

35

ANIVERSARIO

COMPAÑÍA NACIONAL
DE **DANZA**

DIRECTOR ARTÍSTICO **JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ**

DOSSIER

CNDCARMEN

LOEWE
FUNDACIÓN

CARMEN

UNA CREACIÓN ORIGINAL DE JOHAN INGER PARA LA CND

1 H30MIN - BALLET EN 2 ACTOS

*Estreno absoluto por la Compañía Nacional de Danza, el
9 de abril de 2015, en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.*

01

COREOGRAFIA

Dirección y coreografía : Johan Inger
Asistente del coreógrafo: Urtzi Aranburu
Música: Rodion Shchedrin y Georges Bizet
Música original adicional*: Marc Álvarez
Dramaturgia: Gregor Acuña-Pohl
Escenografía: Curt Allen Wilmer (AAPEE)
Ayudante de Escenografía: Isabel Ferrández Barrios
Iluminación: Tom Visser
Vestuario: David Delfín

Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND, de montar una nueva versión de Carmen, siendo él sueco y 'Carmen' una obra con un marcado carácter español, se encontró ante un enorme reto, pero también una gran oportunidad. Su aproximación a este mito universal tendría que aportar algo nuevo. Para ello, Inger decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de una mirada pura y no contaminada... la de un niño. Partiendo de este enfoque, Inger crea un personaje, que propicia que seamos testigos de todo lo que pasa, a través de sus ojos inocentes, a la vez que contemplamos su propia transformación.

"Hay en este personaje un cierto misterio, podría ser un niño cualquiera, podría ser el Don José de niño, podría ser la joven Michaela, o el hijo nonato de Carmen y José. Incluso podríamos ser nosotros, con nuestra primitiva bondad herida por una experiencia con la violencia que, aunque breve, hubiera influido negativamente en nuestras vidas y en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás para siempre."

-Johan Inger-

* (Verónica Jorge, violín en La Habanera)

JOHAN INGER

Nace en Estocolmo, Suecia (1967). Completa su formación de danza en la *Royal Swedish Ballet School* y la *National Ballet School* (Canadá). Desde 1985 hasta 1990 baila en el *Royal Swedish Ballet*, el último año como Solista. Fascinado por el trabajo de Kylián, Inger tuvo claro que el siguiente paso en su carrera de bailarín tendría que ser hacia el *Nederland Dans Theater*. En 1990 ingresa en el NDT y pronto se convierte en uno de los bailarines con más carácter y carisma de la Compañía. Cuando Inger prueba suerte en el NDT's Annual Choreography Workshop, Kylián ve un gran talento para la coreografía. Después de cuatro piezas para los talleres del NDT, Inger es invitado en 1995 a crear su primer trabajo para el NDTII. Mellantid supone su debut oficial como coreógrafo. Su estreno, en el marco del Holland Dance Festival, fue un éxito rotundo y en 1996 obtiene el Philip Morris Finest Selection Award en la categoría de Mejor Producción Nueva de Danza. Desde su debut, Inger ha creado varios trabajos para el NDT (*Sammanfal*, *Couple of Moments*, *Round Corners*, *Out of breath*).

