COMPAÑÍA ANTONIO GADES

"CARMEN"

Inspirado en la obra homónima de Prosper Merimée
Argumento, coreografía e iluminación

Antonio Gades y Carlos Saura

FUNDACIÓN ANTONIO GADES

© foto Luca Di Bartolo

SOBRE CARMEN

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 inspiran sobre todo en el libro de Merimée, pues 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 Merimée 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 a lo establecido, piensa que era una incomprendida, ya que cuando se escribió la obra, en 1837, ésta 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 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.

FICHA ARTÍSTICA

Inspirado en la obra de Prosper Merimée

Argumento, coreografía y dirección: Antonio Gades y Carlos Saura
Escenografía: Antonio Saura
Música:

- Gades, Solera Freire,
- Georges Bizet "Carmen",
- Manuel Penella "El gato Montes" y
- José Ortega Heredia / Federico Garcia Lorca "Verde que te quiero verde".

Música grabada:
Orchestra della Suisse Romande dirigida por Thomas Schippers,
con Regina Resnik, Mario del Monaco y Tom Krause

Estreno absoluto en el Théâtre de Paris el 17 de mayo de 1983
Reestreno en el Teatro Romano de Verona en agosto de 2005
Duración: 1h 40 minutos sin intervalo.

REPARTO

Directora artística: Stella Arauzo

Solistas
- Carmen: Mª José López
- Don José: Miguel Lara
- Torero: Jairo Rodríguez
- Marido: Miguel Ángel Rojas

Cuerpo de baile
Bailarinas: Mayte Chico, María Nadal, Virginia Guiñales, Silvia Vidal, Esmeralda Manzanas, Ana del Rey y Luisa Serrano
Bailarines: Elías Morales, Jacob Guerrero, Pepe Vento, Dani Torres, Álvaro Madrid

Músicos
Cantaora: Ángela Nuñez "La Bronce"
Cantaores: Juañares, Manuel Palacín, Gabriel Cortés y Enrique Pantoja
Guitarristas: Antonio Solera y Camarón de Pitita

Director técnico: Dominique You
Sonido: Beatriz Anievas
Luces: Marc Bartolo
Vestuario y utilería: Isabel López

Fundación Antonio Gades
Dirección General: Eugenia Eiriz

Patronato: María Esteve (Presidenta), Eugenia Eiriz, Josep Torrent

COMPAÑÍA ANTONIO GADES Directora Artística: Stella Arauzo

La Fundación Antonio Gades ha hecho del mantenimiento de la obra y el estilo del coreógrafo sobre los escenarios, uno de sus principales caballos de batalla y a ello dedica gran parte de sus esfuerzos.

Diez años después de la desaparición física del maestro, la Compañía que lleva su nombre continúa siendo uno de los grandes puntales de la danza española y flamenca, y referencia de un modo de hacer que se ha constituido como clásico.

Basada sobre el repertorio del legendario coreógrafo, aunque abierta a la evolución, hace gala de una escuela particular definida por el maestro, que la diferencia del resto de formaciones españolas. En la actualidad la compañía entremezcla varias generaciones de artistas que hacen posible la transmisión directa de las líneas que caracterizan la escuela gadesiana: un lenguaje estético y depurado, a la vez que arraigado en las tradiciones y la cultura del pueblo español.

Gades hizo de la danza española un estilo universal con una amplísima capacidad expresiva que le permite llevar sin palabras, a todos los rincones del mundo, obras clásicas de la literatura mundial como Bodas de sangre de Federico García Lorca o Fuenteovejuna de Lope de Vega, sin olvidar la Carmen que firmó junto a Carlos Saura y que ha quedado como una de las aproximaciones de referencia de este mito tan español como universal.

Dirigida artísticamente por Stella Arauzo, quien durante muchos años fuera su partenaire en los escenarios, y técnicamente por Dominique You, mano derecha e iluminador de gran parte de sus obras, la compañía está hoy compuesta por personas que trabajaron un largo periodo con el maestro alicantino, ayudando a los nuevos integrantes en la interiorización de su filosofía estética y ética aplicada a la danza. Sus espectáculos, presentados con el rigor, el talento, la unidad conceptual y la profundidad que exigía Gades, son quizás la más eficaz manera de difundir la dimensión de su arte.

Esta labor, junto a la que se realiza desde el Archivo de la Fundación, está permitiendo que en la actualidad nuevas generaciones de bailarines conozcan el legado y la figura de Antonio Gades y encuentren en su filosofía una causa que les permita descubrir el "por qué bailo". Como solía decir: "La danza no es el paso, sino lo que hay entre paso y paso".

La Compañía Antonio Gades es desde noviembre de 2006 Compañía residente en Getafe

FUNDACIÓN ANTONIO GADES

La Fundación Antonio Gades es una institución privada, sin ánimo de lucro, creada en 2004 con el objetivo de velar por el mantenimiento, el cuidado y la difusión de la obra del coreógrafo y bailarín español. A tal fin, la FAG custodia y cataloga los fondos el archivo legado por Antonio Gades, apoya y supervisa la reconstrucción de sus coreografías, edita publicaciones que profundizan en su obra y promueve actividades educativas destinadas a acercar al público la danza española y el flamenco.

Dirigida por su viuda Eugenia Eiriz con el apoyo de su cercano colaborador Josep Torrent, y bajo la presidencia de María Esteve (hija de Gades, actriz) estructura sus líneas de acción en los siguientes aspectos: Conservación, Difusión, Formación y Acción Social.

Algunos de sus principales logros han sido: la edición en formato digital de la trilogía Gades grabada en el Teatro Real y emitida en cines y televisiones de todo el mundo, la edición de diversos materiales destinados a acercar las obras de Gades a las nuevas generaciones, la realización de obras de Gades por otras compañías (Ballet Nacional de España, Ballet de Magdeburg, Ballet Nacional de Cuba), la institución de un archivo histórico sobre la vida de Antonio Gades abierto a investigadores, la organización de exposición *El Arte de Gades* y *Antonio Gades, 60 años de danza española* y *Antonio Gades, visto por Antoni Miró* y la realización de un amplio programa pedagógico, que incluye el programa Flamenco en el Aula, destinado a ayudar a los maestros de enseñanza primaria y secundaria a introducir a los alumnos en el conocimiento del flamenco, y un exitoso programa pedagógico que bajo el título *Movimientos, la danza de la punta al tacón*, pretende ayudar a las nuevas generaciones a conocer y disfrutar uno de los acervos culturales más ricos y apreciados del universo Iberoamericano: la Danza Española.

ANTONIO GADES Coreógrafo y bailarín

Antonio Gades nace en Elda (Alicante), en noviembre de 1936, en el seno de una familia humilde. En ese mismo año su padre parte voluntario al frente de Madrid en defensa de la República Española y posteriormente toda la familia se traslada a un barrio de la periferia de la capital. A la edad de once años Gades deja de ir a la escuela, a pesar de que le gustaba mucho estudiar, y busca trabajo para ayudar a su familia: primero como recadero en el estudio de un fotógrafo y luego como tipógrafo linotipista en el diario madrileño ABC.

Su primer contacto con la danza se produce casualmente, "por hambre", a la edad de 15 años. Una andaluza vecina de su casa le había aconsejado que se inscribiera en la academia de la maestra Palitos. Tres meses más tarde es contratado para actuar en un espectáculo de variedades. Aconsejada por Manolo Castellanos, Pilar López acude a ver al joven bailarín, al que incorpora a su compañía y bautiza con el nombre artístico de Antonio Gades. Con Pilar López estudió danza clásica contemporáneamente a todas las disciplinas del baile popular español: la jota navarra, el flamenco andaluz y las danzas de escuela. Nueve años permaneció con la que ya siempre sería considerada por él como "su Maestra", realizando en 1960 su primera gira por Japón como primer bailarín. En este periodo se produce otro encuentro fundamental: el del mundo del gran poeta andaluz Federico García Lorca, a través de la lectura de una edición clandestina de su *Romancero Gitano.* Gades comprendió enseguida que su medio de expresión más auténtico iba a ser el flamenco, el baile y el cante andaluz, y que era la Andalucía árida y seca de García Lorca la que a él le gustaba: no aquella pintoresca creada para el turista.

En 1961, tras dejar la compañía de Pilar López, se traslada a Italia, donde trabaja como bailarín y coreógrafo en el Teatro de la Opera de Roma (coreografía con Antón Dolin para el *Bolero de Ravel*), en el Festival de Spoleto con Giancarlo Menotti (coreografía para la Carmen de Bizet), y en la Scala de Milan (*Carmen* y *El amor brujo* de Falla).

Son estos años sesenta en los que comienza a forjar su personalísimo estilo coreográfico. Para Gades era necesario eliminar todo oropel de mal gusto (las lentejuelas, los virtuosismos que por aquel entonces "prostituían" al flamenco), para tratar de sacar a la luz la esencia de la danza. En la búsqueda de este nuevo punto de vista sobre la coreografía fueron importantes, sin duda, el conocimiento y la atención hacia corrientes artísticas contemporáneas como el movimiento abstracto *(Mondrian)* y el surrealismo, en la pintura y en la literatura.

En 1974 estrena en Roma *Bodas de Sangre*, inspirado en el drama de García Lorca, una obra maestra que lo consagró al éxito internacional junto a su ya consolidada compañía., sin embargo, los fusilamientos del 75 en España y un profundo sentido de la responsabilidad moral lo inducen a retirarse de la danza. Sólo la amistad y la persuasión de Alicia Alonso y otros bailarines del Ballet Nacional de Cuba, con los cuales había tenido ocasión de trabajar anteriormente, sirvieron, tres años más tarde, para llevarlo de nuevo a la danza y continuar expresando sus ideas a través de ella. Invitado por la formación cubana, en 1978 inicia una gira por EEUU durante la que interpreta el rol de Hilarión en el ballet Giselle.
En ese mismo año, la nueva España nacida tras la llegada de la democracia, le encarga la creación y dirección del Ballet Nacional Español. Gades centra la labor de la formación en la recuperación de la memoria coreográfica española del siglo XX .

En 1981, después de un encuentro con el director Carlos Saura, su ballet *Bodas de sangre* se convierte en película. Gades/Saura se convierte en uno de los mayores difusores del arte flamenco a nivel mundial. El productor Emiliano Piedra propone continuar esta colaboración y, en 1983 nace la película *Carmen.* El mismo año Gades crea el ballet *Carmen* para el teatro, directamente inspirado en la narración de Prosper Mérimée. Un camino análogo sigue el ballet *Fuego* (1989), creado después de la película *El amor brujo* (1986) siguiendo una libre interpretación de la obra de Manuel de Falla.

En 1994 estrena en Genova la que sería su última coreografía F*uenteovejuna.*

La disolución en 1998 de la Compañía no significa el alejamiento de los escenarios de Gades, ya que a partir de entonces supervisa las reposiciones que de sus ballets realizan otras formaciones.

Fallece el 20 de julio de 2004 y sus cenizas reposan en el que siempre el consideró como "el puerto de su vida", Cuba. Su inmensa labor ha trascendido el ámbito coreográfico para convertirse en una referencia indiscutible en la historiografía del teatro universal.

Poco antes de fallecer Antonio Gades sienta las bases de una Fundación que se hace cargo de su legado tiene entre sus finalidades velar por el mantenimiento, el cuidado y la difusión de la danza española en general, y de manera particular, del legado de Antonio Gades. Para lograr sus objetivos la FAG mantiene un archivo que atesora distintos fondos relacionados con la figura de Gades, apoya y supervisa la reconstrucción de sus ballets, edita publicaciones que profundizan en su obra y promueve actividades educativas destinadas a acercar al público en general la danza española y el flamenco. Como depositaria de los derechos de las obras de Antonio Gades, pone a disposición de la nueva Compañía su archivo documental y gráfico así como las escenografías y vestuarios, todos ellos aspectos necesarios para la correcta reconstrucción de los ballets.

La Fundación fue creada por Gades en el año 2004 y es presidida por su hija la actriz María Esteve que trabaja para el cumplimiento de los fines fundacionales, con el apoyo de su viuda Eugenia Eiriz (Directora) y de su cercano colaborador Josep Torrent.

© foto Luca Di Bartolo

STELLA ARAUZO Directora artística

Nace en Madrid donde comienza sus estudios de danza con la maestra Mariemma en cuya compañía hará su debut profesional a la edad de 13 años, pasando posteriormente a los Ballets de Maria Rosa y de Rafael Aguilar. Con 17 años ingresa en la Compañía de Antonio Gades, y el maestro le da el papel de "madre" en Bodas de Sangre. A partir de 1988 interpreta el rol protagonista de Carmen de Antonio Gades, sustituyendo a Cristina Hoyos, un papel que se corresponde perfectamente con su fuerte temperamento e intensidad dramática. En 1989, en el Théâtre du Châtelet, interpreta a Candela, papel protagonista de la obra Fuego, de Antonio Gades. También baila con la Compañía de Rafael Aguilar en el ballet Rango, antes de retornar a la Compañía Antonio Gades en 1994 para volver a encarnar el papel de Carmen, tomando parte además en el montaje de Fuenteovejuna. En los últimos años trabaja con los bailaores granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. Monta coreografías como Flamenco libre y El Amor Brujo en Suecia y participa en la película Callas Forever, bajo la dirección de Franco Zeffirelli. También realiza una gira por Europa con el guitarrista Paco Peña y estará presente en La Arena de Verona con la compañía de Camborio. En 2002 será asistente de Mario Maya, comenzando una labor docente que se consolida en la escuela Carmen de las Cuevas de Granada, donde imparte clases magistrales.

En 2004 retorna a los escenarios compaginando sus actuaciones en el tablao marbellí Rincón de Chinitas con la dirección artística de la obra La Pasión de Juan Andrés Maya. La Fundación Antonio Gades le encarga 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 y Suite Flamenca" y "Fuenteovejuna". En 2011 realiza la coreografía para el estreno en España de la ópera Ainadamar, que cuenta con la participación de la Compañía Antonio Gades y que en febrero de este mismo año, se ha representado en la Ópera Filadelfia, en Estados Unidos, con un rotundo éxito. Y es en el año 2014, en el que se conmemora el 10º aniversario de la muerte de Antonio Gades, cuando se recupera uno de los ballets emblemáticos del maestro Fuego, no puesto en escena en España y cuyo estreno tuvo lugar el día 6 de julio en el Teatro de la Zarzuela.

A esto se añaden los cursos, talleres y clases magistrales que, organizados por la Fundación Antonio Gades en colaboración con otras entidades del mundo de la danza, imparte tanto en España como en el extranjero.
Su fidelidad y conocimiento de la filosofía artística de Gades, han devuelto a la Compañía a las más altas cotas de la danza española.

BOOKING&MANAGEMENT
ART & DANZA PROMOTION SL

CARMEN CANTERO / RICARDO LÓPEZ

Guzmán el Bueno 98 8b, 28003 Madrid
Tf: +34 91 534 0679 / +34 607 62 30 60
+34 633 73 08 41

info@artflamencoevents.com
carmen@carmencantero.com
ricardo@artflamencoevents.com

http://artflamencoevents.com

La Compañía Antonio Gades es Compañía residente en Getafe

FUNDACIÓN ANTONIO GADES © foto Luca Di Bartolo