

Carmen global. El mito en las artes y los medios audiovisuales

Rafael Utrera Macías y Virginia Guarinos (coord.)
Sevilla, Secretariado de Publicaciones Universidad
de Sevilla, 2010.
393 páginas

Reseña por Cristina Pérez de Algaba Chicano

Dividido en ocho bloques temáticos y con el popular personaje de Mérimée y Bizet como eje central de la obra, este trabajo colectivo del Equipo de Investigación en Historia del Cine Español y sus Relaciones con Otras Artes (EIHCEAO), se adentra adoptando una mirada plural, en la trascendencia visual, icónica y simbólica que Carmen, representante romántico por excelencia de la figura de la cigarrera de la capital hispalense del siglo XIX y encarnación del arquetipo de femme fatale, ha tenido en otras áreas distintas a la literaria y operística.

A través de Carmen global. El mito en las artes y los medios audiovisuales, el lector se aproxima a las representaciones realizadas sobre este personaje en distintos medios audiovisuales y plásticos, ámbitos en los que la ausencia de un estudio más detallado sobre el mito de la cigarrera era notable.

Según señalan en el prólogo de la obra los coordinadores de este trabajo de investigación, Rafael Utrera Macías y Virginia Guarinos, “un acercamiento al personaje, a su múltiple y variada representación dinámica en los medios artísticos más representativos del siglo XX es trabajo que se echa en falta si se mira atentamente la bibliografía en español” (pág. 11).

La obra abarca tanto la Carmen de carne y hueso preexistente al mundo del escritor francés que la convirtió en personaje literario, como la Carmen global, mito extendido no solo por el mundo occidental sino también presente en otras culturas y distintos medios de representación artística.

En el primer bloque de la obra, ‘Carmen al natural’, Mónica Barrientos Bueno nos introduce a través de ‘Carmen, cigarrera’, en el modus operandi de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla y describe los principales rasgos socio-históricos que rodeaban a aquellas trabajadoras anónimas y locales que, tras la obra de Mérimée, serían principal objeto de observación de los viajeros que visitaban la capital hispalense. Según señala Barrientos Bueno tras realizar un recorrido por algunos de estos testimonios sobre las cigarreras y su mundo,

[...] Las cigarreras se dibujan como un tipo de obrera donde [...] conviven rasgos de carácter naturalista –acordes a la realidad de estas trabajadoras- junto a apreciaciones subjetivas- ineludiblemente unidas a la mirada masculina- que apuntan la sensualidad de la situación en la que desempeñan su labor (pág. 27).

En el Segundo bloque de la obra, ‘Carmen en la literatura y en la ópera’, Rafael Utrera Macías analiza en su trabajo ‘Carmen. Los cánones literarios de Mérimée y Meilhac-

Halévy', la obra literaria protagonizada por la cigarrera y el posterior libreto operístico que inspiraría la composición musical de Bizet, fuentes principales de gestación del mito de este personaje y en las que se basarían otros medios de representación plástica y audiovisual. Las características narrativas de la novela de Mérimée son estudiadas en este capítulo, destacándose las modificaciones más significativas que presenta el libreto con respecto a su referente literario y las variantes que se realizaron del mismo. La observación de las distintas representaciones que se han hecho de las dos flores utilizadas por el escritor francés para caracterizar a su heroína, no solo dentro del mundo operístico sino también del cinematográfico, van introduciendo las primeras pinceladas sobre la gran trascendencia que la obra tuvo dentro de este segundo ámbito.

En 'Carmen: la imagen operística de la "alteridad", Andrés Moreno Mengibar se adentra en las tendencias imperantes en la Francia del siglo XIX, condicionantes e inspiradoras de la creación musical de Bizet. Las variaciones que el compositor introduce con respecto a las corrientes musicales predominantes, contribuyen a la definición del personaje de Mérimée, visto por Bizet como "un ser musicalmente ajeno al mundo pequeñoburgués, como un personaje ajeno a la sociedad francesa del momento" (pág. 57). La gran controversia generada por la obra, no solo por la representación del personaje en su "dimensión más carnal y sexual" (pág. 58) sino también por el trágico final que sufre su protagonista, es mostrada a través de algunas de las críticas burguesas realizadas tras el estreno de la ópera del compositor francés y del testimonio de Halévy, uno de los dos escritores del libreto de la misma.

