

Sadler's Wells
www.sadlerswells.com

Foto: Hugo Glendinning

DANZA

SUTRA

País: Reino Unido Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Dirección y coreografía: SIDI LARBI CHERKAOUI Asistentes de coreografía: ALI BEN LOTFI THABET, SATOSHI KUDO, DAMIEN FOURNIER y DAMIEN JALET Creación visual y diseño: ANTONY GORMLEY Música y piano: SZYMON BRZÓSKA Violín: ALIES SLUITER y OLGA WOJCIECHOWSKA Chelo: LAURA ANSTEE Percusión: COORDT LINKE Con monjes del Templo Shaolin -ESTRENO EN MADRID-

“ME HE INSPIRADO EN LA COMPRESIÓN DEL MOVIMIENTO DE SHAOLIN, EN SU COMPLETA IDENTIFICACIÓN CON LOS SERES VIVOS, EN SU HABILIDAD PARA TRANSFORMARSE EN LA ESENCIA DEL TIGRE, LA GRULLA O LA SERPIENTE...” - Sidi Larbi Cherkaoui

En mayo de 2007, el joven coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui visitó por primera vez el Templo de Shaolin, en China, hogar de monjes budistas desde el 495 antes de Cristo. El viaje se convirtió en una experiencia sensorial completamente distinta a todo lo que había vivido antes. Inspirados en la figura de Bruce Lee y en la fuerza y espiritualidad de aquel entorno, Cherkaoui, el escultor Antony Gormley y el compositor Szymon Brzóska alumbraron una coreografía mística más allá del cuerpo, la tradición y la modernidad.

Sobre el escenario cajas de madera altas como hombres. Cajas que son al mismo tiempo camas, ataúdes, paredes y templos. Huecos que proporcionan profundidad, cobijo y perspectiva. Cajas llenas o vacías. Cajas que esconden posibilidades infinitas. Y el poder de la meditación, la energía de las emociones, las artes marciales y el budismo.

Dice Sidi Larbi Cherkaoui que con *Sutra* sintió que emprendía un viaje colectivo y un periplo interior junto a los monjes, Brzóska y Gormley. Un viaje que le resultó al mismo tiempo extraño y familiar y que terminó con un descubrimiento... quizás la distancia entre el mundo de los monjes y el nuestro no es tan grande como creíamos.

El estreno mundial de *Sutra* -título que proviene del termino pali “sutta”, cuyo significado primigenio hace referencia a los sermones narrativos de Buda- tuvo lugar el 27 de mayo de este año en Sadler’s Wells, Londres.

stival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El Sadler’s Wells de Londres afirma cada año que pasa un programa contemporáneo dedicado en exclusividad a la mejor danza internacional.

El edificio en el que se encuentra situado, en Rosebery Avenue, abrió sus puertas en 1998. Tras el aspecto moderno de las nuevas instalaciones se esconden más de trescientos años de historia y seis edificios anteriores que siempre han llevado el nombre de Sadler’s Wells, desde el primero de todos ellos, que vio la luz en 1863, hasta el actual.

El escenario de este teatro, una de las salas de referencia en Europa, ha ofrecido a los londinenses espectáculos de danza contemporánea, tango o flamenco, entre otras disciplinas, y acogido entre sus paredes a nombres de la talla de Merce Cunningham, Marcel Marceau, el Kabuki Theatre, el Dance Theatre of Harlem y los Kodo Drummers, de Japón, entre otros muchos.

Bajo la dirección artística de Alistair Spalding, Sadler’s Wells frecuentemente colabora, produce y presenta trabajos como *zero degrees*, *PUSH* y más recientemente, *Sutra*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español/
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Días 7 y 8 de noviembre a las 20 horas.
Día 9 de noviembre a las 18 horas.

