

CARMEN

Compañía Antonio Gades

30/05
19:30

Carmen

de Antonio Gades y Carlos Saura

Compañía Antonio Gades

Dirección artística | Zuzendaritza artistikoa:

Stella Arauzo.

Argumento, coreografía y dirección | Argumentua, koreografia eta zuzendaritza:

Antonio Gades y Carlos Saura.

Escenografía | Eszenografia:

Antonio Saura.

Música | Musika:

Antonio Gades, Antonio Solera, Ricardo Freire, Georges Bizet (Carmen), Manuel Penella (El gato montés) y José Ortega Heredia/ Federico García Lorca (Verde que te quiero verde).

Solistas | Bakarlariak: Álvaro Madrid, Esmeralda Manzananas, Jairo Rodríguez y Miguel Ángel Rojas.

Cantaores | Flamenko-kantariak: Alfredo Tejada, Enrique Bermúdez "Piculabe" e Israel Paz.

Guitarristas | Gitarra-jotzaileak: Alberto Fuentes y Jose Romero.

Cuerpo de baile | Dantza-taldea: Cristina Carnero, Elena Ros, María Nadal, Ana del Rey, Mª José López, Virginia Guiñales, Raquel Soblechero, Miguel Lara, Ángel Navarro, Santiago Herranz, Jose Cánovas y Antonio Ortega.

Técnicos | Teknikariak: Alberto Palanques (coordinación técnica y sonido), Guiomar Martín (luces) David González (montaje), Tatiana Bakunova (vestuario).

Una producción de Eugenia Eiriz y María Esteve (Tamirú Producciones Artísticas S.L.)

Un ballet inspirado en Carmen, novela de Prosper Merimée.

Estreno absoluto en el Théâtre de Paris el 17 de mayo de 1983. Reestreno en el Teatro Romano de Verona en agosto de 2005.

En homenaje a Georges Bizet, en el 150 aniversario del estreno de su obra maestra.

Prosper Meriméeren Carmen eleberrian inspiratutako balleta.

Erabateko estreinaldia Parisko Théatren izan zen, 1983ko maiatzaren 17an. Berrestreinaldia Veronako Antzoki Erromatarrean izan zen, 2005eko abuztuaren.

Georges Bizeten omenez, haren maisulanaren estreinaldiaren 150. urteurrenean.

Duración | Iraupena: 95'.
Sin pausa | Etenaldirik gabe.

© Renato Mangolin

Después de *Don Juan* y de *Bodas de Sangre*, *Carmen* fue el tercer ballet narrativo creado por **Antonio Gades** y el primer fruto escénico de su estrecha colaboración con el cineasta **Carlos Saura**. Sus creadores se inspiraron sobre todo en el libro de **Prosper Mérimée**. Ambos encuentran que la descripción de la historia y sus personajes reflejan mucho mejor que el libreto al pueblo andaluz, sin embargo, se sirven de la música extraordinaria de Bizet y la contraponen por primera vez en la escena con la música flamenca en directo. Gades, profundo admirador de la cultura popular española, nos dice: “Yo quería poner la música en la que se había inspirado Bizet, poner la original del pueblo, para que se viera que una guitarra y un cantaor pueden tener tanta fuerza o más, en determinados momentos, que una orquesta con cien profesores”.

Antonio decía respecto al éxito obtenido en todo el mundo con la versión de teatro en 1984, que “a Carmen se la llevó Mérimée a Francia, pero nosotros la hemos vuelto a traer a España”. La figura de Carmen representa para Gades la lucha de la mujer por conseguir la libertad frente al establecido, piensa que era una incomprendida, ya que cuando se escribió la obra, en 1837, esta supuso un escándalo para la época, en la que aún no se podía pensar en una emancipación de la mujer: “Hice *Carmen* porque no me gustaba esa imagen estereotipada y falsa que tiene, siendo una mujer que cuando ama se entrega sin reservas, que no abandona a su clase aunque se encuentre en las más altas esferas”.

No será por casualidad que el personaje del ballet refleja dos de las actitudes vitales más características del coreógrafo: su conciencia de clase y su amor a la libertad.

