

FICHE PÉDAGOGIQUE

SAISON 2020•21

LA TRAVIATA

Opéra en 3 actes

Version concert, mise en espace

Musique de Giuseppe VERDI

Livret de Francesco Maria PIAVE

D'après le roman *La Dame aux camélias* d'Alexandre Dumas fils

Première représentation à Venise le 6 mars 1853

LANGUE : ITALIEN

DURÉE : 2H10

Couverture de la partition de l'opéra.

EN BREF

L'HISTOIRE

Violetta Valéry est belle, jeune, riche et l'une des courtisanes les plus recherchées du Tout-Paris. Toutefois, elle se sent prisonnière de cette cage dorée : une vie luxueuse, mais sans amour véritable. Jusqu'à ce qu'un soir, un jeune homme, Alfredo Germont, lui déclare sa flamme...

LE COMPOSITEUR

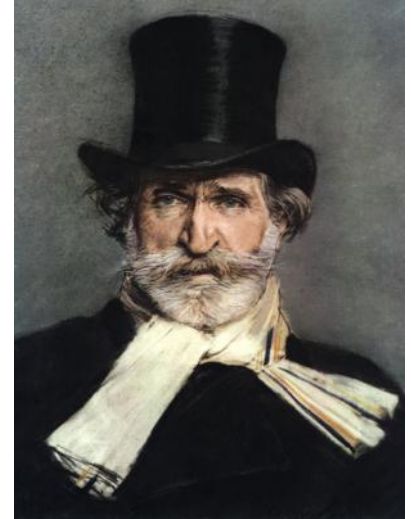
Giuseppe Verdi est l'un des compositeurs italiens les plus connus au monde. Ses opéras sont considérés comme indémodables et certaines de ses compositions sont devenues des «tubes», inscrits dans la culture populaire, comme le «Va, pensiero» de *Nabucco*, la «Marche triomphale» d'*Aida*, «La donna è mobile» de *Rigoletto* ou encore «Noi siamo zingarelle» et le «Brindisi» de *La Traviata*.

L'ŒUVRE

Inspirée par *La Dame aux camélias* d'Alexandre Dumas fils, cette œuvre est devenue l'un des opéras les plus joués au monde. Le succès n'était pourtant pas au rendez-vous lors de sa première représentation au théâtre de la Fenice (Venise) en mars 1853. Le public de l'époque, habitué aux héros traditionnels, fut dérouté par le réalisme de ce drame romantique et intime. Mais la musique de Verdi, magique, inoubliable, permit à l'œuvre de surmonter ces débuts difficiles et de parvenir jusqu'à nous sans avoir pris une ride.

LE COMPOSITEUR

Giuseppe VERDI
(1813-1901)

Pastel de Boldini, 1886. Villa Borghèse, Rome.

Giuseppe Verdi est né à Roncole, dans le Nord de l'Italie, le 10 octobre 1813. Ses parents, aubergistes, sont attentifs à la vocation musicale de leur fils aîné. Un négociant, Antonio Barezzi, remarquant son talent précoce, le prend sous son aile et lui permet de faire des études au lycée de Busseto, puis à Milan. Néanmoins, son entrée au conservatoire lui est refusée. Cet échec touchera vivement le jeune musicien, mais il aura sa revanche par la suite, quand on sait que ce même conservatoire, qui n'avait pas voulu de lui, porte désormais son nom ! Verdi épouse en 1836 la fille de son protecteur, Margherita Barezzi, et ils ont ensemble deux enfants. Cependant, ceux-ci tombent malades et meurent. Leur mère décédera quelque temps plus tard.

Oberto, créé en 1839, est le premier opéra de Verdi. Toutefois, c'est *Nabucco* qui lui apportera un véritable triomphe à Milan, puis dans le reste de l'Italie. Dès ce moment, les directeurs de théâtres demandent à Verdi de leur composer au moins un opéra par an, ce qui représente un travail colossal. Il appellera lui-même cette partie de sa vie, « les années de galère ». Parmi les œuvres qu'il a composées à cette époque, on trouve *Ernani*, *Macbeth*, *Luisa Miller* mais aussi la célèbre trilogie populaire, composée de trois chefs d'œuvres impérissables : *Rigoletto*, *Il Trovatore* et *La Traviata*.

Grâce à cette trilogie, il acquiert une réputation internationale et reçoit des commandes pour des événements importants, comme l'inauguration du Canal de Suez en 1871, pour laquelle il compose *Aïda*. Il écrit également un *Requiem* à l'occasion des funérailles d'Alessandro Manzoni, un des plus importants écrivains de la littérature italienne. Parmi ses derniers opéras, on trouve deux grands chefs d'œuvres, *Otello* et *Falstaff*, tous deux inspirés par Shakespeare. En 1899, il fonde à Milan une maison de repos pour « ceux qui ont dédié leur vie à l'art musical ».

