

Compañía
**Antonio
Gades**

Compañía
Residente
en Getafe

CARMEN

Un ballet de **Antonio Gades y Carlos Saura**
Inspirado en la obra de **Prosper Mérimée**

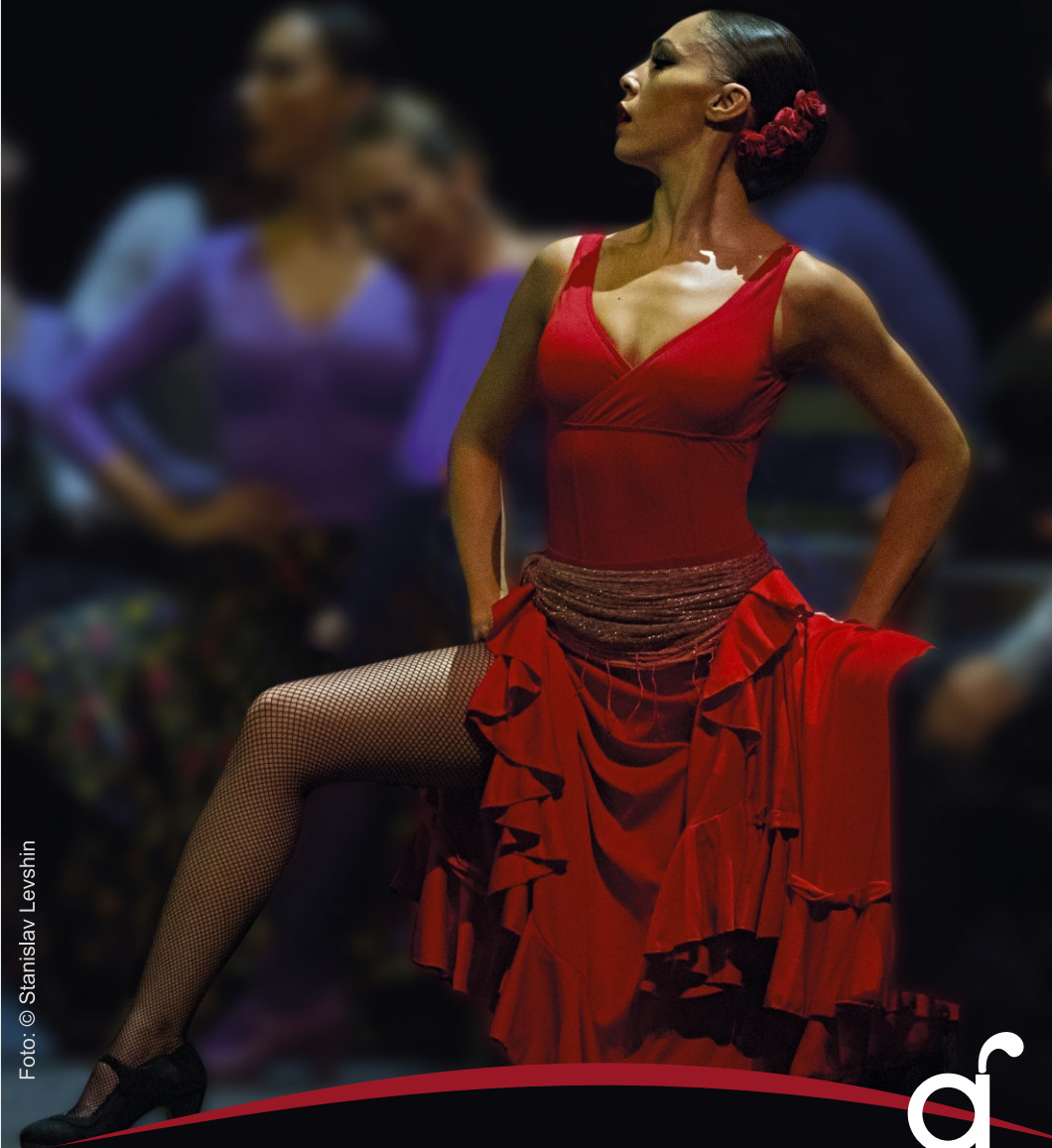

SOBRE CARMEN

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 inspiraron sobre todo en el libro de Merimée. 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

Foto: © Stanislav Levshin

www.antoniogages.com

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.

