

OPERA 2001

presenta

Carmen

de Georges Bizet

ópera en cuatro actos

según la obra de Prosper Mérimée « Carmen »

versión original en francés

sobretítulos en español (opcional)

Solistas y Coros de OPERA 2001 Orquesta Filarmonica de Pleven

Dirección musical : Leslaw SALACKY

Dirección de escena : Fiorenza IPPOLITO

Dirección artística : Marie Ange LAINZ

Escenografía : Alfredo TROISI – STUDIO ARCHIMEDE (Roma - Italia)

Coreografía : Aurora ZERDÁN / BALLET ZARAGOZA

Vestuario : ARRIGO (Milano - Italia)

Atrezzo : ARCHIMEDE (Roma - Italia)

Peluquería : AUDELLO (Torino - Italia)

Calzados : CALZATURE EPOCA (Milano – Italia)

CARMEN Larissa DEMIDOVA, Marisa ROCA

DON JOSE Luigi FRATTOLA, Guillermo OROZCO , Rubens PELIZZARI

ESCAMILLO Carlo RICCIOLI , Claudio SGURA

MICAELA Mihaela DINU, Sabina PUERTOLAS

FRASQUITA Luba TRAYANOVA

DANCAÏRE Ivan VARBANOV

REMENDADO Arsen MILEV / Dimiter DIMITROV

MORALES Ivan VARBANOV

ZUÑIGA Giancarlo TOSI

MERCEDES Roberta MATTELLI

Sujeto a cambios el día de la representación , no previstos en el momento de imprimir esta información.

23/1/04

HISTORICO

1850-1875 es globalmente un periodo de prosperidad. Los negocios prosperan. Los bancos cobran importancia. El libre cambio es cada vez más adoptado por todos los países europeos.

El crecimiento de la población en la norma, exceptuando Francia, en donde un ligero receso es señalado en el censo de 1872. Esto se explica por los grandes movimientos migratorios producidos en el nuevo mundo, Estados Unidos, Canada, America del Sur, e incluso Australia.

Inglaterra y Francia mantienen una política colonial.

INGLATERRA

Bajo el reinado de VICTORIA (1837-1901), **Gran Bretaña** ostenta una posición preponderante en el mundo.

Disraeli, primer ministro en 1874, se empeña en reforzar las posiciones británicas. Para plantar cara a la gran pujanza de **Alemania** y para asegurar su independencia alimentaria, Inglaterra cuenta con sus colonias. A partir de 1870, la crisis agrícola no permite más continuar siendo, a un país en otro tiempo autosuficiente.

El 24 de Noviembre de 1875, comprando a Khédive sus acciones, Disraeli otorga a **Inglaterra** el derecho de decisión sobre el futuro del Canal de Suez, inmejorable forma de alianza estratégica para el **Imperio Británico**.

Parnell entra en los Comunes en 1875. Llegará a ser el jefe de la oposición irlandesa y el más feroz enemigo de **Inglaterra**.

ALEMANIA

El 18 de Enero de 1871, Guillermo 1º es proclamado Emperador de Alemania en Versalles. Bismarck se emplea desde entonces en consolidar los acuerdos para una política de alianzas. En Octubre de 1873, un acuerdo oficial se produce entre **Rusia, Alemania y Austria-Hungría**. "Las leyes de mayo" de 1873-1874-1875 que confieren la educación de los sacerdotes y el cuerpo docente religioso al Estado, marcan el comienzo de la persecución contra los jesuitas y todos los católicos que no tienen el beneplacito de las autoridades.

En 1875, August Bebel y Wilhelm Liebknecht fundan el partido socialista alemán.

FRANCIA

En 1875, el recuerdo de LA COMMUNE es vivo y permite quizás el mantenimiento de la República. Es la tercera república.

