

R TEATRO REAL
CERCA DE TI

LA TRAVIATA
GIUSEPPE VERDI

ÓPERA EN CORTO
GUÍA DIDÁCTICA

Introducción

La traviata es una ópera compuesta por Giuseppe Verdi en 1853. Basada en la novela *La dama de las camelias* de Alejandro Dumas hijo, cuenta la trágica historia de amor entre un joven noble y una cortesana; y fue una auténtica revolución al ser un reflejo directo y crítico de la sociedad de la época.

Ficha artística

Equipo artístico

Director musical | Renato Palumbo

Director de escena | David McVicar

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Reparto

Violetta Valéry | Ermonela Jahó

Alfredo Germont | Francesco Demuro

Giorgio Germont | Juan Jesús Rodríguez

Flora Bervoix | Marifé Nogales

Annina | Marta Ubieta

Gastone | Albert Casals

Doctor Grenvil | Fernando Radó

Giuseppe | Alejandro González

Marqués d'Obigny | Damián del Castillo

Barón Duphol | César San Martín

Argumento

Acto 1: En el apartamento de Violetta.

Violetta Valéry, una conocida cortesana parisina, da una fiesta en su apartamento para celebrar su recuperación de una enfermedad. Entre los invitados se encuentra el Barón Douphol, su admirador y protector, su amiga Flora, y su amigo Gastón, quien le presenta al joven Alfredo Germont. En un momento en el que se encuentran a solas, Alfredo le confiesa a Violetta que la ama. Ella no puede corresponderle, porque nunca ha conocido el amor, pero le regala una camelia para que venga a buscarla cuando se marche (al día siguiente). Cuando Alfredo se va, ella parece vislumbrar en él una vida nueva, aunque desecha la idea: necesita ser libre para vivir su vida, día y noche, de un placer a otro. Pero desde fuera, la voz de Alfredo la persigue.

Acto 2

Escena 1: En una casa cerca de París

Han pasado tres meses. Alfredo y Violetta se han mudado juntos a una casa de campo, pero la estancia es muy cara, y Violetta está vendiendo sus pertenencias en secreto para sobrevivir económicamente. Al descubrirlo, Alfredo se marcha a la ciudad para recuperarlas. Mientras tanto, Giorgio Germont, el padre de Alfredo, visita a Violetta, y le pide que rompa su relación con él porque el escándalo pone en peligro el matrimonio de la hermana de Alfredo. Ella, desconsolada, finalmente acepta, y le escribe una carta a Alfredo diciendo que

quiere volver a su vida anterior, y se despide de él. Alfredo descubre que Violetta ha sido invitada a una fiesta en casa de Flora, y se marcha a París a buscarla.

Escena 2: En el apartamento de Flora

Violetta llega a la fiesta de Flora del brazo del Barón Douphol, donde ya se rumorea que ha roto con Alfredo. En un momento a solas, Alfredo acusa a Violetta, pero ella miente y dice que ama al barón. Herido, Alfredo llama a los invitados, y para humillarla, le lanza dinero haciendo ver que ha pagado su deuda con ella. Giorgio Germont, quien venía a buscar a Alfredo, es testigo de la escena. El barón reta a Alfredo a un duelo, mientras todos los invitados se muestran indignados por la conducta de Alfredo.

Acto 3: En el apartamento de Violetta

Han pasado varios meses. Violetta está gravemente enferma de tuberculosis y apenas tiene dinero para sobrevivir. Tras una visita del doctor, Violetta lee una carta que Giorgio Germont le envió. Tras el duelo, Alfredo huyó al extranjero, pero conoce el sacrificio de Violetta y pronto regresará. Fuera se celebra el carnaval de París. Alfredo y Violetta se reencuentran, y pronto llega también el padre de Alfredo. Pero Violetta está muy enferma, y le da a Alfredo un retrato suyo para que no se olvide de ella. De repente, parece que Violetta se recupera de golpe, pero termina muriendo en brazos de Alfredo.

© Javier del Real

Los personajes

- **Violetta Valéry**, una famosa cortesana parisina.
- **Alfredo Germont**, un joven noble enamorado de Violetta.
- **Giorgio Germont**, padre de Alfredo.
- **Flora**, amiga de Violetta.
- **Barón Douphol**, admirador y protector de Violetta.
- **Annina**, doncella de Violetta.

