mujeres casadas que viven en 'jaulas doradas' y de las que no pueden escapar. El precio que tenían que pagar estas mujeres por su libertad era el ostracismo social, la infidelidad o el suicidio. Sin embargo, para una prostituta como Marguerite o Violetta, esa condena era la enfermedad, la soledad y la muerte.

En conclusión, ficción y realidad van de la mano en *La traviata*. En ningún caso, ninguna de ellas -incluso ahora- se podría afirmar que tuvieran voluntad o que fueran libres. Es curioso que el primer acto de la ópera termine con la gran aria de Violetta, sempre libera. Un deseo que sólo se hará realidad con la trascendencia de la muerte.

Programación

Giovanna Lomazzi

Interpretación del canto en el mundo verdiano

Masterclass: Auditorio de Tenerife | Sala Puerto | 13 y 14 de marzo | 10:00 a 14:00 h

Diálogo con Giovanna Lomazzi: Auditorio de Tenerife | Sala Vip | 15 de marzo | 10:00 h

*10 plazas modalidad activa previa inscripción en: info@operadetenerife.com
Resto de plazas modalidad oyente hasta completar el aforo. Ambas opciones entrada libre.

Conferencias

Construcción de lo femenino. La naturaleza de las mujeres según la ciencia en el siglo XIX

Inmaculada Perdomo, directora del IUEM. Profesora titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife | 5 de abril | 19:00 h

La imagen de lo invisible en el reflejo de las tres mujeres que inspiraron a Verdi en La traviata: Alphonsine Duplessis, Marguerite Gautier y Violetta Valéry.

Alejandro Abrante, intendente de Ópera de Tenerife.

Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife | 20 de abril | 19:00 h

Callas revolucionó la interpretación del personaje de Violetta

Stefania Bonfadelli, directora de escena

Auditorio de Tenerife | Sala de Cámara
26 de abril | 19:30 h

Los intrínquilis en clave musical de La traviata en el teatro verdiano

Giulio Zappa, director artístico de Opera (e)Studio, Ópera de Tenerife.

Universidad de La Laguna | Aula de Filosofía
15 de mayo | 19:00 h

Mujeres que sufren, cantan, mueren, callan. Una constante cultural: la exaltación del sufrimiento femenino

Laura Freixas. Escritora

TEA Tenerife Espacio de las Artes | Sala B
17 de mayo | 19:00 h

Lo que ignoran los hombres. La representación de la ignorancia voluntaria

Fernando Broncano. Catedrático de Filosofía de la Ciencia, Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de La Laguna | Aula de Filosofía
28 de mayo | 19:00 h

Videoforum

Proyección de la película *La dama de las camelias*

TEA Tenerife Espacio de las Artes | 25 de abril | 20:00 h

Información

Título Original: Camille (Margarita Gautier)

Año: 1936

Duración: 108 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: George Cuckor

Reparto: Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore, Elizabeth Allan, Jessie Ralph, Henry Daniell, Leonore Ulric y Laura Hope Crews.

Documental

Proyección Primavera Violeta

TEA Tenerife Espacio de las Artes | junio 2018

*Entradas libres hasta completar aforo