Con nombre propio

De niño, Bruce Lee era un modelo para mí; no sólo por los personajes a los que daba vida, sino por sí mismo y la forma de ver el mundo que representaba. Cuando hablaba de artes marciales, de alimentarse de la energía de la naturaleza, de fuerzas elementales, sonaba auténtico. A medida que me hacía mayor y empezaba a entender mejor hasta qué punto es habitual que la sabiduría permanezca oculta, la generosidad de Bruce Lee, la franqueza con que se refería a su arte, a su dominio del kung-fu, me causaron una impresión aún mayor. Acercó el kung-fu a los occidentales, a personas de otras culturas, en un momento en el que decidirse a hacerlo no debió de ser nada fácil. A lo largo de toda su vida no cesó de buscar un estilo que conectara el pasado con el presente; su respeto por la tradición nunca le impidió experimentar o atreverse a probar nuevos movimientos y reglas. También me impresionaba su actitud respecto a la fama: lo suyo era algo más que una sed personal de gloria o atención, y de hecho emanaba de un deseo entusiasta de llevar su filosofía y su obra a la esfera pública. Gracias a él, mi interés por el kung-fu creció a lo largo de los años y me llevó a descubrir la escuela Shaolin de Budismo Chan.

En una época en que estaba desarrollando mi sistema de creencias personal e incorporando ingredientes de distintas filosofías -elementos que iba encajando hasta que el todo resultara convincente- descubrí el mensaje fundacional de la escuela Shaolin de interconexión entre cuerpo y alma, de no emular sino existir en completa armonía con el entorno, de respetar a todas las criaturas vivas como iguales, de aceptar que no somos más que un conducto para la energía universal. Su forma de trasladar estas creencias a su forma de vida es extraordinaria: educado en un sistema occidental, prácticamente nunca había conocido una fusión semejante entre teoría y práctica. Más adelante en la vida, como bailarín y coreógrafo, me he inspirado en la comprensión del movimiento de Shaolin, en su completa identificación con los seres vivos, en su habilidad para transformarse en la esencia del tigre, la grulla o la serpiente, para transformar la energía del calor al frío, del yin al yang. Su respeto por el cuerpo también me pareció muy singular, muchos estilos de baile, tanto modernos como clásicos, pueden llegar a perjudicar al cuerpo a largo plazo mientras que, en el fondo de su práctica, se encuentra el objetivo de convertirlo en un vehículo apropiado para la meditación, para la concentración. Desarrollar el cuerpo como un camino para desarrollar el alma. Era una filosofía con la que podía identificarme totalmente, que había seguido intuitivamente incluso antes de comprender -ya de adulto- que era la esencia del kung-fu. Éste es un proceso que sólo puede completarse con el público; si son capaces de adentrarse en este universo, de escaparse de las preocupaciones cotidianas aunque sólo sea durante unos minutos, de comprender el lenguaje que hemos creado y acercarse a su filosofía. Espero que se den cuenta de que la distancia entre el mundo de los monjes y el nuestro es menor de lo que pensamos.