El país resurge rápidamente del desastre económico dejado por la derrota (1871). Si las clases acomodadas prosperan rápidamente y hacen surgir el nacimiento del mito de la Belle Époque, el mundo de los pobres vive en la miseria y en la ignorancia. Zola escribió en el "Messenger d'Europe" : "Jamás la vida pareció más pesada de llevar". La epidemia de suicidios se declara como una peste venida de no se sabe donde. En París, ciertos días, se cuentan hasta diez suicidios. La ciudad está marcada por la fatalidad, con su población doliente, sus grandes dolores, su gran ruido, que cubre tanto sollozo.

ITALIA

La unidad es acabada en 1871. El país es pobre, la industria prácticamente inexistente, la agricultura muy atrasada. Las diferencias entre el NORTE y el SUR son particularmente preocupantes, tanto a nivel cultural como económico;

Desde 1874, los anarquistas organizan los atentados en las Pouilles y en Calabria.

ESPAÑA

Después de una república efímera, los borbones regresan al trono con Alfonso XII en 1874. Vascos y Catalanes reclaman su autonomía; los problemas sociales agitan al país.

AUSTRIA-HUNGRÍA

El compromiso de 1867 hace instaurar la doble monarquía. Si esta solución es aceptada por los Alemanes y Húngaros, no así con otras nacionalidades que se oponen vitalmente.

LOS BALCANES

En Julio de 1875, Herzegovina se revuelve contra los Turcos, seguida de inmediato por Bosnia. Es el comienzo de la crisis de los Balcanes.

RUSIA

A partir de 1865, Alejandro II representa a una política reaccionaria. La oposición se hace cada vez más virulenta.

En 1873, la intelectualidad se decanta por un nihilismo y crea el movimiento "populista": se encarga de instruir a la población y de prepararla para la revolución. Pero desde que el peligro de estallido es patente, la policía reprime sin ninguna dificultad a los "populistas"; ellos son encarcelados o deportados a Siberia.

ESTADOS UNIDOS

En 1870, los Estados del Sur vencidos (la guerra de Secesión acaba en 1865) son integrados en la Unión. Desde 1872, los blancos comienzan a echar a los negros de sus funciones gubernamentales. Es el comienzo de la puesta en cuestión de sus derechos políticos y de parte de sus derechos civiles.

La conquista de grandes territorios del Oeste, comienza en 1860, y es facilitado por la construcción del tren transcontinental.

Los Americanos del Este, los inmigrantes europeos son atraídos por las ventajas acordadas por el gobierno federal y por la riqueza de estos nuevos territorios: minas de oro y plata, ganados vacunos, trigo... Aunque los Estados Unidos eran el país más grande agrícola del mundo, los ciudadanos tienen que vivir años muy difíciles a partir de 1870. Ellos están a la merced de las malas cosechas por un lado y a la bajada de los precios por otra.

La industria comienza su pujanza: cuarta potencia industrial mundial en 1860, logrará el primer lugar en 1864.

JAPÓN

La era de Meiji (la era de las luces) que se abre después de la revolución de 1868 va a hacer de Japón un estado moderno.

Las medidas más importantes son tomadas: Abolición del régimen feudal, igualdad de todos frente a la ley, educación pública obligatoria, envío de estudiantes a los Estados Unidos y a Europa. En aquellos tiempos el retraso sobre el mundo occidental es patente.

CHINA

En 1875, la emperatriz Tseu-Hi, con el ánimo de guardar el poder, hace nombrar a su sobrino de tres años de edad nuevo emperador.

Ella se opone radicalmente a la expansión extranjera.

La norma a seguir en el país es mostrarse hostiles a todos los extranjeros. Cada incidente le da una ocasión para reforzar su mano dura sobre el país.

China renuncia a evolucionar; su retraso se acentúa y la condena a su destrucción.

ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA

La Belle Époque: así entendieron los franceses el último cuarto de siglo de su país.

