

Del 29 de agosto al 22 de septiembre 2012

TEATROS
del Canal

www.teatroscanal.com

COMPañÍA

ANTONIO GADES

COMPañÍA RESIDENTE EN GETAFE

PRESENTA

CARMEN

DE ANTONIO GADES
Y CARLOS SAURA

Inspirado en la novela de
Prosper Mérimée

SOLO
HASTA EL
22
SEPTIEMBRE

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”

Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades

Sobre la Compañía Antonio Gades

La Compañía Antonio Gades es desde su creación uno de los grandes puntales de la Danza Española y Flamenca.

Basada sobre el repertorio del legendario coreógrafo, 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.

El espectáculo atrae y satisface los gustos de todo tipo de público independientemente de su edad, nivel cultural o nacionalidad.

En la actualidad la Compañía prepara un nuevo programa que incluye el ballet *Rango* de Rafael Aguilar. A finales de año se presentará nuevamente en París con una trilogía de Antonio Gades.

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

Sobre la 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 del 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. Las líneas de acción de la Fundación se estructuran en los siguientes aspectos: Conservación, Difusión, Formación y Acción Social.

Una de las iniciativas de mayor trascendencia de la Fundación es la divulgación del legado artístico de Antonio Gades a través de los espectáculos ofrecidos en todo el mundo por su propia compañía de danza. Dirigida artísticamente por Stella Arauzo, 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, que bebió de la enorme riqueza del folclore español y de las formas de expresión populares y lo unió al legado histórico y al lenguaje del ballet clásico.

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 que bailo”. Como solía decir: “La danza no es el paso, sino lo que hay entre paso y paso”.

La Fundación fue creada por Gades en el año 2004 y está dirigida por su viuda Eugenia Eiriz, con el apoyo de María Esteve (hija de Gades, actriz) y su cercano colaborador Josep Torrent.

Sobre Antonio Gades

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 Milán (*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 fusilamiento 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 *Fuenteovejuna*.

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

Fallece el 20 de julio de 2004 tras haber creado una Fundación encargada de velar por la integridad y defensa de su patrimonio artístico. Su inmensa labor ha trascendido el ámbito coreográfico para convertirse en una referencia indiscutible en la historiografía del teatro universal.

Sobre Stella Arauzo, directora artística de la compañía Antonio Gades

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 María 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 bailarines 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”. La fidelidad y conocimiento de la filosofía artística de Gades, ha devuelto a la Compañía a las más altas cotas de la danza española.

VANESA VENTO (Bailarina del Ballet Nacional de España)

Empieza sus estudios de danza en la escuela de Marienma. En 1996 ingresa en el Conservatorio Profesional de Danza, donde finaliza el grado en la especialidad de danza española. Entre sus maestros se encuentran: Marienma, Aurora Pons, Arancha Carmona, Conchita Cerezo, Ángela Mendoza, Carmen Vélez, Alicia de la Corte, Aurora Bosch o Carmina Ocaña, entre otros. Junto con ellos, ha recibido clases de Graciela Kraus y Lourdes Azkarraga, lecciones de folklora de Pedro Azorín y ha estudiado flamenco con distintos maestros entre los que sobresalen Lola Greco, Domingo Ortega, Antonio Canales, Miguel Ángel Rojas, Rocío Molina, Olga Pericet y Marco Flores.

Ha trabajado para el taller coreográfico del Conservatorio de Danza Clásica de Madrid, realizando papeles de solista en las creaciones del maestro Granero y Antonio Najarro. En 1998 entra a formar parte de la compañía España Danza bajo la dirección de Felipe Sánchez, con coreografías de Alberto Lorca, Mario de la Vega y María del Sol, participando en el festival de otoño del Teatro de la Villa de Madrid y Teatro Herodes de Atenas (Grecia.). En 1.999 entra a formar parte de la Compañía de Carmen Mota junto a la cual actúa en escenarios de Montecarlo, Berlín, y en el Teatro Real de Madrid en los premios Rodolfo Valentino.

En el 2.002 participó como artista invitada de la Compañía de Antonio Najarro en el Certamen Coreográfico de Madrid y en el Día Internacional de la Danza. En agosto del 2.003 entra a formar parte de la compañía de Joaquín Cortes para el espectáculo *De amor y odio*. Ha trabajado con las Compañías de Rafael Aguilar (*Carmen*), Carmen Mota, (*Fuego*), Rubén Olmo (*Belmonte, la danza hecha toreo*) y Esther Carrasco. En Abril de 2008 entra en la Compañía Antonio Gades para representar las obras *Fuenteovejuna*, *Carmen* y *Bodas de sangre*. En 2010 pasa a ocupar el rol protagónico de la obra *Carmen*, sustituyendo a Stella Arauzo.

