

CARMEN

Un ballet de **Antonio Gades**
y **Carlos Saura**

inspirado en la obra de Prosper Mérimée

Compañía Antonio Gades

Compañía Residente en Getafe

Argumento, coreografía e iluminación:

Antonio Gades y Carlos Saura

Escenografía: Antonio Saura

Dirección artística:

Stella Arauzo

Teatro

Fechas actuaciones

Foto: Jesta Williams

Compañía
Antonio Gades
Compañía Residente en Getafe

GETAFE
AYUNTAMIENTO CULTURA

Con el apoyo de:

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO

inaem
INICIATIVAS DE AYUDA AL EMPLEO

Madrid

www.antoniogades.com

domenica **13 APRILE** ore 20.30

TEATRO PONCHIELLI, CREMONA

BIGLIETTERIA 0372.022.001

in collaborazione con
Cremona
Teatro Ponchielli

domenica **13 APRILE** ore 20.30

COMPañÍA ANTONIO GADES

CARMEN

balletto di **Antonio Gades** e Carlos Saura
ispirato all' opera di **Prosper Merimée**

Antonio Gades e **Carlos Saura**
soggetto, coreografia e luci

scenografia **Antonio Saura**

musiche: **Antonio Gades, Antonio Solera Ricardo Freire, Georges Bizet, Manuel Penella** "El gato Montes", e **José Ortega Heredia/Federico Garcia Lorca** "Verde que te quiero verde"

Solisti:

Carmen / **Esmeralda Manzanos**

Don José / **Ángel Navarro**

Toreador / **Jairo Rodríguez**

Marito / **Miguel Ángel Rojas**

Corpo di ballo:

danzatrici **Elena Ros** (cover Carmen),
Ana del Rey, María Nadal, Virginia Guiñales,
Raquel Soblechero, Andrea Cuenca,
Naira González

danzatori **Miguel Lara** (cover Don José),
Santiago Herranz (cover Marito),
Antonio Ortega, José Cánovas, Agustín Pagán

Musicisti:

cantanti **Enrique Bermúdez "Piculabe",**
Israel Paz, Rafael González

chitarre **Alberto Fuentes, Basilio García**

prima rappresentazione assoluta:

Théâtre de Paris, 17 maggio 1983

Ripresentato dalla Compagnia al Teatro Romano
di Verona nell'agosto 2005

Produzione di *Eugenia Eiriz, María Esteve*
(*Tamirú Producciones Artísticas S.L.*)

Durata spettacolo: 80 minuti senza intervallo

Note di Eugenia Eiriz

vedova di Antonio Gades e

Direttrice Generale della Fondazione Antonio Gades

Carmen è il terzo balletto narrativo di Antonio Gades dopo *Don Giovanni* e *Bodas de Sangre*, ed è il primo lavoro scenico derivante dalla sua proficua collaborazione con il cineasta Carlos Saura.

I due creatori si sono ispirati al racconto di Merimée piuttosto che al libretto dell'opera perché ritenevano che la storia e i personaggi del racconto riflettessero meglio il popolo andaluso; inoltre si sono serviti della celebre partitura di Bizet contrapponendola per la prima volta con la musica flamenca in scena. Come disse Gades, profondo ammiratore della cultura popolare spagnola: "Ho voluto lavorare con la musica che aveva ispirato Bizet, la musica popolare originale, per mostrare come una chitarra e una cantante di flamenco possono avere lo stesso potere, se non di più, in certi momenti, di un'orchestra con cento maestri".

Le ragioni che portarono Gades a realizzare questa coreografia sono state da lui riassunte in occasione di una conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Carmen non è una donna frivola né una 'mangiauomini' ma una donna onesta che, quando ama lo dice apertamente e quando non ama lo dice altrettanto chiaramente. In altre parole, è una donna libera e non considera i suoi sentimenti come una proprietà privata. Ha una considerazione così alta del concetto di libertà che ha preferito morire piuttosto che perderla.

È sempre stata considerata frivola, in realtà Carmen possiede un forte senso di appartenenza di classe e una gran nobiltà d'animo", e aggiunge: "Merimée ha portato la Carmen in Francia, ma noi l'abbiamo riportata in Spagna". Secondo Gades la figura di Carmen è stata fraintesa, quando l'opera fu scritta nel 1837 provocò scandalo: Carmen rappresentava la vera emancipazione femminile, e Don José è un fuggitivo, un borghese che esce dalla propria classe sociale e che concepisce l'amata come proprietà privata, e dice: "Ho creato *Carmen* perché non mi piaceva l'immagine stereotipata e falsa che se ne era fatta; è una donna che quando ama si dona senza riserve, e che non dimentica a quale classe sociale appartiene". Per Gades, Carmen rappresenta la lotta di una donna per la libertà.

Dopo la morte di Gades, *Carmen* fu il primo balletto messo in scena dalla nuova compagnia. Senza la presenza del Mastro, sul palco e fuori dal palco, fu una bella sfida per la compagnia, ma ancora oggi continua a ricevere riscontro positivo dai suoi spettatori.

COMPañÍA ANTONIO GADES

Antonio Gades ha conferito alla danza spagnola uno stile universale caratterizzato da una grande capacità espressiva. Ciò gli ha permesso di viaggiare in tutto il mondo presentando i grandi classici della letteratura sotto forma di danza, come *Bodas de Sangre* ispirato al dramma omonimo di Federico Garcia Lorca, *Fuenteovejuna* dall'opera omonima di Lope de Vega o *Carmen* insieme a Carlos Saura. Quest'ultimo in modo particolare ha contribuito a creare il mito di Gades nel mondo.

Dopo la morte del coreografo nel 2004, la Fondazione si è sempre impegnata nell'onorare il suo nome e la sua eredità artistica. La Fondazione è diretta dalla vedova del Maestro, Eugenia Eiriz e presieduta dalla figlia attrice Maria Esteve.

La Compagnia ancora oggi si occupa dell'omonima scuola che insegna in tutto il mondo il linguaggio estetico di Gades unito alle raffinate avanguardie intellettuali ed artistiche della seconda metà del ventesimo secolo. Sotto la direzione artistica di Stella Arauzo, che per molti anni ha ballato proprio con Gades, la Compagnia oggi è composta in parte da persone che hanno conosciuto il Maestro e che oggi ne tramandano la filosofia, l'estetica e la danza ai nuovi arrivati.

Tutte le rappresentazioni sono caratterizzate da quel rigore, talento, atmosfera e unità concettuale tipici di Gades, la sua eredità al mondo della danza. Nel corso degli ultimi 14 anni la Compagnia si è esibita nei maggiori teatri del mondo, tra questi: Royal Theatre, Teatro de la Zarzuela, Palau de les Arts, Liceo e Centro Niemeyer in Spagna, Sadler's Wells di Londra, City Center di New York, Herodes Atticus di Atene, Teatro Romano di Verona, Gran Teatro Alicia Alonso di Cuba, Bunkamura Orchard Hall di Tokyo e MUPA di Budapest.

La Compagnia ha anche preso parte all'opera *Ainadamar* sull'assassinio di Federico Garcia Lorca.

Il Direttore Artistico ne ha creato la coreografia e il debutto alla Philadelphia Opera dove lo spettacolo ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. In collaborazione con il Royal Theatre la Compagnia ha co-prodotto la realizzazione del film *Gades's trilogy*, presentato al cinema e in TV, registrando circa ventimila spettatori in dodici giorni al Palais de Congrès di Parigi. Inoltre, la Compagnia è particolarmente orgogliosa di aver preso parte con la squadra di calcio del Real Madrid all'omaggio a Placido Domingo allo stadio Santiago Bernabeu e al Gala di Musica Spagnola all'Arena di Verona; in quest'occasione la Compagnia è stata invitata insieme a Placido Domingo a un grande evento davanti a 15.000 spettatori che è poi stato trasmesso in tutto il mondo. In questi anni il lavoro congiunto della Compagnia e della Fondazione ha reso possibile

la divulgazione della grande eredità del coreografo alle nuove generazioni di ballerini.

Come diceva il Maestro: "la danza non è nel passo ma in ciò che è tra ogni passo." Dall'ottobre 2006 la Compañía Antonio Gades ha sede a Getafe.

STELLA ARAUZO - Direttrice Artistica

Nata a Madrid, Stella ha iniziato gli studi di danza con il Maestro Mariemma, debuttando nella sua Compagnia all'età di 13 anni; successivamente ha danzato con le compagnie di Maria Rosa e di Rafael Aguilar.

A 17 anni è entrata nella Compañía Antonio Gades dove il Maestro le ha affidato il ruolo della Madre in *Bodas de Sangre*. Nel 1988 ha interpretato *Carmen* di Antonio Gades, sostituendo Cristina Hoyos.

Nel 1989, al Théâtre du Châtelet di Parigi, ha interpretato Candela, ruolo protagonista dell'opera

Fuego (El amor brujo) di Antonio Gades. Durante gli anni di chiusura della Compañía Antonio Gades, ha lavorato con due ballerini di flamenco di Granada, Manolete e Juan Andrés Maya. Ha rimontato le coreografie *Flamenco libre* e *El amor brujo* in Svezia e ha partecipato al film *Callas Forever* con la regia di Franco Zeffirelli. È stata in tournée in Europa con il chitarrista Paco Peña e si è esibita all'Arena di Verona con la compagnia di El Camborio. Nel 2002 è stata nominata assistente di Mario Maya e ha tenuto lezioni alla scuola "Carmen de las Cuevas" di Granada dove insegna ancora oggi. Nel 2004 è ritornata al palcoscenico esibendosi al Rincón de Chinitas (club di flamenco) di Marbella e contemporaneamente ha curato la direzione artistica dell'opera *La Pasión* di Juan Andrés Maya. Nel settembre 2004 la Fondazione Antonio Gades le ha affidato la direzione artistica della nuova Compañía Antonio Gades, con cui interpreta ancora il ruolo di Carmen. Sotto la sua direzione *Carmen*, *Bodas de sangre*, *Suite Flamenca* e *Fuenteovejuna* sono tornate in palcoscenico. Nel 2011 ha curato la coreografia per la prima spagnola dell'opera *Ainadamar* con la Compañía Antonio Gades presentata con successo alla Philadelphia Opera. Grazie a lei, nel 2014 - in occasione del decimo anniversario della morte di Antonio Gades - *Fuego* è stato presentato per la prima volta in Spagna al Teatro de la Zarzuela. Ha coreografato e messo in scena pezzi di danza per le opere liriche di importanti città, come l'Arena di Verona, il ROHM in Oman e la Philadelphia Opera.

La sua profonda conoscenza della filosofia artistica di Gades ha dato grande prestigio alla Compagnia nel firmamento della danza spagnola.

ESMERALDA MANZANAS / Carmen

Esmeralda Manzanos ha studiato danza spagnola presso il Conservatorio Reale Professionale di Danza Mariemma. Ha partecipato al XV Festival del Flamenco di Jerez nel 2011, interpretando il ruolo di Melibea nella produzione di *La Celestina* della compagnia Shoji Kojima, con la coreografia di Javier Latorre.

Nel 2012, insieme a Primitivo Daza, ha danzato in *La Vida Breve* ed *El Sombrero de Tres Picos* con la Kristiansand Symphony Orchestra. Si è esibita in *La Vida Breve* ed *El Amor Brujo* al Palau de Les Arts di Valencia e nella zarzuela *La Chulapona* al Teatro de la Zarzuela sotto la direzione di Goyo Montero. Per diversi anni ha collaborato con la Compagnia Antonio Márquez, partecipando a opere come *Bolero*, *Medea* ed *El Sombrero de Tres Picos*. Nel 2012 è entrata a far parte della Compagnia Antonio Gades, interpretando il ruolo principale di Candela nel balletto *Fuego*, nella ripresa di quest'opera al Teatro de la Zarzuela (2014). Nel 2016 ha iniziato a interpretare il ruolo di *Carmen*.

ÁNGEL NAVARRO / Don José

Nato a Murcia nel 1998, Ángel Navarro ha studiato presso il Conservatorio di Danza di Murcia e ha iniziato la sua carriera professionale a 16 anni nel Ballet Español de Murcia, esibendosi in coreografie di José Antonio, Matilde Rubio e Javier Latorre in Cina e Francia.

Si è trasferito a Madrid per proseguire gli studi superiori presso il Conservatorio di Danza María de Ávila. Ha partecipato a varie zarzuelas con il Madrid Chamber Ballet e a diversi progetti di coreografi come José Maldonado, Antonio Ruz, Sara Cano e Antonio Najarro.

Nel 2019, sotto la direzione di Stella Arauzo, ha collaborato alla gala *Bailarines Murcianos* presso l'Auditorium Víctor Villegas, interpretando il ruolo di Leonardo in *Bodas de Sangre*. Nello stesso anno è entrato a far parte della compagnia, debuttando al Teatro Regio di Torino con lo spettacolo *Fuego*. Attualmente interpreta il ruolo di Don José in *Carmen*.

MIGUEL ÁNGEL ROJAS / Marito

Nato a Granada nel 1967, Miguel Ángel Rojas ha iniziato gli studi di danza classica spagnola con Maite Galán e Paco Romero, di flamenco con Mariquilla e di danza popolare con Pedro Azorín. Ha debuttato professionalmente nel 1985 nel Ballet Español di Maite Galán.

