

OPERA
LA TRAVIATA
G. VERDI

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA
ALEJANDRO CONTRERAS

producciones
LA FOLÍA

LA TRAVIATA

G. VERDI

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA
ALEJANDRO CONTRERAS CORTÉS

UN ACONTECIMIENTO VERDADERAMENTE CONTEMPORÁNEO UN ESPEJO DE NUESTROS DÍAS

La Traviata fue concebida en su día como una crítica social que mostraba las “vergüenzas” de las clases sociales acomodadas de la sociedad parisina, fue la primera ópera en proponer una historia que se desarrollaba en el mismo tiempo en el que fue escrita y este aspecto desató demasiado revuelo como para dejarlo continuar, por eso la dirección de la Fenice instó a Verdi a que cambiase la fecha que aparecía reflejada en el *libretto* para retrasarla dos siglos. La intención de Verdi era mostrar el comportamiento promiscuo masculino de las clases altas, que se aprovechaban de su posición y de su poder, al mismo público al que criticaba. Fue una gran idea, tanto que fue censurada con celeridad. Vemos por tanto muy necesario presentar esta versión de la Traviata que respeta la intención primigenia y representa nuestro tiempo, con sus características más intrínsecas, machismo, violencia, feminismo, populismos, auge del *regatton* y demás controversias de nuestros días. Es la razón de ser de La Traviata, es el drama más representado, pero no suele hacerse de esta manera tan sensible con nuestro tiempo.

LA TRAVIATA

G. VERDI

EL PODER DE LA ESTÉTICA. EL LUJO Y EL AUGE DE LO PREMIUM Y EL ESTILO DESENFADADO.

Nos encontramos en un tiempo lleno de significados vacíos, lleno de sinsentidos y de eslóganes que parecen muy potentes pero que se quedan en fachadas de un comportamiento engañoso plagado de mentiras, donde puede decirse una cosa para hacer la contraria y donde a menudo vemos cómo los grupos de opinión y corrientes políticas acusan a un bando, precisamente, de las cosas que ellos mismos acaban de hacer sin despeinarse. Sin ser claramente esta Traviata una proclamación política sí que se pretende, en cierto modo, reflejar esta idiosincrasia de nuestro tiempo. Por ello algunos personajes y elementos del coro reflejaran varios comportamientos del espectro social amplio de la contemporaneidad.

Dentro de este mundo complejo y fascinante la estética es la forma de transmitir a los demás diferentes mensajes y posturas, que a menudo se quedan en eso, en una simple pose para ocultar la verdadera realidad del individuo, opuesta a menudo a esta carcasa social a vista de los demás. El "look Premium" y el "estilo desenfadado" entrarán en confrontación, ambos como partes de un mismo escalafón social, y no nos engañemos, todos son parte de lo mismo. Ambos pueden ser clase media acomodada, referencia a la que hace espejo esta versión.

