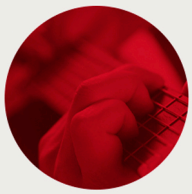
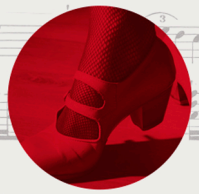
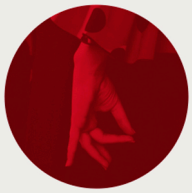
TEATRO REAL
CERCA DE TI







FLAMENCO: UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA Y ESTILOS

Impartido por Rocío Márquez

PRESENTACIÓN DEL CURSO

'Flamenco: una aproximación a su historia y estilos' es un curso de 8 horas de duración donde compartir una serie de saberes y nociones básicas sobre este arte tan representativo de las culturas andaluza y española.

Esta propuesta está articulada en torno a tres ejes: en primer lugar, bucearemos en las distintas teorías sobre **el origen de este arte**, para posteriormente seguir su **desarrollo y evolución a lo largo de los dos últimos siglos**; el segundo eje pretende dar claves claras con las que poder **identificar los distintos estilos o palos flamencos,** atendiendo a su compás; por último, nos detendremos a mostrar qué es lo específico y singular de la **técnica vocal en el cante flamenco**.

Con estos pilares pretendemos ofrecer un marco de comprensión a los aficionados para que puedan tener una **experiencia del arte flamenco más profunda**. Por un lado, ofreciendo un contexto sobre el hecho artístico para saber de dónde viene esta manifestación y cómo ha devenido hasta configurarse en lo que hoy llamamos flamenco. Por otro, permitiendo una relación más precisa, pasando del plano general (arte flamenco), al específico (el estilo concreto).

Entendemos que la mejor manera de asentar el conocimiento es la experiencia. Por ello, **este curso propone ejercicios prácticos** desde los que accionar los diferentes compases y, si el grupo está dispuesto, cantar algunas letras.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 18 de diciembre de 2021, de 12.00 a 14.00h

Comenzaremos por los diferentes enfoques que explican el origen del flamenco, deteniéndonos en las teorías Andaluza, Gitana, Populista y Sociológica o Instrumentalista. Asimismo, nos adentraremos en la familia de los llamados estilos libres (atendiendo a su compás).

SESIÓN 2 - 18 de diciembre de 2021, de 16.00 a 18.00h

Continuaremos explorando los estilos flamenco centrándonos en la rica familia de los palos de compás 3x4 o ternarios. Abordaremos un acercamiento sencillo y preciso a la técnica vocal específica del cante flamenco.

SESIÓN 3 - 19 de diciembre de 2021, de 10.00 a 12.00h

En esta sesión nos centraremos en las diferentes etapas históricas que han recorrido el Arte Flamenco, poniendo el foco en la etapa primitiva o pre-flamenco, los cafés cantantes, la ópera flamenca y el renacimiento de última mitad del siglo XX para tener una compresión y contexto sobre el flamenco actual. Continuaremos la exploración de los estilos flamencos con los palos de compás binario o 4x4.

SESIÓN 4 - 19 de diciembre de 2021, de 12.30 a 14.30h

Completaremos la familia de estilos flamencos con los pertenecientes a la familia de 12 tiempos o palos en compás de amalgama. Cerraremos el curso con una exploración práctica de los distintos compases vistos para interiorizar la experiencia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas | 18 y 19 de diciembre de 2021

Horario | Día 18, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00
Día 19, de 10.00 a 12.00 y de 12.30 a 14.30

Lugar | Sala de Orquesta del Teatro Real

Precio | 180 € Público general
150 € Abonados
140 € Amigos del Real
125 € Jóvenes hasta de 35 años
110 € Amigo Joven y Joven +

Más información | **cursos@teatroreal.es**

Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

CURRÍCULUM VÍTAE DE LA PROFESORA ROCÍO MÁRQUEZ

Encumbrada por la prensa como "la voz de la nueva generación del cante jondo", Rocío Márquez lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura consolidada.

Su personalidad inquieta y su enorme curiosidad quedan patentes en su discografía, que de manera transversal nos muestra tan gran amor por la tradición flamenca como imperiosa necesidad de ensanchar los límites de esa misma tradición, explorando y experimentando con melodías, instrumentación, arreglos y letras. Así, desde aquel fresco DVD grabado en directo de "Aquí y ahora" (2009) hasta "Omnia Vincit Amor" (2020), el EP digital en torno al Amor Brujo que graba junto a Enrike Solinís y la Euskal Barrokensemble, encontramos un ramillete de álbumes con los que ha ido afianzando su discurso artístico y cosechando el reconocimiento de la afición. "Claridad" (2012), "El Niño" (2014), "Firmamento" (2017), "Diálogos de viejos y nuevos sones" (2018) -junto a Fahmi Alqhai- y "Visto en El Jueves" (2019) son sus trabajos discográficos publicados hasta la fecha. Por este último, obtiene el premio Les Victoires du Jazz al mejor álbum de músicas del mundo, siendo la primera artista española en conseguirlo.

Este reconocimiento se suma a otros importantes galardones como la Lámpara Minera en el Festival de La Unión, el Giraldillo a la Innovación de la Bienal de Sevilla, el Coups de Coeur de la Academia de Charles Cros (Francia), el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía, el Premio Plaza de España del Gobierno de España o, entre muchos otros, la Medalla de Oro de la Petenera, siendo además la primera mujer en recibirlo.

En paralelo, Rocío desarrolla una intensa carrera de conciertos en directo, compaginando distintos formatos y propuestas con las que gira constantemente desde las íntimas peñas flamencas de Andalucía a los grandes templos internacionales de la música como la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid -donde llega a congregar a más de 2.000 personas-, el Teatro Real, el Palau de la Música de Barcelona, el Palau de les Arts de Valencia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en París L'Olympia y la Filarmónica. Más allá de los circuitos del flamenco y el clásico, Rocío es habitual citas de indie y pop/rock como Primavera Sound o el Monkey Week y en la escena de creación contemporánea, actuando en Matadero de Madrid o el CCCB de Barcelona.

Una de las claves para entender el proyecto artístico de Rocío es su gran curiosidad creativa que apoya en una enorme versatilidad interpretativa. Es así como colabora -sea en directo o en estudio- con músicos tan diversos como Jorge Drexler, con quien crea el espectáculo "Aquellos puentes sutiles" (2018), Kiko Veneno, Raül Refree, Dani de Morón, Niño de Elche, Diego Carrasco, Bronquio, Marinah (Ojos de Brujo), Christina Rosenvinge, Albert Plá, Arcángel, Carmen Linares, The New Raemon, los Hermanos Cubero, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Rosa Torres Pardo, José Manuel Zapata o el francés Ensemble Aedes.

Algunos de los hitos más recientes de su carrera son su aparición junto con Raphael, Jorge Drexler y Rozalén en la portada de un número especial de El País Semanal dedicado a la música en España o su actuación en la gala de los European Film Awards de 2018, retransmitida en directo para toda Europa. Y hablando de cine, cabe destacar su participación en la banda sonora de distintos proyectos cinematográficos como su versión de 'Me quedo contigo' incluida en la película "Adiós" (Paco Cabezas, 2019) o su interpretación del tema 'Cuando salga el sol' en el film "Entre dos aguas" (Isaki Lacuesta, 2018). Además participa en los documentales "Menese" (Remedios Malvárez, 2019), "Se prohíbe el cante" (Félix Vázquez y Paco Ortiz 2019) y "Nueve Sevillas" (Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero, 2020).

Además de su faceta artística, Rocío Márquez es Doctora cum laude por la Universidad de Sevilla con su tesis sobre "Técnica Vocal en el Flamenco", es docente en el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco y conferenciante sobre la voz flamenca.