Sidi Larbi Cherkaoui

Sobre el espectáculo

El celebrado coreógrafo de origen belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui presenta su nueva pieza, *Sutra*, inspirada en la habilidad, fuerza y espiritualidad de los monjes budistas del Templo de Shaolin. Ha colaborado estrechamente con el escultor Antony Gormley -ganador del Turner Prize y artífice de una potente escenografía- y el compositor polaco Szymon Brzóska que ha creado la música original para piano, percusión y cuerda. Para la realización de la obra, Sidi Larbi visitó el Templo Shaolin en China y trabajó mano a mano con los monjes durante meses. El resultado es la síntesis de su interés en la filosofía y la fe que subyace a la tradición de Shaolin, en su relación con el kung-fu y en su lugar en el contexto contemporáneo. Así define este joven creador el proceso creativo de *Sutra*: “A través de Hishashi Itoh, un amigo japonés que hace tiempo que trata de acercar el arte tradicional asiático al resto del mundo, entré en contacto con el Templo Shaolin auténtico, en Henan. Comencemos a plantearnos la posibilidad de un encuentro artístico que devolviera a su lugar a este arte marcial -que últimamente se ha visto relegado a un tipo de espectáculo más cercano al concepto de circo- y subrayara la filosofía que se encuentra en su base y que le da vida. En mayo de 2007 visité por primera vez el templo. Al entrar tuve la impresión de que me adentraba en una realidad distinta. Me sorprendió la buena disposición de los monjes para compartir su sabiduría, tanto a nivel físico como a nivel intelectual, y para investigar las interconexiones entre el arte, la religión y la filosofía. Por ejemplo, el monje superior, el Maestro Yen Da, es también un músico virtuoso y un experto en caligrafía. Al mismo tiempo, en mi ignorancia, me sorprendió la coexistencia de lo moderno y lo antiguo: los monjes se levantan todos los días a las cuatro de la mañana para rezar sus oraciones, mientras que, por las tardes, me percaté de la gran frecuencia con que usan los móviles para comunicarse con otras partes del monasterio. A pesar de que se trataba de una situación nueva y desconocida, algunos elementos, como las rigurosas sesiones de meditación y la dieta, me hacían sentirme como en casa. Los monjes Shaolin son vegetarianos estrictos y no beben alcohol; por primera vez en mi vida, no me sentía como el bicho raro (...) Durante mi segunda visita al templo, en octubre de 2007, aquellas ideas difusas para un proyecto conjunto empezaron a tomar cuerpo...”

En el escenario

Sidi Larbi Cherkaoui

El trabajo de Sidi Larbi Cherkaoui (Amberes, 1976) se caracteriza por su apertura sin prejuicios a todas las culturas, lenguas y formas de representación dando lugar a unas creaciones intensamente personales, teatrales y eclécticas.

Rien de Rien, la primera coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui como miembro del equipo artístico de Les Ballets C. De la B., recorrió toda Europa en 2000 y ganó el Premio Especial del Festival BITEF en Belgrado. Una pieza de corte heterogéneo cuyo eclecticismo encaja perfectamente con un tema muy querido para él: la igualdad entre los hombres.

SUTRA

Rien de Rien realizó una gira maratónica y ganó también el Promising Coreograph Prize en los Nijinski Awards de Monte Carlo. Ese mismo año Larbi y Nienke Reehorst organizaron un taller para actores discapacitados mentales en el Teatro Stap en Turnhout (Bélgica), iniciativa que culminaría con la producción de *Ook*.

Uno de esos actores, Marc Wagemans, entró a formar parte del grupo de espíritus afines que ha acompañado a Cherkaoui durante toda su carrera. En julio de 2002 participó en el Vif du Sujet en Aviñón, bailando en *It*, una producción de Wim Vandekeybus. En el otoño de ese mismo año él, Damien y bailarines de la compañía Sasha Waltz crearon *D'Avant* para la Schaubühne am Lehniner Platz en Berlín. Esta producción combinaba canciones medievales del s. XIII con danza contemporánea en una pieza altamente física que consigue aunar la ligereza y la relatividad con importantes fenómenos sociales como el fanatismo, la violencia física y la apatía moral en un mosaico de estilos. En marzo de 2003 prosiguió su búsqueda de la fusión entre danza y música en *Foi*, una producción sobre el poder de la fe. A petición del Festival de Aviñón, en julio de 2004 Larbi presentó un nuevo proyecto con Les Ballets C. de la B. Titulada *Tempus Fugit*, se trata de una obra que cuestiona la noción de tiempo como concepto absoluto. En diciembre de 2004 llevó *In Memoriam* a Les Ballets de Monte Carlo y coreografió, para el Grand Théâtre de Ginebra, *Loin*, que se estrenó en abril de 2005. Ese mismo año Cherkaoui colaboró con Akram Khan por primera vez. Juntos crearon e interpretaron *zero degrees*, sobre el efecto de sus orígenes culturales mixtos. En esta producción -que participó en la edición 2007 del Festival de Otoño de Madrid- Cherkaoui contó, por primera vez, con la colaboración de Antony Gormley. Para België Danst, Cherkaoui y Damien Jalet crearon una nueva coreografía, *Ik hou van jou/je t'aime tu sais*, con música de Noordkaap y Marie Daulne. A esta producción le siguió *Corpus Bach*, en la que Cherkaoui y Nicolas Vladyslav exploraban el efecto teatral de las suites para chelo de Bach. El público de la Ópera de Copenhague se entusiasmó con *L'homme de bois*, la nueva creación de Cherkaoui para dieciocho bailarines con música de Stravinsky (mayo de 2007). La temporada 2006-2007 se completó con *Myth*, una nueva producción en Toneelhuis (estrenada en junio de 2007 y también dentro de la programación de la anterior edición del Festival de Otoño). Entre sus últimos proyectos se encuentran *Apocryphe*, un trío para dos bailarines y él mismo encargado por La Monnaie de Bruselas y estrenado en septiembre de 2007 y *ORIGINE*, un nuevo proyecto de Toneelhuis para cuatro bailarines con música de (entre otros) Hildegard von Bingen.

