

A woman in a black dress stands with her back to the camera, arms slightly out, in a large, abstract, red and black shape that resembles a stylized figure or a landscape. The background is dark, and the overall mood is dramatic and artistic.

CAMERATA LIRICA PRESENTA

“Ópera Carmen” - Georges Bizet

Grandes óperas interpretadas por grandes voces nacionales que llegan a todos los públicos

Dirección de escena: Rodolfo Albero
Dirección musical: Manuel Ariza

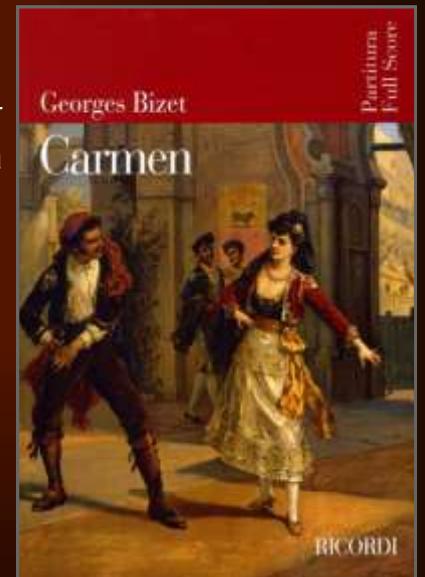
“Ópera Carmen” - Georges Bizet

Camareta Lírica de España presenta la “Ópera Carmen”, compuesta por George Bizet. Esta famosísima obra integra el pódium de las óperas más representadas en todo el mundo junto a “La Flauta Mágica” y a “La Traviata”, lo que indica su enorme vigencia y el éxito que sigue alcanzando desde su estreno en la Ópera Comique de Paris en 1875.

Alguna de sus melodías forman parte de la banda sonora que acompaña desde entonces la vida de la humanidad, como la célebre “Habanera”, la “Seguidilla”, la copla “Toreador”, el aria del tenor "La fleur que tu m'avais jetée" y el célebre prelude, una de las piezas orquestales más famosas de la historia de la ópera. Su enorme éxito trascendió del mundo de la ópera a todos los sectores artísticos con incontables ballets y más de veinticinco grandes producciones cinematográficas desde el año 1907, con DeMille, Chaplin, Vidor, Saura, Aranda, etc.

Ciertamente la “Ópera Carmen “ es una obra maestra, tanto musicalmente, en la belleza de sus melodías e instrumentaciones de gran inspiración, como en la palabra, cantada o recitada, siendo sin duda uno de los mejores libretos de ópera de la historia.

“Ópera Carmen” - Elenco

PERSONAJES

DON JOSÉ

FRASQUITA

DANCAIRE

CARMEN

MERCEDES

EL REMENDADO

MICAELA

MORALES

ANDRÉS

ESCAMILLO

LILAS PASTIA

3 CIGARRERAS

ZÚÑIGA

GUÍA

FORMATO CON DECORADOS CORÓREOS, TRAJES, MOBILIARIO, ATREZZO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO

Calendario de actuaciones 2016

Este proyecto está cosechando grandes éxitos y forma parte de la programación de 9 municipios dentro de la Red de Teatros de Madrid en el segundo semestre:

13 AGOSTO	ALPEDRETE	MADRID
27 DE AGOSTO	HOYO DE MANZANARES	MADRID
8 OCTUBRE	VILLAVICIOSA DE ODÓN	MADRID
16 OCTUBRE	COSLADA	MADRID
23 OCTUBRE	ARROYOMOLINOS	MADRID
3 DICIEMBRE	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	MADRID
10 DICIEMBRE	ALCORCÓN	MADRID
20 DICIEMBRE	PINTO	MADRID

Sinópsis de “Carmen”

En lo que llevamos de siglo, “Carmen”, compuesta por George Bizet, integra el pódium de las óperas más representadas en todo el mundo, junto a “La Flauta Mágica” y a “La Traviata”, lo que indica su enorme vigencia y el éxito que sigue alcanzando desde su estreno en la Opéra Comique de Paris en 1875.

La historia tiene lugar en Sevilla, hacia 1820. Como protagonista una hermosa y provocativa gitana, Carmen, de la que se enamora perdidamente Don José, un cabo de la guardia, quien arrastrado por los encantos de la muchacha, deserta como soldado y acaba uniéndose a una banda de contrabandistas. Poco tiempo después la voluble atención de la gitana cambiará hacia el famoso torero Escamillo. Loco de celos, convertido en un delincuente y con su vida destrozada, Don José matará a Carmen, mientras el público aplaude la faena del torero.

La ópera “Carmen” transformó el género y superó el romanticismo creando una nueva tendencia bautizada en Italia como verismo, el culto por el realismo, sin duda una respuesta latina a la estética wagneriana. Pero además creó el mito universal de Carmen (la mujer libre) en contraposición al de Don Juan (el libertino) y para ello había que situarla en Sevilla, el mismo escenario. Lo que es Don Juan para el hombre libre, es Carmen para la mujer de la misma condición. Podemos observar también una relación directa con la mitología clásica: Carmen representaría a Diana (diosa de la caza, independiente, cruel y vengativa, aunque no virgen), mientras que Don José sería Marte (dios de la guerra, franco, directo y temible).

De todos modos sería impensable localizar a los protagonistas en otro mundo que no fuera esa Sevilla de cánticos y tabernas que el compositor plasma a la perfección en sus coros, sus bailes y ese extraordinario final dramáticamente genial con el fondo de una corrida de toros. Ambiente macabro y festivo a la vez, sensual y crudo, libre y cautivo, tal y como es la relación de la pareja protagonista, amor y odio, norte y sur, al fin y al cabo hombre y mujer. En definitiva, un drama que tiene como fondo el mundo de la España meridional, desde ese punto de vista exótico que atraía tanto a toda Europa en la segunda mitad del XIX. Contrabandistas, cigarreras, gitanos, corridas de toros y sangrientas pasiones.

CAMERATA
LÍRICA
DE ESPAÑA

Este ambiente no resulta ser sólo un mero fondo sobre el que sucede la tragedia, sino que forma parte necesaria del drama. Pareciera que Bizet quisiera buscar siempre esa dicotomía para plantar cara al “wagnerismo”. José podría ser nativo de cualquier lugar de España, ya que es un militar destinado en Sevilla, sin embargo lo elige originario del País Vasco, al norte de España, lo más alejado de Andalucía, otra vez norte y sur.

El cabo Don José es noble, confiado, inocente, débil, incapaz de amar a una mujer sin la posesión que obliga una moral septentrional y mucho menos aceptar la humillación y el desprecio de su hombría ante la implacable sociedad decimonónica en la que vive. Sin embargo, Carmen es una mujer contemporánea, pasional, mediterránea, con una fuerza inquebrantable, no cederá ni a prejuicios ni a presiones, es sobre todo una mujer libre. Carmen no se guía por los principios éticos normales sino que posee su propio código moral que nunca quebranta, ¡su libertad!. La cigarrera no es solamente la gitana sensual, veleidosa y provocativa, sabe cuál es su destino, subrayado por Bizet como leitmotiv, y se arroja a él como su propia elección de vida, orgullosa pero fiel a sí misma, indómita, sin ataduras.