LA DISTRIBUTION

**DIRECTION
MUSICALE**
SPERANZA SCAPPUCCI

**MISE EN ESPACE ET
LUMIÈRES**
GIANNI SANTUCCI

CHEF DES CHŒURS
DENIS SEGOND

VIOLETTA VALERY
PATRIZIA CIOFI

ALFREDO GERMONT
DMITRY KORCHAK

GIORGIO GERMONT
GIOVANNI MEONI

FLORA BERVOIX
CAROLINE DE MAHIEU

**GASTONE DE
LETORIÈRES**
PIERRE DERHET

BARONE DOUPHOL
ROGER JOAKIM

**MARCHESE
D'OBIGNY**
SAMUEL NAMOTTE

ANNINA
JULIE BAILLY

DOTTORE GRENVIL
ALEXEI GORBATCHEV

GIUSEPPE
MARCEL ARPOTS

IL COMMISSIONARIO
MARC TISSONS

IL SERVO
BERNARD ATY MONGA
NGOY

**ORCHESTRE ET
CHŒURS**
OPÉRA ROYAL DE
WALLONIE-LIÈGE

L'HISTOIRE

ACTE 1

Lors d'une fête, Alfredo Germont est présenté à Violetta Valéry, une courtisane dont il est tombé amoureux l'année précédente. Il réussit à lui parler en privé et lui avoue son amour. Au début, Violetta ne le prend pas au sérieux: un jeune homme de bonne famille amoureux d'une courtisane ! Mais les mots d'Alfredo la touchent... Elle accepte finalement de le revoir, une fois que la fleur qu'elle lui a offerte sera fanée.

ACTE 2

Scène 1 - Une maison de campagne

Trois mois plus tard, Alfredo et Violetta vivent ensemble. L'ancienne courtisane est en train de vendre en secret tous ses biens. Apprenant cela, Alfredo se rend à Paris, à l'insu de sa maîtresse, pour régler ses dettes. Pendant son absence, Giorgio Germont demande à Violetta de rompre avec son fils et, pour le bien et la réputation d'Alfredo, la jeune femme se laisse finalement convaincre. Alfredo revient de Paris alors que Violetta écrit une lettre. Une fois sa maîtresse partie, il la lit et s'effondre. Son chagrin se transforme en rage et, lorsqu'il découvre que Violetta a été invitée à l'une des soirées organisées par son amie Flora, il décide de se venger.

Scène 2 - Une fête chez Flora

Violetta arrive à la fête, accompagnée par le baron Douphol. Alfredo est à la table de jeu et son regard croise celui de la courtisane. Alors que tout le monde quitte le salon pour aller souper, Violetta demande à Alfredo de rester. Aveuglé par sa colère, il l'humilie, lui jetant au visage l'argent qu'il vient de gagner comme « paiement pour ses services ». Les invités sont outrés par sa conduite, de même que Giorgio Germont qui dénonce, lui aussi, le comportement de son fils. Flora et ses amies tentent de consoler et de reconforter Violetta en pleurs, mais qui, malgré tout, continue à aimer Alfredo.

ACTE 3

Violetta est dans sa chambre à Paris, désormais ruinée. Son état de santé s'est dégradé. Elle lit une lettre de Giorgio Germont lui annonçant qu'Alfredo connaît la vérité et qu'il sera bientôt à ses côtés pour implorer son pardon. Hélas, elle devine qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. L'arrivée d'Alfredo à son chevet la surprend et, l'espace d'un instant, elle oublie sa maladie et rêve à un futur commun. Elle se sent revivre, comme si la douleur la quittait subitement...

Image des répétitions avec Patrizia Ciofi et Dmitry Korchak

L'ŒUVRE

CONTEXTE DE LA CRÉATION DE L'ŒUVRE

Une histoire d'amour biographique ?

Alors qu'il travaille sur *Nabucco*, Giuseppe Verdi, alors veuf, rencontre l'une des cantatrices qui interprète l'un des rôles principaux: Giuseppina Strepponi. Elle est belle, elle chante à ravir... mais les cantatrices, à cette époque, ont mauvaise réputation. Elles sont considérées comme des courtisanes. L'idylle de Giuseppe et Giuseppina ne plait pas à Antonio Barezzi et il le fait savoir à son ancien beau-fils. Antonio est devenu pour Verdi une figure paternelle : il lui a payé ses études, il lui a permis d'épouser sa fille Margherita. Son opinion compte... mais cela n'arrêtera pas Verdi. Il aime Giuseppina, et après avoir vécu avec elle quelques années, il finira par l'épouser en 1859. Comme Violetta et Alfredo, Giuseppe et Giuseppina ont eux aussi vécu un amour interdit, source de reproches. On ne sera donc plus surpris, écoutant l'ouverture de l'opéra, d'avoir les larmes aux yeux, tant l'émotion est à son comble : c'est littéralement une lettre d'amour, écrite par Verdi, à sa future femme.

Quand la vie inspire l'art...

Lorsqu'il assiste à la représentation de *La Dame aux camélias*, Verdi est tellement ému qu'il décide de s'en inspirer pour faire un opéra. La pièce de théâtre à laquelle il assiste est elle-même adaptée du roman éponyme d'Alexandre Dumas fils. L'auteur s'est inspiré d'une personne réelle pour créer son héroïne : une courtisane française appelée Marie Duplessis, et dont il fut l'amant. Néanmoins, Alexandre Dumas fils lui a donné un autre nom dans son livre : Marguerite Gauthier, tout comme Verdi, à son tour, la rebaptisera Violetta Valery pour son opéra. À l'instar de Violetta et Marguerite, Marie meurt de tuberculose à la fleur de l'âge, endettée, mais entourée par ses amis.

Qu'est-ce qu'une courtisane ?

Dans le contexte de cet opéra, le terme de « courtisane » désigne une prostituée de luxe. Cependant, pour être courtisane, il fallait non seulement être belle, mais aussi avoir une bonne éducation et de vastes connaissances. Ces femmes étaient influentes, car parmi leurs amants, on pouvait trouver des princes, des rois, des politiciens importants, etc... Elles étaient aussi très recherchées: avoir une courtisane à son bras était considéré comme un signe de richesse.

LA MUSIQUE

Quelle est la particularité musicale de *La Traviata* ?

Dans la partition de *La Traviata*, un rôle important est dédié aux musiques de danse. Verdi, désirant être fidèle à l'époque et au lieu de son histoire, insère volontiers dans son opéra des airs à la mode. Ainsi, le thème de la valse est très présent et donne une coloration toute particulière à l'œuvre. Il est vrai que Verdi aime à marquer chacune de ses œuvres d'une particularité bien singulière qui permet de ne pas la confondre avec une autre. L'essentiel du premier acte, la soirée donnée par Violetta, s'organise autour d'une succession de danses (polka, galop, valse). Le deuxième acte comporte lui aussi de nombreuses danses de sonorité espagnole cette fois-ci (une danse gitane, une danse de matador et une séguedille).

LA MISE EN ESPACE

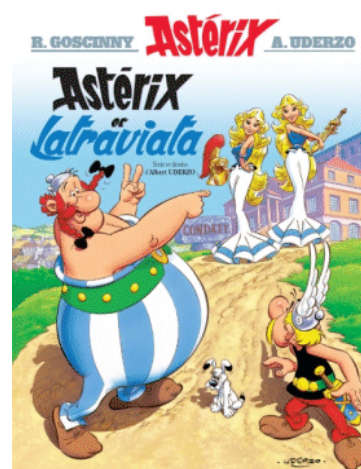
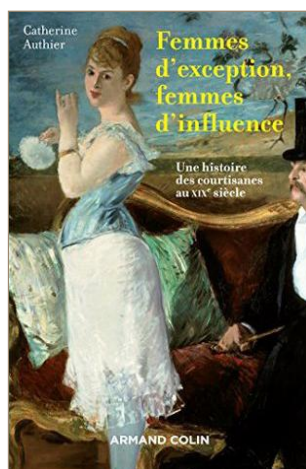
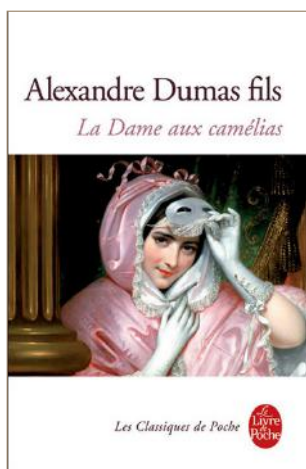
Fini les castaflore et les ténors poudrés la main sur le cœur! Depuis que le cinéma a pris plus de place dans nos vies, l'opéra s'est tourné vers des mises en scène plus sophistiquées. Le rôle du metteur en scène est d'organiser tous les éléments scéniques décors, costumes, éclairage, mouvements, jeu d'acteur... En fonction de sa personnalité, mais aussi de ses études, de ses lectures, de ses voyages... le metteur en scène interprète le livret d'un opéra. En d'autres termes, il propose une lecture de l'œuvre et du message qu'il souhaite transmettre.

En cette période où l'Opéra est amené à se réinventer pour des raisons sanitaires, *La Traviata* filmée et enregistrée que vous pouvez visionner est une version adaptée d'une mise en scène habituelle. On parle en ce cas d'une version «mise en espace». Ici, les 80 musiciens ne se trouvent pas dans la fosse d'orchestre, mais sont sur scène. Les solistes se déplacent devant l'orchestre, sur l'avant scène. Quant aux choristes (une quarantaine de chanteurs qui chantent les ensembles), ils sont installés dans la salle, à la place du public, afin de jouer d'un maximum d'espace. Les chanteurs qui interprètent les rôles principaux (Violetta, Alfredo...) sont costumés, par contre seuls quelques accessoires plantent le décor. Ainsi, pour symboliser la grande salle de bal ou un intérieur chic, quelques beaux éléments de mobilier (table de jeu, chaises, lit, fleurs, miroir, verres, bouteilles, cartes de tarot, billets...) sont utilisés tandis que la projection d'images campe le lieu de l'action.

Images des répétitions.

UN PEU DE LECTURE...

TOUTE NOTRE OFFRE DE STREAMING À DÉCOUVRIR SUR WWW.OPERALIEGE.BE

ethias soutient les projets d'accès à la Culture de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège