

FIC

54 Festival
Internacional
Cervantino

Fotografía: Jesús Vallinas

Compañía Antonio Gades

Carmen de Antonio Gades y Carlos Saura

Stella Arauzo, directora artística

España

**EXPLANADA DE LA ALHÓNDIGA
DE GRANADITAS**

Sábado 10 de octubre | 19 h

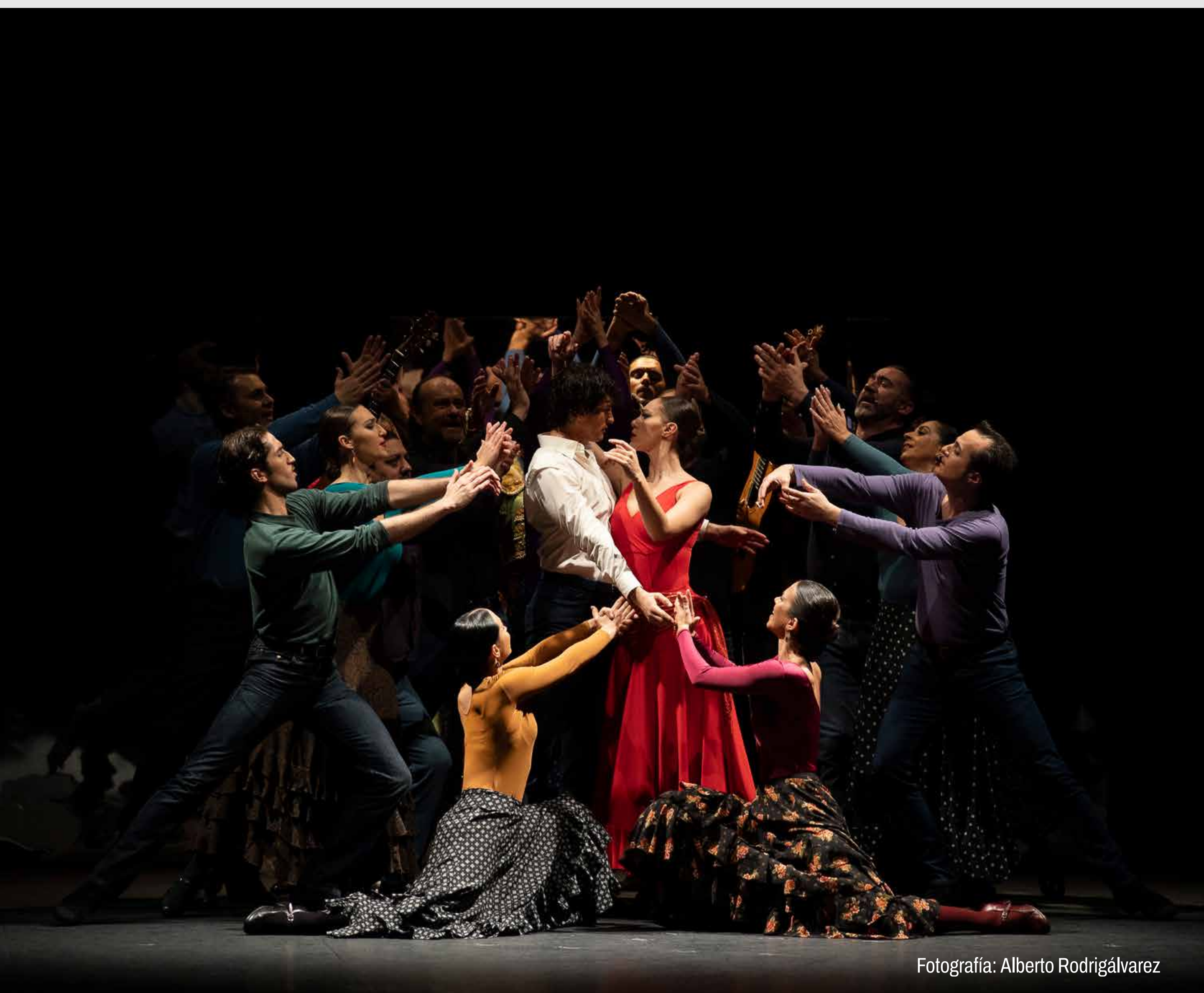
95 min

DANZA

Reseña

Para Antonio Gades, *Carmen* personifica la lucha de la mujer por su libertad frente a las convenciones sociales. Cuando la obra se concibió en 1837, supuso un escándalo para una época que ni siquiera vislumbraba la emancipación femenina. Bajo esta premisa, Gades y el cineasta Carlos Saura rescataron el mito de la mirada extranjera para devolverle su verdadera identidad española, alejándose de estereotipos y retratando a una mujer que se entrega sin reservas, pero que jamás traiciona su esencia.

La claridad en la exposición de la historia es un sello inconfundible de Gades. La transición entre las escenas nos ofrece guiños al cine que tienen la firma de Saura, ayudando al espectador a pasar de una emoción a otra de forma vertiginosa, pero orgánica. Hoy, en contraposición al mito masculino español por excelencia, *Don Juan*, *Carmen* representa en el mundo a la mujer española. Esta pieza es un manifiesto de soberanía de la Compañía Antonio Gades, donde la danza se convierte en el grito de una liberación necesaria.

Fotografía: Alberto Rodríguez

Programa

Inspirado en la obra de Prosper Mérimée

Argumento, coreografía y dirección: Antonio Gades y Carlos Saura

Escenografía: Antonio Saura

Música: Antonio Gades, Solera Freire, Georges Bizet (*Carmen*), Manuel Penella (*El gato montés*) y José Ortega Heredia/Federico García 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

Revisión del vestuario sobre el original de Antonio Gades: María Esteve

Dirección general: Eugenia Eiriz de Gades

Dirección artística: Stella Arauzo

ELENCO

Carmen: Esmeralda Manzananas

Don José: Álvaro Madrid

Torero: Jairo Rodríguez

Marido: Miguel Ángel Rojas

Bailarinas: Cristina Carnero (cover Carmen), Elena Ros (cover Carmen), María Nadal, María José López, Virginia Guiñales, María del Amor Canovas, Andrea Cuenca, Belén Gómez, Carla Alemán

Bailarines: Miguel Lara (cover Don José y Torero), Santiago Herranz (cover Marido), José Cánovas, Antonio Ortega

Cantaos: Alfredo Tejada, Israel Paz

Guitarristas: Alberto Fuentes, José Romero

Coordinador técnico y sonido: Alberto Palanques

Técnico de luces: Guiomar Martín

Técnico de montaje: David González de la Llave

Vestuario y utilería: Elena Montenegro

Tamirú Producciones Artísticas: Eugenia Eiriz de Gades y María Esteve

Nota al programa

México y España tienen lazos que han traspasado siglos. Uno de ellos es la danza venida de ese país, aquí enraizada, y que ha producido grandes exponentes. Esos lazos son de ida y regreso, gracias a la presencia de españoles y mexicanos en ambos países, pero es definitiva la de Antonio Gades (1936-2004). Hoy el retorno de su obra a México tiene sabor a reencuentro. Estuvo aquí en 1967 y 1972 con Antonio Gades y su Ballet Español; en 1979, cuando presentó sus *Bodas de sangre* en el Festival Internacional Cervantino, siendo director del Ballet Nacional de España; en 1980, a través del Ballet Nacional de Cuba que trajo su versión de la misma obra, y en otras ocasiones con compañías y solistas que mostraban su influencia.

Antonio Gades consolidó un sello propio, que empezó a construir desde la adolescencia, cuando recibió una sólida formación en danza clásica, popular y flamenco, en la que intervino un mexicano, el gran bailarín Manolo Vargas, a quien reconocía como su maestro. Su anhelo de aprender y emprender lo llevó a crear coreografía y luego a conformar su primera compañía (fundada en 1961), con la que trabajó con una fuerte disciplina, la misma que él se imponía como intérprete y creador, y que lo llevó a la sobriedad, impecable ejecución, precisión y pasión desbordada al “bailar hacia dentro”.

Fotografía: Javier del Real

En sus obras logró fusionar la antigua tradición con sus propuestas vanguardistas que revolucionaron la danza de su país. Era su respuesta a lo que él consideraba espectáculos estereotipados y divertimentos clasistas. Su propósito fue representar al pueblo andaluz a partir de formas contemporáneas, y enaltecer su cultura y manera de estar en el mundo. Esta postura ética y artística se mantiene en las instituciones que resguardan y difunden su legado, la Fundación y la Compañía Antonio Gades, dirigidas por Eugenia Eiriz de Gades, María Esteve y Stella Arauzo.

Su aspiración a contar historias llevó a Gades a fusionar elementos dramático-teatrales con el flamenco, conservando su raíz y esencia populares, que le valieron la aclamación de la crítica y el público del mundo entero. El impacto se multiplicó cuando, con el cineasta Carlos Saura, estrenó la película *Bodas de sangre* (1974). Siguió *Carmen* (1983), también multipremiada, que dejó una honda huella en los espectadores (quién no recuerda a Paco de Lucía en el reparto o la escena de la tabacalera, con el enfrentamiento de dos bandos de mujeres encabezados por Cristina Hoyos y Laura del Sol, cantando “la Carmen tiene un cuchillo pa’ quien se meta con ella”). *El amor brujo* (1986) cerró la trilogía Gades-Saura en el cine.

La *Carmen* de Gades se basó en la novela original de Prosper Mérimée (1845) y retomó fragmentos de la ópera de Georges Bizet del mismo nombre (1875), aunque haciendo de la música flamenca el sonido principal. Esta Carmen nos muestra una mujer compleja y apasionada que busca libertad e igualdad, y defiende su identidad en función de su deseo e individualidad.

Paralelamente a la filmación de la película, creó su versión para el escenario, la que hará temblar a la Alhóndiga de Granaditas por su electrizante danza, música e intérpretes, como lo hizo en el estreno en París hace más de cuarenta años.

Margarita Tortajada Quiroz

COMPAÑÍA ANTONIO GADES

Es uno de los grandes referentes de la danza española y flamenca, y la principal depositaria del repertorio coreográfico de Antonio Gades, figura esencial de la creación escénica del siglo XX. Fundada sobre una obra que transformó el lenguaje de la danza española, la Compañía mantiene vivo un estilo artístico singular: depurado, sobrio y profundamente enraizado en la cultura popular, pero conectado también con las grandes corrientes del pensamiento escénico contemporáneo. Sin necesidad de palabras, la obra de Gades lleva a los escenarios de todo el mundo una concepción coreográfica única, con títulos históricos como *Bodas de sangre*, *Fuenteovejuna*, *Fuego* o *Carmen*.

Bajo la dirección artística de Stella Arauzo, durante muchos años bailarina principal junto al maestro Gades, la Compañía integra varias generaciones de artistas formados en su estilo, comprometidos con la transmisión fiel de su legado. Esta continuidad ha sido posible gracias al trabajo de la Fundación Antonio Gades, creada en 2004 para preservar y difundir el legado del maestro. Dirigida por Eugenia Eiriz, viuda de Antonio Gades, y presidida por María Esteve, hija del coreógrafo, la Fundación impulsa el trabajo de la Compañía y desarrolla iniciativas paralelas como cursos de formación, publicaciones, exposiciones, concursos, y también la formación de un valioso archivo documental, que ayudan a dar la dimensión del legado gadesiano.

Desde su refundación, la Compañía Antonio Gades ha actuado en los principales recintos de España; destacan: el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Lope de Vega de Sevilla, y el Teatro Principal de Valencia. Asimismo, ha llevado el arte escénico español a países como Rusia, China, Japón, Francia, Italia, Turquía, Hungría, Georgia, Líbano, Israel y Omán.

Fotografía: Javier del Real

ANTONIO GADES, bailarín y coreógrafo

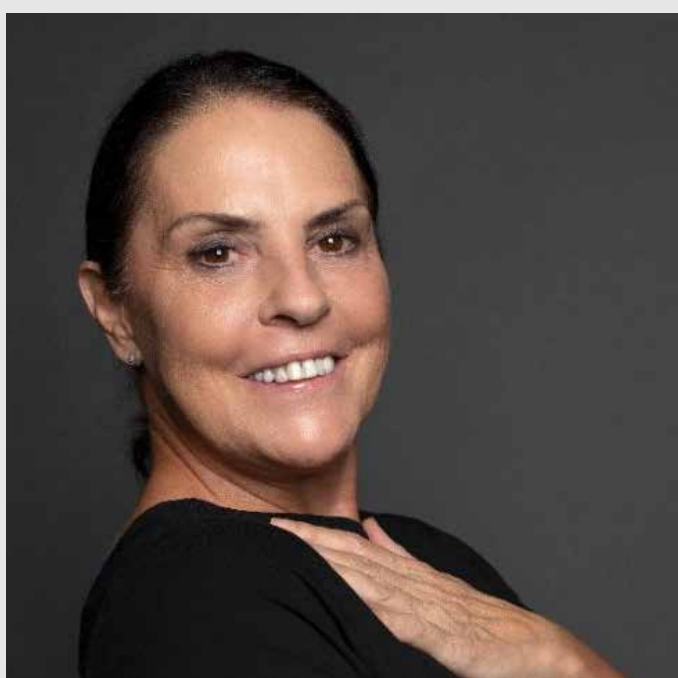

Leyenda del baile, Antonio Gades es una referencia esencial en el panorama dancístico y teatral europeo del siglo XX. Bailarín, coreógrafo e intelectual de la danza, buscó con su obra restituir la esencia de cada paso, definido por la tradición, el folklor y el pueblo. Su obra puede ser vista como una tentativa de estudiar en

profundidad la cultura española, culta y popular, y de glorificarla honrando sus raíces y sus fuentes. Su mayor logro fue hacer del flamenco un arte dramático, teatralizando sus coreografías y desdeñando ese aspecto exhibicionista y gratuitamente virtuoso que amenaza a veces con invadir la escena.

Su encuentro en 1981 con el cineasta Carlos Saura sería decisivo para la difusión de sus coreografías, juntos transportaron a la pantalla el ballet *Bodas de sangre* (1974). El film obtuvo un enorme éxito en todo el mundo. Continuaron con la película *Carmen*, a la que siguió un ballet del mismo nombre, después *El amor brujo* y el ballet *Fuego*, que cerró este fructífero ciclo que popularizó el flamenco hasta los confines del mundo. Después llegó *Fuenteovejuna* (1994), considerada hasta la fecha como la cumbre de la danza española. Ésta también sería, por desgracia, su última obra. Falleció en 2004, sus cenizas reposan en el Mausoleo de los Héroes del Segundo Frente Oriental, en Cuba.

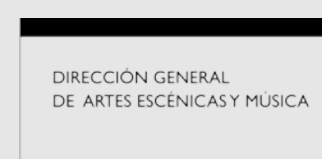
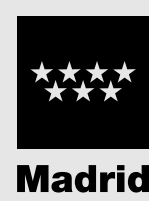
STELLA ARAUZO, directora artística

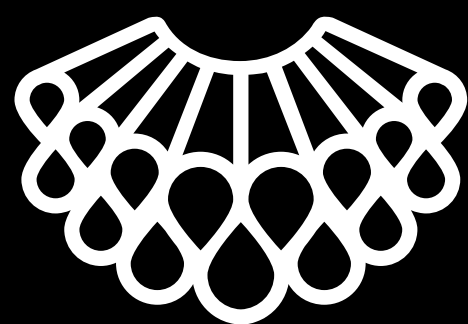
Nacida en Madrid, Stella Arauzo comenzó sus estudios de danza con la maestra Mariemma y debutó a los 13 años. Posteriormente, formó parte de las agrupaciones de María Rosa y Rafael Aguilar. A los 17 años ingresó en la Compañía Antonio Gades, interpretando el papel de la madre en *Bodas de sangre*. Desde

1988 ha actuado como bailarina principal en *Carmen*. En 1989 interpretó el papel protagonista de Candela en la obra *Fuego* de Antonio Gades en el Théâtre du Châtelet. Durante los años en los que la Compañía estuvo inactiva, trabajó con los bailaores granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. Montó las coreografías de *Flamenco libre* y *El amor brujo* en Suecia, y participó en la película *Callas Forever*, bajo la dirección de Franco Zeffirelli.

En 2004 regresó a los escenarios, combinando su trabajo entre actuaciones en el tablao Rincón de Chinitas en Marbella y la dirección artística de la obra *La pasión* de Juan Andrés Maya. En 2004 asumió el cargo de directora artística de la Fundación Antonio Gades y regresó a escena para interpretar el papel de Carmen. Bajo su dirección, la Fundación ha recuperado *Carmen*, así como *Bodas de sangre*, *Suite flamenca* y *Fuenteovejuna*. En 2011 preparó la coreografía de la Compañía para el estreno en España de la ópera *Ainadamar*. En febrero de ese mismo año, fue presentada en la Ópera de Filadelfia con gran éxito. En 2014, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Antonio Gades, uno de los *ballets* más emblemáticos del maestro, *Fuego*, nunca antes presentado en España, regresó a su país con su estreno el 6 de julio en el Teatro de la Zarzuela.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

**54 Festival
Internacional
Cervantino**

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

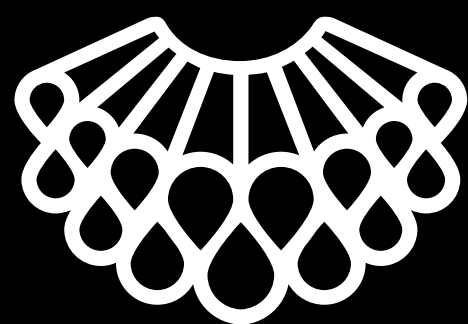
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva

54 Festival
Internacional
Cervantino

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

**MÉXICO
FRANCIA**
200 AÑOS
DE AMISTAD

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS