

Los cuartetos berekekê 2.012 (Les quatuors berekekê) 2012

En plus de El mundo de Hojyo Takashi, ce serait la rupture avec le piano comme instrument tout-puissant des compositions qui s'est opérée.

A cette époque, il avait acheté un violon et de manière autodidacte, il m'a commencé à le pratiquer.

Cependant, l'album a été entièrement créé et enregistré sur la station de travail Triton Extreme de Korg avec les limitations que ces banques de sons avaient à l'époque. Par la suite, les VST ou bibliothèques de sons virtuels permettent d'obtenir les caractéristiques sonores appropriées des instruments à cordes avec une plus grande véracité.

Ces quatre quatuors qui composent l'album se composent de trois mouvements.

Le quatuor numéro quatre est peut-être le plus significatif pour son caractère asiatique, le violon solo "imitant" parfois l'erhu.

Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ces quatuors sans une analyse plus exhaustive qui n'est pas dans les intentions de ces guides. Les quatrains berekekê suggéraient un seul versement, qui serait ensuite étendu à un autre.

Le besoin s'est fait sentir d'essayer de nouvelles formes et de nouveaux ensembles pour élargir le spectre créatif.

Une autre couverture de sa propre paternité qui a ensuite été réutilisée comme élément unificateur des quatuors vol. 2.

La distribution était toujours assurée par CD Baby, qui les référait aux plateformes de streaming, qui continuaient à payer ridiculement et misérablement. Il aurait été impensable d'en faire un métier.

À ce moment-là, je pense que Windows Space avait fermé ses portes et cela limitait encore plus la possibilité d'apporter de la musique à une grande majorité. Les quatuors, même s'ils sont une formation plausible à emmener dans une salle de concert, n'ont pas eu une plus grande portée que le reste des œuvres.

L'arrivée de 2013 signifiait dix ans consacrés à la composition et cela a abouti à En résumé : 10 ans de musique.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wasv ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

Recapitulando: 10 años de música 2013

(Résumé : 10 ans de musique 2013)

Recapitulando (qu'il faut comprendre comme retour en arrière, révision, etc.) est un album qui commémore dix années consacrées à la composition.

Ce travail ne doit pas être compris comme un renouveau. C'est un travail de compositions originales inspirées de ces dix années de carrière.

L'approche musicale est également très différente de la musique honorée des albums précédents.

1. Desde un mirador

(d'un point de vue)

Avec ce morceau de musique, hommage est rendu au premier album MIRADORES 2003.

Musicalement, le piano a perdu l'importance du passé et partage l'espace avec les instruments à cordes et certaines contributions des bois. La structure commence à s'éloigner des mélodies principales, sans définition précise.

2. Arte oriental en papel

(art oriental sur papier)

Dans « l'art oriental sur papier », les sonorités orientales de deux albums sont récupérées : SIETE PIEZAS CHINAS 2.006 et El mundo de Hojyo Takashi 2.012.

Comme dans le morceau précédent, le piano a un rôle organisateur où il n'y a pas non plus de mélodie définie. Les instruments traditionnels, qu'ils soient à vent, à percussion ou à cordes, jouent un rôle important dans la conception de cette composition.

3. De un burro andaluz

(d'un âne andalou)

"De un burro andaluz" nous rapproche des albums Plateroideología 2.006 et Asnografía 2.009.

Le caractère andalou de cette composition est incontestable, dans laquelle le piano prend les rênes accompagné des bois et des instruments à cordes. Il suit une structure similaire aux précédents, c'est-à-dire sans mélodie définie.

4. Un águila mística

(un aigle mystique)

El águila robada 2.008 a son reflet dans ce morceau. Le caractère épique de la danse continue de prévaloir, avec une mélodie plus définie que dans les compositions précédentes et avec un rôle moins décisif pour le piano. La percussion prend une valeur essentielle avec le reste de l'orchestre.

5. Paralelos herméticos

(parallèles hermétiques)

Paralelos herméticos Il a sa référence dans "Así en la Tierra..." 2.008.

Les timbales, le piano, les nappes et le reste de l'orchestre, y compris la harpe, sont les fondations sur lesquelles est bâtie cette composition sans mélodie définie et qui insuffle à l'ensemble l'esprit des personnages mythologiques qui ont voulu être représentés dans le album susmentionné.

6. Saudades dum tucunaré

(nostalgie d'un tucunaré)

Saudades dum tucunaré répond à cet esprit et à cette attraction avec le Brésil, un pays que l'on fréquentait souvent. Ce morceau a pour référence "O último tucnaré" 2.010. C'est une composition inspirée presque entièrement par Ana Lúcia de l'album susmentionné, avec un ton plus mélancolique.

7. Notas naturales

(notes naturelles)

Cette composition nous amène à l'album "Cuaderno de campo: de marismas, ríos y mares" 2.011.

Le piano reprend le rôle de fil conducteur, sans mélodie prédéfinie. Les bois et les instruments à cordes se conglomèrent dans un style plus optimiste que le morceau précédent.

8. ¡Que suene el cuento!

(laissez le conte sonner" !)

L'album se conclut avec ¡Que suene el cuento!, une composition en référence au Tripartito 2.011 et plus spécifiquement au bloc "Cuentos en blancas y negras".

Un piano qui continue à jouer le rôle de chef d'orchestre avec le reste de l'orchestre classique dans une composition sans thème précis, ludique, enfantine.

CONCLUSION:

Ici commence une importante transformation et maturité du modèle de composition. Le plan orchestral prédomine, le piano n'est plus un instrument essentiel, il fuit les mélodies figées et utilise une ressource de type collage dans laquelle les idées se succèdent guidées par le nexus de la tonalité, qui subit des modifications continues, enrichissant ainsi l'ensemble des parties .

Tous ces aspects traités ici font de cette œuvre un nouveau modèle conceptuel basé principalement sur la configuration de l'orchestre et l'enchaînement et l'union des thèmes qui le composent.

Il faut ajouter une curieuse couverture dans laquelle un costume a été posé sur un cintre dans une photo en négatif. Je n'ai jamais eu l'occasion de créer aucune des compositions dans un auditorium avec un public et de vrais instruments (l'album a été créé sur la station de travail Triton Extreme de Korg comme les précédents). Cette symbolique se retrouve sur la couverture, un costume qui attend le moment pour matérialiser un souhait.

Au cours de ces années, j'étudiais l'orchestration pour le cinéma à Thinkspace Education, une académie britannique en ligne dirigée par Guy Michelmore. Bien que cet album ait été composé et arrangé avant ma formation d'orchestrateur, il y a une tendance à des arrangements plus sophistiqués que sur les albums précédents. Les professeurs et experts de Thinkspace m'ont aidé à avoir une vision plus large de l'orchestre et de ses possibilités sonores. Certains de ces professeurs ont eu l'occasion d'accéder à certaines de mes créations, dont cet album dont la critique est à lire sur mon site. Les paroles de Jordan étaient prophétiques : "personne ne sait en ces temps ce qui peut arriver avec une création, quelque chose de vraiment bien en ces temps".

L'album a suivi les chemins des précédents, avec peu d'impact. CD Baby a poursuivi ces années-là le travail de distribution numérique, seul canal de communication soutenu par les plateformes de streaming.

Dix ans se sont écoulés, avec un important processus de maturité et de formation académique consultable sur le Web. Il avait le sentiment d'être « l'homme invisible ». Personne à l'époque n'avait pris la peine de me contacter pour s'informer sur mon tra-

vail, et d'une certaine manière, cela me mettait mal à l'aise.