El contexto histórico: entre el Romanticismo y el Realismo

En Europa, el final del siglo XVIII trajo la Revolución de las Trece Colonias, la Revolución Francesa, y la primera Revolución Industrial. Surge el Romanticismo a finales del XVIII, como reacción a la Revolución Francesa y como rechazo de los ideales del Neoclasicismo y la Ilustración. Más tarde, en la mitad del siglo XIX, Italia se encontraba en la Segunda Guerra de la Independencia frente al Imperio austrohúngaro.

En este contexto histórico, el arte sufre una gran transformación y renovación con el nacimiento del Romanticismo, caracterizado por:

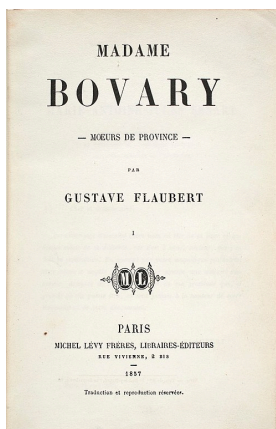
- La reivindicación del individualismo y la diferencia y el folklore popular, propiciando fuertes sentimientos nacionalistas.
- Los sentimientos frente a la razón, como las grandes pasiones y el sufrimiento.
- Fascinación por lo místico, los sueños y la naturaleza.
- Originalidad y creatividad espontánea frente a los cánones y normas tradicionales.

De esta manera, surge el **bel canto** en la ópera, **estilo que se centra en el virtuosismo vocal, y en el que las historias quedan al servicio del lucimiento de los cantantes.**

Sin embargo, a finales del siglo XIX, la música clásica había tomado dos caminos diferentes, liderados por **Richard Wagner** y **Giuseppe Verdi**, respectivamente. Mientras Wagner creaba sus “dramas musicales” con un movimiento continuo y un revolucionario uso del *leitmotiv* (temas musicales que identifican cada situación o personaje), Verdi mantuvo la voz y el pulso humano en el centro. Esto llevó a Verdi a convertirse en el compositor de transición entre el *bel canto* italiano y la corriente del **verismo**, que se consolidaría más tarde con Puccini o Mascagni, y que **se centraría en el realismo de los argumentos, la veracidad de sus personajes y la autenticidad de las emociones representadas.**

Algunos elementos clave del realismo musical de Verdi son:

- Los **temas sociales y los personajes reales como protagonistas**, rompiendo narrativas históricas o mitológicas predominantes.
- Un profundo análisis de la **psicología de sus personajes**, creando figuras complejas y multifacéticas que expresan pasiones humanas de forma muy directa.
- **Una narrativa más intensa:** la música se pone al servicio de la historia.

El realismo también se puede observar en otras disciplinas artísticas que colocan el foco sobre la brutalidad de los entornos de los personajes, y tratan sus complejidades de forma muy directa y crítica. Algunos ejemplos en la literatura serían Émile Zola con *Germinal* (1885) y *Nana* (1880); Gustave Flaubert con *Madame Bovary* (1856); León Tolstói y Fiódor Dostoievski con *Guerra y paz* (1864) y *Crimen y castigo* (1866), respectivamente; o Giovanni Verga, con *Cavalleria rusticana* (1880), que se convertiría además en ópera de la mano de Pietro Mascagni. En el caso de la pintura, podríamos destacar a Gustave Courbet con *El entierro en Ornans* (1849) o Jean-François Millet con *Las espigadoras* (1857).

Primera página de la primera edición de Madame Bovary (Lévy, París, 1857)

Alejandro Dumas y *La dama de las camelias*

La traviata está basada en la novela *La dama de las camelias* de Alejandro Dumas hijo. Alejandro Dumas fue un dramaturgo y novelista francés, hijo de Alejandro Dumas, autor de *Los tres mosqueteros*. Su novela *La dama de las camelias* cuenta la historia del romance entre el joven noble Armand Duval y la cortesana Marguerite Gautier, quienes se enfrentan a los prejuicios sociales dado el estatus de Marguerite.

