

Vaivén

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Antonio Ruz

Vaivén es una coproducción del **Mercat de les Flors de Barcelona** y del **Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg**, y cuenta con el apoyo del **Festival de Otoño de Madrid**, **Sasha Waltz & Guests** y **L'animal a l'esquena**.

THEATRES
DE LA VILLE DE
LUXEMBOURG

VILLE DE
LUXEMBOURG

sasha waltz & guests

Vaivén

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola – Antonio Ruz

Sinopsis

Vaivén: un díptico en el que cada solo se nutre del otro. Un primer sólo, interpretado por Juan Kruz, en el que abandona su cuerpo a la extenuación, a una búsqueda de la emoción más profunda a través de un llevar 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. El solo que interpreta Antonio 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 épocas y estilos totalmente eclécticos y heterogéneos, 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, y también en el metafórico y el metafísico.

Proyecto

Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola se conocen en 2006, y desde entonces han compartido numerosos proyectos, tanto firmados por ellos, como dentro del marco de Sasha Waltz & Guests. De ese encuentro, y del camino recorrido juntos, han descubierto afinidades e intereses comunes, de los que nace una complicidad y una confianza que les lleva hoy 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.

En Vaivén Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola se convierten en motores e instrumentos el uno del otro. Si bien la descripción más directa y concreta se resumiría en sendos solos, en los que ambos 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 de los dos, en la experiencia del viaje de ambos solos, donde ambos artistas encuentran capas y estratos de lectura en los que cada solo se nutre del otro, como una red de infinitos polos positivos y negativos.

Punto de partida: cada intérprete entrega a quien le dirige una lista de deseos, expectativas, ideas, elementos, que le gustaría abordar en su solo (que Antonio y Juan Kruz llaman cándidamente la carta a los Reyes Magos), para después dar total libertad (sin censura alguna) a quien toma la dirección. Antonio y Juan Kruz se lanzan de esta manera en un juego de reflejos, en los que cada uno intenta ser el espejo del otro, y busca en el otro una definición de sí mismo, a través tanto de lo que les asemeja, como de todo lo que les diferencia.

Antonio dirige a Juan Kruz en un solo donde el cuerpo se convierte en foco y en medio obsesivo de expresión. En una austeridad de medios extrema, desprovista de toda trama musical, y de todo elemento de escenografía, Juan Kruz abandona su cuerpo a la extenuación, en una búsqueda de la emoción más profunda a través de un llevar el cuerpo a un estado físico de exaltación e intoxicación, de entrega al exceso como una sobredosis extática del cuerpo. Cuerpo adicto y adictivo, como materia, como fuente energética y, sobre todo, como medio expresivo y como catalizador emocional: una oda a ese cuerpo global, al movimiento, a la danza, desprovista de todo narcisismo, sin medida ni retención en la pasión con las que Juan Kruz se entrega a ellos.

El solo de Antonio, que dirige Juan Kruz, tiene la voz como punto central. A través de un repertorio de canciones de épocas y estilos totalmente eclécticos y heterogéneos,

arregladas por Juan Kruz, y cantadas en vivo por Antonio, se abarcan los temas del desarraigo, del exilio, de los adioses, de la añoranza, de la pérdida de raíces, a través de un personaje nómada y desabrigado (en su sentido literal, y también en el metafórico y el metafísico). La historia se narra no solamente desde las canciones y desde sus textos, sino sobre todo desde el cómo esas melodías son interpretadas por Antonio. Si bien hay una reducción voluntaria de registro y de vocabulario coreográfico, el cuerpo guarda su integridad como elemento y medio expresivo y narrativo.

Vaivén (Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola) ©Jacques-André Dupont

Vaivén (Juan Kruz Díaz de Garaia Esnaola) ©Jacques-André Dupont

Vaivén (Antonio Ruz) ©Jacques-André Dupont

***Vaivén** (Antonio Ruz) ©Jacques-André Dupont*

Equipo artístico y técnico

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola:

Dirección, coreografía, interpretación, dirección y arreglos musicales.

Antonio Ruz:

Dirección, coreografía, interpretación.

Olga García:

Diseño de luces y dirección técnica.

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola / Antonio Ruz:

Concepción de escenografía y vestuario.

Lutz Nerger:

Ingeniero de grabación y asesor de sonido.

Con especial agradecimiento a **Andreas Kern** por su interpretación al piano de Mad world.

Gira

- **Teatro Central, Sevilla:** 4 (Estreno) y 5 de Noviembre de 2014
- **Mercat de les Flors, Barcelona:** 8 y 9 de Noviembre 2014
- **Festival de Otoño a Primavera, Madrid:** 11, 12 y 13 de Diciembre 2014
- **Teatro Góngora, Córdoba:** 24 de Enero de 2015
- **Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg:** 7 de febrero de 2015
- **Radialsystem V, Berlin :** 17 de mayo de 2015

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola ©Sebastian Bolesch

Nacido en Legazpia (Guipúzcoa). Tras finalizar sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Juan Kruz Díaz 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 co-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-Anseume **Le docteur Sangrado**, estreno en la Ópera 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 *Giraldillo* a la mejor dirección.

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

Antonio Ruz

Antonio Ruz ©Rafael Estevez

Coreógrafo y bailarín independiente. Actualmente vive y trabaja entre Berlín y 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, 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 Ópera 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, Micha van Hoëcke, Nils Christie, Jerome Robins, Hans Van Mannen, Nacho Duato, Amanda Miller, John Neumeier, Lucinda Childs, William Forsythe, Jiri Kylian, Mats Ek, Russel Maliphant, Gilles Jobin, Maguy Marin, Phillipe Découflé, Andonis Foniadakis, Angelin Preljocaj, Sasha Waltz, entre otros. En el Ballet de la Ópera de Lyon interpreta junto a Sylvie Guillem el rol de "Escamillo" en la *Carmen* de Mats Ek.

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).

Desde 2007 colabora como invitado en **Sasha Waltz & Guests** Berlín, participando como bailarín, 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 como repetidor en la nueva creación de la compañía *Sacre* así como en los trabajos de **Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola** *Ars Melancholiae* y *4 Elements- 4 Seasons*, un "solo concierto" coreografiado con la Akademie für Alte Musik Berlin.

Desde 2007 hasta hoy colabora como coreógrafo y bailarín invitado de **Estévez-Paños & Compañía** en los espectáculos *FlamencoXXII*, *ópera*, *café y puro*, *Sonata*, *Historias de Viva Voz* y *La Consagración*. **Estévez/Paños/Ruz** conciben juntos la pieza *Danza 220V*. 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* en **La Mov Compañía de Danza** (Zaragoza). Crea las coreografías *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).

En 2009, crea la **Compañía Antonio Ruz** en Madrid llegando a presentar sus trabajos en España, Europa, África y América del Sur y cuenta en su trayectoria 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 2011; *Ignoto*, Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011, *Ojo*, una coproducción del Festival de Otoño en primavera y *Sasha Waltz and Guests*, y *Libera Me!* un proyecto en colaboración con el coro alemán **Vocalconsort Berlin**. Además de coreógrafo y bailarín, desde 2007, Antonio realiza una labor como docente, impartiendo cursos danza clásica y contemporánea así como talleres de creación en diversos Conservatorios y centros de danza. Recientemente, Antonio participa como coreógrafo en la pieza de teatro *Capitalismo*, *Hazles reír* dirigida por Andrés Lima y estrenada en el Teatro Circo Price de Madrid. Ruz ha sido galardonado con el primer Premio "El Ojo Crítico" de rtve -Radio y Televisión Española- 2013 en la categoría de Danza.

Contacto

Vaivén está distribuido por la **COMPAÑIA ANTONIO RUZ**

COMPAÑIA ANTONIO RUZ

C/San Ildefonso 20
28012 Madrid
ciaantonioruz@gmail.com
+34 605310434
www.antonioruz.com

Management Ana Baena

ciaantonioruz.management@gmail.com, +34 609554317

Técnica Olga García

olgags08@gmail.com, +34 607786195