

CARMEN

*Una historia que tiene más de un siglo desde una nueva mirada:
**Contemporánea,
Vanguardista,
Rompedora.***

FICHA ARTÍSTICA

COREOGRAFÍA Víctor Ullate

ADJUNTO DIRECCIÓN ARTÍSTICA Eduardo Lao

TRAMA ARGUMENTAL Víctor Ullate y Eduardo Lao

MÚSICA Georges Bizet, Pedro Navarrete

Orquestación y arreglos Pedro Navarrete

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA Paco Azorín

VESTUARIO Anna Güell

CREACIÓN DE VÍDEO Eduardo Lao

Grabación musical José Vinader y Olga Santos

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Director de Orquesta Manuel Coves

ESTILISMO PELUQUERÍA Sandra Sadler para Coolday

REALIZACIÓN DE VESTUARIO Época Barcelona

CARMEN

Una Carmen del siglo XXI

Más de un siglo después de su estreno, esta nueva propuesta quiere alejarse de los tópicos y lugares comunes para adentrarse en la esencia de la historia y arrojar nueva luz sobre uno de los personajes más poliédricos de la ficción contemporánea: **Carmen**.

Para ello ha sido necesaria una **actualización**: recrear un espacio atemporal alejado de todo costumbrismo, de manera que no se interponga entre el espectador y la protagonista ningún tipo de barrera temporal; y una **revisión**: porque una pieza que tiene más de un siglo de antigüedad, necesita de una mirada nueva y audaz, pero absolutamente respetuosa con la esencia de la historia. Con estas premisas se han planteado la escenografía y el vestuario, modernos y atemporales.

Carmen es la historia de la mujer fatal, coqueta, seductora, es el concepto de la mujer apasionada que encuentra en la sociedad que la rodea un marco estrecho que la encorseta y del que quiere escapar. Esta versión sitúa a la protagonista en una nueva dimensión de lujo y glamour: una modelo de alto nivel que por las noches se convierte en *escort*.

Como Buñuel hizo en *Belle de Jour*, nuestra Carmen es una mujer con doble vida: por el día es una mujer llena de glamour, por la noche es una mujer apasionada que se enamora de cualquiera, una mujer ávida de experiencias y aventuras. Un personaje lleno de luces y sombras, atractivo, enigmático y transgresor.

CARMEN

Una Carmen del siglo XXI

Se ha incluido un elemento fundamental en la trama y totalmente novedoso que es el personaje de *la muerte* como hilo conductor, alertando del peligro latente y anunciando un sino ineludible; otro elemento a destacar es la inclusión de los personajes de *las amigas de Carmen*, una mirada hacia los clásicos, donde tradicionalmente la protagonista va acompañada de sus amigas, que la rodean, escuchan y aconsejan.

CARMEN

A propósito de la música

*“La música de **Carmen** de Víctor Ullate nos ofrece un nuevo recorrido por la inagotable partitura de Bizet a la vez que incluye composiciones originales que se integran en una nueva lectura, atrevida y actual, del mítico personaje femenino.*

Los grandes momentos de la genial ópera de Bizet, junto a otros fragmentos menos populares, han sido revisados y en ocasiones reorquestrados desde el respeto al material original y siempre al servicio de la danza combinando momentos de gran intensidad dramática con buenas dosis de humor.

*Música sinfónica, percusiones étnicas o tambores japoneses se mezclan con temas de raíz más popular para recorrer la historia de esta **Carmen**, contemporánea y eterna.”*

Pedro Navarrete

CARMEN

A propósito del espacio escénico

“Una visión actualizada del mito de la mujer fatal. Para recrear la Carmen que Ullate quería imprimir a su creación necesitábamos crear un espacio escénico alejado de todo costumbrismo, útil para ese nuevo enfoque. Se trata de un “no lugar”, es decir, un planteamiento de elementos móviles que, con la inestimable ayuda del audiovisual, recreará los diferentes lugares por los que ocurre la acción, y que no son necesariamente los originales de la ópera de Bizet.

Ha sido importante la decisión de crear un espacio móvil y configurable a través de elementos no permanentes que se mueven por el espacio y que, dependiendo de su posición crean un paisaje completamente distinto, aportando gran dinamismo a la escena en general y a los cambios de escena en particular.

Estéticamente, todos los elementos de la puesta en escena son muy limpios, rectilíneos, entrando en contacto con una estética contemporánea, en donde el conflicto que explica el ballet llegue a los espectadores sin distancias temporales. Al contrario, nuestra intención última sería que el público entrara en la nueva dimensión de Carmen como si de una realidad aumentada se tratara.

Nuestro reto será el de crear un espectáculo en el que los personajes, el espacio escénico, el universo audiovisual y la luz sean elementos indisolubles, creando dicha realidad aumentada y puesta toda ella al servicio de explicar (y hacer sentir al público) una historia y unas pasiones que han conmovido a los espectadores desde hace más de un siglo, y que ahora lo hará de nuevo bajo un enfoque inesperado, sorprendente y espectacular.”

Paco Azorín

CARMEN

A propósito del vestuario

“Para el diseño de esta Carmen he partido de la premisa de Víctor Ullate de huir de cualquier convencionalismo y de las múltiples referencias que existen de las versiones más fieles de Carmen.

Aún así, he respetado el espíritu de la trama y de sus personajes acercándola a un entorno más contemporáneo y vanguardista, cerca del mundo de la moda y del ambiente underground de la noche, buscando los paralelismos existentes entre la versión histórica y la época actual.

Para ello me he inspirado en referentes visuales de estéticas futuristas, tanto en la moda como en el cine, desde los diseñadores que bebieron del punk y el glam de los 80, hasta las películas futuristas de Luc Besson.

Para las escenas del ambiente carcelario he revisado corazas de gladiadores, y los materiales imitan los metales nobles usados en la época medieval, en concreto para el personaje de la muerte y la expresividad de su música, me he inspirado en elementos simbólicos del mundo del cómic.

Con esta mezcla he intentado explicar la atemporalidad de los personajes de Carmen: apasionados, libres y cómicos en algunos casos, que siguen vigentes en su manera de expresarse y en los conflictos que crean a su alrededor.”

Anna Güell

LA COMPAÑÍA

Víctor Ullate, estrella internacional de la danza, fundó en 1988 la compañía que lleva su nombre y que está cerca de cumplir sus treinta años de trayectoria. Víctor Ullate es el director y cuenta desde 2001 con Eduardo Lao como director artístico. El talento y el esfuerzo de ambos artistas son claves para la permanencia y el éxito de esta compañía excepcional.

Desde el momento mismo de su creación, el Ballet Víctor Ullate se convirtió en la **primera compañía privada española de nivel internacional**, en cantera de bailarines estrella y en un emblema de la danza en España. A lo largo de estos casi treinta años, el rigor y la exigencia han sustentado la selección y formación de bailarines, la elección y creación de coreografías, la creatividad y el nivel de los espectáculos. Por eso la calidad de la compañía se ha mantenido constante. Hoy, como hace dos décadas y media, el Víctor Ullate Ballet es una garantía para el público: de **emoción**, de **belleza**, de **calidad**, de **Danza**.

Como es la única compañía española asociada a una escuela - y Víctor Ullate es un maestro reconocido mundialmente- este Ballet ha sido a la vez cantera de bailarines y por eso ha contado y sigue contando entre sus filas con artistas de primerísimo nivel. En estos años han formado parte de la compañía grandes bailarines que hoy en día ocupan un lugar relevante dentro de la danza mundial.

El propio Eduardo Lao ha protagonizado en esta compañía los roles más memorables de su carrera. La compañía ha contado entre sus estrellas invitadas con Marie Claude Pietragalla, Carole Arbó, Joan Boada o el bailar flamenco Antonio Márquez.

Intelectuales de la talla de Francisco Nieva o Vicente Molina Foix han escrito libretos de ballet expresamente para las creaciones de Víctor Ullate y también han trabajado especialmente para la compañía compositores españoles de vanguardia como Luis Delgado, actores como Francisco Valladares y cantantes como Enrique Morente, Estrella Morente y Carmen Linares.

El repertorio del Víctor Ullate Ballet ha abarcado en estos cinco lustros todas las facetas del ballet. Algunos de los espectáculos de la compañía se han convertido en referencias para el resto de las compañías españolas. Ha ocurrido así con clásicos como Giselle o Don Quijote -actualizados por Víctor Ullate- que deslumbraron a los críticos de todo el mundo y siguen siendo hasta hoy las únicas referencias españolas en ballet clásico. De Don Quijote llegó a decir el crítico neoyorkino Clive Barnes: “Me he quedado impresionado. Miren a estos bailarines. España ya no es solamente el hogar del flamenco” (Dance Magazine, octubre de 1998).

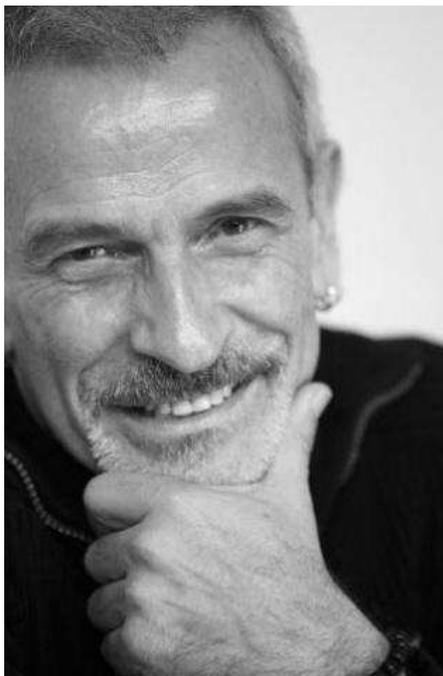
En cuanto al repertorio internacional de coreografías, el Ballet Víctor Ullate ha interpretado piezas emblemáticas de George Balanchine, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Jan Linkens, Nils Christie, William Forsythe y Micha Van Hoecke. Maurice Béjart cedió expresamente a la compañía El pájaro de fuego, Opus 5, 7 Danzas Griegas, Nomos Alpha y Bhakti, obras maestras que en vida del gran coreógrafo marsellés solo interpretaron, además de su propia compañía, el Ballet Víctor Ullate, la Ópera de París y el Ballet de Tokio.

Capítulo aparte merecen las creaciones de Víctor Ullate y Eduardo Lao. Como coreógrafo, Víctor Ullate ha alcanzado un nivel tan alto como el de sus facetas de bailarín y maestro. Este artista total ha dedicado las mejores muestras de su talento coreográfico a su propia compañía. El Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid es el depositario de obras maestras de la danza actual como *Jaleos*, *Arrayán Daraxa*, *De Triana a Sevilla*, *El Amor Brujo*, *Seguiriya*, *Volar hacia la Luz*, *Arraigo*, *Après Toi*, *Pastoral*, *El Sur*, *Samsara*, *Wonderland* y *Bolero*.

Eduardo Lao también ha contribuido al prestigio de la compañía con sus coreografías maestras: *Coppélia*, *Go up*, *Llanto de luna*, *Tierra Madre*, *Burka*, *Tres e 'Y*. El director artístico de la compañía se ha revelado como un coreógrafo lleno de sensibilidad y talento, y ya ocupa un lugar entre los mejores coreógrafos españoles de todos los tiempos. De la conjunción de los dos artistas han surgido espectáculos tan memorables como *2 You Maestro* y *El Arte de la Danza*.

El Víctor Ullate Ballet ha actuado en representación de España en eventos como la clausura de la Exposición Universal de Sevilla en 1992 o el espectáculo *Los Divinos*, retransmitido por RTVE y la RAI y presenciado por cien millones de espectadores. Uno de sus momentos más memorables fue la actuación al aire libre en la Plaza del Zócalo, de México DF, ante decenas de miles de personas. Sus actuaciones han sido filmadas por la RAI, la ORTF y el Canal Mezzo. La Compañía ha dado la vuelta al mundo con las giras, acompañada siempre por el aplauso del público y la crítica. Los espectáculos han obtenido numerosos galardones, entre ellos el Max, el más prestigioso premio teatral de España, concedido a la obra *Wonderland* como mejor espectáculo de danza del año 2011.

Como sucede con todas las grandes compañías del mundo, la experiencia de contemplar un espectáculo del Víctor Ullate Ballet debe vivirse al menos una vez en la vida. Esta compañía es una muestra viva del talento inagotable de Víctor Ullate y Eduardo Lao, embajadores de honor de España en el mundo.

DIRECCIÓN Víctor Ullate

Víctor Ullate (Zaragoza, 1947), considerado por Maurice Béjart como uno de los bailarines más completos de este siglo, ha sido el bailarín español con **mayor proyección internacional** de todos los tiempos. Su extraordinaria técnica clásica, inculcada por María de Ávila, y su gran amor a la danza, le dotaron de una vocación y una voluntad excepcionales que le hicieron destacar muy pronto como **solista**. Inició su carrera profesional en el Ballet Siglo XX, bajo la dirección de Maurice Béjart, en el que permaneció durante catorce años. Cabe destacar entre sus roles principales el interpretado en *Gaîté Parisienne*, creada para él por Béjart sobre su propia biografía, donde da vida al propio Béjart.

En 1979 el gobierno español le encomienda la formación de una compañía de ballet clásico, la primera del país, que dirige durante cuatro años. Posteriormente, en 1983, crea la escuela que lleva su nombre “**Centro de Danza Víctor Ullate**” volcándose en la docencia y la pedagogía, transmitiendo a sus alumnos esa perfección y disciplina que le caracterizan como profesional. Cinco años más tarde, fruto de un intenso trabajo, pone en marcha el **Víctor Ullate Ballet**, primera compañía privada de danza de España concertada con el Ministerio de Cultura y que desde entonces ha estado trabajando de forma ininterrumpida.

En septiembre de 2000, Víctor Ullate pone en marcha un ambicioso proyecto, la **Fundación para la Danza Víctor Ullate**, que tiene como finalidad la promoción del ballet clásico en todas sus facetas, así como la formación técnica y humana de bailarines sin recursos económicos.

En 1989 Víctor Ullate obtiene el Premio Nacional de Danza y en 1996 le es concedida la Medalla de Oro de las Bellas Artes. En 2003 recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la modalidad de Danza, el Premio Autor-Autor en 2007, el Premio MAX de Honor en el año 2008 y el Premio MAX por *Wonderland*, como mejor espectáculo de danza en 2011. En 2013 le otorgan la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid y es nombrado Miembro de Honor del Claustro Universitario de las Artes y Profesor Honorífico de la Universidad de Alcalá. También ha recibido otros galardones como la Medalla del Festival de Granada en 1998.

En 2014 es nombrado Miembro de Honor de la Academia de las Artes Escénicas y en 2016 recibe la Medalla de Oro al mérito en el Trabajo.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Eduardo Lao

Eduardo Lao, director artístico del Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid, nace en Granada. Posteriormente, se traslada a Madrid para estudiar danza clásica en el Centro de Danza Víctor Ullate. En 1988, con la fundación del Víctor Ullate Ballet, Lao se convierte en el **primer bailarín** de la Compañía. En su etapa como bailarín interpreta coreografías de diversos creadores como Víctor Ullate, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Nils Christie, G. Balanchine, M. Fokin, J. Perrot, M. Petipa, Misha Van Hoেকে y Jan Linkens, entre otros.

En 1991, Víctor Ullate le brinda la oportunidad de crear su primera coreografía para la Compañía, iniciando así una nueva etapa como **coreógrafo**. A su primer trabajo *Underground*, le seguirán *Tierra Madre*, *Concierto para tres*, *Tsunami*, *Burka*, *Gogh*, *Llanto de luna*, *Go Up*, *Tres* (éste último nominado en el Benois 2009). En 2006, realiza su propia versión de *Coppélia* con un trabajo actual e innovador del gran clásico con el que obtiene un gran éxito de crítica y público.

Con *2 you Maestro* rinde homenaje a su maestro Ullate, celebrando el XX aniversario de la Compañía; una coreografía que le vale el Premio Miradas 2 como el mejor espectáculo de Danza. Eduardo Lao también interviene como coreógrafo de la ópera *Sansón y Dalila*, representada en el Teatro Real de Madrid e interpretada por Plácido Domingo, y realiza el diseño de vestuario de *Seguiriya* y la escenografía y vestuario de *Jaleos*, ambas creaciones de Víctor Ullate. En *El Arte de la Danza*, coreografía junto a Víctor Ullate un viaje a través de distintos estilos coreográficos. En 2012 recibe el Premio El Público a las Artes Escénicas. Su último estreno ha sido en 2012 en los Teatros del Canal de Madrid con la pieza *Y*, un paso a dos que simboliza la relación intrínseca entre el destino y la humanidad.

LA MÚSICA Pedro Navarrete

Pianista y compositor, nacido en Teruel en 1962, su trabajo ha estado estrechamente vinculado a las artes escénicas y audiovisuales. Tras completar sus estudios en el Conservatorio de Zaragoza, se traslada a Madrid donde pronto es requerido como intérprete y arreglista en proyectos que van desde la música popular a la música contemporánea y de vanguardia.

Su relación con la danza comenzó con la Compañía 10&10 Danza (Premio Nacional de Danza 2000), colaboración que se extendió en varias producciones a lo largo de los años noventa. Igualmente es importante su trabajo para Provisional Danza, con dirección de Carmen Werner, siendo galardonado en 2002 en el 1er Concurso Internacional de Música para Danza otorgado por la Fundación Alexander S. Onassis de Atenas por su composición para “El tiempo de un instante”. Posteriormente ha compuesto música para las Compañías Thomas Noone Dance y Stop Gap (UK), entre otras.

En el teatro es destacable el espectáculo dirigido por Mario Gas “Poemas y canciones / Brecht-Weill” conjuntamente con la actriz Nuria Espert (Premio Princesa de Asturias de las Artes 2016), con el que realizaron gira durante tres temporadas. También ha desarrollado una intensa relación con el cine y la televisión, habiendo obtenido recientemente el Prix de la meilleur musique en el 21ème Festival Cinespaña – Toulouse 2016 por el film “La decisión de Julia” de Norberto López.

Carmen es su segunda colaboración con el Víctor Ullate Ballet, tras la obra *Gogh* (2001) coreografiada por Eduardo Laoy estrenada en el Teatro Arriaga de Bilbao, con dirección orquestal de Gorka Sierra.

ESCENOGRAFÍA Paco Azorín

Estudió Escenografía y Dirección en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha realizado más de ciento cincuenta escenografías para ópera, teatro, danza y musical. En España, desarrolla su actividad fundamentalmente en los teatros y festivales públicos, como el Centro Dramático Nacional, Teatre Lliure, Teatro Español, Teatre Nacional de Catalunya, Gran Teatre del Liceu y Festival Barcelona Grec, entre otros.

Como director de escena, en 2003 crea y dirige el Festival de Shakespeare de Santa Susana, donde dirige en 2007 el estreno absoluto de un texto todavía inédito: “Hamlet: El día de los asesinatos”, de Bernard-Marie Koltès. Dirige ópera, zarzuela y teatro.

Como escenógrafo, trabaja habitualmente con los directores Lluís Pasqual y Carme Portaceli; también ha trabajado con Mario Gas, Francisco Negrín, Helena Pimenta, Sergi Belbel y Ernesto Caballero.

Galardonado, entre otros, con los premios de la Crítica Serra d'Or 2004, Butaca 2004, Premio Josep Solbes 2005 de la Generalitat valenciana a la mejor iluminación y escenografía por “Sopa de pollo con cebada” y el premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor escenografía 2008 por “Los enredos de Scapin” y Butaca 2009 y Premio de la Asociación de Directores de Escena (ADE), ambos por “La casa de Bernarda Alba”, así como el premio Ceres al mejor escenógrafo de 2013. La crítica ha destacado su interesante aportación estética, así como la variedad de géneros y formatos a través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente personal.

VESTUARIO Ana Güell

Nacida en Barcelona, cursa estudios superiores de Arte Dramático en la especialidad de escenografía en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha desarrollado una extensa carrera en el mundo del teatro, realizando el diseño de vestuario de una larga lista de obras, entre las que destacan las dirigidas por Tricycle, Carme Portaceli o Paco Azorín, varias zarzuelas bajo la dirección de Paco Mir, y óperas producidas por el Gran Teatro del Liceo, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Festival de Ópera de El Escorial y el Grec. En televisión destaca su aportación como figurinista en varias miniserias, todas con vestuarios de tipo histórico como “23F, el día más difícil del Rey”, “Ciudad Neutral”, “Olor de colonia” o “Habitaciones cerradas”, producidas para Televisión Española y Tv3 y ambientadas en distintas épocas. En 2004, realizó el diseño de vestuario de la Gala de los Premios Max de Teatro. En cuanto al cine destacan sus trabajos como figurinista en “Una pistola en cada mano” (Cesc Gay, con nominación a mejor vestuario para los Premios Gaudí), “La casita blanca” (Silvia Munt), “Traces of Sandalwood” (María Ripoll, con nominación a mejor vestuario para los Premios Gaudí) y “Truman” también de Cesc Gay.

En el mundo de la danza ha trabajado numerosas veces con Víctor Ullate Ballet, realizando el vestuario de los ballets: *Samsara*, *Wonderland* (Premio Max a mejor espectáculo de danza 2010) y *Bolero*. Para la compañía de danza Sagardoy-Bravo ha realizado el vestuario de la “Consagración de la Primavera” para el Ballet Nacional de Chile.

Asimismo ha realizado algunos spots publicitarios para varias agencias destacando “Nestlé 100 años” ambientado en varias épocas.

Al margen de sus proyectos cabe destacar también su actividad docente como profesora de figurinismo teatral y cinematográfico en la Escuela Massana de Barcelona.

CARMEN