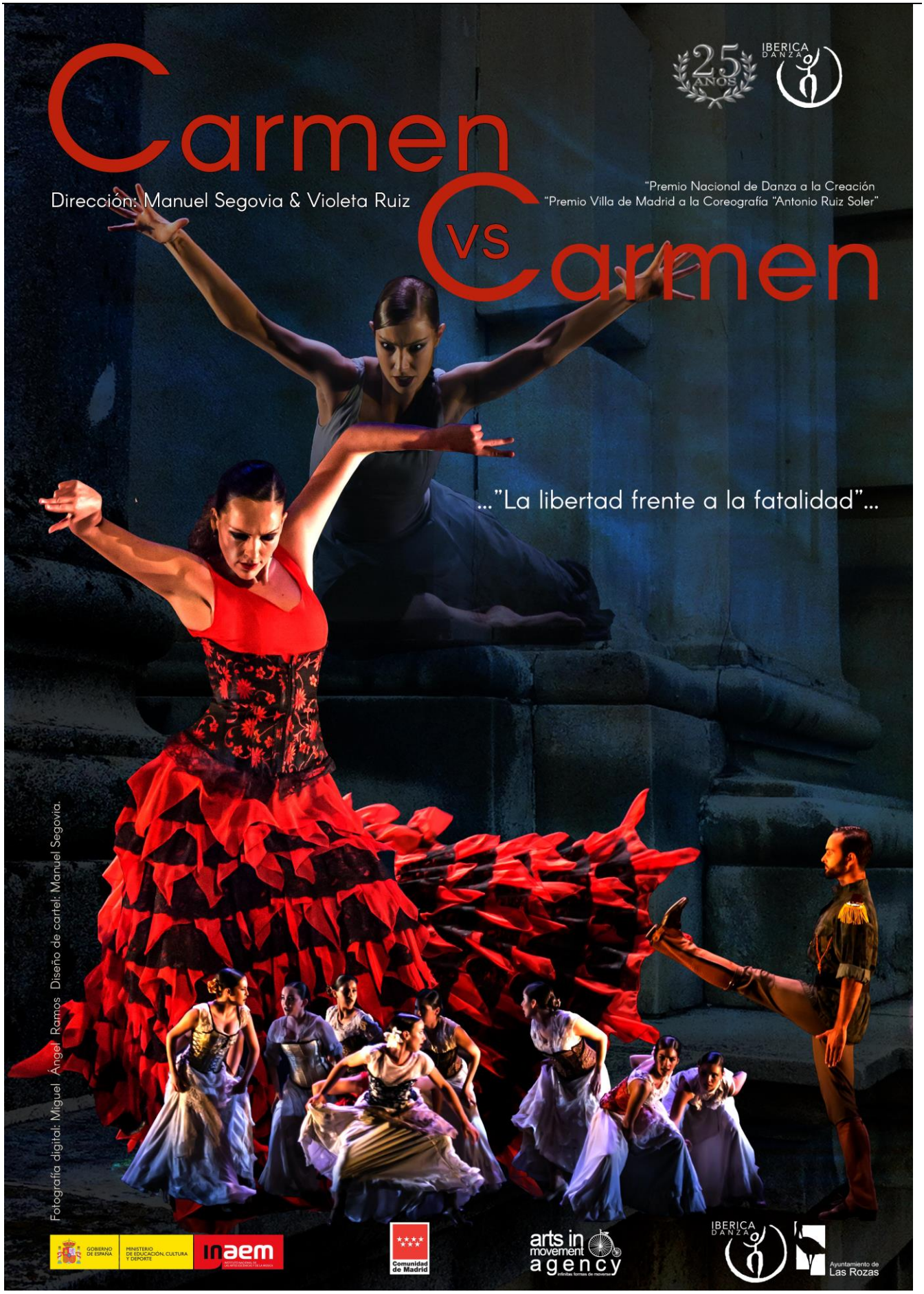

Carmen
Dirección: Manuel Segovia & Violeta Ruiz
"Premio Nacional de Danza a la Creación
"Premio Villa de Madrid a la Coreografía "Antonio Ruiz Soler"
vs
Carmen
...”La libertad frente a la fatalidad”...
Fotografía digital: Miguel Ángel Ramos Diseño de cartel: Manuel Segovia.

Carmen vs Carmen

PRESENTACIÓN

CARMEN VS CARMEN es una inmersión en el alma femenina, un viaje fascinante al universo de la mujer y su libertad. Todos los personajes son símbolos que representan atributos y valores colectivos del ser humano.

Manuel Segovia crea la dramaturgia de la obra a través de la riqueza de la danza española, tomando como inspiración la novela de Merimée.

CARMEN, símbolo de libertad que reivindica su propio universo, contenedor del misterio de la vida, reflexión sobre el alma humana que transciende el cuerpo para convertirse en inmortal y libre, más allá de la muerte...".

25 años de intenso trabajo avalan el prestigio de la **Cía. IBERICA DE DANZA,** fundada en 1993 por **Manuel Segovia** *(Premio Nacional de Danza a la Creación 2001 y Premio Villa de Madrid a la Coreografía 2004)* y **Violeta Ruiz del Valle**. La investigación y la difusión del patrimonio dancístico español constituyen las señas de identidad de esta compañía Residente en Las Rozas de Madrid.

Nuestra obra empieza donde acaba la novela y nos lleva a plantear a nuestra Carmen desde la perspectiva de D. José como asesino... ¿qué pasó en el interrogatorio que le hicieron a D. José (militar de origen vasco) después de la muerte de Carmen?, ¿que sentía él y qué emociones y pensamientos pasaban en ese momento por su cabeza?

D. José está tirado en el frío suelo de la mazmorra… ahí le ha llevado "el Destino" (personaje de nuestra obra que nos hace reflexionar sobre el libre albedrío). Le vemos rodeado de un mundo onírico donde los fantasmas y los recuerdos le asedian.

No puede borrar de su mente a Carmen, que ahora la ve transfigurada en diosa y no como mujer - **La Diosa VS la Mujer-.**

Manuel Segovia
Director artístico y coreógrafo

(Carta de Luis Alberto Ceruto, escritor que acudió a ver a la compañía al Auditorio de MOLINA DE SEGURA el día 25 de noviembre de 2016).

La Carmen de Manuel

"El vaticinio gris de lo que se avecina revolotea con sus alas grises y presagia traición y negrura. El Destino advierte con elocuencia lo que va a suceder en el ruedo y se esmera en ser intenso en su decir. Arrolladora y a la vez tímida, insinuante y zafia, pero escurridiza, se enciende Carmen en un halo de fuego, coqueta y quizás enamorada, si es que conoce el amor, vuela de pecho en pecho sin detenerse, aunque sus cartas le hayan vaticinado el drama de su vida. Va dejando a su paso cadáveres y corazones rotos. Se entrega y se retira, lleva a su doncel a la penumbra, luego lo empuja y lo aleja de una palmada y escapa antes de lo previsto. Un amante enfermizo, de ojos vendados repta en su ruta, sus ojos son develados y luego vendados de nuevo, y no sabes él si ha soñado todo lo que ha pasado o si ha sucedido en realidad. Un torero arrollador, cuyo dolor abusa de quien lo contempla y cuya capa baila junto con él en arabescos impensables, lleno del amor y del coraje de un domador, de un matador que intenta conquistar el fiero corazón de la gitana, tanto como un toro de lidia, pero más impredecible. Un soldado muerto y una madre desgarrada intentando resucitarlo con su matriz, volver a hacerlo nacer desde su vientre adolorido. Detrás, el paisaje muta en su transparencia y el Destino se deja ver una y otra vez cuando reaparece difuminado en la luz como un espectro. Música de cuerdas y vientos que no puedes grabar y llevarte a casa porque no puedes cargar con los tacones y las castañuelas, ni con los gritos de los soldados que danzan con las mozuelas, cuya refrescante presencia puebla de inocencia y candor tanto dolor y tanta muerte. La Carmen de Manuel es un poema a la vida, narrado desde los más intensos sentimientos, infaustos o gloriosos, que se extinguen con ella, apenas enterada de sí misma, pero auténtica en pasiones, es un mensaje de libertad y gloria, con la muerte como precio."

Luis Alberto Ceruto
(Escritor)

ARCOvisuales

ARCOvisuales

Carmen vs Carmen

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección artística, dramaturgia y coreografía: **MANUEL SEGOVIA**
Dirección ejecutiva y diseño de vestuario: **VIOLETA RUIZ DEL VALLE**
Ayudante de dirección y maestra repetidora: **RAQUEL RUIZ**

Bailarines personajes (por orden de aparición):
El Destino: **NURIA TENA**
Carmen: **LUISA SERRANO**
D. José: **JAIME PUENTE**
Teniente Zúñiga y Lilas Pastia: **ALBERTO QUEJIDO**
García (marido de Carmen): **SANTIAGO HERRANZ**
María (madre de Zúñiga): **RAQUEL RUIZ**
Escamillo (el torero): **RAÚL GONZÁLEZ**

El pueblo (por orden alfabético):
JOSE ALARCÓN, MARÍA GURRÍA, FRANCISCO LINARES,
MARTA MÁRMOL Y LUCÍA MARTÍNEZ

Música: **GEORGES BIZET y ALBÉNIZ**
Música adicional y arreglos: **ALFREDO VALERO Y MANUEL SEGOVIA**

Coreógrafos Invitados: **PEDRO MONJE** (Coreografía LAS CIGARRERAS en "LA TABACALERA" y FIESTA en "LA TABERNA")
RAUL GONZÁLEZ (coreografía A SOLAS, en "LA PLAZA")

Diseño iluminación: **MANUEL SEGOVIA Y MIGUEL ANGEL RAMOS**
Escenografía mapping: **MIGUEL ÁNGEL RAMOS**
Asistente de dirección y vestuario: **SILVIA RUIZ**
Producción y Distribución: **DANZIBERIARTE, SL**

Carmen vs Carmen

PROGRAMA

1º ACTO - "LA PUERTA DEL INFIERNO I"
EL DESTINO
EN EL CALABOZO
LAS SOMBRAS
EL ENCUENTRO

2º ACTO - "LA TABACALERA"
LAS CIGARRERAS
CARMEN Y GARCÍA (marido)
D. JOSÉ Y CARMEN
EN EL CUERPO DE GUARDIA
HABANERA
EL ROBO

3º ACTO – "EN EL CALABOZO"
LA DETENCIÓN
EL SUEÑO
MUERTE DE ZUÑIGA
LA TRISTEZA DE MARÍA (madre)

4º ACTO - "EN LA TABERNA"
FIESTA EN LA TABERNA
LILIAS PASTIA
GARCIA Y ESCAMILLO
LA SEDUCCIÓN

5º ACTO - "LA HABITACIÓN"
ESCAMILLO Y CARMEN
D. JOSÉ Y CARMEN
LA HUIDA

6º ACTO - "LA SIERRA"
GARCÍA, CARMEN Y D. JOSÉ
LA PELEA

7º ACTO - "LA PLAZA"
A SOLAS
LA FIESTA DEL TORO
LA MUERTE

8º ACTO - "LA PUERTA DEL INFIERNO II"
PRENDIMIENTO
INTERROGATORIO
LA TRANSFIGURACIÓN…

©BSLG

ARCOvisuales

Carmen vs Carmen

EL ESPECTÁCULO

José está tirado en el frío suelo de la mazmorra… ahí le ha llevado el destino…

Así comienza nuestra obra, justo después del asesinato de Carmen a manos de José.
Vemos a D. José rodeado de un mundo onírico donde los fantasmas le asedian, un universo extraño, antesala del infierno. No puede borrar de su mente a Carmen, que ahora la ve transfigurada en diosa y no como mujer. La diosa vs la mujer.

D. José sabe que pronto se lo llevarán para ser ajusticiado y sus recuerdos se agolpan en cascada como piedras golpeando su alma. Recuerda cómo conoció a Carmen en la plaza de la tabacalera junto a su marido. Preparaban el robo del tabaco del rey utilizando argucias y el atractivo de Carmen sirvió para despistar al teniente de la guardia y a los soldados. Recuerda el arresto de Carmen y cómo quedó prendado de ella. Le habló en vasco, su lengua materna y le convenció para que la dejara ir, y por ello fue apresado y a partir de ahí ya no volvió a ser el mismo.

Aun así, soñaba con ella cada día y cada noche en el calabozo. Mató al teniente Zúñiga por sentir en él a un rival y se la encontró después en la taberna de fiesta con un torero. Él le contó que le perseguían los soldados de cerca y que lo había hecho por ella, por su amor.
Recordaba a Carmen agradecida e impresionada y cómo al final se abandonó en sus brazos. Y que en la mitad de la noche mientras él dormía, apareció su marido y se la llevó a la sierra y cómo loco de celos los persiguió hasta alcanzarlos e hirió al marido y obligó a Carmen a seguirle, a pesar de que ya la había perdido...

Recuerda cómo en la huida ven a la madre de Zúñiga llorando desgarrada el cadáver de su hijo, y que Carmen le dice que ya no le soporta más, que ya no le quiere y que le abandona y se va con el torero. Esto le destroza el alma y se va a por el torero, le ataca y le hiere y en su locura persigue a Carmen y en cuanto está a su alcance, ella no se resiste y preso de la locura, la clava un puñal…

Aun ve en sus ojos la dignidad, Carmen es libre…, se ha entregado a la muerte, firme y resuelta… Su marido se la lleva.

De nuevo vuelve a su mente la persecución de los soldados, recuerdos que le golpean. Su presente es el calabozo y su locura, creer que Carmen no está muerta, que está con él y muchas son las voces de una Carmen multiplicada que le golpean en la cabeza.
Pero Carmen es ya una diosa…
Se oyen los pasos de los soldados que vienen a ejecutar la sentencia, se levanta de la silla y camina ausente hacia la muerte. Carmen siempre fue libre, nunca le perteneció…

IBÉRICA de danza

La Compañía

IBÉRICA DE DANZA creada en 1993 por **Manuel Segovia** *(Premio Nacional de Danza a la Creación 2001 y Premio Villa de Madrid a la Coreografía 2004)* y **Violeta Ruiz del Valle**, se caracteriza por la investigación, defensa y recreación del extenso y rico patrimonio español.
Es compañía Residente en el Municipio de Las Rozas de Madrid desde el año 2001.

La Danza española: El neo-folk, la danza estilizada, la escuela bolera, la danza histórica y el flamenco, son la base de las más de veinte producciones estrenadas hasta el momento, presentadas en los cinco continentes, con absoluto éxito de público y crítica.
Ha recibido diferentes premios y representado a España en numerosos Festivales internacionales.

Entre otras alabanzas a sus creaciones, la crítica ha considerado que realizan "un trabajo fiel a las raíces, siempre avanzando en un terreno imaginativo y novedoso, en el que la danza tradicional toma un protagonismo al que nunca pensó llegar…".

Con el apoyo del Ministerio de Cultura (INAEM), en colaboración con la Comunidad de Madrid y avalada en su trayectoria por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el Ayuntamiento de Madrid, el Instituto Cervantes, y la Unión Europea entre otras instituciones.

En enero del presente año inauguran el **1º Festival CATALINA DE ARAGÓN**, celebrado en la **Catedral de Peterborough** (Inglaterra).

Actualmente se encuentran en Gira por España con las producciones: **CARMEN VS CARMEN, HISPANIA TRIBAL, DULCE CANTINELA, NOVILUNIO y ROMERO DE TORRES** y preparando los próximos estrenos: **LABFOLK EXPERIENCE y CELTIC IBERIAN CIRCUS.**

Últimos 5 años:

2017 concluyen en diciembre gira en Holanda con 24 funciones y éxito absoluto con el espectáculo **CARMEN VS CARMEN**, preparando en la actualidad gira para 2019 con un nuevo espectáculo.
Sus últimas actuaciones en 2017 en el **Centro de Estudios Lebaniegos** en Potes (Cantabria) con **NOVILUNIO** (dedicado al Camino Lebaniego), espectáculo estrenado el 24 de julio en el mismo Festival, en el que también estrenan **ROMERO DE TORRES,** realizando gira en México con ambas

producciones. A nivel nacional han realizados giras, además de con los espectáculos antes citados, con: **ALUMBRE, SUEÑOS DE QUIJOTE** e **IBERDANZA**.

IBÉRICA de danza

La Compañía (sigue…)

2016: "SPANISH NIGHTS WITH ZARZUELA" estrenan en Wroclaw (Polonia) con motivo de la Capitalidad Europea de la Cultura, en un estadio para 30.000 espectadores y 500 artistas en escena.
Gira en África: Angola, Congo y Etiopía con **IBERDANZA**,
Y en el Auditorio de Las Rozas estrenan también "**KLEZMER IBERIAN CIRCUS"**, espectáculo para todos los públicos, con música en directo, proyecciones y diferentes disciplinas de circo.

2015 Estreno de **"CARMEN VS CARMEN"** en el Festival IBÉRICA CONTEMPORÁNEA de Querétaro (México), realizando gira en diciembre en Rusia con 4 funciones seguidas en Kazán, agotando las localidades.
También estrenan ***"ALUMBRE": La Alquimia de la Música y la Danza*** - El emblemático músico y compositor **Eliseo Parra** se presenta en cuarteto con una pareja de bailarines solistas de la compañía, interpretando un amplio abanico de ritmos y melodías inspirados en la riqueza de la danza española estilizada.

2014 Estreno de ***"MAIMÓNIDES, UN VIAJE SIN RETORNO":*** espectáculo familiar, multidisciplinar, didáctico y divertido que combina el teatro de marionetas, la danza y la música en directo con escenografía en mapping, en el que diferentes valores se ven plasmados a través del sabio Maimónides, figura más importante del judaísmo andalusí en particular y del medieval en general.
"SUEÑOS DE QUIJOTE": Versión actualizada de producciones anteriores relacionadas.

2013, "IBÉRICA, 20 AÑOS EN DANZA", con motivo del 20 Aniversario de la compañía, se presentan en el **Teatro Fernán Gómez** de Madrid con 10 bailarines y 10 músicos entre ellos **Eliseo Parra, Javier Paxariño y Fernando Egozcue**, colgando el cartel "agotadas localidades".

Espectáculo que recibió ***5 NOMINACIONES A LOS PREMIOS MAX 2013,*** *(Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Música, Mejor Coreografía, Mejores Bailarines y Mejores Bailarinas)* y que se encuentra en gira mundial bajo diferentes nombres, al que se han sumado nuevas coreografías.

Manuel Segovia

- Coreógrafo, bailarín y director de la Cía. IBÉRICA DE DANZA (desde 1993)
- "Premio Nacional de Danza a la Creación- 2001"
- "Premio Villa de Madrid a la Coreografía "Antonio Ruiz Soler", edic. 2004
- Vicepresidente de FECED (Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza)
- Presidente de la Academia en Defensa de la Danza Española.
- Miembro Fundador de la Academia de las AAEE.
- Fundador y director artístico de los Festivales de música "FOLKINVIERNO" y "MADRIDFOLK"
- Miembro del CID UNESCO
- Maestro y coreógrafo, imparte talleres, seminarios y clases magistrales en todo el mundo.

Manuel Segovia concibe la Danza Española desde una visión contemporánea, en la que el folk estilizado representa su sello más personal y donde la danza clásica española, la escuela bolera, la danza histórica y el flamenco, se dan cita en su trabajo coreográfico.
Desde 1993 junto a **Violeta Ruiz del Valle** dirige la compañía ***Ibérica de Danza***, formación pionera y una de las más representativas de la Danza Española que aparece cuidada y delicadamente actualizada bajo su directriz y en la que "…el folk toma un protagonismo al que nunca pensó llegar…".

Cerialia (1994, Premio del IV Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco), ***Campos de Sol y Luna*** (1995), ***Dalí, puerta del desierto*** (2004), ***Iberia Mágica*** (2006), ***Duendiberia*** (2007), ***Albéniz, Subiendo al Sur*** *(2009)…* son algunas de las más de 25 producciones que ha realizado hasta la fecha, y entre las últimas: ***Carmen vs Carmen, Romero de Torres, Novilunio, Hispania Tribal, Maimónides, Un Viaje sin Retorno*** e ***Ibérica, 20 Años en Danza*** (2013), que obtiene "**5 Nominaciones a los Premios Max"**.

Colabora con diferentes directores de escena: **Nacho García** (2017 D. Chischiotte in Corte della Duchessa, 2016 Carmen Opera Wroclaw, 2015 Enrique VIII y La Cisma de Inglaterra, 2014 Black el Payaso/Ipagliacci), **Manuel Canseco** (2013, *Fuenteovejuna*), **Ángel Montesinos** (2009, 2010/12, Cía. Lírica de **Mª Dolores Marco**), **Mario Gas** (2010, Cía. de **Rafael Amargo**), **Jose Luis Alonso de Santos** (2002, CNTC Peribañez *y el Comendador de Ocaña*) y **Miguel Narros** (2003**, CNTC *El Burlador de Sevilla*)** y el musical *La Maja de Goya* de **Vicente Escrivá** (1997/98).

Manuel Segovia estudia música y guitarra clásica en el ***Real Conservatorio de Madrid*****,** danza tradicional con **Juanjo Linares**, ballet clásico con **Juana Taft**, danza clásica española con Betty **y Aurora Pons,** flamenco con **María Magdalena y Ciro**. Posteriormente continúa sus estudios en la ***Escuela del Ballet Nacional de España*** (1977-79), compaginando a su vez estas actividades con estudios de arte en **FAE** (*Fomento del Arte Español*).

Comienza su carrera profesional como bailarín en el ***Teatro de La Zarzuela,*** con **Alberto Lorca** como coreógrafo y forma parte del ***Ballet Antología*****.** Participa en la película ***Carmen,*** de **Carlos Saura** con coreografía de **Antonio Gades** y recorre el mundo con el espectáculo ***Antología de la Zarzuela*** de **José Tamayo** (1982-87), con **Plácido Domingo, José Carreras y Teresa Berganza**, en los teatros más

importantes del mundo… Estudia Fundamentos de la Creación Artística en la **Universidad de S. Felipe del Morro,** en Puerto Rico (1990/92).

Violeta Ruiz del Valle

- **Titulada en Ballet Clásico y Danza Española**
- **Bailarina y directora de la Cía. IBÉRICA DE DANZA desde su creación en 1993.**
- **Directora ejecutiva y co-directora artística.**
- **Postgrado "Especialista en Gestión de la Comunicación en Organizaciones Culturales". Instituto Complutense Ciencias Musicales. Universidad Complutense de Madrid.**
- **Título propio en "Programa ejecutivo de Diseño y Crecimiento para empresas del Sector Creativo" del Centro Superior de Diseño.**
- **Maestra y coreógrafa**
- **Coach personal y empresarial para artistas**

Directora junto a **Manuel Segovia** de la compañía **Ibérica de Danza** desde su creación en 1993, en la que también ha sido bailarina y se responsabiliza de la dirección ejecutiva y la codirección artística de la compañía, además de realizar el diseño de vestuario.

Ha actuado en escenarios de medio mundo con **La Antología de la Zarzuela**, de **José Tamayo,** y con las compañías de **Alberto Lorca, Luisillo, Silvia Ivars, Rafael Aguilar, Joaquín Ruiz o Antonio Canales**, entre otros.
Amplió sus estudios de Danza en el **Ballet Concierto de Puerto Rico** y de Arte en la **Universidad de San Felipe del Morro** de este país.

El inicio de **Ibérica de Danza**, en 1993, ha marcado su trayectoria profesional dedicándose ya en pleno a la producción, distribución y gestión general de la compañía, en la que constantemente se actualiza con diferentes cursos de formación relacionados.

Formadora de danza clásica y española durante varios años e instructora internacional de talleres coreográficos y *máster class*, es también conocedora de la coordinación y manejo de grupos de artistas.

Coach y formadora del equipo **Coaching Madrid**, compaginando su actividad en el ejercicio del *Coaching* personal, en la investigación y en la aplicación del Coaching empresarial, llevando a cabo procesos de Coaching dirigidos a creativos y artistas.