

CARMEN

música

GEORGES BIZET

libreto

HENRI MEILHAC y LUDOVIC HALÉVY

(basado en la obra homónima (1845) de Prosper Mérimée)

director musical

MARC PIOLLET

director de escena

CALIXTO BIEITO

en el

TEATRO REAL

(SALA PRINCIPAL)

de

MADRID

Del 11 de octubre al 18 de noviembre de 2017

Estas dos últimas temporadas *Carmen* ha subido a los escenarios en varias ocasiones a nivel balletístico. El **Teatro Real** recupera la muy peculiar *Carmen* versión operística de que, desde que se estrenó, en algunos lugares armó cierto revuelo por mor del uso de la bandera española. Se trata de la versión de **Carlos Bieito** estrenada en 1999 en el **Festival de Peralada**.

De este montaje se ha escrito: "*Es la historia más cara en la historia del Festival, pero ha merecido la pena. Es una diana en el afán por la cultura, la innovación y el riesgo. Se hablará de esta Carmen cuando ya habremos olvidado otras de cartón piedra*".

FOTO: JAVIER DEL REAL

La *Carmen* de **Bieito** coincide con el **aniversario de la reapertura del Teatro Real** después de estar cerrado 72 años.

A lo largo de los 18 años el montaje ha ido multiplicando sus escenografías en los teatros donde se ha representado, pero manteniendo la misma dirección escénica. El que

Carmen

sea un personaje calidoscópico, y por lo tanto sujeto a muchas interpretaciones, surge en el momento en que la

Carmen

de la novela de

Merimée

sube a los escenarios.

EL FINAL DEL FRANQUISMO Y LOS ALBORES DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

ANNA GORYACHOVA

FOTO: JAVIER DEL REAL

Joan Matabosch, director artístico del **Teatro Real**, recuerda que el relato de **Merimèe**

- *era uno de los muchos que hay en los que un viajero civilizado francés viajaba a otras culturas y en ese viaje quedaba fascinado por lo exótico, lo extraño, o inescrutable, por lo lujurioso, por lo lejano. En aquella época España encarnaba esta imagen, y desde París se podía ver Sevilla con algo que tenía que ver con esta otredad. Actualmente es inimaginable, por esto muchos directores de escena actuales han optado por escenificar Carmen en otros entornos geográficos que permitieran mantener esa fuerza primitiva.*

Calixto Bieito

ha logrado mantener esa fuerza sin renunciar a que la acción transcurra en España.

Son los finales de los años 70 ente el final del franquismo y los albores de la transición democrática

. Se trata de

un territorio muy claramente fronterizo

que no forma parte de la península. No está nada claro realmente dónde sucede. Podría ser Ceuta, el Norte de África, donde los españoles y los árabes conviven rodeados de un ambiente tenso y deforma latente una cierta violencia, que enmarca muy bien este relato. Hay contrabandistas.

Lo más importante para **Joan** es que este montaje nos explica *Carmen* con toda su crudeza.

**MARC PIOLLET, DIRECTOR MUSICAL
PONER EN ESCENA A PERSONAJES DE LA CALLE
PODÍA CHOCAR EN AQUELLA ÉPOCA**

Marc Piollet se encarga de la dirección musical. Es, ya, familiar en el **Teatro Real**. En su estreno en la época de

Bizet

la ópera armó un gran escándalo y las críticas negativas se cebaron en ella. Según

Marc

*- el primer motivo es que estamos ante una **opéra comique** y los personajes no son dioses, ni son reyes, ni son hijos de reyes. Son personajes de la calle. Entonces poner en escena a personajes de la calle podía chocar en aquella época. Luego está el*

tipo de personajes

. Tenemos a

Don José

que, aunque está en el ejército, es un pequeño mafioso forzado por un delito que había cometido. También tenemos esa relación de brutalidad entre

Don José

y

Carmen

que termina en un brutal asesinato por parte de

Don José

. No es que la música sea brutal, pero es verdad que estas escenas brutales podían reflejarse con ligereza o con ironía por parte de

Bizet

**LLEVAR LA LIBERTAD
HASTA LA MISMA MUERTE**

**OLIVIA DORAY / FRANCESCO MELI
FOTO: JAVIER DEL REAL**

Cada vez que **Marc** se pone ante un montaje de *Carmen* y, en especial, en el de **Bieito** se planea

- *cómo reflejar mejor esa relación tan fluida que había en la época entre partes dialogadas y partes cantadas. Era una época en que había muchos melodramas, en los que se mezclaba con mucha facilidad las partes cantadas y recitadas*

Entonces me he preguntado siempre qué intenciones tenía

Bizet

para ser lo más fiel a esta fluidez entre lo hablado y cantado. La orquesta toca y los diálogos son hablados. Esta relación entre lo hablado y lo cantado es muy importante, pues tiene una incidencia a nivel vocal y musical. Va en contra de amplias frases de la ópera.

Carmen no tiene arias. Son canciones

El único personaje que tiene un aria es Mikaela. Personaje que no existe en la novela de Merimèe

. Esto quiere decir que es muy claro que hay una oposición entre el mundo de

Mikaela

, un mundo pequeño y conservador, el de

Carmen

que tiene una música muy directa, habla y canta o canta y habla. Los diálogos que, de hecho, hemos tenido que recortar mucho porque eran muy largos, aunque queda una parte importante de diálogo, va disminuyendo según va avanzando la ópera y va ganando la parte dramática. Adquiere un mayor dramatismo hasta el final, donde es la música la que prevalece el culmen del drama.

Hay una filosofía que podría resumirse en llevar la libertad hasta la misma muerte.

Defiende la libertad hasta la muerte. Es un tono muy directo

. Una música muy clara y directa y muy brutal en lo relativo a la relación entre los personajes la que

Bizet

compone.

CARMEN, DE LIBERTINA A ABANDERADA DE LA LIBERTAD

El personaje de ***Carmen*** ha pasado por diversas interpretaciones. Desde una **libertina** que pervierte a

Don José

hasta ser la

abanderada de la libertad

. El negativismo sobre

Carmen

viene ya desde la novela de

Merimèe

, una vez que la conocemos a través del

viajero

y del propio

Don José

, un proscrito.

*Un arqueólogo francés (el narrador) viaja por el sur de España y conoce al navarro **Don José**, un exmilitar. Le cuenta su historia: sus amores con una gitana sensual,*

Carmen

. Lo apartó del ejército y lo arrastró al delito. Lo convierte en bandido.

Don José

acepta que

Carmen

esté casada con El Tuerto, un bandolero, a cuya banda se une, ciego de amor por

Carmen

. Colabora en emboscadas y crímenes. Al final, los celos le llevan a matar a

El Tuerto

en una pelea con cuchillos.

Carmen

se une a

Lucas

, un torero.

Don José

no soporta ese desprecio y acuchilla a

Carmen

, y la entierra. El remordimiento le lleva a entregarse a la policía. Es condenado a muerte.

TRES CÁRMENES CON PERSONALIDAD PROPIA

Carmen. Calixto Bieito. T. Real

Escrito por www.madridteatro.net

Miércoles, 11 de Octubre de 2017 19:03 - Actualizado Jueves, 12 de Octubre de 2017 10:37

Carmen. Calixto Bieito. T. Real

Escrito por www.madridteatro.net

Miércoles, 11 de Octubre de 2017 19:03 - Actualizado Jueves, 12 de Octubre de 2017 10:37

Carmen. Calixto Bieito. T. Real

Escrito por www.madridteatro.net

Miércoles, 11 de Octubre de 2017 19:03 - Actualizado Jueves, 12 de Octubre de 2017 10:37

FOTO: JAVIER DEL REAL ANNA GORYACHOVA Y CORO

Carmen. Calixto Bieito. T. Real

Escrito por www.madridteatro.net

Miércoles, 11 de Octubre de 2017 19:03 - Actualizado Jueves, 12 de Octubre de 2017 10:37

Más [Carmen Calixto Bieito. T. Real. Entrevista](#)

www.madridteatro.net

Carmen. Calixto Bieito. T. Real

Escrito por www.madridteatro.net

Miércoles, 11 de Octubre de 2017 19:03 - Actualizado Jueves, 12 de Octubre de 2017 10:37

www.teatro-real.com 2017 Domingo