

Innovative operatic performance

TUTTE CONTRO VERDI

by soprano and actress Miren de Miguel

Directed by Manu Gómez-Álvarez

NEW TOWN

Theatre

(Venue 7)

6-17

AUGUST

15.45 h

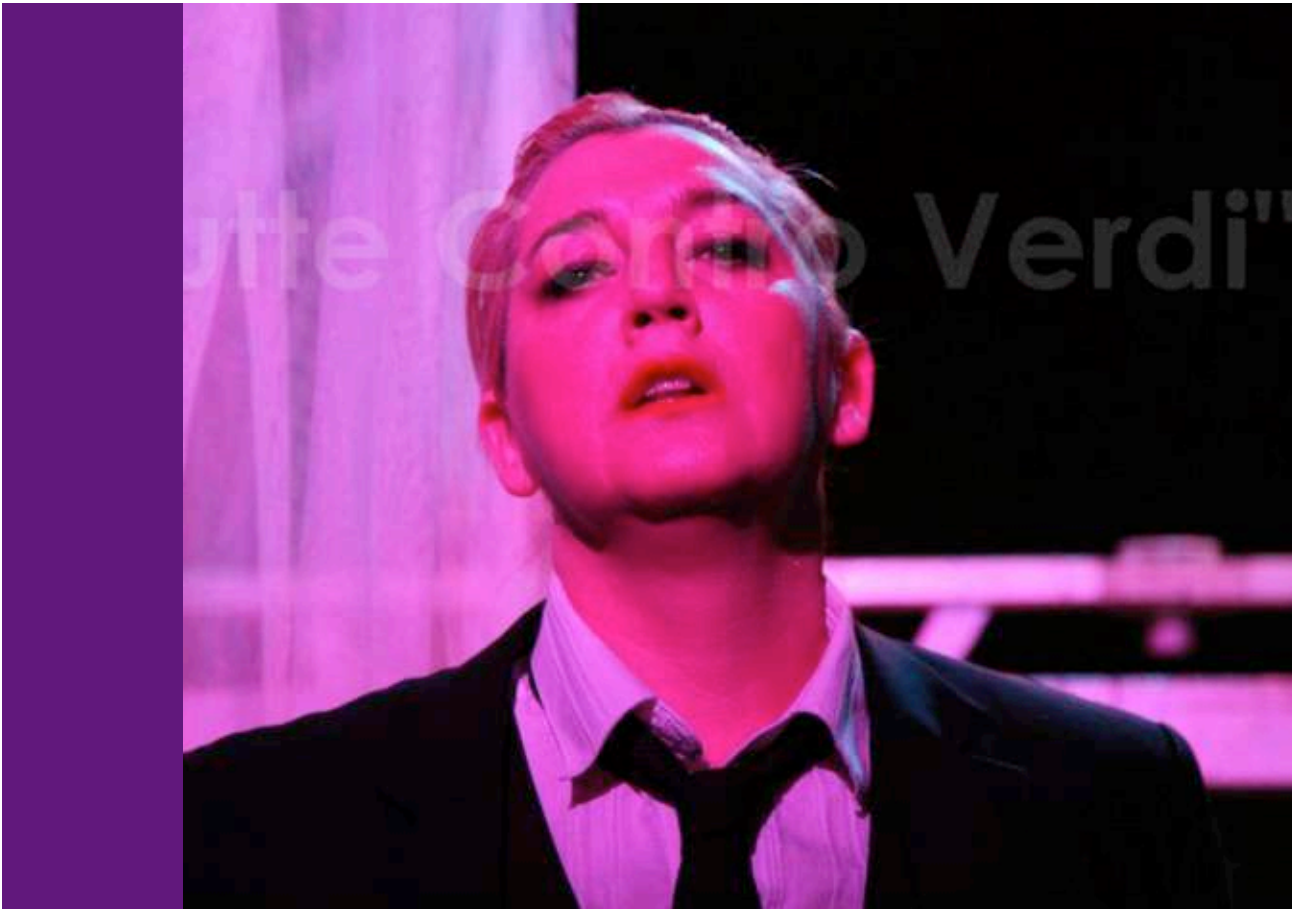
(60 m)

tickets: 0131 226 0000 universalartsfestival.com

Produced by Isifuera

TUTTE CONTRO VERDI

PERFORMANCE OPERÍSTICA

www.mirendemiguel.com

Performance operística creada a partir de una idea original de la soprano y actriz Miren de Miguel sobre su propio conflicto como mujer y artista ante la belleza de las arias que interpreta y las escenas y textos escritos para los roles femeninos en el universo lírico Verdiano y de otros compositores.

