

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo

#BNEnoscuenta

**Antonio
Ruiz Soler**

para jóvenes

Imagen de portada:
Antonio Ruiz Soler
© Juan Gyenes, VEGAP, 2021.

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo

#BNE nos cuenta

Antonio Ruiz Soler

para jóvenes

**PUBLICACIÓN INTERACTIVA CON REALIDAD
AUMENTADA. DESCARGA LA APLICACIÓN
BNE NOS CUENTA Y BUSCA LAS ANIMACIONES
EN LAS PÁGINAS CON ESTE SÍMBOLO**

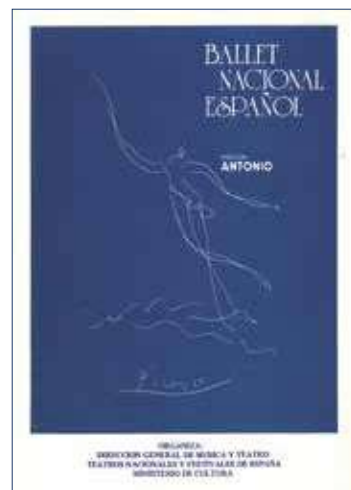
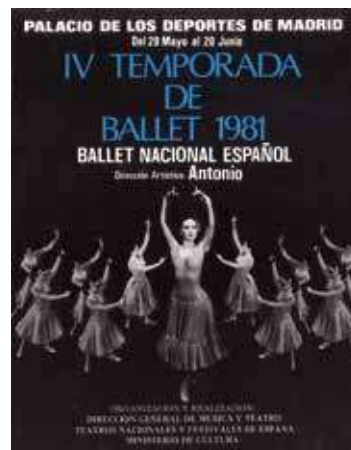

Antonio ‘el Bailarín’ —como se le empezó a llamar durante su carrera— nació en Sevilla y alcanzó fama en todo el mundo.

La figura de Antonio Ruiz Soler (1921-1996) sigue siendo relevante para las generaciones actuales de bailarines y coreógrafos por haberse convertido en un símbolo de creatividad, exigencia y carisma. Antonio ‘el Bailarín’ fue Director del Ballet Nacional de España (BNE) entre 1980 y 1983. Su vínculo con la compañía sigue vigente y nada menos que 16 obras suyas han formado parte de su repertorio. En 2021 celebramos el Centenario de su nacimiento con un espectáculo que reúne coreografías suyas y otras creadas especialmente para la ocasión.

Antonio Ruiz Soler
© Juan Gyenes, VEGAP, 2021.

Programas de mano del Ballet Nacional de España.

Sus primeras clases de danza las recibió del maestro Realito en Sevilla. Antonio siempre recordó con cariño, admiración y respeto a quien le descubrió el mundo de los bailes de palillos.

“Realito fue mi primer maestro. Fue el primero que me puso un pie delante del otro y me empezó a enseñar las sevillanas”.

Antonio con el Maestro Realito
en su escuela de Sevilla (1955)
© Juan Gyenes, VEGAP, 2021.

En la escuela de Realito, Antonio conoció a otra niña de su edad con quien formó pareja de baile: primero en las clases, más tarde en reuniones informales y posteriormente en los escenarios. Rosario y Antonio, pronto conocidos como “Los chavalillos sevillanos”, alcanzarían una enorme fama internacional. Entre 1927 —cuando él tenía apenas 6 años de edad— y 1953, Antonio y Rosario actuaron dentro y fuera de España: su primer éxito internacional fue en el Festival de Lieja, en Bélgica.

Rosario y Antonio
(ca. 1940).

Gracias a su triunfo en los Estados Unidos durante siete años seguidos, Rosario y Antonio actuaron en varias películas rodadas en Hollywood, como en **Ziegfeld Girl** (una de las filmaciones más antiguas que se conservan de ellos) y **Sing Another Chorus**, ambas de 1941, o **Hollywood Canteen** (con Bette Davis, The Andrew Sisters o Roy Rodgers entre otras celebridades de la época) filmada en 1944, en la que bailan 'El vito' en una actuación que muestra el modelo popular de baile que caracterizaba a la pareja, aunque ya salpicado de estilizaciones por la influencia de otros artistas con los que se estaban relacionando durante aquellos años.

Rosario y Antonio en su camerino (1944).

A finales de 1946, Antonio estrenó en México uno de sus mayores éxitos: **Zapateado**, con música de Pablo Sarasate. Es una de sus coreografías más célebres y forma parte del repertorio del BNE desde 1982. Bailar esta pieza implica una gran responsabilidad por su dificultad técnica; la musicalidad específica de cada sección, además del nervio y los matices expresivos que requiere, hacen del **Zapateado** una obra emblemática en la historia de la Danza Española.

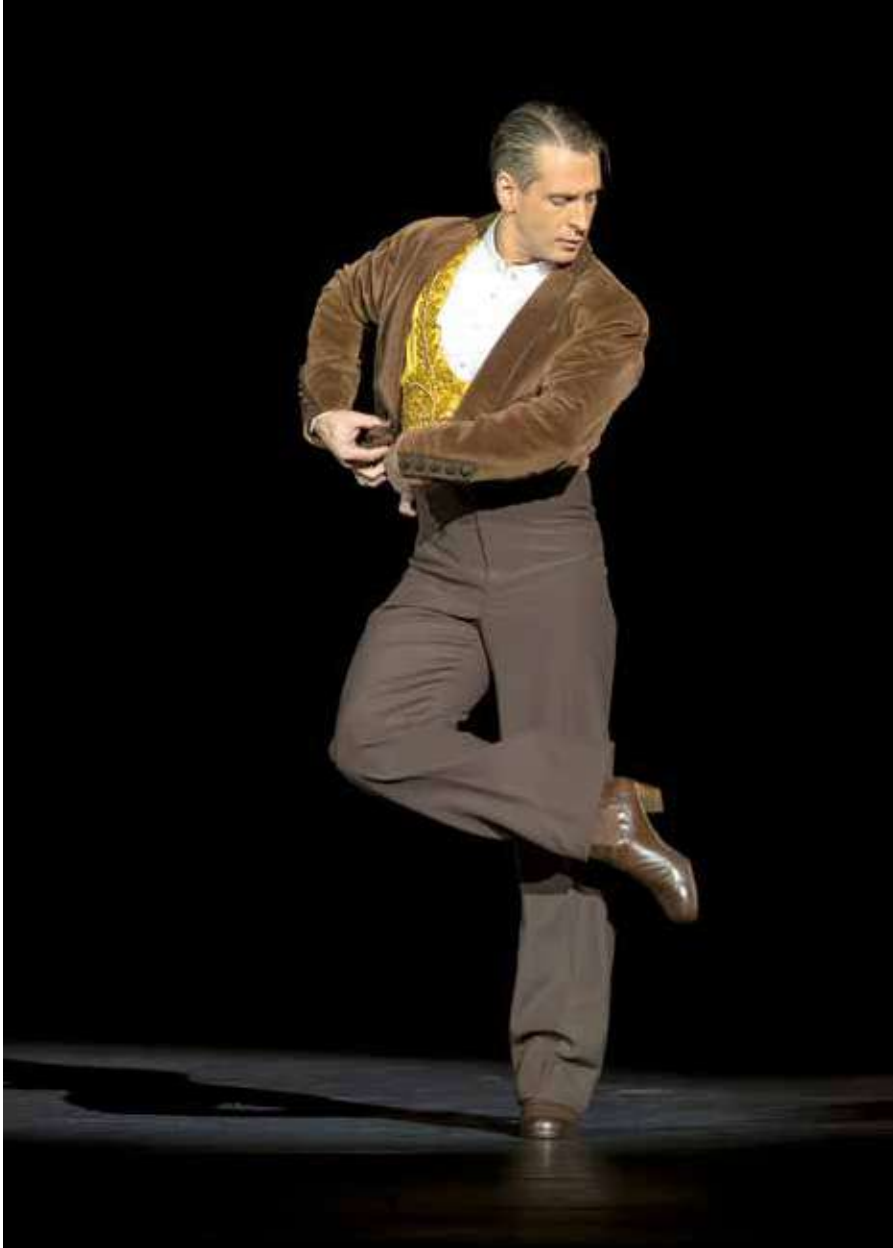
Tras separarse artísticamente de Rosario, Antonio formó su propia compañía en 1953. De ese año es también la película **Duende y misterio del flamenco** dirigida por Edgar Neville. Es una obra de referencia para los seguidores del baile español, ya que en ella podemos ver a Antonio en el punto más alto de su carrera como intérprete, junto a otros importantes artistas de la época, como Pilar López.

José Antonio (más tarde también Director del BNE) y su esposa Luisa Aranda fueron Primeros Bailarines de la compañía de Antonio y destacados intérpretes de sus obras. Su relación de amistad y admiración mutua se mantuvo durante décadas.

Sonatas por Luisa Aranda y José Antonio (1967) en el Teatro alla Scala de Milán. Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **ZAPATEADO**
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

Zapateado por Francisco
Velasco
© Jesús Vallinas para el
BNE, 2018.

Una de las primeras actuaciones de su Ballet Español inauguró en 1953 el Auditorio del Generalife en la Alhambra de Granada, en el marco del II Festival de Música y Danza de la ciudad. Algunas piezas de esa época fueron bailadas años después por el BNE: **Allegro de concierto** con música de Enrique Granados, **Paso a cuatro** con música de Pablo Sorozábal o **Fantasia galaica** con música de Ernesto Halffter, esta última basada en el folclore y las leyendas tradicionales gallegas. También **Taranto (La taberna del Toro)** volvió al BNE en 2016 interpretado por Esther Jurado.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **LA TABERNA DEL TORO**
EN NUESTRO CANAL
DE **YouTube**

Fantasia galaica por Rosita Segovia y Antonio Ruiz Soler (1957)
© Juan Gyenes, VEGAP, 2021.

Fantasia galaica por Aída Gómez y Juan Mata
© Paco Ruiz para el BNE, 1992.

Curioso y valiente, apoyándose en su gran dominio técnico, Antonio empleaba con éxito todos los estilos de danza que conocía; ***Puerta de Tierra***, por ejemplo, sigue siendo uno de los bailes de pareja más importantes de Escuela Bolera. ***Sonatas*** con música de Antonio Soler –una pieza de ambiente cortesano que mezcla con éxito el lenguaje del bolero y el del ballet– se incorporó al repertorio del BNE en 1982 y vuelve al escenario en la celebración del Centenario del coreógrafo. Su puesta en escena ha sido supervisada por Maribel Gallardo, actual Maestra Repetidora del BNE, que formó parte del elenco que estrenó la obra bajo la dirección de Antonio.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **SONATAS** EN NUESTRO
CANAL DE YouTube

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **FARRUCA**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

En 1972, Antonio estrenó su versión de ***El sombrero de tres picos*** construida a partir de la dramaturgia de la coreografía original de Léonide Massine, que él mismo había bailado dirigido por el coreógrafo en el Teatro alla Scala de Milan años antes, haciendo pareja con Mariemma. La coreografía de Antonio, íntegramente basada en la Danza Española más tradicional, contrasta con la música modernista de Manuel de Falla y los diseños de decorado y vestuario que Picasso creó para el ballet de Massine. El BNE baila la versión de Antonio desde 1981.

El sombrero de tres picos
por Inmaculada Salomón
y José Manuel Benítez
© James Rajotte para el
BNE, 2016.

Su formación fue tan variopinta como especializada en diversos estilos de danza. Además de estudiar con el Maestro Otero, Antonio había aprendido baile flamenco con Frasquillo y Escuela Bolera con Ángel Pericet Carmona, entre otros. A pesar de su fama, Antonio siguió siempre estudiando. Tomó clases de ballet para afianzar su colocación y técnica, dando gran importancia a esta disciplina para conservar su forma física y ejecutar con brillantez sus exigentes coreografías.

“Me considero bailarín por excelencia, pero también bailarín y danzante. Creo que hay que conocer todo técnicamente... y después, especializarte”.

Antonio en la sala de ensayo del Teatro alla Scala de Milán (1953)
© Juan Gyenes, VEGAP, 2021.

Hoy admiramos la fuerza de su zapateado y la expresividad de sus brazos, con manos grandes con las que parecía dar forma a la música. Para las actuales generaciones de bailaroes, Antonio ‘el Bailarín’ está ligado al ‘martinete’, un palo flamenco que hasta entonces no había sido bailado y se limitaba al cante; Antonio lo coreografió y bailó con magisterio, abriendo un nuevo registro para el bailar y asentando determinados parámetros para su interpretación futura.

“Si la muerte me sorprendiera bailando, me gustaría morirme a ritmo de martinete”.

Martinete

© Juan Gyenes, VEGAP,
2021.

Antonio Ruiz Soler en la Plaza
de la Catedral de Milán (1953)
© Juan Gyenes, VEGAP, 2021.

Antonio recibió la Cruz de Isabel la Católica, la Medalla de Honor de las Naciones Unidas, el Primer Premio de la Academia de la Danza en París, la Medalla de Oro de la Academia de la Danza de Suecia, la Llave de la ciudad de San Francisco, el Premio Nacional de Flamenco de la Cátedra de Flamencología de Jerez... entre otros muchos galardones. Pero su mayor reconocimiento sería el saberse valorado por las generaciones actuales. El Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla lleva hoy su nombre.

“Admiro a los bailarines jóvenes que son figuras y lo hacen maravillosamente. El arte nunca tiene límites. Me sentiría orgulloso de que el día que yo desaparezca, algo se recuerde”.

Texto y selección de imágenes

Elna Matamoras
Maestra de ballet del BNE

Aplicación de realidad aumentada

Alejandro Romero Hernández

Diseño 3D

Lara Marín

Diseño UI

Rocío Lerdo de Tejada

Videos

Jesús Ávila
Departamento Audiovisuales BNE

En colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid

Agradecimientos a Ana Tenorio, Emilio Martí y a los bailarines del Ballet Nacional de España Francisco Velasco, Sergio García, José Manuel Benítez y Cristian García por su colaboración en las animaciones de realidad aumentada.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **ESTAMPAS
FLAMENCAS** EN NUESTRO
CANAL DE **YouTube**

Síguenos en

balletnacional.mcu.es

Con la colaboración:

AC/E

ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
INDUSTRIAS CREATIVAS DE ESPAÑA

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo