

MARÍA MORENO *MAGNIFICAT*

TEATRO VILLAMARTA

Jueves 5 de marzo. 20.30 horas

FICHA ARTÍSTICA

Dirección artística y coreografía **María Moreno**

Dramaturgia y ayudantía de dirección **Rosa Romero**

Dirección musical **Raúl Cantizano**

Visión externa para dirección de escena
Rafael R. Villalobos

Acompañamiento dramático **Jaime Conde Salazar**

Diseño vestuario **Gloria Trenado**

Zapatos **Begoña Cervera**

Diseño de iluminación **Rafael Gómez**

Diseño de sonido **Javier Mora**

Dirección de producción **BLEU PROD / Manuel Pinzón & Loïc Bastos**

Baile **María Moreno**

Intérprete y performance **Rosa Romero**

Guitarra **Raúl Cantizano**

Cante **Miguel Lavi**

Percusión y palmas **Roberto Jaén**

Luces **Rafael Gómez**

Sonido **Javier Mora**

Coordinación técnica & producción **Manuel Pinzón**

Management **Loïc Bastos**

Producción **BLEU PROD**

Con la ayuda de **INAEM; Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Ayuntamiento de Cádiz**

Magnificat se estrenó el 4 de junio de 2025 en el Centro Danza Matadero en el marco de la Bienal de Flamenco de Madrid.

Magnificat ha sido desarrollado en el marco de los programas de residencias artísticas “In Progress”, impulsado por Flamenco Festival y el Ayuntamiento de Torrox (Málaga).

Dos primas. Una más mayor y la otra más joven. Las dos están inesperadamente embarazadas. La prima joven va a visitar a la prima mayor. Y cuando las dos se encuentran, sus cuerpos son atravesados por una alegría incontenible. Como si, en un instante, el poder creativo de sus carnes se revelara en toda su inmensidad. Entonces, llega el diálogo. Una a la otra, se dicen lo más grande, se echan flores sin reparo alguno. Por sus bocas salen palabras tan hermosas, que todavía hoy seguimos repitiéndolas convertidas en oraciones. Una dice: “Ave, María” y la otra, arrebatada, le responde: “Magnificat!”

El nuevo proyecto de creación de María Moreno toma como punto de arranque la escena de la “Visitación”. Esta escena, extensamente representada a lo largo de los siglos en la cultura católica, ha servido como inspiración para iniciar una búsqueda poética que va mucho más allá de lo narrativo o ilustrativo. No se trata de representar el encuentro de las dos primas sino, más bien, de intentar entender lo que les pasa a esos dos cuerpos que se encuentran.

¿De dónde viene esa alegría que, de repente, les embarga?, ¿cómo se manifiesta en sus cuerpos ese regocijo compartido?, ¿cómo se encarnan en ellas todas esas palabras preciosas que se dicen la una a la otra?, ¿qué fiesta están anunciando las dos primas al juntarse?, ¿qué gloria proclaman sus carnes?

María Moreno habla en flamenco. Esa es su lengua madre y el vehículo a través del que lleva a cabo sus investigaciones poéticas y escénicas.

Para ella, el flamenco es la manera de preguntarse y explorar todas aquellas cuestiones que le interesan. En esta ocasión, la “Visitación” le sirve para indagar en los cuerpos atravesados por la alegría, en lo que sucede cuando nos juntamos a celebrar, cuando nos encontramos con las personas queridas y el gozo brota como una fuerza incontrolable. La cultura flamenca tiene mucho que decir acerca de estos asuntos. Como de todos es sabido, la fiesta, no es otra cosa que la manifestación de una sabiduría compartida que no deja de renovarse y que se transmite de cuerpo a cuerpo, de generación en generación. Por eso, en este nuevo proyecto inspirado en la escena de la “Visitación” y en la oración del “Magnificat”, María Moreno, se acerca a la fiesta como puesta en escena, como estado carnal, como manera preguntarse por esa alegría que brota de los cuerpos de las dos primas y de hacer del espacio teatral un lugar de encuentro y de celebración compartida.

SINOPSIS

“Magnificat” sucede en un teatro cuyo funcionamiento convencional ha sido sutilmente alterado. En esta ocasión no se trata de ofrecer una ilusión visual que aparece en escena como algo separado y alejado de los cuerpos de los espectadores. Por el contrario, se trata de crear un espacio común en el que la escena y la sala se hagan permeables y funcionen como una unidad continua. De esta manera, aparecerá cierta cercanía entre los cuerpos de los espectadores y los de los artistas que tendrán la experiencia de estar juntos, compartiendo el mismo lugar.

“Magnificat” tiene lugar como un viaje. María hace de guía. Bailando, nos lleva a través de una sucesión de paisajes que hablan de estados del alma y del cuerpo. Pero el baile no llega solo, no viene de la nada: hace falta preparar el espacio, hace falta convocar a los cuerpos cómplices y, sobre todo, hace falta agarrar con fuerza los estribos del tiempo. María hace uso de su poderío

para crear con su movimiento y su baile, las condiciones necesarias para que brote la alegría. Ella es la maestra de ceremonias y en ella se apoya todo el transcurrir dramático de la obra.

