

Fuego

COMPañIA ANTONIO GADES

22 - 24 OCT

 TEATRO REAL
CERCA DE TI

Páginas 4 - 5 Ficha artística

Páginas 6 - 9 Argumento

Páginas 10 - 11 *Fuego*, Eugenia Eiriz

Páginas 12 - 16 Biografías

FUEGO

Ballet de Antonio Gades y Carlos Saura
inspirado en *El amor brujo* de Manuel de Falla

Composiciones y arreglos de canciones populares:
Antonio Gades, Antonio Solera y Ricardo Freire

Estrenado en el Teatro de Châtelet de París en 1989
Estreno en el Teatro Real

EQUIPO ARTÍSTICO

Directora artística	Stella Arauzo
Espacio escénico y vestuario	Gerardo Vera
Reposición vestuario y atrezzo	Carmen Sánchez
Iluminación	Antonio Gades, Carlos Saura y Dominique You
Reposición iluminación	Zaida Domínguez
Iluminación y coordinación técnica	Dominique You
Sonido	Alberto Palanques

REPARTO

Candela	Esmeralda Manzananas
Carmelo	Álvaro Madrid
El espectro	Juan Pedro Delgado
La hechicera	Raquel Valencia

Cuerpo de baile	María José López*, Silvia Vidal, María Nadal, Virginia Guiñales, Ana Pardo, Amor Cánovas, Raquel Ortega, Elena Ros, Miguel Lara*, Miguel Ángel Rojas*, Antonio Ortega, Pepe Vento, Santiago Herranz, Ángel Navarro, Ciro Ortín, Álvaro Brito
------------------------	--

*cover

Orquesta Titular del Teatro Real

DURACIÓN APROXIMADA: 1 horas y 15 minutos

FECHAS

22 y 23 de octubre, a las 20.00 horas

24 de octubre, a las 17.00 y a las 21.00 horas

Fuego es una producción de la Fundación Antonio Gades

Directora general: Eugenia Eiriz de Gades

Presidenta: María Esteve

Secretario General: Josep Torrent

Directora artística de la Compañía Antonio Gades

Estella Arauzo

**La Fundación Antonio Gades agradece al iluminador
Dominique You su especial colaboración en las
representaciones del Teatro Real.**

ARGUMENTO

PRÓLOGO

Con el telón bajado, empiezan a escucharse los primeros compases de *El amor brujo*, aquellos que van a servir de tema para El Espectro.

Sobre esa introducción, se escucha un trepidante ritmo de zapateado y palmas que poco a poco se adueña del ambiente sonoro.

PELEA

El ritmo se vigoriza y acentúa todavía más cuando en la oscuridad del escenario, iluminados por haces de luz, vemos a una veintena de hombres que pelean utilizando navajas y bastones marcando con sus gestos el ritmo. Entre los que pelean, vemos a José, un tipo agitanado que maneja con habilidad de experto la navaja. Su adversario no le va a la zaga. Avanzan y retroceden hasta, que en un descuido de José, es apuñalado por su contrincante. José que está herido de muerte se tambalea. Su adversario, asustado, huye. Todos los hombres dejan de pelear y abandonan el escenario dejando sólo a José. La luz se centra sobre él que, con exagerada lentitud, se va desmoronando. Al fin, cae José al suelo y allí permanece inmóvil, muerto. Es en ese momento cuando se escuchan los agresivos compases del inicio de *El amor brujo* de Falla y se hace un negro que se prolongará lo que dure la música.

TENEDERO

El escenario se ilumina lentamente. El escenario está dividido en dos espacios definidos. A la derecha, se encuentra el destinado al tendedero. A la izquierda, el espacio reservado a los hombres. Amanece en el poblado y van entrando en el decorado los hombres que llevan sillas, guitarras, panderos y otros instrumentos de origen popular. Los guitarristas afinan sus instrumentos. Unos buscan el tono de una canción, otros arriesgan un paso. Todo en un ambiente relajado, sin prisas. Poco a poco, se va definiendo el ritmo y comienza una canción.

Van apareciendo sobre el escenario las mujeres coreando la canción, son jóvenes en su mayoría, y van vestidas con faldas y blusas de fuertes colores, llevan canastas con ropa recién lavada. Ahora domina la

claridad, la blancura. Entre esas mujeres, está Candela, una joven atractiva, protagonista de esta historia. Mientras van tendiendo la ropa, las mujeres se divierten a costa de Candela, que se va a casar dentro de un mes con Carmelo. Cantan y bailan el tanguillo *¿Pa' cuándo es la boda?*.

El baile se vuelve más sensual y provocativo. Las mujeres se divierten. Aparece Carmelo que busca a Candela. Hay alboroto de las otras chicas que terminan por marcharse del lugar entre bromas y risas. Mientras Carmelo marca un apasionado paso a dos la luz cambia. Carmelo y Candela se abrazan y se escuchan los primeros compases de El Espectro.

De repente, como iluminando por un relámpago, aparece José, El Espectro, que viene del mundo de las tinieblas a perturbar a los enamorados. Candela no puede remediar la atracción que siente hacia él, y como si una fuerza interior le empujara, trata de ir a su encuentro, pero Carmelo se lo impide. A partir de ahora, El Espectro perseguirá a la pareja cada vez que estos traten de amarse.

NAVIDADES

Todo el mundo se ha reunido para celebrar las Navidades. Formando grupos familiares, a los que, ocasionalmente, se integran otras amistades, se sientan en las sillas de anea alrededor de los fuegos y, utilizando panderetas y panderos, zambombas y almireces, cantan y bailan con alegría villancicos y canciones de Navidad. Se ve a Candela y a Carmelo que participan en la fiesta cantando y bailando animadamente.

Cuando la fiesta está en su apogeo, aparece, iluminado violentamente El Espectro. Todo el mundo se inmoviliza, El Espectro desaparece con la misma rapidez que apareció. El tiempo parece detenerse para todo el mundo excepto para Candela, que como en trance, empieza a bailar la canción de Falla: *Yo no sé lo que me pasa*. Todos permanecen inmovilizados, paralizados, como sorprendidos en una instantánea fotográfica, mientras Candela baila entre ellos.

Cuando Candela termina el baile, vuelve la vida, el movimiento, el ritmo, las canciones y el ambiente festivo de antes, como si nada hubiera sucedido.

La fiesta continúa y todos se van marchando del escenario, excepto Candela a la que retiene en el lugar una fuerza misteriosa.

De nuevo, los compases de El Espectro. Aparece iluminado en una luz violenta. Candela trastornada, echa a andar hacia él. Bailan *La danza del terror*: un baile vehemente y ritualizado.

EL ROCIO

Hombres que hacen de caballo, con mujeres en sus grupas, aparecen en el escenario. Las mujeres desmontan y empiezan a bailar por sevillanas al son del pandero. La noche cae.

Los cuerpos buscan reposo, se tienden en el suelo. Una canción se escucha a lo lejos mientras que Candela y Carmelo bailan amorosamente un paso a dos entre los que duermen. Al final, se tumban abrazados.

El grupo se recoge y canta *Tu mirá*. Es el momento en que aparecen en el escenario por la derecha e izquierda Candela y Carmelo. Se aproximan con lentitud hasta que se encierran y, sin tocarse, giran el uno alrededor del otro en un baile amoroso, lento y ceremonioso. Y es, en ese momento, cuando se escuchan los compases que preludian a *El Espectro*. José surge de la oscuridad. Candela se levanta, va a su encuentro, baila con él. Carmelo se levanta, les ve y se integra en la danza. Candela y Carmelo ejecutan la danza.

