

Carmen

para los más jóvenes

Compañía Nacional de Danza de España
Cuadernos educativos de la CND

Dirección: José Carlos Martínez

Textos y selección de imágenes © Elna Matamoros, 2015.

Con la colaboración de Tristán Savoye.

Argumento de *Carmen* © Johan Inger y Gregor Acuña-Pohl, 2015.

Compañía Nacional de Danza de España. Todos los derechos reservados.

Maquetación: Anabel Poveda

ISBN 978-84-9041-139-1

NIPO: 035-15-004-3

Imagen de portada: *Gitana bailando*. Gustavo Doré, 1874.

Agradecimientos: Gregor Acuña-Pohl, Sara Fernández, Icare y Johan Inger.

Los cuadernos de la Compañía Nacional de Danza de España, como parte de su proyecto de actividades educativas, son posibles gracias al apoyo de la Fundación Loewe.

Impreso por BOE / Imprentas del Boletín Oficial de Estado

Compañía Nacional de Danza de España

Paseo de la Chopera, 4

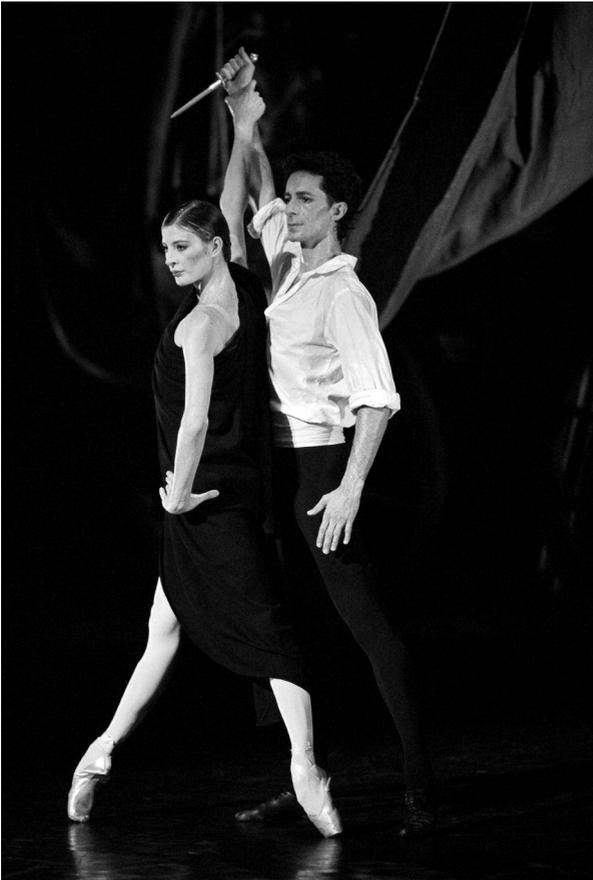
28045 Madrid

TLF: +34 91 354 50 53

<http://cndanza.mcu.es>

“Era una belleza extraña y salvaje, una cara que sorprendía al principio, pero que no se podía olvidar. Sus ojos, sobre todo, tenían una Expresión a la vez voluptuosa y bravía, que no he encontrado después en ninguna humana. 'Ojo gitano, ojo de lobo', dice un refrán español”.

Carmen (1847)
Prosper Mérimée

Marie-Agnès Gillot y José Carlos Martínez en *Carmen* de Roland Petit por el Ballet de la Ópera Nacional de París © Icare/ONP 2005.

Imagínate una mujer que hace y dice lo quiere en cada momento; que te embruja cuando te mira, engatusándote de forma que al final... parece que siempre se sale con la suya.

ES HERMOSA,
PELIGROSA Y
ENAMORADIZA. TAN
ATREVIDA Y
DESCARADA QUE SE
METE EN TODOS LOS
LÍOS Y POR ARTE DE
BIRLIBIRLOQUE, SALE
DE ELLOS.

¿Le acompañará siempre la suerte?

