

s a m s a r a
S A M S A R A
S A M S A R A

s a m s a r a

Ballet Víctor Ullate
de la Comunidad de Madrid

Samsara es la danza de la vida. El lugar donde poder despertar y quitarnos el velo de la ignorancia.

A veces nos creemos eternos, divagando entre superfluos deseos o añoranzas pasadas, como si no fuéramos a envejecer o morir. Sin embargo, el momento presente es lo único que tenemos. Vivir aquí y ahora me evoca que sólo a través del amor se puede trascender el sufrimiento.

En este momento de madurez personal, tras más de cuatro décadas entregado a la danza, Oriente me ayuda a cantarle a la vida, a disfrutar cada instante, hallando la paz y la esperanza mediante una profunda confianza en la auténtica naturaleza humana.

Víctor Ullate

Críticas

56 / CULTURA

EL PAÍS, domingo 23 de abril de 2006

MADRID EN DANZA

Memorias sin olvido

Ballet de la Comunidad de Madrid

Samsara. Coreografía: Víctor Ullate. Músicas tradicionales del Tibet y de la India. Escenografía: Francisco Azorín. Vestuario: Anna Güell y Luis Fernando Dos Santos (realización). Luzes: Nicolás Fischel. Teatro de Madrid, 21 de abril.

ROGER SALAS

Ahora que el primer ministro chino anda por ahí comprando pollos y ordenadores hay que recordarle lo del Tibet: que no es suyo, que no es una provincia china y que lo que sucede allí es un drama de ocupación ante el que nadie

debe quedar indiferente. La pieza de Ullate habla de esto y más, se abre con un documental de referencias de carácter sinfónico y trágico, como una *Patética* respaldado por los cantos tibetanos, que tienen en sí mismos una fuerza tremenda.

Concebido como un homenaje al concepto y coralidad de su maestro Maurice Béjart al que se remite a veces sutilmente y a veces a la letra, en un buen homenaje a su tronco estético natural hasta llegar a ese saludo final íntimo y personalizado en cada bailarín que también recuerda un emotivo fin de fiesta de la danza que ya indica el propósito conciliador que anima subterráneamente toda la obra.

Con un vestuario, esmeradamente realizado y una banda sonora de gran impacto habría que destacar a Marta Rodríguez Coca en su variación donde exhibe una sólida técnica en giros y saltos, a través de su línea elegante; a una madura y consolidada Ana Noya que acierta al convertirse en una bayadera, que se relaciona con las miniaturas de Jaipur. También es notable cómo ha madurado mucho y bien Yevgen Uzenkov, que ahora muestra un baile expansivo y de potencia. Y entre los nuevos hallazgos citemos al polaco Piotr Zhowicz y el español Rubén Ventoso, acotando del primero el gusto de su respiración y su aliento lírico, lo que transmite.

Fue muy delicada la presencia de la japonesa Eri Nakamura en su solo acompañada de abanicos donde puso de manifiesto su seguridad sobre las puntas y su elegancia.

Samsara toca muchísimos temas en una especie de fresco contemporáneo sobre los males que aquejan al hombre en muchos sitios del planeta, desde la represión brutal a que se somete a la mujer, los homosexuales o la explotación infantil que son dibujados en una sucesión de escenas aparentemente no conectadas entre sí pero que consiguen una unidad coral que no necesita de esos reiterativos textos que aparecen proyectados y que se diría que su exceso gratuito de citas budistas y seudobudistas le quitan fuerza y autenticidad al producto final. Si es, sin embargo, muy ilustrativo de la intención del autor ese gran ojo que primero aparece cerrado y al final se abre; y puede ser el exergo de referencia de Lobsang Rampa.

El País, Domingo 23 de Abril de 2006

“Memorias sin olvido”

“Samsara toca muchísimos temas en una especie de fresco contemporáneo sobre los males que aquejan al hombre”

Críticas:

42

EL MUNDO, LUNES 24 DE ABRIL DE 2006
CULTURA

DANZA / Víctor Ullate Ballet

Una invitación a abrir el tercer ojo

Víctor Ullate Ballet

Obra: 'Sámsara' / Coreografía: Víctor Ullate / Música: varios autores / Escenografía: Francisco Azorín / Iluminación: Nicolás Fischtel / Vestuario: Anna Güell / Escenario: Teatro de Madrid.
Calificación: ★★★

JULIA MARTÍN

MADRID.- Víctor Ullate avisaba de que este estreno era una especie de testamento vital. Así parece. El ha encontrado en el budismo el camino para estar en paz y lo quiere compartir. Por ello la compañía nos saluda con pausados movimientos de tai-chi y nos invita a abrir ese tercer ojo que tenemos cerrado.

El ojo del telón lo hará al final, después de un preludio de imágenes reales y apocalípticas que han hecho historia en un lacerante grito de barbarie, y de una serie de escenas en las que la danza deja su perfume de armonía y de conciliación.

Eso es *Sámsara*. Con músicas populares, cantos religiosos, y un cuidado universo sonoro oriental, Ullate va tejiendo variaciones de técnica pujante a su estilo; buscando, más que el desarrollo, el efecto constante de la línea depurada y de la espléndida acción de piernas.

La compañía ha asentado el estilo y trabaja entregada y limpia. Ana Noya personifica la dulzura y el liris-

mo; Eri Nakamura hace un estupendo trabajo de puntas y Marta Rodríguez Coca borda la variación más completa con precioso giro. Entre los hombres ha crecido la semilla ullatiana. Lo prueban dos jovencísimos bailarines en un dúo que curiosamente sirve a la causa palestina y la gay. También destaca la madurez clásica de Yevgen Uzlenkov.

Sobran los exhaustivos letreros que anteceden a cada coreografía y la repetición de pasos sin proyectar un fraseo largo en el espacio va pesando en el tiempo de esta obra que pretende ser ofrenda de lucimiento para sus bailarines y reconocimiento de la raíz bejartiana del autor.

El Mundo, Lunes 24 de Abril de 2006-08-25

“Una invitación a abrir el tercer ojo”

“La Compañía ha asentado el estilo y trabaja entregada y limpia”.

“Ullate va tejiendo variaciones de técnica pujante a su estilo; buscando, más que el desarrollo, el efecto constante de la línea depurada y de la espléndida acción de piernas”.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Samsara es una abstracción de los sentidos que permite, a través de la conjunción del movimiento corporal y la música, trasladar al espectador a aquellos lugares de donde procede el diverso repertorio de músicas étnicas, que conforman este ballet: Egipto, Irán, India, Nepal, China, Japón...

La danza me sirve de nexo entre culturas dispares para aportar pinceladas de ritmo, belleza y crítica social a la situación de este conjunto de países que he visitado a lo largo de tantos años y cuyo recuerdo e influencia han marcado mi vida.

Una vez más, me decido a continuar el círculo de la vida y la muerte a través de la danza: mi instrumento de expresión.

Más que darle un significado a Samsara, sencillamente he tratado de interpretar lo que sentí en momentos delicados y cruciales de mi vida, en los que, postrado en una mesa de operaciones, creyendo que todo se acababa, mi mente se dirigió a Oriente.

Ahora, gracias a la profesionalidad de mis bailarines puedo expresar esto sobre un escenario y compartirlo con el público.

Víctor Ullate

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Coreografía: Víctor Ullate

Música: Varios artistas.

Escenografía: Paco Azorín

Iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I)

Vestuario: Ana Güell

Maestro de Tai-Chi: Pedro Valencia

Construcción de Decorados: Taller d'Escenografía Sant Cugat

Intérpretes: Natalia Arregui, Zara Calero, Sophie Cassegrain, Ana Noya, Eri Nakamura, Christina Pizzardini, Marta Rodríguez-Coca, Nandita Shankardass, Natalia Tapia Del Brio, Leyre Castresana, Kara Wilkes, Dorian Acosta, Paolo Arcangeli, Matthew Bledsoe, Cristiano Colangelo, Leonard Engel, Xabi Irurzun, Raúl Montes, Reinol Morales, Yevgen Uzlenkov, Rubén Ventoso y Luca Vetere.

Pianista: Alexander Khvedkevitch

Duración: 1 hora y 45 minutos (sin intermedio)

Dirección: Víctor Ullate

Dirección Artística: Eduardo Lao

Asistente de dirección: Ruth Maroto

Asistente artístico: Jean Christophe Lesage

Administrador: Carmelo Barrera

Gerencia: Isabel Rufino

Comunicación: Clara López

Administración: Marisa Álvarez

Secretaría: Cristina Rodríguez-Solano

Coordinación Técnica: J. J Fernández

Regiduría: Ruth Pascua

Sonido: Miguel Lizárraga

Iluminación: Rubén Camacho

Maquinaria: Lucas Valentín

Sastrería: Paquita Redondo y David Moreno

VÍCTOR ULLATE

Nacido en Zaragoza, Víctor Ullate estudia con María de Ávila e inicia su carrera profesional con Antonio Ruíz Soler. Más tarde se incorpora en los *Ballets del Siglo XX* bajo la dirección de Maurice Béjart, compañía en la que permanece catorce años y para la que interpreta solos como los de *Phara*, *Ofrenda Coreográfica*, *Bhakti*, *El Pájaro de Fuego*, *Consagración de la Primavera*, *Romeo y Julieta*, *Cantata 51*, *Nijinsky Clown de Dieu*, *Ni Flores ni Coronas o Nomos Alpha*, entre otros.