LA HECHICERA

Cuando el baile termina, aparece Carmelo con la Hechicera. Se dirigen hacia donde se encuentra desolada Candela. Candela a la izquierda, Carmelo a la derecha, permanecen inmóviles mientras esta inicia su ritual.

Hace la Hechicera sus exorcismos. En el centro del escenario, aparece un haz de luz rojiza que simboliza el fuego. Suenan las primeras campanadas que anteceden a *La danza del fuego*. A su ritmo van apareciendo en el decorado todos los hombres y mujeres del poblado.

LA DANZA DEL FUEGO

Alrededor del círculo de fuego, se van ordenando hombres y mujeres. Con la excepción de Carmelo, todos bailan: Candela baila cada vez más ensimismada, contagiada por la intensidad de la música. El ritmo se acelera hasta el paroxismo. Candela entra en trance. Todos la rodean. Al límite de sus fuerzas, cae en el círculo de fuego desmayada, como muerta.

El fuego se extingue con lentitud. Todo el mundo se aleja de allí, dejando a Candela sola en el escenario. Carmelo se dirige hacia el cuerpo de Candela cuando el fuego está a punto de extinguirse. Se escuchan de nuevo los compases de *El Espectro*. ¿Será posible que *La danza del fuego* no haya podido conjurar el maleficio?

Se incorporan Carmelo y Candela y empiezan a bailar muy juntos *La danza del fuego fatuo*. El maleficio parece conjurado. Pero vuelven a escucharse los compases de la música de *El Espectro* y aparece. Pero esta vez, Carmelo está dispuesto a luchar contra él y consigue, aunque con trabajo, llevarse a Candela con él.

EL FINAL

Todo el pueblo acompaña a Candela y Carmelo para conjurar a El Espectro. Dejan en el centro a la pareja y se alejan para permanecer en la penumbra esperando los acontecimientos. En el centro de la escena, Carmelo baila con Candela un baile apasionado.

Aparece El Espectro acompañado de otros espectros, todos de negro. Imágenes del mal, del infierno, de la muerte. Frente a él, se organiza el pueblo: la vida. Todos cantan: *Tú eres aquel mal gitano*.

El grupo de espectros contraataca con un ritmo salvaje, tratando de dominar el espacio sonoro. El enfrentamiento es brutal. Las parejas se defienden por grupos. El espectro se enfrenta a Carmelo. Finalmente los espectros, vencidos, desaparecen.

Amanece y se escucha la canción de Falla: *Ya está despuntando el día*. Carmelo y Candela se abrazan. Se prepara la boda.

LA BODA

Los hombres se dirigen hacia Carmelo y lo levantan en hombros con los primeros compases de la alborea: *Hermanita de mi alma*. Los dos grupos se organizan alrededor de los novios y, como si fueran pasos de Semana Santa, los pasean por el escenario siguiendo el ritmo de la canción. Los dos grupos se separan. Alguien grita: "¡Vivan los novios! ¡Que bailen los novios!"

Candela y Carmelo bailan por tangos jaleados por todo el poblado.

FUEGO

Un ballet de Antonio Gades y Carlos Saura inspirado en “El Amor Brujo” de Manuel de Falla. La Fundación Antonio Gades se dispuso a acometer un reto de especial trascendencia: poner en pie la versión de El amor Brujo que con el título de Fuego supuso el segundo acercamiento escénico del coreógrafo alicantino al ballet de Manuel de Falla. Exponente del más puro sello Gades: “volver a la tradición si se quiere evolucionar”, es este ballet una obra de transición entre los ya míticos montajes de Carmen y Fuenteovejuna. Fue también la última de las colaboraciones del ya mítico tándem difusor del flamenco Gades-Saura, y siguió la misma pauta que habían seguido con Carmen: primero película y después ballet. A propósito de esto, decía Gades que: ‘La versión escénica es muy diferente a la cinematográfica. Carlos y yo contamos otra historia. Nos servimos de la banda sonora del film cantada por Rocío Jurado con la Orquesta Nacional de España dirigida por el maestro Jesús López Cobos, pero cambiamos el orden de los extractos a los que yo he añadido flamenco y numerosas músicas populares que no figuran en la película’.