El personaje de Carmen apareció por primera vez en una novela del escritor francés Prosper Mérimée que se publicó en 1847; en ella se mezclaba algo de historia con algo de ficción. Por aquel entonces, España estaba de moda entre los intelectuales ingleses y franceses, que habían descubierto los hermosos paisajes y las exóticas costumbres de nuestro país. Mérimée, como los también escritores Hans Christian Andersen o Teóphile Gautier, viajó por España y allí se enteró

de la historia de José, un militar huido del ejército que acabó sus días encarcelado y condenado a muerte por sus delitos; entre ellos, matar a una mujer.

Pero la Carmen que narra la historia probablemente nunca existió; Mérimée se la inventó, imaginando una mujer peligrosa y libre que protagonizaba una historia de amor, celos, valentía, bandoleros, huidas... y venganza.

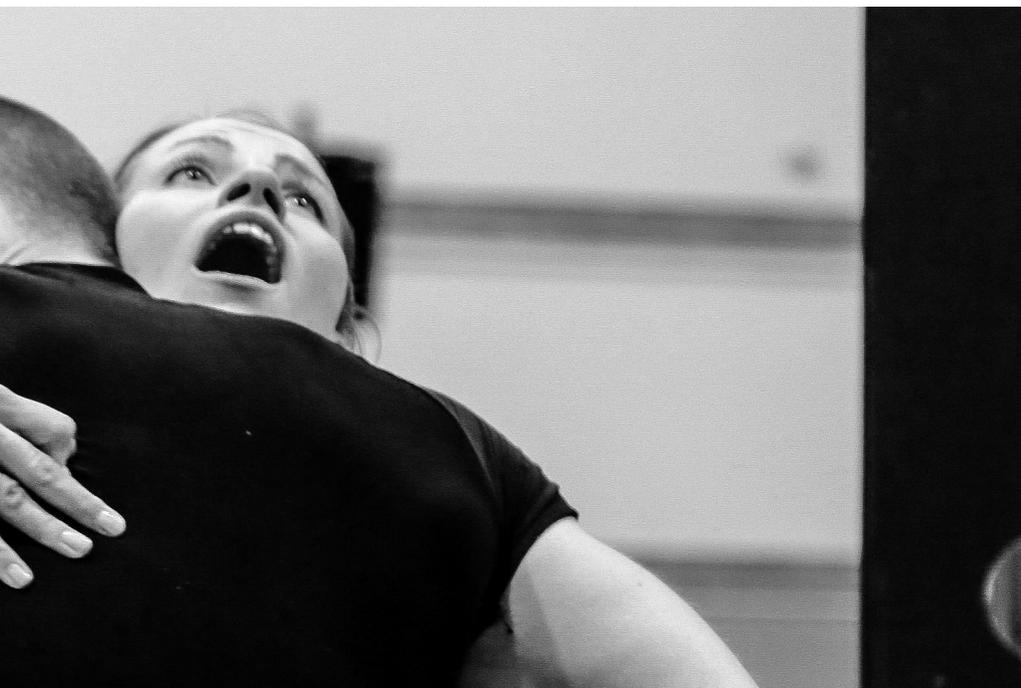
Emilia Gísladóttir y Lucio Vidal en *Carmen* de Johan Inger por la CND
© Domingo Fernández para la CND, 2015.

El compositor *Georges Bizet* es el auténtico responsable de la fama de *Carmen*, aunque él nunca llegara a saberlo. Los poetas *L. Halévy* y *H. Meilhac* escribieron para él un libreto con el mismo argumento de *Mérimée*, y en 1875 se estrenó una ópera que pasó prácticamente desapercibida para todos. Sin embargo, poco después de la muerte de Bizet, cuando apenas tenía 36 años... ¡*Carmen* se convirtió en un gran éxito! El compositor se había inspirado en ritmos españoles -como las seguidillas- y también incluyó otros -la habanera- que se relacionaban directamente con nuestra cultura.

