

COMPañÍA MERCEDES RUIZ *SEGUNDA PIEL*

TEATRO VILLAMARTA
Sábado, 19 de Febrero. 20,30 horas
Estreno en España

PROGRAMA

I. Antiguos Modernos

Bulerías de Lola.

Granaínas NPU

Farruca: tienes nombre de mujer

II. Retrospectivas

Presagio – Por Levante

III. Va a traer cola

Maestros (Siguriya)

Agua y nieve (Caña)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Baile **Mercedes Ruiz**

Guitarra **Santiago Lara, Perico Navarro**

Cante **Miguel 'Londro', Mercedes Cortés**

Percusión **Perico Navarro**

Dirección y coreografía **Mercedes Ruiz**

Dirección musical y música **Santiago Lara**

Dirección escénica y libreto **Francisco López**

Diseño de iluminación **Óscar Gómez de los Reyes**

Vestuario **Keiko Horie, Fernando Ligeró, Sastrería Mera**

Diseño de sonido **José Amosa**

Producción **Compañía Mercedes Ruiz con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Théâtre de Cusset, OPERA 2001**

SINOPSIS

Bailar y sentir que, bailando, me nace una segunda piel: que habla por mí, que alborota mis emociones; que, desnuda, me viste y me transforma: mi piel flamenca.

Buscar en las imágenes rayadas de los maestros de antaño, en sus voces de gloria o de sal negra, el íntimo secreto de lo que me nace a flor de piel cuando bailo. Hurgar en la memoria de lo vivido y de lo soñado para urdir la sustancia cabal de esta Segunda piel. Un espectáculo donde sigo indagando y creando para aportar un grano de arena más en la evolución del flamenco.

Siento un profundo respeto por la tradición, no por ser tal, sino porque es la raíz a la que agarrarme, desde la que partir: para evolucionar, para procurar no perderme en el camino. Es un trabajo donde profundizo en la labor creativa a partir de mi propia emotividad. Por ello intento huir de los arquetipos del grito que daña el oído, y del gesto estentóreo, para transitar por los rincones del intimismo; del lirismo en plenitud, que sólo comparece cuando se encuentran en extraña armonía, la palabra, la música y el movimiento dancístico.

Siempre he buscado crear según mis necesidades. Siempre he intentado dar forma y expresión a lo que quiero contar, depurando mi técnica, mi estilo y mi verdad. Mi punto de partida siempre he sido yo misma como persona. Nunca he puesto en primer lugar lo que puedo o no puedo hacer, lo que debo o no debo hacer como mujer. Lo que hago es el resultado de esta visión personal, exploro hasta donde puedo llegar, siempre desde la cuerda floja, desde el riesgo. La danza es mi forma de vida.

MERCEDES RUIZ

BIOGRAFÍA

- Premio “Antonio Gades” Concurso Nacional de Arte Flamenco Córdoba 2001
- Premio Bienal de Flamenco de Sevilla 2002
- Premio “Venencia Flamenca” 2003
- Nombramiento Hija Predilecta Ciudad de Bergerac
- Premio Copa Jerez de la Cátedra de Flamencología 2003
- Premio Internacional “Movimientos” (Wolzberg, Alemania) 2009
- 2 Premios de la crítica en el por ‘Juncá’ y ‘Ella’ en el Festival de Jerez. 2007 y 2011
- Premio Nacional “Mejor Bailaora” en 2013 – Flamenco Hoy
- Premio “Andaluces del futuro” (Cultura) 2013

- Premio Nacional “Mejor Bailaora” en 2015 – Flamenco Hoy
- Premio del Público en el Festival de Jerez 2015, por ‘Ella’

Nacida en 1980, en Jerez de la Frontera, **Mercedes Ruiz** es la máxima referencia de su generación en el compromiso por la evolución dentro del clasicismo de la danza flamenca. Su formación empezó con tan solo 4 años con Ana María López y posteriormente con Chiqui de Jerez, Charo Cruz y en el Conservatorio de Sevilla. Con solo siete años ya trabajó en la Compañía de Manuel Morao y Gitanos de Jerez. Más tarde, como bailaora formada, Mercedes Ruiz entra sucesivamente en la compañía de Antonio El Pipa, Eva Yerbabuena y Adrián Galia: tres artistas diferentes de los que Mercedes se va mirando para forjar su personalidad. Una personalidad que ya apreció el jurado del XVI Concurso Nacional de Córdoba, que le concedió el Premio Antonio Gades en el año 2001. En 2002 Mercedes Ruiz inicia su carrera como solista. En este año debuta con Andrés Marín en la Bienal de Sevilla, y a la vez consigue ganar el Premio para jóvenes de la Bienal de Sevilla. Este galardón le impulsa para formar su propia Compañía en 2003 estrenando su primer espectáculo, ‘Dibujos en el aire’, en el Festival de Jerez. Con este espectáculo pisó teatros y festivales tan importantes como: “Queen Elizabeth Hall” en Londres, “Theatre de la Ville” en París, “TNT” en Tolouse, Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsans, Madrid en danza, Teatro Alcázar en Madrid, Festival Flamenco Helsinki, Festival de Rovereto en Italia, Festival Flamenco de Albuquerque etc...