En 1978 Béjart crea para él *Gaite Parisienne*, basada

en su propia biografía, en el que Ullate interpreta el papel del propio Béjart.

En 1979 el gobierno español le encomienda la formación de una compañía de ballet clásico, la primera del país, la cual dirige durante cuatro años.

En 1983 crea la Escuela que lleva su nombre "CENTRO DE DANZA VÍCTOR ULLATE". Este Centro de Danza es la cantera, de la cual surgirá el BALLET VÍCTOR ULLATE, que se presenta con 22 bailarines en el Teatro Arriaga de Bilbao, el 28 de Abril de 1988, obteniendo un gran éxito de público y crítica. Desde entonces la compañía ha seguido cosechando éxitos por todo el mundo bajo la dirección del propio Ullate.

A lo largo de estos años Víctor Ullate ha sabido plasmar en su Ballet una identidad propia a través de un amplio repertorio de coreografías.

En 1989 Víctor Ullate obtiene el PREMIO NACIONAL DE DANZA y en 1996 le es concedida la MEDALLA DE ORO DE LAS BELLAS ARTES.

En Septiembre de 2000, Víctor Ullate pone en marcha un ambicioso proyecto, LA FUNDACIÓN PARA LA DANZA VICTOR ULLATE, una organización sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad la promoción del ballet clásico en todas sus facetas así como la formación técnica y humana de bailarines. Así mismo, la Fundación pretende el fomento de las manifestaciones culturales relacionadas con el arte de la danza y, de forma complementaria, de todas las artes en general.

COREOGRAFÍAS VÍCTOR ULLATE:

- AMANECER** (1988-Mendelssohn) Teatro Arriaga - Bilbao
- ARRAIGO** (1988 - Jerónimo Maesso) Teatro Conde Duque - Madrid
- PSICOSIS** (1990 - Bernard Herman) Teatro Arriaga - Bilbao
- SIMUN** (1991 - Shostakovich) Amsterdam (Holanda) Stadsschouwburg
- ARRAYAN DARAXA** (1992 - Luis Delgado) Sevilla - Itálica
- DE TRIANA A SEVILLA** (1992 - Manolo Sanlúcar) Sevilla - Itálica
- EL AMOR BRUJO** (1994 - Manuel de Falla) Sevilla - La Maestranza
- FRATRES – Paso a dos** (1994 - Arvo Pärt) Biarritz France
- VOILA C'EST ÇA – Paso a dos** (Para Marie Claude Pietragalla y Nicolás LeRiche) (1995 - A. Ogada / R. Tagore / Hamza El Din) T. Madrid - Madrid
- VOLAR HACIA LA LUZ – Paso a dos** (1995 - Maurice Ravel) Madrid
- TRAS EL ESPEJO** (1995 - René Aubry) Biarritz France
- JALEOS** (1996 - Luis Delgado) City Center New York
- VEN QUE TE TIENTE** (1996 - Canciones Populares Antiguas Carmen Linares) Teatro Madrid - Madrid
- DON QUIJOTE** (1997 - Leon Minkus) Teatro Arriaga - Bilbao
- SOLEA TALATA** (1998 - Ceremonia de los Derviches Girovagos) T. Albéniz - Madrid
- ITU... ¿BAILAS?** (1999 – Mozart) Teatro Arriaga - Bilbao
- ROMEO Y JULIETA** (1999 – S.Prokofiev) Teatro Madrid - Madrid
- L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE** (1999 - Debussy) Teatro Madrid - Madrid
- GISELLE** (1999 - Adolphe Adam) Teatro Campoamor - Oviedo
- SEGUIRIYA** (2000 - Luis Delgado) Sant Cugat del Vallés - Barcelona
- LA INTELIGENCIA DE LAS FLORES** (2001 J.S. Bach) T. del Liceu – Barcelona
- SOLA** (2001 - Arvo Pärt) T. Albéniz – Madrid
- EI SUR** (2004 – Enrique Morente y Estrella Morente) T. Principal - Zaragoza

EDUARDO LAO

Desde 2001 es Director Artístico del Ballet Comunidad de Madrid-Compañía Víctor Ullate.

Nace en Granada, donde inicia sus estudios en danza española. Amplía su formación en ballet clásico en el Centro de Danza Víctor Ullate. Se integra en la fundación del Ballet Víctor Ullate, como primer bailarín desde 1998

Ha intervenido en numerosos festivales internacionales, junto a artistas como Julio Bocca, Erick Vu-An, Vladimir Malakov, Faruk Ruzimatov, Irek Muhamedov, etc...

En 1991 Víctor Ullate le brinda la oportunidad de crear su primera coreografía para la compañía, iniciando así su etapa de coreógrafo con *Underground (1991)*, *Tierra Madre (1992)*, *Concierto para tres*, coreografiado junto a V. Ullate y V. Orive (1992), *Tsunami (1993)*; *Burka (1999)*, *Gogh (2001)*.

En 1998 interviene como coreógrafo de la Opera *Sansón y Dalila* representada en el Teatro Real de Madrid, interpretada por Plácido Domingo.

En su repertorio como primer bailarín destacan las siguientes coreografías:

Víctor Ullate: *Amanecer, Simun, Arraigo, De Triana a Sevilla, Psicosis, Fratres* (junto a Carole Arbo, Etoile Opera de París), *Arrayán D'Araxa* (junto M.Claude Pietragalla, etoile Opera de París), *Jaleos, Voila c'est ça, Don Quijote, Ven que te tiente, Soleá, Seguiriya, L'apres midi d'un faune, Giselle*. **Maurice Béjart:** *Sonata a tres, Bhakti, Sept danses grecques*. **Hans Van Manen:** *Cinco tangos, Grosse Fuge, Adagio Hammerklavier, In and out, In the future*. **Rudy Van Dantzig:** *Four last songs*. **Nils Christie:** *Before night fall, Cuarteto*. **G. Balanchine:** *Allegro brillante, Theme & Variation*. **Fokine:** *Las Silfides*. **Coralli, Perrot, Petipa:** *Giselle*. **Micha Van Hoecke:** *Le Boeuf sur letoit, Saeta*. **Jan Linkens:** *For a close friend, Haydn Symphony*. **John Wishman:** *Thinking twice*.

Además de coreógrafo, Eduardo Lao ha realizado el diseño de vestuario de algunas de las creaciones de Víctor Ullate como *Seguiriya* y *Jaleos*, así como la escenografía de éste último, ampliando su gran capacidad de creación.

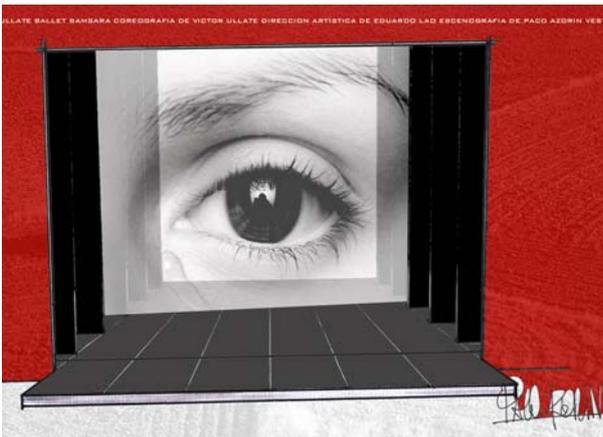
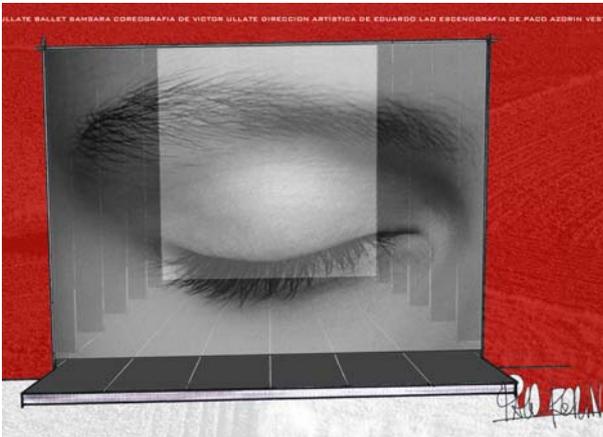
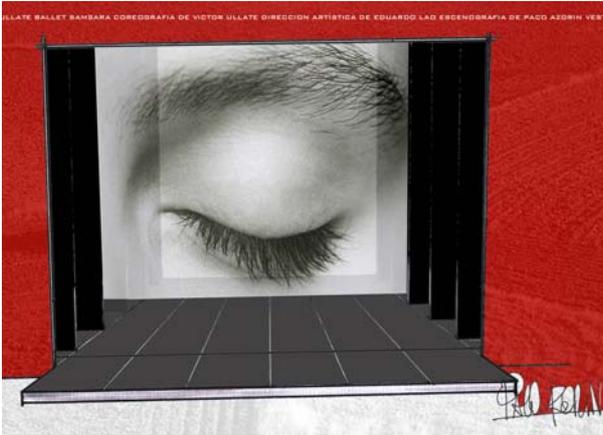

LA ESCENOGRAFÍA: PACO AZORÍN

Paco Azorín cursa los estudios de escenografía e iluminación escénica en el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

Ha recibido numerosos premios como reconocimiento a su trabajo, entre los que destacan el premio de la crítica “Serra D’or” 2004 a la aportación teatral más interesante por su diversidad estética y por la multiplicidad de formatos que ha sabido adaptar a las producciones y espacios más variados. Destaca también el premio “Butaca 2004” a la mejor escenografía por “Lear” (Teatre Lliure – Festival Grec 2003).

Su firma en el ámbito teatral es realmente extensa desde el año 1996 hasta hoy. Entre los trabajos escenográficos que ha desarrollado destacan los siguientes: “La Gran Vía” de Federico Chueca (Helena Pimentá), “El amor del ruiseñor” de Timberlake Wertenbaker (Jorge Picó), “La buena persona de se-zuan” de Bertolt Brecha (Lluís Blat), “Hamlet” de W. Shakespeare (Lluís Pascual), “La tempestad” de W. Shakespeare (Lluís Pascual), “La casa de Bernarda Alba” de F. G. Lorca (Carme Portaceli), “Romance de Lobos” de Valle Inclán (Ángel Facio), “El método Grönholm”, de Jordi Galceran (Sergi Belbel), “Electra” de José Sanchís Sinisterra (Antonio Simón), “antífona” de Jean Anouilh (Roberto Romei), “Misery” de Stephen King (Davis Plana), “Chicago” de B. Fosse, J. Kander y F. Ebb (Coco Comín y Marc Monserrat)

LA ESCENOGRAFÍA

La visión de Paco Azorín:

“A propósito del espacio escénico del ballet SAMSARA, el término budista “samsara” o “sansara”, contrario a “nirvana”, hace referencia al ciclo vital de nacer-morir-volver a nacer y así sucesivamente hasta el infinito.

Desde el principio me pareció muy interesante la posibilidad de apuntar escénicamente esa idea de circularidad, de viaje sin fin y eterno.

SAMSARA también es el título bajo el que Víctor Ullate me propuso/nos propone un viaje interior hacia la espiritualidad más pura como reacción a un mundo exterior que pasa, si duda, por uno de sus peores momentos. Este viaje es, al mismo tiempo, un recorrido geográfico por el Oriente más remoto, del que, a lo largo del ballet, nos irán llegando imágenes, referentes y citas.

He querido mantener en el espacio escénico ese componente personal y humano indispensable en todo auténtico viaje interior.

Os propongo un juego sencillo y diáfano en el que el ojo humano cerrado representa el sueño, y por tanto, el viaje al centro de uno mismo y la percepción no consciente. Por el contrario el ojo abierto, símbolo explícito de la realidad consciente, representará el final de nuestro viaje, del recorrido oriental y de la ficción.

Mediante el empleo de un sistema de tules y transparencias, intentaremos jugar con ambos universos, poner en contacto la realidad con el ensueño, solapándolos y, a veces, fundiéndolos en una especie de SAMSARA o viaje interminable.

Buen viaje!

EL VESTUARIO: ANA GÜELL

Nacida en Barcelona, cursa los estudios superiores de Arte Dramático en la especialidad de escenografía en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha desarrollado una extensa carrera en el ámbito del teatro, realizando el diseño de vestuario de una larga lista de obras, entre las que destacan las siguientes: “La pell en flames”, “Sopa de pollastre amb ordi”, “The rape of Lucretia”, “Génova 01”(Carme Portaceli), “Dinamita!”, “SIT”, “La venganza de Don Mendo” (Tricycle), las zarzuelas “La Generala” y “Los sobrinos del Capitán Grant” (Paco Mir), “El Súper Barber de Sevilla” (Carles Sans).

En televisión, destaca su aportación como figurinista de la serie “Teletipos” de Ovideo TV (Paco Mir) y la serie “Trilita” (Tricycle). En 2004 realizó el diseño de vestuario de la Gala de los Premios Max de Teatro. En cine, destacan sus trabajos como figurinista en “Lo mejor que le puede pasar a un cruasán” (Paco Mir) y en el corto “410” (guion de Bigas Luna). Entre 2002 y 2003 llevó a acabo el diseño de vestuario y el estilismo de los videoclips de Jarabe de Palo, Estopa y Carlos Núñez.

En el ámbito de la danza, ya trabajó junto al Ballet Víctor Ullate – Comunidad de Madrid el pasado año 2005, al realizar el diseño de vestuario del espectáculo “A mi madre”, estrenado en el Teatro Albéniz de Madrid.

La visión de Ana Güell:

“La **idea del diseño** del vestuario ha sido básicamente, en relación con la temática de la coreografía. El viaje a través de oriente ha inspirado la estilización de las formas de diversos países como Japón, India, Irán, Egipto...todo ello relacionado con el espacio escénico utilizando el círculo como elemento simbólico.

No hemos querido recrear exactamente un vestuario autóctono de cada región, sino hacer de ello un trazo que recuerde las formas y el colorido de cada país, pasando por el blanco que unifica el principio y el final cerrando el círculo imaginario, por los tonos tierra de oriente medio, los colores más suaves con motivos pintados basados en grabados japoneses...”

LA ILUMINACIÓN: NICOLÁS FISCHTEL (A.A.I.)

Realiza los estudios de Diseño de Iluminación y Sonido en el Real Academia de Arte Dramático de Londres (RADA). Como becario Fullbright continuó su formación académica en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Yale (Connecticut – EEUU) bajo la supervisión de Jennifer Tipton y William Warfel.

Desde 1984 es iluminador residente en el Teatro Sanpol de Madrid. Desde 1991 hasta 1996 fue Diseñador de Iluminación residente y Director Técnico de la Compañía Nacional de Danza dirigida por Nacho Duato, donde realizó la iluminación de 14 coreografías de la compañía.

Entre sus últimas iluminaciones se encuentran: “Poeta en Nueva York” (Rafael Amargo), “Cuando Harry encontró a Rally” (Ricard Reguant), “Rinconete y Cortadillo” (Javier Latorre), “Luz del Alma” (Ballet Nacional de España), “Chicago el Musical” (Ricard Reguant)... Por esta última obra, Nicolás Fischtel fue nominado como mejor Diseñador de Iluminación para los premios Max (1999).

Ha realizado los diseños de iluminación de muchas compañías de danza, entre las que destacan: Royal Ballet (Covent Garden), Nederlans Dans Theatre (Holanda), Berlín Opera Ballet, Stuttgart Ballet, Ballets de Montecarlo, Les Grands Ballets Canadiens, San Francisco Ballet, Ballet de la Ópera de Ginebra, Washington Ballet, Ballet del teatro Nacional de Tokio, ballet Opera de Lyon, tec.

Ha trabajado para el Ballet Víctor Ullate – Comunidad de Madrid en diversas ocasiones, siendo su última colaboración el aclamado diseño de luces del más reciente espectáculo de la compañía: “El Sur”.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Fundada en 1988, con bailarines surgidos de la Escuela Víctor Ullate y como compañía concertada por el Ministerio de Cultura, a partir de 1996 se convierte Ballet de la Comunidad de Madrid-Compañía Víctor Ullate. Actualmente es reconocida internacionalmente por el virtuosismo y rigor técnico de sus bailarines.

La personalidad impregnada por las coreografías de Víctor Ullate y la dirección artística de Eduardo Lao le ha aportado una seña de identidad presente en los festivales de danza más prestigiosos del mundo.

SOBRE LA COMPAÑÍA: FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Director
VÍCTOR ULLATE
Director Artístico
EDUARDO LAO
Asistente de Dirección
RUTH MAROTO
Asistente artístico
JEAN CHRISTOPHE LESAGE

BAILARINAS

Natalia Arregui
Zara Calero
Sophie Cassegrain
Leyre Castresana
Eri Nakamura
Ana Noya
Cristina Pizzardini
Marta Rodríguez-Coca
Nandita Shankardass
Natalia Tapia
Kara Wilkes

BAILARINES

Dorian Acosta
Paolo Arcangeli
Matthew Bledsoe
Cristiano Colangelo
Leonard Engel
Xabier Irurzun
Raúl Montes
Reinol Morales
Yevgen Uzlenkov
Rubén Ventoso
Luca Vetere

Coordinación técnica

J.J FERNÁNDEZ

Maquinaria

LUCAS VALENTÍN

Regiduría

RUTH PASCUA

Sonido

MIGUEL LIZARRAGA

Iluminación

RUBÉN CAMACHO

Sastrería

PAQUITA REDONDO

Pianista

ALEXANDER KHVEDKEVITCH

Administrador

CARMELO BARRERA

Gerencia

ISABEL RUFINO

Comunicación

CLARA LÓPEZ

Administración

MARISA ÁLVAREZ

Secretaría

CRISTINA RODRÍGUEZ-
SOLANO

SAMSARA. Relación de frases que preceden, proyectadas sobre una pantalla, cada uno de los movimientos y variaciones de la coreografía.

1.

La verdadera esencia del ser humano es la bondad. Existen otras cualidades provenientes de la educación y la sabiduría, pero, si uno quiere convertirse en un verdadero ser humano y dar un sentido a su existencia, es esencial tener un buen corazón.

XIV Dalai-Lama

2.

La envidia y los celos proceden de la incapacidad fundamental de regocijarse por la felicidad o el éxito ajeno.

Matthieu Ricard

3.

La esencia del Budismo: “Sin el Yo, no hay problema”

La Esencia del Budismo

4.

Ejercitando incansablemente la transformación de nuestras emociones es como acabaremos cambiando nuestro temperamento.

Mathieu Ricard

5.

No atiborres tu espíritu con pensamientos inútiles. ¿Para qué dar vueltas al pasado, anticipar el porvenir? Permanece en la sencillez del instante presente

Dilgo Khyentse Rimpotcher

6.

El problema es que piensas que tienes tiempo.

Maestro Budista

7.

Es nuestro espíritu, y sólo él quien nos encadena o nos libera

Dilgo Khyentse Rimpotche

8.

No nos irritamos contra el palo, autor inmediato de los golpes, sino contra el que la maneja; ahora bien, este hombre está manejado por el odio: es el odio, pues, al que hay que odiar.

Shantideva

9.

Cuando meditas, te invitas a experimentar tu autoestima, la dignidad, la humildad y la fuerza de buda que eres.

Sogyal Rimpotche

10.

Los conflictos entre los pueblos son un reflejo de nuestro propio conflicto interior y de nuestro miedo.

Jack Koknfield

11.

Los pájaros que viven en una montaña de oro reflejan el color del oro.

Proverbio Tibetano

12.

Cuando ocupamos el sitio que nos corresponde, descubrimos que somos inquebrantables.

Jack Koknfield

13.

Cuando nos sentimos responsables, implicados y comprometidos experimentamos una profunda emoción, un gran valor.

XIV Dalai-Lama

14.

Creer que podemos encontrar algún placer duradero y evitar el dolor, es lo que el budismo denomina el **Samsara**, un ciclo sin esperanza que se repite indefinidamente una y otra vez y nos causa grandes sufrimiento.

Pema Chödrön

COLABORACIÓN DE PEDRO VALENCIA. MAESTRO DE TAI-CHI.

En esta obra se proyectarán imágenes reales que pueden dañar la sensibilidad de los espectadores. Pero no es ésta la intención de la obra de Víctor Ullate, ni siquiera se pretende cuestionar los sufrimientos causados por tantas catástrofes naturales o provocados por el Hombre. El único objetivo de la obra es abrirles la mente, despertar su conciencia para que puedan ver que tanta maldad, tanto odio y tanta violencia humana no son sino el fruto de la Ignorancia. La ignorancia que nace de la falta de sabiduría de la conciencia que no se puede rellenar con la simple adquisición de conocimientos conceptuales. Cuando la conciencia deja de ser ignorante, es el estado del Despertar. Si nuestra mente estuviera despierta, simplemente nos daríamos cuenta de que no podríamos dañar a nadie bajo ningún tipo de pretexto. El Amor Universal afloraría y llenaría todos nuestros actos.

“Samsara”, ¿qué significa? Buda lo explicó de esta forma: Samsara es el ciclo de la vida en el cual la conciencia pasa de un cuerpo a otro en cada ciclo. Este traspaso es causado por el propio aferramiento de la mente y al transferirse a otro cuerpo, se olvida del todo cuanto haya vivido con el cuerpo anterior.

Según la enseñanza del Buda, en el ciclo de Samsara, o también llamado la Rueda de la Vida, la mente se manifiesta en seis estados. El mantra de seis sílabas – Om Ma Ni Pe Me Hum vibra en estas seis dimensiones donde albergan nuestras mentes.

Este es el ciclo de Samsara, subimos, bajamos, una vida de dios, otra de infierno, nacemos, morimos, una y otra vez sin cesar. Hasta que no se rompa esta rueda, nuestra conciencia flotará siempre a la deriva dentro de estas seis dimensiones sin descansar.

Buda significa “el Despierto”. Todos nosotros somos buda en potencia. La mente es como el día y la noche. Si nuestra mente es opaca como la oscuridad de la noche, aunque estuviéramos delante de un río con agua cristalina, no podríamos ver las piedras que están en el fondo. Pero si nuestra mente se despierta como la luz de día que vence a la oscuridad, podremos ver con claridad el fondo del río.

Ojalá que el Sol de la Sabiduría penetre en la mente de todos los seres fundiéndola en una Única Conciencia, y así todos los egos se desvanecerán como la noche.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De forma complementaria a la representación de **SAMSARA**, se presentarán estas actividades, promovidas por el **Ballet Víctor Ullate-Comunidad de Madrid**:

Exposición “Una visión de Oriente”.

Diseño y Ropa realizada en Proyectos de India y Nepal de la organización **Diseño para el Desarrollo**.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Exposición Fotográfica de Paula Almansa: “El círculo de la vida”.

Primeros planos de personas de diferentes países asiáticos.

Ullate: “El mensaje de Samsara llega al público”

La última coreografía de Víctor Ullate conecta con el sentimiento universal de búsqueda de paz interior, gracias a la expresividad de sus bailarines, las músicas orientales y reflexiones budistas que apreciaron más de 7.500 espectadores durante el estreno absoluto de Samsara en Madrid.

MADRID, MAYO DE 2006.- El estreno absoluto de **Samsara** ha recibido elogios de crítica y público. “Emotivo fin de fiesta de la danza”, “fresco contemporáneo sobre los males que aquejan al hombre en muchas partes del planeta” o “invitación a abrir el tercer ojo que tenemos cerrado”, son algunas de las expresiones formuladas por la crítica especializada en España. El **Ballet Víctor Ullate-Comunidad de Madrid** ha vuelto a brillar con luz propia, tras la puesta en escena de **Samsara**, dejando una impronta de compañía madura y asentada sobre las tablas. Todo el elenco se desenvuelve con brillantez, emergiendo con singular belleza y técnica las españolas **Ana Noya** y **Marta Rodríguez Coca**, la japonesa **Eri Nakamura**, el italiano **Luca Vetere** y el ucraniano **Yevgen Uzlenkov**.

La secuencia de músicas orientales conforma un collage de diferentes países y artistas que resultó conmovedor para los más de 7.500 espectadores que acudieron al **Teatro de Madrid**, hasta colgar el cartel de “No hay entradas” en las funciones de fin de semana. Su ritmo y lirismo fue acompañado por una reiteración de aplausos, que reconocieron también el colorido equilibrado del vestuario de **Anna Güell**, la sencillez del ojo cerrado y finalmente abierto, que presidió la escenografía de **Paco Azorín**, y la contundente iluminación de **Nicolás Fischtel**.

Memoria sin olvido

Bajo el título “Memoria sin olvido”, el periódico **El País** publicó su crítica firmada por **Roger Salas** en su edición dominical del 23 de abril: “Concebido como un homenaje al concepto y moralidad de su maestro **Maurice Bèjart**, (...) ese saludo final íntimo y personalizado recuerda un emotivo fin de fiesta de la danza (...) Samsara toca muchísimos temas en una especie de fresco contemporáneo sobre los males que aquejan al hombre en muchos sitios del planeta, desde la represión brutal a que se somete a la mujer, los homosexuales o la explotación infantil que son dibujados en una sucesión de escenas aparentemente no conectadas entre sí, pero que consiguen una unidad coral...”

Abrir el tercer ojo

Por otra parte, el periódico **El Mundo** contó con la valoración de **Julia Martín** acerca de la invitación a abrir el tercer ojo, plasmada por **Samsara**. “Con músicas populares, cantos religiosos, cantos religiosos y un cuidado universo sonoro, **Ullate** va tejiendo variaciones de técnica pujante a su estilo; buscando, más que el desarrollo, el efecto constante de la línea depurada y de la espléndida acción de piernas. La compañía ha asentado el estilo y trabaja entregada y limpia”.

Coppélia, el próximo estreno

Además de clausurar el Festival Madrid en Danza con el estreno de Samsara, el Ballet Víctor Ullate tiene previsto estrenar Coppélia el próximo otoño, el 27 de octubre de 2006 en el Palacio de Festivales de Santander. Este clásico está siendo reelaborado por Eduardo Lao, coreógrafo y actual director artístico de la compañía. Entre sus creaciones hay que destacar: Go up (2005), Llanto de Luna (2003), Gogh (2001), Burka (1999), Tsunami (1993), Concierto para Tres (1992), Tierra Madre (1992) y Underground (1991) Mientras tanto, durante 2006 el Ballet de la Comunidad de Madrid continúa con la gira de El Sur, coreografía de Víctor Ullate y música de los cantaores flamencos Enrique Morente y Estrella Morente.

Más información: **91 490 12 90** o prensa@victorullateballet.com (Javier García-Ballet Víctor Ullate Comunidad de Madrid)

Fotos: Jesús Vallinas. www.jesusvallinas.com

Ballet Víctor Ullate
de la Comunidad de Madrid

s a m s a r a
S A M S A R A
o es la bondad. Existen otra cualidades pr
vertirse en un verdadero ser humano y dar
es esencial tener un buen corazón”
cial tener un buen co

“La verdadera esencia del ser humano es la bondad.
Existen otra cualidades provenientes de la educación y la sabiduría,
pero si uno quiere convertirse en un verdadero ser humano y dar un sentido a su existencia,
es esencial tener un buen corazón”

XIV Dalai Lama