

ANTONIO RUZ

Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz es en la actualidad, y desde hace años, uno de los creadores más destacados de la danza en nuestro país. Su discurso, desarrollado al frente de su propia compañía fundada en 2009, o con interesantes colaboraciones para reputadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un acentuado interés por el carácter más abierto de la danza. Una apertura que es resultado, tanto de una amplia formación, como del desarrollo de su homilía creativa, enmarcada en la danza contemporánea.

Antonio Ruz nació en Córdoba en 1976 y en su ciudad natal se formó en flamenco, danza española y ballet clásico. En 1992 se traslada a Madrid con una beca para estudiar en la Escuela de Víctor Ullate y allí, dos años más tarde, inicia su carrera profesional en el Ballet Víctor Ullate donde llegó a ser primer bailarín e interpretó obras del repertorio clásico y neoclásico. En 2001 da el salto internacional para entrar a formar parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la Ópera de Lyon. En 2006 regresa a España para ingresar en la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. Este amplio recorrido artístico por algunas de las más prestigiosas compañías de dentro y fuera del país, comenzó a dibujar el ecléctico perfil interpretativo que también ha definido al artista como bailarín y que forma parte de esa dilatada querencia artística de Ruz.

Durante su estancia en compañías de fuera, periodo que resultó muy enriquecedor en su trayectoria, se inició Antonio Ruz en el campo de la creación. Sus dos primeras obras, *Calvario* y *Cebolla* (Onion), se presentaron en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del Ballet del Gran Teatro de Ginebra. En ese mismo periodo crea e interpreta junto a Bruno Cezario, Heidi, estrenada en Río de Janeiro (Brasil) y el solo *Pilampo*, estrenado e interpretado por Sora Lee en la Gala of the Stars Korea Dancers 05.

Las colaboraciones, con otros artistas e incluso con otras disciplinas, son una constante en el discurso de este coreógrafo, respondiendo a su interés por el carácter más heterogéneo de la danza y consecuencia de una prolífica manera de entender el movimiento, más allá de etiquetas disciplinarias. En esta línea, desde 2007 y hasta la actualidad, viene desarrollando una interesante relación creativa con la compañía Sasha Waltz & Guests, con sede en Berlín, participando como bailarín y coreógrafo en varias creaciones y producciones de la compañía, y como asistente de coreografía en las obras *Sacre* (2014) y *Orfeo* (2014), así como en varios trabajos de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola o en el proyecto UN/RUHE (2016) con la Junge Deutsche Philharmonie. También desde 2007, comienza una interesante colaboración como coreógrafo y bailarín invitado de la compañía de danza española Estévez-Paños & Compañía con los que concibe, además, la pieza *Danza 220V* (2010). Crea *Ostinato* (2018) para La Mov Compañía de Danza (Zaragoza) y firma los trabajos *Ojalá* (2011) y *Manipula* (2014) para los Talleres del Fex del Conservatorio de Danza de Granada así como, *Ballhaus* (2015) para la Fundación Psico Ballet – Maite León / Fritsch Company. Ruz ha participado como coreógrafo en piezas de teatro como *Capitalismo*, *Hazles reír* (2013) y *Los Macbez* (2014), con dirección de Andrés Lima, y *Antígona* (2015) dirigida por Miguel del Arco. “Mi reto en cada proyecto es potenciar el lado humano de los intérpretes, desnudar su personalidad. La técnica y el virtuosismo sin un discurso de fondo, no me interesan”, explica Ruz.

Fue en 2009, fruto de una necesidad personal y artística, cuando Antonio Ruz crea en Madrid su propia compañía de danza con la que ha presentado sus trabajos en Europa, África y América del Sur. Al frente de esta agrupación, ha continuado el creador desarrollando su discurso de corte y resultado ecléctico y comenzó a impulsar, al mismo tiempo, la particular relación que mantiene con la música, a menudo en directo, siempre protagonista junto al movimiento, identidad del discurso de obras recientes. Algunos ejemplos son *Ignoto*

(2011), Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011; Libera Me! (2012), con el coro alemán Vocalconsort Berlin; Vaivén (2014), junto a Juan Kruz de Garaio Esnaola; À L'espagnole, fantasía escénica (2015), con el conjunto barroco Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai), Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía) y Premio Gema al Mejor Espectáculo innovador en 2015 (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua); Recreo.02 (2015), espectáculo inaugural del nuevo Colegio Alemán de Madrid; Beautiful Beach (2015) y recientemente Double Bach (2016), junto al músico y compositor Pablo M. Caminero y la reconocida bailarina Tamako Akiyama. Otros espectáculos estrenados con su colectivo son No Drama (2010) y Ojo (2012), coproducción del Festival de Otoño en primavera y Sasha Waltz and Guests y Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía). Director y coreógrafo del espectáculo Electra (2018) para el Ballet Nacional de España (director: Antonio Najarro) estrenado con éxito en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y posteriormente en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2018. Presente (2018) se estrenó con el apoyo de los Teatros del Canal, Madrid. Entre sus últimos proyectos de encargo figuran el espectáculo pedagógico L'OBC balla Ravel (2029) de L'Auditori de Barcelona y la zarzuela El Barberillo de Lavapiés (2019) bajo la dirección teatral de Alfredo Sanzol. Recibe el encargo del Museo de la Universidad de Navarra para dirigir el proyecto creativo Transmutación (2019).

Estrena Gugurumbé, las raíces negras (2020), nueva coproducción con Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai) en el Festival de Granada. Rueda su primera película de danza: AÚN (2020), con motivo de los 10 años de su compañía. Estrena el espectáculo Signos (2021) junto a la violista Isabel Villanueva, en el Teatro Central de Sevilla y coreografía a 30 bailarines, entre ellos la actriz María Pedraza, para la película Las niñas de cristal (Netflix), de Jota Linares. Recientemente regresa a la Compañía Nacional de Danza, esta vez como coreógrafo para dirigir una pieza de encargo por primera vez: In Paradisum (2021), estreno absoluto en los Teatros del Canal. En el mismo año, recibe el encargo de la Fundación Juan March para coreografiar La Noche de San Juan, un ballet inédito de las vanguardias con música de Robert Gerhard cuyo estreno se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil. Pharsalia (2022), la última producción de su compañía, se estrenó con éxito de público y crítica el pasado mes de octubre en los Teatros del Canal y se encuentra actualmente de gira. Por esta obra, Ruz acaba de ser galardonado con el Premio Talía 2023 de la Academia de las Artes Escénicas a la "Mejor coreografía" .

Entre las menciones y galardones que dibujan su trayectoria, figuran el reciente Premio Nacional de Danza 2018 en la Categoría de Creación y el Premio "Ojo Crítico" de Danza 2013 RTVE.

PREMIOS

Premio Talía "Mejor coreografía" por Pharsalia 2023

Premio Nacional de Danza en la Categoría de Creación 2018

Premio Fundación Juan Bernier de Arte (Córdoba) 2018

Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía) 2015

Premio Gema (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) al Mejor Espectáculo innovador 2015

Premio "Ojo Crítico" de Danza RTVE 2013

Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía) 2012

Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011

CREACIONES

Pharsalia (2022) Compañía Antonio Ruz
La Noche de San Juan (2021)
Presente (2018) Compañía Antonio Ruz
Electra (2017) Ballet Nacional de España
Double Bach (2016) Compañía Antonio Ruz
Beautiful Beach (2015) Compañía Antonio Ruz
Recreo.02 (2015) Colegio Alemán de Madrid
À L'espagnole, fantasía escénica (2015) Compañía Antonio Ruz/Accademia del Piacere
Ballhaus (2015) Fundación Psico Ballet / Fritsch Company
Manipula (2014) Conservatorio Profesional de Danza de Granada
Vaivén (2014) Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola
Libera Me! (2012) Compañía Antonio Ruz/Vocalconsort Berlin
Ojo (2012) Compañía Antonio Ruz
Ojalá (2011) Conservatorio Profesional de Danza de Granada
Ignoto (2011) Compañía Antonio Ruz
No Drama (2010) Compañía Antonio Ruz
Ostinato (2008) La Mov Compañía de Danza de Zaragoza
Pirilampo (2005) Sora Lee
Cebolla nf ognion m (2003) Ballet de Ginebra
Heidi (2002) con Bruno Cezario
1 Calvario (2001) Ballet de Ginebra

COLABORACIONES COMO COREÓGRAFO

Signos (2021) con Isabel Villanueva
Gugurumbé (2020) con Accademia del Piacere
Chagall Konzerte (2018) ZHdK Zurich
Un/Ruhe (2016) Junge Deutsche Philharmonie
Bailables (2016) Estévez/Paños
Antígona (2015) Miguel del Arco
Los Macbez (2014) Andrés Lima
Capitalismo, Hazles reír (2013) Andrés Lima
La Consagración (2012) Estévez/Paños
Sonata (2011) Estévez/Paños
Histórias de Viva Voz (2010) Estévez/Paños y Miguel Poveda
Danza 220 (2010) Estévez/Paños
Flamenco XXI. Ópera, café y puro (2007) Estévez/Paños