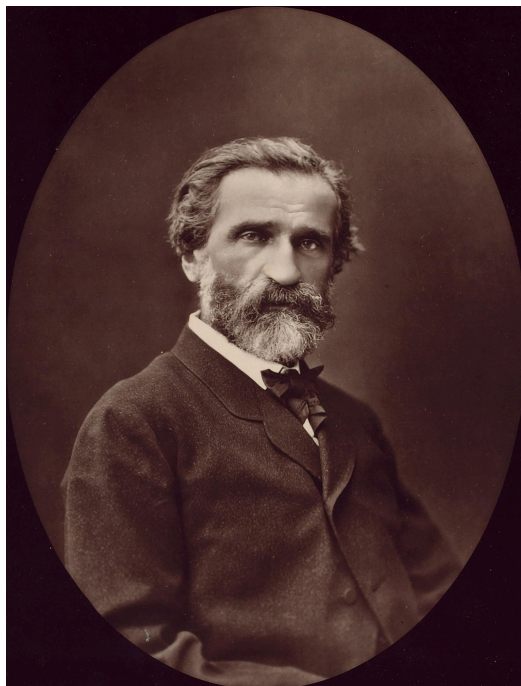

Portada de la edición de 1885
con dibujo de Albert Lynch.

El personaje de Marguerite está basado en la cortesana parisina Alphonsine Plessis, con la que Dumas tuvo una relación amorosa. Dumas escribió la novela en solo tres semanas, tras la muerte de Alphonsine en 1843. La obra fue muy popular, y Dumas la adaptó al teatro, inspirando así obras como *La traviata*, o los ballets *Marguerite et Armand* o *La dame aux Camelias*.

Al igual que la ópera, la obra de Dumas se centra sobre todo en el realismo, tratando temas morales desde una visión crítica.

El compositor: Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Nacido en Busseto, es uno de los compositores más importantes de la historia de la ópera. Estudió órgano y formó parte del coro de la iglesia de su ciudad natal. Fue rechazado del conservatorio de música de Milán, y complementó su educación dando clases privadas con Vincenzo Lavigna, quien le introdujo al Teatro alla Scala de Milán, lo que despertó su vocación por la ópera.

Tras sus dos primeras óperas, la prematura muerte de su mujer y sus dos hijos pequeños le sumió en una depresión por la que estuvo a punto de abandonar su carrera musical. Su segundo gran éxito fue la ópera *Nabucco*, que escribió con 29 años, y cuyo coro, "Va pensiero", se convirtió en el himno del *Risorgimento*, movimiento nacionalista por la unificación italiana durante la guerra contra el Imperio Austrohúngaro.

Tras el éxito de *Nabucco*, durante los años posteriores y por sus compromisos con distintos teatros, escribió óperas sin descanso, componiendo una por año. Durante la época que pasó en París, conoció la obra de sus coetáneos franceses, y se familiarizó con la obra de Alejandro Dumas hijo.

Verdi también es muy conocido por su trilogía popular de óperas, formadas por *Il trovatore*, *Rigoletto* y *La traviata*; así como *Un ballo in maschera*, *Macbeth* y *Aida*.

La literatura inspiró muchas de sus óperas, y escribió óperas basadas en obras de Shakespeare (*Macbeth*, *Otello* o *Falstaff*), Victor Hugo (*Rigoletto*), Alejandro Dumas (*La traviata*) o Antonio García Gutiérrez (*Il trovatore* y *Simon Boccanegra*).

Aunque inicialmente tenía planeado retirarse a los 68 años, su editor y libretista le convencieron para seguir componiendo y estrenar sus últimas dos grandes obras: *Otello* y *Falstaff*, ésta última a los 80 años.

Los temas de *La traviata*

- **El destino y la muerte: *memento mori* y *carpe diem*.** Desde el inicio de la ópera, se hace evidente el hecho de que Violetta va a morir. El preludio presenta los acordes que más tarde representarán los últimos momentos de la protagonista, pero también la experiencia de vivir la vida disfrutando al máximo a pesar de ello.
- **La empatía y la importancia de la compasión y la humanidad.** Violetta Valéry es una mujer que, frente a una sociedad que premia la superficialidad y que trata a las personas como objetos de usar y tirar, es capaz de elegir con valentía el amor verdadero y la generosidad, incluso en contra de sus propios intereses.
- **La tragedia social a la que se enfrenta una mujer que se desvía de las normas y expectativas sociales.** La protagonista es víctima tanto de la enfermedad como de una sociedad cruel que, tras aprovecharse de ella, la juzga y la abandona.

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