Miren de Miguel centra su atención en varias de las tres óperas que el maestro de Busseto, Giuseppe Verdi, creó basando sus libretos en obras de William Shakespeare.

La autora constata una realidad en la que ya sea por enfermedad o a manos de un tercero,

el destino de la mujer en la ópera suele ser fatal y cargado de sufrimiento. Son escenas propias de violencia de género.

En el otro extremo también suele aparecer como mujer malvada; o bien como personaje que refleja un papel perfectamente aprendido de chica maliciosa que se aprovecha y se ríe de algún viejo rico.

Plantea un conflicto entre phatos y logos.

Miren de Miguel, mujer y artista, decide llevarlo a escena. Solo tiene preguntas, pero no respuestas.

Pensar o sentir... éste es otro dilema.

POR QUÉ

Muchos dirán que estas situaciones se deben a la naturaleza trágica de este espectáculo, pero **¿Qué hay de la violencia de género?**

De partida, la influencia de la tragedia griega en los orígenes de la ópera parece dar las primeras señales de este fenómeno.

“La ópera permite a los hombres dar voz a la misoginia”.

Y es que cuando se habla de teatro lírico, cada vez son más los expertos que advierten símbolos de violencia en contra del género femenino.

Las óperas no sólo muestran al hombre como un sujeto jerárquicamente superior, sino que también, hay una imposibilidad de la mujer para decidir sobre su destino, quedando recurrentemente privada de libertad, a expensas de lo que decida el varón. Tragedia!! Vida y muerte acompañan a la mujer en este universo lírico.

La ópera refleja esta realidad latente en la sociedad actual, que ha sabido sobrevivir al paso de los años.

La profunda admiración de la artista hacia el universo de la lírica le hace pensar, dudar, sentir... sobre la belleza de la música y el dramático texto al cual va unido ... sobre el reflejo que aún hoy, pervive de las mujeres en la sociedad.

“Mi necesidad y casi obligación como artista y mujer es mostrar mi indignación y hacer pensar al respecto..... “

Su“YO SOPRANO” ama y adora el bel canto, sus melodías y armonías sublimes pero que llevan en sus notas y compases, textos que hieren y lastiman a su “YO MUJER”. Solo su “YO ACTRIZ” es capaz de interpretar a personajes femeninos ultrajados y desdeñados por la figura masculina y plantear en escena esta gran dicotomía.

Este es el dilema de su vida.

"SI PECAN LAS MUJERES LA CULPA ES DE LOS MARIDOS ; O NO CUMPLEN O LLENAN OTRAS FALDAS CON TESOROS QUE SON NUESTROS"

SHAKESPEARE

RECORRIDO DE LA ARTISTA

Tras una larga temporada en Italia como cantante lírica decide volver a su ciudad natal, Bilbao, para crear junto al director Manu Gómez-Álvarez en su sala HACERIA ,con gran éxito ,un Cabaret Musical sobre la vida y la obra de COLE PORTER **“SO IN LOVE”**.

Miren de Miguel obtuvo en 2014 una ayuda del Gobierno Vasco para la creación de GUIÓN TEATRAL por su obra **“QUEDATEMISTETAS y devuélveme mi dignidad”**; una propuesta de monólogo teatral musical de género que fue estrenada en el **TEATRO ARRIAGA** de Bilbao durante la temporada 2015-16.

Paralelamente trabaja como dramaturga para la compañía de danza **MDV danza** , con próximo estreno en el Teatro Arriaga con la obra **AGATE DEUNA , LAS VALIENTES DEL MIEDO**, el 21 de febrero de 2019

Igualmente la artista crea espectáculos musicales y visuales donde mezcla la lírica y la música electrónica de baile , con sus espectáculos **ALLEGRO MA NON TROPPO**

ACOMPAÑAMIENTO

Desde el proyecto [ZAWP BILBAO](#) con su sala Haceria Arteak, la autora desarrolla sus iniciativas teatrales y musicales con apoyo de infraestructura y asesoramiento artístico, en colaboración y tantas veces de forma desinteresada. Son más de 10 años que Miren de Miguel se apoya en este conjunto de espacios e iniciativas que promueven la rehabilitación de lugares en desuso para la creación artística intentando incluir al entorno social-económico de esta zona en dicho cambio.

