

Ciclo MARCOS HISTÓRICOS

Viernes, 17 de agosto. 22 h. Jardines del Palacio del Marqués de Albaicín. Noja.

Sábado, 18 de agosto. 21:30 h. Jardines del Palacio de Peñas Blancas. Miengo.

Rocío Márquez, cante

Accademia del Piacere

Fahmi Alqhai, viola da gamba y dirección

Rami Alqhai, viola da gamba

Agustín Diassera, percusión

Diálogos de viejos y nuevos sonos

- *Mi son que trajo la mar*. Cantes de ida y vuelta
- *Bambera de Santa Teresa*
- *Nana*. Sobre El cant dels ocells
- *La mañana de San Juan*. Cante de Alosno
- *Si dolce è'l tormento*. Claudio Monteverdi (1567-1643)
- *Canarios*
- *Aires de peteneras*
- *Seguiriya*

Las músicas de raíz como el flamenco son un permanente crecimiento de nuevas ramas a partir del tronco de las tradiciones, una constante interacción entre lo nuevo y lo antiguo. Fahmi Alqhai y Rocío Márquez, cada uno desde su punto en ese tronco eterno, entrelazan sus hojas musicales buscando los puntos de unión de los cantes hoy vivos con sus orígenes, unos llegados a nosotros por la tradición oral y otros leídos en viejos manuscritos: cantes flamencosidos y venidos desde Andalucía al folklore americano y de nuevo a Andalucía, pero también chaconas y canarios que cruzaron el Atlántico para quedar escritos en los primeros libros de guitarra española, allá por el siglo XVII; cantos en ostinato del gran Monteverdi junto a ancestrales seguiriyas, con su rueda de acordes –siempre idéntica a sí misma– venida de esa misma Italia del Seicento; cantes de Alosno junto a *cants del ocells*...

No es casual la confluencia de ambas tradiciones: fue en la España del Barroco, tan cerrada a Europa como abierta a América, donde se amalgamó un estilo de peculiares ritmos y armonías, comunes a la música popular y la culta, que aún hoy reconocemos en los más viejos cantes flamencos.

Pero para encender esas antiguas melodías ha de surgir una chispa entre unos artistas bien vivos, que hagan suya esa música, como hacen hoy Márquez y Alqhai.

Rocío Márquez
(© Martín Guerrero)

Colaboran:

Rocío Márquez nació en Huelva en 1985. Aficionada al cante desde muy pequeña, a los nueve años comenzó a asistir a clases de flamenco en la Peña Flamenca de su ciudad. Alrededor de esa misma edad se subió por primera vez a un escenario y ganó varios concursos cantando fandangos de su tierra; al mismo tiempo empezó a estudiar piano y canto.

Se trasladó a Sevilla a la edad de 15 años y allí combinó sus estudios regulares con una educación más específica en el campo del flamenco. En 2005 se le concedió una beca en la prestigiosa Fundación Cristina Heeren donde estudió junto a maestros de la talla de Paco Taranto o José de la Tomasa, entre otros. Se graduó en Educación Musical por la Universidad de Sevilla en 2008, y en la misma Universidad realizó el master en *Estudios avanzados de flamenco: un análisis interdisciplinar*. En la actualidad está trabajando en su tesis doctoral sobre la técnica vocal en la historia del flamenco.

En el campo de la docencia ha sido además profesora en la Fundación Cristina Heeren, en el centro de Arte y Flamenco de Sevilla (dirigido por Esperanza Fernández) y en Flamenco Abierto (dirigido por Andrés Marín). Márquez también ha participado en multitud de conferencias y ponencias sobre flamenco en lugares como la Universidad de Verano de El Escorial.

En 2007 su carrera profesional despegó definitivamente, haciéndose con los prestigiosos concursos de flamenco de Alhaurín de la Torre, Calasparra, Marchena, Mijas o Jumilla. En 2008 Márquez gana el famoso concurso del Cante de las Minas, consiguiendo el primer puesto en la categoría absoluta (Lámpara Minera) y en otras cuatro categorías. Este palmarés sólo había sido igualado con anterioridad por el hoy consagrado cantaor y compositor Miguel Poveda.

Desde este momento Márquez es requerida en festivales y teatros de todo el mundo. Entre otros, es invitada a la Bienal de Flamenco de Sevilla, repite en el Festival de La Unión, viaja a Francia al Festival Les Suds (Arles) y el mítico Olympia (París), actúa en la Ópera de Dusseldorf (Alemania), el Festival de Música Sacra de Fez (Marruecos) y participa en numerosos conciertos en Institutos Cervantes de los cinco continentes. En España ha actuado con regularidad en lugares como El Teatro de La Zarzuela, Teatro Circo Price o Auditorio Nacional (todos ellos en Madrid), Palau de la Música de Valencia o Teatro Isabel la Católica en Granada.

En 2009 publicaba su primer trabajo discográfico, *Aquí y ahora* (El séptimo sello, cd/dvd), seguido en 2012 de *Claridad* (Universal Music Spain, junto al guitarrista Alfredo Lagos). Con este último disco Márquez recibe algunos galardones de gran importancia, como el que reconoce a la *Artista joven más destacada en la modalidad de cante*, otorgado por la Confederación Andaluza de Peñas Flamenca (2012), o el *Coups de coeur de l'Académie de Charles Cros* (Francia, 2013). El año 2013 se cierra con el honor de inaugurar el ciclo *Andalucía Flamenca* en

el Auditorio Nacional de Madrid, en el que comparte protagonismo con Carmen Linares y Mayte Martín en el espectáculo *Tres generaciones flamencas*.

En 2014 Rocío Márquez edita su trabajo más personal hasta la fecha, *El Niño*. En él rinde homenaje a uno de sus espejos en el arte flamenco, el Maestro Pepe Marchena. Con una parte dedicada al cante clásico y otra en la que Márquez da rienda suelta a su faceta como creadora inquieta en pleno siglo XXI (acordándose del gran creador que fue el propio Marchena), *El Niño* combina un complejo entramado de referencias e investigaciones musicológicas con una escucha absolutamente abierta y accesible a todos los públicos. Producido por Faustino Núñez y Raúl Fernández *Refree*, en él han colaborado, entre otros, los guitarristas Pepe Habichuela, Manolo Franco y Manuel Herrera; Raúl Rodríguez al tres, Niño de Elche al cante y segundas voces o el artista plástico Pedro G. Romero.

Preguntada por sus referentes, Márquez cita a Don Antonio Chacón, La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, El Carbonerillo, Pepe Marchena, Juan el Africano, Gabriel Moreno, José de la Tomasa y Enrique Morente. En su amplio espectro de intereses conviven pasión y conocimiento profundo de las formas más clásicas del arte jondo con una inquietud por explorar y descubrir nuevas músicas y expresiones artísticas. Es una cantaora que domina con soltura un rango extenso de palos flamencos pero que puede al mismo tiempo enfrentar repertorio clásico español con probada solvencia. También se ha acercado al mundo de la improvisación libre con resultados muy sólidos. Rocío Márquez es una artista en búsqueda constante y una capacidad de conexión con el público extraordinaria.

Otros proyectos de la artista onubense incluyen su colaboración en la grabación de *La vida breve* (Manuel de Falla) de la Orquesta Nacional de España bajo la dirección del Maestro Josep Pons (Deutsche Grammophon, 2014) y recitales de flamenco clásico junto a Pepe Habichuela, Manuel Herrera o Miguel Ángel Cortés. En 2015 Márquez giró en Francia como solista de *El amor brujo* (Manuel de Falla) junto a l'Orchestre national d'Ile-de-France dirigida por el maestro Enrique Mazzola (esta gira terminó con un recital en la recién inaugurada Philharmonie parisina); presentó también, con entradas agotadas, su proyecto *Ritos y geografías para Federico García Lorca* en el Teatro Real de Madrid en torno a la figura de Federico García Lorca (parte de las actividades paralelas al estreno mundial de la ópera de Mauricio Sotelo *El público*, basada en la obra homónima del propio Lorca): se dijo de ella en el diario El País que "está empezando a marcar otra época". Debutó en Londres como solista en el prestigioso Shakespeare's Globe Theatre con gran éxito de crítica y público, y en mayo de 2015 se subió al escenario del prestigioso Festival Primavera Sound barcelonés para presentar *El Niño*, disco que también presentó en el marco de la Suma Flamenca de Madrid. Clausuró con este mismo espectáculo el Festival Mas i Mas en el histórico Palau de la Música de Barcelona. En 2016 obtuvo el Giraldirillo a la innovación de la Bienta de Flamenco de Sevilla por su nuevo espectáculo junto al violagambista Fahmi Alqhai *Diálogos de viejos y nuevos sonos*. Ya en 2017 Márquez ha sido distinguida con la Medalla de su Huelva natal, finaliza los detalles de su nuevo trabajo discográfico para Universal Music, prepara la entrega de su tesis doctoral sobre técnica vocal en el flamenco y colabora en directo en el nuevo proyecto del guitarrista Dani de Morón (con el que pisará las tablas del histórico Teatro Maestranza sevillano). Rocío sigue además vinculada a múltiples proyectos solidarios y educativos.

Fahmi Alqhai
(© Javier Díaz de Luna)

Fahmi Alqhai es hoy considerado uno de los más importantes intérpretes de viola da gamba del mundo, y uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua, gracias a su concepción arriesgada, personal y comunicativa del acercamiento a los repertorios históricos.

Nacido en Sevilla en 1976 de padre sirio y madre palestina, se formó en Sevilla y Suiza (Schola Cantorum Basiliensis y Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano) con los profesores Ventura Rico, Paolo Pandolfo y Vittorio Ghielmi. Trabajó para conjuntos y directores de primer nivel (Jordi Savall, Ton Koopman, Pedro Memelsdorff, Uri Caine...), mientras obtenía la licenciatura de Odontología por la Universidad de Sevilla.

Focalizada ya su carrera hacia su vertiente solista y su conjunto, Accademia del Piacere, Fahmi Alqhai ha dirigido innovadoras grabaciones para Glossa (*Rediscovering Spain*, *Cantar de Amor...*) que han recibido importantes reconocimientos a nivel mundial, incluso fuera del ámbito de las músicas históricas, como el Giraldirillo a la Mejor Música de la Bienta de Flamenco de Sevilla 2012 por *Las idas y las vueltas* —su cuarto CD—, junto al cantaor Arcángel, y el Giraldirillo 2016 a la Innovación por *Diálogos*, junto a Rocío Márquez.

En 2014 Alqhai presenta su primer CD a solo, *A piacere*, cuya renovadora concepción de la viola da gamba recibe una excelente acogida en toda Europa. Para la revista británica Gramophone es un disco "extraordinario" que "lleva la viola da gamba a un nuevo terreno de gozoso potencial", y "un feliz tributo a todo lo que la viola pudo haber sido, y puede aún ser". Con él gira por Japón y EEUU, tras haber dirigido a Accademia del Piacere en las salas de concierto más importantes del mundo, como el Konzerthaus de Viena y el de Berlín, la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo, la Philharmonie de Colonia (Alemania), la Fundación Gulbenkian de Lisboa (Portugal), el Auditorio Nacional de Madrid (España) y muchos otros escenarios de Holanda, México, Colombia, Suiza, Francia, Italia... En 2016 presenta su trabajo más personal como solista, *The Bach Album* para el sello Glossa, Premio del Público al Mejor Disco 2016 para GEMA, Disco Excepcional para Scherzo y Melómano de Oro. Desde 2009 es director artístico del FeMAS, Festival de Música Antigua de Sevilla.