MARÍA JOSÉ RUIZ MAYORDOMO

Compositora, intérprete, pedagogo e investigadora: éstos son los aspectos de la personalidad compleja y polifacética de María José Ruiz, pionera y punto de referencia de la Danza Antigua Española, de la Historia de la Danza en España, y de la Coreología.

Desde su debut en 1973 fuertemente arraigada en la Cultura Tradicional, hasta las colaboraciones con Chanta la Mui o Andreucha Wadington en el día de hoy, su trayectoria coreográfica se caracteriza por una preciosa continuidad forjada sobre la base de la pasión y la curiosidad omniscente, que le han llevado a comparar, a través de la investigación, su patrimonio coreográfico Tradicional Autóctono -Castellano, Renacentista, Barroco y Bolero-, con la Danza Histórica francesa, borgoñona, inglesa e italiana.

Sorprende su tesis sobre el estilo, fácilmente reconocible, del arte coréutico español -arcaico y vanguardista a un tiempo-, así como la ampliación del vocabulario y la técnica de un lenguaje vernáculo que se conserva como parte de la herencia tradicional.

En perfecta simbiosis con su poética de la memoria, sus composiciones coreográficas, en lenguajes originales sin necesidad de falsas fusiones, resultan claramente reconocibles a través del riesgo de hacer hablar a los cuerpos lenguas arcaicas y nuevas, ampliando el registro de un instrumento –el cuerpo humano- que deviene experimental en una búsqueda espléndidamente contemporánea que la inscribe, por lirismo y virtuosismo, en el círculo de aquéllos que han profesionalizado y dignificado la Danza Tradicional y la Danza Histórica.

Directora del Seminario Laboratorio “La Danza Española en la época barroca”, encargo del Ministerio de Cultura a través del Centro Nacional para la Difusion Musical, y que se celebró en León (Centro de Músicas Históricas) con rotunda afluencia ce alumnos de toda la península Ibérica.

Habitual colaboradora de la Bibloteca Nacional de España, dictó en Museo del Libro la conferencia “El Libro de Danzar de D.Baltasar de Rojas Pantoja, la más conspícua fuente coreográfica española del Siglo XVII” e impartió dos talleres de Contradanzas del Siglo XVIII cuyas fuentes coreográficas custodia la Biblioteca.

Entre sus últimos trabajos destacan: la coreografía para el film LOPE DE VEGA a las Órdenes del director brasileño Andrucha Waddington; los espectáculos ALEIDOSCOPIO, estrenados en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y que han supuesto un hito en el festival, ya que es la primera vez que es invitada una Compañía de Danza Histórica para participar con espectáculo propio; la pieza denominada FOLIAS , para el espectáculo CHANTA LA MUI II. Complot y, por último, el diseño coreográfico para EL CANTO DE LA RANA , de José Sanchís Sinisterra.

Formadora de una generación de bailarines y pedagogos que trabajan en España, Italia, Francia, Bélgica, Japón... e imparten clase en los conservatorios Superiores de Música de Salamanca, Alicante, Musikene, y Conservatorios profesionales de Danza en Córdoba y Madrid.

Formación y Experiencia Profesional

Doctorando en Teoría de las Artes, Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Máster Europeo en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos - Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Estudió Danza Española en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, bajo la tutela de Mariemma, especializándose paralelamente en Danza Tradicional, y perfeccionando sus estudios con Victoria Eugenia, Paco Fernández, María Magdalena, Pedro Azorín y José Granero.
Así mismo, estudió Música y Piano con Luisa Aguayo.
Formada en Danza Barroca Francesa desde 1986, dentro del entorno de Ris et Danceries (Dir: Francine Lancelot), ha tenido como maestras a Beatrice Massin, Irene Ginger, Ana Yepes y Françoise Dennieau. Barbara Sparti y Andrea Francalanci han sido sus formadores en Danza Renacentista italiana, y Carles Mas en Danza Renacentista francesa, entre otros.
Fundadora y directora de ESQUIVEL (Danza & Música), compañía española decana dedicada al repertorio Histórico y Bolero desde 1995.
Fundadora de la Asociación de Música y Danza Tradicional Castellana ARRABEL (1982). Interesada en el campo de la Cultura Tradicional, ha dirigido la sección coreográfica de la dicha Asociación, con la que ha efectuado numerosos trabajos de recopilación coreográfica en la Comunidad de Madrid.
En 1986, comienza su investigación sobre Danza Histórica Española, y en 1988 es becada por el British Council of the Arts para efectuar trabajos de Reconstrucción en Londres. A partir de este momento, compagina y complementa las actividades de investigación, coreografía y pedagogía con una sólida formación teórica.
En las distintas facetas de Coreógrafo de Danza Histórica, Dirección Artística, Reconstrucción coreográfica, Investigación, Bailarina, Coreógrafo, Repetidor, Maestro de Danza y Movimiento Actoral, ha participado en más de 70 espectáculos diferentes, recorriendo toda la geografía española y más de 15 países de cuatro continentes.
Como intérprete coreográfica ha trabajado en España, Inglaterra, Israel, Italia, Rusia, y como Intérprete musical destacan la banda sonora de los films *Goya en Burdeos* y *Lope de Vega*.
Directora de la Compañía ESQUIVEL (Danza & Música), ha estrenado desde 1995 once espectáculos, que han obtenido una excelente crítica y acogida de público, recorriendo la geografía española y trabajando en importantes marcos históricos, Teatros, Auditorios, así como Festivales Internacionales de Música y Danza.
En su faceta de creadora coreográfica ha trabajado con músicos como Cristoph Coin, Eduardo López Banzo, John Tyson, José Miguel Moreno, Tomás Marco o Rolf Lislevand.
Con directores de escena como Miguel Narros, Gerardo Malla, Gustavo Tambascio, Adriano Iurissevich, Carlo Boso, Juanjo Granda, Ángel Alonso, José Luis Alonso de Santos, y con directores de cine como José Luis García Berlanga o Fernando Fernán Gòmez (*Don Juan*), Jose Luis García Sanchez (*Lázaro de Tormes*) y el ya mencionado Andrucha Waddington (*Lope de Vega*).
Ha creado obras coreográficas para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Ibérica de Danza y Chanta la mui, entre otros.
Es redactora de 153 voces del *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana* (Dirigido por Emilio Casares y José Lopez-Calo), de la *Enciclopedia Cervantina* (Dirigida por Florencio Sevilla), de 51 voces de danza de la *Enciclopedia Universal Micronet*, y de los dos capítulos dedicados a la danza desde La Edad Media hasta el Siglo XVIII, y durante el Siglo XIX en la *Historia de los Espectáculos en España* (Dirigida por Andrés Amorós y José María Díez Borque).
Ha escrito numerosos artículos sobre su trabajo de investigación y difusión de la Danza Histórica en revistas científicas de alto impacto de España, Inglaterra, Italia y Venezuela (*Siglo de Oro XXI (*Univ. Autónoma de Madrid*), Revista Española de Musicología*, *Manuscr.Cao (*Univ. Autónoma de Madrid), *Danzaluz* (Univ. de Zulia en Maracaibo -Venezuela), *Revista 415*

(Società Italiana de Musicologia), *Early Dance News*, etc), y ha participado en diversos congresos sobre Teatro, Música y Danza (Univ. Autónoma de Madrid, Biblioteca Univ. De Logroño, Univ. de Salamanca, Sociedad Europea de Historiadores de la Danza, Jornadas de Escuela Bolera, Biblioteca Nacional de España, Congreso de Folklore Andaluz, Congresos de la Sociedad Española de Musicología, Jornadas de Danza e Investigación…).

Actualmente compagina 2 líneas de investigación diferenciadas: La primera sobre la edición de Danza en España (1644-1999) objeto de su tesis doctoral, y la segunda sobre la corporeidad (embodyment) en la música de Luiggi Boccherini junto con Aurelia Pessarrodona (Univ. Bolonia).

En el ámbito de la Pedagogía, ha impartido cursos de Danza Histórica en las Universidades de Tel- Aviv y Bar-Ilan (Israel), Salamanca, Oviedo, Almería, Alcalá de Henares, Complutense y Autónoma de Madrid, así como en los Conservatorios Profesionales de Danza de Alicante, Granada, Almería y Córdoba, Conservatorios de Música "Padre Antonio Soler" (El Escorial), de Zaragoza y "Ángel Arias Macein" (Madrid), Real Academia de Bellas Artes de San Miguel (Tenerife) y Mary Ward Center (Londres).

Durante los años 2006-2012 ha impartido Danza Histórica, Danza Barroca y Danza Tradicional en el Real Conservatorio Superior de Danza de Madrid.

Durante los años 2000-2003, ha impartido Notación Coreográfica en la Universidad Miguel Hernández, dentro del Título Propio de Danza Contemporánea.