Su siguiente espectáculo, ‘Gestos de mujer’, se estrenó lejos de su tierra: en la Bienal de Danza de Lyon, en “Maison de la Danse” y se representó en otros importantes teatros como: “Theatre de Suresnes” en París, Festival Viva España en Moscú, Festival flamenco de Nimes, Festival de Jerez etc. En estos primeros montajes Mercedes Ruiz deja ya clara su estética, que apuesta decididamente por una tradición actualizada, por una evolución dentro del clasicismo, una línea que continúa con ‘Juncá’, estrenado en la Bienal de Sevilla, y que le valió a Mercedes Ruiz el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo del Festival de Jerez. Con este espectáculo se hizo una gran gira mundial, en sitios como “Teatro la Fenicce” de Venecia, “Teatro Comunale” en Módena, temporada en Teatro Gran Vía de Madrid, “Mayson de la Danse” de Lyon, Festival Flamenco de Turín, Festival Flamenco de Toronto, “Noches flamencas” de Chateau Vallon en Francia y un gran etc

La proyección internacional de Mercedes Ruiz ya es absoluta y así la premier internacional de su cuarta propuesta, ‘Mi último secreto’, se realizó en el prestigioso Festival Montpellier Danse. Pisando otros escenarios tan importantes como Festival Flamenco de Luxemburgo o Crocus City Hall de Moscú.

El escenario para el estreno de su siguiente espectáculo volvió a ser el Festival de Jerez y, de nuevo, fue acompañado por el éxito: ‘Perspectivas’ fue distinguido con el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo. La gira de este espectáculo pasó por sitios como: Teatro Cervantes de Málaga, Festival de la Guitarra de Córdoba,

Bienal de Flamenco de Sevilla, Internacional Music House de Moscú, temporada en el Teatro Gran Vía de Madrid...

También, Mercedes Ruiz, ha investigado en las posibilidades expresivas de montajes de cámara o pequeño formato, donde la relación entre cante, guitarra y baile se intensifica. Así surgió 'Baile de palabra', estrenado en el Festival de Jerez. Posteriormente representado en sitios como Flamenco Festival en Londres, "Kultur Park" Traun en Austria, Flamenco Viene del Sur en Granada, Festival de Mont de Marsans, "Nuits Flamencas de Avignon", Festival flamenco de Roma, Bienal de Querétaro en México, Internacional Music House de Moscú, gira por Bulgaria, Serbia, Rumanía, Croacia etc

Paralelamente participó como invitada en la obra colectiva 'Las cinco estaciones' junto a Blanca del Rey, Marco Flores, Olga Pericet y Laura Rozalén. En 2015 Mercedes Ruiz decide crear desde lo más íntimo de su ser. De esa reflexión vital y artística nació 'Ella', cuyo estreno mundial abrió la edición del año 2015 del Festival de Jerez y por el que recibió el Premio del Público. Al mismo tiempo, Mercedes Ruiz asumió también el reto de coreografiar para el Ballet Nacional de España en el espectáculo 'Zaguán' y para la ópera 'Carmen' de la ciudad de Mahón.

Un año después de 'Ella', la artista decide explorar desde el lado opuesto: 'Déjame que te baile' es un montaje organizado en torno a la espontaneidad y la frescura que siempre caracterizó al flamenco. Le valió la nominación al premio Max de ese año en la categoría "mejor intérprete femenina". Este montaje tuvo una gran acogida internacional, pasó por lugares como: Flamenco Festival de Londres, Festival Flamenco de Toulouse, Suma Flamenca de Madrid, Internacional Music House de Moscú, Festival de Almada en Portugal, Festival Flamenco de Dusseldorf, Festival Flamenco de Ginebra en Suiza, Teatro Central de Sevilla, Teatro "Pin Galant" en Merignac, Francia, Casino de Biarritz etc

En abril de 2018 estrena 'TAUROMAGIA, Coreografía para la obra de Manolo Sanlúcar' en el Teatro de Cusset (Francia). Y posteriormente lleva este mismo espectáculo a la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018, Festival de Jerez, Festival de Mont de Marsans, Festival de la Guitarra de Córdoba etc Con este espectáculo consigue 4 nominaciones a los Premios Max. Sin duda este montaje ha sido un antes y un después en la carrera de la artista. Crear una coreografía a la altura de la que está considerada la obra maestra más importante de la guitarra flamenca no fue un reto sencillo... Toda la crítica fue unánime reflejando el éxito y calidad de esta obra.

En 2019 Mercedes hace una gira, junto al guitarrista Santiago Lara, por Estados Unidos. Estrenando un nuevo montaje, 'Tandem'. Con un rotundo éxito de público y crítica en ciudades como Albuquerque, Portland, Seattle y Washington D.C.. Asimismo participa, como artista invitada, en la 'Gala Flamenca' de Flamenco Festival. Estrenada en verano de 2019 en la Suma Flamenca de Madrid y posteriormente en el Flamenco Festival de Londres y el Festival de Jerez 2020.