TUTTE CONTRO VERDI viene apoyado por su coautor **Manu Gómez Álvarez** quien dirige escénicamente la obra.

La labor de este director en dicha plataforma artística a favor de los creadores y su convicción de la necesidad de impulsar la concienciación hacia una igualdad de la mujer en el arte, hacen de Manu Gómez-Álvarez un pathner ideal para la autora y sus ideas creativas teatrales basadas en una realidad actual en cambio social.

Mención especial a la colaboración de los músicos [Julio D'Escrivan](#) e [Iñigo Ibaibarra](#) quienes aportaran algunas de sus composiciones del disco [Fusil Flix](#) grabadas bajo el sello [ZAWP Records](#), revisonadas y reeditadas para el espectáculo de Tutte Contro Verdi en el festival Fringe del 6 al 17 de Agosto de 2015 en el teatro [New Town Theater](#).

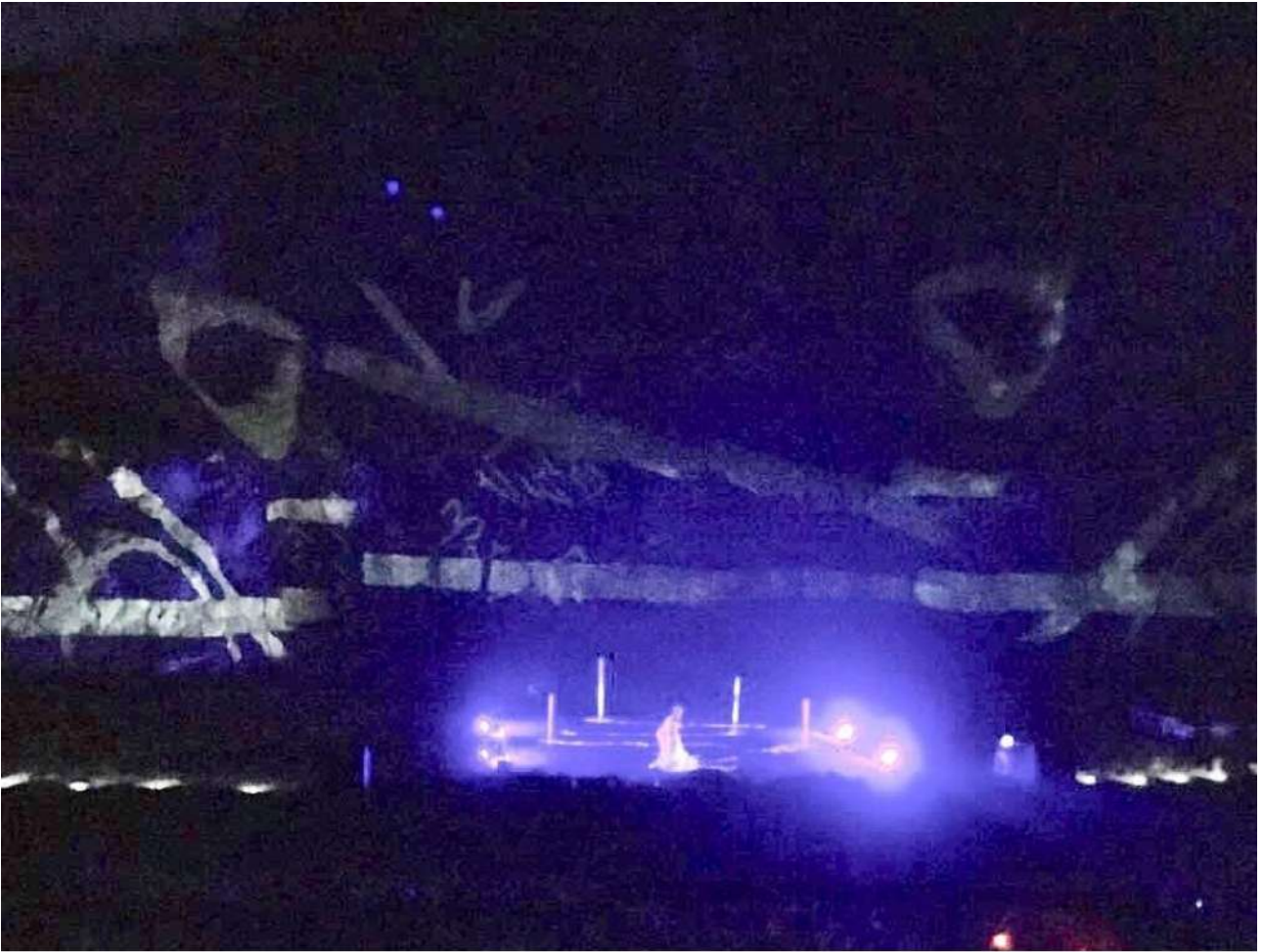
Así mismo la autora colabora asiduamente con el diseñador y pintor vasco **PEIO DURÁN**; especialmente en esta ocasión el creador transformará el vestuario que hasta ahora ha creado para TUTTE CONTRO VERDI, en una serie de elementos escénicos que la intérprete adaptará y transformará para cada personaje femenino doliente en la ópera y presente en la obra.

