

Foto: Ainara Nieves

OJO, de Antonio Ruz

Compañía Antonio Ruz

www.antonioruz.com

DANZA CONTEMPORÁNEA

País: España (Comunidad de Madrid) | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2012

Idea y dirección: ANTONIO RUZ Coreografía: ANTONIO RUZ Interpretación y coreografía: NANI PAÑOS, RAFAEL ESTÉVEZ, MELANIA OLCINA, LUCÍA BERNARDO, MANUEL MARTÍN y ANTONIO RUZ Creación musical: ARTOMÁTICO Diseño de iluminación: OLGA GARCÍA Escenografía: DANIELA PRESTA Vestuario: ANTONIO RUZ Realización de vestuario: JORGE OLMEDO Fotografía: PEDRO ARNAY, RINALDO SATA, AINARA NIEVES y DANIEL MUÑOZ PANTIGA Ayudante de producción: FABIÁN OJEDA Producción: CÍA. ANTONIO RUZ Coproducción: COMUNIDAD DE MADRID, FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA y SASHA WALTZ & GUESTS BERLÍN Con el apoyo de: CENTRO DE DANZA CANAL DE MADRID, TEATRO BUERO VALLEJO DE ALCORCÓN y EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERLÍN

ESTRENO ABSOLUTO

“Esta idea nació cuando descubrí la antigua tradición de un pueblo andaluz en el que las mujeres cubrían todo su cuerpo con un manto negro, dejando tan solo un ojo a la vista. Este detalle hizo despertar en mí el interés por llevar a la escena el recurrente tema de la visión y cuestionarme el concepto de la percepción”. ANTONIO RUZ

OJO es una invitación a tener bien abiertos los ojos del alma. Inspirado por el arte, la literatura o el cine, el coreógrafo y bailarín Antonio Ruz busca con su nueva creación encontrar un lenguaje corporal específico en el que la ceguera, la oscuridad y la sombra estimulen nuestra imaginación. Como el propia artista reflexiona: “La información que recibimos del exterior desde el órgano de la vista representa el 50% de la percepción que tenemos de nuestro entorno en relación con los otros sentidos. Esta percepción de la realidad es relativa y cambia constantemente. La mirada como expresión y motor de movimiento. El ojo colabora con los otros sentidos; vemos a través de la piel, con nuestros oídos acariciamos los límites del espacio, donde el sonido esculpe el volumen con su eco, las manos leen el peso y la temperatura de los cuerpos y los pies miden la gravedad, marcan el ritmo y rastrean el suelo descalzos. Desde la ambigüedad y el contraste, los conceptos de luz y oscuridad son ejes de inspiración para crear un lenguaje corporal específico presente en toda la pieza, una mirada surrealista, frágil, cotidiana. Pero ver no es sólo un hábito que recorre aquello que está fuera de nosotros, sino que está en relación íntima con nuestro entorno. En el proceso de transformar imágenes internas en acciones reales, la interioridad se convierte en registro de una memoria colectiva dentro del acto de retratarnos “desde adentro”. En este ejercicio artístico, la fantasía, el reflejo o la recomposición, constituyen una certera vía de conocimiento y análisis de la realidad”.

OJO, del bailarín y coreógrafo Antonio Ruz, es una coproducción del Festival de Otoño en primavera –que acoge su estreno absoluto este mes de mayo– y la reputada compañía alemana Sasha Waltz & Guests Berlín, formación con la que colabora regularmente el artista.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

La compañía fue creada en 2009 por su director y coreógrafo Antonio Ruz, tras haber sido seleccionada por la comisión artística del Centro de Danza Canal de Madrid en su Primera Convocatoria de Residencias Temporales con el proyecto *No Drama*. La formación tiene como objetivo la investigación y la búsqueda en el campo del movimiento. Quiere huir de etiquetas, encontrar su propia identidad con la mezcla de lenguajes y colaborar con artistas de otras disciplinas, como las artes plásticas o la música contemporánea, para establecer un diálogo entre ellos. El equipo participa de forma activa en cada aspecto del proceso creativo dando al trabajo un enfoque de 360 grados, desde la luz a la escenografía o la coreografía. Las cuestiones e inquietudes comunes sobre el cuerpo, su percepción, la ambigüedad o el sarcasmo son algunos de los conceptos tratados en sus trabajos. El conjunto está formado por bailarines-coreógrafos con una importante experiencia profesional y un alto nivel técnico e interpretativo que aportan, sin duda, calidad y originalidad al resultado final de las propuestas. La trayectoria de la Cía. Antonio Ruz cuenta con las producciones: *No Drama*, estrenada en el Teatro Pradillo de Madrid en 2010 y presentada en España, Alemania y Brasil; *Recreo.01*, pieza de calle estrenada en La Noche de los Teatros de Madrid en 2011; *Ignota*, Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011, y *OJO*, su nueva producción, que ahora presenta en el XXIX Festival de Otoño en primavera.