Como en el resto de las obras de Gades, la claridad en la exposición de la historia es sello inconfundible. Además, la transición entre las escenas nos ofrece guiños al cine que tienen la firma del cineasta coautor, y nos ayuda a pasar de una emoción a otra de forma vertiginosa pero natural. Los acontecimientos se suceden sin que al final el espectador esté seguro de haber asistido a un ensayo, o a una auténtica tragedia.

Ya sin Gades, *Carmen* fue el primer ballet puesto en pie por la nueva Compañía. El no contar con su arrolladora presencia delante y detrás del escenario supuso un reto, pero lo cierto es que la obra sigue suscitando el reconocimiento de crítica y público. Aún hoy, en contraposición a nuestro mito masculino por excelencia, *Don Juan* (por cierto, primer trabajo escénico narrativo de Antonio Gades), Carmen representa para el mundo a la mujer española, siendo esta revisión del mito de Gades y Saura una de las más representadas.

Eugenia Eiriz

Viuda de Antonio Gades y directora general
de la Fundación Antonio Gades

© Renato Mangolin

Don Juan eta *Bodas de Sangre* lanen ondoren, *Carmen* **Antonio Gadesek** sortutako hirugarren ballet narratiboa izan zen eta **Carlos Saura** zinemagilearekin izan zuen elkarlan estuaren lehen emaitza eszenikoa. Sortzaileak, batez ere, **Prosper Meriméeren** liburuan inspiratu ziren. Biek ala biek uste zuten istorioaren deskribapenak eta pertsonaiek libretoak baino askoz hobeto islatzen zutela andaluziar herria; baina, hala ere, Bizet-en musika aparta erabili zuten eta, lehenbiziko aldiz, eszenan zuzeneko flamenko-musikarekin kontrajarri zuten. Gades Espainiako herri-kulturaren miresle handia izan zen, eta horren harira hau esan zuen: "Bizetek inspirazioa hartu zuen musika jarri nahi nuen nik, herriaren originala jarri, ikus zedin gitarra batek eta flamenko-kantari batek, zenbait unetan, ehun irakasle dituen orkestra batek adinako indarra edo handiagoa eduki dezaketela".

Antzerki-bertsioak 1984an mundu osoan izan zuen arrakastaren ganean, Antoniok hau esaten zuen: "Meriméek Carmen Frantziara eraman zuen, baina guk berriro ekarri dugu Espainiara". Gadesen ustez, Carmenen figurak ezarrita zegoenaren aurrean askatasuna lortzeko emakumeen borroka irudikatzen du, pentsatzen zuen ez zutela ulertzen, lana idatzi zenean, 1837an, garai hartarako eskandalua izan baitzen, orduan pentsatu ere ezin baitzitekeen egin emakumearen emantzipazioa: "*Carmen* egin nuen ez zitzaidalako gustatzen zeukan irudi estereotipatu eta faltsu hori, maitatzen duenean erreparorik gabe eman edo lotzen den emakumea izanik, bere maila baztertzen ez duena, nahiz eta maila gorenetan egon".

Hartara, ez da kasualitatea balleteko pertsonaiak koreografoaren bizi-jarrera ezaugarrienetako bi islatzea: klase-kontzientzia eta askatasuna maitatzea.

Gadesen gainerako lanetan bezala, istorioa azaltzean dagoen argitasuna ezaugarri nahasezina da. Gainera, eszenen arteko trantsizioak zinemari egindako keinuak eskaintzen dizkigu, zinemagile egilekidearen arrastoa dutenak, eta emozio batetik bestera modu oso bizkorrean, baina naturalean, igarotzen laguntzen digu. Gertakariak batzuk besteen atzetik datoz, azkenean ikus-entzulea ziur egon gabe entsegu batera joan den edo benetako tragedia batera.

Gero, Gades gabe, konpainia berriak zutik jarri zuen lehen balleta izan zen *Carmen*. Agertokiaren aurrean eta atzean Gadesen erabateko presentzia ez edukitzea benetako erronka izan zen, baina egia da lanak kritikarien eta publikoaren aitortza eragiten jarraitzen duela. Oraindik ere egun, *Don Juan* gure mito maskulinoetan nagusia denari kontrajarrita (eta horretaz ari garela, Antonio Gadesen lehen lan eszeniko narratiboa), *Carmenek* espainiar emakumea irudikatzen du mundurako, eta Gadesen eta Sauraren mitoaren berrikuspen hau gehien taularatzen denetako bat da.

Eugenia Eiriz

Antonio Gadesen alarguna eta Fundación Antonio Gades fundazioaren zuzendari nagusia

Compañía Antonio Gades

La Compañía Antonio Gades es uno de los grandes referentes de la danza española y flamenca, y la principal depositaria del repertorio coreográfico de Antonio Gades, figura esencial de la creación escénica del siglo XX.

Fundada sobre una obra que transformó el lenguaje de la danza española, la Compañía mantiene vivo un estilo artístico singular: depurado, sobrio y profundamente enraizado en la cultura popular, pero conectado también con las grandes corrientes del pensamiento escénico contemporáneo. Sin necesidad de palabras, la obra de Gades lleva a los escenarios de todo el mundo una concepción coreográfica única con títulos históricos como *Bodas de sangre*, *Fuenteovejuna*, *Fuego* o *Carmen*.

Bajo la dirección artística de Stella Arauzo, durante muchos años bailarina principal junto al maestro Gades, la Compañía integra varias generaciones de artistas formados en su estilo, comprometidos con la transmisión fiel de su legado. Su labor ha sido decisiva para conservar, con rigor y sensibilidad, los códigos estéticos de la escuela gadesiana, al tiempo que ha sabido

dialogar con los desafíos de la escena actual. Su experiencia, su profundo conocimiento de la obra y su capacidad de liderazgo han permitido que la Compañía conserve una identidad inconfundible, viva y en constante evolución.

Esta continuidad ha sido posible gracias al trabajo de la Fundación Antonio Gades, creada en 2004 para preservar y difundir el legado del maestro. Dirigida por Eugenia Eiriz, viuda de Antonio Gades, y presidida por María Esteve, hija del coreógrafo, la Fundación impulsa el trabajo de la Compañía y desarrolla iniciativas paralelas como cursos de formación, publicaciones, exposiciones, concursos y también la formación de un valioso archivo documental —hoy custodiado en el CDAEM— que ayudan a dar la dimensión del legado Gadesiano. Desde su sede en Getafe y, con el apoyo de instituciones públicas comprometidas con la cultura, como el Ayuntamiento de la Ciudad, la Comunidad de Madrid o el INAEM, la Fundación ha consolidado un modelo de gestión ejemplar en torno al patrimonio escénico.

Stella Arauzo

Directora artística
Zuzendaritza artistikoa

Desde su refundación, la Compañía Antonio Gades ha actuado en los principales teatros de España —como el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Principal de Valencia, el Teatro Calderón de Valladolid o el Teatro de la Maestranza—, y ha llevado el arte escénico español a países como Rusia, China, Japón, Francia, Italia, Turquía, Hungría, Georgia, El Líbano, Israel y Omán.

Colaboradores:

Nace en Madrid, comienza sus estudios de danza con la maestra Mariemma, debutando a la edad de 13 años. Posteriormente pasa a los Ballets de María Rosa y de Rafael Aguilar. Con 17 años ingresa en la Compañía de Antonio Gades interpretando el papel de “madre” en *Bodas de Sangre*. A partir de 1988 interpreta el rol protagonista en *Carmen* de Antonio Gades, sustituyendo a Cristina Hoyos. En 1989, en el Théâtre du Chatelet, interpreta a Candela, papel protagonista de la obra *Fuego* de Antonio Gades. La Fundación Antonio Gades le encargó en septiembre de 2004 la dirección artística de la Compañía Antonio Gades, formación en la que vuelve a interpretar el rol de Carmen. Bajo su dirección se ha recuperado tanto *Carmen* como *Bodas de Sangre*, *Suite Flamenca* y *Fuenteovejuna*. Su fidelidad y conocimiento de la filosofía artística de Gades han devuelto a la Compañía a las más altas cotas de la danza española.

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.fundacionbaluarte.com
info@fundacionbaluarte.com

 fundbaluarte Fundbaluarte FundacionBaluarteFundazioa

 FundacionBaluarte Fundación Baluarte

Reciba las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra en su Whatsapp.
Envíe "alta" al +34 636 86 32 57
y agréguenos a su agenda.

Conozca nuestra
Temporada 24-25

Ezagutu gure
24-25 Denboraldia