ÁNGEL GIL GONZÁLEZ

Comienza sus estudios de danza en el año 1995 recibiendo clases privadas de clásico con Alicia de la Corte.

En 1996 se matricula en el Conservatorio profesional de danza, tomando cursos con Lola Greco, Currillo, Granero y José Antonio entre otros. En Amor

de Dios realiza estudios en flamenco y clásico español con maestros como Paco romero, Manuel Reyes, los profesores Karemia Moreno, José Antonio Quiroga, Jorge Christof, Arcadio, Alicia De La Corte y María Giménez.

Ha trabajado con María Rosa en las coreografías *Bodas de Sangre* e *Historia de la Dolores* y con Paco Mora en *Bodas de Sangre* interpretando el rol de solista en el papel del Novio. Junto con ellos ha colaborado con Carmen Cubill, Blanca del rey (*Flamenco a bocajarro*), Ibérica de Danza, José porcel, Aída Gómez (*Salomé*), José Antonio (*Opera vida breve*), (*La Gitanilla* con la opera de Roma), Compañía andaluza de danza y María Pagés (*Canciones antes de una guerra y Sevilla*), entre otros. Dentro de sus trabajos en la danza clásica, neoclásica o contemporánea sobresalen los nombres de María Giménez (*Giselle*, con diversos papeles de solista) y Patrik de Bana.

Se incorpora a la Compañía Antonio Gades en 2009, donde interpreta el rol de Frondoso en la obra *Fuenteovejuna*. En 2010 pasa a interpretar el papel de Don José (*Carmen*) y de Leonardo en *Bodas de sangre*.

JAIRO RODRÍGUEZ

Jairo Rodríguez nace en Medina del Campo (Valladolid), comenzando sus clases de danza española y flamenco a la edad de 18 años en los estudios del maestro Rodolfo Otero en Valladolid. Un año después se trasladará a Madrid, donde recibirá clases de danza clásica de prestigiosos maestros como Ana Baselga y Gonzalo Zaragoza. Asimismo estudiará Danza Española con Victoria Eugenia, Paco Romero e Isabel Quintero y Flamenco en los Estudios Amor de Dios con los bailaores Manolo Marin, Ciro, Guito, Javier Latorre y Currillo, entre otros. En 1993 comienza su carrera profesional en los escenarios con diversas compañías como la de Emilio Jiménez y Suite Española, y un año mas tarde ingresará en la Compañía de Antonio Gades para participar en el nuevo montaje del maestro: "Fuenteovejuna", y la reposición de "Carmen", donde interpretará a partir de 1996 el papel del Torero. En 1999, tras la disolución de la compañía, entra a formar parte del ballet de Antonio Márquez, donde participara en coreografías de gran éxito como "Bolero" y "Reencuentros", del maestro Granero, así como "Movimiento Flamenco", "Después de Carmen", "Boda Flamenca", y "El Sombrero de Tres Picos", obra que inauguró el Teatro Real De Madrid y donde interpretó el papel del Corregidor. Desde 2005 forma parte de la Compañía Antonio Gades

MIGUEL ÁNGEL ROJAS

Miguel Ángel Rojas Díaz (Granada, 1967). Inicia sus estudios en clásico español con Maite Galán y Paco Romero, en flamenco con Mariquilla y en danzas populares con Pedro Azorín, debutando profesionalmente en el Ballet Español de Maite Galán, en 1985. Ese mismo año forma parte de la

Compañía de Rafael Aguilar en *La vida breve*, dirigida por Cristobal Halffter en el Teatro La Feniche. Tras participar en los espectáculos *De la Alhambra*, junto con la bailaora Mariquilla y *El amor brujo* en la Sala Duende de Barcelona, en 1986 entra a formar parte de la Compañía Antonio Gades como cuerpo de baile en los espectáculos *Carmen*, *Bodas de sangre*, *Suite Flamenca* y *Fuego*. Durante estos años compagina su trabajo en la Compañía con los montajes Fedra, bajo la dirección de Miguel Narros y junto a la bailaora Manuela Vargas; *Rango*, de Rafael Aguilar y *Sueño Terra*, de José Heredia Maya con coreografía de Manolete. En esta última producción comparte escenario con la actual Directora artística de la Compañía Antonio Gades, Stella Arauzo. En 1992 participa como solista en el espectáculo Azabache, dirigido por Gerardo Vera para la EXPO 92. También ha formado parte de las Compañías de María Teresa Rojas (*Sacromonte*) y Juan Andrés Maya (*Cautivo* y *El Nacimiento*). A lo largo de toda su carrera artística ha compaginado su pertenencia a Compañías con la constante aparición en los más prestigiosos “tablaos” flamencos de España.

En el año 2011 se reincorpora a la Compañía Antonio Gades, interpretando el rol de Comendador en la coreografía *Fuenteovejuna*.

MIGUEL LARA

Nace en Alcalá de Henares en 1983. A la edad de siete años comienza sus estudios de Danza Española con Nicolás Rocha, Continúa ampliando su formación en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, participando en talleres tales como: “A la Luz” de Elvira Andrés, “Sombrero de tres Picos” de Jose Antonio, “Homenaje a Madrid” de Mariemma, “Pati Pami” de Adrián Galia y Beatriz Martín, etc.

En 1999-2000 es becado por la American Academy of Ballet de New York. En 2002 nuevamente obtiene otra beca, esta vez en el taller de la Compañía Andaluza de Danza, dirigido por Jose Antonio. Recibe clases y cursos intensivos de contemporáneo y carácter con Sonje Mayo, Steve Rooks, Rosangela Silvestre, Ruth Spivak. En su trayectoria profesional ha trabajado entre otros con las siguientes compañías: Luisillo, Antonio Canales en el espectáculo tiempo 2000, Víctor Ullate con el ballet Giselle, Iberica de Danza, Ballet de TVE1 y antena 3 TV, Rafael Amargo, Musical Don Juan dirigido por Miguel Angel Rojas y Carlos Rodriguez, Rafael Aguilar.

Actualmente forma parte de la Compañía Antonio Gades, dirigida por Stella Arauzo, con la obras *Carmen*, *Fuenteovejuna*, *Bodas de Sangre* y *Suite Flamenca*, bailando la Farruca en ésta última como solista.

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 montés* 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 Kraus

Directora artística

Stella Arauzo

Solistas

Carmen Vanesa Vento (Bailarina del Ballet Nacional de España)

Stella Arauzo (día 13)

Don José Ángel Gil / Miguel Lara (días 12 y 13)

Torero Jairo Rodríguez

Marido Miguel Ángel Rojas

Cuerpo de baile

Bailarinas

Maite Chico

María Nadal

Luisa Serrano

Virginia Guiñales

Mercedes Recio

Mª José López

Conchi Maya

Bailarines

Miguel Lara (excepto 12 y 13)

Elías Morales

Pepe Vento

Jacob Guerrero

Isaac de los Reyes

Músicos

Cantaora

Ángela Nuñez “La Bronce”

Cantaores

Alfredo Tejada

Joni Cortés

Gabriel Cortés

Enrique Pantoja

Guitarristas

Antonio Solera

Camarón de Pitita

Director técnico

Dominique You

Sonido

Beatriz Anievas

Vestuario y utilería

Carmen Sánchez

Asistente producción

Beatriz Guadix

Fundación Antonio Gades

María Esteve, Eugenia Eiriz, Josep Torrent

Carmen en los Teatros del Canal

FECHA: Del 29 de agosto al 22 de septiembre

LUGAR: Sala Roja

HORARIO: de miércoles a sábados a las 20.30, domingo a las 18h

PRECIOS: Desde 18 €

DESCUENTOS: Miércoles Día del Espectador / Carné Joven, Mayores de 65 y desempleados / Grupos a partir de 20 personas

Venta de entradas:

Por Internet: www.entradas.com y www.teatroscanal.com

Por teléfono: 902 488 488

En cajeros: Red de cajeros de Bankia

Horario de las taquillas de los Teatros del Canal:

De lunes a domingo de 14.30 a 21h.

Teléfono de información y reservas de grupos 91 308 99 99

- **Prensa Compañía Antonio Gades**

Daniel Mejías

619 675 742

danielmejias@gmcomunica.es

- **Área de Comunicación de los Teatros del Canal**

Sonsoles Abascal

91 308 99 99 / 61

sabascal@teatroscanal.com

Consulta nuestra programación en

www.teatroscanal.com

Búscanos en las redes sociales

www.facebook.com/TeatrosCanal

www.twitter.com/TeatrosCanal

www.youtube.com/TEATROSdelCANAL