LA ÓPERA *CARMEN* NO SÓLO "SONABA" A ESPAÑA SINO QUE PONÍA EN EL ESCENARIO TOREROS, SOLDADOS, GITANOS, BANDOLEROS... Y OTROS PERSONAJES LLENOS DE COLOR.

Una segunda parte más sombría contaba el destino que estaba aguardando a Carmen -la muerte- quizás buscada por ella misma, por su desprecio por las normas sociales y su vida al margen de la ley. Era una historia apasionante llena de melodías pegadizas y Carmen se hizo famosa en toda Europa.

Carmen engañaba, seducía, se arriesgaba y no tenía miedo a nada. Era, además, una mujer hermosísima que enamoraba a los hombres y se entregaba de forma generosa y sincera al amor, una vez tras otra. José fue sólo uno de ellos... ni siquiera el último. Ciego de celos, no pudo soportar que Carmen se enamorara de otro y, finalmente, la mata. En la última escena de la ópera, José amenaza violentamente a Carmen, preguntándole varias veces si le quiere y ella, con toda sinceridad, responde que no.

El personaje de Carmen no sólo ha sido protagonista de una ópera, sino también de muchos ballets, porque se convirtió en un símbolo de amor y libertad. Por ejemplo, el coreógrafo Antonio Gades y el director de cine Carlos Saura hicieron juntos una película y un ballet, *Carmen*, en 1983, que ganó multitud de premios internacionales y multiplicó la popularidad del flamenco por todo el mundo.

CARMEN LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA (CND) EN 1988. Maya Plissetskaya, Directora Artística de la compañía, trajo a la CND la versión que el coreógrafo cubano Alberto Alonso había creado para ella en 1968. A partir de las pegadizas melodías de la ópera de Bizet, el marido de Plissetskaya, Rodion Shchedrin, hizo un arreglo

Mabel Cabrera como el Toro con el Ballet del Teatro Lírico Nacional (actualmente CND) en *Carmen* de Alberto Alonso © Paco Ruiz para la CND, 1988.

Sara Fernández y Aleix Mañé en *Carmen Replay* de Tony Fabre por la CND2
© Fernando Marcos para la CND, 2010

para cuerda y percusión, y Boris Messerer preparó unos modernistas diseños de escenografía y vestuario que parecían recortados en papel. Un personaje nuevo aparecía en el escenario: un toro simbolizando el Destino, la muerte que esperaba a Carmen al final de la obra. Esta Carmen era atrevida, casi descarada y encajaba a la perfección con el carácter de Plisetskaya.

AÑOS DESPUÉS, EL COREÓGRAFO TONY FABRE -QUE DIRIGÍA LA CND2, UNA COMPAÑÍA DE BAILARINES JÓVENES QUE EMPEZABAN SU CARRERA PROFESIONAL- CREÓ SU VERSIÓN DE ESTA OBRA CON EL TÍTULO *CARMEN REPLAY*. Era una Carmen urbana y casi grafitera que puso a prueba a los bailarines ya que, por primera vez, no sólo tenían que bailar bien, sino también ser capaces de

interpretar a distintos personajes y contar una historia al público. ¡Todo un reto! La escenografía era muy dinámica, ya que incluía proyecciones audiovisuales, y además había música en vivo compuesta por David del Puerto para el Trío Rejoice.

Jessica Lyall, Lucio Vidal, Emíliá Gísladóttir y Antonio de Rosa ensayando *Carmen* de Johan Inger © Domingo Fernández para la CND, 2015.

En 2015, el sueco **JOHAN INGER** HA CREADO UNA NUEVA **CARMEN** PARA LA **CND** QUE CUENTA, MÁS QUE LA HISTORIA DE AMOR, LA **VIOLENCIA ABSURDA QUE ENCIERRA SU ARGUMENTO**. Carmen y José protagonizan una pasión desbordante y del mismo modo que se aman, también participan en robos y otros delitos... hasta que

todo desemboca en el asesinato y el dolor. Para poder contar todo esto adecuadamente en el escenario, Inger ha trabajado con el actor y dramaturgo Gregor Acuña-Pohl y juntos han logrado que esta *Carmen* enseñe el lado más dramático de la violencia entre una pareja que vive el amor y el desamor intensamente; dos personas que extralimitan la pasión y juegan peligrosamente con el engaño y el sentimiento de posesión de la persona a la que se ama. De esta forma, nos avisan del peligro que encierran estas pasiones insensatas y recuerdan nuestra responsabilidad para saber disfrutar del amor con generosidad y entrega.

La primera parte del ballet -blanca y luminosa- nos cuenta el inicio del enamoramiento de la pareja, los momentos felices y la alegría de los protagonistas... pero José, que se entrega de una forma irracional y exagerada a la pasión, cae en la delincuencia para seguir a Carmen y hasta mata a un hombre, convirtiéndose en un fugitivo de la justicia. En la segunda parte de la obra -oscura y tenebrosa-, José empieza a atormentarse en compañía de dos personajes, dos sombras, que lo llevan al mundo de los celos y la obsesión. La falsa idea de que Carmen le pertenece es lo que empuja a José a matarla.

Pero no son Carmen y José las únicas víctimas de la historia; EN LA CARMEN DE JOHAN INGER HAY UN PERSONAJE QUE NO APARECE EN OTRAS VERSIONES; UN NIÑO QUE ACOMPAÑA A LOS BAILARINES DURANTE TODA LA OBRA. PERO, ¿QUIÉN ES ESE NIÑO? ¿ES JOSÉ, DE PEQUEÑO? ¿SERÁ EL NIÑO QUE NUNCA LLEGARON A TENER CARMEN Y JOSÉ? ¿ERES TÚ, QUE ESTÁS VIENDO LA OBRA DESDE LA BUTACA? NO LO SABEMOS, PERO PODRÍA SER CUALQUIERA DE NOSOTROS.

¿Cuántas cosas y momentos felices se quedaron sin vivir Carmen y José, juntos o por separado?

Carmen baila, canta a la vida y al amor. Es un símbolo de libertad que se llena de color cuando se enamora; el amor, dice Carmen en la ópera de Bizet "es un pájaro rebelde". Un pájaro que, si lo tratamos adecuadamente, puede cantar y volar alto, feliz.

Compañía Nacional de Danza.

Jessica Lyall y Lucio Vidal.

Sara Fernández y Esteban Berlanga.

¿SABES LO QUE SIGNIFICA...

... argumento?

Es el asunto o historia que se cuenta en una obra.

... ballet?

Es una obra bailada que se representa sobre el escenario; también se llama ballet a una compañía que se dedica a bailar en los teatros.

... compositor?

Es el que crea una música.

... coreografía?

Es el conjunto de pasos y movimientos que forman un ballet.

... coreógrafo?

Es el creador de una coreografía.

... dramaturgo?

Es el escritor de obras de teatro o, como en este caso, argumentos para ballet.

... decorado?

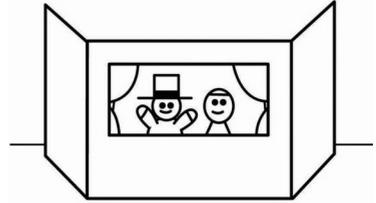
Son los elementos que se ponen en el escenario para crear un determinado lugar o ambiente.

... diseñador?

Es la persona que idea o dibuja trajes, decorados etc.

... escenario?

Es la parte del teatro en la que se colocan los decorados y se representa la obra ante el público.

... exótico?

Es algo extraño, poco habitual o procedente de un lugar lejano.

... libretista?

Es el que escribe un libreto.

... libreto?

Es el texto que se escribe para ser puesto en música.

... partitura?

Es el papel donde se ha escrito una composición musical.

... versión?

Es cada una de las distintas formas que puede adoptar una historia, un texto o la interpretación de un argumento.