Teatros, fechas y horarios

Centro Cultural Paco Rabal –
Palomeras Bajas
12 de mayo a las 20 horas

Teatros del Canal
Sala Verde
19 de mayo a las 20,30 horas
20 de mayo a las 18,30 horas

Foto: Pedro Arnay

Con nombre propio

Esta idea nació hace cuatro años cuando descubrí, como en muchas ocasiones, por casualidad, la antigua tradición de un pueblo andaluz en el que las mujeres cubrían todo su cuerpo con un manto negro, dejando tan solo un ojo a la vista. Este detalle hizo despertar aún más en mí el interés por llevar a la escena el recurrente tema de la visión y cuestionarme el concepto de la percepción; investigar diferentes miradas como vías de expresión y motor del movimiento, conectando el cuerpo con el espacio al igual que con los individuos de un grupo determinado. Inspirado por el arte, la literatura o el cine, encontrar un lenguaje corporal específico en el que la ceguera, la oscuridad y la sombra estimulen nuestra imaginación. Una invitación a tener abiertos los ojos del alma. OJO tiene como objetivo abrir una nueva ventana al campo de la danza contemporánea, favoreciendo el encuentro entre artistas de procedencias muy diferentes y centrando su eje creativo en la investigación colectiva y la experimentación en el movimiento, donde varias disciplinas de danza conviven con las artes plásticas y la música.

ANTONIO RUZ
Director, coreógrafo y bailarín

Sobre el escenario

ANTONIO RUZ
Director, coreógrafo y bailarín

Antonio Ruz es un coreógrafo y bailarín independiente. Actualmente vive y trabaja en Madrid, donde dirige su propia compañía de danza. Nació en Córdoba (España) en 1976, donde estudió flamenco, danza española y ballet. En 1992 se trasladó a Madrid, donde recibe una beca para la Escuela de Víctor Ullate. Dos años más tarde inicia su carrera profesional en el Ballet Víctor Ullate, llegando a ser primer bailarín, donde interpreta obras del repertorio clásico y neoclásico. En 2001 forma parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la Opera de Lyon. En 2006 regresa a España para incorporarse a la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. En todas estas compañías, interpreta piezas de coreógrafos como: George Balanchine, Víctor Ullate, Eduardo Lao, José Cruz, Víctor Orive, Micha van Hoecke, Nils Christie, Jerome Robins, Hans Van Mannen, Nacho Duato, Amanda Miller, John Neumeier, Lucinds Childs, William Forsythe, Jiri Kylian, Mats Ek, Russel Maliphant, Gilles Jobin, Maguy Marin, Phillipe Découfflé, Andonis Foniadakis, Angelin Preljocaj y Sasha Waltz, entre otros. En el Ballet de la Opera de Lyon interpeta junto a Sylvie Guillem el rol de Escamillo en la *Carmen* de Mats Ek. Desde 2007 colabora como invitado en Sasha Waltz & Guests Berlin, participando como bailarín y coreógrafo en las nuevas creaciones y producciones de la compañía: *Dialogue06 Bologna*, *Romeo et Juliet* (research project), *Jagden und Formen (Zustand 2008)*, *Dialogue 09- Neues Museum*, *Dialogue 09- MAXXI (Roma)* y en los trabajos de Juan Cruz Diaz de Garaio Esnaola *Ars Melancholiae* y *4 Elements- 4 Seasons*, un "solo concierto" coreografiado con la Akademie für Alte Musik Berlin.

Antonio Ruz se inicia en el campo de la creación con *1Calvario y Cebolla nf ognion n*, ambas presentadas en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del Gran Teatro de Ginebra. En ese mismo periodo crea

e interpreta junto a Bruno Cezario *Heidi*, estrenada en Río de Janeiro (Brasil). Crea el solo *Pirilampo*, interpretado por Sora Lee en la Gala of the World Stars Korea Dancers 05. A su regreso a Madrid, crea e interpreta junto a la artista plástica Daniela Presta la pieza *A* (Circuito Experimental de Danza de Madrid). Desde 2007 hasta hoy colabora como coreógrafo y bailarín invitado de Dospormedio y Compañía (Estévez-Paños) en los espectáculos *FlamencoXXII*, *ópera*, *café y puro*, *Danza 220W*, *Sonata* e *Historias de Viva Voz*. Presenta junto a Abraham Hurtado la "live installation" *High motive power and elevated percentages of dead times* en la Galerie Tristesse Deluxe de Berlín. En diciembre de 2008 crea la pieza para nueve bailarines y un pianista *Ostinato*, para La Mov Compañía de Danza. Recientemente, estrena su nueva pieza *Ojalá* para el Taller del Conservatorio Profesional de Danza "Reina Sofía" Granada dentro del FEX (Festival de Extensión del Internacional de Música y Danza de Granada).

Además de coreógrafo y bailarín, desde 2007, Antonio realiza una labor como docente, impartiendo cursos de danza clásica y contemporánea así como talleres de creación: Escuela de danza Javier Latorre de Córdoba, Producción *Flamenco Hoy*, de Carlos Saura, como profesor titular de ballet, Conservatorio de Danza de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, Scaena (Carmen Roche), Espaço Sesc (Río de Janeiro), Workshop de Danza Contemporánea de Nampula, Mozambique (Proyecto Cuvilas), Kubik Fabrik (Festival la Alternativa 2011), Ballet Mestizo, Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila" de Madrid.

NANI PAÑOS
Bailarín

Nació en Córdoba (España) en 1976. Ha sido discípulo de Eva Leyva, Nuria Leyva y Araleo Moyano. Estudia con Javier Latorre y completa su formación con maestros como Rosa Naranjo, Maestro Granero, Manolete y Carmina Ocaña, entre otros. Bajo la dirección de Mario Maya, entra a formar parte de la Compañía Andaluza de Danza. Como solista, baila en compañías como José Antonio y los ballets españoles, la Compañía Blanca del Rey, Antonio Márquez, Aida Gómez y Manolete, entre otras. Forma parte del Ballet Nacional de España entre 1998 y 2000. Gana el Premio al bailarín sobresaliente en el X Certamen de coreografía de danza española y flamenco de Madrid. Forma parte como solista en *Triana, en el nombre de la rosa* y *Rinconete y Cortadillo*, de Javier Latorre. Es invitado del día Internacional de la Danza (2005) con *Intermedio de los burladores*, en homenaje a Alberto Lorca, donde comparte escenario con artistas como Mats Ek, Cesc Gelabert o Ana Laguna.

Participa en *Homenaje a Fosforito*, de Javier Latorre y Rafael Estévez, formando elenco junto a Rocio Molina, Fuensanta la Moneta y Daniel Navarro. Coreografía a bailarinas como María Vivó, Mayte Bajo, Olga Pericet o Esther Jurado. Baila con Merche Esmeralda en la Clausura de la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2006. Forma parte del espectáculo *Los Grandes*, junto a Antonio Canales. Baila con Merche Esmeralda, Joaquín Grilo, Fuensanta la Moneta y Manolo Marín en el Festival de Música y Danza de Granada. Dirige junto a Rafael Estévez el grupo Dospormedio y Compañía, con creaciones como *Flamenco XXI*, *opera*, *café y puro* y *Sonata*. Participa en el espectáculo experimental de improvisación *Artomático*. Es coreógrafo junto a Rafael Estévez del espectáculo de Carlos Saura *Flamenco hoy*, y bailarín y coreógrafo del espectáculo *Historias de Viva Voz*, de Miguel Poveda, presentado

en gala inaugural de la Bienal de Flamenco 2010 de Sevilla. Presenta *Danza220*, junto a Antonio Ruz y Rafael Estévez, y *Artomático* en el Festival de Madrid en Danza 10.

RAFAEL ESTÉVEZ
Bailarín

Nació en Huelva (España) en 1979. Ha sido discípulo de Carlos Robles, Manolo Marín y Merche Esmeralda. Forma parte de la compañía de Merche Esmeralda como primer bailarín y como solista en la Compañía Manolete y en *Pura pasión*, de Pino Sagliocco y Joaquín Cortés, bajo la dirección de Cristobal Reyes. Comparte escenarios con artistas como Paco Toronjo, El Grilo, Milagros Mengibar, la Tati, Manuel Soler, José Mercé, Niña de la Puebla, Juana Amaya, Isabel Bayón o el Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú. Firma, junto a Antonio Canales, la coreografía de *Las mil y una noches*. Dirige y coreografía *de puertas adentro* para la compañía Al son... son cinco de María Vivó. Ha sido responsable de la dirección artística del espectáculo *Entre paredes* de Rocio Molina. Coreografía a bailarines como Daniel Navarro, Mayte Bajo, Olga Pericet, Esther Jurado, Leonor Leal o Fuensanta la Moneta. Coreografía *Alegrías* para Rocio Molina en el espectáculo *El eterno retorno*. Coreografía y dirige junto a Javier Latorre *homenaje a Fosforito* (2006) y Homenaje al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (2007). Dirige y coreografía el espectáculo *Khalo Caló* sobre la pintora Frida Khalo. Fue director junto con Nani Paños del grupo Dospormedio y Compañía con creaciones como *Flamenco XXI*, *opera*, *café y puro* y *Sonata*. Participa en el espectáculo experimental *Artomático*. Es coreógrafo junto a Nani Paños del espectáculo *Flamenco hoy*, dirigido por Carlos Saura, y director artístico de *Historias de Viva Voz*, de Miguel Poveda, espectáculo inaugural de la Bienal de Flamenco 2010 de Sevilla. Presenta *Danza220*, junto a Nani Paños, Antonio Ruz y la cantaora Sandra Carrasco, y *Artomático* en el Festival de Madrid en Danza 10.

LUCÍA BERNARDO
Bailarina

Es titulada en danza contemporánea por el Real Conservatorio profesional de Danza Mariemma de Madrid. En 2005, continúa su formación en el Centro Coreográfico Mathilde Monnier de Montpellier. Allí formaparte de un colectivo de improvisación integrado por bailarines, músicos y artistas plásticos. Entre 2007 y 2010 trabaja en el proyecto pedagógico Trasdanza, donde interpreta piezas de Carmen Werner, Damian Muñoz, Teresa Nieto, Chevy Muraday y Nicolas Rambaud. Durante 2008 y 2009 forma parte de las compañías MichelleMann and firends e I-Sensi. Entre sus trabajos, destacan su participación en la película *20 Centímetros*, de Ramón Salazar, coreografiada por Chevy Muraday, y *Los dos lados de la cama*, de Emilio Martínez Lázaro, coreografiada por Pedro Berdayes. Ha trabajado además en la ópera *Macbeth*, representada en el Teatro Real de Madrid bajo la dirección de Gerardo Vera y Carmen Werner. Dentro del Festival In-presentable 2009 de la Casa Encendida, colabora como intérprete en *Scores Transformers*, de Eszter Salamon. Durante 2009 y 2010 crea junto a Cristina Henríquez la pieza *Play –inmobil*, que arranca dentro del programa artistas en residencia de la Casa Encendida. Desde 2006 es pedagoga en la técnica *release* en las escuelas de danza Carmen Senra y Gustavo de Ceglie.

MANUEL MARTÍN
Bailarín

Nació en Madrid (España) en 1981. Termina su formación en el Bachillerato de Artes en la escuela La Palma. Paralelamente desarrolló una formación en las calles, bajo la técnica del Bboying (Break Dance), formando parte de la crew Madrid Vandals Family. Este lenguaje le une a la compañía Dani Pannullo Dance Theatre de la que forma parte desde el año 2002, trabajando como intérprete en ocho de sus obras: *Yukkuri*, *Tiranah*, *Cabaret hip hop*, *Oro Negro* o *Desordance 1*, entre otras. Toma la iniciativa de formarse en danza contemporánea y viaja a Nueva York por un periodo de un mes, recibiendo clases en distintas escuelas, como DNA y STEP. En Berlín continúa su investigación participando en el Festival de Ponderosa. Empieza a formarse en clases de ballet en 2008 en Madrid. Todo este proceso le lleva a formar parte de la compañía de teatro *Martelache*, con la cual colabora en tres de sus piezas: una de ellas es la obra infantil de Break Dance llamada *Mamá, ¿que es el Break dance?* Participa desde hace varios años a nivel europeo en las competiciones de Bboying, en países como España, Francia y Alemania. En septiembre de 2009 comienza su formación como coreógrafo e intérprete en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Ávila, donde trabajara con Myriam Agar en la pieza *OCTO*, que se estrena en la RESAD en 2010.

MELANIA OLCINA
Bailarina

Es licenciada en Historia del Arte por la UCM y graduada en danza contemporánea por el RCP de Danza Mariemma de Madrid. Comenzó sus estudios de danza clásica en España con maestros como Víctor Ullate y Carmina Ocaña. Se especializa en danza contemporánea formándose con maestros como José Reches y Pedro Berdayes e interpretando algunas de sus piezas, entre ellas, *Mala Carne*, *Allegro ma non troppo*, *To be Continued*, *Espacio Zen*, *Conser & Lab*. Completa su formación como Danceweb en el Festival Internacional de Viena Impulstanz, con maestros como David Zambrano, Iñaki Azpillaga, Laura Aris, Marta Coronado, Antony Rizzi, Miguel Gutiérrez, Risa Steinberg, Janet Panetta, Salim Gauwloos, Christine De Smedt, Josef Fucek & Linda Kapetanea y Damien Jalet, Zvi Gotheiner. Ha sido premiada en diversas ocasiones, como en el Festival Internacional de Danza de Alcalá de Henares, en el Festival Internacional de Danza y Artes Escénicas ADAE, por la Universidad Carlos III de Madrid y en el Certamen Coreográfico de Madrid. En 2010 trabaja como asistente coreográfica en la inauguración de los IX Juegos Suramericanos en Medellín, dirigidos por Franco Dragone, y en el Ballet de Carmen Roche. Actualmente, forma parte de la Compañía Abisal, donde realiza trabajos como *Sinnerman*, *Habitación Aliterada u Ofelia*. Con Shlomi Bitton & Company interpreta *Teaser 3*. Además, forma parte de la Cía. Antonio Ruz en la pieza *Recreo.01* y en *Ignoto*.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Idea y dirección **Antonio Ruz**
 Coreografía **Antonio Ruz**
 Interpretación y coreografía **Nani Paños, Rafael Estévez, Melanía Olcina, Lucía Bernardo, Manuel Martín y Antonio Ruz**
 Creación musical **Artomático**

Diseño de iluminación **Olga García**
 Escenografía **Daniela Presta**
 Vestuario **Antonio Ruz**
 Realización de vestuario **Jorge Olmedo**
 Fotografía **Pedro Arnay, Rinaldo Sata, Ainara Nieves y Daniel Muñoz Pantiga**

Ayudante de producción **Fabián Ojeda**
 Producción **Cía. Antonio Ruz**
 Coproducción **Comunidad De Madrid, Festival De Otoño En Primavera y Sasha Waltz & Guests Berlín**

Con el apoyo de **Centro De Danza Canal De Madrid, Teatro Buero Vallejo De Alcorcón y Embajada De España En Berlín**

LA CRÍTICA

Ernesto García López

“NO DRAMA”

“Y es que, *No drama*, por encima de cualquier otra característica, tiene el potencial desestabilizador de lo inorgánico, lo disperso, lo intersticial, y es ahí, a mi juicio, donde el montaje presenta su mayor interés. Frente a una racionalidad instrumental que nos obliga a entender la propia representación como una secuencia pautada de estructuras homogéneas y coherentes, *No drama* nos propone bucear en las arritmias del movimiento y la música. Aprovechando los recursos de las vanguardias expresionistas y del absurdo, las distintas piezas levantan un edificio de irregularidades, infrecuencias, falsos principios y finales, cortes arbitrarios, músicas mutiladas, transustanciaciones de lo humano a lo animal, de lo cómico a lo trágico, de lo emocional a lo hierático, que ponen en solfa esas pretendidas totalidades de las que dábamos cuenta al principio de este texto. Se crea un territorio híbrido sometido a la disciplina indisciplinada de lo no instrumental. Un montaje sutil, extraño, al que se va entrando poco a poco a medida que nos vamos despojando de nuestra propia máscara, y donde, con escasos elementos en escena, se bucea hábilmente en esos intervalos espacio-temporales que debilitan la rocosa e impenetrable verdad logocéntrica”.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN. 26/10/2011

“Antonio Ruz aleja el *drama* de Huesca”

“La compañía del coreógrafo y bailarín Antonio Ruz invitó el pasado lunes al público oscense a disfrutar con ellos del espectáculo *No drama*, coreografía en la que los bailarines jugaron a demostrar cómo una situación puede cruzar la fina línea que muchas veces separa la tragedia de lo cómico en cuestión de segundos. Sus cuerpos se convirtieron en soporte de este mensaje y sus movimientos en su principal aliado para conseguir que calara en un público que no escatimó en sus aplausos”.