
Victorian
Opera

Giuseppe Verdi

LA TRAVIATA

Education Resource

Italian Language

LA TRAVIATA - ITALIAN LANGUAGE EXTENSION AND COMPREHENSION

INTRODUCTION

Figure 1: La traviata - Fondazione Pergolesi Spontini © Foto Binci

“A breathtaking production, designed by one of the most influential stage designers of the 20th century whose work has never been seen live in Australia until now.” – Richard Mills

From legendary European designer Josef Svoboda, comes a towering vision of Verdi’s famous opera, dubbed the ‘Traviata of the mirrors’. Through the extraordinary window of a giant mirror, the audience gazes into the life of the ‘fallen woman’. Violetta Valéry is a celebrated courtesan who must choose between her desire for high society and her longing for love. Australian singing revelation Jessica Pratt brings to life the tragic figure of Violetta, a role often considered the pinnacle of soprano repertoire.

La traviata | Giuseppe Verdi
17 – 29 May 2014 | Her Majesty’s Theatre

Sung in Italian with English surtitles. 2 hours and 10 minutes with two intervals.

VERDI – UNA BREVE BIOGRAFIA

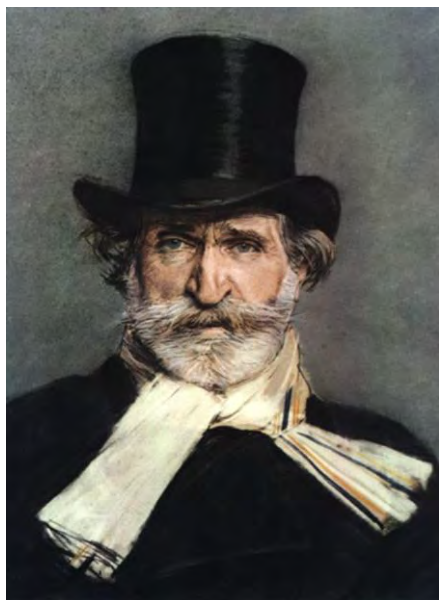

Figure 2: Giuseppe Verdi

Verdi nasce vicino a Busseto tra la città di Parma e il Po, nel 1813, durante il regno di Napoleone. La sua famiglia è povera ma ciò nonostante il piccolo Verdi ha contatti con la musica nell'osteria del padre in cui spesso si esibiscono bande musicali. Il suo talento innato per la musica viene riconosciuto da alcune persone importanti del paese che gli procurano una borsa di studio. Il diciannovenne va a Milano, dominata dagli Austriaci in quel periodo, dove studia con un maestro privato di musica e conosce la Scala e, di conseguenza, lo stile di musica che domina in quegli anni. Senza risorse economiche, a parte la modesta borsa di studio, rinuncia a Milano nel 1836, sposa la figlia del suo protettore e torna a Busseto dove fa il Maestro di Cappella.

Il richiamo di Milano rimane troppo forte e, dopo un paio di anni e la morte della prima figlia, ci torna con la famiglia in condizioni economiche molto estreme. Un anno dopo muore il secondo figlio. Nel 1839 la prima opera di Verdi,

Oberto, debutta a Milano portandogli successo e denaro. Tragicamente, nel 1840 muore anche la moglie di Verdi il quale rimasto solo entra in una fase di depressione.

Dopo questo periodo difficile, Verdi torna a comporre convinto dalla qualità del libretto del Nabucco. L'opera esordisce nel 1842 ed è un successo clamoroso. La protagonista è la soprano, Giuseppina Strapponi, per cui Verdi scriverà molte delle sue opere e che sarà poi la seconda compagna della sua vita.

Negli anni 40 (dell'Ottocento) Verdi mette in scena, come compositore e anche regista, una diecina di opere che criticano in modo sottile il regime austriaco. Gli anni della maturità stilistica vedono arrivare opere come Rigoletto (1851), Il trovatore (1853), La traviata (1853) e altri capolavori come La forza del destino (1860) e Don Carlo (1867). Ormai, Verdi è famoso in tutta Europa e nel 1871 gli è chiesto di comporre Aida per celebrare l'apertura del Canale di Suez. Verso la fine della sua vita giungono altri due capolavori, Otello (1887) e Falstaff (1893), ultime due delle molte opere che Verdi ha tratto da Shakespeare. Verdi muore a Milano nel 1901.

Comprensione

Vero o falso?	Vero	Falso
Da bambino Verdi prende lezioni di musica		
Ottiene una borsa di studio per andare a Milano		
Torna a Busseto dove sposa la figlia del sindaco		
Tornato a Milano, compone opere provocatorie		
Verdi è famoso solo in Italia durante la sua vita		

VERDI E LA MUSICA

La musica di Verdi da voce al bisogno romantico di sentimento forte. Attraverso le tante opere tratte da Shakespeare recupera il mitico medioevo ma, musicalmente, a differenza dell'altro compositore importante dello stesso periodo – Richard Wagner, lo fa usando le antiche melodie della tradizione italiana. Mentre Wagner è un musicista rivolto al futuro che usa orchestre sempre più grandi e inventa soluzioni musicali nuove, Verdi opta per orchestre ridotte e la povertà dell'uso orchestrale quasi crea disagio e scandalo. I preludi della Traviata sono affidati solo a pochi archi, in tanti casi Violetta dialoga con un solo strumento e per intere arie l'orchestra non fa altro che il ritmo base – lo «zum-pa-pà» della musica dei contadini italiani. È chiaro che a Verdi piacesse sentire il canto e la melodia. Per questo motivo, limita l'orchestra al ruolo di sottolineare le cose in modo discreto.

Comprensione

Qual è la differenza tra la musica di Wagner e quella di Verdi?
What is the difference between the music of Wagner and that of Verdi?

LA TRAVIATA

La Traviata è una provocazione in più sensi. Linguisticamente, il titolo stesso è provocatorio. Nella migliore delle ipotesi la parola «traviata» vuol dire «una persona moralmente guasta» ma, all'epoca di Verdi suonava quasi come una parolaccia per descrivere una donna di facili costumi. Il pubblico dell'800 era abituato ad opere che raccontavano favole ambientate in un passato lontano e mitico con personaggi come principi, regine ed eroi e scenografie e costumi ispirati da un passato inesistente. La Traviata, invece, racconta un evento della Parigi di quel tempo, basato sul libro di Alexandre Dumas figlio, con protagonisti e ambienti conosciuti direttamente dal pubblico. In un certo senso, Verdi cancellò la distanza tra palcoscenico e spettatori. Questa provocazione creò un fiasco durante l'esordio dell'opera alla Fenice (a Venezia). Per la seconda rappresentazione la storia venne anticipata di un secolo e ambientata in una Parigi fiabesca. Questa versione ebbe successo a Roma e assicurò il trionfo dell'opera come uno dei melodrammi più famosi ed eseguiti al mondo.

Comprensione

Quali sono le differenze tra La Traviata e l'opera tradizionale? - completare la tabella
What are the differences between La Traviata and traditional opera? – complete the table

	Opera tradizionale	La Traviata
Titolo		
Trama		
Personaggi		

LA LINGUA OPERISTICA

Figure 3: Fondazione Pergolesi Spontini - La Traviata © Foto Binci

Considerare il seguente testo tratto dall'inizio del brindisi

- Com'è l'italiano? Come lo descriveresti?
- Cosa succede alle parole? E alle frasi?

Consider the following text taken from the opening of the toast

- *What is the Italian like? How would you describe it?*
- *What is happening to the words, and the sentences?*

Libiamo, libiamo ne' lieti calici
che la bellezza infiora.
E la fuggevol ora s'inebri a voluttà
Libiam ne' dolci fremiti
che suscita l'amore,
poiché quell'occhio al core
onnipotente va.
Libiamo, amore, amor fra i calici
più caldi baci avrà

Nei testi operistici è molto comune l'apocope
cioè la caduta di una vocale (o una sillaba)
finale:
libiamo → libiam
fuggevole → fuggevol
amore → amor
nei → ne'

I testi dei libretti usano un linguaggio poetico
per cui troviamo varianti lessicali come core
invece di cuore. Poi, le frasi sono spesso
spezzate o riordinate rispetto all'ordine
normale.

Traslitterazione del testo

Brindiamo, brindiamo nei calici felici,
che sono resi più belli dalla bellezza (di
Violetta),
e così il tempo che fugge si ubriachi di
piacere
Brindiamo ai dolci brividi
suscitati dall'amore
perché il suo sguardo
onnipotente arriva
fino al cuore.
Brindiamo perché l'Amore
avrà baci più appassionati
quando sono dati tra i calici.

GLOSSARIO

Italiano	Inglese
l'opera – il melodramma	opera
compositore	composer
regista	director
scenografia	set design
libretto	libretto – the text on which an opera is based
archi	string section (of the orchestra)
legni	woodwind section
ottoni	brass section
percussioni	percussion section
direttore/maestro d'orchestra	conductor
cantante lirico/a	opera singer
soprano (il o la)	soprano
contralto (il o la)	contralto
mezzosoprano (il o la)	mezzosoprano
tenore	tenor
baritono	baritone
basso	bass
coro	choir
La Scala	opera house in Milan
La Fenice	opera house in Venice
protagonista (il o la)	main character
personaggio	character
palcoscenico	stage
golfo mistico o buca d'orchestra	orchestra pit

Riferimento bibliografico

Foscati, D. (ed.) 2005. Giuseppe Verdi. La Traviata. Guerra Edizioni.

EXTEND YOUR OPERA EXPERIENCE

Visit our website to explore behind-the-scenes, sign up to workshops and browse through our resources online victorianopera.com.au/education.

- facebook.com/vopera
- twitter.com/victorianopera
- instagram.com/victorianopera
- youtube.com/victorianoperapage
- victorianopera.com.au/education
- victorianopera.com.au/blog

CONTACT US

To find out more contact Melissa Stark, Education and Community Engagement Manager
E: melissas@victorianopera.com.au
P: 03 9012 6652

Thanks

With thanks to Matthew Absalom for the research and preparation of this Italian language resource pack.

Victorian Opera Education Program is generously supported by:
 Victorian Opera Education Syndicate.

La traviata is presented in association with Fondazione Pergolesi Spontini

