

Carmen

de Mérimée

dSYR COMPAÑÍA DE DANZA

Premio Teatro de Rojas 2019

FLAMENCO

matel

LA CAJA DEL ARTE

Ayuntamiento de

ayuntamiento de

maem

Comunidad de Madrid

ayuntamiento de

30 años

ayuntamiento de

cg

Boite

ayuntamiento de

Fotografía: Miguel Pabed

LA OBRA

Este ballet cuenta la verdadera historia de Carmen y se aleja del prototipo de "mujer fatal" que el libreto operístico de Bizet dio a conocer con su versión de la obra. El personaje que describe Mérimée es una mujer "atada" dentro de la sociedad machista de la España del s.XIX. La novela nos la presenta como alguien independiente y nos muestra cómo, sirviéndose de los tópicos de las mujeres gitanas, ella consigue ser dueña de su propia libertad hasta el punto de decidir morir por no perderla.

Carmen y José, los protagonistas de nuestra obra, viven una historia de amor y celos digna del romanticismo, pero enfocada desde la visión de una tragedia-realista que acaba, como en muchas de sus predecesoras, con la muerte de los amantes. Pero, en la obra del francés Mérimée, a diferencia de otras historias como Romeo y Julieta, no hablaremos de un amor puro sino de un amor marchito y truncado por los celos.

NOTAS SOBRE LA NOVELA

Mérimée empieza a distanciarse del estilo recargado y trágico de los autores de su época; él pretende acercarse más al realismo y eso podemos apreciarlo en las descripciones y en los diálogos de su obra "Carmen".

"El estilo de Mérimée seguía perteneciendo al imaginario romántico, pero su escritura es más propia de la tradición oral; cuatro trazos sirven para enmarcar la escena, y en los diálogos de los personajes (...) no encontramos una sola palabra inútil (...) se ciñen al meollo de la historia, sin dejar que el lector se pierda en frases y descripciones (...) que le desvíen de la trama"

(Mauro Armiño- Carmen, Prologo; Biblioteca EDAF)

Basándose en ese método, dSyR compañía de danza refleja en cada escena y en cada danza, la esencia misma de los sentimientos de cada uno de los personajes, acercándose así a una visión realista y así mostrar la novela de Mérimée del modo más fiel posible.

NUESTRA VERSIÓN

La idea de recrear el Ballet de Carmen es algo que ha dado vueltas en la cabeza de Juan Manuel Prieto desde hace años. Tras poder llevar al escenario un pequeño esbozo de la obra durante uno de sus viajes a Japón en el espectáculo creado para la compañía-escuela de Mari Fujimura, decidió junto con Carlos Fajardo crear su propia versión de la historia.

Lo que define esta pieza es su intento por escapar del tópico de la Carmen de la Ópera de Bizet; para ello se ha creado una Carmen que se acerca más a la creación de Mérimée. La obra acerca al espectador a la realidad de la novela usando la danza y la interpretación (a partes iguales) como lenguaje e hilo conductor de la obra.

Para mantener parte de la esencia de esa Carmen que el público internacional guarda en el imaginario colectivo, se respetan algunas de las músicas creadas por Bizet para su Ópera homónima, y hemos tomado prestadas algunas de las que grandes maestros crearon para las versiones flamencas, añadiendo algunas con un carácter más narrativo y cinematográfico que ayudan a crear los ambientes de dramatismo. Con la ayuda de la iluminación, en un tono tenebrista, la recreación de los espacios donde transcurre el libro, y el vestuario de época facilitan al espectador a entrar en la trama.

Partiendo de la idea de que el origen de la historia es en la Andalucía del s.XIX y conociendo la influencia que esta región había recibido de los árabes, pasamos toda la historia por el filtro de la fusión de culturas. Tratando de ser fieles al vestuario de la época e intentando crear espacios y sensaciones a través de la iluminación y escenografía propias de los ballets clásicos. Queremos crear en el espectador la sensación de estar allí mismo; formando parte de la historia.

PUESTA EN ESCENA E ILUMINACIÓN

El Romanticismo y el Costumbrismo andaluz en una obra universal.

Trabajar sobre un texto como Carmen de Mérimée ha supuesto en el diseñador Carlos Fajardo el reencuentro con estilos literarios y pictóricos, que aunque haya estudiado, no son corrientes artísticas en las que suela profundizar: El Costumbrismo y el Romanticismo en menor medida. Y aunque las nuevas corrientes teatrales suelen descontextualizar esta obra, él con el apoyo del coreógrafo Juan Manuel Prieto, ha decidido diseñar toda la puesta en escena y la iluminación basándose en estos dos movimientos artísticos para crear una versión de Carmen fiel a lo que Prosper Mérimée plasmó, acercándose a un diseño más operístico que de vanguardia, teniendo como referente los grandes montajes que sobre la obra han realizado las distintas óperas de mundo, todo ello sin huir de algunos efectos tan característicos en su forma de diseñar como el uso de luz ultravioleta o efectos de sombras y contraluces que resaltan el drama, y que aunque pueden parecer fuera de contexto artístico no dejan de ser inspiraciones de grandes maestros románticos españoles, como Francisco de Goya, y de características propias de la pintura romántica: la mezcla de lo real y lo fantástico, atmósferas de pesadilla, donde ocasionalmente se encuentran destellos de luz, el claroscuro, contraste del color, y donde no prevalece la importancia del dibujo sino del color, dando la sensación de obras inacabadas o esbozos. En la obertura, Fajardo, ha situado al espíritu de Carmen en un espacio onírico, donde su alma, llena de fuerza y sangre, se va a enfrentar a sus tinieblas en blanco y negro, a todas las personas que ha manipulado en su vida y las que tiene que rendir cuentas, transportándonos a continuación a la Sevilla del Siglo de Oro más costumbrista

● Escenografía "La casa de la Dorotea"

y donde empieza nuestra historia, que es la historia de la cigarrera y del malogrado navarro Don José.

Veremos a continuación y durante toda la obra, todos los espacios de esta Andalucía que tanto fascinaba a los escritores románticos, y que Mérimée describe tan bien en su obra, representados a través de un diseño escénico realizado a través de proyecciones con imágenes de grabados antiguos de los lugares, como son el interior de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, su fachada, o mansiones con un gran diseño regionalista andaluz; Todas ellas tratadas como obras pictóricas de fuerte trazado y casi inacabadas, que se complementan con mobiliario, lámparas y utilería de la época, reforzados con el uso de gobos en la iluminación que recrean la luz propia de cada espacio (gobos de ventanas, rejas, andaluzas, etc), para dar más realismo a los espacios.

A su vez, estas escenas están intercaladas con otros lugares como la casa de la vieja Dorotea o la taberna de Granada, donde a través de grandes cortinajes y efectos de luz se recrean ambientes más oscuros, llenos de contraluces y de una fuerte simbología arabesca propia de la cultura de la zona, de espacios más oníricos como la cárcel, la casa de Don José y Carmen en Córdoba o la iglesia recreadas a través de una iluminación a bases de gobos o patrones de luz.

Terminando la obra, y por lo tanto el diseño, con un espacio en blanco y negro, donde al igual que al principio, el espíritu de Carmen tendrá que enfrentarse a las sombras de su vida.

CONCEPTO COREOGRÁFICO

En nuestro ballet, igual que en el resto de los aspectos artísticos de la obra, partimos del costumbrismo español que se refleja en el cuaderno de viaje de Mérimée. Para ello, nuestro coreógrafo trató de encontrar músicas que le inspirasen las mismas sensaciones que perseguía el autor de la novela, y a partir de ahí crear los pasos y movimientos coreográficos. Partiendo de esta idea veremos entonces 3 conceptos artísticos muy diferenciados durante la obra:

- ✓ Con cierto aire de Zarzuela y fieles al estilo de nuestro coreógrafo Juan Manuel Prieto, en las danzas grupales primará la fuerza del elenco, los dibujos coreográficos, los pasos y variaciones donde los movimientos al unísono del cuerpo de baile serán uno con la música.
- ✓ En otras de las escenas semuestra el carácter mas flamenco de la Andalucía del s.XIX, que será palpable en los bailes de la taberna o en la pelea de las cigarreras en las que Prieto busca un fuerte componente dramático y mucha fuerza de grupo. O bien en las danzas de los gitanos, los romalíes de Carmen o el martinete de Don José, para los que se ha contado con la colaboración de Juan Carlos Avecilla como coreógrafo invitado.
- ✓ Además podremos apreciar escenas de danza dramatizada mucho más teatrales y en las que precisamente la interpretación de los bailarines, la gestualidad y las pautas dramáticas se funden con los pasos en unos movimientos mucho mas estilizados, que nos enseñan desde una pequeña nota cómica en la escena de Gibraltar, hasta un baile lleno de fuerza, pasión o ira en las escenas de lucha y amor o desamor, para transmitir al espectador el drama interior de los personajes.

LAS ESCENAS

OBERTURA
Primer Acto

A modo de presentación veros una imagen del Carmen, que tras morir debe enfrentarse a los espectros de todos los hombres a los que engañó en vida. Entre tinieblas veremos claramente la desesperación de Carmen al enfrentarse al destino que ella misma escogió.

EL MERCADO DE SEVILLA
Primer Acto

Comienza la escena mostrando una plaza del mercado de Sevilla a las puertas de la Real Fabrica de Tabacos. Mientras suena la Aragonesa de Bizet se nos presenta al pueblo, a las cigarreras y a los personajes de Don José y Carmen, que tendrán su primer encuentro.

INTERIOR DE LA TABACALERA
Primer Acto

Tras comenzar la jornada, Carmen entra la última en la factoría, causando tensión entre algunas de sus compañeras. Será Manolita quien con unos sensuales e irónicos Tangos se encarará a la gitana provocando un enfrentamiento. Esto desenlazará en una pelea a la que se unirán todas las cigarreras. Tras ser herida Manolita por Carmen, ésta es arrestada.

Ella conseguirá engatusar a José para ser liberada, lo que le costará al militar la degradación y entrada en el calabozo.

LA CARCEL
Primer Acto

Tras la degradación, José se ve en prisión, hundido y con su carrera militar acabada y allí baila un martinete lleno de dolor y desesperación. En la soledad de la celda empieza a ser consciente de hasta qué punto se ha dejado engañar por Carmen y de como la gitana ha pasado a convertirse en su obsesión. Esta obsesión se muestra al público a través de una imagen de pesadilla, una Carmen irreal vestida en seda roja que acude a su mente para bailarle una danza de pasión, control y seducción.

FIESTA DEL CORONEL
Primer Acto

Tras salir de prisión José es puesto a guardar la casa de uno de sus superiores. Se celebra el cumpleaños del Capitán al que Carmen ha sido invitada como bailarina junto con la vieja Dorotea y un pequeño grupo de gitanos. En su danza ella no cesará de mirar a José, quien aumentará así su obsesión por ella.

Al final de la escena Carmen, al marcharse de allí, citará a José para tener su primer encuentro.

CASA DE LA VIEJA DOROTEA
Primer Acto

Carmen conducirá a José a la casa de la vieja Dorotea. La pareja tiene allí su primer encuentro amoroso; pero cuando José tiene que irse, ella se enfada con él y se marcha.

Una noche mientras espera aparece Carmen con el capitán. Éste, cegado por los celos, agarra su espada y se lanza contra el militar. La pelea acabará con el capitán muerto y José huyendo de su vida como militar y escapando a las montañas como un vil bandolero.

CAMPAMENTO DE LOS BANDOLEROS
Segundo Acto

Una persecución en plena noche entre los bandoleros y la guardia nos presenta las montañas de Ronda y el escondite de los forajidos compañeros de Carmen, a los que se unió José. Carmen presenta a su marido "El Tuerto" que a partir de ahora será el rival de José por las atenciones de Carmen. Durante la fiesta de bienvenida, la gitana jugará a un continuo triángulo amoroso en sus danzas y toques de castañuelas entre su marido y su amante. Al amanecer, y tras despedirse únicamente de José y mientras el resto duerme, ella marchará a Gibraltar para buscar otra víctima de sus engaños.

GIBRALTAR
Segundo Acto

José llega al puerto de Gibraltar buscando a Carmen, haciéndose pasar por un pobre comerciante. Tras mezclarse entre los trabajadores y participar del folclore y costumbrismo andaluz, entran en escena Carmen del brazo de un Lord Inglés, al que ella está utilizando para sus negocios. Tras encontrarse ambos, trazan un plan para robar y matar a este. Pero para sorpresa de José, el verdadero plan de Carmen también incluye que él mate al "Tuerto" para así poder ser por fin marido y mujer por la ley gitana.

LA MUERTE DEL TUERTO
Segundo Acto

Siguiendo el plan de Carmen, José regresa al campamento gitano para esperar la caravana del Inglés. El plan reza que al verlos llegar, dejen adelantarse al Tuerto para que éste muera en la trifulca. Pero la noche previa a la cita, José en su obsesión de poseer a la gitana no puede evitar provocar al tuerto hasta el punto de enfrentarse en un duelo a cuchillo en el que éste último perderá la vida, quedando así Carmen libre de su esposo y siendo ahora mujer de José por derecho ante la ley gitana.

TABERNA EN GRANADA
Segundo Acto

Tras unos meses viviendo como marido y mujer, la pareja junto con el grupo de bandoleros se traslada a Granada donde se asentarán una temporada y petición de José, Carmen cada vez busca menos amantes a los que engañar. Pero cierto día llega a sus oídos la existencia de Lucas, una joven promesa del toreo que está haciéndose famoso y consiguiendo una fortuna. Esto hace que nuestra gitana decida buscarlo en una de las tabernas que el torero suele frecuentar.

Carmen llega a la taberna en plena fiesta y poco después acude allí Lucas, quien con un simple juego de miradas queda prendado de la gitana. Esta espera el momento adecuado para engatusarle con su danza y sus artes y así hacerlo suyo, sin saber que desde la puerta de la taberna, su esposo José lo está observando todo.

Tras este pasaje, José entra en cólera y enloquece de celos. Una vez en casa pierde los nervios y por primera vez pega a Carmen... esto desemboca en el fin de su relación. José cada vez más obsesionado con los celos y Carmen cada vez más segura de que quiere ser libre.

PLAZA DE TOROS DE CÓRDOBA
Segundo Acto

El deseo de libertad lleva a la gitana a buscar mas encuentros con Lucas hasta el punto de llegar a enamorarse de él.

Una tarde ella sale de su casa en Cordoba, para ir a la plaza a verlo, pero José se entera de que es Lucas quien torea esa tarde y corre en busca de su esposa.

Al llegar ve a Lucas matando su primer toro entre vítores y aplausos; pero para desgracia del público, será corneado por el segundo toro. Carmen acude a consolar a su amante herido y una vez más, José lo observa todo; pero cuando quiere llegar hasta Carmen ésta se pierde entre el tumulto generado por la cogida de Lucas.

CASA DE CARMEN
Segundo Acto

Tras perderla de vista en la plaza, José decide ir a buscar a Carmen a la casa que comparten donde la encuentra conjurando y preparando pociones. Él le da un ultimátum consciente de que viviendo en España ella no querrá dejar ese tipo de vida, entonces le propone huir a las Américas y empezar una nueva vida. Pero ella cansada de los celos del vasco, se niega y le confiesa que ya no le quiere como antes, que ahora es a Lucas a quien ama.

José hundido en la desesperación se marcha y se dirige a una ermita cercana a ponerse en paz con Dios. Tras analizar la situación descubre que la única manera de que Carmen no sea de nadie mas que de él es matarla.

MUERTE DE CARMEN
Segundo Acto

José vuelve a casa para recoger a Carmen quien se niega una vez mas a sus deseos. Esto derivará en una fuerte pelea en la que ambos discuten luchando entre el amor y el odio, entre la obsesión y la pena. Tras recordar una vez mas todo lo que les unió, José pone a la gitana entre la espada y la pared haciendo que decida entre una vida atada a él, su marido a los ojos de la ley gitana, o la muerte. Ella, fiel a sus principios y a su independencia elige morir con la frase:

“Ya no te quiero. Todo ha acabado entre nosotros... puesto que eres mi rom tienes derecho a matar a tu romí... pero Carmen será siempre libre... callí nació y callí morirá...”

LA MÚSICA

Daniel Yagüe ha compuesto las músicas más flamencas de la obra para unir las con las piezas más populares de la ópera de Bizet

Aunque indudablemente estamos ante un espectáculo de danza, para hablar de la música debemos entender este espectáculo como la suma de diferentes conceptos artísticos, estilos y formas que se mezclan para recrear las escenas que Mérimée plasmó en su novela.

Podremos encontrar así, como hilo conductor de la obra, las piezas mas míticas de Bizet que dan magnificencia a las danzas grupales junto con una puesta en escena e iluminación a veces de inspiración operística. En otros momentos serán estas mismas composiciones en su

versión a guitarra las encargadas de situarnos en un concepto mas intimo y con mas raza, siempre sin perder el carácter que Bizet dio a su ópera.

Para acercarnos al mundo gitano, la raza de nuestra protagonista, y así poder mostrar la música que más caracteriza a este pueblo, el compositor español Daniel Yagüe ha compuesto para la obra varios temas, buscando la fusión especial que se necesita con los temas operísticos y que mostraran distintos palos flamencos, caracterizando a cada uno de los personajes que en ella se representan.

Estas piezas serán clave para aunar los conceptos de flamenco y teatralidad en las escenas mas dramáticas de nuestros personajes principales.

Además, puesto que se trata de un ballet costumbrista español y para situar al espectador en la Andalucía mas auténtica decidimos incluir algunas piezas como “Los Piconeros” de Ramón Perelló y Rodenas, que nos conducirán al regionalismo de la zona.

Para terminar, sin duda lo que determinará el caracter diferenciador de esta versión de “Carmen de Mérimée” será la selección de músicas incidentales mas propias del cine y que se escucharán durante las escenas que conectan la trama y desvelan al espectador como avanza la historia sobre todo en las escenas que requieren de gran dramatismo, y en las que la interpretación llega a primar sobre los pasos y la coreografía. Aquí haremos uso de la música que el maestro José Nieto compuso para el film de Vicente Aranda sobre la historia de Carmen.

Musicalmente, esta Carmen de Merimée mezcla diferentes conceptos y estilos, donde la guitarra aporta un gran dramatismo en las escenas más flamencas.

VESTUARIO

La imagen que queremos mostrar con esta versión de Carmen, es muy clara, y está creada en torno a las prendas y tejidos originales de la época, diseñadas a partir de la inspiración de nuestra diseñadora de vestuario, Carmen Granell quien tras una investigación de la época, a través de pinturas y grabados, ha creado una idea que nos define como compañía y que dan la marca personal a este proyecto.

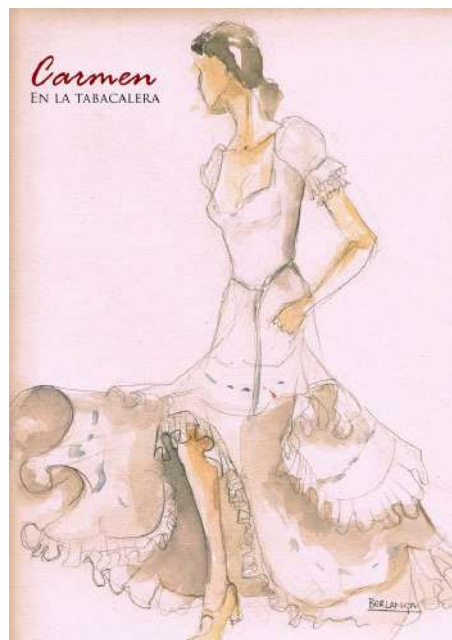
Buscamos transmitir sensaciones a través de tejidos naturales como lanas, hilos o algodones e intentando a su vez crear volúmenes y texturas

Los directores Carlos Fajardo y Juan Manuel Prieto con Carmen Granell, responsable del diseño y realización del vestuario.

Aun siendo fieles al vestuario de la época, nos vamos a permitir una licencia artística en el vestuario ya que en los años donde transcurre la historia este tipo de prendas no existían.

Se trata del uso de esta espectacular bata de cola roja de seda salvaje. Don José, en la cárcel, sueña con esa gitana que le ha robado el corazón y a la vez lo ha llevado a la celda. En esa ensoñación, primero veremos a nuestra Carmen a través de un tul, con su sombra proyectada en él, bailando con esta bata de cola la mítica Habanera que compuso Bizet, para acabar la canción, subiendo el tul, en un duo entre Carmen y Don José

Figurín para el diseño del vestuario de Carmen para la escena de la Tabacalera.

que ayuden envolver las escenas con esa mezcla de dramatismo teatral y realidad histórica que pretendemos crear. Para ello nos hemos servido de algodones y linos para las prendas del pueblo llano, y de mantillas, sedas, brocados y rasos para las prendas de fiesta y la nobleza.

En el vestuario de Carmen hemos optado por acercarnos a un realismo que, aunque sea teatral, se mantenga fiel a la moda de la época acercando al espectador al ambiente de la Andalucía del siglo XIX. Usaremos tejidos y materiales que sean naturales y orgánicos predominando lana y algodón, texturas orgánicas propias de las prendas de campesinos y cigarreras, que serán los miembros del elenco de nuestro ballet.

Por otro lado, lo que aportará un sello de identidad a este montaje, será ese toque de inspiración árabe, nacido de la influencia que este pueblo dejó en la península. A partir de esta fusión de culturas, intentaremos recrear el carácter de cada uno de los personajes y del cuerpo de baile que intervienen en esta obra dramática. Esta influencia se podrá apreciar en algunas de las prendas de las gitanas y en especial en los personajes de Carmen y del torero, cuya personalidad irá reflejada a través de estampados y arabescos con aire mozárabe, recordándonos en algunos de los detalles a los entramados y cenefas de la Alhambra

Imágenes de cuadros y grabados de la época que han servido de inspiración para la elaboración del vestuario de "Carmen de Mérimée"