Volviendo a la génesis de la obra, es importante saber, que el coreógrafo venía de atravesar una difícilísima situación personal. A la ruptura con la que fue hasta entonces su esposa, Pepa Flores, se une el fallecimiento de su padre y la trágica muerte de su hermano Enrique, quien hasta entonces había sido parte de la Compañía. Cansado también por los incesantes tournés de su ballet alrededor del mundo, decide alejarse de los escenarios. Inicia entonces un periodo de reflexión y descanso, que finaliza en 1989, reclamado por varios proyectos artísticos entre los que se encuentra la inauguración de la Ópera del Cairo, la participación en la conmemoración de los diez años de la creación del Ballet Nacional de España y, lo que supuso la piedra de toque definitivo, el encargo por parte del Teatro de Châtelet de París para realizar el ballet Fuego.

El estado de ánimo de Gades se refleja en la obra que intenta escapar de la fantasía del guion original contando la historia de una enajenación mental y rodeándola de una ambientación onírica y tenebrosa. Estrenado en 1989, Fuego cautivó al público parisiense que presenció las primeras interpretaciones del ballet. Una extensa gira por Francia, Italia, Alemania, Suiza, Japón y Brasil siguió al estreno. Pero Gades no se había recuperado plenamente y seguía en la búsqueda del equilibrio que necesitaba para enfrentarse al escenario y la energía que llevar y dirigir una compañía. Quiere volver a encontrarse plenamente con el mar y con la vida, donde encuentra la fuerza y la inspiración que como trabajador del arte necesita.

Así las cosas, la obra nunca fue estrenada en España. Lo breve de su existencia nos permite acercarnos hoy a una obra de Gades casi como si fuera la primera vez. Muchos de los recursos allí puestos en marcha

nunca han sido repetidos, y constituyen hoy una sorpresa que hacen que la obra mantenga su frescura. Antonio Gades supo rodearse de grandes profesionales para trabajar conjuntamente en la ejecución de sus obras: Carlos Saura, Gerardo Vera, el Maestro Jesús López Cobos, Rocío Jurado son algunos de los importantes nombres que se conjugaron para esta versión escénica de El Amor Brujo. Además, durante el montaje, contó como maestro de baile con Goyo Montero, el iluminador Dominique You, y la que hoy es directora artística de la Compañía, Stella Arauzo.

El estreno absoluto de Fuego en España tuvo lugar el día 6 de julio en el Teatro de la Zarzuela y contó con la participación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por el Maestro Miguel Ortega. Cuantos trabajamos en esta recuperación pusimos toda nuestra ilusión, nuestro conocimiento, nuestra historia, nuestro trabajo, y, sobre todo, eso que nos une a gente del mundo entero, y que hace que la danza esté aún presente pese a los momentos de enorme dificultad que atraviesa: la pasión por uno de los lenguajes más auténticamente universales, “el baile”.

Eugenia Eiriz
Directora de la Fundación Antonio Gades

BIOGRAFÍAS

Compañía Antonio Gades

Residente en Getafe. Directora artística Stella Arauzo

Antonio Gades hizo de la danza española un estilo universal con una amplísima capacidad expresiva. Esto le permitió llevar, a todos los rincones del mundo, sin utilizar las palabras, clásicos de la literatura mundial como Bodas de sangre de Federico García Lorca o Fuenteovejuna de Lope de Vega y Carmen que firmó junto a Carlos Saura y que ha quedado como una de las aproximaciones más reconocidas a este mito español y universal. Tras la muerte del coreógrafo en 2004, la Fundación Antonio Gades tiene como principales objetivos la difusión y conservación del legado del bailarín, auspicia la Compañía Antonio Gades y mantiene viva la escuela gadesiana: un lenguaje estético arraigado en la cultura popular y el arte de España, pero depurado en las vanguardias artísticas e intelectuales de la última mitad del siglo XX.

Fundación Antonio Gades

La Fundación Antonio Gades es una institución privada, sin ánimo de lucro, que tiene encomendados el mantenimiento, el cuidado y la difusión de la obra del coreógrafo y bailarín español. A tal fin, custodia y cataloga los fondos de un importante archivo documental relacionado con su vida artística, supervisa la reconstrucción de sus coreografías y edita publicaciones que profundizan en su obra. Además, promueve un importante programa pedagógico destinado a potenciar el conocimiento y el aprecio de la Danza Española y el Flamenco. Fundada en 2004 por el propio Gades, la Fundación está actualmente dirigida por su viuda, Eugenia Eiriz, que trabaja para el cumplimiento de los fines fundacionales con el apoyo de su cercano colaborador Josep Torrent y bajo la presidencia de María Esteve, actriz e hija mayor del maestro y Pepa Flores. En 2019, la Fundación Antonio Gades recibe la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España por su "magnífica labor de conservación y promoción de la memoria del gran maestro de la danza española Antonio Gades".

Candela

[Esmeralda Manzanas](#)

Realizó sus estudios de Danza Española en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. En 2011, participa en el XV Festival de Flamenco de Jerez interpretando a Melíbea en la obra de La Celestina en la Compañía de Shoji Kojima y coreografiado por Javier Latorre. Junto a Primitivo Daza en el año 2012, baila *La vida breve* y *El Sombrero de tres picos* con la Orquesta Filarmónica de Kristiansand. Ha interpretado *La*

vida breve y la obra *El amor brujo* en el Palau de les Arts de Valencia y *La chulapona* en el Teatro de la Zarzuela bajo la dirección de Goyo Montero.

Carmelo

Álvaro Madrid

Álvaro Madrid nació en Sevilla, en 1988. Estudió en el Conservatorio Profesional de Danza *Antonio El Bailarín* y se trasladó a Madrid para ingresar al Estudio del Ballet Nacional de España bajo la dirección de José Antonio, donde se formó con maestros como Aurora Bosch, Maribel Gallardo o Fernando Romero. Su formación académica continúa con la licenciatura en Pedagogía de la Danza Española en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Madrid. Su carrera profesional se inició con la presencia en varias compañías, entre ellas Antonio Márquez, el Ballet Teatro Español Rafael Aguilar y el Ballet Nacional de España. En 2013, se incorpora a la Compañía de Antonio Gades, donde interpreta los papeles principales de sus obras: Don José en *Carmen*, El novio en *Bodas de sangre* y Frondoso en *Fuenteovejuna*.

El espectro

Juan Pedro Delgado

Nacido en Sevilla, comenzó sus estudios de Danza Española y Flamenco en la escuela de Danza de Matilde Coral (Sevilla). Se trasladó a Madrid para continuar sus estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. Ha formado parte de las compañías de Aída Gómez, Nuevo Ballet Español, Diego Llori, Joaquín Cortés, Antonio Najarro, Manuel Liñan y Daniel Doña y el Ballet Nacional de España, interpretando roles de solista y primer bailarín. Ha trabajado en tablaos como el Corral de la Pacheca y Corral de la Morería. Actualmente es solista de la Compañía Antonio Gades.

La Hechicera

Raquel Valencia

Comenzó su formación en el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia y en la Escuela Profesional de Danza de Carmen López bajo la dirección de Martín Vargas. También toma clases con Manolo Marín y Mila de Vargas, miembro de honor del Ballet Nacional de España. En 1998, terminó su carrera de Danza Española e inició su trayectoria profesional en diversas compañías de danza. Desde 2009, es la bailarina principal del grupo de flamenco del tablao 'Cafetín la Quimera' de Madrid, bajo la dirección de Antorrín Heredia. Es miembro de la Compañía Tribueña (Madrid) y bailarina solista en los espectáculos del dramaturgo Hugo Pérez de la Pica. Debutó con la Compañía de Antonio Gades interpretando *La*

hechicera en el ballet Fuego (2019).

Cantaora

Sara Salado

Nació en Jerez de la Frontera, España. Se introdujo en el mundo del flamenco en los tablaos de Jerez con guitarristas de renombre, entre ellos, Tío Juan Parrilla y Fernando Moreno. En 2008, ingresó en la escuela de Christina Heeren para mejorar su técnica de cante y de canto. Ha actuado en el Teatro de la Zarzuela, en el Auditorio Nacional de la Música y ha obtenido prestigiosos premios, entre ellos, el Cante a Compás de Antonio Mairena. Ha actuado en Casa Patas, Corral de la Morería, El Cordobés y Los Tarantos.

Cantaores

Alfredo Tejada

Nacido en Málaga, adoptado en Granada. En 2007, se incorpora a la Compañía Antonio Gades, actuando en los ballets de *Carmen*, *Fuenteovejuna*, *Suite flamenca* y *Bodas de sangre*, con los que ha viajado por numerosos países como Francia, Italia, Alemania, Austria, Rumanía, Rusia, Holanda, Egipto, China, Estados Unidos y Brasil, entre otros. Ha participado en varios concursos de cante flamenco, obteniendo el primer premio del Concurso de Jóvenes Flamencos (2002), el premio a la mejor farruca (2004) en Ubrique, España, el segundo premio en el Concurso Nacional de Jumilla, el primer Premio Nacional de Jóvenes Valores en el Rincón de la Victoria (2009) y la prestigiosa Lámpara Minera, premio del Festival Internacional del Cante de las Minas (2017).

Enrique Pantoja

Nacido en Jerez de la Frontera, Enrique Pantoja cantar a los 17 años en el tablao de su tío en Barcelona. Más tarde se trasladó a Madrid para actuar en los más famosos tablaos de la capital. Después se unió al espectáculo de Lola Flores y actuó en varias giras por América. A partir de ese momento, se incorporó a las actuaciones de artistas nacionales como Carmen Sevilla, La Polaca y Rocío Jurado. Durante cinco años fue bailarín del Ballet Nacional de España. A finales de los años 80 se incorporó a la Compañía Antonio Gades.

Aser Giménez

Ha trabajado con importantes artistas flamencos y tablaos a nivel nacional, también ha cantado en diferentes compañías. Su abuelo Pepe Giménez *El Vallecano*, guitarrista de Lola Flores y numerosas figuras del flamenco y su tío *Faíco*, bailarín y reconocido internacionalmente le precedieron en su carrera artística.

Guitarristas

Antonio Solera

Guitarrista y compositor, nació en el mítico barrio del Sacromonte en Granada, donde aprende guitarra flamenca con profesores locales. Comenzó su carrera profesional tocando en los tablaos y teatros españoles con artistas como Manuela Vargas y Mariquilla. Como intérprete de prestigio, ha acompañado

a cantantes como Camarón de la Isla y José Mercé a lo largo de su vida artística. A los 18 años, se incorporó a la Compañía de Antonio Gades, se convirtió en uno de sus principales guitarristas y, junto con el propio Gades, es autor de la música de los ballets *Carmen*, *Fuego* y *Fuenteovejuna*.

Basilio García

Basilio García nació en Madrid, viene de una familia de artistas y escritores. A los 15 años debutó como guitarrista liderando su propio grupo. Continúa trabajando en los diferentes tablaos de Madrid. Es nieto del maestro Cabello, autor de famosas canciones *Vino amargo*, *Doce cascabeles*, entre otras. Y actualmente imparte clases de guitarra flamenca en la escuela Amor de Dios.