El nivel artístico y creativo tan alto de este diseñador vasco dona, con su sola presencia, calidad al proyecto de la autora. Su recorrido profesional por desfiles, muestras y exposiciones aportan seguridad de éxito a nuestra presencia en las diferentes salas.

La incorporación del joven y premiado bailarín vasco **MIKEL DEL VALLE** y su concepto contemporáneo de la expresión corporal aporta a la obra y a la autora-intérprete modernidad y crea en el espectador un acercamiento a un género como la ópera, que en un principio, parece alejado del gran público.

La parte de creación de visuales y videomapping corre a cargo de **Mauri Martín Marín**

**”la musica frente a las
palabras esa es mi condena ;
palabras que se han vuelto
jeroglífico de lo inefable”**

[VER VIDEO ACTUACIÓN FESTIVAL POZALAGUA](#)

“QUÉ ROSTRO TENDRÁ LA VERDADERA FUERZA VIRIL CUANDO LOS HOMBRES TENGAN EL DERECHO Y SE SIENTAN CAPACES DE MOSTRAR SU SENSIBILIDAD , SU VULNERABILIDAD Y SU CAPACIDAD DE TERNURA “

IMPORTANCIA INTERNACIONAL

Miren de Miguel y su espectáculo TUTTE CONTRO VERDI, desean poder mostrar su particular revisión escénica del universo femenino doliente y “sufriente” en la historia de la Ópera.

Su única misión es mostrar al mundo lo que en Euskadi se crea escénicamente y de manera innovadora, revisando la historia musical desde un punto de vista de género.

TUTTE CONTRO VERDI es una mezcla de texto hablado, fragmentos de arias, música contemporánea, movimiento corporal escénico y video- proyección con el cual interactúa la artista; y todo ello bajo una visión feminista y humanista.

Feminista porque la autora desea plantear la circunstancia que aún hoy, socialmente el mito del amor romántico y el sufrimiento por amor, están más que nunca presentes, heredero del prototipo de amor que el arte impuso a la mujer en su historia. Historia del Arte escrita en masculino.

Y humanista porque la contradicción presente en la misma soprano y autora viene claramente expuesto durante la obra, admitiendo la misma no poder escapar de esas melodías sublimes y esa necesidad de interpretar aquellos roles femeninos que como mujer moderna odia. Arquetipos de los cuales nos es difícil escapar como humanidad.

Defender con fuerza y profesionalidad no sólo su texto sino su voz de soprano y su capacidad de expresión corporal, es el motor que la autora posee y con el cual decide presentar a nivel mundial la propuesta escénica.

Sabedora de que el mismo planteamiento temático de la obra puede provocar cierta discusión, Miren de Miguel acepta el reto internacional tras varios años de recorrido por salas y festivales y probar diferentes puestas escénicas dependiendo de los espacios que lo han alojado.

Su pertenencia a la asociación sin ánimo de lucro CLÁSICAS Y MODERNAS , que lucha por la igualdad de la Mujer en la Cultura, le ha llevado a la autora a ser cada vez más consciente de la necesidad de divulgar el arte creado por mujeres y las temáticas con planteamientos desde un análisis y punto de vista de género. Colaboradoras con quienes participó en el FESTIVAL DE CÁDIZ , en la Sección de Encuentro Iberoamericano de Mujeres en Escena.

ESTRENO

La **Alhóndiga de Bilbao** dentro de su programa Atrio Projets, beca la propuesta musical-teatral denominada TUTTE CONTRO VERDI. Tras una larga experiencia como soprano y actriz ,tanto en Italia como España, Miren de Miguel decide continuar construyendo sus propios espectáculos donde la palabra, la música y el cuerpo tienen el mismo valor.

El espectáculo, que se estrenó en el **Atrio de Alhóndiga Bilbao los días 22 y 29 de Diciembre de 2012**, pretende mostrar y hacer pensar sobre el papel de la mujer en la ópera de

Giuseppe Verdi principalmente y de coetáneos compositores de ópera.

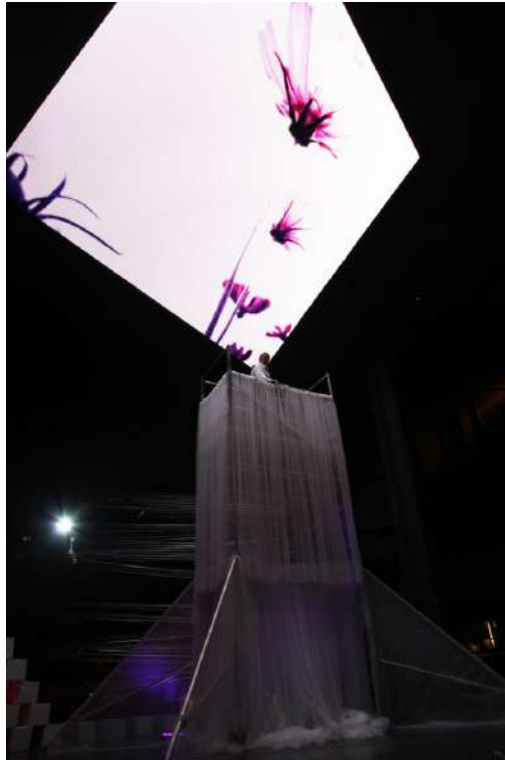
Frases, personajes y mujeres como éstas nos llevan hacia una reflexión sociológica y filosófica del papel de la mujer en las óperas que más ama el público y en los textos del autor inglés...

La artista sobre un andamio de 5 metros de altura, interpretó las arias del maestro de Busseto y reflexionó con su voz y su cuerpo el alma de estos personajes.

Algunos de los textos escritos por Shakespeare para su universo femenino, que Verdi adaptó y que la actriz interpretará, confrontándose así con su lado masculino.

Son sentimientos universales que jamás desaparecen y que nadie como ellos podrían explicar y mostrar mejor.

Para esta ocasión desde una pantalla gigante se lanzaron imágenes y situaciones del universo femenino con las cuales la soprano interactuó.

ARGUMENTO

Podríamos decir que esta Performance Operística trata sobre la violencia de género en la Ópera, pero teniendo en cuenta que nos quedaríamos en una propuesta obvia, prefiero decir que esta obra trata del conflicto de una mujer, soprano, consigo misma ante la belleza de las arias que temporada tras temporada ha cantado y las escenas de estas arias que ha tenido que representar. Historias por lo general, y en especial las de Verdi, donde las mujeres han sido rechazadas y maltratadas. Escenas propias de violencia de género.