Antony Gormley

Antony Gormley nació en Londres en 1950. Después de graduarse en Arqueología, Antropología e Historia del Arte por el Trinity College, viajó a la India, volviendo a Londres tres años más tarde para estudiar en la Central School of Arts, el Goldsmiths College y el Slade Art School. Durante los últimos veinticinco años, Gormley ha revitalizado la imagen humana en la escultura a través de una investigación profunda del cuerpo como lugar de la memoria y la transformación, usando su propia fisonomía como tema, herramienta y material. Desde 1990 se ha interesado en la exploración del concepto de "cuerpo colectivo" y en la relación entre el yo y el otro en instalaciones a gran escala como *Allotment*, *Critical Mass*, *Another Place*, *Domain Field* e *Inside Australia*. El trabajo de Gormley se ha expuesto en lugares como la Whitechapel, la Tate Gallery, el British Museum, la Corcoran Gallery of Art de Washington, el Irish Museum of Modern Art de Dublín y el Kölnischer Kunstverein en Alemania. Ha participado en prestigiosas exposiciones como la Biennale de Venecia y el Kassel Documenta 8. Su *Field* ha estado de gira por América, Europa y Asia. *Angel of the North* y más recientemente *Quantum Cloud* están entre los más celebrados ejemplos de escultura contemporánea. Antony Gormley ganó el Turner Prize en 1994 y el South Bank Prize for Visual Art en 1999 y fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1997. Además, es Miembro Honorario del Royal Institute of British Architects y del Trinity College, entre otros. Una de sus instalaciones clave es *Another Place* que estará permanentemente expuesta en Crosby Beach (Merseyside). Una exposición de su trabajo *Blind Light* obtuvo el aplauso de la crítica en la Hayward Gallery en la primavera de 2007.

Szymon Brzóska

Recientemente graduado en composición por el Royal Flemish Conservatory en Amberes, Szymon Brzóska se formó bajo la tutela de Luc Van Howe. Este joven compositor polaco que también tiene un Máster en Arte por la Ignacy Jan Paderewski Music Academy en Poznan, ha atraído la atención de los profesionales de la música clásica y contemporánea. En 2003 su *Antiphona Beatae Mariae Virginis* fue escogida por el coro polaco Schola Cantorum Gedanensis para su concierto en el Festival de Música Sacra Maria Auxilium Christianorum en Rumia. El año pasado ganó el concurso de composición en el Festival @venture 2007 en Amberes y recibió el encargo de crear una pieza para el prestigioso grupo belga Solisti del Vento. Brzóska está particularmente interesado en la sinergia entre música y otras artes, como la danza contemporánea, el teatro y el cine. Ha participado en las bandas sonoras de varias películas y montajes teatrales en Polonia y sus composiciones *Marche Funèbre* y *Sordes* forman parte de la música de la película francesa *Le bruit des gens autour*, dirigida por Diastème.

Los monjes del templo Shaolin

Los monjes que intervienen en *Sutra* proceden del Templo Shaolin, situado cerca de Dengfeng en la provincia china de Henan, desde el 495 a.C., año en el que fue fundado por monjes oriundos de la India. Desde 1983 es considerado como uno de los más importantes templos budistas. Los monjes siguen una doctrina estricta en la que el kung-fu y el taichi forman parte de su rutina diaria. Hay muchas escuelas de artes marciales que se han asentado en la región bajo el nombre de Shaolin, participando sus integrantes en *shows* comerciales sobre los monjes Shaolin. Sin embargo, en el caso de los intérpretes de *Sutra*, todos ellos provienen directamente del templo.

Más en

www.sadlerswells.com

www.chinavoc.com/kungfu/shaolin/intro.asp

www.antonygormley.com

SUTRA

Sadler's Wells

Dirección y coreografía
Asistentes de coreografía

SIDI LARBI CHERKAOUI
ALI BEN LOTFI THABET
SATOSHI KUDO
DAMIEN FOURNIER
DAMIEN JALET

Bailarines

SIDI LARBI CHERKAOUI, SHI YANBO, SHI YAN
CHUANG, SHI YANCI, SHI YANDONG, SHI YANHAO,
SHI YANJIAO, SHI YANJIE, SHI YANMO, SHI YANNAN,
SHI YANPENG, SHI YANQUN, SHI YANTAO, SHI YAN
TING, SHI YANXING, SHI YANYONG, SHI YANYUAN y
SHI YANZHU

Músicos

SZYMON BRZÓSKA (piano)
ALIES SLUITER (violín)
OLGA WOJCIECHOWSKA (violín)
LAURA ANSTEE (chelo)
COORDT LINKE (percusión)

Creación visual y diseño
Música
Asesor de dramaturgia

ANTONY GORMLEY
SZYMON BRZÓSKA
LOU COPE
ANMARIE LAMBRECHTS

Manager de producción
Asesor iluminación
Regiduría compañía
Manager técnica
Electricidad
Ingeniero de sonido
Sastrería

ALASTAIR WILSON
ADAM CARRÉE
GEMMA TONGE
SIMON YOUNG
ANDY DOWNIE
JON BEATTIE
LEILA RANSLEY
REBECCA GOLDSTONE

Traductor
Traductor ensayos
Apoyo técnico en China

LI JING
JIANG NAN
MILKY WAY PRODUCTIONS
CUI YANG
LI FANG

Producción Sadler's Wells
Producción
Manager-Sadler's Wells
Manager-Het Toneelhuis
Coordinador en China
Director General Templo Shaolin
Líder de los monjes guerreros
Manager
(Shaolin Temple Industrial Company)
Producción Templo Shaolin
Vice General Manager

SUZANNE WALKER
HISASHI ITOH
NADINE OWEN
KARTHIKA NAIR
MAKI OKAWA
MAESTRO SHI YONGSHIN
MAESTRO SHI YANDA
QIAN DALIANG
FU MIN
TIAN JIANHONG

Producción: Sadler's Wells

Coproducción: Athens Festival, Festival de Barcelona Grec, Grand Théâtre de Luxembourg, La Monnaie Brussels, Festival d'Avignon, Fondazione Musica per Roma y Shaolin Cultural Communications Company.

Con la bendición del Abad del Templo Shaolin, el maestro Shi Yongxin.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

SUTRA

Sadler's Wells

The Guardian, 30/05/08, Judith Mackrell

No se trata únicamente del virtuosismo colectivo de su herencia kung-fu, patadas voladoras, giros, combates contra un adversario imaginario. Estos movimientos tremendamente peligrosos y hermosos, que los monjes efectúan dentro de la práctica de su disciplina espiritual, poseen también el aura de un ritual irresistible. En su trabajo conjunto con estos diecisiete monjes del templo Shaolin, el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui y sus colaboradores, el artista Antony Gormley y el compositor Szymon Brzóska, se han enfrentado al reto de convertir un espectáculo increíble de por sí en una danza teatral convincente. Y lo han conseguido con creces. *Sutra* combina danza, música y diseño, amplificando el misterio que envuelve las increíbles habilidades de los monjes y logrando darle una dimensión nueva a su impresionante agilidad.