Los teatros parisinos se llenaban de un público apasionado por los vaudevilles, las comedias, las operetas, las óperas... En cartel, "La vuelta al mundo en 80 días" de Julio Verne, "La hija de Madame Angot", "Los Hugonotes" de Meyerbeer y "La Judía" de Halévy, "El medio-mundo" de Dumas hijo... y aunque marcaron fuertemente estos espectáculos este año 1875, Carmen lo fue más.

Los artistas frecuentaban Montmartre, que por entonces era un pueblo. La puesta de la primera piedra del Sagrado Corazón será por 1876. París atrae a los artistas extranjeros, las costumbres y corrientes más libres que existían y la vida intelectual más brillante. Mientras tanto la censura vigila; no es prudente para los intereses de las cuestiones sociales en este momento. Numerosos intelectuales franceses están todavía en el exilio por sus opiniones o por el papel que ellos han jugado durante la Commune: Gustave Courbet en Suiza, Jules Vallès en Londres, Jules Guesde... Zola, prohibido de publicar en París, se envuelve en una revuelta liberal, publica en Rusia, "Le Messenger de l'Europa". Victor Hugo está en el "sumum" de su gloria. Hablando de Daudet, Flaubert, Sully Prudhomme, Taine, Renan, Goncourt, Frédéric Mistral... nombres que pasarán a la posteridad son desconocidos por el gran público: Rimbaud, Verlaine, Mallarmé...

La literatura rusa está marcada por Tolstói (1828-1910), "Guerra y Paz" es publicada en los años 1865-1869 por Dostoievski (1821-1881).

Lewis Carroll (1832-1898) publica "Alicia en el país de las maravillas" en 1865. Sacher-Masoch publica "La Vénus à la fourrure" en 1870.

La primera traducción en lengua francesa del "Capital" de Karl Marx será publicada en 1875.

Nietzsche publica "El origen de la tragedia" en 1872.

En pintura, una broma de un periodista delante del cuadro de Claude Monet, "Impression, soleil levant" expuesto en 1874 en los salones de fotografía Nadar, bautiza a los impresionistas. Renoir, Degas, Manet, Sisley, Pissarro, Cézanne... y otros que no forzosamente se alinean con este movimiento, Van Gogh, Gauguin... cierran este siglo de los más ricos.

Los científicos están en pleno auge; piensan que podrán algún día explicar todos los fenómenos.

Darwin produce un escándalo con "El origen de las especies" en 1859.

Claude Bernard publica su célebre "Introducción al estudio de la medicina experimental" en 1865.

Pasteur (1822-1895) descubre el papel de los microbios en las enfermedades infecciosas.

Mendeleiev establece en 1869 la clasificación periódica de los elementos, uno de los fundamentos de la química moderna.

El inglés Maxwell en 1873 establece la teoría electro-magnética de la luz.

Los matemáticos aportan nuevas herramientas al mundo científico. Henri Poincaré (1854-1912) es uno de los más grandes matemáticos de este fin de siglo.

ARGUMENTO

La acción se sitúa en Sevilla y sus alrededores, hacia 1820.

ACTO PRIMERO

La acción se desarrolla en una plaza de Sevilla, frente al cuartel de los dragones del regimiento de Alcalá y al lado de una fábrica de tabacos. Un grupo de soldados, entre los que se encuentra el cabo Morales, están esperando el cambio de guardia. Entra Micaela, una joven vestida con un traje de campesina navarra, y se acerca tímidamente al cuartel. Pregunta por su paisano Don José, pero éste aún no ha llegado. Los soldados explican a Micaela que lo encontrará allí cuando se produzca el relevo de la guardia. La joven rechaza con timidez, aunque resuelta, su invitación de permanecer en su compañía y se pierde entre la gente.

A lo lejos se oye una marcha militar y llega la guardia entrante. Con los soldados llega Don José. Morales le informa sobre la visita de Micaela. Tras el relevo, el teniente Zúñiga, que es nuevo en la plaza, pregunta a Don José acerca de las cigarreras que trabajan en la fábrica. Don José explica que, siendo andaluzas y un poco ligeras de costumbres, las mira con precaución: él es hombre serio, vasco, que se encuentra en el ejército por huir de Navarra, donde tuvo un lance sangriento. Por no dejarlo solo, su madre también se trasladó a Andalucía y vive cerca de Sevilla con Micaela, una huérfana.

La campana, que anuncia el descanso de mediodía de las obreras de la fábrica, interrumpe la conversación de los soldados, que se muestran interesados. Las muchachas salen de la fábrica, fumando y coqueteando. Pronto se destaca entre ellas una gitana de maneras provocativas. Es Carmen, la muchacha más bonita de la fábrica. En seguida se convierte en el centro de atención. Con indiferencia contesta a las proposiciones amorosas de los hombres que la rodean. Se acerca a Don José y le lanza una flor que lleva en el pelo. Don José recoge la flor del suelo y la guarda.

Vuelve a aparecer Micaela, que trae una carta de la madre de José. En esta carta la anciana pide a su hijo que se case con la muchacha. Al marcharse ésta, Don José se promete a sí mismo cumplir el deseo de su madre.

En la fábrica se ha producido un gran tumulto. En una disputa Carmen ha herido a otra cigarrera en la cara. Las mujeres salen gritando, y Zúñiga con un grupo de soldados entra en el local mientras las mujeres discuten entre ellas si la culpa del incidente la tiene Carmen o no. Don José, enviado por Zúñiga, detiene a Carmen. Se le encomienda a Don José a llevar a la joven a la prisión. Mientras está esperando la orden de arresto, se queda a solas con Carmen, vigilándola. El militar se siente atraído por la muchacha que intenta seducirlo y le promete, si la deja en libertad, reunirse con él en la Taberna de Lilas Pastia. Don José, visiblemente enamorado ya de Carmen, se deja empujar y ella escapa. Zúñiga no se deja engañar y arresta a Don José.

ACTO SEGUNDO

Taberna de Lilas Pastia.

Carmen, Frasquita y Mercedes bailan y beben con algunos militares, entre ellos, Morales y Zúñiga. Lilas Pastia anuncia el cierre del local. Carmen conversa con Zúñiga y se entera de que Don José ha sido degradado por haberla facilitado la fuga, ha pasado un mes en la cárcel y ahora de nuevo está en libertad.

Llega a la taberna Escamillo, el torero que ha lidiado con éxito en la plaza de Sevilla. Todos brindan por él e, impresionado por la belleza de Carmen, la dedica un brindis y la muerte de su próximo toro. El teniente Zúñiga también pretende conseguir a Carmen y le dice, al marcharse, que va a volver. Las mujeres permanecen en la taberna, porque dos contrabandistas, Dancaire y Remendado, les piden que colaboren con ellos en una operación de contrabando, distrayendo a la guardia. Pero Carmen se niega porque espera la llegada de su amado.

Don José llega a la cita que Carmen le prometiera el día en que le permitió fugarse. Don José le declara su amor. Mientras tanto se oye el toque de retreta para el cuartel. Don José quiere retirarse. Carmen se burla de sus obligaciones militares y su falta de libertad, y le propone que se vaya con ella a las montañas. Don José vacila. De pronto regresa Zúñiga y en tono de desprecio le ordena a José marcharse al cuartel. Don José se rebela y lucha con él. Intervienen los demás contrabandistas, Zúñiga es vencido, y Don José no tiene otra opción que unirse a Carmen.

ACTO TERCERO

En las campamento de los contrabandistas en las montañas.

Frasquita y Mercedes se entretienen echando las cartas para saber qué futuro las aguarda. Se acerca Carmen y consulta la baraja, pero siempre le sale la carta de la muerte. El Dancaire reclama la colaboración de las mujeres para pasar el contrabando, y Don José toma muy a pecho la partida de Carmen, provocando una escena de celos.

Llega Micaela a un lugar cercano al refugio con el fin de convencer a Don José de que vaya a ver a su madre, cuya muerte parece inminente. Micaela se esconde.

Aparece Don José al que los contrabandistas han dejado de guardia. Mientras tanto entra Escamillo, y Don José lo recibe con afecto. Cuando el torero le explica que viene en busca de Carmen porque la ama, Don José lo desafía, intenta apuñalarle, y sólo la llegada de los contrabandistas pone fin al incidente. Escamillo con gran aplomo invita a todos a la corrida próxima en Sevilla. Carmen siente nacer un nuevo amor por el torero.

Entra Micaela y anuncia a Don José que su madre está muriendo. Carmen se muestra de acuerdo en que Don José debe irse cuanto antes. Éste se va, no sin antes amenazar a Carmen.

ACTO CUARTO

Entrada a la Plaza de Toros de Sevilla.

Ambiente previo a una corrida de toros. Llega la cuadrilla de toreros. Finalmente entra Escamillo, del brazo de Carmen, y es aclamado por el público. Frasquita y Mercedes advierten a Carmen que Don José anda buscándola y la avisan del peligro que corre. Todos entran en la Plaza, excepto Carmen, que decide poner el punto final a su relación con José. Éste llega, desesperado, implorando su amor, pero Carmen se niega y le asegura que, aunque la mate, no cederá. Ahora es Escamillo el hombre al que ama. Carmen intenta entrar en la plaza cuando Don José le clava un puñal, dejándola muerta en el suelo. mientras se escuchan

los vítores y aplausos por el triunfo de Escamillo. Don José cae sobre el cuerpo sin vida de Carmen y deja que lo arresten sin oponer resistencia.

BIOGRAFIA DE BIZET

El 25 de octubre de 1838 en la familia de Adolphe Armand BIZET nació un niño, que en el Registro de Nacimientos fue anotado con los nombres Alexandre César Léopold. Ya en el año 1840, cuando el pequeño tenía casi un año y medio, fue bautizado en la Iglesia Notre-Dame de Lorette, en París, momento en el que le pusieron el nombre de Georges y ninguno de los anteriores. El talento musical del niño se descubrió muy pronto: a los cuatro años sabía leer partituras, y a los diez, en el año 1848, por resolución firmada por Daniel François AUBER, famoso compositor de aquel entonces, fue admitido como alumno en el Conservatorio de París, aunque no había alcanzado la edad mínima estipulada por los estatutos del establecimiento. Es un niño precoz de la música. Georges BIZET se incorpora a la clase de piano de Antoine-François MARMONTEL, que lo calificó de "notable niño prodigio del teclado". Además, estudia órgano con François BENOIST, teoría con Pierre Joseph Guillaume ZIMMERMANN, músico entrado en años que, a veces, mandaba a enseñar en su lugar a su yerno, el más tarde famoso compositor Charles François GOUNOD, y composición con Jacques Fromental HALEVY, que a partir del estreno de su ópera "LA JUDÍA" fue considerado como uno de los músicos más renombrados de Francia.

En los años 1851 - 1856 gana numerosos concursos de solfeo, piano, fuga y órgano. En octubre de 1855 comienza la composición de una sinfonía en Do mayor que queda concluida al mes siguiente. Esta obra no se estrenó en la vida del compositor, y sólo en el año 1935, al llegar al poder de la Biblioteca del Conservatorio de París, se estrenó en Basilea bajo la batuta de Félix WEINGARTNER.

En el año 1857 BIZET consigue el Premio de Roma, instituido por Napoleón en 1803. Este "Prix de Rome" le permitió estudiar tres años en Italia con ayuda de una beca. Ya era autor de varias composiciones, entre ellas la opereta "EL DOCTOR MILAGRO".

A comienzos del año 1858 aborda el tren en Livorno y después de pasar por Pisa, Pistoia y Florencia llega el 27 de Enero a Roma; se aloja en la Villa Medici y cumple religiosamente con las condiciones del premio otorgado. Cada año envía a París una obra; la primera es un Te Deum.

En 1860 llega a Villa Medici Ernest Guiraud con el que traba amistad. Bizet concluye entonces Vasco de Gama y una suite para orquesta.

En Septiembre regresa a París donde encuentra a su madre gravemente enferma. Poco después ésta muere. Compone la ópera "La guzla de l'Emir" pero antes de su estreno la retira puesto que el Teatro Lirico le encarga una ópera larga: Les Pêcheurs de Perles (Los pescadores de perlas).

El 13 de Marzo de 1861 se presenta por primera vez en París "Tannhäuser" que logra una gran impresión en Bizet.

"Los pescadores de perlas" se estrena por fin en el Teatro Lirico el 29 de Septiembre de 1863; desde entonces Berlioz se convierte en su celoso defensor.

Comienza a dedicarse a una nueva ópera "Ivan el Terrible", pero sus necesidades económicas le impiden concentrarse en la obra.

Por fin en 1865 en una carta a un discípulo suyo le informa de su finalización pero tras la ruptura con el Théâtre Lyrique retira la obra; probablemente fue porque la Grande Opéra se había puesto en contacto con él. Durante mucho tiempo no se encontró la partitura hasta que en 1951 se pudo hacer su estreno después que apareciera en la biblioteca del Conservatorio de París.

En 1868 Bizet se ocupa de la ópera póstuma inconclusa del que fuera su maestro, J.F. Halévy: "NOE" e incluye en ella algunas piezas propias.

Bizet ideó diversos proyectos para ópera en 1870, dos de los cuales comenzó, pero no los concluyó (Grisélidis y Clarisse). Un fragmento de la primera sería incorporada en Carmen: el aria de Micaela. Bizet es el gido miembro del jurado del Premio de Roma. Al estallar la guerra contra Prusia, se alista en la Guardia Nacional.

Bizet entra en la Société Nationale de Musique, fundada por Camilo Saint-Saëns en 1871 . Compone "Juegos de Niños" para piano. La Opéra Comique invita a Bizet a poner música a namouna de Alfred de MUSSET, que en la ópera se llamará Diamileh.

El 22 de mayo de 1872 se estrena Diamileh y llega a las diez representaciones. En una carta del 17 de junio, Bizet menciona por primera vez el pedido de la ópera Comique de una ópera cuyo libreto habría de confeccionar el prominente binomio Henri Meilhac y Ludovic Halévy. Se trataba de **Carmen** .

En 1873 compone la "Obertura Dramática" para orquesta, que tituló "Patrie" Tal vez comenzó a trabajar en Carmen, en otoño.

En la primavera de 1874 concluye la composición de **Carmen**. En ese momento , no abarcaba aún algunos de los fragmentos que serían luego los más famosos (la Habanera de Carmen, la Canción del Torero, el Aria de Micaela, etc.). El 2 de Octubre realiza el primer ensayo de entendimiento con la protagonista principal, Célestine Galli-Marié, quien, a partir de su interpretación del papel de Mignon en la ópera homónima de Ambroise Thomas (1866), pasó a formar parte de las celebridades.

Después de centenares de ensayos , retoques y cambios, protestas del coro y de la orquesta que se sentían demasiado exigidos, **Carmen** se estrena el 3 de marzo de 1875 en la Opéra Comique de París. El 3 de Junio, día en que se completaban las treinta y tres representaciones, Bizet falleció a la edad de treinta y siete años a causa de una angina pultácea, afección que lo había atacado con frecuencia.

El 23 de Octubre se escuchó, por primera vez, **Carmen** en idioma alemán, en la ópera Real de Viena. El éxito arrollador, le abrió a la obra las puertas hacia el mundo y significó para Bizet ser reconocido como uno de los grandes compositores de todos los tiempos.