LA TRAVIATA

G. VERDI

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA

DIRECCIÓN MUSICAL - FRANCISCO ANTONIO MOYA

CORO AMAO

DIRECTOR DEL CORO - JAVIER BENITO

ELENCO

VIOLETTA VALERY - MARÍA RUIZ / LETITIA VITELARU

ALFREDO GERMONT - EDUARDO SANDOVAL / JOSÉ LUÍS SOLA

FLORA BERVOIX - BLANCA VALIDO

GIORGIO GERMONT - MANUEL MAS

GASTONE / GIUSEPPE / DOMESTICO DI FLORA / COMMISSARIO - JESÚS CANTOLLA

BARONE DOUPHOL / MARCHESE / DOTTORE - IHOR VOIEVODIN - ALEJANDRO VON BÜREN

ANNINA - ALICIA HERVÁS

LA TRAVIATA
G. VERDI

LA FACILIDAD MORAL DE LAS "ETIQUETAS" SOCIALES

Existe desde hace años una proliferación de sujetos y personalidades que conforman grupos de pertenencia emocional que definen y simplifican la amplia realidad social mediante etiquetas para así hacer más sencilla la comprensión de la misma. No deja, más a menudo de lo que consideraríamos sano, de ser una actitud ampliamente intolerante con la diversidad y variedad de estilos de pensamiento. Precisamente estas etiquetas sociales de las cuales podríamos citar las más utilizadas como, progre, pijo, facha, rojo, perroflauta, ecologista, animalista, pepero... algunas de ellas, siempre profundizando en la historia de cada persona individualmente, no se corresponden con un status social claramente diferenciado, es decir, muy a menudo personas similares en procedencia, historia familiar y educación adoptan caretas o carcasas diferentes para encajar socialmente de una u otra forma, o por mera "corrección política" según su entorno. Aunque si profundizamos un poco encontramos muchos casos en los que personas con diferente careta o "etiqueta" tienen una educación privada, varias propiedades, médicos privados, bienes, y una situación acomodada que no va en consonancia con lo que aparentan. Es algo que se ve más a menudo en las grandes ciudades y es algo que se verá en esta Traviata. Resaltaremos en los personajes y en el coro esta diversidad superficial de la clase media alta. Es de suma importancia en nuestro retrato y crítica al momento actual el reflejar todos estos comportamientos de los grupos de pertenencia a tribus con sus distintas etiquetas en lo emocional y en lo social.

LA TRAVIATA

G. VERDI

EQUIPO ARTÍSTICO CREATIVO Y TÉCNICO

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA · ALEJANDRO CONTRERAS CORTÉS

AYUDANTES DE DIRECCIÓN · ANA RAMOS Y ANA TÉBAR

Diseño de Escenografía · Alejandro Contreras Cortés

Diseño de vestuario · Ana Ramos Aguayo

Regiduría · Ana Tébar Cerro

Diseño de Iluminación y proyecciones · Alejandro Contreras Cortés

Maquillaje · Ana Ramírez

Jefe Técnico y maquinista · Francisco Hernández

Sastrería · Maribel Martínez

Equipo técnico · Arenas Audio

LA TRAVIATA

G. VERDI

EL ESPACIO ESCÉNICO DE NUESTRA TRAVIATA DE LOS NUEVOS AÑOS 20

El ambiente minimalista no es algo ni mucho menos nuevo ni puramente contemporáneo pero continúa siendo un símbolo de elegancia, poder y alto nivel adquisitivo en la actualidad. Menos y mejor en vez de más y de menor calidad; el espacio será limpio, potente y de gran calidad percibida. Presentamos aquí dos soluciones para otorgarle mayores posibilidades al proyecto, una con la orquesta en escena y otra con la orquesta en foso. La escenificación y el movimiento escénico será muy similar en ambas, pero sí que vemos interesante la inclusión de la orquesta en escena para darle al público la posibilidad de disfrutar mejor de la relación entre orquesta, director, y escena.

El tiempo corresponde a la época actual, los nuevos años 20, la estética del espacio será minimalista, limpia, ordenada y neutra, sin resistirnos a dar algunos detalles de color. Existirá una zona cercana al proscenio y por tanto al público a modo de pasillo, con suelo y paredes laterales en blanco, delimitado perimetralmente con neon led. Será el espacio de los protagonistas. Una zona por detrás de esta, totalmente en negro, es el espacio de los personajes secundarios y el coro, que lejos de pretender actuar y ser una masa estará dividido en mesas altas, aquí reflejaremos las diferentes etiquetas y roles sociales de los que hablamos anteriormente, ellos son parte de un todo, de una misma fiesta. En esta zona repartidos en mesas los integrantes del coro interactuarán entre sí, unos bailan *reguetton*, otros se mofan de ellos, otros están muy contenidos, otros se desparrraman en risas y alboroto, interactúan entre las mesas, unos ligan, otros callan. Son personajes activos de una fiesta en la que el centro de atención está siempre en el pasillo blanco delantero y en Violetta. Se busca crear con ello la complejidad de sucesos que podemos encontrar en una fiesta de una discoteca elegante, con estilo, sin dejar de destacar las acciones de los protagonistas en la parte blanca delantera.