Eugenia Eiriz

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

FICHA ARTÍSTICA *CARMEN*

Inspirado en la obra de Prosper Merimée

Argumento, coreografía y dirección: Antonio Gades y Carlos Saura

Escenografía: Antonio Saura

Música: Antonio Gades, Antonio Solera, Ricardo Freire, Georges Bizet "Carmen", Manuel Penella "El gato Montes" y José Ortega Heredia/Federico García Lorca "Verde que te quiero verde".

Duración: 1h 30 minutos sin intervalo

Estreno absoluto en el Théâtre de Paris el 17 de mayo de 1983

Reestreno en el Teatro Romano de Verona en agosto de 2005

La Compañía **Antonio Gades**

Directora artística: Stella Arauzo

Antonio Gades hizo de la danza española un estilo universal con una amplísima capacidad expresiva. Esto le permitió llevar sin palabras, a todos los rincones del mundo, clásicos de la literatura mundial como *Bodas de sangre* de Federico García Lorca o *Fuenteovejuna* de Lope de Vega, y esa *Carmen* que firmó junto a Carlos Saura y que ha quedado como una de las aproximaciones más reconocidas a este mito español y universal.

Tras la muerte del coreógrafo en el año 2004, la Fundación que lleva su nombre hizo del mantenimiento y difusión de su legado su principal objetivo. Dirigida por la viuda del maestro, Eugenia Eiriz, y presidida por su hija, la actriz María Esteve, esta fundación auspicia una compañía de baile que continúa siendo uno de los grandes puntales de la danza española y flamenca.

www.antoniogades.com

La Compañía Antonio Gades hace gala de mantener la escuela gadesiana: un lenguaje estético arraigado en la cultura popular y el arte de España, pero depurado en las vanguardias artísticas e intelectuales de la última mitad del siglo XX.

Dirigida artísticamente por Stella Arauzo, quien durante muchos años fuera su partenaire en los escenarios, la compañía está hoy compuesta por personas que trabajaron un largo periodo con el maestro alicantino, y que ayudan a los nuevos integrantes en la interiorización de su filosofía, estética y ética, aplicada a la danza. Sus espectáculos, que se presentan con el rigor, el talento, la unidad conceptual y la profundidad que imprimía Gades, son la más eficaz manera de difundir la dimensión de su figura en el mundo del baile.

A lo largo de estos catorce años, la compañía ha actuado en los teatros más representativos del mundo de la danza: Teatro Real, Zarzuela, Palau de les Arts, Liceo y Centro Niemeyer de España, Sadler Wells de Londres, City Center de New York, Herodes Atticus de Atenas, Teatro Romano de Verona, Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana, Bunkamura Orchard Hall de Tokio y MUPA de Budapest son solo algunos de estos lugares.

La participación de la Compañía en la ópera *Ainadamar*, con coreografía de su directora artística sobre el asesinato de Federico García Lorca, le ha permitido también presentarse en la ópera de Filadelfia con gran éxito de público y crítica. También se ha coproducido junto al Teatro Real la grabación y emisión en cines y televisiones de la trilogía Gades, que representada en vivo, obtuvo un récord de veinte mil espectadores en doce días en el Palacio de Congresos de París.

Finalmente, es motivo especial de orgullo, la participación de la compañía en el gran homenaje que el Real Madrid Club de Fútbol rindió a Plácido Domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, así como en la Gala de Música Española en la Arena de Verona, a la cual ha sido invitada a participar nuevamente junto a Plácido Domingo, bajo la atención de 15.000 espectadores y que se repite a lo largo y ancho del mundo.

La labor de la Compañía Antonio Gades, junto a la que se realiza desde el archivo y la escuela de la Fundación, está permitiendo que nuevas generaciones de bailarines conozcan este gran legado condensado en una de las máximas más repetidas por el maestro: "La danza no está en el paso, sino en lo que hay entre paso y paso".

La Compañía Antonio Gades es desde noviembre de 2006 Compañía Residente en la ciudad de Getafe.

