

LA TRAVIATA

concierto escenificado

G. VERDI

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

Giuseppe Verdi nació en Busseto, el 10 de octubre de 1813 y murió en Milán , el 27 de enero de 1901. Recogió las esencias belcantistas de Rossini, Donizetti y Bellini y las desarrolló románticamente hasta desembocar en el verismo de Puccini, Mascagni, etc.

Autor de algunos de los títulos más populares y representados del repertorio lírico, como *La Traviata*, *Rigoletto*, *Il Trovatore*, *Aida*, *Nabucco*, *Otello*, *Don Carlo* o *Falstaff*, entre otras grandiosas óperas. Es considerado por muchos críticos y especialistas como el mayor compositor de ópera de la historia, consiguiendo la perfección del melodrama romántico, género que condujo hasta límites insuperables debido a la intensidad emocional, la genialidad armónico-rítmica y la belleza de sus melodías, desembocando todo ello en una perfecta caracterización dramática que entusiasmaba al público y que sigue llenando los teatros más de 200 años después de su nacimiento.

Fue muy reconocido en vida, saboreando las mieles del triunfo y ha pasado a la historia como el gran genio de la ópera romántica. Sus obras, son fiel reflejo de su personalidad libre pensante, humanista y social, defendiendo la libertad y protestando contra la injusticia, la opresión y las formas de dominación y despotismo. El coro de esclavos de Nabucco se convirtió en un himno a la libertad del pueblo italiano y las letras de su apellido fueron utilizadas contra la dominación austriaca en panfletos, carteles y murales e incluso por el propio público, quien después de las representaciones y al grito de VIVA VERDI, homenajeaban al compositor a la vez que saludaban a Vittorio Emanuele, Re, D' Italia, (VERDI), artífice de la unificación de Italia. Legó su fortuna para la construcción en Milán de una importante casa de reposo para músicos jubilados, "Casa Verdi", donde fue enterrado.

Giuseppe Verdi

LA TRAVIATA

Camerata Lírica de España, ha escogido esta obra del genial compositor por ser la ópera más representada en los últimos cien años en los principales teatros del mundo. Su programación es sinónimo de afluencia y éxito de público y algunas de sus melodías han traspasado lo meramente operístico para convertirse en parte de la banda sonora de la humanidad, como el famoso brindis. Su fama es tan enorme que cualquier persona, por muy alejada de la música clásica que se encuentre, la reconoce como ópera. Fue estrenada, en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853 con libreto de Francesco Maria Piave, basado en la novela de La dama de las camelias, de Alexandre Dumas, hijo (1852).

El libretista Piave y el compositor Verdi quisieron seguir a Dumas dándole a la ópera una ambientación contemporánea. Esto supuso una auténtica revolución, ya que fue la primera vez que se representaba una ópera con ambientación y trajes de la propia época, cosa que no fue bien recibida por muchos críticos, que no concebían una gran ópera sin efectistas decorados históricos ni espectaculares caracterizaciones de los personajes. La trama de la ópera está basada en "La Dama de las Camelias" de A. Dumas. Estrenada en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853. Considerada por sus contemporáneos como una afrenta a la moral vigente y a las buenas costumbres, en realidad a Verdi sólo le interesaba mostrar el drama de una mujer enamorada, ya que Violetta demuestra su verdadera moral y calidad humana en un supremo sacrificio, sin importarle al compositor ni su condición ni su vida pasada.

La inmensa belleza de sus melodías, el acierto de la trama, el tratamiento psicológico de los personajes y por supuesto la gran dificultad técnica para los cantantes, han convertido esta ópera en un éxito tan inmenso que sigue siendo la ópera más representada en el mundo.

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA

Camerata Lírica de España está formada por profesionales de primer nivel internacional tanto instrumentistas como cantantes líricos, que han actuado con grandes orquestas, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, European Young Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla La Mancha, etc., en centros y auditorios de la categoría del Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Culturgest de Lisboa, Stadthalle de Wuppertal (Alemania), Kunstwerkstatt am Hellweg de Bochum (Alemania), Teatro Juárez de México, Sydney Opera House (Australia), Carnegie Hall de Nueva York, Tullu Hall-Lincoln Center de Nueva York, Hammersjöld Auditorium (Naciones Unidas), Miami (EEUU), Mahoroba Holl Center de Osaka (Japón), etc. Realiza la producción y distribución de diferentes espectáculos líricos y clásicos ofreciendo al espectador siempre la máxima calidad tanto a nivel artístico como musical.

En estos veinte años destacan entre otras, producciones propias que han girado por España e internacionalmente destacando, "Concierto Lo mejor de la Zarzuela y Canción Lírica Española" en el año 2000 representando a España en el festival Internacional Cervantes de México, la gira del concierto "Duettos" en el Auditorio de Osaka de Japón en el 2004, en ese mismo año la producción familiar "El Humor en la Opera" que obtiene un gran éxito y casi 100.000 espectadores y que ocupará más tarde cartel en la Gran Vía de Madrileña. En el año 2006 "Flauta Mágica" en versión original completa y en coproducción con la importante Universidad Carlos III de Madrid y en su adaptación para público infantil, en el 2008 da un paso más hacia adelante realizando una importante apuesta por la innovación con la producción "Espectáculo de las Artes, ¿Orfeo?" con una innovadora puesta en escena contemporánea girando por los principales Auditorios de España.

En 2009 produce "Carmina Burana" en su versión de percusión destacando entre otro su inserción en el Festival ARE MORE de la ciudad de Vigo junto a Jennifer Larmore. En el 2013 el espectáculo de fusión Lírica & Flamenco "En Canto" una nueva apuesta por las raíces de la música y la Canción Lírica Española invitados con este proyecto al Festival Internacional de China, "Meeting Beijing 2013". En 2016 gira Ópera Carmen por las principales ciudades españolas, siendo seleccionada por la red de Castilla La Mancha, Red de Teatros de Castilla y León y Red de Teatros de Madrid. En 2017 Ópera "Rigoletto" destacando en este año su participación en el Concierto por el día de la Hispanidad 2017 en el Carnegie Hall de Nueva York. En el 2018 produce y gira "Madama Butterfly" con más de 30 representaciones a nivel nacional, así como la Ópera "Don Giovanni" en gira nacional. En 2020 gira La Bohème a nivel nacional.

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y DE ESCENA: RODOLFO ALBERO

DIRECTOR MUSICAL: NATALIA BELENOVA

REPARTO

VIOLETTA VALÉRY: HELENA GALLARDO

ALFREDO GERMONT: RODOLFO ALBERO

GIORGIO GERMONT (PADRE): IVÁN BARBEITOS

FLORA, ZÍNGARA: BEATRIZ ARENAS

GASTONE: ÁNGEL WALTER

RODOLFO ALBERO – DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y TENOR

Tenor nacido en Zaragoza, es Profesor Superior de Canto con Premio de Honor fin de grado y Profesor de Piano por el Conservatorio Superior de dicha ciudad. Es Master en Creación e Interpretación Musical por la Universidad Rey Juan Carlos y creó y dirigió durante cuatro años el Taller Lírico-Master Class de la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su periodo de formación fue finalista del “Concurso Internacional de Canto para tenores, Centenario de Miguel Fleta” y recibió clases de Dante Mazzola (Teatro y Accademia Alla Scala de Milán), Alfredo Kraus, Magda Olivero, Pilarín Andrés, Mariuccia Carando, Esperanza Melguizo, Dalmacio González y Suso Mariátegui, entre otros grandes maestros. Es director de Camerata Lírica de España, compañía asidua en todas las redes y circuitos escénicos del país.

Ha realizado más de mil conciertos y recitales en teatros y auditorios de todo el país y también internacionales, destacando sus actuaciones el 12 de octubre del 2017 en el Carnegie Hall de Nueva York (con un concierto de Canción Lírica Española en conmemoración del día de la Hispanidad), Concierto en el Auditorio de Nara en Osaka (Japón), un Concierto Homenaje al ex presidente Adolfo Suárez en Madrid, varios conciertos con gran éxito en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, una gira por importantes ciudades de Méjico, un concierto en la ciudad de La Habana con motivo del II Congreso Internacional de Cooperación Cultural Iberoamericana de la UNESCO, etc... Dentro de la ópera, debutó en Barcelona en el rol de Ferrando del “Così Fan Tutte” de Mozart y ha cantado los roles principales de “El Barbero de Sevilla”, “Così Fan Tutte”, “La Flauta Mágica”, “L’Elisir d’Amore”, “La Traviata”, “Marina”, “Carmen”, “Rigoletto”, “L’Orfeo” de Monteverdi y “Orfeo y Eurídice” de Gluck. También ha realizado numerosos conciertos de zarzuela y oratorio destacando el “Stabat Mater” de Rossini, cuya última actuación tuvo lugar en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial, “Stabat Mater” de Haydn, “Stabat Mater” de Boccherini dentro del Festival Internacional de Música Sacra de Madrid y el “Réquiem” de Mozart. En la actualidad se encuentra inmerso en la Dirección de conciertos como Requiem de W. A. Mozart o El Mesías de Haendel. Ha efectuado una gira de 25 conciertos por España con el ciclo de lied Schumann “Dichterliebe”, conmemorando el bicentenario de su nacimiento y también se ha especializado en la canción lírica española, realizando otra gira de 16 conciertos. Ha sido invitado al prestigioso Festival Internacional “Meeting in Beijing” en China. Ha dirigido artística y escénicamente y adaptado numerosas óperas del repertorio habitual, tanto en su etapa de director del Master Lírico de la Universidad Carlos III, como actualmente con la Camerata Lírica de España, siendo elegido “Hombre del día” en el periódico “El Mundo” por su espectáculo “El Humor en la Ópera”. Por sus méritos humanos y artísticos ha sido reconocido con el nombramiento como integrante de la Cátedra Villarroel de la Fundación Gregorio Peces-Barba para los derechos humanos y nombrado Caballero Comendador de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, con el título de Ilustrísimo y Caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge.

NATALIA BELENOVA- PIANO

NATALIA BELENOVA, estudió en la Escuela de Música Dunaevsky de Moscú, una de las mejores de Rusia. Con 15 años ingresó en el Instituto Gnessin, para después acceder al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde consiguió el título superior como solista, repertorista, camerista y profesora.

Trabajó como repertorista en la Academia Gnessin de Moscú, recibiendo diplomas en varios concursos nacionales e internacionales en calidad de pianista acompañante. Ha interpretado conciertos como solista en Casa de Cultura de Alfaz del Pi, Villena, Petrer, Denia, Aula de Cultura de la CAM en Benidorm.

Ha realizado numerosos recitales por toda la geografía española, siendo continuamente solicitada para acompañar a diferentes cursos y masterclass.

Ha conseguido plaza como pianista sustituta de la Orquesta Nacional de España. También ha realizado varios programas como pianista con Orquesta Filarmónica de España. En el 2018 realizó una gira como pianista solista con la Fura dels Baus, en la obra Carmina Burana.

HELENA GALLARDO - SOPRANO

Ha recibido Clases Magistrales de: Aprile Millo, Mariella Devía, Giovanna di Rocco, Ana Luisa Chova, Peter Harrison, Jaume Aragall, Marco Evangelisti...

PRIMER PREMIO Concurso Internacional de Canto PEDRO LAVIRGEN, 2002, "TEATRO MAESTRANZA", y "PLACIDO DOMINGO". PRIMER PREMIO Internacional 2001 CIUDAD DE LOGROÑO. "MEJOR SOPRANO 2001", por la COPE, CADENA 100 y el Excmo. Ayunt. de Barakaldo por La Traviata. Trofeo PLACIDO DOMINGO (A.O de Madrid).Semifinalista en OPERALIA 2003.

En sus comienzos cabe destacar su debut a la edad de veinte años en Santiago de Chile con "La Marquesita" en la Zarzuela "El Barberillo de Lavapiés", a los veintiuno en Ópera con Rigoletto (Gilda) y La Traviata (Violetta), a los veintidós realiza su debut en El Teatro de la Zarzuela en la Ópera española "Don Gil de Alcalá" en el rol protagonista "Niña Estrella", la inauguración del Palacio Euskalduna como "Doña Francisquita", como "Marina" en la producción de Perelada en el teatro Calderón de Valladolid, La Reina de la noche en el Auditorio Nacional de Madrid, La Gran Antología de La Zarzuela en Las Ventas de Madrid. Ha cantado en Italia, España, Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Francia, Rumanía, México, Chile, etc... En los últimos años colabora como primera solista invitada de la Ópera Nacional de Odesa, Ópera Nacional de Dombas, Ópera Nacional de Donetsk, Ópera Nacional de Moldavia, Ópera Estatal de Kosice, con roles como: "La Traviata", "Madama Butterfly", "Tosca", "Turandot", "Aida", "La Bohème", "Carmen", "I Pagliacci", "Cavalleria Rusticana", etc.

Ha debutado los roles principales de las Óperas: LA TRAVIATA, AIDA, OTELLO, UN BALLO IN MASCHERA. ROBERTO DEVERAUX, LA BOHÈME, TURANDOT, IL TROVATORE, NORMA, MADAMA BUTTERFLY, CARMEN, TOSCA, DON GIOVANNI, LUCIA DI LAMMERMOOR, DON PASQUALE, L'ELISIR D'AMORE, IL BARBIERE DI SIVIGLIA, RIGOLETTO, entre otras. En Zarzuela y Ópera española: DON GIL DE ALCALÁ, MARINA, LA DEL SOTO DEL PARRAL, LA ROSA DEL AZAFRÁN, GAVILANES, GIGANTES Y CABEZUDOS, LA DOLOROSA, LA TABERNERA DEL PUERTO, KATIUSKA, LA DEL MANOJO DE ROSAS, EL CASERÍO, LUISA FERNANDA, DOÑA FRANCISQUITA, LA VERBENA DE LA PALOMA, LAS LEANDRAS, EL DÚO DE LA AFRICANA, EL BARBERO DE SEVILLA, EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, LA CANCIÓN DEL OLVIDO, AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE, LA POLONESA, LA CHULAPONA, LA PARRANDA, LA CORTE DE FARAÓN, EL HUÉSPED DEL SEVILLANO

En Oratorio: RÉQUIEM Mozart, GLORIA Vivaldi, ORATORIO NAVIDAD Saint-Saëns, EXULTATE JUBILATE Mozart, STABAT MATER Boccherini, LA SALVE P. Soler, LA CREACIÓN Haydn... además de LA NOVENA SINFONÍA Beethoven, CARMINA BURANA C. Orff...

IVÁN BARBEITOS - BARÍTONO

Nacido en Madrid. Tras graduarse en la Universidad Carlos III de Madrid, inició estudios de canto y música, destacando inicialmente 2 años como alumno del Taller Lírico Máster Class de la mencionada universidad, dirigido por el tenor Rodolfo Alberro, y trabajando con Ana Luisa Chova y Juan Antonio Álvarez Parejo, entre otros.

En 2012 finalizó sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid, obteniendo el Título Superior en la especialidad de Teatro Lírico, tras estudiar bajo la dirección del tenor Juan Lomba. En esta escuela participó en varios montajes escénicos, destacando el reestreno a nivel nacional de la zarzuela "Déjame soñar" de Jesús Guridi, asumiendo el papel protagonista (Luís Márquez). Por otro lado, participó también en diversos cursos magistrales de técnica vocal ofrecidos por cantantes de reconocido prestigio internacional, como Dolora Zajick, Carlos Chausson y Jaume Aragall, así como de interpretación de zarzuela y lied.

En el ámbito profesional, ha cantado como solista en numerosas producciones de ópera, tales como La Traviata, (Germont y Barón Douphol), La flauta mágica (Papageno), Così fan tutte (Guglielmo), El barbero de Sevilla (Don Bartolo), L'elisir d'amore (Dulcamara y Belcore), Turandot (Mandarín) y Marina (Pascual), incluyendo tres estrenos de óperas contemporáneas: Pedro el Cruel (Iván), Don Chisciotte della Mancia (Sancio) y El crepúsculo del ladrillo (Delegado General); así como otras obras líricas, entre las que destaca el espectáculo "El humor en la ópera", representado en gira en diversas redes de teatros de toda España.

Igualmente ha participado como miembro de coro, además de en las obras ya las mencionadas, en Lohengrin (coro del Teatro Real de Madrid), el Lobgesang de Mendelssohn y el Carmina Burana de Orff (coro de RTVE), y la 9ª Sinfonía de Beethoven, el Canto del Destino y la Rapsodia para Alto de Brahms, y la Sinfonía Fausto de Liszt (Coro Nacional).

BEATRIZ ARENAS - SOPRANO

Soprano lírico-ligera y natural de Mendoza (Argentina) es profesora superior de canto por la Universidad de Uncuyo (Argentina). En el año 2004 se le concede la beca de la Fundación Carolina para ampliación de estudios en Madrid (España). Ha sido alumna de reconocidos cantantes como Carlos Soria, Fernando Lara y Silvia Nasiff en canto, Teresa D'Amico, Isabel Penagos (Canto) y Mónica Celegón (Repertorio) así como Teresa Berganza (2005), las "Becas Leonor Hirsch" 2000 – 2002 con la profesora Denise Duplex, de la Ópera de la Bastilla, Beca de la Fundación Música de Cámara de Buenos Aires, con el maestro Guillermo Optiz, Beca del fondo de cultura de Mendoza para perfeccionamiento en canto. Beca de la "Ohio University College of Fine Arts - School of Music – Athens 2004", para realizar un Máster en Canto -en la Cátedra de la Profesora Patricia Pease.