Inmaculada Gordillo Álvarez conjuga en 'Carmen: paradigmas históricos y narrativos del mito', los diversos paradigmas históricos y narrativos con los antecedentes mitológicos e históricos a la cigarrera sevillana. La seducción, perversidad, libertad, fatalidad, la mujer moderna y exótica, son "elementos individuales que conforman el paradigma del mito", estableciéndose de este modo a través de ellos, "los precedentes de la figura literaria" (pág. 61). Estas características, como señala Gordillo Álvarez a través del estudio de los antecedentes mitológicos, históricos y literarios, también se encuentran presentes en otras figuras anteriores o coetáneas al personaje de Mérimée, al combinar, con las diferenciaciones pertinentes, la doble faceta de Carmen como mujer "objeto de deseo y perdición de los hombres" y por otra parte, de "amante de la libertad y mujer sin dueño" (pág. 79).

Luis Navarrete perfila en 'Carmen y la española', la estrecha relación que se fue estableciendo entre la novela de Mérimée y este género, dada la naturaleza de sus personajes principales, la gitana, el bandolero y el torero y la localización en la que se desarrolla la obra, Andalucía. Este estudio, además de señalar la presencia de estos arquetipos en otras obras literarias anteriores, es tomado como pretexto para subrayar la necesidad de aproximarse a la naturaleza romántica de la obra. Lejos de deber ser clasificada exclusivamente dentro de la española, la novela presenta una serie de valores y elementos que señalan su naturaleza romántica, independientemente de que la historia se desarrolle en España. Según Navarrete, "este proceso ha venido por añadidura, convirtiendo el alma de toda una época encerrada en *Carmen* en una absurda mascarada" (pág. 93).

Tras el estudio de las obras en las que se gestó el mito de Carmen y el contexto que rodeaba a estas producciones y a la cigarrera anónima, el tercer bloque, 'Carmen en el

cine y la televisión’, nos ofrece un amplio recorrido por las distintas representaciones que se han realizado de este personaje en ambos medios.

En ‘*Carmen*. Paralelismos y desviaciones en la filmografía española’, Rafael Utrera Macías analiza la aproximación a la Carmen literaria y musical que adoptan seis producciones de la cinematografía española centradas en este personaje. Las obras, agrupadas en tres subapartados según la faceta principal del personaje en la que están centradas, “cigarrera”, “cantante” o “bailaora”, son una muestra de la transdiscursividad de la historia de la cigarrera, narración utilizada según lo señalado por Utrera y desarrollado en capítulos posteriores, como *background* sobre el que se desarrolla una Carmen metafórica, inmersa en las características contextuales de las nuevas obras de las que es protagonista.

A través de ‘Carmen en el cine mudo estadounidense’, Gloria F. Vilches estudia dentro de esta etapa de la cinematografía norteamericana, las cuatro últimas adaptaciones que se hicieron de la heroína de Mérimée, conocida principalmente al otro lado del océano a través de la ópera de Bizet. Las características de la industria cinematográfica de este periodo son destacadas dentro de cada una de las películas analizadas, ya que influirán en la representación que se haga de esta obra, donde la popularidad de la actriz que encarnase a la cigarrera y los aspectos más característicos de la españolada –distorsionados por el imaginario estadounidense–, serán factores determinantes para llegar a su público.

La versión sonora de una de las obras estudiadas por F. Vilches es el eje central del capítulo siguiente, ‘Carmen en Technicolor tiene la melena pelirroja de Rita Hayworth: *Los amores de Carmen*’. Mónica Barrientos Bueno analiza esta nueva adaptación de finales de los cuarenta, éxito en taquilla aunque no de crítica, donde la interpretación de la cigarrera por la actriz Rita Hayworth fue un factor determinante para la popularidad del filme.

Con ‘*Carmen Jones*. ¿Una Carmen americana, afroamericana? Incluso dos’, Virginia Guarinos se adentra en el cine norteamericano de la década de los cincuenta a través del filme *Carmen Jones*, visión particular del personaje sevillano realizada por el director Otto Preminger. El realizador nos presenta una Carmen de color enmarcada en la Segunda Guerra Mundial y acompañada de una música que lejos de remitirnos a la ópera de Bizet, se aproxima a los musicales hollywoodienses que tanto éxito tenían, tanto en el ámbito cinematográfico como en Broadway, siendo este último, el lugar donde se inspiraría el cineasta para llevar la historia de la cigarrera a la gran pantalla.

En ‘Carmen a la italiana. La versión de Francesco Rosi’, Antonio Checa realiza un recorrido por las distintas adaptaciones que se hicieron de esta obra en el panorama cinematográfico y televisivo italiano, deteniéndose en el filme de Francesco Rosi *Carmen*, premiada coproducción italo-francesa centrada en la traslación al cine de la ópera del compositor francés. El conflicto racial será relegado a un segundo plano para exaltar la libertad que caracteriza al personaje de la cigarrera, “simbolizada además de en la propia Carmen, en numerosos detalles, como el vuelo de los pájaros o esas manos de las bailarinas que semejan su aletear” (pág. 198).

Los dos últimos capítulos que cierran este tercer bloque, ‘Carmen, un mito en plural. Estereo(a)tipias: convergencias y divergencias’ y ‘Cuando Carmen se llama Conchita, Phyllips, Lola o Cora. Las hijas cinematográficas de Carmen’, elaborados por Luis Navarrete e Inmaculada Gordillo Álvarez respectivamente, estudian aquellas obras y

personajes que remiten, directa o indirectamente al personaje de Mérimée. A través del estudio de ambos investigadores, la trascendencia narrativa e iconográfica de la obra queda patente, donde la universalidad de la historia y del mítico personaje son trasladables más allá del ámbito occidental en el que fue gestado.

El mundo televisivo es abarcado en el cuarto bloque, ‘Carmen en la televisión’, a través del capítulo de Virginia Guarinos, ‘*Carmen y la libertad*, de Basilio Martín Patino’. Este capítulo de la serie para Canal Sur Televisión, *Andalucía, un siglo de fascinación*, muestra la Carmen anónima, literaria y operística, dentro de un marco híbrido entre la ficción y el documental. Guarinos se aproxima al estudio de este falso documental a través de cuatro subapartados enlazados con los valores de libertad y seducción vinculados a la historia de la cigarrera: ‘seducción física’, ‘seducción moral’, ‘seducción metafísica’ y ‘la fascinación de la creación tecnológica en libertad’.

En el siguiente bloque, ‘Carmen en el teatro’, Guarinos estudia cuatro adaptaciones teatrales situadas en diferentes épocas y subgéneros, destacando que pese a las modificaciones introducidas o apelaciones al contexto en el que han sido desarrolladas, remiten a la Carmen de Mérimée y Bizet. De este modo, a través de ‘Carmen: puro teatro. Granés, Madariaga, Gala y Távora’, se contemplará a través del análisis de las obras que sobre este mito han realizado los dramaturgos señalados, la traslación de la historia de la cigarrera en este ámbito artístico.

En el sexto bloque, ‘Carmen en la pintura’, Virginia Guarinos retrata a través de ‘Carmen dibujada’, las distintas representaciones que se han realizado de la heroína de Mérimée en el mundo de la pintura, haciendo alusión a otras artes plásticas, como la caricatura y el cómic’, terrenos que como señala Guarinos, también “han rendido su homenaje a la cigarrera Carmen” (pág. 277).

En ‘Carmen en la publicidad’, Antonio Checa estudia la presencia del seductor personaje como imagen publicitaria desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. En este recorrido incluye la representación de Carmen en los carteles de ópera, trasladándonos en el capítulo siguiente, ‘Carmen reflejada en los carteles cinematográficos’, al mundo del cine. En este estudio, Mónica Barrientos Bueno analiza las distintas representaciones que se han realizado del mito de la cigarrera sevillana en la cartelera diseñada para las versiones cinematográficas de la obra de Mérimée; afiches que vincularán una serie de características al personaje, elementos que irán contribuyendo a la creación y consolidación de una determinada iconografía en relación al mismo.

En el último bloque del libro, ‘Carmen en la música’, Antonio Checa analiza a través de su trabajo ‘Carmen, cantante de copla y rock’, la trascendencia de la heroína sevillana en el ámbito musical, terreno en el que el cine adentró al personaje y en el que no solo nos encontramos con la Carmen bailarina, como describía Mérimée en su obra, sino también con la Carmen cantante. Paralelamente, Checa se centra en la Carmen protagonista de coplas y canciones, según señala, habrá letras “que ensalcen o recuerden a la Carmen libre, y las habrá que, fruto de su tiempo y de las ideologías dominantes, busquen precisamente todo lo contrario, combatir, negar o transformar a Carmen.” (Pág. 320).

Este trabajo de investigación enriquece la percepción que hasta ahora se tenía del popular personaje de Mérimée. Mientras recorremos los distintos apartados en los que la obra está dividida, vamos descubriendo una Carmen que trasciende las

fuentes locales en donde fue gestada para pasar a formar parte del imaginario colectivo. A través de las múltiples representaciones que se han hecho del mito en distintos medios artísticos, queda patente el continuo proceso de retroalimentación que ha vivido la heroína sevillana, personaje que ha ido actualizando los valores románticos que le fueron otorgados, tanto físicos como actitudinales, por otros de carácter más universal.

La Carmen 'global' puede ser también calificada con el término 'glocal', ya que las fronteras locales en el que muchos pretendieron encerrar al personaje, han ido progresivamente abriéndose a un ámbito global. La libertad unida al mito de la cigarrera, es subrayada hoy en día, en su máxima expresión.