

TALLER DE INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL Y TRANSCRIPCIÓN

Sevilla, 3 y 4 de septiembre de 2018

Organizado por:

fundación sgae

Con la colaboración de:

Este taller consistirá en dotar de habilidades y herramientas a los músicos-alumnos/as para la elaboración y lectura de partituras y su transcripción para voces blancas con el software musical “Sibelius” partiendo de las adaptaciones de siete canciones de distintas décadas del pop español realizadas por los ponentes. A su vez, nos acercaremos con Rocío Márquez a su puesta en práctica tratando distintos recursos vocales, técnica, funcionamiento del aparato

fonador, autocuidado e higiene de la voz, colocación... centrando todos estos aspectos en la voz flamenca.

Uno de los grandes problemas con los que se encuentran los músicos autodidactas que no han tenido formación musical clásica es la lectoescritura musical y la transcripción de sus composiciones y arreglos a partituras. Esto limita la producción de sus propias obras y dificulta la posible interpretación de otros músicos.

Partiendo de los conocimientos básicos del alumnado y sus intuiciones musicales pretendemos llegar a nuestro objetivo base: dotarlos de los conocimientos y habilidades necesarias para que sean autosuficientes a la hora de enfrentarse a una partitura y transcribir arreglos y adaptaciones, así como acercarse al conocimiento de las posibilidades de su voz.

DESTINATARIOS:

Compositores, músicos y estudiantes interesados en adquirir habilidades y herramientas para la elaboración de partituras sin necesidad de tener conocimientos profundos de lectoescritura musical.

OBJETIVOS:

- Promover la adaptación de la música moderna a otras formaciones más clásicas.
- Conocer el software “Sibelius” como herramienta que facilita la escritura y transcripción musical.
- Conocer la utilización de distintos recursos vocales, funcionamiento de la voz, autocuidado, colocación...
- Estudiar los términos básicos musicales de lectoescritura.
- Poner en práctica lo aprendido a través del trabajo en pequeños grupos con algunas de las canciones trabajadas por los ponentes.

METODOLOGÍA:

Este taller tendrá una metodología activa y participativa y se aceptarán las distintas propuestas que vayan surgiendo a lo largo de las sesiones. Los ponentes del curso tendrán también un papel guía con el objetivo de encauzar las ideas y aportaciones intuitivas del alumnado.

Desarrollo de las sesiones:

En la primera sesión desarrollaremos un taller de lectoescritura musical básica con ejercicios prácticos basados en las transcripciones del repertorio propuesto. Así mismo se estudiará el software musical “Sibelius” para la escritura musical de dicho repertorio.

En la segunda sesión, Rocío Márquez se hará cargo de transmitirnos sus conocimientos en técnica vocal, colocación, funcionamiento del aparato respiratorio, resonadores... basándose en las canciones más flamencas del repertorio seleccionado. Tras afianzar estos conocimientos, los pondremos en práctica seleccionando alguna canción para adaptarla y transcribirla a coro de voces blancas usando el software musical trabajado.

Resultados

El taller culmina con la interpretación de las obras adaptadas y estudiadas en este curso a cargo de la escolanía de la Escuela Coral Jardín Menesteo (El Puerto de Santa María) que tendrá lugar en la iglesia de San Luis (Sevilla) en la inauguración del festival Monkey Week SON Estrella Galicia 2018. A este concierto estará invitado el alumnado de este taller.

PROFESORES:

Juan Pablo Otero

Juan Pablo Otero (Cádiz, 1975) estudió Piano en C.P.M. “Manuel de Falla” de Cádiz y Composición en el R.C.S.M. “Victoria Eugenia” de Granada.

Ha sido galardonado en diversas ocasiones: IV Concurso de Composición organizado por el Conservatorio Manuel de Falla (Cádiz, 2004), I Concurso de Composición Coral de Sant Andreu (Barcelona, 2012).

Su actividad docente se ha desarrollado en el C.P.M. Marcos Redondo (Pozoblanco, Córdoba) y desde 2015 en la Escuela de Música de San Felipe Neri de Cádiz.

Ha sido miembro de la Coral de la Universidad de Cádiz durante 15 años (1998-2013), coro con el cual ha participado en la grabación de diversos discos. Precisamente, dentro de su catálogo compositivo, destaca el repertorio coral. A principios de 2012 dicha coral le encarga dos obras con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812, proyecto que culminaría con la grabación del disco "Perdí mi Corazón" junto a otros destacados compositores. En el curso 2017/18 se hace cargo de la Escolanía de la Escuela de Música de San Felipe Neri.

Desde 2014 es miembro de la Asociación Cultural Cinematográfica Guión13, encargado del departamento de música (elaboración de bandas sonoras) e impartiendo cursos.

Nuria Capote (Nur Wong)

Pese a su juventud, Nuria Capote atesora una dilatada experiencia en el ámbito musical: licenciada en Magisterio, también superó con éxito sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, especializándose en Guitarra Clásica. Actualmente ejerce labores como profesora de Música en la escuela privada El Centro Inglés de El Puerto de Santa María, funciones que comparte con sus conciertos como miembro de Furia Trinidad, una de las bandas con más proyección en la escena independiente de nuestro país. Con dicha banda ha actuado en citas tan destacadas como Primavera Sound, No Sin Música o el mismo Monkey Week, y ha girado internacionalmente por Islas Reunión y Francia. Dotada multiinstrumentista, Nuria también ha pasado por formaciones tan dispares como los experimentales Perro Peligro, la popular Banda Maestro Dueñas o la Escuela Coral Jardín Menesteo, donde todavía milita en la actualidad. Una prueba más de su ductilidad y eclecticismo como músico. En la actualidad ejerce de profesora de música.

Rocio Márquez

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 despega 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 Flamencas (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 Raül Fernandez 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.

FECHAS, HORARIO, LUGAR DE IMPARTICIÓN Y DURACIÓN:

Fechas: 3 y 4 de septiembre de 2018.

Horario: 10.00h. a 14.00h y de 16.00h a 20.00h

Lugar: Aula de Música del Espacio CICUS de Universidad de Sevilla

Duración: 16 horas

MATRÍCULAS:

	ALUMNOS NUEVOS	ANTIGUOS ALUMNOS	SOCIOS SGAE
Coste del curso	30 €	25 €	15 €

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS:

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, un máximo de 6, por estricto orden de llegada.

**La asistencia a este programa incluye el viaje para los asistentes no residentes en Sevilla.
Los alumnos deberán financiar su alojamiento.**

INFORMACIÓN:

Fundación SGAE
Departamento de Formación
Ángela Gómez
Tel. 91 503 68 79
angomez@fundacionsgae.org

www.fundacionsgae.org
www.sgae.es

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las circunstancias lo requieren.