Fue profesora de canto en la "Escuela de Niños Cantores y Bachillerato Artístico Musical de Mendoza" de 1998 a 2003 y preparadora vocal del coro de los niños cantores de Mendoza. También trabajó en Madrid como profesora de música, piano y canto en el Taller de Músicos, Academia de Música Contemporánea, Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid, Estudio de Actores. Participó como Profesora de Canto en la preparación de las obras "Flor de un couplé" (Producciones teatrales La Cantera 2009) y "La Fiesta de los Jueces" (Ernesto Caballero – Sonia Megías) (2009). Impartió el Curso Intensivo de Canto de la Unión de Actores de Madrid (2009) y Curso Intensivo de Canto en la Escuela Arte 4 de Madrid (2008). Participa en Operas y Zarzuelas (Compañía Innova Lyrica) en papeles protagonistas y secundarios y también en sinfónicos corales (Mozart, Puccini, Lehar) tales como: "Don Pasquale" – Donizzetti. Marzo de 2009, Teatro Real, Audit. UC3M, en el marco del Proyecto Pedagógico y Opera Estudio. "Bastían y Bastiana", "La Viuda Alegre", "Sor Angélica", "El tambor de Granaderos", "La viejecita", "La revoltosa", "La Canción de la Lola", "La Rosa del Azafrán", "Los Gavilanes", "Black el Payaso" siendo dirigida por los maestros Fauró, Hector Sabó, J. Fontenla, D. del Pino Klinge, Ignacio Ormeño y Carlos Cuesta, entre otros. Actualmente es profesora de Música y Movimiento y Canto en la escuela Municipal de Música de Guadarrama. Desde 2013 es directora y profesora de canto del coro EOI Jesús Maestro, así como su fundadora.

ÁNGEL WALTER - TENOR

Nace en Buenos Aires – Argentina y debuta con 16 años en Zarzuela y Sainetes Argentinos. Se radica en España en 1992. Ha interpretado como Tenor Cómico y como Primer Actor, gran parte del Repertorio tradicional de Zarzuela, además de algunos títulos recuperados y estrenos absolutos.

En Ópera ha actuado en “Hin und Zurück” (Robert), “Die Zauberflöte” (Monostatos), “Lucia di Lammermoor” (Normanno), “Don Pasquale” (Notaro), “Rigoletto” (Borsa), “La Traviata” (Gastone), “Il Trovatore” (Ruiz), “Carmen” (Remendado), “La Bohème” (Benoit), “Tosca” (Spoletta), “Madama Butterfly” (Goro) y “Die Dreigroschenoper” (Mr. Peachum). En el Teatro Real de Madrid, intervino en “Don Quijote” de Cristóbal Halffter en la Gala del 150º Aniversario, “Agua, Azucarillos y Aguardiente” (Serafín), “L’enfant et les sortilèges” (Une bête), “La Traviata” (Giuseppe) y “Osud” (Un estudiante).

Como escritor, debe destacarse el guión escrito para la presentación de Plácido Domingo en Doha - Qatar. Como Director puede mencionarse su labor de divulgación en el Teatro Infantil con “La Magia de Verdi”, “Ven a Cocinar la Ópera” y “Viaje al Centro de la Zarzuela”, en las Zarzuelas “La del Manojó de Rosas”, “El Dúo de la Africana”, “La Dolorosa” y “La Reina Mora”, en la Ópera “La voix humaine” y “La Serva Padrona” y en sus obras originales “Asesinato en el Museo” y “Mis queridas Musas”; así como sus obras para Música Popular como “Jazz Ya” y “Yo soy Tango”.

Fue nominado al mejor Actor en el Festival de Cine de Badalona por la película “El Hombre Insensible”. El CD “Música y palabras”, en el que participa, estuvo nominado para el premio “Grammy Latino 2016”. Fue durante 7 años presentador y Director del Programa “Zarzuela en Familia” de Radiosol XXI.

Ha trabajado en principales Teatros y Salas de Concierto de Argentina, España, Japón, Filipinas, Turquía, México, Francia, Portugal, Qatar e Italia. Entre los Directores Musicales con los que ha trabajado se encuentran: Jesús López Cobos, Miquel Ortega, Cristóbal Halffter, Antoni Ros Marbá, José Ramón Encinar, Carlos Riazuelo, Tulio Gagliardo, Nayden Todorov y Óliver Díaz. Y entre los Directores de Escena a: Pier Luigi Pizzi, Jorge Lavelli, Robert Wilson, José Tamayo, Eric Vigié, Gustavo Tambascio, Rita Cosentino y Constantino Juri.

CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA

Teléfono 635 626 173

www.cameratalirica.com