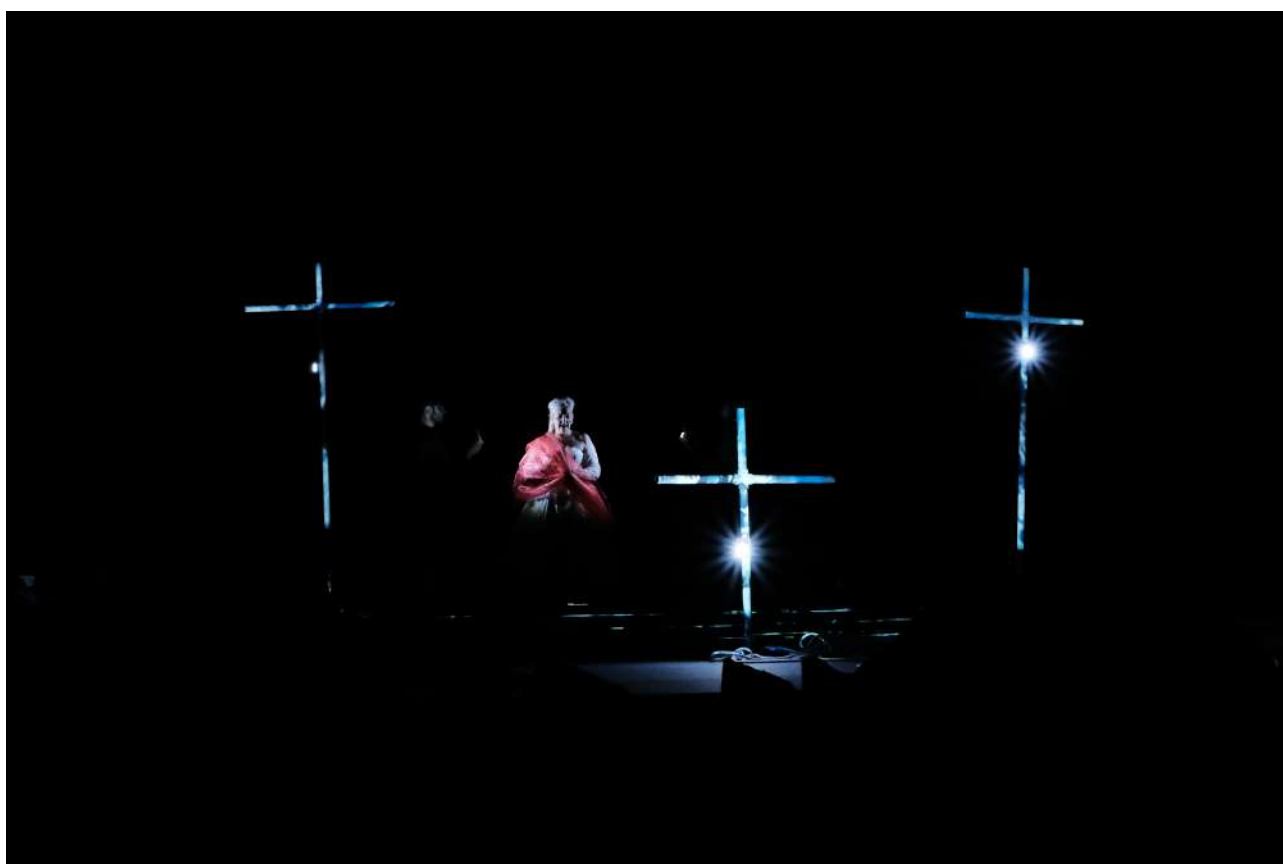
Un conflicto entre phatos y logos.

LUGAR

El alma, el corazón humano, las tripas y la mente.

ÉPOCA

Un mañana, que puede ser ayer, y que nunca se vuelva a repetir.

La obra está dividida en una introducción, una obertura y 4 actos.

INTRODUCCIÓN

Representa el dominio masculino, su universo. Pero como contrapartida el ambiente sonoro nos lleva a una espiritualidad oculta.

Sirve para presentar a la protagonista, LA MUJER.

OBERTURA

Sirve para presentar a la protagonista, LA MUJER.

Por supuesto que la palabra Obertura nos da una idea femenina en lo físico y emocional (dar a luz, crear, futuro...).Y concretamente LA MUJER entra con la Obertura de Macbeth por ser una historia en donde el elemento paranormal es importante (brujas, vaticinios, espectros...) y finalmente, una historia en donde las preocupaciones sobre el destino de los hombres y la posibilidad o no de cambiarlo, están patentes. Elementos que nuestra MUJER lleva en su interior, aunque en esta ocasión hablemos del poder elitista y machista.

Sonando esta Obertura representa LA MUJER la escena de la locura de Lady Macbeth.

Emulando su conflicto entre la palabra y la música.

LA MUJER en esta escena presentamos el conflicto que vive LA MUJER. Placer y dolor

como soprano y mujer. Su estado es de excitación y recreando un éxito que cree que está por llegar.

Escena 1: Universo del HOMBRE. La violencia

El hombre en su universo Machista no llega a comprender ni aceptar la presencia femenina en su planeta de forma inesperada. Su control sobre la mujer le lleva a no aceptar una presencia no deseada en momento, lugar y voluntad quebrada. Sacrifica su amor por su orgullo.

Escena 2: ¿Quiénes somos?

El HOMBRE y LA MUJER en un vídeo que representa un universo desconocido para los dos. Miedos, el agua como flujo de la creación. Un espacio enorme, un útero de desconfianza. Una imagen distorsionada de ellos mismos.

Escena 3: Adiós al pasado

El Aria “Addio del passato” domina la escena con adjetivos dichos por hombre y mujer que refuerzan el pasado y una sentencia.

ACTO I: EL CONFLICTO Y EL SACRIFICIO

Escena 4: Víctimas de las Óperas... Ellos también.

