

CARMEN

HACIA LA ESENCIA

DEL MITO DE CARMEN

[2007-01-22]

Carmen siempre vuelve a los escenarios: texto de prosa, ópera, cine, baile

CARMEN

HACIA LA ESENCIA

DEL MITO DE CARMEN

Título: *Carmen*
Dramaturgia: *(a partir de la novela de Próspero Mérimée y la Ópera de Georges. Bizet): Ramón Oller*
Coreografía: *Ramón Oller*
Música: *Georges Bizet y Martirio*
Escenografía: *Joan Jorba*
Iluminación: *Glòria Montesinos*
Vestuario: *Mercè Paloma*
Técnico de sonido: *Jordi Thomas*
Técnico de Iluminación: *Fran Rodríguez*
Maquinista: *Ángel Rodríguez*
Ayudante de dirección: *Alicia Pérez-Cabrero*
Producción ejecutiva: *Sandra Lomas/Ginette Casanovas*
Compañía: *Metros*
Intérpretes: *Sandrine Rouet/Susana García (Carmen), Javier García/Vicente Palomo (José)*
Pueblo: *Susana García, Vicente Palomo, Arnau Castro, Daniel Corrales, Geoffrey Ploquin*
Toros: *Daniel Corrales, Raúl heras, Arnau Castro, Geoffrey Ploquin, Yannick Badier*
Dirección: *Ramón Oller*
Reposición en Madrid: *Teatro Madrid,
11 -I -2007*

FOTOS: COMPAÑÍA METROS

■ **Carmen** siempre vuelve a los escenarios: texto de prosa, ópera, cine, ballet... Desde que **Próspero Merimée** escribió las andanzas de **Carmen** a través de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, las serranías - propiedad de los bandoleros - y las plazas taurinas esta mujer ha copado todos los géneros escénicos. El Ballet ha sido uno de los más asiduos a mostrarnos su pasión y lo que algunos han llamado “símbolo de la libertad” o del “inconformismo”.

Ramón Oller la emprende con esta mujer a nivel balletístico. Su **Carmen** es un ballet – 1 hora y 45 minutos de duración – que cumple su “tempo” en todos los aspectos. Se trata de una coreografía que va a la esencia de lo que supone el mito, y en la que, en todo momento, el baile está al servicio del contenido dramático, llegando a una integración plena. No hay concesiones a lo gratuito ni a lo superfluo. Al bajar el telón se tiene la satisfacción de no haber perdido ni un minuto de tiempo.

El quedarse con la esencia no quiere decir que renuncie a contar la historia, sino que no se ciñe a la escrupulosa y trillada narración de siempre. Hay ya un acierto en la concepción del espacio escénico que diseña **Joan Jorba**. Se trata de un espacio unitario que mediante la luz y el alero espolvoreado en un determinado momento sugieren los diversos ambientes dramáticos.

Estamos en la azotea de la **Fábrica de Tabacos** – inevitable rememorar la azotea de **West Side Story**

para el número musical de
América

,
América

. Al fondo el rótulo de la Fábrica, de espaldas al público, enmarcado por dos volúmenes – sugeridores de las torretas de guardia de un cuartel – uno con la puerta de entrada a la azotea y el otro, un bidón de agua para abastecer las necesidades del edificio y con una gran expresividad – al estilo del uso que hace

Pina Baush

, en muchas de sus coreografías - en la muerte de

Carmen

. En primer término lateral izquierda tejadillo con ventanas de rejas y en el derecho pequeña azotea-balcón con insinuado tejado.

FOTO: COMPAÑÍA METROS

Me he detenido en la descripción de la escenografía, porque su concepción es muy reveladora. El espacio escénico, a partir de un espacio definido – la azotea de la fábrica – sugiere los demás espacios, así como los personajes quedan también esbozados sin llegar a un protagonismo, a excepción de **Carmen**. Estamos acostumbrados a **Don José** y sus **soldados**,

a **Carmen**

y las

cigarreras

y al

torero

, triunfador en el Coso taurino. Y estamos acostumbrados a que nos narren la historia. En esta ocasión

Don José

es

José

y no viste casaca militar sino pantalón y camisa. El

torero

se enfunda en un traje de bailarín de flamenco – chaquetilla de luces y pantalón – y el resto: batitas de percal y trajes cortos de simples, eclécticos y coloridos volantes en ellas – incluida

Micaela

-, y camisa y pantalón en ellos. Existe un

personaje

– la

Gitana

- vestido más al estilo tradicional flamenco, con el que empezamos, y que viene a ser la guía, el ancestro de la

Carmen

y funciona casi como un destino o la prolongación de la estela de

Carmen

, que es la auténtica protagonista. El resto son como emanaciones de ella misma. Pero no es una

Carmen

que recorre un itinerario biográfico, sino que es una

Carmen

de emociones y sensaciones. Y este es el gran acierto de la

Carmen

de

Oller

. Quienes conocen todo el contexto que rodea a

Carmen

, bien por la Ópera de

Bizet

, la obra de

Merimée

e incluso el ballet de

Marius Petipa

- que fue antes que la ópera – podrán reconocer apuntes de los personajes: El inicio de

José

recorriendo de izquierda a derecha la terraza del fondo como si de un centinela se tratara; la conversión de los bailarines en toros al arrastrar hacia atrás sus pies, como frecuentan a hacer estos berracos antes dembestir ; el humo de los cigarrillos; los mantones de Manila que en manos del

Torero

se transforman en capas para torear y seducir a las mujeres etc.

Nada hay desaprovech

FOTO: COMPAÑÍA METROS

FOTO: COMPAÑÍA METROS

Con esta *Carmen*, al buscar

su esencia,

Oller

extrae lo más significativa de la historia de

Próspero Merimée

que muchas veces aparece como el tópico del s. XIX español y de la época romántica.

Carmen

es un personaje calidoscópico. A primera vista aparece como un “putón verbenero” y los pseudopsicólogos le atribuirían el término de “ninfómana”. En un

segundo momento es la mujer sinceramente enamorada y al mismo tiempo la mujer instintiva que no se somete a nada. Es la mujer que se niega a ser una muñequita de porcelana en manos de los hombres. Es la mujer sobreviviendo y a veces débil, que necesita del hombre tierno. Este último aspecto

Oller

lo expresa lírica y poéticamente, tras la agresión a

Carmen

a la que le han lanzado el agua de un cubo.

José

arropa su desnudez con su cuerpo y el mantón en un contenido y, casi, paso a dos de gran lirismo.

Después está la danza. **Ramón Oller** se mueve, desde sus inicios, en la llamada danza contemporánea, pero es de los coreógrafos que no tiene ningún empacho en utilizar un estilo de danza u otro según convenga. Por lo que se le ha visto no tiene ningún prejuicio sobre ningún estilo. Se podría decir que es de formación ecléctica y ese eclecticismo lo lleva a sus coreografías.

En este caso

FOTO: COMPAÑÍA METROS

Hay que destacar el baile flamenco, concretado en el zapateado, de **Mari Carmen García**, en el papel de la

Gitana

. Es un personaje bien construido y de múltiples sugerencias: la gitana, la tradicional

Carmen

, el destino que guía y marca la evolución del personaje de

Carmen

... También el flamenco del

Torero

es de gran expresividad.

Toda la compañía muestra una gran precisión y conjunción, entretejiendo admirablemente este eclecticismo dancístico. La francesa **Sandrine Rouet** (**Carmen**) brilla especialmente con fuerza y precisión, así como da al personaje una gran calidad interpretativa. Es bailarina segura.

Rubén Olmo

(

Torero

) mantiene una buena planta y su estilo, más cercano al flamenco, es un contrapunto eficaz al conjunto.

Javier García

(

José

) campea por un baile más lírico y más cercano a movimientos clásicos. Queda más apagado, no como bailarín, sino como personaje ya que el protagonismo de Carmen es muy fuerte. Las composiciones con

Sandrine Rouet

, siempre líricas, son de una gran belleza y consiguen una buena conjunción balletística.

Mari Carmen García

(

Gitana

), en un papel de acompañamiento al personaje principal, sigue un discreto pero eficaz estilo flamenco. De gran efectismo teatral su relación con el agua al final.

FOTO: COMPAÑÍA METROS

Si ya novedad es el modo de abordar la tem

La *Carmen* de **Oller** nos entrega a una ***Carmen*** llena de vida. Un manantial a borbotones. ■

Más información

[CARMEN - Información General](#) »»

[CARMEN - Entrevista](#) »»

[Carmen - Entrevista](#) »»

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

Carmen. Ramón Oller. Crítica.

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 13 de Abril de 2010 18:38 - Actualizado Martes, 11 de Mayo de 2010 10:47

Teatro Madrid 902 488 488 Calle de Alcalá, 17, 09
entradasartibus@teatromadrid.com, línea
www.teatromadrid.com