Pero María no está sola. Viene acompañada de un grupo de artistas que ayudan a que el milagro suceda. Ellos no son un fondo neutro medio escondido en lo hondo de la escena. Ellos no son una escenografía sonora. Ellos son sus cómplices. Y con ellos, establece un diálogo constante: un intenso ir y venir que hace brotar sin parar textos, voces, movimientos, pulsos, diálogos, risas, imágenes y música. Todos estos elementos le sirven a María Moreno para ir armando, paso a paso, una celebración que se desborda y que acaba alcanzando a todos cuerpos presentes en el teatro. Lo que viene siendo una fiesta, una fiesta auspiciada por los cuerpos de las primas y su alegría arrebatada.

BIOGRAFÍAS

MARÍA MORENO

Dirección artística

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. Entre tanto, su esencia es derramada en teatros como el Sadler's Wells de Londres, el Paris La Villette, el Teatro académico de Ópera y Ballet Tchaikovsky y el Russkaya Pesnya de Rusia, el New York City Center.

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. 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 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.

Recorre los festivales de músicas del mundo con la orquesta Manuel de Falla y el conjunto musical compuesto por Enrike Solinís & Euskal Barrok ensemble.

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, llegando a inspirar por las ideas y dirección de Rafael Villalobos o el concepto rompedor de la moda de Palomo Spain.

Crucial para la artista es descubrir nuevas atmósferas, arriesgar y sumergirse en la investigación, conocer un discurso maduro de sí misma ante la convicción de encontrar la libertad. Así ocurre con "o../o../o/o/o. (soleá)", estrenado en septiembre de 2022 en la XXII Bienal de Flamenco de Sevilla, y entre otros presentado en Dansa Metropolitana en Barcelona, en Itálica en Sevilla, en el Muziekgebouw aan 't IJ en Ámsterdam (Biennale Netherlands) o en Nîmes en Francia. En este montaje se percibe la nueva perspectiva de la gaditana que no huye de sí mismo, sino que se encuentra con la fantasía de lo inmenso e ilimitable. El reto no es el resultado, sino la construcción del camino.

Desde 2022, María comparte con el público su investigación y sus ganas de invertir espacios no convencionales con su happening flamenco “Verso Libre”, que presentó en las cocinas de La Laboral en Gijón, en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo de Valladolid en el marco del Festival TAC, en el mercado de Cádiz en el marco del Festival FIT o en el Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo en la Bienal de Sevilla. El 4 de junio de 2025, estrena “Magnificat” en el Centro de Danza Matadero, en el marco de la Bienal de Madrid.

RAFAEL R. VILLALOBOS

Dirección de escena

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 está considerado una de las voces jóvenes más interesantes de la dirección operística, con presencia en España, Italia, Francia, Alemania, Hungría y UK. Ha sido finalista del Independent Opera at Sadler’s Wells en Londres y artista residente en la Real Academia de España en Roma. Algunos de sus proyectos han sido emitidos por BBC Arts 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, así como el Premio Andaluces del Futuro del Grupo Editorial Joly y Bankia. Recientemente se ha convertido en el primer director español galardonado en el Ring Award para jóvenes directores en Graz, obteniendo igualmente el YAM Award en Estocolmo al mejor proyecto de ópera para jóvenes.

Atraído precozmente por la ópera, estudió en el Conservatorio C. de Morales de Sevilla. Licenciado por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, obtuvo las más altas calificaciones en el Máster en E. Musicales en la U. de Barcelona y ESMUC, ampliando sus estudios 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, y directores musicales como David Afkham, Alain Altinoglou o Michel Schonwandt, así como la bailaora María Moreno.

Entre sus últimos proyectos operísticos cabe destacar *Marie* de Alonso (Teatro Real, Madrid), *Così fan tutte* de Mozart (Teatro de la Maestranza, Sevilla), *Il Barbiere di Siviglia* de Rossini (Opera Orchestre National Montpellier) y *Tosca* de Puccini (La Monnaie, Bruselas).

Desde 2019 es Director Artístico de [DxM], ciclo de proyectos líricos fronterizos comisionado por el ICAS en Sevilla. Además es comisario de las Jornadas de Ópera y Juventud de Ópera XXI, asociación de temporadas líricas de España, así como docente de la Universidad Menéndez y Pelayo.

Entre sus próximos proyectos encontramos nuevas producciones para el Theater an der Wien, Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceu de Barcelona, el Teatro de la Zarzuela o la Opera Orchestre National Montpellier.

RAÚL CANTIZANO

Dirección musical

(Sevilla 1973) es un guitarrista inclasificable y único, un explorador de los límites del instrumento y de los géneros. Su música, entre el flamenco, la improvisación y el rock, es experimental en el sentido más diáfano de la palabra. Podemos escuchar la guitarra de este músico adscrito y

proscrito del flamenco, iconoclasta y combativo en sus grabaciones en solitario y en muchas colaboraciones.

Como guitarrista ha acompañado y formado parte de los proyectos más renovadores del flamenco del siglo XXI. Crea y dirige la música en multitud de propuestas escénicas. Guitarrista habitual de Niño de Elche, actúa también junto a Rocío Márquez o Andrés Marín, ha colaborado con Llorenç Barber o Juan Carlos Lérica, entre muchos otros artistas; Belén Maya, Choni Cía Flamenca, Marco Vargas & Chloé Brûlé, Yinka Esi Graves, María Moreno, Los Voluble...

Crea, junto a Santiago Barber, la factoría experimental bulos.net, donde dirige espectáculos escénicos en torno al flamenco y otras prácticas contemporáneas como "Bulos y tanguerías" o "Vaconbacon, cantar las fuerzas". Paralelamente desarrolla laboratorios y talleres creativos (asociándose a Los Voluble) los llamados DEF, Diálogos Electro Flamencos, o pone en marcha procesos performáticos y experimentales como "Carta Flamenca a Nam June Paik" o "Cartuja a Ras".

Asume la dirección musical en multitud de compañías de danza y flamenco y en el terreno cinematográfico dirige la banda sonora de "NO", un cuento flamenco película coral flamenca de Jose Luis Tirado. Crea y produce también "Aquí polígono sur", videoclip musical reivindicativo dirigido por Paco Baños con la participación de numerosos artistas. Participa también en la película "Nueve Sevilas" de Pedro G. Romero y Gonzalo García Pelayo, o "Canto Cósmico" de Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya.

Entre sus trabajos discográficos caben destacar: dos Lp editados como ProscritosDF, en solitario "Guitar Surprise, mito y geología del Canti" . Los singles "Puro y Auténtico" y "BbobTango". A principios de 2021 colabora con la banda Seward en su nuevo disco #WePreferTwo y edita "Tiento Madera" junto a Marco Serrato.

Su último trabajo discográfico en solitario "Zona Acordonada", editado por La Castanya a finales de 2021 se presenta como concierto audiovisual de guitarra flamenca preparada junto a Los Voluble. Se estrena en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla y en los últimos años recorre escenarios y festivales tan variados como Monkeyweek, Vang, LEM, Flamenco On Fire, Conde Duque, Flamenco viene del Sur, London Flamenco Festival, Eurojazz México, o Flamenco Festival de Nueva York. En 2023 edita con Sentencia Records "Raúl Cantizano & Hidden Forces Trio", un LP de free jazz-rock eléctrico donde colaboran artistas como Mike Watt (Stooges, Minutemen), Howie Reeve o Collin Webster.

Asume la dirección musical del nuevo trabajo discográfico del cantaor Sebastián Cruz "Zarabanda" (propuesta que navega en torno al barroco de Marin Marais, el free y el flamenco), producido por Stefan Winter y editado por el prestigioso sello Winter&Winter (Fred Frith, Marc Ribot, Uri Cane, Steve Coleman...). Actualmente prepara otras producciones discográficas a caballo entre la improvisación libre y el flamenco con artistas como Tomás de Perrate o Beñat Achiary.

ROSA ROMERO

Dramaturgia y ayudantía de dirección

Actriz y creadora gaditana licenciada en arte dramático (ESAD Málaga, 2004-2008), en esta ciudad trabaja en compañías jóvenes como Bajotierra o La Mordiente con las que comparte el interés por la creación y la experimentación escénica.

Durante este periodo malagueño estudia regiduría en el Centro de Formación Escénica de Andalucía y colabora en la creación del festival de escena alternativa, El Quirófano. Tras pasar por la Escuela de Interpretación de William Layton (Madrid, 2013), vuelve a su ciudad natal, San Fernando, donde crea y coordina *Estratería*, un proyecto asociativo y de mediación a través de las artes escénica.

En 2014, inicia el camino hacia la creación personal poniendo la atención en el cuerpo, la recuperación del baile heredado y la comunicación bruta con los espectadores. En 2018 estrena su primer solo, *Esta no es la vida privada de Rosa Romero*. En 2020 es seleccionada como residente en La Caldera (Barcelona) con *DEBUT*, pieza que estrena en enero de 2021. *Soy un baile* se estrena en septiembre de 2023, trabajo con el que recibe los premios a Mejor Intérprete y Mejor Espectáculo Revelación 2023 de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza.

Actualmente reside en Sevilla donde ha trabajado en proyectos como *Pelo de trol* con Silvia Balvín o *Estación espacial* junto a Alberto Cortés y Álex Peña, producida por Teatro de la Abadía para el ciclo Teatro confinado (2020). *La escuela del sur* es uno de sus últimos proyectos creado y dirigido junto a Alberto Cortés, en colaboración con el FIT y la fundación Siemens. Un espacio de encuentro para artistas escénicos contemporáneos de la provincia de Cádiz.