STELLA ARAUZO

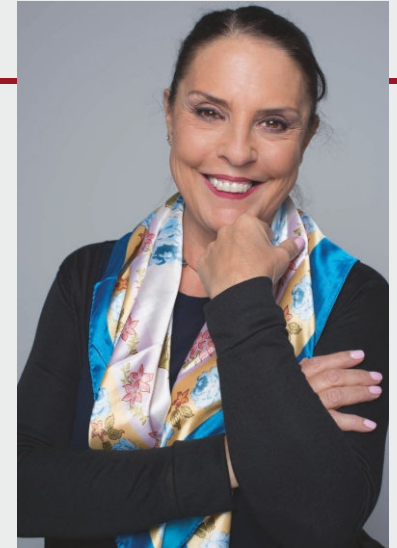
Directora **artística**

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 Châtelet, interpreta a Candela, papel protagonista de la obra *Fuego* de Antonio Gades.

Durante los años que cesó la Compañía Antonio Gades trabajó con los bailaores granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. Montó coreografías como *Flamenco libre* y *El amor brujo* en Suecia y participó en la película *Callas Forever*, bajo la dirección de Franco Zeffirelli. También realizó una gira por Europa con el guitarrista Paco Peña y estuvo 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*, *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 de Filadelfia, en Estados Unidos, con un rotundo éxito. 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. Su fidelidad y conocimiento de la filosofía artística de Gades, han devuelto a la Compañía a las más altas cotas de la danza española.

La Fundación Antonio Gades

Uno de los últimos deseos de Gades fue la creación y puesta en funcionamiento de una Fundación que mantuviese presente e íntegro su legado, con el fin de que las nuevas generaciones pudieran conocerlo y servirse de él como base para su evolución. Dirigida desde 2009 por su viuda, Eugenia Eiriz, con la estrecha colaboración de Josep Torrent, y bajo la presidencia de María Esteve, la Fundación contempla una amplia estrategia de intervención educativa y social a través de un Programa de Formación que imparte numerosos talleres y conferencias nacional e internacionalmente.

La edición en formato digital de la trilogía Gades, grabada en el Teatro Real y emitida en cines y televisiones de todo el mundo, ha sido junto con la edición de otros materiales otro de sus logros, amén de la realización de obras de Gades por otras compañías (Ballet Nacional de España, Ballet de Magdeburg, Ballet Nacional de Cuba).

Así mismo, la Fundación ha consolidado un archivo histórico documental, que merced a un acuerdo de comodato con el INAEM (2018), se haya en proceso de catalogación en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) y que ya en fechas próximas podrá ser consultado digitalmente desde cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, el principal caballo de batalla de la Fundación es la Compañía Antonio Gades, dirigida artísticamente por quien fuera su alumna y partenaire en los escenarios, Stella Arauzo. Esta compañía, ha devuelto las obras de Gades a los escenarios del mundo. Con más de 1000 representaciones en 29 países, es actualmente reconocida a nivel internacional como una de las formaciones conservadoras de legados de importancia capital en la historia de la danza: Martha Graham, Pina Baush, Maurice Bejart entre otras. Con

sede en la ciudad de Getafe desde el año 2006, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de dicha ciudad y en el marco del programa de Compañías Residentes de la Comunidad de Madrid, la Fundación ha creado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad un Aula Municipal de Danza destinada al público en general y que da cabida a más de 300 personas de todas las edades, entre las que promueve el baile como práctica saludable y lúdica.

La labor de la Fundación se ha visto premiada con, entre otros reconocimientos, la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas en el año 2019 y el Premio de Honor Flamenco en el Aula 2021 de la Junta de Andalucía, por su labor en pro del conocimiento del flamenco en los centros educativos.

La Fundación Antonio Gades

EUGENIA EIRIZ DE GADES

Nacida en León. Formada como asistente de dirección en el Saint Charles College de Madrid, comienza su actividad en el Departamento de Comunicación del Teatro Real (1997-2008). En 2005 se incorpora al recién creado Departamento de Actividades Pedagógicas de esa institución bajo la dirección de Pedro Sarmiento y posteriormente de Fernando Palacios. En este periodo trabaja junto a la pedagoga norteamericana Mary Ruth McGinn para la puesta en marcha del proyecto LOVA (la ópera como vehículo de aprendizaje). Como parte de este proyecto viaja a Washington con un grupo de profesores españoles para conocer in situ los orígenes y el contenido de este proyecto que más tarde inspirará los talleres "El Flamenco en el Aula", desarrollados por Silvia Marín y que forman parte del Programa Pedagógico de la Fundación Antonio Gades.

A la muerte de su esposo, Antonio Gades (2004), y siguiendo los deseos de éste, comienza a trabajar en la puesta en marcha de la Fundación Antonio Gades junto a Faustino Núñez, que conserva, protege y difunde su legado artístico.