Por sus ballets *Dream Play* y *Walking Mad*, recibe el Lucas Hoving Production Award en octubre de 2001. *Walking Mad* (bailada posteriormente por el Cullberg Ballet) fue galardonada con el Danza & Danza Award 2005. Inger fue nominado en distintos Premios holandeses como el Golden Theatre Dance Prize 2000, el VSCD Dance Panel y el Merit Award 2002 del Stichting Dansersfonds'79. En 2013 Inger recibe el prestigioso premio Carina Ari en Estocolmo por la difusión internacional del arte y la danza suecas. Inger abandona el NDT en 2003 para hacerse cargo, como director artístico, del Cullberg Ballet. En los seis años siguientes crea varias coreografías para esta compañía: *Home and Home*, *Phases*, *In Two*, *Within Now*, *As if*, *Negro con flores* y *Blanco*, entre otras. Para celebrar el 40 Aniversario del Cullberg Ballet crea *Point of eclipse* (2007). En el verano de 2008 deja la dirección artística de la Compañía y se dedica por completo a la coreografía. En febrero de 2009 produce un nuevo trabajo para el Cullberg Ballet, *Position of Elsewhere*. En octubre de 2009 crea *Dissolve in this* para el NDTI y II en la Apertura de su 50 Jubilee Season. Desde 2009 Johan Inger es Coreógrafo Asociado en el NDT. En mayo de 2010, el Goteborg Ballet de Suecia estrena su nueva obra *Falter* y en septiembre de ese mismo año el NDT *Tone Bone Kone*. En septiembre de 2011 crea *Rain Dogs*, basada en la música de Tom Waits, para el Basler Ballet de Suiza. En 2012, Inger crea *Inger made, I New Then*, para el *Nederlands Dans Theater 2* y en 2013, *Sunset Logic*, para el *Nederlands Dans Theater 1* en La Haya, Holanda En septiembre de 2013 creó *Tempus Fugit* para el Ballet de Basel en Suiza. Su última creación, antes de Carmen para la CND, ha sido *B.R.I.S.A.*, 2014 para el *Nederlands Dans Theater 2* y *The Rite of Spring* para el *Royal Swedish Ballet* en Estocolmo.

MI CARMEN

"Mi Carmen parte de la historia original de Mérimée, en la cual José es el auténtico protagonista que, incapaz de soportar la libertad de su amada, inicia un descenso a los infiernos, llevado por los más primitivos instintos del hombre: la pasión y la venganza".

02

DRAMATURGIA

GREGOR ACUÑA-POHL

Se formó en el Instituto del Teatro (Sevilla), la École Philippe Gaulier (Londres) y en el Teatro de la Abadía (Madrid). Fue alumno de Jacques Lecoq, Friedhelm Grube, Jango Edwards, Leo Bassi, Peter Shub, Antonio Fava, Gabriel Chamé, Hernán Gené y Lluís Pascual, José Carlos Plaza, Alfredo Sanzol, Ernesto Caballero, entre otros muchos.

Desde 1990 trabaja como actor en compañías como: La Cuadra de Sevilla, La Abadía, Cía. Nacional de Teatro Clásico, etc. Ha sido dirigido por Salvador Távora, Götz Loepelmann, José Luis Gómez, Joan Font, Mauricio Scaparro y Ramón Oller, entre otros.

En 2001 entra en CLOWNIC de TRICICLE, reponiendo "Exit", "Slastic" y "Tricicle 20", y sustituye a Joan Gràcia en "SIT", en Madrid 2004.

Entre 2004 fundó el Centro de Artes Escénicas de Sevilla, primera escuela de Teatro Musical, en Andalucía, junto al actor-cantante Ignasi Vidal y la coreógrafa Isabel Vázquez. En 2007 crean juntos EXCÉNTRICA PRODUCCIONES, con la que cosechan éxitos como "Hora de Cierre", "El Gran Inquisidor" de Dostoievski y ahora "Dignidad". Sus espectáculos de clown "Esperando a Godot" (2012), dirigido por Joan Font, "Restaurant tú Three" (2008), "Triálogos Clownescos" (2010) y "Fun-Fun-Fun" (2011), junto a Oriol Boixader, Xevi Casals y Javier Centeno han cosechado grandes éxitos en España, Italia, Alemania, Francia y Hong Kong.

Como director ha dirigido los Musicales: "Happy End" y "Die Dreigroschenoper" de Brecht/Weill, "DJ' Tenorio" con música de Cole Porter, "Leoncio y Lena, un Musical Neogótico" de Büchner, y "A Chorus Line".

Y ha sido ayudante de dirección escénica de ópera, de Josef Svoboda en "Salomé" de Strauss; de José Carlos Plaza en "Fidelio" de Beethoven; y Achim Thorwald en "El Cazador Furtivo" de Weber.

Como dramaturgo lleva varios años colaborando con el coreógrafo sueco Johan Inger, con el cual ha estrenado "BRISA" (Neederland Dans Theater), "Stabat Mater" (Teatro Maestranza), "Interludio" (Festival Internacional de Danza de Itálica) y próximamente "Carmen" con la Compañía Nacional de Danza.

Como profesor ha impartido cursos en Albacete, Barcelona, Ceuta, Chiclana, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Temuco (Chile).

03

MUSICA

MARC ÁLVAREZ

Compositor de música para teatro, danza y cine, tanto de la escena más independiente como de la comercial, sus creaciones van desde la música para Plataforma, por la que es finalista del Max a la mejor música, hasta El arte de la entrevista del reciente premio nacional Juan Mayorga, pasando por Peer Gynt, Olvida los tambores, DJ Peepshow o la dirección musical de Jesucristo Superstar entre otras, trabajando con directores como como Calixto Bieito, Víctor Conde, Juan José Afonso, Carlos Atanes o Juanjo Villanueva.

Entre sus piezas para danza destacan El salto de Nijinsky de María Rovira para Trànsit Dansa (Premio butaca al mejor espectáculo de danza), La niña farola para el Ballet de Carmen Roche, con coreografía de Amaya Galeote, con la que también hace Lego's y Destino/destino o esta reciente versión de Carmen de Johan Inger.

"Mi reto no ha sido, ni mucho menos, "completar" esta Suite que es perfecta tal y como está, si no describir esa otra parte, mucho menos visible, de la mente de los personajes que reflejaba la dramaturgia. Llegar a entender qué emoción o qué pensamiento íntimo tenía en ese momento Carmen, Don José o cualquier otro, ha sido mi único camino para llegar a la composición."

04

ESCENOGRAFIA

CURT ALLEN WILMER (AAPEE)

El espacio escénico para esta nueva propuesta de 'Carmen' se basa conceptualmente en la creación de una escenografía muy clara y limpia, definida por la sencillez y rotundidad de las formas, y por la honestidad visual de los materiales elegidos. Se busca la asociación de atmósferas mediante la reinterpretación de la novela original, evitándose cualquier tipo de estética costumbrista. Sevilla es un lugar cualquiera, la fábrica de tabacos es cualquier industria y los montes de Ronda representan un estado de ánimo al límite, que traducido al espacio se refleja como suburbios, ámbitos oscuros, escondidos o inseguros. Para crear estas atmósferas la escenografía recoge tres materiales, el hormigón, el espejo y un onduline negro, y surge de una forma, el triángulo equilátero que representa de manera instintiva y por asociación al universo de la obra. Tres es el número que rompe la baraja, tres el que provoca los celos, tres el que finalmente desemboca en la violencia.

Tres por tres igual a nueve prismas. La escenografía se sintetiza en 9 prismas móviles con tres caras diferentes cada uno, conducidos por los bailarines a través de la coreografía, y con los que se va articulando los diferentes espacios. Espacios limpios que no obstaculizan la lectura del discurso danzado, y que acentúan posibles lugares y posibles estados de ánimo sólo a través de la forma y del material. El suelo cambia a lo largo de la obra de claro a oscuro, y unas lámparas acompañan tres momentos diferentes: la fábrica, la fiesta y las montañas, y serán, aparte del vestuario, el único toque de color en la escenografía. La escenografía se quiere mostrar dinámica y funcional, al servicio de una propuesta que nos va a hablar, desde la perspectiva de un niño, sobre las múltiples facetas de esta obra universal, entre ellas la violencia y sus consecuencias.

CURT ALLEN

CURT ALLEN WILMER (AAPEE)

Nacido en Madrid, España, en 1963.

Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de Bellas Artes de Munich, Alemania en 1991. Ha trabajado como ayudante en las óperas de Sidney, Zurich, Berlín, Munich, Bogotá y Augsburg, con maestros como Filippo San Just, Reinhardt Heinrich y Peer Boysen entre otros. Entre 1994 a 1998 pasa a ser escenógrafo y director técnico del nuevo proyecto Fundación Teatro de la Abadía de Madrid, junto a su director José Luis Gómez, proyecto al que se le concede el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura 1995. Ha diseñado escenografías y vestuario para puestas en escena de directores como Jose Luis Gómez, Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Andrés Lima, Alfonso Zurro, Jesús Castejón, Antonio Álamo, Joan Font, Yayo Cáceres, Carlos Vides, Rosario Ruiz, Pepe Ortega, Fernando Romo, Julio Fraga y Sylvie Nys entre otros.

Asume la Dirección Artística del Departamento de Proyectos de Tematización y Espectáculos para General de Producciones y Diseño

(G.P.D.s.a.) durante 10 años en Sevilla participando en el diseño en varios parques temáticos, llevando a cabo proyectos de espectáculos multimedia, Eventos, Centros de Interpretación, Pabellones para exposiciones internacionales, stands, zoológicos, spas, interiorismo para hoteles, bodegas y centros comerciales.

En 2008 crea junto a la arquitecta Leticia Gañán Calvo el estudio de Dos de arquitectura y escenografía, ubicado en Madrid. En la actualidad dirigen y son profesores en el Máster de Escenografía del Instituto Europeo di Design de Madrid.

Para el 2015 está diseñando la escenografía y vestuario para una versión de Hamlet dirigida por Alfonso Zurro para el Festival Internacional de Teatro de Almagro.

Pertenece a la Junta directiva de la Asociación de artistas plásticos escénicos de España (AAPEE)

05

VESTUARIO

DAVID DELFÍN

Las pautas marcadas por el director de la pieza han sido sobriedad, atemporalidad, contemporaneidad y un sutil acercamiento a la década de los 60's. Todo ello visto desde la simbología y la metáfora. Los caracteres y personalidad de los personajes se verán tocados por estos conceptos. Su idea es crear una nueva Carmen, huyendo de los estereotipos estéticos de la obra y de la época, desdoblado y trasladando sus personajes a una especie de equivalente contemporáneo.

De esta forma, los militares se acercan a otra forma estética de poder, como podrían ser los ejecutivos. El torero, la estrella de la obra, estaría más cercana a una estrella de cine o de rock..

Este simbolismo se ve reforzado por personajes metafóricos. Los gitanos, seducidos por los encantos de las cigarreras que despiertan sus instintos animales, se transforman casi en perros. La ingenuidad, la pureza, la bondad y el misterio humano lo representa un niño, una presencia andrógina que se va oscureciendo durante el transcurso de la obra. La violencia y la frustración se traducirá en "sombras", personajes que irán tomando más presencia y protagonismo en la segunda parte de la obra. Sofisticación en los personajes durante la fiesta del primer acto, cotidianidad en un personaje de limpiadora..

Y Carmen. Algunas anotaciones del análisis de Johan: Ser libre, valiente, contemporánea, quizá una personalidad apocalíptica. Un vestuario que transmita fuerza e identidad, quizá tocada por cierta ambigüedad estética.

La primera parte será más luminosa y colorida. La segunda más oscura, inundada de grises y negro. Los tejidos se elegirán contando con su mantenimiento y conservación, materiales que faciliten el lavado y planchado. Sobre todo mezcla de algodones y poliéster con un pequeño porcentaje de elastán.

Este punto de partida para la creación del vestuario de esta obra, como todo proceso creativo, se dejará tocar y transformar por el avance y las necesidades de la construcción de Carmen. El 9 de abril, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, se desvelarán los diseños definitivos de este fascinante viaje creativo.

DAVID DELFIN

DAVID DELFÍN

Llegué a la moda a través de la pintura. En 1999, tras varias exposiciones individuales y colectivas, y después de haber trabajado sobre papel, lienzo, madera o cartón, decidí utilizar prendas militares de segunda mano como nuevo soporte. En ellas encontraba una memoria, una huella. Los nombres de las personas que las habitaron, manchas de grasa, zurcidos... todo giraba en torno al pensamiento, la vida y la obra (¿no es lo mismo?) del artista alemán Joseph Beuys, y en la que incluía textos escritos con la mano izquierda.

Esta tipografía personal se ha convertido en una seña de identidad reconocible de nuestro trabajo.

Las editoras de moda y algunas pasarelas emergentes se interesaron por mi trabajo, y aunque no era ese su fin, descubrí un medio fascinante donde plasmar mis inquietudes. Sentí que había encontrado mi lugar como si de un saber no sabido se tratara.

En 2001 creamos la marca Davidelfín, Bimba Bosé, los hermanos Postigo (Deborah, Gorka y Diego) y yo, escrito todo junto como metáfora de la unión de las inquietudes del grupo, un proyecto multidisciplinar donde moda, fotografía, arquitectura y video conviven desde entonces.

Desde septiembre de 2002 presentamos nuestras colecciones en Mercedes Benz Madrid Fashion Week, y desde febrero de 2009 hasta septiembre 2010 en la New York Fashion Week.

Las emociones siguen siendo el motor de nuestro trabajo. Todo por hacer, todo por dar.

Davi Delfín.

EN GIRA

MADRID. Teatro de la Zarzuela
9-19 de abril, 2015 (10 representaciones)

SANTANDER, Palacio de Festivales
25 de abril, 2015

TUDELA (Navarra), Teatro Gaztambide
2 de mayo, 2015

BONN (Germany), Bonn Opera House
6 y 7 de junio, 2015

SAN SEBASTIÁN, 28 de octubre

PAMPLONA, 30 de octubre

CANNES, 29 de noviembre

SEVILLA, 22 y 23 de abril de 2016

FRIEDRISCHAFEN, 3 y 4 de mayo de 2016

CUADERNOS EDUCATIVOS

CND

DIRIGIDO POR JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

CARMEN

Textos y selección de imágenes © Elna Matamoros, 2015.

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

LOS CUADERNOS EDUCATIVOS DE LA CND
SON POSIBLES GRACIAS AL APOYO DE LA
FUNDACIÓN LOEWE

más información en:

coordinacion.cnd@inaem.mecd.es

PRÓXIMAS CITAS PRENSA

ENSAYO PRENSA en SEDE

18 de MARZO, 2015 (HORA A CONFIRMAR)

RUEDA PRENSA en T. ZARZUELA

7 de ABRIL, 2015 - 12H

PASE GRÁFICO en T. ZARZUELA

8 de ABRIL, 2015 - 20h.

ESTRENO en T. ZARZUELA

9 de ABRIL, 2015 - 20h.

más información en:

maite.villanueva@inaem.mecd.es ;

napo.beguiristain@inaem.mecd.es

teléfonos 914740326/639360948

ENLACES MATERIAL GRÁFICO

FOTOS CON VESTUARIO

(JESÚS VALLINAS)

FOTOS DE ESCENA

(DOMINGO FERNÁNDEZ)

VÍDEO TRAILER

(MARÍA SALGADO)

FIGURINES

(DAVID DELFÍN)

ESCENOGRAFÍA

(CURT ALLEN WILMER)

EN WEB

más información en: maite.villanueva@inaem.mecd.es ;

napo.beguiristain@inaem.mecd.es - teléfonos 914740326/639360948

ELENCOS

CARMEN: Emilia Gísladóttir/ Kayoko Everhart/ Elisabet Biosca
DON JOSÉ: Daan Vervoort / Antonio de Rosa/ Isaac Montllor
NIÑO: Jessica Lyall/ Allie Papazian/ Yae Gee Park
ESCAMILLO: Isaac Montllor/ Javier Monzón/ Antonio de Rosa
ZÚÑIGA: Francisco Lorenzo/ Toby William Mallitt/ Daan Vervoort
SEÑORA DE LA LIMPIEZA: Agnés López/ Elisabet Biosca/ Aída Badía

CHICAS

Kayoko Everhart/ Eugenia Brezzi
Allie Papazian/ Jessica Lyall/ Helena Balla
Elisabet Biosca/ Mar Aguiló
Agnés López/ Natalia Muñoz
Aída Badía/ Rebecca Connor/ Nandita Shankardass
Sara Fernández/ Nadia Khan
Mar Aguiló/ Yae Gee Park/ Clara Maroto

CHICOS

Jacopo Giarda/ Daan Vervoort/ Álvaro Madrigal
Antonio de Rosa/ Aleix Mañé
Erez Ilan/ Álvaro Madrigal
Mattia Russo/ Erez Ilan
Aleix Mañé/ Benjamin Poirier
Toby William Mallitt/ Rodrigo Sanz

más información en: maite.villanueva@inaem.mecd.es ; napo.beguiristain@inaem.mecd.es - teléfonos
914740326/639360948