Aux années de ruptures succède une certaine continuité avec « Los Panza y sus Baratarias : suite a la estupidez humana, 2013 »

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format numérique wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

Los Panza y sus Baratarias: suite para la
estupidez humana 2013

(Les Panza et leurs Baratarias : suite à la bêtise humaine 2.013

Deux mille treize ont donné pour la création de deux albums : Recapitulando et Los Panza y sus Baratarias.

Cette dernière est configurée sous forme de suite par un ensemble de pièces où est faite une critique ironique des nationalismes. Dans une planète de plus en plus globalisée, c'est un anachronisme de revendiquer des territoires et de se diviser davantage, avec la création de nouvelles frontières. Cependant, il ne s'oppose pas aux identités et idiosyncrasies de chaque lieu, qui sont, en définitive, celles qui enrichissent la diversité culturelle de chaque lieu. Pour cela, un chapitre de Don Quichotte de Cervantès est pris dans lequel il nomme Sancho Panza gouverneur de l'île de Barataria. L'ignorance et le manque d'expérience du châtelain font de lui la plaisanterie de ceux qui lui rendent visite à cause de son ineptie de gouvernement.

La couverture, ma propre création, est on ne peut plus explicite : des couronnes suspendues à un porte-manteau squelette qui représente le passé et le rassis de ces nouveaux nationalismes.

1. Concibiendo un reino (concevoir un royaume)
2. La coartada hisótrica (l'alibi historique)
3. Un himno para una patria (un hymne pour une patrie)
4. ¿Dónde están mis aliados? (Où sont mes alliés ?)
5. ¡Se hace saber! (C'est fait savoir !)
6. Tombeau o el sacrificio numantino (Tombeau ou le sacrifice numantin)

Les six pièces qui composent cette œuvre conceptuelle sont prévues pour orchestre avec une unité sonore qui les définit. En elles, les propres moments dans la construction d'un royaume sont décortiqués de façon sarcastique. Le morceau cinq correspond à quelques variations d'un thème populaire : La farola de palacio et le dernier, musique pour un enterrement soit par reddition soit par suicide collectif.

C'est un album qui travaille avec des harmonies plus complexes, dans lesquelles des changements de tonalité et des modulations ont lieu. Du point de vue orchestral, il y a aussi un rôle important joué par les instruments dans la caractérisation de cette histoire bizarre tirée de l'œuvre de Cervantès.

Il a été précisé à de nombreuses reprises qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre la monarchie, une institution que je respecte profondément.

La distribution était toujours en charge de CD Baby et de ses plateformes satellites. Avec cette œuvre débute une période de crise créative au cours de laquelle de nombreuses ressources compositionnelles ont été expérimentées du baroque au XXe siècle. Le niveau d'auto-exigence et un certain pessimisme quant à l'intérêt de mon travail ont laissé une marque importante.

L'album a été entièrement créé sur la station de travail Triton Extreme de Korg.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format numérique wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

LOS CUARTETOS VOL. 2 - 2.014
(Les Quatuors Vol. 2 - 2014)

Los cuartetos vol. 2 (2.014) il était nécessaire d'élargir le répertoire pour ce type de formation. Au début, il n'y avait aucune volonté de continuité, appelant celui publié en 2012, *Los cuartetos berekekê 2.012*.

Il y a aussi d'autres raisons qui ont conduit à reprendre ce répertoire. Au cours de ces années, il se rapproche de la musique portugaise, en particulier du fado, suivant également les contributions d'Amadeu Magalhaes au cavaco portugais et de José Lúcio Ribeiro de Almeida à la guitare portugaise. Cet intérêt pour le fado qui remonte à des temps plus lointains, se traduit dans le quatuor de fado, correspondant au cinquième de la série.

L'autre grande influence vient aussi de plus loin : sa passion pour la musique brésilienne. Le sixième de ses quatuors s'appelle sertanejas, un terme utilisé pour définir la musique populaire née dans le sertão, et que l'on pourrait traduire par une zone désertique, aride et aux conditions climatiques extrêmes.

On retrouve dans ces trois mouvements des références musicales aux pèlerinages, aux loas et à la perspective elle-même.

Le quatuor numéro huit comprend une polonaise et une berceuse.

Ces quatuors ont été enregistrés, comme les précédents, avec la station de travail Korg Triton Extreme. Aucun musicien n'a été trouvé pour réaliser un enregistrement avec de vrais instruments.

Sur la couverture, comme s'il s'agissait d'un cycle, le dessin est conservé en changeant la couleur de fond.

Avec Recapitulando 2.013, il y a eu une tentative ratée de créer un groupe pour commémorer ces dix ans de composition. Des conversations et des contacts ont eu lieu avec certains musiciens, dont des musiciens à cordes frottées, pour interpréter Los cuartetos berekekê 2.012. Le projet a été un échec retentissant en raison de l'impossibilité de le réaliser en raison de diverses incompatibilités.

Cette deuxième série de quatuors est plus élaborée et un peu plus complexe que les quatre premières. Une tentative est faite pour combiner la tradition des pièces avec des nouveautés compositionnelles.

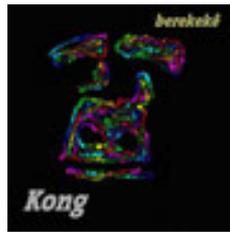
CD Baby continue d'assumer le rôle de distribution, mais une déception totale dans ses résultats et des paiements misérables commencent à émerger. Les montants dérisoires que produisait son bilan auraient conduit les artistes les plus optimistes à l'abandon, mais égoïstement, c'était le seul outil de diffusion encore disponible. À plusieurs reprises, il y a eu une approche des réseaux sociaux, avec peu de succès et avec un certain rejet des politiques dures qu'ils imposaient. La création d'un réseau solide a commencé à nourrir une manière et un moyen d'être plus indépendant et de continuer à maintenir le contact avec le public. Les blogs fonctionnaient également relativement bien jusqu'à la dépendance aux appareils mobiles et leurs exigences vis-à-vis des navigateurs. De plus, dans ces blogs, j'ai consacré un spectre plus large pour traiter de diverses questions, dont certaines m'ont sans aucun doute blessé en raison de mes positions et de mes opinions. Ces messages n'ont même pas servi à recevoir un remerciement de la part de tant d'artistes que j'ai illusoirement loués pendant ces années.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou jmp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

KONG 2.015

Comme nous l'avons déjà commenté dans d'autres guides précédents, la composition pour piano sera abandonnée au profit d'une œuvre plus orchestrale.

Au cours de ces années, comme nous l'avons déjà mentionné, il avait étudié l'orchestration pour le cinéma au Thinkspace Education en ligne. Il ne fait aucun doute que ces enseignements, et sa propre conception de la composition musicale, peuvent être entrevus dans cet album.

1. Petrox explorer
2. Sirena del mar (Sirène de mer)
3. La perla oceánica (la perle océanique)
4. Una ofrenda a Kong (une offrande à kong)
5. Cascadas (cascades)
6. En un bunker hacia el sueño americano (dans un bunker vers le rêve américain)
7. King Kong Circus
8. Iracundia (colère)
9. El rey ha muerto (le roi est mort)

Kong est né d'une admiration personnelle pour le film King Kong de 1976 et pour deux de ses compositeurs éminents : Max Steiner et John Barry. C'est de ce dernier, comme je l'ai avoué, que vous puisez vos influences pour cette curieuse bande originale qui parcourt chronologiquement certaines des scènes du film susmentionné.

A cela s'ajoute une profonde défense de la culture des peuples autochtones et de leurs coutumes, de la main forte contre le braconnage et la vente aveugle d'animaux et aussi du roman de Diane Fossey "Gorilles dans le brouillard".

