

FUENTE OVEJUNA

Un ballet de **Antonio Gades**, inspirado en la obra de **Lope de Vega**

Compañía
**Antonio
Gades**

Compañía
Residente
en Getafe

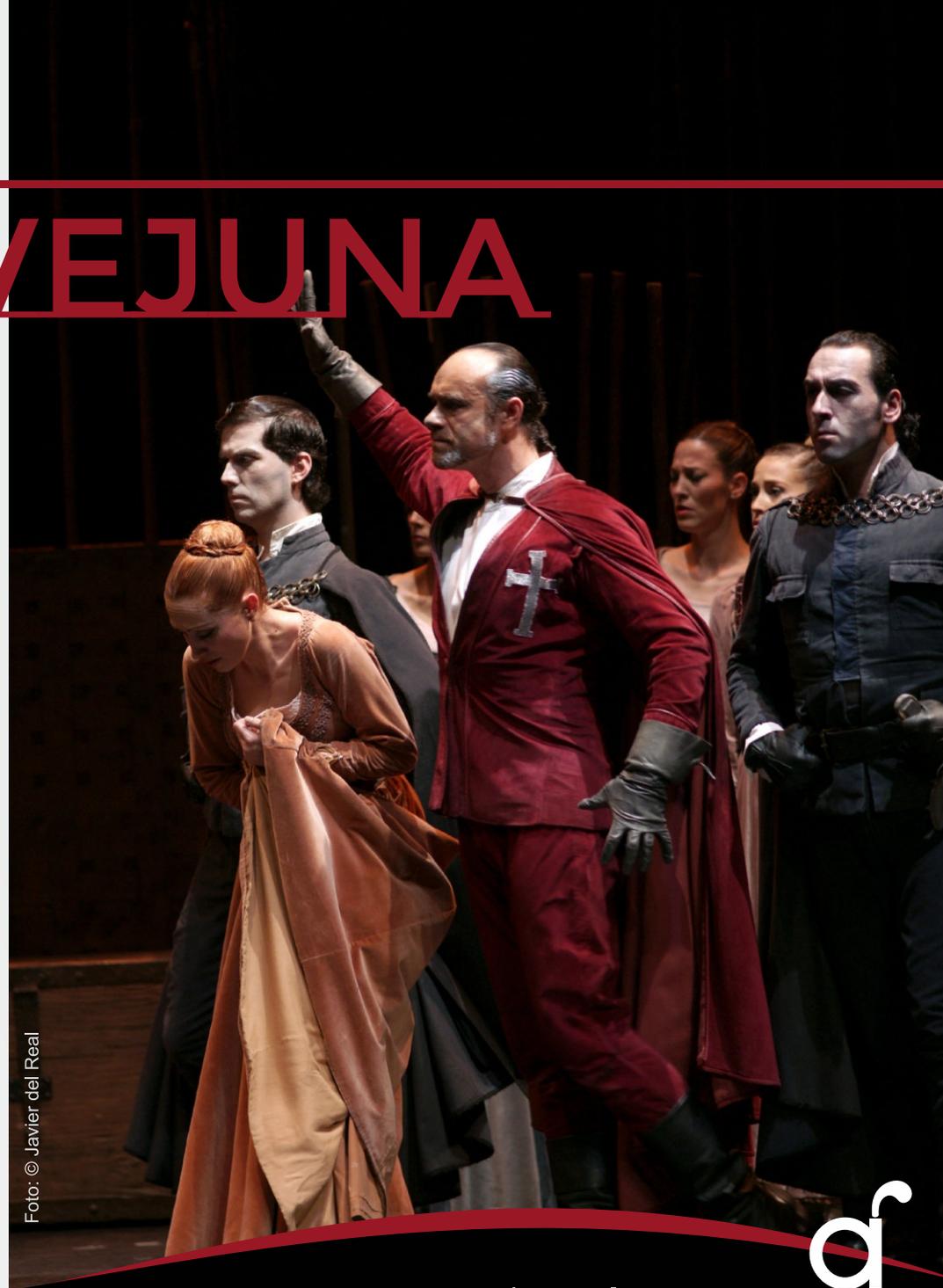
SOBRE FUENTE OVEJUNA

Fuenteovejuna, obra culmen de Antonio Gades, es ante todo una obra hermosísima, el último fruto de una gran madurez artística y personal. La sutil y conmovedora calidad de su materia no reside ni en sus valores estéticos –altísimos, por otra parte- ni en su espectacularidad, sino en la sencillez apabullante con que muestra la esencia de las cosas que quiere contar. Una esencia que sólo unos cuantos elegidos –como Gades en la danza o Peter Brook en el teatro- han sabido captar y expresar, casi siempre tras un largo camino no exento de dolorosas renunciaciones.

Esta pieza está basada en la obra homónima de Lope de Vega, una obra dramática muy alejada de las fuentes que suelen inspirar los trabajos de danza española y de flamenco, incluidos los del propio coreógrafo. En ella, escrita entre 1612 y 1614 a partir de un hecho histórico publicado con anterioridad en la "Crónica de las tres Órdenes Militares" de Redes y Andrada, se cuenta cómo un pueblo entero de la alta Andalucía, Fuente Ovejuna, se rebela contra los abusos perpetrados por un noble, el Comendador de la Orden de Calatrava Fernán Gómez de Guzmán, y acaba por ajusticiarlo.

Cuando los Reyes, los católicos Isabel y Fernando, envían a un juez para esclarecer el caso, ni aun sometiendo a las peores torturas a los aldeanos logra que éstos denuncien al culpable, pues todos, con una sola voz, asumen la muerte del noble innoble y la responsabilidad de su destino.

Foto: © Javier del Real

Unos sentimientos de solidaridad que no podían dejar de tentar a un hombre de las ideas políticas y de las aspiraciones sociales de Antonio Gades quien, a propuesta del escritor y flamencólogo José Manuel Caballero Bonald, se decidió a asumir el proyecto. Gades logra que cada voz y cada cuerpo –y en numerosas ocasiones los coros de hombres y de mujeres funcionan como un solo cuerpo y una sola voz- utilice un lenguaje propio del mismo modo que los personajes de Lope utilizan las palabras y los versos que le son más afines.

Fuenteovejuna es, sin duda alguna, uno de los grandes ballets del siglo XX.

Foto: © Javier del Real

Foto: © Javier del Real

FICHA ARTÍSTICA *FUENTE OVEJUNA*

Inspirado en la obra homónima de Lope de Vega

Coreografía y dirección: Antonio Gades

Adaptación: José Manuel Caballero Bonald y Antonio Gades
Música: Antón García Abril, Modest Mussorgsky, Música barroca,
Antonio Gades, Faustino Núñez y Antonio Solera
Arreglos y selección musical: Faustino Núñez
Maestro de ballet folklórico: Juanjo Linares
Ambientación y vestuario: Pedro Moreno
Iluminación: Dominique You

Duración: 90 minutos sin intervalo

Dedicado a la memoria de Celia Sánchez Manduley

Estreno absoluto en la Ópera Carlo Felice de Génova el 20 de diciembre de 1994

Foto: © Javier del Real

SINOPSIS

FUENTE OVEJUNA

La acción tiene lugar en Fuente Ovejuna, un pueblo de la provincia de Córdoba, y se inspira en un hecho realmente acaecido en el siglo XV en dicho enclave agrario andaluz.

El núcleo de la historia gira en torno a la lucha colectiva y solidaria de un pueblo contra la tiranía de un cacique, que en este caso está representado por la figura de Fernán Gómez, comendador de la orden de Calatrava y símbolo del despotismo y de los privilegios inamovibles de las clases dominantes andaluzas.

