

CaixaForum

Danza filmada

Carmen de Mats Ek

CULLBERG BALLETT

La Carmen de Mats Ek es una mujer descarada que juega sin complejos con el destino. En esta nueva recreación del mito literario, el coreógrafo sueco se aleja de la figura seductora de la *femme fatale* de Prosper Mérimée con la intención de mostrarnos a una mujer que ama, sin artificios, su independencia por encima de todo. Es una figura marginal que disfruta de la libertad que supone quedar al margen de las normas de la sociedad: ella es el único personaje principal que fuma en el *ballet*.

Fundación "la Caixa"

CaixaForum

Famoso por haber creado versiones modernas basadas en los *ballets* clásicos, Mats Ek es un narrador nato que vuelve a imaginar historias desde un prisma lírico y simbólico a través del cual pone de manifiesto temas sociales y psicológicos con una mirada afilada y salpimentada de humor.

Bajo la partitura *Carmen Suite* de Rodion Shchedrin basada en la famosa ópera de Bizet, la acción arranca cuando Don José está a punto de ser ejecutado y revive los acontecimientos que lo han llevado hasta plantar cara al escuadrón. Desde el decorado en el que predominan las esferas negras –que evocan los topos de un vestido de faralaes o bien la bala que acabará con Don José–, este *ballet* se mueve sobre todo en el plano simbólico. Uno de los ejemplos más claros en la ópera es M., que puede hacer referencia a la promesa de José, Micaela, o a la madre de este personaje. Se trata de una bailarina vestida de púrpura que encarna una figura casi mística y que actúa como si fuera un coro griego bajo una aureola de mal presagio.

Con Carmen y José, Mats Ek revierte roles estereotípicos: ella trabaja y tiene las relaciones con hombres que le placen; él, en cambio, desea casarse y ser fiel. Don José se obsesiona con Carmen, pero ella no solo se ata a él. El torero Escamillo, otro amante de Carmen, se convierte en una caricatura del “macho alfa”, mientras que el Gitano encarna una figura más fraternal respecto a Carmen.

Carmen fue un encargo para la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

CaixaForum

Mats Ek: un coreógrafo teatral

Mats Ek (Malmö, 1945) es uno de los coreógrafos más influyentes de la danza contemporánea en Europa. Sus padres fueron figuras relevantes de la cultura sueca. Su madre era la legendaria Birgit Cullberg, una de las primeras coreógrafas en utilizar el potencial de la fusión de la danza clásica y la moderna. Aunque la danza formó parte de su vida desde la infancia, Mats Ek se inclinó primero por el teatro: estudió dirección teatral –incluso trabajó con el director de teatro y cine Ingmar Bergman– y dirigió el teatro de títeres de Estocolmo. 1973 dio un giro a su carrera: Ek entró como bailarín en la compañía de su madre (el Cullberg Ballet), donde empezó a coreografiar, y en la temporada 1975/1976 actuó en *ballets* clásicos dentro del cuerpo de baile del Ballet de la Ópera de Düsseldorf.

Mats Ek también pasó una temporada (1980/1981) por el Nederlands Dans Theatre (NDT), dirigido por Jiri Kylián, artista con el que ha mantenido una larga relación profesional.

Fundación "la Caixa"

CaixaForum

A partir de 1981 empieza a dirigir el Cullberg Ballet y en esta etapa comienza a crear con su compañera, la bailarina zaragozana Ana Laguna, que estrena los roles principales de *Giselle* (1982) o *Carmen* (1992). En 1993 deja la dirección del Cullberg y colabora como coreógrafo independiente con compañías prestigiosas como el *ballet* de la Ópera de París, el NDT, el Ballet de Hamburgo y el de Stuttgart o la Compañía Nacional de Danza. A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes estrellas de la danza, como Sylvie Guillem o Mikhail Baryshnikov.

El lenguaje coreográfico de Mats Ek bebe tanto de la danza clásica como de técnicas de danza moderna (técnica Graham) y contemporánea (Contact Improvisation). Se caracteriza por una combinación de pies en *flex*, *grand-pliés* en la segunda (piernas profundamente dobladas hacia fuera), el uso de la gravedad, saltos energéticos y espaldas flexibles que se estiran y se redondean. Ek es sobre todo un coreógrafo teatral; por consiguiente, la expresión facial de los bailarines forma parte de la propia coreografía y también utiliza la voz. A menudo los intérpretes hablan, gritan o susurran palabras inventadas. Profundamente musical, Ek usa la música para construir emociones y sentimientos que explotan en los momentos más inesperados.

por Clàudia Brufau Bonet

MÁS INFORMACIÓN:

Claudiabrufau.cat

Fundación "la Caixa"

CaixaForum

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía: Mats Ek

Música: *Carmen Suite* de Rodion Shchedrin sobre la ópera de Georges Bizet

Reperto: Ana Laguna, Marc Hwang, Yvan Auzely, Pompea Santoro y George Elkin

Interpretación: bailarines del Cullberg Ballet

Dirección técnica: Nicke Nyquist

Diseño del decorado y vestuario: Marie-Louise Ekman

Producción ejecutiva: Christina Hörnblad

Realización: Gunilla Wallin

Duración: 51 min

Fundación "la Caixa"

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN
EN [CAIXAFORUM.ORG](https://caixaforum.org)

CaixaForum

Fundación "la Caixa"