El propio compositor escribía sobre su obra“... esta música me parece perfecta, se acerca ligera, suave, de forma amable, es agradable, no hace sudar. El bien es ligero, todo lo que es divino corre con pies delicados: primer principio de mi estética. Pero también y sobre todo, esta música es malvada, refinada, fatalista; a pesar de ello, sigue siendo popular (posee el refinamiento de una raza, no el de un individuo), es rica, es precisa, construye, organiza, lleva a buen fin; es la antítesis de la música tentacular, de la «melodía infinita». ¿Se han oído antes en un escenario acentos trágicos tan dolorosos? ¡Y de qué forma se alcanzan! ¡Sin muecas! ¡Sin acuñar moneda falsa! Ni la mentira del gran estilo. Esta música considera inteligente, incluso como músico, al oyente, por lo que incluso en esto es lo opuesto a la música de Wagner. ¡Esta música me hace mejor! Es preciso «mediterraneizar la música», tengo mis razones para esta fórmula, el retorno a la naturaleza, a la salud, a la serenidad, a la juventud y a la virtud”.

George Bizet no se equivocaba en su autoanálisis porque ciertamente la ópera es una obra maestra ya sea musicalmente, en la belleza de sus melodías e instrumentaciones de gran inspiración, como en la palabra, cantada o recitada, siendo sin duda uno de los mejores libretos de ópera de la historia, como en el perfecto dibujo musical de los personajes, sus interacciones y el clima que les rodea. Sin duda Prosper Mérimée, el autor de la novela sobre la que se basa la ópera, nunca pudo imaginarse el enorme éxito que alcanzaría su historia basada en una leyenda que le de Montijo durante una de sus visitas a España.

Camerata Lírica de España

Camerata Lírica de España esta formada por profesionales de primer nivel internacional tanto instrumentistas como cantantes líricos, que han actuado con grandes orquestas, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, European Young Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla La Mancha, etc., en centros y auditorios de la categoría del Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Culturgest de Lisboa, Stadhalle de Wuppertal (Alemania), Kunstwerkstatt am Hellweg de Bochum (Alemania), Teatro Juárez de México, Sydney Opera House (Australia), Carnegie Hall de Nueva York, Tullu Hall-Lincoln Center de Nueva York, Hammersjöld Auditorium (Naciones Unidas), Miami (EEUU), Mahoroba Holl Center de Osaka (Japón), etc.

Realiza la producción y distribución de diferentes espectáculos líricos y clásicos ofreciendo al espectador siempre la máxima calidad tanto a nivel artístico como musical. La fidelidad a la partitura y a las formas ortodoxas de las obras clásicas no es obstáculo para su gran apuesta por la innovación y la creatividad en las formas actuales de vanguardia, sus cuidadas puestas en escena de formales características clásicas se alternan con apuestas muy innovadoras que le han otorgado un prestigioso lugar en el panorama musical independiente del mercado nacional Español.

En estos doce años destacan entre otras, producciones propias que han girado por España e internacionalmente destacando, “*Concierto Lo mejor de la Zarzuela y Canción Lirica Española*” en el año 2000 representando a España en el Festival Internacional Cervantes, la gira del concierto “*Duetto*” en el Auditorio de Osaka de Japón en el 2004, en ese mismo año la producción familiar “*El Humor en la Opera*” que obtiene un gran éxito y casi 100.000 espectadores y ocupará más tarde cartel en la Gran Vía de Madrileña. En el año 2006 “*Flauta Mágica*” en versión original completa y en coproducción con la importante Universidad Carlos III de Madrid y en su adaptación para público infantil, en el 2008 da un paso más hacia adelante realizando una importante apuesta por la innovación con la producción del “*Espectáculo de las Artes, Orfeo?*” con una innovadora puesta en escena contemporánea

girando por los principales Auditorios de España. En 2009 produce “*Carmina Burana*” en su versión de percusión destacando entre otro su inserción en el Festival ARE MORE de la ciudad de Vigo junto a Jennifer Larmore. El en 2010 estrena “*L’Elsir D’amore*” en una exitosa adaptación familiar y en Junio del 2011 estrena “*El barbero de Sevilla*” en la propia ciudad de Sevilla acompañado por la orquesta Orfeo, cosechando un gran éxito de crítica y público.