LA MUJER nombra a personajes femeninos que han sido víctimas en las Óperas. Saca a hombres del público como presas y víctimas, conformando una coreografía y una postal escénica a lo TOP Model.

Escena 5: Música y palabra. Conflicto

La escena la domina el Aria de Turandot “Tu Che di gel sei cinta” y el conflicto de delatar a su amado. Nuevamente sacrificio.

Pero aquí LA MUJER nos dice claramente su conflicto entre la belleza de la música y el texto represor, humillante representado.

ACTO II: EL MALTRATO Y EL ENGAÑO

Escena 1: La venganza machista

El hombre humilla a la MUJER solo por su condición, justificando actos, nunca cometidos... si acaso solo por él. Prepara al público con velas para el posterior acto de cobardía. La venganza. Insultos.

Escena 2: La contestación Feminista

LA MUJER en un desesperado canto a la verdad y la justicia, reclama para ella lo mismo que los hombres. Igualdad y ensalza a Mozart con el único fin de sonrojar a VERDI. Resignación y muerte.

Escena 3: La Condena y la muerte

EL HOMBRE con una sola mirada inquisitoria condena a LA MUJER al patíbulo, no sin antes de tener un gesto de amabilidad con ella. Le sube la cremallera de su mono de muerte. El aria “Ave Maria” de Otello.

Escena 4: La Máscara.

La Conciencia en el otro

LA MUJER apela después del vídeo de mujeres maltratadas apela a la conciencia del HOMBRE y a su verdadera identidad. ¿Víctimas de si mismos?

Escena 5: El engaño a si mismo.

El Aria “Morro, ma prima in Grazia” domina esta escena donde el engaño no lleva a nada más que a la muerte de uno mismo.

ACTO III: LA REFLEXIÓN

Escena 1: El hombre toma conciencia

EL HOMBRE tras el vídeo resumen de las imágenes vistas hasta el momento toma conciencia de todo el mal causado a las mujeres.

Escena 2: Tosca. Vissi d'arte

LA MUJER canta Vissi d'arte. Mata y muere.

Escena 3: VERDI

EL HOMBRE lee una carta de Verdi donde no se avergüenza de nada de lo que ha hecho. Formas atípicas de vida.

Escena 4: Carmen

La mujer vuelve a resignarse y opta por la muerte ante la agresión masculina, pesar de todo lo fuerte que en principio aparenta la gitana.

Escena 5: Víctimas o Verdugos. Amor y libertad. La eterna duda.

MUJER reflexiona y pone en duda el género Hombres o mujeres. Reivindica ser uno mismo.

ACTO IV: ES TIEMPO DE TOMAR PARTIDO

Escena 1: Mujer se reivindica a si mismo y anima todos a seguirla.

MUJER resuelve su conflicto. Todo es un juego. De igual a igual. Sin engaños. Reivindica el amor por comodidad o por vanidad. Pero sobre todo pide amar. Se acabó el tiempo del sacrificio. del silencio, del engaño....

Escena 2: "Cosi fan tutte"

MUJER y HOMBRE cantan al público por "Igual". Juegan con el público y reparten flores para el juego del "Me quiere... no me quiere....".

Es de importancia traducir y subtítular la letra en el idioma del País donde se represente.

Se ha introducido la música más contemporánea que se mezcla con las melodías sublimes del “bel canto” y la musicalidad de los textos del genial autor inglés.

Ya que la escenografía es bastante minimalista e industrial, las melodías actuales parecen idóneas para crear diferentes atmósferas en esta performance sobre Verdi, Shakespeare y el universo femenino.

ACTUACIONES REALIZADAS

DICIEMBRE 2012

Programa Atrio Projects´13 en Alhóndiga Bilbao

OCTUBRE 2013

XVII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas “El teatro, campo de fuerza y juego experimental” (CÁDIZ)

OCTUBRE 2013

Escuela-laboratorio “EL ANFRANTOIO” (FIRENZE/ITALIA)

NOVIEMBRE 2013

FEBRERO 2014

BILBOKO ZIRKUITOA del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao

ABRIL 2014

ZAWP- Garabia Aretoa , Bilbao.

NOVIEMBRE 2014

Gure Aretoa, Derio

ENERO-ABRIL 2015

Haceria Aretoa Bilbao

MAYO -JUNIO 2015

Haceria Aretoa, Bilbao

AGOSTO 2015 Festival Fringe de EDIMBURGO del 6 al 17 de Agosto

New Town Theater

26 SEPTIEMBRE 2015 SALA BBK de bilbao

8 MARZO 2017 EXTRACTO PARA HOMENAJE MUJER DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

2016

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS, BILBAO

JULIO 2018-FESTIVAL POZALAGUA , KARRANTZA

TUTTE CONTRO VERDI

PACK EDUCATIVO

Unido a la representación de la performance, desde **iSIFURA** hemos planteado una conferencia-charla al finalizar la actuación en torno al rol de la mujer en la ópera y sus repercusiones sociales actuales. El público tendrá información al respecto para la posterior puesta en común.

Hemos creado un **pack educativo destinado a centros de formación media y superior**, que se entrega al centro con anterioridad a la representación del mismo. Una vez que los alumnos hayan asistido al espectáculo, podrán debatir con los artistas en torno al conflicto y la situación actual de la mujer y la cultura.

La música
frente
a las palabras

ENLACES

www.mirendemiguel.com

www.tuttecontroverdi.com

www.zawp.org

PRENSA

[Ver enlace Artículos](#)

VÍDEOS

[http://
www.mirendemiguel.com/
espectaculos/tutte-contro-
verdi/](http://www.mirendemiguel.com/espectaculos/tutte-contro-verdi/)

CONTACTO

MIREN DE MIGUEL

+34 669 627 419

sopranomirendemiguel@gmail.com

PRENSA y COMUNICACIÓN

ISIFUERA S.L.

Eugenio de Olabarrieta 1 48014 Bilbao ,
Spain

www.isifuera.com

isifuera@isifuera.com

APARICIÓN EN MEDIOS

- http://www.mirendemiguel.com/is_events/reportaje-eitb/27/02/2015
- http://www.mirendemiguel.com/is_events/reportaje-en-radiofonico-en-la-ventana-euskadi-de-la-cadena-ser/
- 25/02/2015
- [Tutte contro Verdi, performance operística](#)
[lariadelocio](#) | marzo 4, 2015
- [Tutte Contro Verdi en la hAcería](#)
- Escrito por [Aux](#) en Jueves, febrero 12, 2015
- [Reportaje revista cultural AIKOR](#)
- <http://www.deia.com/2014/01/04/ocio-y-cultura/cultura/como-artista-estoy-encantada-de-cantar-a-verdi-pero-como-mujer-sufro>
- <http://www.sinembargo.mx/08-01-2014/864478>
<http://www.kulturklik.euskadi.net/tutte-contro-verdi/>
- http://archivio.gonews.it/articolo_226218_Una-ricerca-sulla-donna-sulla-violenza-di-genere-ecco-Tutte-contro-Verdi-con-Miren-de-Miguel.html
- <http://www.fitdecadiz.org/actos-complementarios>
- https://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279127051411&language=en&pageid=3000050794&pagename=Bilbao.net/BIO_Evento_FA/BIO_Evento
-

FICHA ARTISTICA Y TECNICA

Idea Original-SOPRANO PERFORFER

Miren de Miguel

Guión:

Miren de Miguel & Manu Gómez-Álvarez

Dirección:

Manu Gómez-Álvarez

Soprano-actriz:

Miren de Miguel

Composiciones contemporáneas:

Julio d'Escrivan

Iñigo Ibaibarriaga

Fotografía:

Lucho Reginfo

Vestuario:

Peio Durán

Coreografía:

Mikel del Valle

Vídeo:

Iban Gaztanbide-Mauri Martín Marín

Selección Arias Verdi , Puccini , Mozart

Miren de Miguel

Sonido e Iluminación: hACERIA arteak

Escenografía: hACERIA arteak

Producción: ISIFUERA S.L.

Ayudante de producción: Miriam Ramirez

PRESUPUESTO

Abierto a contratación

NECESIDADES TÉCNICAS

La obra se puede realizar con o sin pantalla , dependiendo del lugar donde se actúe: calle o sala.

Raider a concretar.

¿Acaso una mujer debe morir porque el HOMBRE
la tomó por alguien que nunca pretendió ser?

Estamos encerradas en nuestras propias murallas, creemos
que la vida es así y los hombres quienes obstaculizan nuestra
libertad. Nos equivocamos, es la libertad interior lo que nos
hace falta.

CV

MIREN DE MIGUEL

CV

MANU GÓMEZ-ÁLVAREZ