En 2009, asume la dirección general de la Fundación supervisando la labor de la Compañía, que recupera para los escenarios el repertorio coreográfico del Maestro. Paralelamente, ha trabajado en la edición de libros, como asesora en la realización de documentales y ha coproducido con el Teatro Real la grabación y edición de los ballets de Antonio Gades para su emisión en cines y cadenas televisivas.

Ha dado charlas sobre Antonio Gades en los Cervantes de Nueva York y Londres, entre otros, y en entidades culturales como la ROHM de Omán o más recientemente en Madrid dentro del ciclo "En Clave Clandestina" y los "Encuentros de Música y Danza del Casino". En el ámbito creativo, escribe *La Danza de la Punta al Tacón*, espectáculo divulgativo sobre danza española estrenado en el Teatro Real en 2011 y cuya presentación alterna en la actualidad con María Esteve. Ambas han trabajado recientemente junto a Ana Berruguete comisariando la exposición *Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego* producida por La Fábrica para el Centro Cultural de la Villa.

MARIA ESTEVE

Nace en Argentina en pleno tour mundial de Gades con el programa del ballet *Bodas de sangre*. A los diecisiete años ingresa en el Real Conservatorio de Danza y Arte Dramático de Málaga, continuando su preparación en el Piccolo Teatro de Milán, bajo la dirección del prestigioso director Georgio Sthreler.

A lo largo de su carrera como actriz ha trabajado en numerosas producciones teatrales: *Pop Corn* (Dir. Juanma Bajo Ulloa), *La importancia de llamarse Ernesto* y *El jardín de nuestra infancia* (Dir. Carlos Ballesteros). También ha trabajado en las series de televisión: *Supernormal* (Dir. Emilio Martínez Lázaro. Movistar +),

Eugenia Eiriz y María Esteve, durante la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia de las Artes Escénicas de España, 2019.

Sabuesos (TVE), *Web Therapy* (Movistar +), *Doctor Mateo* (Dir. Enric Folch. Antena 3), *7 Vidas* (Dir. Arantxa Ecija/Ricardo Álvarez/Mario Montero, Telecinco), *Maneras de sobrevivir* (Dir. Juan Martínez), *Empezando a vivir* (Dir. Manuel Ripoll) y *Kety no para* (Dir. Millán).

Ha formado parte del elenco de más de una docena de películas: *Hacerse mayor y otros problemas* (Dir. Clara Martínez-Lázaro), *Be water* (Dir. Roberto Cano, cortometraje), *Nomeolvides* (Dir. Miguel Berza, cortometraje), *Solo química* (Dir. Alfonso Albacete), *Flushed away* (Dreamworks), *Four last songs* (Dir. Francesca Joseph), *Los dos lados de la cama* (Dir. Emilio M. Lázaro), *El juego de la verdad* (Dir. Álvaro Fdez. Armero), *Días de fútbol* (Dir. David Serrano) y *El otro lado de la cama* (Dir. Emilio M. Lázaro) donde fue nominada al Goya como Actriz de Reparto. Se suman, además: *Hombres felices* (Dir. Roberto Santiago), *El arte de morir* (Dir. Álvaro Fernández Armero), *Cuarteto de La Habana* (Dir. Fernando Colomo), *Nada en la nevera* (Dir. Álvaro Fernández Armero), donde fue nominada al Goya como Actriz Revelación, *Mensaka* (Dir. Salvador García), *Atómica* (Dir. Alfonso Albacete / David Menkes) y *Más que amor frenesí* (Dir. A. Albacete/D. Menkes/M. Bardem).

Desde 2004 alterna su trabajo como actriz con su labor en el patronato de la Fundación Antonio Gades girando con la nueva Compañía durante casi dos años para ayudar en su puesta en marcha tras el fallecimiento de su padre. En 2006 es nombrada presidenta de la Fundación, trabajando desde entonces estrechamente junto a la directora General de la misma, Eugenia Eiriz, y la directora Artística de la Compañía, Stella Arauzo, para la consecución de los fines fundacionales. Desde 2020 participa en el espectáculo divulgativo *Movimientos, la danza de la punta al tacón*, que da a conocer a las nuevas generaciones la danza española y sus protagonistas. Recientemente ha comisariado junto a Eugenia Eiriz, y Ana Berruguete de La Fábrica la exposición *Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego*.