El pueblo asiste impotente a los abusos y a los excesos del citado comendador soberbio y lujurioso que quiere imponer su propia voluntad a todos los habitantes de Fuenteovejuna, empezando por el representante del pueblo y terminando por los jornaleros y los pastores. El comportamiento del comendador es el de un señor feudal con sus vasallos: ayudado por dos esbirros que le sirven de confidentes y de cómplices, ultraja a las muchachas del pueblo y se burla de sus maridos y de sus padres, exigiendo de ellos toda clase de impuestos y tributos.

Una de las víctimas del comendador es Laurencia, prometida de Frondoso, un pobre campesino. El día antes de su matrimonio, el comendador se encuentra con los dos jóvenes en el campo y trata de abusar de la muchacha. Frondoso la defiende, arriesgando su propia vida, y ambos logran huir. Pero más tarde, el comendador irrumpe con hombres armados en la fiesta de la boda y hace arrestar a los recién casados. Golpea a cuantos intentan

oponerse matando a algunos y enviando a otros a prisión. Luego conduce a Laurencia a su casa y abusa de ella ante los ojos de Frondoso que tiene las manos atadas. Laurencia logra huir y va a contarle a su padre –el representante del pueblo– la afrenta sufrida.

Cuando los habitantes del pueblo comprenden lo que ha sucedido, comienzan a armarse con sus herramientas de trabajo. Al final, todo el pueblo, con su representante a la cabeza, irrumpe en la casa del comendador y lo mata, liberando a Frondoso y dejando maltrechos a los dos esbirros. El pueblo sale a las calles al grito de ¡muerte a los tiranos! El epílogo del drama se centra en el proceso que se celebra para descubrir al culpable del homicidio del comendador.

El Juez se dirige al pueblo y el pueblo le responde según el siguiente diálogo:

¿Quién mató al comendador? / Fuenteovejuna, señor

¿Y quién es Fuenteovejuna? / Todos a una.

El juez comprende las razones del pueblo y nadie es declarado culpable. La justicia ha vencido.

(El último acto del proceso, tal como se ha descrito, ha quedado excluido de la adaptación para el ballet).

La Compañía **Antonio Gades**

Directora artística: Stella Arauzo

Antonio Gades hizo de la danza española un estilo universal con una amplísima capacidad expresiva. Esto le permitió llevar sin palabras, a todos los rincones del mundo, clásicos de la literatura mundial como *Bodas de sangre* de Federico García Lorca o *Fuenteovejuna* de Lope de Vega, y esa *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 el año 2004, la Fundación que lleva su nombre hizo del mantenimiento y difusión de su legado su principal objetivo. Dirigida por la viuda del maestro, Eugenia Eiriz, y presidida por su hija, la actriz María Esteve, esta fundación auspicia una compañía de baile que continúa siendo uno de los grandes puntales de la danza española y flamenca.

La Compañía Antonio Gades hace gala de mantener 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.

Dirigida artísticamente por Stella Arauzo, quien durante muchos años fuera su partenaire en los escenarios, la compañía está hoy compuesta por personas que trabajaron un largo periodo con el maestro alicantino, y que ayudan a los nuevos integrantes en la interiorización de su filosofía, estética y ética, aplicada a la danza. Sus espectáculos, que se presentan con el rigor, el talento, la unidad conceptual y la profundidad que imprimía Gades, son la más eficaz manera de difundir la dimensión de su figura en el mundo del baile.

A lo largo de estos catorce años, la compañía ha actuado en los teatros más representativos del mundo de la danza: Teatro Real, Zarzuela, Palau de les Arts, Liceo y Centro Niemeyer de España, Sadler Wells de Londres, City Center de New York, Herodes Atticus de Atenas, Teatro Romano de Verona, Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana, Bunkamura Orchard Hall de Tokio y MUPA de Budapest son solo algunos de estos lugares.

La participación de la Compañía en la ópera *Ainadamar*, con coreografía de su directora artística sobre el asesinato de Federico García Lorca, le ha permitido también presentarse en la ópera de Filadelfia con gran éxito de público y crítica. También se ha coproducido junto al Teatro Real la grabación y emisión en cines y televisiones de la trilogía Gades, que representada en vivo, obtuvo un récord de veinte mil espectadores en doce días en el Palacio de Congresos de París.