LA TRAVIATA

G. VERDI

ACTO II

CASA DE CAMPO

La transición al acto II se realiza en la última aria del acto, el coro sale de escena y una pareja de bailarines hombre-mujer, que ha estado amenizando a la gente en la fiesta y el brindis entre las mesas, realizan ahora un baile pausado, armónico, simbolizando el amor, en el que van colocando encima de cada mesa una flor de camelia del tamaño de la superficie circular, de forma que asemejen camelias completas que salen del suelo, y construyan nuestra escena en el campo para el acto II. De esta forma la mesa es el tallo. La escena en el acto II se realiza de manera más estándar, tenemos los elementos de *atrezzo* necesarios para el desarrollo de la acción, el sofá mae west está cubierto con una tela informal y cerca de este se ha colocado un cubo blanco con una máquina de escribir antigua con los papeles y facturas necesarias. Ambiente en colores tierra, verdes, grises. Vamos de la saturación del verde a un ambiente gris. La camelia colgada también refleja este cambio con la aparición y petición de Germont padre a Violetta, la camelia comienza alegre, viva y pura y se va convirtiendo en una flor marchita y gris.

FIESTA DE FLORA

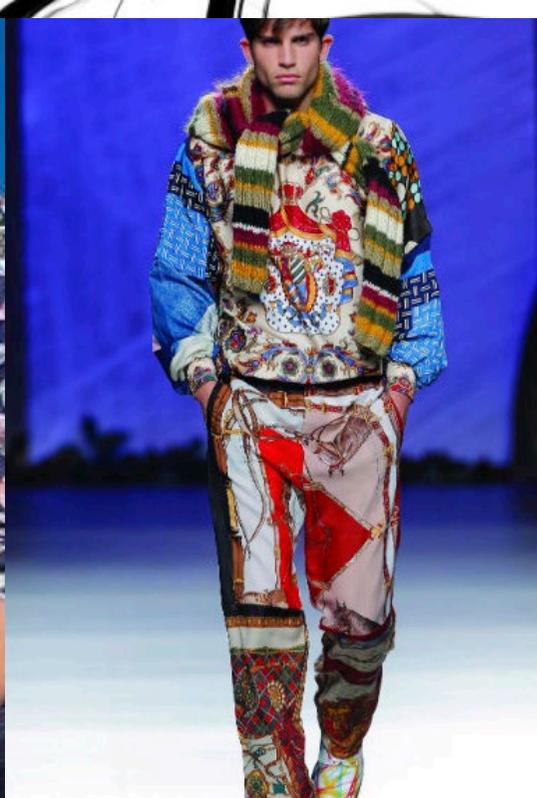
Coro de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, divididos en las 5 mesas. Pareja de bailarines.

La escena de la fiesta de Flora se desarrolla de forma similar a la disposición casa de Violetta. Ahora las mesas están sin las flores, alguna de ellas reposa en el suelo, en las mesas encontramos al coro con su traje del primer acto adornado a modo de fiesta de disfraces con diferentes complementos que tendrán que ver con la escena de las gitanas y los matadores. Serán detalles sin llegar a resultar algo estridente o demasiado aparatoso. La escena con los solistas se desarrolla delante en los cubos y en el sofá adornado ahora con otras telas. Están presentes un tapete para jugar a las cartas, y demás *atrezzo* pequeño necesario.

Existen proyecciones sobre la camelia para apoyar cada acción de la fiesta hasta la irrupción de Alfredo donde todo el ambiente cambia para centrarse en la parte delantera, en Violetta, Alfredo y Germont padre. Todos desde el coro terminan juzgando con la mirada y gestos a Alfredo.

ACTO III

La gran camelia se sitúa en el suelo y los dos bailarines la colocan detrás de Violetta a modo de cabecero para su lecho de muerte. Los bailarines pueden estar cerca de ella junto a Aninna apenados, cuidándola y apoyándola simbólicamente con una coreografía que profundice en lo espiritual pero sin desviar la atención de la acción principal. La escena se sitúa por tanto delante con varias proyecciones de apoyo sobre el lecho de muerte de Violetta, compuesto por el sofá cubierto de telas blancas que genera una gran diagonal de tela iluminada espectacularmente.

OPERA
LA TRAVIATA
G. VERDI

producciones
LA FOLÍA

