

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola – Antonio Ruz

www.antonioruz.com

Vaivén

Danza Contemporánea

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) /
Año de producción: 2014

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 11 al 13 de diciembre de 2014, a las 21 horas

Sobre la obra

“Antonio Ruz tiene intuición para lo coreográfico, tiene visión para la puesta en escena, tiene sensibilidad para convertir en danza temas insospechados”. **OMAR KHAN, SUSY-Q**

“El singular vínculo que Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola consigue entre música y movimiento es sensacional”. **ANNA MIKA, NEUE VORALBERGER TAGESZEITUNG**

En *Vaivén*, Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola se convierten en motores e instrumentos el uno del otro. La descripción más directa de la pieza se resumiría en sendos solos interpretados por cada uno de los artistas. En ellos, los coreógrafos e intérpretes asumen y se intercambian los papeles de director e intérprete. Y aunque cada solo constituye una entidad independiente, es en la suma ambos donde el montaje cobra todo su sentido.

Al iniciar el proceso de creación de *Vaivén*, cada artista entregó a su compañero una lista de deseos, expectativas, ideas y elementos que le gustaría abordar en su solo (lo que Ruz y Kruz han llamado su “carta a los Reyes Magos”), para después dar total libertad a quien toma la dirección. Los creadores e intérpretes comienzan de esta manera un juego de reflejos, en el que cada uno intenta ser el espejo del otro, y busca en el otro una definición de sí mismo, a través de lo que les asemeja y, también, de todo lo que les diferencia.

En un primer solo, Juan Kruz abandona su cuerpo a la extenuación, a una búsqueda de la emoción más profunda a través de llevar a ese cuerpo a un estado físico de exaltación e intoxicación, de entrega al exceso como una sobredosis extática del cuerpo, un cuerpo adicto y adictivo, como materia, como fuente energética y, sobre todo, como catalizador emocional. Por su parte, el solo que interpreta Antonio Ruz tiene la voz como punto central, desde un cuerpo que guarda también su integridad como medio expresivo y narrativo. A través de un repertorio de canciones de diferentes épocas y estilos totalmente eclécticos, cantadas en vivo, se abarcan los temas del desarraigo, del exilio, de los adioses, de la añoranza, a través de un personaje nómada y desabrigado, en su sentido literal, pero también metafórico y metafísico.

Antes de su presentación en el XXXII Festival de Otoño a Primavera en el mes de diciembre, el estreno absoluto de la pieza tendrá lugar el 4 de noviembre de 2014 en el Teatro Central de Sevilla.

Sobre la compañía

Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola se conocieron en el año 2006 y han compartido numerosos proyectos desde entonces, tanto firmados por ellos mismos como dentro del marco de la compañía internacional Sasha Waltz & Guests. Desde ese primer encuentro y gracias al recorrido que ambos artistas han compartido juntos, Kruz y Ruz han descubierto afinidades e intereses comunes, de los que ha nacido una complicidad y una confianza que en *Vaivén* les ha llevado a ponerse el uno en las manos del otro, para encauzar deseos artísticos a un nivel de intimidad que sólo una relación de larga duración permite.

Con nombre propio

Desde nuestro viaje compartido y, también, de nuestras afinidades e intereses comunes, nace una complicidad y una confianza que nos ha llevado hoy a ponernos el uno en las manos del otro, convirtiéndonos en motores e instrumentos el uno del otro en sendos solos independientes en los que intercambiamos los papeles de director e intérprete. Cuando, actualmente, la mayoría de las colaboraciones se centran en ofrecer a diferentes artistas la oportunidad de encontrarse o en confrontar discursos, estilos o disciplinas distintas, Antonio y yo, sin embargo, descubrimos que compartíamos el deseo y la urgencia de un encuentro que se hiciera con alguien que nos conociera profunda e íntimamente: sin haber hablado previamente de ello, Antonio me tenía a mí en mente, y yo le tenía a él.

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Sobre el escenario

Antonio Ruz

Dirección, coreografía e interpretación

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 traslada 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 e interpretando 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 formar parte de 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, Lucinda Childs, William Forsythe, Jirí Kylián, Mats Ek, Russel Maliphant, Gilles Jobin, Maguy Marin, Philippe Decouflé, Andonis Foniadakis, Angelin Preljocaj y Sasha Waltz, entre otros. En el Ballet de la Opera de Lyon interpreta junto a Sylvie Guillem el rol de "Escamillo" en la *Carmen* de Mats Ek.

Desde 2007 colabora como invitado en Sasha Waltz & Guests Berlín, participando como bailarín y coreógrafo en las nuevas creaciones y producciones de la compañía: *Dialoge06 Bologna*, *Romeo et Juliet (research project)*, *Jagden und Formen (Zustand 2008)*, *Dialoge 09-Neues Museum*, *Dialoge 09- MAXXI (Roma)* y en los trabajos de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola *Ars Melancholiae* y *4 Elements- 4 Seasons*, un “solo concierto” coreografiado con la Akademie für Alte Musik Berlín.

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 Rio 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 Estévez-Paños & Compañía en los espectáculos *FlamencoXXII*, *ópera*, *café y puro*, *Danza 220V*, *Sonata*, *Historias de Viva Voz* y *La Consagración*. 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* y *Manipula* 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). Participa como coreógrafo en el espectáculo teatral *Capitalismo*, *Hazles Reir* dirigido por Andrés Lima.

Además de coreógrafo y bailarín, desde 2007 Antonio desarrolla 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 (Rio 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.

Antonio ha sido recientemente galardonado con el Premio “*El Ojo Crítico*” 2013 en la Categoría de Danza que otorga RTVE (Radio - Televisión Española) destacando “el mérito creativo de coreografías como ‘OJO’, donde asoman un universo propio y un lenguaje personal fruto de una trayectoria en la que ha indagado en diferentes estilos, desde el Clásico al Flamenco pasando por el Contemporáneo, y con muy diversos coreógrafos”.

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Dirección, coreografía, interpretación, dirección y arreglos musicales

Nacido en Legazpia (Guipúzcoa). Tras finalizar sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola se diploma como contratenor en la Akademie voor Oude Muziek de Amsterdam, donde comienza su prometedora carrera como cantante. El encuentro con Marcelo Evelin en Amsterdam, quien lo invita a tomar parte en su coreografía *Muzot*, y la estrecha colaboración entre ambos que se desarrollaría a partir de ahí, lo llevan a decidir a seguir explorando el potencial del cuerpo como instrumento y medio total de expresión. Tras trabajar, entre otros, con P.C. Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld y Lloyd Newson (DV8 Physical Theatre), encuentra a Sasha Waltz

en 1995, quien lo invita a tomar parte de la compañía que crea en 1996. *Allee der Kosmonauten* será el comienzo de su larga y fructífera relación. Sigue a Sasha Waltz a través de las diferentes etapas de *Sasha Waltz & Guests*, desde sus comienzos como compañía independiente, al seno de Schaubühne am Lehniner Platz, y de vuelta a la independencia, convirtiéndose en uno de los pilares de la compañía. En el marco del trabajo de Sasha Waltz, además de su contribución como bailarín e intérprete, ha sido responsable de la dirección musical y de la composición de varias de sus obras, y es director de ensayos y asistente artístico de Sasha Waltz.

Su propio trabajo, tanto como coreógrafo como director, muestra su interés en fusionar sus antecedentes musicales y de danza, explorando infatigablemente la relación entre ambas disciplinas, y cuestionando sin cesar el papel que desarrolla la música dentro del evento teatral.

Fuerte creyente y defensor de colaboraciones artísticas genuinas, desarrolla sus proyectos alrededor de las mismas. Invita a su cercano colaborador Luc Dunberry (con quien comparte un importante cuerpo de trabajo), y a Sidi Larbi Cherkaoui y a Damian Jalet a tomar parte y a dirigir su proyecto *d'avant*. Colaboradores adicionales incluyen a Joanna Dudley (*My Dearest My Fairest, Colours may fade with friction...*), Akademie für Alte Musik Berlin (*4 Elementen - 4 Jahreszeiten*, del que ARTE y Harmonia Mundi editarán un DVD), Les Monts du Reuil (dirección y puesta en escena de la ópera de Duny-Laruelle- Anseaume *Le docteur Sangrado*, estreno en la Opéra de Reims -Francia- en enero 2014, loscorderos.sc, MOPA (*espérame despierto*), Stephanie Thiersch. Su trabajo más reciente incluye *casi*, para Danza Contemporánea de Cuba, y *Romances*, un encargo de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012, por el que fue premiado con el Giraldirillo a la mejor dirección.

Enseña e imparte talleres y clases magistrales regularmente en todo el mundo.

Ficha artística y técnica

Dirección, coreografía e interpretación: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Antonio Ruz

Dirección y arreglos musicales: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Diseño de luces y dirección técnica: Olga García

Concepción de escenografía y vestuario: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Antonio Ruz

Ingeniero de grabación y asesor de sonido: Lutz Nerger

Con especial agradecimiento a: Andreas Kern, por su interpretación al piano de *Mad World*

La crítica

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Sobre *d'avant*

EL PAÍS

Carmen del Val

Marzo 2005

“Sobrecogedor... El contratenedor y bailarín vasco fue el impulsor de este espectáculo... Inolvidable”.

Sobre **4 Elementen - 4 Jahreszeiten**

NEUE VORALBERGER TAGESZEITUNG

Anna Mika

Abril 2009

“El singular vínculo que Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola consigue entre música y movimiento en el concierto coreográfico con la orquesta Akademie für Alte Musik Berlin es sensacional”.

EL DIARIO VASCO

María José Cano

Junio 2014

“Lo imposible... Fue una especie de milagro: el hecho de que estuviéramos hora y media hipnotizados, sorprendidos, descolorados”.

Sobre **Le docteur Sangrado**

ODB

Emmanuelle Oresqué

Febrero 2014

“Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola hace bailar las palabras y arremolina las situaciones, caza y persigue una escena, agarra otra, todo con un respeto de una irreverencia más que saludable para esta ópera más cómica que bicentenaria”.

Antonio Ruz

Sobre **Ojo**

SUSY-Q, REVISTA DE DANZA

Omar Khan

Junio 2012

“Aunque la trayectoria en la danza abraza su vida, breve es hasta ahora la prometedora carrera como creador de Antonio Ruz, joven coreógrafo y bailarín cordobés que, tras su paso y experiencia como intérprete en relevantes agrupaciones nacionales e internacionales ha comenzado a incursionar en la creación. Tiene intuición para lo coreográfico, tiene visión para la puesta en escena, tiene sensibilidad para convertir en danza temas insospechados”.

Sobre **Ostinato**

HERALDO DE ARAGÓN

Antón Castro

Diciembre 2008

“Hay una pureza esencial en la primera pieza: todo es contenido, sobrio, de una interpretación hacia dentro, y está resuelta con duetos y con movimientos de masa. El resultado final es una pieza de una extraña elegancia, inquietante por la danza misma y por esa música abrupta, como desgajada de una sinfonía”.

Sobre *Ignoto*

EL CORREO DE ANDALUCÍA

Dolores Guerrero

Diciembre 2008

“Un dúo que es casi un trío ya que incorpora a un acordeonista cuya música se funde con la coreografía. Se trata de una pieza intimista y sutil, repleta de imágenes delicadas y sugerentes en blanco y negro cuya fuerza evocadora se potenció con el marco de actuación elegido”.