Nello stesso anno è entrato a far parte della Compagnia Rafael Aguilar per una produzione di *La Vida Breve*, diretta da Cristóbal Halffter al Teatro La Fenice. Dopo aver partecipato agli spettacoli *De la Alhambra*, insieme alla ballerina Mariquilla, ed *El Amor Brujo* alla Sala Duende di Barcellona, nel

1986 è entrato nella Compagnia Antonio Gades come membro del corpo di ballo nelle produzioni *Carmen*, *Bodas de Sangre*, *Suite Flamenca* e *Fuego*. Nel corso degli anni ha alternato il suo lavoro con la compagnia a produzioni come: *Fedra*, sotto la direzione di Miguel Narros e con la ballerina Manuela Vargas; *Rango*, di Rafael Aguilar; e *Sueño Terra*, di José Heredia Maya, con coreografie di Manolete. In quest'ultima produzione ha condiviso il palco con l'attuale direttrice artistica della Compagnia Antonio Gades, Stella Arauzo.

Nel 1992 ha partecipato come solista allo spettacolo *Azabache*, diretto da Gerardo Vera per l'EXPO '92. Ha inoltre fatto parte delle compagnie di María Teresa Rojas (*Sacromonte*) e Juan Andrés Maya (*Cautivo* ed *El Nacimiento*). Nel corso della sua carriera artistica ha combinato la partecipazione in compagnie con esibizioni regolari nei tablaos flamenco più prestigiosi di Spagna.

Nel 2011 è rientrato nella Compagnia Antonio Gades, interpretando il ruolo di El Comendador nella produzione di *Fuenteovejuna*.

JAIRO RODRÍGUEZ / Torero

Nato a Medina del Campo, Jairo Rodríguez ha iniziato i suoi studi di danza spagnola e flamenco all'età di 18 anni con Rodolfo Otero a Valladolid. Successivamente, a Madrid, ha studiato danza classica con prestigiosi maestri come Ana Baselga e Gonzalo Zaragoza. Ha poi approfondito la danza spagnola con Victoria Eugenia, Paco Romero e Isabel Quintero e studiato flamenco presso gli Studi Amor de Dios con ballerini del calibro di Manolo Marín, Ciro, Guito, Javier Latorre e Currillo, tra gli altri.

Nel 1993 ha iniziato la sua carriera professionale collaborando con diverse compagnie, tra cui quelle di Emilio Jiménez e Suite Española.

L'anno successivo è entrato a far parte della Compagnia Antonio Gades, partecipando ai balletti *Fuenteovejuna* e *Carmen*.

Nel 1999 si è unito al Balletto di Antonio Márquez, prendendo parte a coreografie di grande successo come *Bolero* e *Reencuentros* del maestro Granero, oltre a *Movimiento Flamenco*, *After Carmen*, *Boda Flamenca* e *El Sombrero de Tres Picos*, opera che inaugurò il Teatro Real di Madrid.

Dal 2005 fa parte della Compagnia Antonio Gades.

FONDAZIONE ANTONIO GADES

È un'organizzazione non-profit creata con l'obiettivo di preservare e diffondere l'eredità artistica di Antonio Gades.

A tal fine la Fondazione custodisce l'ampio archivio di materiale relativo alla figura di Gades, sostiene e supervisiona la ripresa dei suoi balletti, pubblica opere di approfondimento della sua opera e promuove attività educative destinate ad avvicinare il pubblico alla danza spagnola e al flamenco.

Fondata nel 2004 da Gades stesso, la Fondazione è diretta da Eugenia Eiriz (vedova di Antonio Gades) con il sostegno del suo stretto collaboratore Josep Torrent e dell'attrice Maria Esteve (Direttrice e figlia maggiore di Antonio Gades e Pepa Flores). Dal 2005 la Fondazione ha promosso le attività della Compagnia proteggendone il repertorio e incentivando le rappresentazioni in tutto il mondo.

Nel 2019 la Fondazione è stata insignita della medaglia d'oro dell'Academy of Scenic Arts spagnola per il suo "contributo nella conservazione e promozione dell'eredità del grande Maestro della danza spagnola."

EUGENIA EIRIZ DE GADES

Dopo aver lavorato come assistente personale al Collegio di San Carlo di Madrid, ha collaborato con l'ufficio comunicazione del Teatro Real di Madrid dal 1997 al 2008. Nel 2005 si è trasferita nell'ufficio delle attività educative del teatro diretto da Pedro Sarmiento e poi da Fernando Palacios.

In questo periodo ha collaborato con la pedagogista nordamericana Mary Ruth McGinn al progetto LOVA, nel quale l'opera è intesa come veicolo di insegnamento.

A tale proposito è stata a Washington insieme a un gruppo di insegnanti spagnoli per conoscere le origini e i contenuti di questo progetto in loco. Successivamente questo progetto è diventato lo stimolo per i laboratori "Flamenco in classe" sviluppati insieme a Silvia Marin e parte integrante del programma formativo della Fondazione Antonio Gades.

Dopo la morte di suo marito Antonio Gades nel 2004, ha esaudito il volere del consorte e ha portato avanti la Fondazione Antonio Gades con lo scopo di conservare, proteggere e diffondere il patrimonio artistico del grande ballerino.

Nel 2009 ha assunto il ruolo di Direttore Generale della Fondazione; in tale posizione ha supervisionato il lavoro della Compagnia nel riportare sul palcoscenico il repertorio.

Contemporaneamente, ha curato libri, ha fatto da consulente per documentari, ha co-prodotto insieme al Teatro Real la registrazione e la trasmissione dei balletti di Antonio Gades nei cinema e in televisione. Come creativa, ha scritto la sceneggiatura di *Movimientos. La danza de la punta al tacon*, omaggio per il 75° compleanno di Antonio Gades che ha poi debuttato al Teatro Real.

MARIA ESTEVE

Nata in Argentina durante il tour mondiale di Gades con *Bodas de sangre*, ha trascorso la sua infanzia con le sorelle Tamara e Celia nel periodo tra i due grandi capolavori del Maestro intitolati *Carmen* e *El amor brujo*.

A 17 anni si è iscritta al Conservatorio Reale di Danza e di Arti Drammatiche di Malaga per poi continuare i suoi studi al Piccolo Teatro di Milano

con Giorgio Strehler.

Durante la sua carriera di attrice ha lavorato in numerose produzioni teatrali quali *Pop Corn* (con la regia di Juanma Bajo Ulloa), *L'importanza di chiamarsi Ernesto* e *El jardin e nuestra infancia* (con la regia di Carlos Ballesteros). Ha lavorato anche in alcune serie televisive: *Supernormal* (con la regia di Emilio Martinez Lazaro trasmesso su Movistar+), *Sabuesos* (TVE), *Web Therapy* (Movistar+), *Doctor Mateo* (diretto da Enric Folche trasmesso su Antena 3), *7 Vidas* (con la regia di Arantxa Ecija/Ricardo Alvarez/Mario Montero e trasmesso su telecinco), *Maneras de sobrevivir* (diretto da Juan Martinez), *Empezando a vivir* (diretto da Manuel Ripoll) e *Kety no para* (diretto da Millan). Ha fatto parte del cast di più di una dozzina di film: *Hacerse mayor y otros problemas* (regia di Clara Martinez- Lazaro), *Be Water* (regia di Roberto Cano, cortometraggio), *Nomeolvides* (regia di Miguel Berza, cortometraggio), *Solo quimica* (regia di Alfonso Albacete), *Flushed Away* (Dreamworks), *Four Last Songs* (regia di Francesca Joseph), *Los dos lados de la cama* (regia di Emilio M. Lazaro), *El juego de la verdad* (regia di Alvaro Fdez. Armero), *Dias de futbol* (regia di David Serrano) e *El otro lado de la cama* (regia di Emilio M- Lazaro) per il quale è stata candidata al Premio Goya come Migliore Attrice Non Protagonista.

Ha partecipato anche a: *Hombres felices* (regia di Roberto Santiago), *El arte de morir* (regia di Alvaro Fernandez Armero), *Cuarteto de La Habana* (regia di Fernando Colomo), *Nada en la nevera* (regia di Alvaro Fernandez Armero) per il quale è stata candidata al premio Goya come Migliore Attrice, *Mensaka* (regia di Salvador Garcia), *Atomica* (regia di Alfonso

Albacete/David Menkes) e *Mas que amor frenesi* (regia di A. Albacete/D. Menkes/M. Bardem).

Dal 2006 è Presidente della Fondazione Antonio Gades.

© Javier del Real, *Carmen*, Compañía Antonio Gades

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Per la prima volta insieme, il violoncello di Mario Brunello e la danza di Virgilio Sieni in una serata omaggio alla musica di Ezio Bosso, amico scomparso prematuramente.

martedì **6 MAGGIO** ore 20.30

MARIO BRUNELLO VIRGILIO SIENI

UN AMICO

OMAGGIO AL MONDO DELLA MUSICA DI EZIO BOSSO

coreografia, spazio **Virgilio Sieni**

violoncello e violoncello piccolo **Mario Brunello**

musiche **Pärt, Cage, Bach, Messiaen, Bosso**

INFO

biglietteria del teatro tel. 0372. 022001/02 (lun/ven 10 - 18; sab 10-13);

biglietteria@teatroponchielli.it; biglietti online: vivaticket.com

TEATROPONCHIELLI.IT