

ROCÍO MÁRQUEZ + BRONQUIO

TERCER CIELO

SINOPSIS: PARAÍSO EN EL UMBRAL

Hay un paraíso en el umbral, un campo de nubes en los goznes, un territorio empíreo, evolutivo y movedizo, entre lo uno y lo otro, entre pasado y porvenir, emoción y pensamiento, memoria y deseo, sueño y vigilia, noche y luz, mundo y nos. Hay una zona en las grietas, tan frágil como rica, que no expresa poder ni sumisión. Aquí es posible el hallazgo y la espera. Este lugar, despreciado por el Sistema y por los taxidermistas de la certeza, es un lugar sagrado. Tercer cielo. Casa sin casa. Universo liminar. Este es el espacio-tiempo mental y creativo, el punto de encuentro donde se han dado cita Rocío Márquez y Bronquio.

Aquí, la voz, los cuerpos, la respiración, la máquina, el campo magnético. El cordón umbilical del flamenco. El arte del sonido en el tiempo y en nuestro tiempo. La sabiduría vieja que viaja en el ritmo y en la conciencia colectiva. La onda disonante que una emoción genera en la mente, y que provoca un canto que atraviesa los beats y la garganta. Lo que queda por vivir.

Al Tercer cielo se sube por inmersión. En este tránsito creativo, Rocío Márquez y Bronquio describen un itinerario que transcurre de la frente al pecho y de dentro al mundo. Del blanco al negro. Tal proceso pide echar mano no sólo de la luz clara de la razón, la técnica y la experiencia, también de la yema de los dedos, de la raíz psíquica de las palabras, del turbio fogonazo de la intuición, de los símbolos y del rito que despierta al mito como quien sopla un ascua adormecida. Todo esto ya lo sabían los antiguos -tan muertos y tan vivos- que nos demuestran que la creación es la madre de la tradición, y que por eso es posible tomarla como punto de impulso y hasta violentarla si es preciso para seguir creando. De este modo nos legaron la libertad. La primera palabra del lenguaje no pudo ser sino un grito, escribió Félix Grande. Qué es, si no, un quejío, desde dónde se saca. A lo jondo se llega por elevación.

Para pisar cielo firme, Rocío Márquez y Bronquio se expresan con voz clara y en balbuceos, en texturas sonoras, modulaciones, loops, compás, silencio, acento, efectos, respiraciones, iconografía pop, ayeos. Y poesía. Territorio acogedor y puñetero, Zona Temporalmente Autónoma. La distorsión de la voz prolonga la agonía del aullido en una debla. García Lorca asiste a la versión electrónica del duende exprimelimonos que se encara con la muerte, la mujer nacida de sí misma extiende en la falda su mercancía invisible, en el hueco de adentro brota un extraño, la libertad se estrella contra los altos muros de los cuerdos, el no saber sabiendo abre sus puertas y en las raves o en las fiestas de verdiales hacen vibrar el centro del anillo o de la sombra: allí arde la llama. El resultado es una forma de expresión, pero no sólo. También es una forma de conocimiento. Viajes así son de ida, pero sin vuelta. Quienes vuelven para entregarnos su trabajo, Rocío Márquez y Bronquio, regresan de otra parte. Una paciencia salvaje -ay, válgame Adrienne Rich- nos ha traído hasta aquí.

Carmen Camacho.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

En escena: Rocío Márquez (voces, cuerpos) & Bronquio (programación, sintetizador)

Movimiento escénico y coreográfico: Antonio Ruz

Vestuario y espacio escénico: Roberto Martínez

Diseño de iluminación: Benito Jiménez

Espacio sonoro: Javi Mora

Concepto y dirección artística: Emilio Rodríguez Cascajosa y Juan Diego Martín Cabeza

Letras: Carmen Camacho, Rocío Márquez, Macky Chuca, Luis García Montero, Antonio Manuel, Livia Marín, Santiago Gonzalo, San Agustín, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Antonio Mairena

Concepción de polifonías: Carmen Morales

Músicos en estudio: 41V1L (voz), Los Mellis de Huelva (palmas y coros), Antonio Serrato (contrabajo), Xoan Sánchez (percusiones), Escolanía Jardín Menesteo con la dirección de Lupe Matarranz Gutiérrez (coros), Lorena Álvarez (guitarra), Daniel Escortell (bajo), Antonia Pantoja y Rocío Valencia (coros), Vicente Parrilla (flauta), Íñigo Bregel (sintetizadores)

Ingeniero de sonido: Jordi Gil

Mixing: Álex Ferrer

Fotografías: Lhaura Raín

Ayudante fotografía: Carmela Alonso

Dirección de producción: Ernesto Novales

Tercer Cielo es una producción de Delirioyromero Producciones SL

Con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.

