

18 19

Danse

Yo, Carmen

María Pagés

28 > 30 novembre

ODYSSUS
Scène des possibles

BLAGNAC

YO, CARMEN

MARÍA PAGÉS

YO, CARMEN

Una creación de María Pagés / Une création de María Pagés

“¿María Pagés baila? Plantada, como cualquier otro ser humano, sobre la tierra que pisamos, difiere de nosotros en que el suelo donde sus pies van dibujando preguntas y respuestas no es sólo la base indispensable para que el movimiento no se rompa a cada avance o retroceso. Con María Pagés, el suelo adquiere un misterioso poder de levitación, como si a la tierra le fuera imposible desprenderse de la tierra y diluirse en los aires siguiendo los caminos que sus brazos señalan. Que en María Pagés habita el genio del baile, todos lo sabemos y lo proclamamos. Pero hay algo más en esta mujer: ella baila y, bailando, mueve todo lo que la rodea.

Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pagés haya bailado.”

José Saramago (Premio Nobel de Literatura)

María Pagés danse-t-elle ? Plantée, comme nous tous, sur le sol que nous foulons, elle diffère de nous parce que le sol où ses pieds dessinent des questions et des réponses n'est pas seulement la base indispensable pour que le mouvement ne se brise à chaque pas vers l'avant ou l'arrière.

Avec María Pages, le sol acquiert un mystérieux pouvoir de lévitation, comme si c'était impossible pour la terre de se décoller et de se diluer dans les airs en suivant les chemins tracés par ses bras. Le génie de la danse est en María Pagés, nous le savons tous et le crions haut et fort. Mais il y a quelque chose de plus chez cette femme, elle danse et, en dansant, fait bouger tout ce qui l'entoure.

Ni l'air ni la terre son pareils après que María Pagés ait dansé.

José Saramago (Nobel Prize for Literature)

YO, CARMEN

EN LA PRENSA...

"María Pagés nos ofrece su personal interpretación de Carmen, la mujer, y desde su propia feminidad la universaliza y al tiempo la asume desde su arte. (...) Canto a la mujer auténtica con el personaje de Carmen omnipresente. Se trasciende el contexto original y se universaliza el mito a través de una defensa de lo femenino, de su libertad. Dramaturgia coreográfica, término que podría definir el espectáculo."

(Fernando Herrero, *El Norte de Castilla*)

"María Pagés tiene duende. (...) Ese duende hace de Pagés una bailaora prodigiosa, la cual transmite gran energía goce y sensibilidad a sus bailaoras y al público. Esto, más las voces de los cantaores y la vida que los músicos saben arrancar a sus instrumentos, hicieron de Yo, Carmen un cálido y vibrante espectáculo."

(Carlos Toquero, *Diario de Valladolid*)

"María Pagés lo ha conseguido de nuevo. Cuando cayó la cortina en el *Teatro Esplanade* el viernes pasado [17 de octubre de 2014], el público se puso en pie colectivamente, con un rugido de aplauso estruendoso, bien merecido. (...) Esa manera de estar a gusto en el escenario solo se manifiesta cuando hay una maestría absoluta de su arte, que sin duda tiene. Es lo que la hace única y lo que la hace grande. En el fondo, Pagés no es solo una bailaora; es una cuenta-cuentos magistral, y su baile es su pluma."

(Lisabel Ting, *Live*)

"No es habitual que a uno llegue a ver el trabajo de un verdadero maestro, pero cuando sucede es mágico."

(Lisabel Ting, *Live*, *Singapore* diciembre 2014: Yo, Carmen elegido uno de los mejores espectáculos de danza contemporánea del año en *Singapore*.)

DANS LA PRESSE...

« María Pagés nous offre son interprétation personnelle de Carmen, la femme et depuis sa propre féminité elle l'universalise et l'assume depuis son art au même temps. (...) Chant à la femme authentique avec le personnage de Carmen omniprésent. Le contexte original est transcendé et le mythe est universalisé à travers la défense de la féminité, de sa liberté. Dramaturgie chorégraphique est ce qui pourrait le mieux définir le spectacle »

(Fernando Herrero, *El Norte de Castilla*)

« María Pagés a un je-ne-sais-quoi inexplicable. Ce je-ne-sais-quoi fait de Pagés une danseuse prodigieuse, qui au moment de danser transmet de l'énergie, de la jouissance et de la sensibilité à ses danseuses et au public. Cela, plus les voix des chanteurs et la vie que les musiciens donnent aux instruments ont fait de Yo, Carmen un spectacle chaleureux et vibrant. »

(Carlos Toquero, *Diario de Valladolid*)

"María Pagés l'a encore fait. Au moment où le rideau est tombé vendredi dernier [17 octobre 2014] le public s'est levé d'un coup avec un rugissement d'applaudissements bruyants, bien mérité. (...) La façon d'être sur la scène avec aisance est la preuve de la maîtrise absolue de l'art, que sans aucun doute [María Pagés] a. C'est ce qui la rend unique et ce qui la rend grande. Au fond, Pagés n'est pas qu'une danseuse : c'est une conteuse magistrale, et sa danse est sa plume. »

(Lisabel Ting, *Live*)

« Il n'est pas habituel que l'on puisse voir le travail d'un vrai maître, mais quand ça arrive c'est magique »

(Lisabel Ting, *Live*, *Singapore* December 2014: Yo, Carmen one of the best contemporary dance productions of the year.)

YO, CARMEN

MARÍA PAGÉS, CREADORA

Si hay algo que pueda definir la singularidad creativa poliédrica de María Pagés, es su arraigado sentido ético de la cultura. Ella crea porque está convencida de que el arte lleva, en su esencia y en la emoción que lo produce, un profundo compromiso con la vida y con la memoria, tomada en su sentido orgánico, integradora de la singularidad del Yo y de la diversidad del Otro.

Pagés debe existir lo mismo que otros fenómenos disidentes. Son la demostración democrática de un paisaje plural.

Ella lucha contra el formalismo trasnochado y el tipismo, así asume irónicamente lo que en otros son tópicos...

Para esta artista sevillana, iconoclasta por naturaleza, que ha hecho de la danza y del flamenco su patria poética, la modernidad es la tradición en movimiento y el dinamismo de nuestros lenguajes e ideas. Su aportación creativa y estética reside en su serenidad al hablar sin complejos con todos los lenguajes y hacer que acepten la hospitalidad mítica del flamenco.

Utilizando los códigos fundamentales del lenguaje flamenco e investigando dentro y fuera del mismo, Pagés ha demostrado ser una pionera en el entendimiento del flamenco como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. Ha superado en sus coreografías las diferencias culturales, convencida de que el diálogo entre los lenguajes artísticos favorece una mayor comprensión de la verdad orgánica del arte y de la vida. Roger Salas define muy bien su obra:

“En todas las artes hace falta una Pagés. Nuestro tiempo es así: tremendamente competitivo y ecléctico; ella tiene su papel en las distinciones del ballet flamenco moderno. El eclecticismo llevado a extremos formales, donde destaca su medular heterodoxia, que termina imponiéndose con una personalidad singular.” (El País)

PRECEDENTES CREATIVOS

María Pagés Comenzó su carrera en la compañía de Antonio Gades, al que considera su maestro indiscutible.

MARÍA PAGÉS, LA CRÉATRICE

S'il y a bien quelque chose qui puisse définir la singularité créative dynamique et éclectique de María Pagés ce serait son profond sens éthique de la culture. Elle crée parce qu'elle est convaincue du fait que l'art porte en lui, dans son essence et dans l'émotion qui le génère, un profond compromis avec la vie et la mémoire, dans son sens le plus organique, conciliant la singularité du Je et la diversité de l'Autre.

Pagés doit exister tout comme d'autres phénomènes dissidents. Ils sont la démonstration démocratique d'un paysage pluriel.

Elle lutte contre le formalisme dépassé et le « typique », en assumant ironiquement tout ce qui est cliché chez les autres.

Pour cette artiste sévillane, iconoclaste de nature, qui a fait de la danse et du flamenco sa patrie poétique, la modernité est la tradition en mouvement et le dynamisme de nos langages et nos idées. Sa contribution créative et esthétique se trouve dans sa sérénité au moment de parler sans complexes avec tous les langages et faire qu'ils acceptent l'hospitalité mythique du flamenco.

En utilisant les codes fondamentaux du langage « flamenco » et en faisant de la recherche dans ce cadre précis et en dehors de lui, Pagés a démontré être une pionnière dans la compréhension du flamenco comme un art en évolution, contemporain et vivant. Convaincue du fait que le dialogue entre les différents langages artistiques favorise une plus grande compréhension de la vérité organique de l'art et de la vie, María a dépassé dans ses chorégraphies toutes différences culturelles. Roger Salas définit son œuvre très bien

« Toute forme d'art a besoin d'une Pagés. Les temps qui courent sont ainsi : extrêmement compétitifs et éclectiques, elle a sa place parmi les artistes de ballet flamenco contemporain de renom. L'éclecticisme porté à des extrêmes formels, où se démarque sa médullaire hétérodoxie, qui finit en s'imposant avec une personnalité singulière » El País.

CREATIONS PRECEDENTES

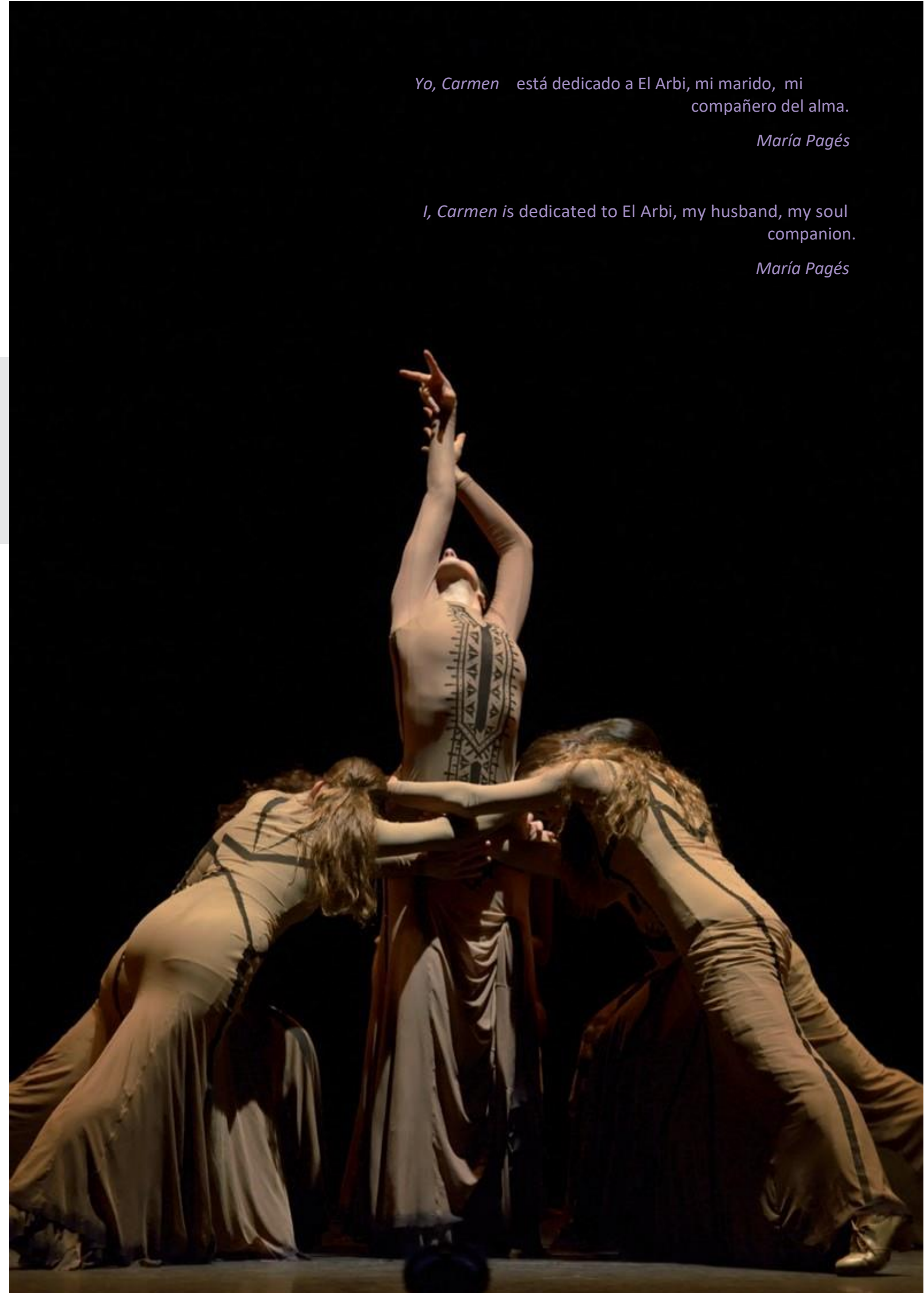
María Pagés commence sa carrière dans la compagnie d'Antonio Gades, qu'elle considère comme son maître incontesté.

Yo, Carmen está dedicado a El Arbi, mi marido, mi compañero del alma.

María Pagés

I, Carmen is dedicated to El Arbi, my husband, my soul companion.

María Pagés

YO, CARMEN

En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Danza (Creación) y el Premio de Coreografía ADE en 1996. Se le concede el Leónide Massine 2004 per l'Arte della Danza "Al Valore " y el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid 2007. Los ocho Premios Giralddillo de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla la confirman como una de las bailaoras y coreógrafas más importantes del flamenco. En 2014 se le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes . Un año después, Santiago de Chile reconoce uno de sus espectáculos como el mejor de la Danza Internacional y en 2016 es galardonada con el IV Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla.

En el año 1990 crea María Pagés Compañía y desde esa fecha ha producido las siguientes obras: *Sol y sombra* (1990), *De la luna al viento* (1994), *El perro andaluz*. *Bulerías* (1996), *La Tirana* (1998), *Flamenco Republic* (2001), *Canciones, antes de una guerra* (2004), *Sevilla* (2006), *Autorretrato* (2008), *Flamenco y poesía* (2008), *Dunas* (2009), *Mirada* (2010), *Utopía* (2011), *Casi divina, leve* (2012), *La alegría de los niños* (2013), *Siete golpes y un camino* (2014), *Yo, Carmen* (2014), *Óyeme con los ojos* (2014), *No dejes que termine el día* (2015), *Rostros* (2016), *Una oda al tiempo* (2017)

María Pagés ha colaborado con Mikhail Baryshnikov, Sidi Larbi Cherkaoui , Tamara Rojo , Ángel Corella, Plácido Domingo, José Saramago y Oscar Niemeyer, entre otros.

En cine, destaca su participación en Carmen, El amor brujo y Flamenco, de Carlos Saura.

Concibe y coreografía Ilusiones FM para el Ballet Nacional de España, la Soleá, paso a dos, para Ángel Corella , así como El himno de Europa , que también interpretó junto a Tamara Rojo .

María Pagés y su compañía han sido invitadas a los más prestigiosos escenarios del mundo: Radio City Music Hall, City Center (New York); Sadler's Wells Theater (Londres); Théâtre National de Chaillot (París); Kremlin Palace, Chekhov Festival (Moscú); Komische Oper (Berlín); Kolnmer Philharmonie (Colonia); Festspielhaus (Baden Baden); Teatro Beaux Arts (Bruselas); Bregenz Festspielhaus (Bregenz); Auditorio Parco della Musica (Roma); Piccolo Teatro di Milano (Milán); Teatro Romano (Verona); Bunkamura Orchard Hall, International Forum (Tokyo); Festival Hall, NHK Osaka (Osaka); Esplanade Theatre (Singapore); National Centre of the Performing Arts (Pe- king); National Theatre Taipei (Taiwan); Hong Kong Cultural Center (Hong Kong); Teatro Nacional Mohamed V (Rabat); National Arts Center/Centre Nationale des Arts (Ottawa); Sony Center for the Performing Arts (Toronto); Grand Théâtre (Quebec); Place des Arts / Danse Danse (Montreal); Festival Cervantino (México); Teatro Mayor Julio María Santo Domingo (Bogotá); Teatro Real (Madrid);

En 2002 elle obtient le Prix National de Danse (Création) et le Prix de Chorégraphie ADE en 1996. Le Léonide Massine per l'Arte della Danza « Al Valore » (2004) et le Prix de la Culture de la Communauté de Madrid en 2007 lui sont octroyés. Les huit Premios Giralddillo de la Biennale d'Art Flamenco de Séville confirment son statut comme l'une des danseuses et chorégraphes les plus importantes du flamenco. En 2014, la Medaille d'Or au Mérite des Beaux-Arts lui est décernée. Un an plus tard, Santiago de Chile nomme un de ses spectacles comme le meilleur de Danse International et en 2016 elle est lauréate du IV Prix de Culture de l'Université de Séville.

En 1990 elle fonde la María Pagés Compañía et depuis ce jour elle a produit une série de pièces : Sol y Sombra (1990), De la luna al viento (1994), El perro andaluz, Bulerías (1996), La Tirana (1998), Flamenco Republic (2001), Canciones antes de una guerra (2004), Sevilla (2006), Autorretrato (2008), Flamenco y poesía (2008), Dunas (2009), Mirada (2010), Utopía (2011), Casi divina, leve (2012), La alegría de los niños (2013), Siete golpes y un camino (2014), Yo, Carmen (2014), Óyeme con los ojos (2014), No dejes que termine el día (2015), Rostros (2016), Una oda al tiempo (2017)

María Pagés a collaboré avec Mikhail Baryshnikov, Sidi Larbi Cherkaoui, Tamara Rojo, Ángel Corella, Plácido Domingo, José Saramago, et Oscar Niemeyer, entre autres.

Au cinéma, il convient de souligner sa participation à Carmen, El amor brujo et Flamenco de Carlos Saura.

Elle conçoit et crée la chorégraphie Ilusiones FM pour le Ballet National d'Espagne, la Soleá, pas de deux, pour Ángel Corella, mais aussi L'hymne d'Europe qu'elle a interprété aux côtés de Tamara Rojo.

Tout au long des 27 ans de vie de la Compagnie, les créations de María Pagés et de sa compagnie ont été accueillies dans les meilleurs théâtres du monde : Radio City Music-Hall, City Center (New York). Sadler's Wells Theater (London). Théâtre National de Chaillot (Paris). Kremlin Palace, Chekhov Festival (Moscow). Komische Oper (Berlin). Kolnmer Philharmonie (Cologne). Festspielhaus (Baden Baden). Teatro Beaux-Arts (Bruxelles) Bregenz Festspielhaus (Bregenz). Auditorio Parco della Musica (Rome). Piccolo Teatro di Milano (Milan). Teatro Romano (Vérone). Bunkamura Orchard Hall, Tokyo International Forum (Tokyo). Festival Hall, NHK Osaka (Osaka). Esplanade Theatre (Singapore). National Theater of the Performing Arts (Péking). National Theatre Taipei (Taiwan). Hong Kong Cultural Center (Hong Kong). Théâtre National Mohamed V (Rabat). National Arts Center/ Centre Nationale des Arts (Ottawa). Sony Center for the Performing Arts (Toronto). Grand Théâtre (Québec). Place des Arts/ DANSE DANSE (Montréal). Festival Cervantino (Mexico). Teatro Mayor Julio María, Santo Domingo. (Bogotá). Teatro Real (Madrid).

YO, CARMEN

Teatro Liceu (Barcelona); Teatro Arriaga (Bilbao) y Teatro de La Maestranza (Sevilla), entre otros.

A través de ARTEDEA, asociación fundada por la coreógrafa, desarrolla una intensa actividad solidaria y formativa, tanto en España como en otros países, como India, Mozambique, México, Panamá, Japón, Honduras, Marruecos, etc.

Teatro Liceu (Barcelona), Teatro Arriaga (Bilbao). Teatro de La Maestranza (Seville), ...

À travers ARTEDEA, l'association fondée par la chorégraphe, elle entretient une intense activité solidaire et de formation, aussi bien en Espagne comme dans d'autres pays tel que l'Inde, le Mozambique, le Mexique, Panama, le Japon, Honduras, le Maroc, etc.

YO, CARMEN -GÉNESIS-

María Pagés fue solicitada en más de una ocasión para hacer Carmen. Se negó, siempre. Sin embargo, siempre pensó que en algún momento sería necesario emprender una aventura creativa personal en torno al personaje.

La coreógrafa piensa que la vida es algo que hay que tomar en serio. Y que, al arte, como interpretación de la vida, sólo nos podemos acercar a través de la humildad de quienes consideran la creación como una responsabilidad ética.

Como actitud responsable, rechaza el mito que ha secuestrado a la Carmen de Merimée. Porque considera que más que un mito, es un tópico construido por la sociedad masculina, como instrumento para expresar sus pasiones.

María Pagés espera con esta reflexión coreográfica reivindicar el deseo como consecuencia final de la emoción. El deseo reivindica la vida, el placer, la autonomía y la libertad.

MOI, CARMEN -L'ORIGINE-

María Pagés a été sollicitée de nombreuses fois pour incarner Carmen, mais a toujours refusé. Cependant, elle a toujours pensé que le moment arrivé il serait nécessaire d'entamer une aventure créative personnelle au tour du personnage.

La chorégraphe pense que la vie est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et que la seule façon d'approcher l'art, comme une interprétation de la vie, est à travers l'humilité de ceux qui considèrent la création comme une responsabilité éthique.

En adoptant une attitude responsable, elle rejette le mythe qui a séquestré la Carmen de Mérimée. Parce qu'elle considère que plus qu'un mythe, c'est un cliché crée par la société masculine comme instrument pour exprimer leurs passions

A travers cette réflexion chorégraphique María Pagés souhaite revendiquer le désir comme conséquence ultime de l'émotion. Le désir de revendiquer la vie, le plaisir, l'autonomie et la liberté.

YO, CARMEN

El nuevo y personal camino creativo de María Pagés está profundamente arraigado en su voluntad de hablar de las mujeres, desde la experiencia vital, emocional, física, sentimental y creativa de una mujer bailaora, coreógrafa, andaluza, española y reivindicadora de la universalidad.

Para llevar a cabo este trabajo, necesitó tiempo para vivir. Ahora, a los cincuenta años, cree que su aventura emocional e intelectual pueden aportar algo de distancia para hablar del mundo femenino al que pertenece. Su convicción es que "Carmen está en todas las mujeres y que todas somos Carmen".

EL TÍTULO

Con el título Yo, Carmen, María Pagés aspira a trascender el mito de la mujer fatal esculpido por Mérimée y por todas las versiones masculinas que se han hecho ulteriormente, salvo la Carmen, Burlesque, de Chaplin, a la que le salva la mirada paródica y humanista del mundo.

El Yo pagesiano recoge a la mujer real, tal y como la coreógrafa lo siente y lo vive, emocional e intelectualmente. A la voz femenina, María Pagés le pide y exige que tome la palabra para hablar de las mujeres, tal como las mujeres sienten y viven. El Yo, es la eclosión de la voz femenina, la voz de todas las mujeres, oculta por la pertenencia a su género.

DRAMATURGIA

María Pagés cuenta una aventura genuinamente femenina, en diez cuadros, integrados por ocho bailaoras/bailaoras y siete músicos en directo, flamencos y clásicos.

En Yo, Carmen, la mujer abre su emoción e inteligencia, como si de un abanico se tratara. En una narración potente, a través de solos y coreografías corales, artesanalmente hiladas, expresa su conocimiento y contradicciones, sus amores y desamor, su fuerza y fragilidad, su inseguridad e insatisfacciones, su soledad, su sensualidad, la igualdad aún no alcanzada, la maternidad.

La voz femenina reflexiona la rebeldía ante el maltrato femenino, las dependencias como consecuencia de un sometimiento ancestral, respecto a los cánones sociales, las tradiciones, las religiones o las nuevas creencias, como la moda, la publicidad o la propia libertad.

La nouvelle ligne créative personnelle de María Pagés est profondément ancrée à sa volonté de parler des femmes depuis l'expérience vitale, émotionnelle, physique, sentimentale, et créative d'une femme danseuse, chorégraphe, andalouse, espagnole et revendicatrice de l'universalité.

Pour mener à bien ce travail elle a eu besoin de temps pour vivre. Aujourd'hui à cinquante-trois ans, elle croit que son aventure émotionnelle et intellectuelle lui permet de parler avec du recul du monde féminin auquel elle appartient. Son intime conviction est que « Carmen est présente dans toutes les femmes et on est toutes de Carmen ».

LE TITRE

Avec le titre Yo, Carmen, María Pagés aspire à dépasser le mythe de la femme fatale sculpté par Mérimée et par toutes les autres versions masculines qu'ont été faites à posteriori, avec l'exception de la Carmen, Burlesque de Chaplin sauvé par sa vision parodique et humaniste du monde.

Le Je pagésien inclut la vraie femme, tel que la chorégraphe le sent et le vit, émotionnellement et intellectuellement. María Pagés exige de la voix féminine qu'elle prenne la parole pour parler des femmes, de la façon dont les femmes sentent et vivent. Le Je est l'éclosion de la voix féminine, la voix de toutes les femmes, longuement masquée par leur appartenance à ce sexe.

DRAMATURGIE

María Pagés raconte une histoire vraisemblablement féminine, en dix tableaux, accompagnée de huit danseuses et danseurs et sept musiciens classiques et de flamenco en direct.

Dans Yo, Carmen, la femme déploie ses émotions et son intelligence comme si d'un éventail s'agissait-il. Dans un récit puissant et à travers de solos et de chorégraphies chorales, réalisées de façon traditionnelle, elle exprime sa connaissance et ses contradictions, ses amours et ses désamours, sa force et sa fragilité, son insécurité et son mécontentement, sa solitude, sa sensualité, l'égalité pas encore obtenu, la maternité...

La voix féminine médite sur la rébellion/révolte face à la violence faite aux femmes, la dépendance comme conséquence d'une soumission ancestrale par rapport aux canons sociaux, aux traditions, religions ou toute autre nouvelle croyance comme la mode, la publicité ou encore la liberté elle-même.

YO, CARMEN

COREOGRAFÍA

Mujeres plurales, con fuerte singularidad, que recogen la diversidad del género que representan, más allá de las diferencias, sean físicas, étnicas, religiosas, culturales o estéticas.

Mujeres que bailan al ritmo de un principio de armonía, regularidad, medida y simetría, que luego rompen y recomponen, recogiendo de este modo, a través de sus cuerpos y sus movimientos, el cuerpo y el movimiento de la vida.

Mujeres y palabra. Mujeres-palabra. Mujeres y lamentos. Mujeres que juegan, bailan, al compás de seguiriyas, soleas y alegrías. Cantan por tangos y tanguillos. Ríen y sufren. Irónicas y cómicas, bailan su soledad.

Coreográficamente, los hombres se identifican y desarrollan la dimensión simbólica de las sombras y de los espejos, donde las mujeres se miran.

CHOREOGRAPHIE

Des femmes plurielles, avec une forte singularité, qui montrent la diversité du sexe qu'elles représentent au-delà de leurs différences : qu'elles soient physiques, ethniques, religieuses, culturelles ou esthétiques.

Des femmes qui dansent au rythme d'un principe d'harmonie, régularité, mesure et symétrie qu'elles brisent et recomposent en suite, en recueillant de cette façon-là, à travers leurs corps et leurs mouvements, le corps et le mouvement de la vie.

Des femmes et des paroles. Des femmes-paroles. Des femmes et des regrets. Des femmes qui jouent, dansent au rythme de seguiriyas, soleas et alegrías. Elles chantent des tangos et des tanguillos. Elles rient et elles souffrent, ironiques et comiques au même temps, elle danse leur solitude.

Chorégraphiquement parlant, les hommes s'identifient et développent la dimension symbolique des ombres et des miroirs où les femmes se se regardent.

YO, CARMEN

MÚSICA

La música de George Bizet ha acompañado a la coreógrafa desde su infancia. Ha constituido un referente esencial en su educación sentimental, y luego estética.

En *Yo, Carmen* no sólo recurre a las partituras originales de Bizet, sino también explora el repertorio musical popular y clásico que la hicieron posible. En este sentido, se integra en la obra a Sebastian Yradier y otras músicas populares.

En síntesis, María Pagés centra el trabajo musical de su nuevo proyecto en cuatro niveles: las músicas que inspiraron a Bizet, la propia partitura de la ópera, la reinterpretación y adaptación de algunos fragmentos clásicos en clave flamenca y, por último, la composición de la música flamenca original creada por Rubén Levaniegos, junto a Sergio Ménem y David Moñiz.

Este trabajo musical es interesante en la medida en que permite cerrar un círculo que recorre la interacción y el diálogo entre la música clásica, la música flamenca y la popular, interpretadas por un cuarteto de cuerda, constituido por guitarristas flamencos, un chelista y un violinista, acompañados por un percusionista.

El cante está interpretado por dos cantaoras, con voces muy singulares, que van hilvanando la historia, a lo largo de la obra, a través de poesía original.

MUSIC

La musique de George Bizet a été présente dans la vie de la chorégraphe depuis son enfance. Raison pour laquelle ça a été une référence essentielle dans son éducation sentimentale puis, esthétique.

Dans *Yo, Carmen* elle ne fait pas seulement recourt aux partitions originales de Bizet, elle explore en plus le répertoire musical populaire et classique qui l'ont rendu possible. Dans ce sens-là, des compositeurs tel que Sebastian Yradier et d'autres musiques populaires sont inclus dans la pièce.

En résumé, María Pagés centre le travail musical de son nouveau projet dans quatre niveaux : les musiques qui inspirèrent Bizet, la partition de l'opéra originale, la réinterprétation et l'adaptation de quelques extraits classiques au flamenco et finalement, la composition de musique flamenco originale créée par Rubén Levaniegos ainsi que Sergio Ménem et David Moñiz.

Ce travail musical est intéressant dans la mesure où il permet de fermer un cercle qui parcourt l'interaction et le dialogue entre la musique classique, la musique flamenco et la populaire, interprétées par un quatuor à cordes, ce dernier formé par des guitaristes flamencos, un violoncelliste et un violoniste ; accompagnés d'un percussionniste.

Le chant est interprété par deux chanteuses avec des voix uniques qui tissent l'histoire à fur et à mesure au long de la pièce, avec des poèmes originaux.

YO, CARMEN

POESÍA

“De los innumerables escalones
Que conducen a mi corazón
Él subió tan sólo
Quizás dos o tres.”

AKIKO YOSANO

POESIE

Des innombrables marches
Qui mènent à mon cœur
Il monta seulement
Peut-être deux ou trois.
AKIKO YOSANO

En *Yo, Carmen* las mujeres toman la palabra y la acción a través de la poesía.

Para ello, la coreógrafa incluye poemas de escritoras pertenecientes a diferentes culturas y espacios geográficos, unidas todas por las mismas inquietudes. Voces singulares. Voces universales.

Se interpretan los textos y poemas de María Zambrano, Akiko Yosano, Marguerite Yourcenar, Margaret Atwood, Belén Reyes, Widdad Benmoussa, María Pagés.

Dans *Yo, Carmen* les femmes prennent la parole et l'action à travers la poésie.

Pour cela, la chorégraphe a inclus des poèmes d'écrivaines provenant de cultures et de pays différents, toutes unies par les mêmes inquiétudes. Des voix singulières. Des voix universelles.

On retrouve des poèmes et des textes de María Zambrano, Akiko Yosano, Marguerite Yourcenar, Margaret Atwood, Belén Reyes, Widdad Benmoussa, María Pagés.

LUZ Y ESCENOGRAFÍA

“Yo tallo mi teatro de la oscuridad.”

JOSEPH SVOBODA

ILLUMINATION ET SCENOGRAPHIE

Je sculpte mon théâtre à partir de l'obscurité

JOSEPH SVOBODA

Para María Pagés, el trabajo sobre la luz es fundamental. Monta sus obras partiendo de la idea de Svoboda de que la iluminación esculpe la oscuridad, para extraerle una verdad dramática, una luz escenográfica.

En consecuencia, la presencia de esta luz escenográfica en *Yo, Carmen* le permite a la coreógrafa crear, además de la consecuente belleza estética, los fundamentos escénicos, que transforman los espacios, las historias y los personajes en paradigmas dramáticos singulares y poéticos.

La escenografía, tal como está concebida en *Yo, Carmen*, le permite a la coreógrafa proyectar la luz para

Pour María Pagés, le travail sur la lumière est primordial. Elle construit ses œuvres en partant de l'idée de Svoboda de que l'illumination sculpte l'obscurité pour lui extraire une vérité dramatique, une lumière scénographique.

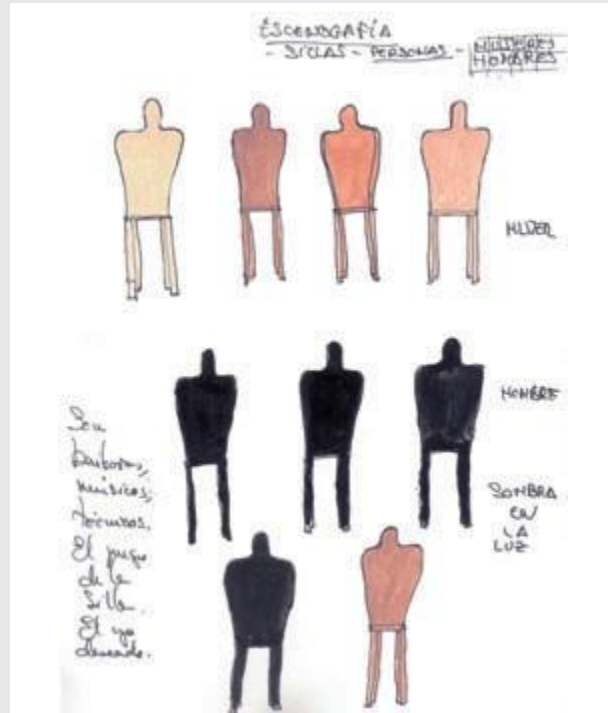
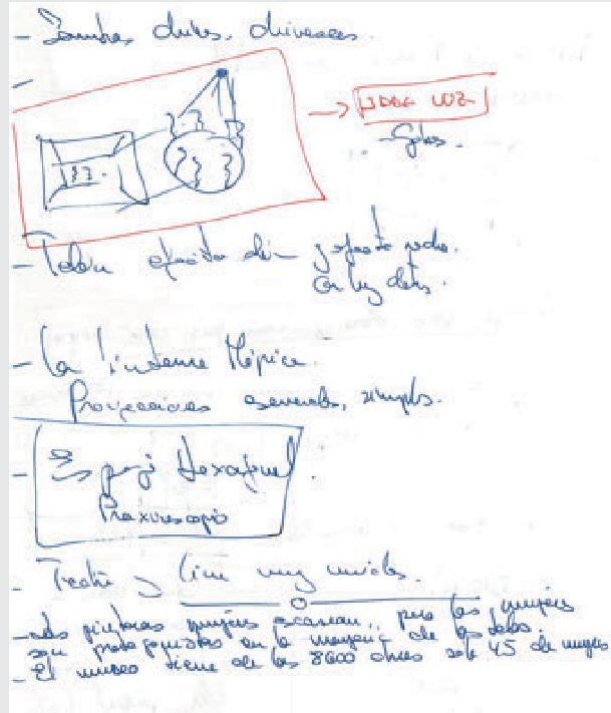
Conséquence de cela, la présence de cette lumière scénographique dans *Yo, Carmen* permet à la chorégraphe de créer, en plus de la beauté esthétique, les fondements scéniques qui transforment les espaces, les histoires et les personnages en paradigmes dramatiques singuliers et poétiques..

La façon dont la scénographie est conçue dans *Yo, Carmen* permet à la chorégraphe de projeter de la lumière pour créer des ombres et des transparences

YO, CARMEN

generar sombras y transparencias, creando un juego de claroscuros, que se complementan, a través del movimiento coreográfico de los personajes femeninos o masculinos, en función de su situación.

-en génerant ainsi un jeu de clair-obscur- qui se complémentent à travers du mouvement chorégraphique des personnages féminins ou masculins, dépendant de la situation.

YO, CARMEN

La referencia estética que le sirve de base es Artemisia Gentileschi y su especial modo de tratar la luz en su relación con el cuerpo, para captar la fuerte acentuación dramática de los personajes, en su proceso de vida.

La référence esthétique qui lui sert de base est celle d'Artemisia Gentileschi et sa façon particulière de traiter la lumière en relation avec le corps, pour capturer l'accent dramatique des personnages dans leurs processus de vie.

La escenografía no se constituye por elementos estáticos. Se concentra en el uso de muy diferentes objetos, como pueden ser libros, abanicos, bolsos, escobas, sillas-personas, que se convierten en personajes e interactúan con los bailarinas, dando vida al espacios y a la historia.

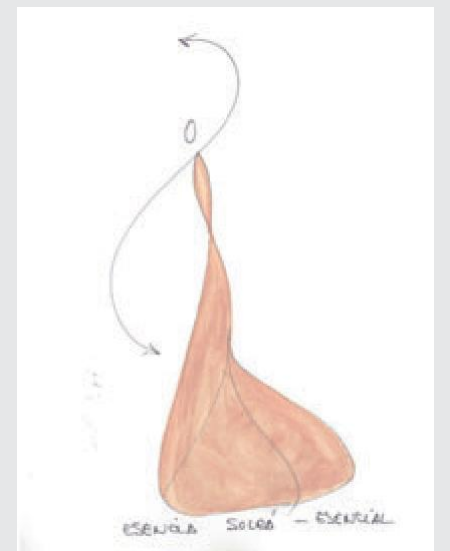
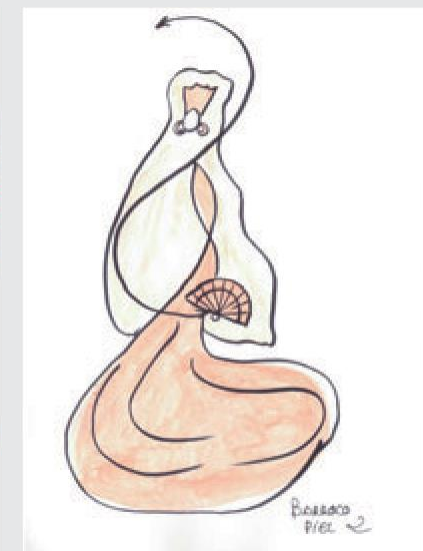
La scénographie n'est pas constituée d'éléments statiques. Elle se concentre sur l'usage de différents objets tels que des livres, des éventails, des sacs, des balais, des chaises-personnes, qui se transforment en personnages et interagissent avec les danseuses pour donner vie à l'espace et à l'histoire.

VESTUARIO

Al igual que la piel, es el vestido que envuelve nuestro cuerpo, el vestuario de Yo, Carmen está concebido desde la idea de considerar al vestido como la prolongación y la extensión de nuestra piel.

COSTUMES

De la même façon que la peau est le costume qui enveloppe notre corps, les costumes dans Yo, Carmen ont été conçus à partir de cette idée-là, en considérant la robe comme la prolongation et l'extension de notre peau.

De este modo, el diseño de María Pagés aspira a invertir el orden social del hecho de vestirse. Lo hace para comprender la influencia social y moral sobre nosotros. A través de la simbiosis dramática y coreográfica, desea revelar a la mujer en su esencia.

De cette façon, le design de María Pagés prétend invertir l'ordre social sur le fait de s'habiller. Elle le fait pour comprendre l'influence sociale et morale sur nous. A travers la symbiose dramaturgique et chorégraphie, elle souhaite dévoiler la femme dans son essence.

Cromáticamente, se trata de un vestido de color piel, recogiendo la diversidad de la piel humana, con sus matices, dibujados y perfilados, como si de un tatuaje se tratara.

Chromatiquement, il s'agit là d'une robe couleur chair, qui recueille la diversité des peaux humaines avec leurs nuances, dessinées et profilées, tel un tatouage.

Otra variante del vestuario, asumirá los ecos de la moda y la influencia de los estereotipos sociales, producto de la publicidad y de la cultura del tópic.

Une autre version des costumes reflétera les échos de la mode et l'influence des stéréotypes sociaux, produits de la publicité et de la culture du cliché.

YO, CARMEN

Una creación de María Pagés / Une création de María Pagés

FICHA ARTÍSTICA / ARTISTIC CREDITS

Dirección y coreografía / Direction, Chorégraphie

María Pagés

Dramaturgia / Dramaturgie

El Arbi El Harti

Música / Musique

Georges Bizet, Sebastián Yradier, Rubén Levaniegos, Sergio Menem, David Moñiz, María Pagés

Letras / Poèmes

María Zambrano, Widad Benmoussa, Akiko Yosano, Marguerite Yourcenar, Margaret Atwood, Belén Reyes, ElArbi ElHarti, María Pagés

Diseño de iluminación / Conception de l'éclairage

Pau Fullana

Diseño de vestuario / Design de costumes

María Pagés

Ayudante de coreografía / Assistant de chorégraphie

José Barrios

Teñido y pintura de telas / Teinture de tissus

Taller María Calderón

Realización de vestuario / Costumes:

Sandra Calderón, Ángel Domingo

Suelo / Sol

Harlequin Liberty

YO, CARMEN

ELENCO / EQUIPE ARTISTIQUE

Baile / Danse

María Pagés

Eva Varela
Virginia Muñoz
Julia Gimeno
Marta Gálvez
Nuria Martínez
Sara PérezCante / Chant
Ana Ramón
Sara CoreaGuitarra / Guitare
Rubén Levaniegos
Isaac MuñozPercusión / Percussion
Chema UriarteViolonchelo / Violoncelle
Sergio MenemViolín / Violon
David MoñizAsistente de coreografía /
Assistant de chorégraphie
José Barrios

YO, CARMEN

Une production de:

Avec la collaboration de:

Avec l'assistance de:

Colaborateur dans le processus créatif:

ODYSSUD
Scène des possibles

BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée
d'intérêt national par l'État,
la Région et le Département.

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

 Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

odyssud.com