Puede que los primeros minutos se antojen algo sosos a quienes esperan simples fuegos artificiales físicos. En un escenario surcado por cajas de madera del tamaño de un hombre, Cherkaoui y el niño de once años Shi Yandong se sientan frente a frente. Cherkaoui le dirige gestos delicados al chico, como si tratara de comunicarse por lenguaje de signos. Entonces los monjes adultos salen de las cajas; cada uno de ellos realiza una breve demostración de su virtuosismo en las artes marciales y el conjunto hace que tengamos la impresión de que estamos ante seres de otro mundo. El espectáculo gira en torno a Cherkaoui, un occidental fascinado, intrigado, que intenta adentrarse en la cultura de los monjes, y el pequeño y osado Yandong, que le guía en su búsqueda. Su viaje es un laberinto de escenas de danza episódicas, cada una de las cuales revela un aspecto distinto de los monjes. Las cajas, concebidas y diseñadas por Gormley, son tan funcionales como milagrosas. Pueden colocarse de forma que se parezcan a los pétalos de una flor de loto sobre la que Yandong se acomoda como un pequeño buda, o pueden alzarse para convertirse en un bosque de rascacielos al que los monjes se encaraman para mirar abajo como si se tratara de su primera visita a la gran ciudad. La música de Brzóska aporta un color emocional extra a cada episodio y guía a la obra a su poderosa conclusión. Cherkaoui, tras coreografiar a los monjes hacia una danza conjunta climática, alcanza también el final de su búsqueda con su cuerpo pálido, flexible e inseguro bailando por fin con confianza entre ellos. No es sólo Cherkaoui quien ha hecho el viaje: el público, también, ha alcanzado cierto nivel de intimidad privilegiada con los monjes. Este trabajo único, tremendamente imaginativo, lleva el concepto de intercambio cultural a un nuevo nivel.

The Times, 30/05/08, Debra Craine

Las colaboraciones pueden sacar lo mejor de dos artistas de diferentes disciplinas cuando trabajan juntos. Pero *Sutra*, que reúne al coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui y el escultor británico Antony Gormley en esta nueva producción del Sadler's Wells, supera incluso nuestras expectativas más optimistas. La pieza forma una abrumadora alianza de espacio y contenido que dota de vida cinética al arte de Gormley y de disciplina conceptual a la coreografía filosófica de Cherkaoui (...)

La genialidad de Gormley es la sencillez y versatilidad de su contribución. Ha creado 21 cajas de madera –de tamaño suficiente para que quepa en su interior un hombre adulto– que recuerdan sorprendentemente a ataúdes sin la parte superior. La genialidad de Cherkaoui es saber aprovecharlos. Al decorado móvil le van dando forma los monjes, que se convierten en ayudantes de Gormley en su instalación viviente. Mientras tanto, al otro lado del escenario, una versión en miniatura del decorado imita y presagia lo que ocurre en la versión a tamaño real.

Las cajas se reordenan para simbolizar secretos y trampas, inmensas construcciones realizadas por el hombre y bellezas del mundo natural. Los monjes se tumban en su interior como si fueran camas, surgen de ellas como topos, desaparecen en su interior, construyen muros y castillos, las derriban como fichas de dominó (con los monjes todavía en su interior). Mueren dentro de sus ataúdes, renacen, luchan por escaparse de ellas y buscan refugio en su interior; empuñan espadas como soldados sobre las murallas. En una de las imágenes más duraderas, las cajas se alinean, en pie, para recordar un paisaje urbano de bloques de oficinas y los monjes, ataviados con fríos trajes negros, corretean a toda prisa a su alrededor como azorados trabajadores de un centro financiero. Quizá las cajas son, en sí mismas, la manifestación física de unas mentes en constante búsqueda de equilibrio.

Cherkaoui encaja en este elaborado juego en el papel de un observador occidental rendido ante las habilidades de los monjes orientales. Lógico. Su elegancia, fuerza y valentía resultan impresionantes, la velocidad y ferocidad de sus golpes, patadas, giros y saltos, sorprendentes.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid