

Víctor Ullate Ballet
Comunidad de Madrid

el amor BRUJO

FICHA ARTÍSTICA

COREOGRAFÍA Víctor Ullate

DIRECTOR DE ESCENA Eduardo Lao

MÚSICA Manuel De Falla, Luis Delgado, In Slaughter Natives

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS Paco Azorín

ASISTENTE DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Pedro Chamizo

VESTUARIO María Araujo

TALLER DE TINTURA María Calderón

DISEÑO DE SONIDO Miguel Lizarraga

CREACIÓN DE VÍDEO Greyman

el amor BRUJO

Una revisión de la pieza que Víctor Ullate estrenó el 28 de mayo de 1994 en la Maestranza de Sevilla. Para esta nueva ocasión se estrenan escenografía y vestuario, buscando dar mayor protagonismo a la luz —el fuego fatuo—, presente en toda la trama. En esta versión se lleva a cabo una apuesta musical rompedora con la inclusión del grupo de dark ambiente “In Slaughter Natives”, que se suma a los efectos musicales creados por Luis Delgado para la versión original y que conducen al espectador a una travesía entre la vida y la muerte, un viaje hacia el más allá.

La obra, escrita por Falla a principios del siglo XX y de marcado carácter andaluz, ahonda en el misticismo gitano, acercándose al amor en su forma más primitiva y esencial. Cuenta la historia de Candela, una muchacha gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por el espectro de su antiguo amante. Una historia de amor y pasión, de lágrimas y desconsuelo, de brujería y seducción, de muerte y de danza.

La coreografía contiene momentos de gran belleza, como *Canción del amor dolido*, *Romance del pescador* o *Canción del fuego fatuo*. Cabe destacar que esta versión incluye tres canciones populares escritas por Manuel de Falla: Nana, Polo y Asturiana, además de una variación de Paco de Lucía para José el eterno amante.

Una nueva versión de *El Amor Brujo*, distinto en sus formas, pero eterno en su esencia.

LA COMPAÑÍA

Víctor Ullate, estrella internacional de la danza, fundó en 1988 la compañía que lleva su nombre y que acaba de cumplir veinticinco años de trayectoria. En 1997, la compañía incorporó la denominación **Comunidad de Madrid**. Víctor Ullate es el director y cuenta desde 2001 con Eduardo Lao como director artístico. El talento y el esfuerzo de ambos artistas son claves para la permanencia y el éxito de esta compañía excepcional.

Desde el momento mismo de su creación, el Ballet Víctor Ullate se convirtió en la **primera compañía privada española de nivel internacional**, en cantera de bailarines estrella y en un emblema de la danza en España. A lo largo de estos veinticinco años, el rigor y la exigencia han sustentado la selección y formación de bailarines, la elección y creación de coreografías, la creatividad y el nivel de los espectáculos. Por eso la calidad de la compañía se ha mantenido constante. Hoy, como hace dos décadas y media, el Víctor Ullate Ballet es una garantía para el público: de **emoción**, de **belleza**, de **calidad**, de **Danza**.

Como es la única compañía española asociada a una escuela - y Víctor Ullate es un maestro reconocido mundialmente- este Ballet ha sido a la vez cantera de bailarines y por eso ha contado y sigue contando entre sus filas con artistas de primerísimo nivel. En estos veinticinco años han formado parte de la compañía grandes bailarines que hoy en día ocupan un lugar relevante dentro de la danza mundial. El propio Eduardo Lao ha protagonizado en esta compañía los roles más memorables de su carrera. La compañía ha contado entre sus estrellas invitadas con Marie Claude Pietragalla, Carole Arbó, Joan Boada o el bailar flamenco Antonio Márquez. Intelectuales de la talla de Francisco Nieva o Vicente Molina Foix han escrito libretos de ballet expresamente para las creaciones de Víctor Ullate y también han trabajado especialmente para la compañía compositores españoles de vanguardia como Luis Delgado, actores como Francisco Valladares y cantantes como Enrique Morente, Estrella Morente y Carmen Linares.

El repertorio del Víctor Ullate Ballet — Comunidad de Madrid ha abarcado en estos cinco lustros todas las facetas del ballet. Algunos de los espectáculos de la compañía se han convertido en referencias para el resto de las compañías españolas. Ha ocurrido así con clásicos como Giselle o Don Quijote - actualizados por Víctor Ullate- que deslumbraron a los críticos de todo el mundo y siguen siendo hasta hoy las únicas referencias españolas en ballet clásico. De Don Quijote llegó a decir el crítico neoyorkino Clive Barnes: “Me he quedado impresionado. Miren a estos bailarines. España ya no es solamente el hogar del flamenco” (Dance Magazine, octubre de 1998).

En cuanto al repertorio internacional de coreografías, el Ballet Víctor Ullate ha interpretado piezas emblemáticas de George Balanchine, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Jan Linkens, Nils Christie, William Forsythe y Micha Van Hoেকে. Maurice Béjart cedió expresamente a la compañía El pájaro de fuego, Opus 5, 7 Danzas Griegas, Nomos Alpha y Bakhti, obras maestras que en vida del gran coreógrafo marsellés solo interpretaron, además de su propia compañía, el Ballet Víctor Ullate, la Ópera de París y el Ballet de Tokio.

Capítulo aparte merecen las creaciones de Víctor Ullate y Eduardo Lao. Como coreógrafo, Víctor Ullate ha alcanzado un nivel tan alto como el de sus facetas de bailarín y maestro. Este artista total ha dedicado las mejores muestras de su talento coreográfico a su propia compañía. El Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid es el depositario de obras maestras de la danza actual como *Jaleos*, *Arrayán Daraxa*, *De Triana a Sevilla*, *El Amor Brujo*, *Seguiriya*, *Volar hacia la Luz*, *Arraigo*, *Après Toi*, *Pastoral*, *El Sur*, *Samsara*, *Wonderland* y *Bolero*.

Eduardo Lao también ha contribuido al prestigio de la compañía con sus coreografías maestras: *Coppélia*, *Go up*, *Llanto de luna*, *Tierra Madre*, *Burka*, *Tres* e '*Y*'. El director artístico de la compañía se ha revelado como un coreógrafo lleno de sensibilidad y talento, y ya ocupa un lugar entre los mejores coreógrafos españoles de todos los tiempos. De la conjunción de los dos artistas han surgido espectáculos tan memorables como *2 You Maestro* y *El Arte de la Danza*.

El Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid ha actuado en representación de España en eventos como la clausura de la Exposición Universal de Sevilla en 1992 o el espectáculo *Los Divinos*, retransmitido por RTVE y la RAI y presenciado por cien millones de espectadores. Uno de sus momentos más memorables fue la actuación al aire libre en la Plaza del Zócalo, de México DF, ante decenas de miles de personas. Sus actuaciones han sido filmadas por la RAI, la ORTF y el Canal Mezzo. La Compañía ha dado la vuelta al mundo con las giras, acompañada siempre por el aplauso del público y la crítica. Los espectáculos han obtenido numerosos galardones, entre ellos el Max, el más prestigioso premio teatral de España, concedido a la obra *Wonderland* como mejor espectáculo de danza del año 2011.

Como sucede con todas las grandes compañías del mundo, la experiencia de contemplar un espectáculo del Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid debe vivirse al menos una vez en la vida. Esta compañía es una muestra viva del talento inagotable de Víctor Ullate y Eduardo Lao, embajadores de honor de España en el mundo.

DIRECCIÓN Víctor Ullate

Víctor Ullate (Zaragoza, 1947), considerado por Maurice Béjart como uno de los bailarines más completos de este siglo, ha sido el bailarín español con **mayor proyección internacional** de todos los tiempos. Su extraordinaria técnica clásica, inculcada por María de Ávila, y su gran amor a la danza, le dotaron de una vocación y una voluntad excepcionales que le hicieron destacar muy pronto como **solista**. Inició su carrera profesional en el Ballet Siglo XX, bajo la dirección de Maurice Béjart, en el que permaneció durante catorce años. Cabe destacar entre sus roles principales el interpretado en *Gaîté Parisienne*, creada para él por Béjart sobre su propia biografía, donde da vida al propio Béjart.

En 1979 el gobierno español le encomienda la formación de una compañía de ballet clásico, la primera del país, que dirige durante cuatro años. Posteriormente, en 1983, crea la escuela que lleva su nombre “**Centro de Danza Víctor Ullate**” volcándose en la docencia y la pedagogía, transmitiendo a sus alumnos esa perfección y disciplina que le caracterizan como profesional. Cinco años más tarde, fruto de un intenso trabajo, pone en marcha el **Víctor Ullate Ballet**, primera compañía privada de danza de España concertada con el Ministerio de Cultura y que desde entonces ha estado trabajando de forma ininterrumpida.

En septiembre de 2000, Víctor Ullate pone en marcha un ambicioso proyecto, la **Fundación para la Danza Víctor Ullate**, que tiene como finalidad la promoción del ballet clásico en todas sus facetas, así como la formación técnica y humana de bailarines sin recursos económicos.