En el 2013 estrena la producción “*Cosí Fan Tutte*” en Madrid y el espectáculo de fusión Lirica & Flamenco “*En Canto*”, una nueva apuesta por las raíces de la música y la Canción Lirica Española, invitados con este proyecto al Festival Internacional de China, “*Meeting Beeging 2013*”. En el 2015 realiza una exitosa gira con más de 50 “*Traviatas*” por toda la geografía española.

Zhanna Vanat: Soprano lírica

Nace en Ciudad de Romni (Ucrania) y allí comenzó sus estudios de piano en la Escuela Musical Infantil. En 1998 accede a la Escuela Especial de la Música de la ciudad de Komyia y prosigue sus estudios en la Universidad de Chernivtzi (Facultad de música), graduándose con el título de profesora de piano y magisterio. En 2003 obtiene el diploma superior en la especialidad de arte musical, cantante de ópera y cámara y profesora de canto lírico. Como soprano obtiene diversos premios en concurso como “Concurso Internacional de Canto Villa Colmenar viejo” o “Concurso Internacional de Canto Jaume Aragall” de Sabadell, entre otros.

Actúa en Festivales Internacionales en Polonia, Hungría y Rumanía como solista del grupo “Dzerelo” y orquesta de cámara de Ucrania. En 2004 fija su residencia en Madrid y desde entonces actúa en prestigiosos espacios de la talla de Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Teatro de Rojas (Toledo), Teatro Laboral de Gijón, Teatro Nuevo de Alcalá, entre otros.

Ha realizado conciertos líricos en algunos de los Teatros Nacionales más importantes entre los que destaca la “VIII Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo” realizada en Auditorio Nacional junto a María José Montiel, “La X Gran Gala de Zarzuela de Navidad” en el Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica de Chamartín, etc. En 2011 participa en un concierto en la Embajada de España en Francia y en 2014 participa con el Grupo Operístico de Madrid en unos conciertos en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. En el año 2012 y 2013 participa en el proyecto “Una noche de cine en la ópera”, de Magan&molina y patrocinado por Telefónica, presentado en El Teatro Real, El Palau de les Arts y el Liceu de Barcelona “, con éxito arrollador.

Sus roles son “Madame Butterfly” (Puccini); Leonora en “Il Trovatore” (Verdi); Desdemona de “Otello” (Verdi); Tatiana de “Eugeny Onegin” (Chaykovsky); Mimi de “Boheme” (Puccini); Liu de “Turandot” (Puccini); Tosca de “Tosca” (Puccini); Manon de “Manon Lescaut” (Puccini); Carmen de “Carmen”(Bizet).

Rodolfo A Ibero: Tenor

Director de Camerata Lírica de España, nació en Zaragoza y reside en San Lorenzo de El Escorial. Profesor Superior de Canto con Premio de Honor fin de grado, Profesor de Piano, Director de coro por el Conservatorio Superior de dicha ciudad y Master en creación e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos, creó y dirigió durante cuatro años el Taller Lírico-Master Class de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente cursa el doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos. Durante su periodo de formación fue finalista del “Concurso Internacional de Canto para tenores, Centenario de Miguel Fleta” y recibió clases de Dante Mazzola (Teatro y Accademia Alla Scala de Milano), Alfredo Kraus, Magda Olivero, Pilarín Andrés, Mariuccia Carando y Dalmacio

Gonzalez, entre otros grandes maestros. Este año realizará su actuación número quinientos en conciertos y recitales de teatros y auditorios en todo el país (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, etc.) siendo contratado asiduamente en las principales Redes y Circuitos, destacando sus actuaciones en el Auditorio de Osaka, el concierto en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el Concierto Homenaje al ex presidente Adolfo Suárez en la Universidad Carlos III de Madrid.

Entre otras actuaciones ha realizado una gira por importantes ciudades de Méjico con gran repercusión en medios de comunicación y prensa del país, y un concierto en la ciudad de La Habana con motivo del II Congreso Internacional de Cooperación Cultural Iberoamericana de la UNESCO. Fue invitado por el compositor de RTVE, Julio Mengod para estrenar “Fantasía Aragonesa”.

Ha sido elegido “Hombre del día” por el periódico “El Mundo” de Madrid por su espectáculo “El Humor en la Ópera” con mas de 160 representaciones y 50.000 espectadores, programado en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid. En Mayo debutará en China en el prestigios marco del Festival Internacional “Meeting in Beijing”, donde ya ha actuado conciertos.

CAMERATA
LÍRICA
DE ESPAÑA

A lberto A rrabal: B arítono

Este baritono cursó estudios de solfeo y de piano con titulación de la Royal Associated Board School of Music de Londres.

Actualmente es alumno del baritono Estadounidense Neil Semer. Anteriormente estudió en la Escuela Superior de Canto de Madrid, con la catedrática Dña. Teresa Tournè, y D. Rogelio R. Gavilanes. Y con maestros privados, tales como el Tenor D. Pedro Lavirgen, el baritono Juan Pons, Dña Ana Luisa Chova, Peter Harrison y la soprano Helena Gallardo. 2º premio en el Concurso Internacional de Canto "Ciudad de Logroño 2002", 2º premio en el concurso de La Vall d'uijó 2002 en Castellón. También finalista en los concursos "Pedro Lavirgen" y "Ciudad de Zamora". Comienza su carrera como cantante en 1997, combinandola con la de actor, ya iniciada a los 14 años.

Ópera RIGOLETTO (Rigoletto), TOSCA (Scarpia), IL TROVATORE (Conte di Luna), DON GIOVANNI (Don Giovanni), AMONASRO (Aida), LA BOHÈME (Marcello), L'ELISIR D'AMORE (Belcore), LA TRAVIATA (Giorgio Germont), UN BALLO IN MASCHERA (Renato), MADAMA BUTTERFLY (Sharpless), GIANNI SCHICCHI (Gianni), LE VILLI (Guglielmo), PAGLIACCI (Tonio y Silvio), LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico), TANHÄUSER (Biterolf), CARMEN (Escamillo) MARIA DEL CARMEN (Pepuso), ZIGOR (Urdaspal), MARINA (Roque), y DON GIL DE ALCALÁ, en el teatro de La Zarzuela de Madrid (99/00). En zarzuela los principales de: Luisa Fernanda, La tabernera del puerto, Katuska, El cantar del arriero, La rosa del azafrán, La leyenda del beso, El caserío, La del soto del parral, La del manojito de rosas, Los gavilanes, La canción del olvido, La montería, El huésped del sevillano, Adiós a la bohemia, Doña Francisquita, El barberillo de Lavapiés... Ha cantado en los teatros: Maestranza (Sevilla), Palacio de Festivales de Santander, La Zarzuela (Madrid), Auditorio Nacional (Madrid), Auditorio Victor Villegas (Murcia), Campoamor (Oviedo), Baluarte (Pamplona), Villamarta (Jerez), Arriaga (Bilbao), Palacio Euskalduna (Bilbao), Auditorio Y Teatro Guimerá de Tenerife, PRINCIPALES DE ALICANTE Y CASTELLÓN, Pérez Galdós (Las Palmas), Palacio de la Ópera de A Coruña, Cervantes (Málaga), Calderón (Valladolid), Gran Teatro de Córdoba, Romea (Murcia), C.C. De la Villa (Madrid), Palacio Valdés, Bretón, Tívoli, reina Victoria, Teatro Universitario de Santiago de Chile, ROYAL WEXFORD OPERA (IRLANDA) Teatro Najuato (México), Tizano Val Parma (Italia), Varsovia, etc. NO-el CARMINA BURANA de Carl Orff

CAMERATA
LÍRICA
DE ESPAÑA

Helena Gallardo: Soprano

Soprano Madrileña, cursó estudios musicales y de piano en el Conservatorio P. de Getafe (Madrid).

Diplomada en piano por la catedrática Almudena Cano y en dirección coral por la Univ. CARLOS III y Vox Aurea. Estudia en la E.S.C de Madrid con Teresa Tourné y Rogelio Gavilanes. Perfecciona repertorio con: Borja Mariño, Enza Ferrari, Carlos Aragón, Celsa Tamayo, M. Burgueras y Mónica Celegón. Ha recibido Clases Magistrales de: Jaume Aragall, Pedro Lavirgen, Marco Evangelista, Ramón Calzadilla, Harold Gramatges, Ana María González, Peter Harrison, etc.

PRIMER PREMIO Concurso Internacional de Canto- PEDRO LAVIRGEN 2002, “TEATRO MA- ESTRANZA” y Concurso Internacional de canto PLACIDO DOMINGO. PRIMER PREMIO Interna- cional 2001 CIUDAD DE LOGROÑO. “MEJOR SOPRANO 2001”, por la COPE, CADENA 100 y el Exct-

mo. Ayunt. de Baracaldo por su interpretación en La Traviata. Trofeo PLÁCIDO DOMINGO (A.O de Madrid). Semifinalista en OPERALIA 2003.

Dada su extensión (de sol2 a sol5), color lírico, expresión dramática y capacidad para la coloratura, afronta numerosos roles principales: LA TRAVIATA, RIGOLETTO, DON GIOVANNI (Donna Anna), UN BALLO IN MASCHERA (Oscar), WERTHER (Sophie), IL BARBIERE DI SIVIGLIA, NORMA, CARMEN (Micaela), L'ELISIR D'AMORE, ROBERTO DEVERAUX (Elizabeth), **D.PASQUALE, LUCIA DI LAMMERMOOR, LA ZORRITA ASTUTA, L'INCORONAZIONE DI POPPEA, BOHÈME (Mimi y Musetta), DIE ZAUBERFLÜTE (Königin der Nacht).**

Manuela Ariza ~ Director Musical

Después de finalizar sus estudios con Premio Fin de Carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, goza de la concesión de varias becas, que le permiten ampliar y perfeccionar estudios con maestros como Earl Wild (piano), György Ligeti (composición) y Jacques Ogg (clave), en centros de reconocido prestigio internacional como son la “Manhattan School of Music” de Nueva York (Máster en Piano) y el “Conservatorio de Amsterdam” (Diploma de postgrado), entre otros.

Al mismo tiempo, comienza su carrera como intérprete y compositor, actuando en recitales por Europa, Sudamérica y Estados Unidos, país donde reside en la ciudad de Nueva York durante diez años. Vuelve a España para incorporarse a la docencia como profesor del Conservatorio “Padre Antonio Soler” de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), amén de continuar su actividad concertística y compositiva. En esta época realiza los estudios de Doctorado en Música en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido cursos de Piano, Música de Cámara y Análisis Musical y ha realizado varias grabaciones para Radio y Televisión entre las que cabe destacar la integral de los “*Preludios para piano*” de Claude Debussy. Como compositor estrena distintas obras, algunas de las cuales como “*The West End*” para saxofón y electroacústica han sido registradas en CD.

Recientemente, su obra “*Contrastes*” para violín y violoncello fue grabada y emitida por el Canal Cuatro Televisión. También como intérprete ha grabado un disco sobre las sonatas de Händel para flauta y clave. Interesado desde hace tiempo en la interpretación de la música con instrumentos históricos, ha dado recitales con obras de Haydn, Mozart y Beethoven en un fortepiano de la época. Tiene el título de “*Máster en Creación e Interpretación Musical*” por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido catedrático y clavecinista acompañante del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y actualmente es profesor de Análisis en el Departamento de Composición de dicho centro y en la Universidad CEU San Pablo.

Camerata Lírica de España

www.cameratalirica.com

cameratalirica@cameratalirica.com

Tel.: 918997073