

o../o../.o/o./o. (soleá)

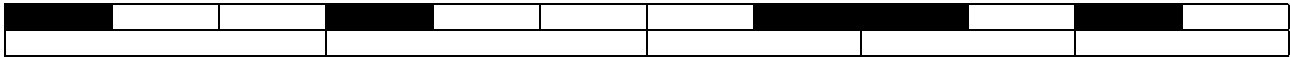
Nota de intención (pre-dossier)

MARÍA MORENO

Estreno: septiembre 2022

INTENCIÓN ARTÍSTICA

Rafael R. Villalobos

Esto que usted tiene delante es una soleá.

Lo que los flamencos llaman una soleá.

Una soleá como la copa de un pino.

Y usted dirá, pero ¿Cómo puede ser?

Si son solo puntos.

Si son solo casillas.

Pues, lo crea o no, lo que tiene usted delante es ni más ni menos que una soleá.

Como la copa de un pino.

Y es que, ¿No es acaso la soleá un patrón de llenos y vacíos?

Explorar los límites de la soleá ha sido una constante en el trabajo de María Moreno. A lo largo de su carrera ha encontrado en este baile la expresión máxima de su personalidad hasta convertirse hoy casi en un sinónimo de su propio nombre, sabiendo romper con lo preestablecido sin perder la esencia de este compás. Con el presente proyecto, sin embargo, María da un paso más en su búsqueda vital y artística planteándose no tanto los límites que circunscriben el palo por antonomasia del baile flamenco, sino el propio germen definitorio de la soleá ¿Qué es una soleá?

o../o../.o/o./o. se concibe pues no solo como la creación *ex nihilo* de un proyecto escénico con la soleá como epicentro sino como una investigación en torno a este palo al que abordar desde diferentes perspectivas de análisis: musicológico, literario, antropológico y plástico. Pero va más allá de proponer un estudio crítico de los ritmos y letras o el análisis -y su revisión- de la propia liturgia asociada a la soleá, sino también una reflexión aspectos físicos y filosóficos relacionados con la percepción de los pulsos que la componen.

¿Existe una única definición de la soleá? ¿Puede ser esta propuesta a priori, o debemos entender que pasa solamente por la experiencia? Estas cuestiones pueden acercarnos a la noción de que la soleá que llega al público no es más que el reflejo de una realidad intangible que se nos escapa y que se ve condicionada, al igual que en la Teoría de la Relatividad, por la propia presencia del observador. Abrazando los conceptos filosóficos de *Vorstellung y Wille*, o../o../.o/o./o. propone un giro en la manera de concebir este baile, puesto que al reducir la soleá a un patrón rítmico definido como una consecución ordenada de ondas en el espacio, la recepción de dichos pulsos y la extrapolación de conceptos sonoros a equivalentes visuales nos lleva a nuevas percepciones subjetivas de este compás.

Partiendo de la estructura tradicional de la soleá -*introducción de la guitarra / ayeo de salida / cante de preparación / falseta / cante valiente / escobilla / soleá por bulería*-, cada bloque del proyecto se vertebrará alrededor de cada una de esas partes y propone una vuelta de tuerca a los parámetros que la definen ahondando en conceptos como la tonalidad, el ritmo, el doble uso de la voz -melódica y dramática- y poniéndolos en relación con otros conceptos cosmológicos como la percepción del tiempo y el espacio, la gravedad o la escala. El resultado final de nuestro espectáculo será, pues, una única soleá que englobe todas nuestras reflexiones. Flamenco, filosofía y cosmología se dan la mano en esta aventura que nos invita a retroceder a los orígenes del universo del flamenco hasta llegar a lo que se conoce como su *singularidad*: el punto matemático donde las leyes de la física dejan de ser válidas. Una retrospectiva al origen de todo, al punto originario antes de la eclosión de este palo en sus múltiples vertientes de materia y energía. El *Big Bang* de la soleá.

EQUIPO

PROCESO DE CREACIÓN

Dirección artística: María Moreno y Rafael R. Villalobos

Coreografía: María Moreno

Dirección de escena: Rafael R. Villalobos

Dirección musical: Pablo Martín Caminero

Diseño de vestuario: Palomo Spain

Dirección ejecutiva: BLEU PROD / Loïc Bastos

EN ESCENARIO

María Moreno: baile

Juan Requena: guitarra

Raúl Cantizano: zanfoña y espacio sonoro

Ángeles Toledano: cante

Manu Masaedo: percusión

COPRODUCCIONES / COOPERACIONES

(en proceso de confirmación)

Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival internacional de danza de Itálica (Sevilla), Festival Grec (Barcelona), Festival Veranos de la Villa (Madrid), Flamenco Biennale of Netherlands, Théâtre de Nîmes.

BIOGRAFÍAS

// MARIA MORENO //

El baile de María Moreno (Cádiz, 1986) es fruto de la pura evolución. Su movimiento corporal no es más que el reflejo de su incuestionable libertad, marcada por el valor que dedica a la tradición flamenca desde unos códigos actualizados y contemporáneos. Sitúa su avanzada técnica en una equilibrada posición, basando su mensaje en la amplitud de recursos que su universo creativo le permite mostrar.

Su tierra le ha marcado hasta el punto de dejarse llevar por la confluencia de culturas, absorbiendo estímulos para conformar su arquitectura artística exenta de prejuicios. Gana enteros, pues, en cada una de sus propuestas porque refleja la diversidad narrativa de una obra que está en continua construcción.

Entre tanto, su esencia es derramada en teatros como el *Sadler's Wells* de Londres, el *Paris Villette*, el *Teatro* académico de Ópera y Ballet *Tchaikovsky* y el *Russkaya Pesnya* de Rusia. Destaca sus comparecencias en el Teatro Romano de Baelo Claudia, en la Suma Flamenca de Madrid o en el Festival de Danza Itálica en Sevilla.

Y así camina desde unos comienzos que la llevan a hacerse con el Premio Revelación del Festival de Jerez en el año 2017, con el montaje *Alas del recuerdo*, confirmándose como nombre propio de la danza flamenca en 2018 con *De la Concepción*, que le permite ganar el Giraldirlo Revelación de la Bienal de Sevilla. Año intenso, pues al mismo tiempo placea *RECREO*, también en el 2018. Llega la consagración de una ilusionante realidad en 2020 con el estreno del espectáculo *More(No)More*, con el que vuelve a ganar un segundo Giraldirlo, en este caso al Momento Mágico de la XXI Bienal por el inicio de su soleá. En esta edición, además, es la encargada del acto inaugural conjuntamente con Antonio Canales y Rafael Riqueni, a quien acompañó previamente en la gira de su disco *Herencia*. En 2020 ve la luz *Yo bailo*, libro compartido con la fotógrafa Susana Girón en el que María firma los textos y que supone una extensión del espectáculo del mismo nombre nacido un año antes.

Recorre los festivales de músicas del mundo con la orquesta Manuel de Falla y el conjunto musical compuesto por *Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble*. Ha estado nominada en tres ocasiones en los premios *Max de las artes escénicas*, dos de ellas por *De la Concepción* (*Mejor Intérprete Femenina* y *Mejor Dirección de escena*) y una por *More(no)More* (*Mejor vestuario*), reconocimiento que se llevó a efecto en los *Premios PAD* (La Asociación de Compañías y Profesionales de la Danza).

En ese reto incesante entre su ser y su expresión artística, María seduce por su brillantez en el lenguaje, su estilo modernista y el acertado sentido que imprime a sus propuestas. No en vano, la gaditana ha sabido absorber, desde sus inicios en el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz, lo mejor de maestros como Javier Latorre, Antonio Canales o Eva Yerbabuena, llegando a inspirar por las ideas y dirección de Rafael Villalobos o el concepto rompedor de la moda de Palomo Spain para un vestuario que define la personalidad y la perspectiva de una artista inclasificable.

María se aleja de espacios inamovibles para acercarse al trasiego de los tiempos y sus circunstancias como materia viva que mueve el alma. Con el movimiento de sus manos se hace a sí misma, levantando una oda al baile desde su raíz más arraigada y llegando a un todo tan maleable como firme.

Juan Garrido

// RAFAEL R. VILLALOBOS //

Ganador del prestigioso Premio Europeo de Dirección Operística en Viena en 2013 y nominado en 2016 a los International Opera Awards de Londres, Rafael R. Villalobos se ha consolidado en los últimos años como una de las voces jóvenes más interesantes de la dirección operística, con presencia en España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, República Checa y UK. Ha sido finalista del Independent Opera at Sadler's Wells en Londres y artista en residencia en la Real Academia de España en Roma. Algunos de sus proyectos han sido emitidos por BBC Arts, Mezzo y OperaVision, y ha expuesto parte de su obra en la Real Academia de San Fernando en Madrid. En 2019 recibe el Premio de la Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras de manos de SS MM los Reyes de España, así como el Premio Andaluces del Futuro del Grupo Editorial Joly y Bankia. Recientemente ha ganado el Premio Especial de La Monnaie y Premio Especial de Opéra Orchestre National Montpellier en el Ring Award'20 en Graz, siendo el primer director español reconocido en dicha competición, y se ha alzado con el YAM AWARD de Juventudes Musicales Internacional a la mejor ópera para público juvenil por La Isla, de la que es director y libretista.

Tras un sensacional debut con Noyes Fludde de Britten en Wiesbaden, rápidamente es invitado a trabajar en las temporadas del Teatro Real, Auditorio Nacional de Música, Gran Teatre del Liceu, Teatro Sociale de Como, Teatro Massimo di Palermo o la Ópera Estatal Húngara de Budapest. Entre sus últimos proyectos cabe destacar Il Barbiere di Siviglia de Rossini en la Ópera Nacional de Montpellier, Così fan tutte de Mozart en Teatro de la Maestranza, Marie de Alonso en el Teatro Real, Les Tres Reines en el Gran Teatre del Liceu, Tosca en La Monnaie de Bruselas y Orlando de Händel en el Festival Castell de Peralada. Futuros proyectos lo llevarán próximamente a Viena, Madrid, Barcelona, Montpellier, Bruselas, Colonia, Palermo, Parma o Santiago de Chile.

Atraído precozmente por la ópera, estudió en el Conservatorio C. de Morales y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ambos en Sevilla. Licenciado más tarde por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, obtuvo las más altas calificaciones en el Máster de Estudios Musicales en la Universidad de Barcelona y ESMUC, atrayendo la atención de Gerard Mortier y Peter Sellars, ampliando más tarde su formación en la Central School of Speech and Drama de Londres. Director, dramaturgo, escenógrafo, figurinista e iluminador, ha colaborado junto a Premios Nacionales como Lola Blasco, Pedro Berdäyes o el Cuarteto Quiroga, así como directores musicales como David Afkham, Tito Ceccherini, Janos Kovacs, Riccardo Frizza o Alain Altinoglu. Actualmente está representado en exclusiva por la prestigiosa agencia Sorek Artists de Berlín.

Especialmente interesado en la transversalidad de la ópera y el teatro contemporáneo, su pieza A Welcome Guest: microópera para un solo performer fue muy celebrada por la crítica en su estreno de Barcelona en 2012, seguido de ROMAESAMORALREVES en el Tempietto de Bramante de Roma y Hagiografías en el Teatro de la Zarzuela, solo protagonizado por Delapurísima. En 2018 presenta Gratia Plena en Sevilla, pieza comisionada por el ICAS con motivo del Año Murillo. Dirige igualmente el espectáculo Saltar el Muro, clausura de dicha efeméride, protagonizado por María Bayo y Leonor Leal en el Teatro de la Maestranza. Así mismo, 2020 incurre por primera vez en el flamenco dirigiendo MORE (NO) MORE con la compañía María Moreno para la Bienal de Flamenco de Sevilla, con la que consigue el Premio Giralddillo al Momento Mágico 2020.

Desde 2019 es Director Artístico de [DxM], ciclo de proyectos líricos fronterizos comisionado por el Instituto para la Cultura y las Artes de Sevilla. Igualmente ha sido comisario de las Jornadas de Ópera y Juventud de Ópera XXI, asociación de temporadas líricas de España, así como docente colaborador de la Universidad Menéndez y Pelayo.

Nunca dirigirá Tristan und Isolde: ante esta obra maestra prefiere relajarse y dejarse llevar.

// PABLO MARTÍN CAMINERO //

Pablo Martín Caminero (Vitoria-Gasteiz 1974), termina sus estudios de contrabajo clásico en la Escuela Superior de Música de Viena en el año 1999. Tras esta etapa, se traslada a Madrid donde inicia su carrera profesional como intérprete, compositor y productor.

La diversidad de estilos musicales en los que se mueve, lo ha llevado a colaborar con artistas y proyectos de diversos géneros como Jorge Pardo, Gerardo Núñez, bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario La Tremendita, y un largo etcétera de proyectos de flamenco, jazz, clásico y barroco. Paralelamente, esta polivalencia le anima a componer música para películas de cine y campañas de publicidad desde el año 2006.

Ha publicado a su nombre 6 discos hasta la fecha: *Doméstica* (BOST, 2005), *El Caminero* (BOST, 2011), *O.F.N.I.* (BOST, 2014), *Salto al vacío* (BOST, 2016), *Bost* (BOST, 2020) y *Al Toque* (KARONTE, 2021).

En formato de quinteto, el contrabajista desarrolla un repertorio de temas propios donde plasma su visión musical basada en dos pilares íntimamente unidos: el jazz y el flamenco.

En junio 2021, publica *Al Toque*, su primero disco en formato trío (con Moisés P. Sánchez al piano y Paquito González a las percusiones) en el que versiona 9 de las grandes obras escritas para la guitarra flamenca.

Ha llevado en 2016 al escenario el espectáculo *Double Bach* junto al coreógrafo Antonio Ruz, en el que interpreta 2 suites de J.S.Bach en pizzicato. También con Antonio Ruz ha colaborado como compositor sinfónico en *Electra* del Ballet Nacional de España, y para *In Paradisum* de la Compañía Nacional de Danza.

Además, continúa con su intensa actividad musical a través de su banda, así como con los conciertos de Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble, Abe Rabade Trío, Fellini Quartet, Bolita Trío, Miryam Latrece, Ana Morales...

// BLEU PROD //

BLEU PROD SL es una estructura de vocación cooperativa al servicio de la creación y distribución artística, desde España y a nivel internacional, en el cruce entre los artistas, los teatros, salas de concierto, festivales y el público.

BLEU PROD acompaña y produce a músicos y bailarines de diversas estéticas: danza, flamenco, jazz, música improvisada, etc. Lo que tienen en común: el deseo subyacente de una renovación de las formas; el camino virtuoso de una expresión inspirada en las raíces culturales que se vuelve libre y actual en cuanto afirma su personalidad.

En 2022, BLEU PROD acompaña los proyectos musicales de Pablo Martín Caminero, y coreográficos de María Moreno, Alfonso Losa y Jesús Carmona.

BLEU PROD fue fundada en 2021 por Loïc Bastos, con la implicación de Javier Álvarez y la complicidad de Guiomar Fernández Troncoso.

Loïc Bastos es productor en las artes escénicas y la música. Acompaña la carrera de artistas y coordina proyectos culturales desde 2005.

Máster en “Concepción y realización de proyectos culturales” en Ruan (2005, Normandía, Francia), tras una primera experiencia como asistente de producción en el Festival de Cine Pobre (2005, La Habana, Cuba), trabaja dos años (2006-2007), como administrador de una compañía de teatro, Lunasol, entre Marsella y Arles (Francia). Paralelamente, en 2006, colabora con el Festival de Músicas del Mundo Les Suds, à Arles (Francia), y en 2009 se incorpora al equipo de dirección de este festival internacionalmente reconocido, como responsable del desarrollo de proyectos culturales de carácter artístico, pedagógico, social y territorial.

En 2015 se traslada a Sevilla (España), para asumir la dirección ejecutiva de la Compañía Rocío Molina, representando, produciendo y distribuyendo sus producciones en teatros y festivales prestigiosos en más de 20 países y en toda España, por ejemplo el Festival de Avignon, el Théâtre National de Chaillot (Francia), L’Esplanade (Singapur), Barbican Center (Reino Unido), National Theatre of Taiwan, o New York City Center.

En 2021 inicia su proyecto personal, y coordina, entre otros, el Festival de Danza de Itálica (2021, Sevilla), y acompaña el trabajo de los artistas sonoros Cabosanroque, del músico Pablo Martín Caminero, de la bailaora María Moreno, y desde 2022 de los bailaores/coreógrafos Alfonso Losa y Jesús Carmona.