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 2003 recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la modalidad de Danza, el Premio Autor-Autor en 2007, el Premio MAX de Honor en el año 2008 y el Premio MAX por Wonderland, como mejor espectáculo de danza en 2011. En 2013 le otorgan la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid y es nombrado Miembro de Honor del Claustro Universitario de las Artes y Profesor Honorífico de la Universidad de Alcalá. También ha recibido otros galardones como la Medalla del Festival de Granada en 1998.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Eduardo Lao

Eduardo Lao, director artístico del Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid, nace en Granada. Posteriormente, se traslada a Madrid para estudiar danza clásica en el Centro de Danza Víctor Ullate. En 1988, con la fundación del Víctor Ullate Ballet, Lao se convierte en el **primer bailarín** de la Compañía.

En su etapa como bailarín interpreta coreografías de diversos creadores como Víctor Ullate, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Nils Christie, G. Balanchine, M. Fokin, J. Perrot, M. Petipa, Misha Van Hoেকে y Jan Linkens, entre otros.

En 1991, Víctor Ullate le brinda la oportunidad de crear su primera coreografía para la Compañía, iniciando así una nueva etapa como **coreógrafo**. A su primer trabajo *Underground*, le seguirán *Tierra Madre*, *Concierto para tres*, *Tsunami*, *Burka*, *Gogh*, *Llanto de luna*, *Go Up*, *Tres* (éste último nominado en el Benois 2009).

En 2006, realiza su propia versión de *Coppélia* con un trabajo actual e innovador del gran clásico con el que obtiene un gran éxito de crítica y público.

Con *2 you Maestro* rinde homenaje a su maestro Ullate, celebrando el XX aniversario de la Compañía; una coreografía que le vale el Premio Miradas 2 como el mejor espectáculo de Danza.

Eduardo Lao también interviene como coreógrafo de la ópera *Sansón y Dalila*, representada en el Teatro Real de Madrid e interpretada por Plácido Domingo, y realiza el diseño de vestuario de *Seguriya* y la escenografía y vestuario de *Jaleos*, ambas creaciones de Víctor Ullate.

En *El Arte de la Danza*, coreografía junto a Víctor Ullate un viaje a través de distintos estilos coreográficos. En 2012 recibe el Premio El Público a las Artes Escénicas. Su último estreno ha sido en 2012 en los Teatros del Canal de Madrid con la pieza *Y*, un paso a dos que simboliza la relación intrínseca entre el destino y la humanidad.

ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN Paco Azorín

Estudió Escenografía y Dirección en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha realizado más de ciento cincuenta escenografías para ópera, teatro, danza y musical. En España, desarrolla su actividad fundamentalmente en los teatros y festivales públicos, como el Centro Dramático Nacional, Teatre Lliure, Teatro Español, Teatre Nacional de Catalunya, Gran Teatre del Liceu y Festival Barcelona Grec, entre otros.

Como **escenógrafo**, trabaja habitualmente con los directores Lluís Pasqual (*La Casa de Bernarda Alba, Hamlet, La Tempestad, Móvil, Quitt*) y Carme Portaceli (*Ricardo II, Ante la jubilación, Lear, Así que pasen cinco años, Prometeo, La Nostra Clase*).

En **danza** destacan sus trabajos para Víctor Ullate (*Pastoral, 2 you Maestro, Samsara, Wonderland, El Arte de la Danza*).

En **teatro musical** ha hecho *Grease* dirigido por Ricard Reguant, *Chicago* dirigido por Coco Comín o *Bienvenido Mr. Marshall*, bajo la dirección de José Antonio Escrivá.

En **ópera** cabe destacar sus escenografías para Lluís Pascual (*Il Prigioniero* en la Ópera de París y *Le nozze di Figaro* en el Gran Teatre del Liceu y Welsh National Opera, *Manon Lescaut* en la Opera de Lyon, o *La Viejecita/Chateau Margaux* en el Teatro Arriaga).

Como **director de escena**, en 2003 crea y dirige el Festival de Shakespeare de Santa Susana, donde dirige en 2007 el estreno absoluto de un texto todavía inédito: *Hamlet: El día de los asesinatos*, de Bernard-Marie Koltès.

En 2008, propuesto por el Ayuntamiento de Madrid, dirige una antología de las **zarzuelas** del maestro Chueca en la Plaza Mayor, para la conmemoración del centenario de la muerte de Federico Chueca, así como la antología *Cien puños de rosas* en 2009 para la celebración del centenario de Ruperto Chapí.

En 2010 dirige una **ópera** de nueva composición (*Con los pies en la luna*, de Antoni Parera Fons) coproducción del Gran Teatre del Liceu, Teatro Real, Teatro de la Maestranza, Abao-Olbe y Festival Barcelona Grec.

Acaba de estrenar *Julio César*, de William Shakespeare en el Teatro Circo Murcia y en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. También prepara una nueva producción de *Tosca* de Giacomo Puccini, como escenógrafo y director de escena para el Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Maestranza y Teatro Colón de Buenos Aires. También prepara *La Voix Humaine*, de Poulenc, como director y escenógrafo para los Teatros del Canal de Madrid, interpretado por María Bayo.

En 2015 llevará a escena en el Gran Teatre del Liceu la ópera de Montsalvatge *Una voce in off*, junto con *La Voix Humaine*.

Ha sido galardonado, entre otros, con los premios de la Crítica Serra d'Or 2004, Butaca 2004, Premio Josep Solbes 2005 de la Generalitat Valenciana a la mejor Iluminación y escenografía por *Sopa de pollo con cebada* y el premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor escenografía 2008 por *Los enredos de Scapin* y Butaca 2009 y Premio de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), ambos por *La casa de Bernarda Alba*, producción del Teatre Nacional de Catalunya y Teatro Español de Madrid, así como el premio Ceres al mejor escenógrafo de 2013.

La crítica ha destacado su interesante aportación estética, así como la variedad de géneros y formatos a través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente personal.

VESTUARIO María Araujo

De reconocida experiencia y muy respetada en los medios artísticos, María Araujo está considerada **una de las más importantes figurinistas** de España. Ha alternado su trayectoria como creadora de moda con la realización de vestuario, investigación de imagen y caracterización de personajes para el cine, la televisión y el teatro.

Premiada cuatro veces por la crítica de Barcelona, en 1999 obtuvo el Premio Max de las Artes Escénicas Españolas por *Amadeus*, en 2008 el Premio ADE de Figurinismo por *Tío Vania*, en 2009 el Premio Gran Vía de Teatro musical por sus diseños en *Sweeney Todd* y en 2010 el Premio ADE de Figurinismo por *El Arte de la Comedia*.

Ha trabajado con directores de escena de renombre internacional. Entre los numerosos montajes teatrales en los que ha participado como figurinista destacan *Nit de Reis* y *La casa del cors trencats*, de J.M. Mestres para el Teatre Nacional de Catalunya; *La vida por delante*, *Un marit ideal* y *La cabra*, dirigidas por Josep Mª Pou; *El Arte de la Comedia*, *Traició*, *Calesera*, *Macbeth*, *Lady Macbeth*, *Tío Vania*, *Las Bodas de Figaro*, *Ròmul el Gran* y *Don Giovanni* dirigidas por Carles Alfaro; *Àngels a Amèrica*, *Cal dir-ho?*, *I tot assajant Don Joan*, *Cavall de mar*, todas ellas dirigidas por Josep María Flotats; *Sweeney Todd* y *Guys & Dolls*, ambas dirigidas por Mario Gas; *Vidas privadas* y *La Pajarera* dirigidas por Xavi Alberti; *El Curioso Impertinente* dirigida por Natalia Menéndez; y otras obras destacadas a nivel nacional.

También ha diseñado el vestuario para el espectáculo inaugural de El Molino, realizando una relectura del tradicional vestuario del género de revista y cabaret, presentándolo de manera original y diferente.

Sus especialidades son el diseño de vestuario, la investigación de imagen y la caracterización para ópera, teatro, cine y otros medios audiovisuales.

FICHA DE COMPAÑÍA

EQUIPO ARTÍSTICO

Director: Víctor Ullate

Director Adjunto: Eduardo Lao

Bailarinas Ksenia Abbazova, Leyre Castresana, Elena Diéguez, Marlen Fuerte, Martina Giuffrida, Charlotte Lanning, Kana Nishiue, Keiko Oishi, Laura Rosillo, Alba Tapia, Samantha Vottari, Kara Zimmerman.

Bailarines Dorian Acosta, Lorenzo Agramonte, Gianluca Battaglia, José Becerra, Alejandro Bretones, Mariano Cardano, Fernando Carratalá, Yanier Gómez, Cristian Oliveri , Josué Ullate.

Aspirantes Nora Peinador y Daniel Pacheco.

Asistente de dirección: Ana Noya

Maestros de la compañía: Víctor Ullate, Ana Noya y Dorian Acosta

Asistente coreográfico: Dorian Acosta

Maestra invitada: Menia Martínez

Pianista: Alexandre Khvedkevich

Preparador físico: Carlos Flórez

Fisioterapeuta: Juan Francisco Rodríguez

FICHA DE COMPAÑÍA

EQUIPO TÉCNICO

Coordinación Técnica: Antonio Regalado

Regiduría: Ruth Pascua

Iluminación: Tatiana Revertó

Sonido: Miguel Lizarraga

Maquinaria: Andrés Martín

Sastrería: Paquita Redondo

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Dirección financiera: Gema Vallespín

Asistente dirección financiera: Carlos Sanz

Distribución: Gerome Lormier, Enrique Muknik, Bags Entertainment y Producciones Faraute

Directora de Comunicación: Elio Seguí

Comunicación: Nuria Terrón

RR. PP.: Antonio Javier Martín

el amor BRUJO