Agradecimiento residencia "In Progress" - Flamenco Festival, Ayuntamiento de Torrox y Fundación Concienciarte.

REPERTORIO

1. Paraíso. Cuántos cuerpos por venir (Canción milonga)
2. Exprimelimonos (Bulerías)
3. Niña de Sangre (Verdiales)
4. Agua (Tangos)
5. La Piel #1 (Seguiriya)
6. Un ala rota (Garrotín)
7. Droga cara (Aguilando)
8. Empezaron los cuarenta - Remix (Rondeña)
9. De Mí (Rumba)
10. La Piel #2 (Seguiriya)
11. Prefiero la muerte (Canción por soleá)
12. Grande (Debla)
13. Mercancía (Pregón)
14. Mmmmm (Bulerías)
15. La Piel #3 (Seguiriya)
16. El corte más limpio
17. La Marca (Canción toná)

ROCÍO MÁRQUEZ

PREMIOS

Premio Les Victoires du Jazz 2020 (Francia) al Mejor Álbum de Músicas del Mundo, siendo la primera artista española en lograrlo y el primer álbum de flamenco reconocido.

Premio de la Academia Iberoamericana de La Rábida 2020

Premio Meridiana 2019

Premio Manuel Margeliza 2019

Medalla de Oro de la Petenera 2019, primera mujer en obtenerlo

Embajadora Buena Gente de Huelva 2019

Premios Plaza de España 2019

Giraldillo a la Innovación Bienal de Flamenco de Sevilla 2016

Coups de Coeur de la Academia de Charles Cros (Francia) 2013

Lámpara Minera Festival de La Unión 2008

PRENSA

“Punta de lanza del flamenco de nuestros días” ABC

“Empieza a marcar época” EL PAÍS

“Uno de los grandes fenómenos de la música popular española” EL PAÍS

“Una proclamación de soberanía sobre lo viejo y lo nuevo.” ROCKDELUX

“Libertad sin coraza en el flamenco” EL MUNDO

“Entre las voces que fundan el flamenco” EL MUNDO

“Delirio vocal y estético” EL PERIÓDICO

“Una de las trayectorias jondas más sólidas del presente” EL PERIÓDICO

“Flamenco alternativo, franco, transgresor y erudito” LE MONDE

“Planteamiento musical valiente, modernidad y cante de compromiso” EL SALTO

“La cantaora más en forma de la actualidad” TELVA

“Una de las cantaoras más cultas, sabias, puras y amablemente heterodoxas” CTXT

“Una de las figuras indiscutibles del arte jondo contemporáneo” METRÓPOLI

“Está en el punto más álgido de una carrera que va a toda velocidad” MONDOSONORO

BIO

Encumbrada por la prensa como “la voz de la nueva generación del cante jondo”, Rocío Márquez (Huelva, 1985) 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 sonos” (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 congregarse 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 en 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 Málvarez, 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.

BRONQUIO

El creador jerezano Santiago Gonzalo AKA Bronquio es un joven músico de tradición punk y una de las sensaciones de la escena electrónica española. Bronquio cuenta con tres epés distribuidos por Altafonte Spain, el último de ellos (Vol. 3) con la colaboración de Nita (Fuel Fandango) y Cris Lizarraga (Belako). Tras fichar como colaborador en Hoy empieza todo de Radio 3 (RNE), afronta en 2021 la banda sonora de la nueva película del sevillano Santi Amodeo, 'Las Gentiles'. Como productor ha llevado a buen puerto el elepé más reciente de Kiko Veneno, Sombrero roto, aclamado por la crítica. También ha producido singles a artistas mainstream como Natalia Lacunza y Anaju. En 2020 fue elegido para Artistas En Ruta (AIE) así como para el Catálogo AECID de artes escénicas y música comisionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de Excenario.