Finalmente, es motivo especial de orgullo, la participación de la compañía en el gran homenaje que el Real Madrid Club de Fútbol rindió a Plácido Domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, así como en la Gala de Música Española en la Arena de Verona, a la cual ha sido invitada a participar nuevamente junto a Plácido Domingo, bajo la atención de 15.000 espectadores y que se repite a lo largo y ancho del mundo.

La labor de la Compañía Antonio Gades, junto a la que se realiza desde el archivo y la escuela de la Fundación, está permitiendo que nuevas generaciones de bailarines conozcan este gran legado condensado en una de las máximas más repetidas por el maestro: "La danza no está en el paso, sino en lo que hay entre paso y paso".

La Compañía Antonio Gades es desde noviembre de 2006 Compañía Residente en la ciudad de Getafe.

STELLA ARAUZO

Directora **artística**

Nace en Madrid, comienza sus estudios de danza con la maestra Mariemma, debutando a la edad de 13 años. Posteriormente pasa a los Ballets de María Rosa y de Rafael Aguilar. Con 17 años ingresa en la Compañía de Antonio Gades interpretando el papel de "madre" en *Bodas de Sangre*. A partir de 1988 interpreta el rol protagonista en *Carmen* de Antonio Gades, sustituyendo a Cristina Hoyos. En 1989, en el Théâtre du Châtelet, interpreta a Candela, papel protagonista de la obra *Fuego* de Antonio Gades.

Durante los años que cesó la Compañía Antonio Gades trabajó con los bailarines granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. Montó coreografías como *Flamenco libre* y *El amor brujo* en Suecia y participó en la película *Callas Forever*, bajo la dirección de Franco Zeffirelli. También realizó una gira por Europa con el guitarrista Paco Peña y estuvo presente en *La Arena de Verona* con la compañía de Camborio. En 2002 será asistente de Mario Maya, comenzando una labor docente que se consolida en la escuela Carmen de las Cuevas de Granada, donde imparte clases magistrales. En 2004 retorna a los escenarios compaginando sus actuaciones en el tablao marbellí Rincón de Chinitas con la dirección artística de la obra *La Pasión* de Juan Andrés Maya. La Fundación Antonio Gades le encarga en septiembre de 2004 la dirección artística de la Compañía Antonio Gades, formación en la que vuelve a interpretar el rol de Carmen.

Bajo su dirección se ha recuperado tanto *Carmen* como *Bodas de Sangre*, *Suite Flamenca* y *Fuenteovejuna*. En 2011 realiza la coreografía para el estreno en España de la ópera *Ainadamar*, que cuenta con la participación de la Compañía Antonio Gades y que,

en febrero de este mismo año, se ha representado en la Ópera de Filadelfia, en Estados Unidos, con un rotundo éxito. Es en el año 2014, en el que se conmemora el 10º aniversario de la muerte de Antonio Gades, cuando se recupera uno de los ballets emblemáticos del maestro *Fuego*, no puesto en escena en España y cuyo estreno tuvo lugar el día 6 de julio en el Teatro de la Zarzuela. Su fidelidad y conocimiento de la filosofía artística de Gades, han devuelto a la Compañía a las más altas cotas de la danza española.

La Fundación Antonio Gades

Uno de los últimos deseos de Gades fue la creación y puesta en funcionamiento de una Fundación que mantuviese presente e íntegro su legado, con el fin de que las nuevas generaciones pudieran conocerlo y servirse de él como base para su evolución. Dirigida desde 2009 por su viuda, Eugenia Eiriz, con la estrecha colaboración de Josep Torrent, y bajo la presidencia de María Esteve, la Fundación contempla una amplia estrategia de intervención educativa y social a través de un Programa de Formación que imparte numerosos talleres y conferencias nacional e internacionalmente.

La edición en formato digital de la trilogía Gades, grabada en el Teatro Real y emitida en cines y televisiones de todo el mundo, ha sido junto con la edición de otros materiales otro de sus logros, amén de la realización de obras de Gades por otras compañías (Ballet Nacional de España, Ballet de Magdeburg, Ballet Nacional de Cuba).

Así mismo, la Fundación ha consolidado un archivo histórico documental, que merced a un acuerdo de comodato con el INAEM (2018), se haya en proceso de catalogación en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) y que ya en fechas próximas podrá ser consultado digitalmente desde cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, el principal caballo de batalla de la Fundación es la Compañía Antonio Gades, dirigida artísticamente por quien fuera su alumna y partenaire en los escenarios, Stella Arauzo. Esta compañía, ha devuelto las obras de Gades a los escenarios del mundo. Con más de 1000 representaciones en 29 países, es actualmente reconocida a nivel internacional como una de las formaciones conservadoras de legados de importancia capital en la historia de la danza: Martha Graham, Pina Baush, Maurice Bejart entre otras. Con

Fundación
Antonio
Gades

sede en la ciudad de Getafe desde el año 2006, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de dicha ciudad y en el marco del programa de Compañías Residentes de la Comunidad de Madrid, la Fundación ha creado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad un Aula Municipal de Danza destinada al público en general y que da cabida a más de 300 personas de todas las edades, entre las que promueve el baile como práctica saludable y lúdica.

La labor de la Fundación se ha visto premiada con, entre otros reconocimientos, la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas en el año 2019 y el Premio de Honor Flamenco en el Aula 2021 de la Junta de Andalucía, por su labor en pro del conocimiento del flamenco en los centros educativos.

La Fundación Antonio Gades

EUGENIA EIRIZ DE GADES

Nacida en León. Formada como asistente de dirección en el Saint Charles College de Madrid, comienza su actividad en el Departamento de Comunicación del Teatro Real (1997-2008). En 2005 se incorpora al recién creado Departamento de Actividades Pedagógicas de esa institución bajo la dirección de Pedro Sarmiento y posteriormente de Fernando Palacios. En este periodo trabaja junto a la pedagoga norteamericana Mary Ruth McGinn para la puesta en marcha del proyecto LOVA (la ópera como vehículo de aprendizaje). Como parte de este proyecto viaja a Washington con un grupo de profesores españoles para conocer in situ los orígenes y el contenido de este proyecto que más tarde inspirará los talleres "El Flamenco en el Aula", desarrollados por Silvia Marín y que forman parte del Programa Pedagógico de la Fundación Antonio Gades.

A la muerte de su esposo, Antonio Gades (2004), y siguiendo los deseos de éste, comienza a trabajar en la puesta en marcha de la Fundación Antonio Gades junto a Faustino Núñez, que conserva, protege y difunde su legado artístico.

En 2009, asume la dirección general de la Fundación supervisando la labor de la Compañía, que recupera para los escenarios el repertorio coreográfico del Maestro. Paralelamente, ha trabajado en la edición de libros, como asesora en la realización de documentales y ha coproducido con el Teatro Real la grabación y edición de los ballets de Antonio Gades para su emisión en cines y cadenas televisivas.

Ha dado charlas sobre Antonio Gades en los Cervantes de Nueva York y Londres, entre otros, y en entidades culturales como la ROHM de Omán o más recientemente en Madrid dentro del ciclo "En Clave Clandestina" y los "Encuentros de Música y Danza del Casino". En el ámbito creativo, escribe *La Danza de la Punta al Tacón*, espectáculo divulgativo sobre danza española estrenado en el Teatro Real en 2011 y cuya presentación alterna en la actualidad con María Esteve. Ambas han trabajado recientemente junto a Ana Berruguete comisariando la exposición *Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego* producida por La Fábrica para el Centro Cultural de la Villa.

MARIA ESTEVE

Nace en Argentina en pleno tour mundial de Gades con el programa del ballet *Bodas de sangre*. A los diecisiete años ingresa en el Real Conservatorio de Danza y Arte Dramático de Málaga, continuando su preparación en el Piccolo Teatro de Milán, bajo la dirección del prestigioso director Georgio Sthreler.

A lo largo de su carrera como actriz ha trabajado en numerosas producciones teatrales: *Pop Corn* (Dir. Juanma Bajo Ulloa), *La importancia de llamarse Ernesto* y *El jardín de nuestra infancia* (Dir. Carlos Ballesteros). También ha trabajado en las series de televisión: *Supernormal* (Dir. Emilio Martínez Lázaro. Movistar +),

Eugenia Eiriz y María Esteve, durante la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia de las Artes Escénicas de España, 2019.

Sabuesos (TVE), *Web Therapy* (Movistar +), *Doctor Mateo* (Dir. Enric Folch. Antena 3), *7 Vidas* (Dir. Arantxa Écija/Ricardo Álvarez/Mario Montero, Telecinco), *Maneras de sobrevivir* (Dir. Juan Martínez), *Empezando a vivir* (Dir. Manuel Ripoll) y *Kety no para* (Dir. Millán).

Ha formado parte del elenco de más de una docena de películas: *Hacerse mayor y otros problemas* (Dir. Clara Martínez-Lázaro), *Be water* (Dir. Roberto Cano, cortometraje), *Nomeolvides* (Dir. Miguel Berza, cortometraje), *Solo química* (Dir. Alfonso Albacete), *Flushed away* (Dreamworks), *Four last songs* (Dir. Francesca Joseph), *Los dos lados de la cama* (Dir. Emilio M. Lázaro), *El juego de la verdad* (Dir. Álvaro Fdez. Armero), *Días de fútbol* (Dir. David Serrano) y *El otro lado de la cama* (Dir. Emilio M. Lázaro) donde fue nominada al Goya como Actriz de Reparto. Se suman, además: *Hombres felices* (Dir. Roberto Santiago), *El arte de morir* (Dir. Álvaro Fernández Armero), *Cuarteto de La Habana* (Dir. Fernando Colomo), *Nada en la nevera* (Dir. Álvaro Fernández Armero), donde fue nominada al Goya como Actriz Revelación, *Mensaka* (Dir. Salvador García), *Atómica* (Dir. Alfonso Albacete / David Menkes) y *Más que amor frenesí* (Dir. A. Albacete/D. Menkes/M. Bardem).

Desde 2004 alterna su trabajo como actriz con su labor en el patronato de la Fundación Antonio Gades girando con la nueva Compañía durante casi dos años para ayudar en su puesta en marcha tras el fallecimiento de su padre. En 2006 es nombrada presidenta de la Fundación, trabajando desde entonces estrechamente junto a la directora General de la misma, Eugenia Eiriz, y la directora Artística de la Compañía, Stella Arauzo, para la consecución de los fines fundacionales. Desde 2020 participa en el espectáculo divulgativo *Movimientos, la danza de la punta al tacón*, que da a conocer a las nuevas generaciones la danza española y sus protagonistas. Recientemente ha comisariado junto a Eugenia Eiriz, y Ana Berruguete de La Fábrica la exposición *Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego*.

FUNDACIÓN ANTONIO GADES

Directora General: Eugenia Eiriz

Patronato:

María Esteve, Presidenta

Eugenia Eiriz

Josep Torrent

Producción

Beatriz Guadix

compania@antoniogades.com

Contacto oficina

c/ Ramón y Cajal, 22 (1ª Planta)
28901 Getafe (Madrid) España

Teléfono: +34 91 521 07 14

Móvil: +34 628 630 751

Horario: (L-V) 8:30-15:00 h

Incluir en todas las
informaciones: La Compañía
Antonio Gades es Compañía
residente en Getafe.

Rogamos la inclusión de los
logotipos tanto en carteles,
como en programas de mano
y cualquier otro tipo de
información promocional.

Con el apoyo de:

www.antoniogades.com