Il revient à l'éternel modèle conceptuel avec une ligne d'action, cette fois, basée sur le scénario de King Kong.

Dans ce travail, les méthodes d'enregistrement commencent à se diversifier entre la station de travail Trion Extreme de Korg et les bibliothèques de sons, qui remplaceront progressivement la légende technologique de Korg.

A la différence d'une bande sonore, un leitmotiv n'est pas présenté, mais affiche une palette d'idées en fonction de la scène à développer, avec un caractère descriptif, autant que la musique le permet. Cependant, des références peuvent être observées dans Un bunker vers le rêve américain, d'autres pièces qui relient en quelque sorte le scénario musical. De plus, les sonorités denses, graves, comme le tuba et certaines nappes, reflètent le caractère du personnage, tandis que d'autres nous placent dans les paysages paradisiaques du film ou la contextualisation avec des instruments à anches des régions du Pacifique où l'action commence.

Il était assez logique à ce stade que Kong, 2015 ait un moins bon accueil si l'on analyse les ventes du distributeur. À ce moment-là, il avait déjà limité les droits à une série de plateformes de streaming. Certains, comme Spotify, violaient encore légalement le droit d'auteur et utilisaient des couvertures, des titres et même violaient les droits à la vie privée. Je dis que c'était logique, car l'album était une bande originale à utiliser, avec des musiques parfois de courte durée ou relativement peu intéressantes. Par exemple, celui mentionné ci-dessus, dans lequel le gorille géant se frappe la tête (timbale) dans sa prison à l'intérieur du pétrolier qui l'emmène dans le pays nord-américain. Faute de mélodie représentative, il peut être quelque peu décourageant d'écouter le morceau s'il n'est pas compris. La combinaison d'instruments étrangers à l'orchestre traditionnel est reprise et il y a même un "orgasme" inclus dans Cascadas, la pièce et la scène la plus érotique.

Comme il y avait une certaine lassitude et un certain pessimisme quant aux résultats de CD Baby et de ses plateformes satellites, une campagne a été menée dans MUSIC-SUBMIT qui incluait également une critique consultable sur le Web. Les résultats de la campagne n'ont pas non plus été à la hauteur des attentes.

Sur la couverture, une autre de ma propre collection, on retrouve les traits du gigantesque gorille

L'épuisement créatif et la crise des idées continuent après cet album. Il y avait un besoin urgent d'explorer d'autres ressources, mais il manquait comment le faire et le matérialiser.

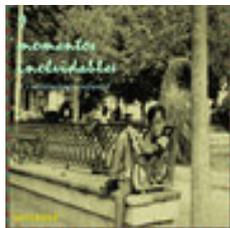
COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wasv ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

9 momentos inolvidables +1 sentimiento infantil 2016

(9 moments inoubliables + 1 sentiment d'enfance 2.016)

En 9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil 2.016, il s'agit d'une rétrospective ou d'un bilan de mes années d'enfance et d'adolescence. C'est sans aucun doute l'œuvre la plus personnelle et la plus intime.

Il reprend le format trio : piano, clarinette et accordéon, qui avait déjà été mis en pratique avec l'album Cuaderno de campo : de marismas, ríos y mares 2.011.

Sur la couverture, également de sa propre création, une photo personnelle de son enfance est incluse.

1.Volando en bici

(voler à vélo)

En "volando en bici", l'un des moments de bonheur de l'étape de l'enfance est recréé. Cette expérience contraste avec la piste numéro trois.

2.Libros y garabatos

(livres et griffonnages)

Il adorait lire et dévorait les livres, lisant même des livres inappropriés comme La Celestina ou El Conde Lucanor. L'enfance a été passée à mener une vie familiale contrairement aux enfants de mon âge qui passaient beaucoup dans la rue à jouer au ballon ou à d'autres jeux d'enfants. L'autre grand hobby était le dessin. Les personnages de séries ou de dessins animés et même imaginaires ont été recréés dans des caricatures de poche. "Livres et gribouillis" recueille ces expériences.

3. Clases de gimnasia (salles de gym)

Comme nous l'avons déjà anticipé, les "clases de gimnasia" étaient l'antithèse de "volando en bici". En raison d'une maladie congénitale, j'ai dû rester en convalescence et m'éloigner de l'exercice physique jusqu'à l'âge de presque quatorze ans. Les cours de gym étaient un supplice, regarder mes camarades de classe faire du sport pendant que j'étais chargé de ramasser du matériel de sport. Heureusement, l'éducation physique a changé en Espagne et aujourd'hui, les enfants souffrant d'un certain type de handicap peuvent réaliser des activités en fonction de leurs difficultés et de leurs limites. La pièce dénote cette tristesse et l'expérience de ces moments.

4. Bendita bandurria (bandurria bénie)

J'ai trouvé, ou plutôt mes parents, une alternative dans la musique. Dans l'école rondalla où j'ai fait mes études primaires, il a appris à jouer de la bandurria grâce à un musicien amateur, Don Pedro Álvarez Hidalgo. Cette expérience lui a permis de faire le saut au Conservatoire Royal Manuel de Falla de Cadix, où il étudiera le piano pendant des années. La bandurria, un instrument à cordes traditionnel d'Espagne, a ouvert la porte au grand appel de ma vie.

5. Recuerdos de un pequeño pueblo (memories de petite ville)

Puerto Real, une ville de la province de Cadix, est l'endroit où je suis né. Dans "Recuerdos de un pequeño pueblo", on a la nostalgie de cette ville de l'enfance et de l'adolescence, dont il ne reste aujourd'hui qu'un reflet, sans personnalité et plongée dans le néant.

6. Aquellos días de recreo (ces jours de récréation scolaire)

En "aquellos días de recreo", Je reviens aux années scolaires avec les frères De La Salle.

C'était un moment de réjouissance, de réjouissances face à la dure journée des livres d'étude.

7.Son gigantes, Sancho

(Ce sont des géants, Sancho.)

Le morceau sept "Son gigantes, Sancho" correspond au +1 sentiment enfantin auquel cet album donne son titre. Je me suis toujours considéré comme un rêveur, un romantique, un idéaliste, un naïf ; ces sentiments qui ont duré bien après l'adolescence lorsque de nombreux murs ont commencé à s'effondrer. Pour ce faire, je me tourne vers le livre universel de Cervantès, Don Quichotte de la Mancha dans le chapitre qui raconte son combat contre les moulins à vent.

8.Pero Dios... no existe

(Mais Dieu... n'existe pas)

A l'adolescence, quand j'étais au lycée, j'ai demandé au professeur de dessin s'il croyait en l'existence de Dieu. La réponse exhaustive et qui NON convaincue, m'a conduit à un état d'abattement, puisque, sans la justification d'un Dieu, quel était le sens de la vie ? Comme presque chez la majorité de ceux de ma génération, il y avait un souci pour les philosophies, les religions et le sens de l'existence humaine. Ce n'est qu'avec les années et la maturité que cette phrase lancée comme quelqu'un qui lance une pierre avec une fronde a servi à parvenir à la même conclusion.

Pour toutes ces raisons, c'est une pièce quelque peu pessimiste, chargée de chagrin et de doutes.

9. Qué haremos sin él

(que ferons-nous sans lui)

La perte de mon père a été un revers sévère déjà vers la fin de mon adolescence. Je lui dois ma vocation musicale parmi bien d'autres choses.

Musicalement, cette nervosité émerge du dénouement inattendu et tragique.

10.Amores negados

(amours refusées)

Comme nous l'avons dit, c'était un romantique, un idéaliste. La déception et les échecs continus et les tentatives de relations amoureuses m'ont plongé dans une grande dépression. C'est dans ces années que les fantômes du suicide ont commencé à apparaître.

C'est l'un des albums les plus personnels, en format trio pour retrouver cette intimité de ces moments inoubliables que l'on garde de nos premières étapes de vie. Après « 9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil » viendra un épuisement déjà évident des idées et de la composition.

Comme nous l'avons déjà mentionné, certains droits avaient été restreints aux plateformes de streaming. Désormais, toute prétention à la reconnaissance en tant que compositeur avait disparu. La crise créative s'est ajoutée à ce pessimisme et c'est précisément cette année que les relations avec CD Baby ont été rompues, le dernier ouvrage entre les mains du distributeur. Au cours de ces années, toutes les prédictions avaient été confirmées. Le distributeur a commencé à exiger certains documents pour recevoir les paiements et une série de demandes qu'il n'était pas disposé à accepter. C'était, en d'autres termes, donner mon travail à un prix misérable que j'espérais pouvoir contribuer à une cause caritative. Le Web avait pris du poids face à ces vendeurs de tabac.

Je n'arrêtais pas de m'étonner qu'après tant d'années personne ne se soit intéressé à mon travail : pas un entretien, un contact, rien. C'était, comme je l'ai dit à une autre occasion, comme s'il n'existait pas. Par contre, j'étais conscient de ce que suivait le grand public et que c'était loin de mes propres lignes de création.

Avec cet album s'ouvre une pause de trois ans du point de vue de la composition. J'avais atteint le plafond de mes possibilités jusqu'à présent et j'ai décidé d'élargir ma formation académique pour approcher de nouvelles ressources. Ce sont des mois au cours desquels j'ai étudié la musique contemporaine au Berklee College en ligne avec la compositrice et professeure Gabrielle Vanoni. Malheureusement, je n'y trouvais pas beaucoup d'inspiration, la musique contemporaine suivait d'autres lignes directrices que je ne partageais pas.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

MIRADORES Deluxe 2.019
(POINTS DE VUE Deluxe 2.019)

Le dernier album original publié était 9 moments inolvidables + 1 sentimiento infantil 2.016. J'ai commencé à souffrir d'une crise créative et d'un épuisement des idées. Trois ans plus tard, j'ai décidé de faire une critique de mes premières œuvres. Les couvertures avec la dénomination Deluxe seront maintenues.

Les raisons de ces révisions sont multiples :

Amélioration de l'interprétation de certaines pistes.

Améliorations de la qualité sonore

Intégrer des instruments acoustiques

Améliorations de la bibliothèque de sons.

Arrangements de quelques pistes.

Après 9 moments inoubliables... Je me déconnecte des plateformes traditionnelles de vente et de distribution, considérant que je m'étais rendu un mauvais service en les mettant à leur service pour des profits misérables et dérisoires.

La meilleure façon de lutter contre cette crise créative, cette paresse et ce manque de lieu propice pour composer, était de revoir ces albums qui pouvaient être améliorés.

Les cours de Mastering Techniques reçus par Eastmann, un technicien qui appartenait à des groupes bien connus tels que U2, Depeche Mode, entre autres, au Berklee College en ligne, étaient magistraux. Même si je n'étais pas vraiment intéressé par la production, c'était une réalité que pour un pigiste comme moi, il était essentiel d'effectuer une série d'améliorations et d'investir dans des ressources pour l'enregistrement et le mastering de mon travail. C'est avec cette intention que ces éditions Deluxe sont nées.

Après la rupture avec CD Baby, il entame un voyage solo inhospitalier et incertain, comptant sur le Site Officiel comme seule plateforme de communication et essayant de récupérer l'audience d'un blog de moins en moins visité. J'avais supposé que même

le travail altruiste ne servirait pas à récolter des fonds au profit de projets solidaires, ce qui me gênait vraiment et signifiait une désaffection du grand public.

J'avais investi dans un home studio, dans une formation académique, dans un logiciel d'amélioration audio et j'avais mis en pratique mes compétences avec des instruments acoustiques que j'avais acquis des années auparavant et qui étaient maintenant associés à des bibliothèques de sons. Le légendaire Korg triton extreme avait cédé le pas aux bibliothèques de sons (VST) qui commençaient à proliférer sur le marché de la musique.

Le site officiel s'était aussi amélioré, avec certains cycles musicaux ouverts sur mon travail, la maîtrise de mon travail et quelques recettes qui n'ont toujours pas porté leurs fruits pour attirer des followers prêts à s'investir dans des programmes solidaires.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

SIETE PIEZAS CHINAS Deluxe 2.019
(Sept pièces chinoises de luxe 2019)

Les mêmes indications que MIRADORES Deluxe ont suivi Siete piezas chinas Deluxe 2.019 (voir MIRADORES Deluxe)

Surtout, pour un album de ces caractéristiques, un vaste champ des possibles s'est trouvé dans les bibliothèques sonores pour améliorer un album fortement redevable à la tradition orientale.

Siete piezas chinas Deluxe, Cela m'a aidé à rester connecté à la musique d'une manière ou d'une autre, en arrangeant et en maîtrisant l'album original de deux mille six. Certains morceaux de cet album se sont considérablement améliorés avec des retouches de samples et de nouveaux sons.

Ce sont des années où l'on n'aspirait plus à rien, ou plutôt, très peu de résultats étaient attendus, mais je considérais que mon travail était assez bon pour être sur un site internet et continuer à le faire connaître même s'il allait à contre-courant.

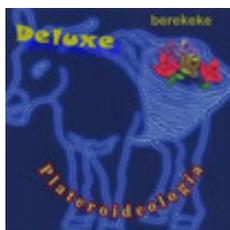
Comme dans l'album précédent, la pochette avec la dénomination Deluxe est maintenue.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

Plateroideología Deluxe 2.020
(Plateroideologie Deluxe 2020)

Pour les mêmes raisons que « MIRADORES Deluxe » et « Siete piezas chinas Deluxe » (voir MIRADORES Deluxe), la révision de « Plateroideology » 2006 a été entreprise.

Les bibliothèques de sons ont permis un plus grand réalisme de certains instruments impliqués dans la version originale et, de plus, il a fallu effectuer un travail de quantification sur certains instruments qui manquaient de précision dans cette version.

La couverture originale est maintenue avec la dénomination Deluxe.

Ce sera le dernier album de ces séries, bien que des améliorations aient été apportées à d'autres, telles que l'édition Deluxe de l'un des blocs Tripartito, 2011, et des améliorations spécifiques à d'autres albums inclus dans le catalogue en ligne, en supprimant les éditions originales, telles que comme le cas de "El mundo de Hojyo Takashi", 2012.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

El correo del zar 2020

(Le messenger du tsar) 2020

Bien que cela puisse sembler le contraire, The Tsar's Mail 2020 est un album qui appartient au passé compositionnel stylistiquement parlant. C'est une œuvre qui est née des années auparavant et qui s'est consolidée en deux mille vingt.

La littérature est à nouveau utilisée pour la relire à son amour pour la musique traditionnelle. Inspiré du roman "Michel Strogoff" de Jules Verne, un voyage à travers la Russie tsariste est réalisé sous forme de bande sonore. Ce n'est pas un album qui apporte beaucoup du point de vue créatif, mais c'est le recueil de réalisations en termes d'orchestration, de structure, de montage, etc.

A cette époque, le besoin se fait sentir d'intégrer des instruments acoustiques et de les fusionner avec des bibliothèques de sons.

1. El correo del zar (le messenger du tsar)

C'est une chanson avec une certaine touche martiale dans laquelle prédominent les instruments à vent métalliques.

2. 5.200 verstas

Il suit la ligne du précédent mais avec un caractère plus épique et une fin hymnique.

3. Strogoff

Dans Strogoff, l'accordéon acoustique, la domra et la balalika s'ajoutent aux bibliothèques sonores créant une atmosphère de musique traditionnelle caucasienne.

4. hermano y hermana (frère et soeur)

C'est un thème très typé bande sonore qui se termine par des chœurs typiques de la musique populaire.

5. camino de Tomsk (Route de Tomsk)

En "camino del Tomsk" les domras acoustiques et les balalaïkas sont réincorporés dans le fond orchestral.

6. cabalgando en la estepa (chevaucher dans la steppe)

C'est un thème pour deux pianos.

7. zíngaros

(gitans)

Le caractère cirque, bohème et mystérieux de la vie des gitans est recréé dans cette pièce.

8. Marfa o la patria rusa

(Marfa ou la patrie russe)

C'est une pièce pour piano avec des touches de musique traditionnelle

9. Ojos para ver

(les yeux pour voir)

Un thème pour piano, accordéon et clarinette. Il faut se rappeler que cet album a été conçu dans les années où je travaillais sur 9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil 2.016, qui avait cette formation en trio. La pièce a ce caractère caractéristique de la musique traditionnelle.

10. El traidor Ogareff

(le traître ogareff)

Il a la structure "hermano y her,manar" avec le mystère du personnage du roman de Verne.

11. Un deber inexcusable

(un devoir inexcusable)

Pour cette pièce, le Ruan (guitare chinoise) est mixé avec des sons de synthèse et quelques effets sonores. L'accord de ces instruments n'est pas exactement conventionnel en raison principalement de la "flexion".

12. Disputa telegráfica

(différend télégraphique)

C'est un sujet amusant dans lequel les deux journalistes qui interviennent dans le roman de Verne sont représentés en pleine guerre. Le télégraphe au glockenspiel, le violon pour le journaliste français et le violoncelle pour l'anglais.

13. Serenata siberiana

(sérénade sibérienne)

J'ai une grande admiration pour le Morin Khur, un instrument traditionnel mongol. La sérénade sibérienne n'a malheureusement pas pu être interprétée avec cet instrument bien qu'il respire son caractère au violoncelle à côté du piano.

14. Marfa o la patria rusa (orquestal)

(Marfa ou la patrie russe - orchestral)

On a estimé qu'il était possible de faire une version orchestrale de Marfa ou Russian Motherland correspondant à la piste huit de cet album. Dans cette version, la domra et la balalaïka acoustique sont récupérées.

- 0 -

Il y avait parfois des doutes quant à la sortie de cet album, je considérais que c'était une étape révolue et j'ai fait des arrangements fréquents de certains morceaux jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. À partir de cet album, les instruments acoustiques ont commencé à prendre de l'importance et à s'exprimer, en les combinant avec des bibliothèques de sons.

Comme nous l'avons commenté, El correo del zar est une œuvre qui appartient à une période déjà dépassée du point de vue de la composition et dans laquelle prédomine le rôle d'orchestrateur et de musicien.

Nous vivons des temps difficiles où il est courant de confondre politique et culture. Ce serait une grave erreur de passer à côté de cet album simplement à cause de l'actualité qui n'a rien à voir avec l'art.

La pochette est une composition qui m'a pris beaucoup de temps. J'étais obsédé par l'impression d'une manière ou d'une autre du Kokoshnik et j'ai fini par acheter les droits d'une de ses photographies à un photographe russe. De plus, il était important d'inclure la tartane et le personnage principal, le tout dans un design lié à l'univers de la bande dessinée, ou des romans illustrés.

La crise créative, le pessimisme et le besoin de trouver d'autres formules de composition continuent d'être accusés. L'album tourne quelques années après sa fermeture.

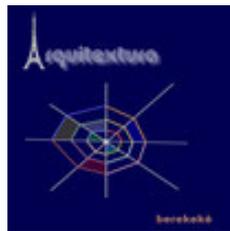
COMMENT ACQUÉRIR CET ABLUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

Arquitextura 2020

(architexture) 2020

Arquitextura 2.020 C'est un album qui rompt diamétralement avec la trajectoire compositionnelle suivie jusqu'à présent. Abandonnant le format tonal, il plonge dans le monde des textures dans un travail laborieux et complexe.

Le titre de l'album est, comment pourrait-il en être autrement, une fusion des termes architecture et texture.

Inspiré de certaines constructions tantôt humaines tantôt naturelles, des travaux sont en cours sur ce nouveau concept après l'épuisement du cycle précédent.

Cependant, l'album présente encore des traces du passé fortement ancrées dans la tonalité et la modalité. De plus, on s'intéresse aux travaux de Murray Schaffer sur le paysage sonore.

Les bibliothèques de sons ont complètement remplacé le légendaire Triton Extreme de Korg des œuvres précédentes et intègrent davantage des instruments acoustiques ou des éléments sonores naturels dans ces compositions.

Le modèle conceptuel continue d'être privilégié, du moins d'un point de vue extramusical, dans lequel les constructions artificielles et naturelles parviennent à s'assembler et à apparaître comme un tout.

1. Torre Eiffel

(tour Eiffel)

La grande masse de fer qui repose sur les bords de Seine et que j'ai eu l'occasion de visiter, nécessitait sans doute un matériau très « métallique », dense, lourd, grinçant et gigantesque. Lors de la sélection des composants sonores, j'étais certain que cette pièce devait avoir un rapport étroit avec la matière, le statique et le tranchant de sa structure.

La pièce se déroule en quatre parties qui s'assemblent et se superposent de telle manière que, comme une certaine architecture, les premiers éléments y restent toujours. Pour cette raison, la base repose sur ses quatre piliers qui, étant plus épais, sont également liés aux sons les plus profonds et les plus longs, ainsi qu'à un tempo plus lent. Sur cette base se trouvent "les fondations" des autres qui composent l'ensemble. Pour cela, on recherche la ressource de parties de fugue avec sujets, réponses et contre-sujets qui donnent une perception de montée de tempo avec des variations de hauteur et utilisant la décroissance.

À son tour, comme El bolero de Ravel, c'est un modèle récurrent altéré par les qualités sonores susmentionnées de tempo, de hauteur et de durée. On pourrait même dire timbre, car ils deviennent plus brillants à mesure que le pic est atteint.

Il se compose d'un total de quatre cycles : la base ou la présentation du thème, le développement lui-même, une longue coda et une courte conclusion qui coïncide avec le point culminant de la Tour Eiffel. A la base, les quatre piliers qui les supportent sont facilement identifiables (au total ils totaliseraient environ 60 barres 4/4 également divisées par quatre). À mesure que nous approchons de la confluence des pièces, celles-ci, à leur tour, s'estompent également. On peut dire que le temps nécessaire pour entourer la tour serait à l'échelle. .

En rapport avec l'ambiance sonore évoquée plus haut, une "supposée" voix d'Eiffel sur le phonographe et quelques phrases en français du discours qu'il a prononcé au vernissage entre autres.

2. Casa de chocolate

(Maison du Chocolat)

Casa de chocolate c'est une pièce plus courte qui combine divers éléments. Il est structuré dans les parties suivantes :

- La forêt : quand on imagine une maison de ces caractéristiques on se déplace intuitivement vers un paysage bucolique, onirique ou imaginaire.
- Première transition. Les sons de la forêt sont altérés, donnant lieu à des effets sonores mettant en vedette les transformations, les flûtes à piston synthétisées, etc.
- Enfance : dans cette rubrique le rythme des percussions, le naturel d'un bébé, nous replongent dans l'univers des souvenirs liés au chocolat.
- La substance liquide. Une série de composants liquides denses sont lancés qui composent le processus de fabrication avec une touche artistique.
- Solidification : Enfin, les transitions des gammes synthétisées favorisent la solidification dans un effet sonore augmenté de façon exponentielle.

Le grand défi était de ne pas tomber dans la tentation de concevoir une bande-son, même s'il y a des éléments ou certains rythmes qui ne finissent pas par être configurés comme des motifs ou des phrases dans ce sens.

3. Cuevas de Nerja

(grottes de nerja)

Les fameuses grottes de stalactites et stalagmites de Nerja en Andalousie sont tout un plat servi aux sens. Ils ont été visités dans l'enfance avec un vague souvenir (certainement pas audible), comme tout enfant j'ai été impressionné par ces formations qui ont été érigées avec leurs formes particulières et capricieuses.

Pour un compositeur, c'est un délice de travailler avec ce type de champs sonores où tout se brouille. Pour cette raison, j'ai essayé de donner "de la clarté et de la propreté" aux sons et aux effets qui sont sans aucun doute soumis aux considérations de l'espace et du temps sonore du lieu.

La pièce est répartie dans les parties suivantes.

- Accès au lieu, dans lequel prédomine le paysage sonore propre à Schaffer, avec pratiquement aucune modification.
- Accès à la grotte : avec une transition dans laquelle le champ sonore est modifié, typique des petites pièces.
- Accès aux galeries, où les premiers éléments sonores des gouttes et de l'élément liquide peuvent être appréciés, acquérant plus de profondeur et de volume grâce à l'effet de réverbération.
- Salle du Cataclysme : c'est une salle particulière dans laquelle certaines des forma-

tions rocheuses se sont effondrées, donnant au lieu un aspect vraiment sombre. Le volume a progressivement atteint sa dimension maximale, où réverbération et écho se mêlent aux sons graves et aux intervalles chromatiques. C'est la partie la plus dense.

- Sala de la Cascada : concerts et spectacles sont proposés dans cette salle depuis sa quasi ouverture. C'est la partie la plus artistique où une trêve est donnée au profit d'éléments plus mélodiques.
- Fin du voyage : récupération progressive du champ sonore naturel.

4. Templo

(temple)

Le temple est une pièce qui doit être comprise du spirituel, c'est-à-dire le temple de l'âme ou peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est la construction qui soutient les principes humains, les valeurs et qui est au-dessus du banal.

La pièce est divisée en trois parties :

- Les campanologues et/ou rideaux entrent en scène. Dans cette première scène musicale, j'ai volontairement voulu vous forcer à aiguïser votre oreille. Nous nous sommes habitués à un seuil sonore très élevé et avons délaissé de nombreux timbres et sonorités en deçà du standard actuel. Ces sons apparaissent sans aucun effet spatial ajouté.
- La partie des cymbales, gongs et percussions lourdes qui se rejoignent dans un espace sonore un peu plus chambriste.
- La prière canonique des moines, qui est la partie la plus représentative de la pièce.

5. Catedral

(cathédrale)

Contrairement à la pièce précédente, Cathedral est une œuvre qui, bien qu'elle se situe dans le traitement du monde du spirituel, représente également toute une civilisation. Le symbolisme religieux de l'Occident à son meilleur. Par conséquent, nous ne parlons pas seulement d'architecture spirituelle, qui est également spirituelle, mais qui adhère également à sa connexion mondaine. Une cathédrale représente une réalisation de l'humain face aux matériaux et face à elle-même.

La pièce se compose de trois parties.

- Introduction : dans laquelle il s'agit de trouver le rapport entre la luminosité des vi-

traux ou des fenêtres, la densité de l'espace et le contexte dans le chant liturgique.

- Gargouilles : partant de l'étymologie du mot, on retrouve ici la profondeur sombre et démoniaque de ces figures qui faisaient partie de l'iconographie des cathédrales, notamment gothiques, dans lesquelles elles sont animées de leurs lourds et grands « vols nocturnes ». contenu.

- Miserere : l'architecture des cathédrales s'est accompagnée non seulement de la grandeur de ses peintures et sculptures, mais aussi de ses compositions musicales qui ont créé des bijoux, certains émouvants qui s'imbriquent dans la même genèse qui entoure ces masses de pierre et leurs significations. Le miserere est construit sur les voix d'alto renforcées par des ténors et des basses (Rex) et s'estompant dans les voix blanches, acquérant une autre tonalité et un autre caractère avec les sopranos.

6. Cuerdo (corps)

Cuerdo c'était une grande difficulté. Sans aucun doute, le corps est la machinerie la plus complexe jamais produite allant de ses microstructures à son intégralité. Il est impossible de recréer quelque chose d'aussi immense. Pour cette raison, j'ai décidé qu'il valait mieux limiter les possibilités pour que, sans renoncer au concept architectural de celui-ci, ce soit abordable et avec une certaine cohérence. Les rythmes circadiens m'ont permis de trouver un moyen d'organiser les éléments et de donner équilibre et symétrie au résultat.

Structuration de l'ouvrage. Un continuum qui s'articule dans les différents rythmes circadiens. Le tic-tac de l'horloge marque l'observation d'un temps invariable tout au long de la pièce. Une série de textures dirigées par des sons de longue durée qui correspondent à différentes fonctions de l'organisme se succèdent : température, rythme cardiaque, fluides internes et plus tard, mécanismes intestinaux et hormonaux. Il faut aussi ajouter la présence de « vrais sons » qui à certains moments sont surdimensionnés au moyen de sons synthétisés.

Logiquement, comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas possible de construire une œuvre avec l'infinité de composants qui interviennent dans cette grande architecture qu'est le corps d'un organisme, dans notre cas précis, l'humain. Il n'y a pas non plus de corrélation exacte ou synchrone des différents moments où les rythmes circadiens font leur apparition, mais lui accordant une licence artistique dans une frise temporelle relative.

7. Colmenas

(urticaire)

Hives est une pièce courte où les éléments sont très concentrés. Quelques documentaires intéressants m'ont aidé à mieux comprendre ce monde fabuleux de l'architecture des abeilles.

L'œuvre est structurée sur une échelle à six tons (imitant la forme de six sommets dans chaque cellule) en répétitions descendantes successives (la ruche est construite de haut en bas). Il suit un schéma de retard des gammes similaire à la technique du compositeur Steve Reich. Ces superpositions forment la structure principale de la pièce, le reste sont des éléments supplémentaires qui enrichissent la matière sonore.

8. Tao Zhu Yin Yuan

Pour cette œuvre architecturale taïwanaise, il était très important de combiner des textures et des éléments naturels avec des éléments urbains. Il y avait ainsi une « lutte » entre l'un et l'autre, ou la tentative du premier de survivre sur le second, qui était son domaine naturel.

Pour cela, on distingue les éléments suivants :

- Tour centrale. Avec un son surround qui représente sa forme circulaire et par un rythme constant comme un "cœur vital".
- Tours hélicoïdales. Ce sont eux qui lui donnent son aspect caractéristique et il est basé sur un thème avec des variations dans les gammes pentatoniques de Do et Sol respectivement.
- Le bruit de la rue qui s'estompe au fur et à mesure que l'on "monte" dans les tours.
- Oiseaux endémiques : qui suivent la progression inverse de la précédente, étant plus « propres » au fur et à mesure que l'on avance dans la pièce.
- Instruments de tradition chinoise : qui imitent le chant des oiseaux précédents.

9. Tetramelaceae

La nature regorge de choses insolites, grandioses et exotiques. Ces plantes ne sont qu'un échantillon de toutes.

Il s'agit d'une courte pièce inspirée des vestiges de l'empire khmer d'Angkor (Cambodge) dans lequel les tétramélacées ont pris la place de l'architecture construite par cette civilisation.

Il s'agit d'une seule séquence dans laquelle on tente de combiner et de symboliser un lieu inhospitalier où des milliers de badauds viennent et où, à l'exception de l'espèce macaca fascicularis et de quelques oiseaux, il n'y a pas d'autre bruit de vie qui soit au moins audible pour humains. Le rythme rythmique montre les événements d'un temps lent dans ces lieux. Des sons puissants sont combinés qui représentent d'une part le nouveau dominant (tetramelaceae) et l'ancien dominé (temple). Certains effets sonores inversés invitent à la croissance de longues racines et de branches qui couvrent autant d'espace que possible.

10. Pamukale

Les célèbres châteaux de coton de la région de Turquie sont présentés ici comme une pièce de structure unique inspirée des sons locaux et de courte durée. L'eau devient l'élément essentiel.

11. Cañón del antílope

(canyon antilope)

Situé dans le désert de l'Arizona, Antelope Canyon est l'une des beautés extraordinaires de la nature.

La pièce est composée en une seule structure, utilisant des éléments contextuels, comme la flûte à double embouchure d'origine indigène. La texture mélodique est conforme à ces ondulations typiques des roches du canyon en utilisant le pitch bender ou les gammes chromatiques. C'est une œuvre qui recherche la simplicité à laquelle s'ajoutent quelques effets de percussion très localisés.

12. Krzywy Domek

Petite pièce dans laquelle les nappes sont "torquées" sur de la musique traditionnelle polonaise.

13. GADU

GADU (Grand architecte de l'Univers) dans le monde de certaines congrégations initiatiques un Dieu créateur de l'Univers est conçu.

Il se voulait un projet plus ambitieux, en réalité, il était très difficile de synthétiser en peu de temps tout ce que représente une création aux dimensions colossales. J'ai opté pour une suite de quatre petites pièces concrétisées dans les quatre éléments. A continuer:

- Ouverture : bien que ce ne soit pas dans les croyances de la franc-maçonnerie, certains soutiennent que notre civilisation est le résultat d'autres civilisations plus avancées. Dans cette ouverture est présenté un dieu mineur qui prépare ou organise le chemin de notre planète.
- Ritournelle
- Eau : des dauphins accompagnent cette présentation côté animal. Il est suivi du va-et-vient des vagues de la mer accompagné d'instruments à vent.
- Ritournelle
- Air : les mouettes servent de lien entre cet épisode et le précédent. Côté humain, un souvenir d'Hiroshima avec la marche des vents d'airain.
- Ritournelle
- Terre : le hurlement du loup symbolise le monde terrestre. La facette humaine est représentée par des machines (inventions du petit dieu) accompagnées de percussions.
- Ritournelle
- Feu : une allumette suffit à tout détruire, le feu n'est pas une invention humaine, mais il a contribué à la déforestation, à l'extinction des espèces et au chaos de l'écosystème qui avait trouvé son équilibre. Les cordes accompagnent de façon spectaculaire cet effet dévastateur des incendies.

14. Glaciel skywalk.

Glaciel skywalk: l'un des points de vue les plus spectaculaires de la planète se trouve au Canada.

Pour un tel événement, une aura de romantisme ne pouvait pas manquer. La pièce se déroule en plusieurs scènes.

- le vent et les oiseaux
- fanfare qui représente la majesté et la dimension d'un espace grandiose
- où règne l'écho
- thème touchant le ciel
- un ange chante
- thème de clôture (version orchestrale du précédent)

- 0 -

L'écart de près de quatre ans a servi à la compilation et à la définition de nouvelles idées. En 2020, il avait également publié « El correo del zarr », un ouvrage qui appartient plus au passé qu'au présent.

Arquitextura 2020 est un album de nouvelles recherches dans la composition et dans la manière d'affronter et de développer des idées différentes de celles actuellement réalisées.

La couverture est minimaliste, assez simple, mais elle a servi à faire un parallélisme entre les couleurs de la toile que l'araignée tisse dans sa magistrale construction.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

POEMARIOS DE FONÉTICA MUSICAL 1.0 - 2.021

(musique phonétique poèmes 1.0) 2021

Le travail de réalisation de ces compositions remonte à mai 2021 et est né à l'initiative de l'acquisition de Dexed, le logiciel du mythique Yamaha DX7.

Me souvenant des années où j'étais étudiant en électroacoustique, j'ai décidé de réaliser un projet qui comprenait, à partir de la synthèse FM, l'édition de phonèmes. Avec Dexed, j'ai eu l'opportunité de créer des formants dans la langue espagnole, pour être plus exact, le castillan.

L'édition de ces formants est calquée sur les recherches de Manuel Esgueva et Margarita Cantarero (1983) en études phonétiques (Conseil supérieur de la recherche scientifique, Institut Miguel de Cervantes), recueillies sur le site de Domingo Román Montes de Oca sur le site de la Laboratoire de phonétique (Université de Santiago du Chili).

Esgueva et Cantarero ont deux formants pour les voyelles, établissant une différence entre les hommes et les femmes.

Il est évident que la voix humaine est un ensemble complexe d'éléments dans lesquels interviennent d'autres facteurs et qu'il est difficile de reproduire avec la synthèse FM. C'était une dimension de départ qui simplifiait le travail et donnait un résultat basique (d'où le 1.0 du titre de cet album). L'édition n'était pas seulement limitée aux voyelles, mais aussi à leur relation avec les consonnes ou phonèmes de l'espagnol. Ce fut un processus laborieux qui comprenait la récupération des bases de la synthèse FM et de son fonctionnement sur le Yamaha DX7 ou dans son cas sur Dexed. 17 lettres ont été nécessaires, a priori, avec des résultats plus ou moins fiables ou exacts.

La deuxième partie du projet consistait à voir comment ces banques de sons pouvaient être appliquées dans une composition musicale expérimentale.

En relisant quelques poèmes, j'ai trouvé l'inspiration pour transférer et mettre en prati-

que le catalogue de lettres créé dans Dexed.

Compte tenu de la simplicité ou, si l'on veut, de la régularité des structures poétiques et du langage, il était nécessaire d'ouvrir un spectre de poèmes comportant un minimum de variété de formes et de styles, principalement en termes de rythme et de métrique. Pour autant, les premiers résultats sont décevants et dissuasifs d'abandonner le projet. Ne même pas ajouter d'effet aux banques, sans en altérer le contenu fondamental, suffisait à aborder une composition ambitieuse. Il fallait alors chercher d'autres facteurs qui apporteraient quelque chose d'artistique et compenseraient la simplicité.

Pour l'appeler en quelque sorte, le décor sonore s'est enrichi d'autres éléments basés sur l'intrinsèque de chaque poème. On pourrait appeler "affektenlehre" ou théorie des affects, en plus d'autres facteurs liés aux qualités sonores comme la dynamique, les régulateurs, etc.

D'une certaine manière j'ai laissé la phonétique dans un plan secondaire, même si par essence, c'est la base sur laquelle repose la composition musicale.

L'anonymat de l'origine de chaque poème est justifié pour éviter les relations sans signification. Le poème n'est qu'une plate-forme ou un instrument qui permet les structures, bien qu'elles servent à leur tour l'importance transcendante de son contenu disposé dans la théorie des affects. On évite ainsi la tentation "d'aller lire" la composition, bien insuffisante pour comprendre cette œuvre.

1. Viejo final, nuevo comienzo (ancienne fin, nouveau commencement)

Forme sonnet. La composition appartient à l'un des poèmes des poètes de la Renaissance espagnole. Dans ce document, une situation émotionnelle et la transition nécessaire dans le soi-disant "renouveler ou mourir" sont décrites. La majeure partie du poème est la description d'un état d'angoisse existentielle qui se résout dans les derniers couplets ou mesures musicales. Suivez un processus cadenciel marqué par les versets eux-mêmes.

2. Amistades silvestres (amitiés sauvages)

Il appartient à un poème de style enfant qui raconte l'histoire de deux animaux et de leur amitié accidentelle. Il y a une recreation de personnages et de situations que l'on peut voir dans l'instrumentation. Le style du poème a permis de donner du rythme à la composition et un ton un peu plus désinvolte.

3. Kinestecimosis

En vers libres, ce poème traite de la sensation que les couleurs produisent dans les émotions, un motif qui s'élargit et qui parle, en somme, des déterminants des normes établies apprises dans l'enfance. La composition se prête à sa propre texture offerte par les couleurs et leurs mélanges, ainsi qu'à l'utilisation de certains enregistrements qui ont à voir avec le texte lui-même.

4. Baleleando

Poème inspiré de la forme strophe-refrain. Le thème tourne autour de la culture d'origine africaine et donc de l'utilisation de percussions et d'éléments ethniques. Le rythme est marqué par des séquences alternées couplet-refrain.

5. Languidez de un tedio (languueur d'ennui)

Poème qui utilise comme ressource l'altération des mots du verset dans son agencement. Il traite essentiellement de la paresse et comment y faire face. Cet arrangement est utilisé pour créer une sensation stéréophonique, avec un rythme également très cadenciel.

6. Con amor desde Hiroshima (Avec l'amour d'Hiroshima)

Le poème traite, sous forme de chanson, de la bombe atomique, abordée d'un point de vue sarcastique. C'est une composition qui se prête au sensationnalisme musical. L'introduction définit le contexte avant de laisser place au poème lui-même. Le rythme est marqué par la structure même du poème.

7. Agonía sempiterna en forma de lluvia (agonie éternelle sous forme de pluie)

Dans ce poème en vers libres, l'auteur raconte différentes situations de souffrance sous forme de larmes dans une analogie avec la pluie. C'est essentiellement un hymne au désespoir devant un Dieu caché et impassible. La composition utilise cette analogie de la pluie avec le pizzicato des violons et plus tard avec le trémolo du même.

8. Concatenado de negritud (concaténé de noirceur)

Un autre poème à caractère culturel et racial. Basé sur la concaténation, c'est-à-dire que le dernier couplet est le premier du suivant.

Contrairement à la composition de Baleleando, la structure est marquée par cette séquence d'éléments dans laquelle la répétition prend un sens particulier. Il y a beaucoup de symbolisme lié au poème lui-même, qui est un hymne à l'héritage de l'homme noir après les colonisations américaines.

Comme beaucoup de musique expérimentale, sa réception est imprévisible. Il a de la valeur en tant que tel et offre une proposition différente jusqu'à présent.

La couverture, également auto-écrite, place la représentation graphique des ondes sonores sur une portée dans un cadre typique des illustrations poétiques.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous. berekeke@hotmail.com

DE VUELTA A CASA 2.022 (de retour à la maison 2 022)

Juste le dernier jour de l'année, j'ai décidé de publier cet album. Il y avait plusieurs raisons à cela :

1. Toutes les pièces ont été composées cette année
2. Je ne voulais pas que ce soit un album du nouvel an.

C'est un travail sans intention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision préalable pour composer un album. C'est quelque chose qui est venu spontanément et pour cette raison, il n'a pas le caractère conceptuel que la plupart de mes albums précédents ont.

Le titre choisi est symbolique, ce n'est pas un retour physique, c'est un retour dans le passé où j'ai commencé à apprendre la bandurria (instrument traditionnel espagnol à cordes pincées) grâce au travail incommensurable du maestro Don Pedro Álvarez Hidalgo.

C'est un retour, sinon autant que "9 moments inoubliables + 1 sentiment d'enfance", à l'enfance, plutôt au début de ma vie musicale.

L'idée de concevoir un album est, comme nous l'avons dit, quelque chose de spontané qui surgit au mois de décembre, avec des conditions favorables à la création et qui a son point de départ dans le morceau "Bandurria : pas de corvée", un hommage posthume à Rocío Hermida Gil (interprète de bandurria dans les chœurs du carnaval). C'est cette pièce qui donne un caractère traditionaliste à l'album avec une musique inspirée des tanguillos de Cadix typiques du Carnaval de Cadix, et qui sera complétée par d'autres pièces conçues pour instruments à cordes pincées ou pincées (à l'exception de cette dernière de « Guardanapos madeirense »).

« Asas de criança » ! correspond à l'année 2021. Les deux premières pistes correspondent au mois de septembre-octobre, tandis que les autres se succèdent (profitant du moment inspirant) au mois de décembre.

Ce sont des pièces courtes qui conservent le caractère instrumental de mes compositions précédentes.

Il a été enregistré et masterisé à l'aide des dernières bibliothèques de sons et programmes de mastering du marché pour garantir une écoute aussi fidèle que possible à la réalité.

composent ce travail.

1. Bandurria: no chore (bandurria : ne pleure pas)

Comme nous l'avions prévu, il s'agit d'une composition hommage à Rocío Hermida Gil, une interprète de bandurria dans les groupes du carnaval de Cadix et dont la mort a ému la ville en raison de sa jeunesse.

Ici, le terme portugais "corvée" est utilisé puisque la composition est une fusion entre les tanguillos de Cadix et le choro brésilien.

2. Con Fina, miento

C'est une pièce qui n'a pas de traduction dans d'autres langues puisqu'il s'agit d'un jeu de mots entre les années inoubliables que nous avons vécues en confinement et auxquelles ils ont voulu donner une touche typique de la musique sud-américaine.

3. Guardanapos madeirense (serviette madère)

Le cavaco portugais est un instrument qui tend malheureusement à disparaître. Il est généralement utilisé pour l'accompagnement de musiques traditionnelles, mais je me suis inspiré d'Amadeus Magalhaes pour cette composition, un cavaquista virtuose dont j'ai beaucoup appris avec ses vidéos en ligne.

Le guardanapos est un dessert typiquement portugais, il tire son nom de sa forme de serviette.

La composition a ce caractère de la musique portugaise traditionnelle.

4. Domingo de piñata (dimanche pinata)

Dernier jour officiel du Carnaval, Piñata Sunday est une composition inspirée des tanguillos de Cadix pour cordes pincées et orchestre.

5. Mi querida Soledad (ma chère solitude)

La solitude peut devenir votre amie ou votre ennemie ou les deux à la fois. Cette composition est née le 24 décembre, une date appelée veille de Noël en Espagne qui précède le jour de Noël.

Il a ce caractère triste, mais il n'est pas forcément tragique et il est dédié à tous ceux qui se sentent seuls.

6. El millonario (le millionnaire)

«El millonario» C'était un magasin bien connu pour les articles de carnaval principalement situé à Cadix et qui était bien aimé et bien connu des habitants de Cadix. La crise, le manque de relève générationnelle ont conduit à sa fermeture. Composé sous forme de tanguillos de Cadix.

7. Asas de criança (ailes d'enfance)

«Asas de criança» ou les ailes de l'enfance, est un morceau qui vient de derrière et que j'ai eu envie de récupérer pour cet album. Il est composé sous la forme d'une valse brésilienne.

8. Dedocracia (doigtcratie)

C'est un terme inventé par le chœur du carnaval et plus tard par sa Peña carnavalesque "Los dedócratas" au milieu du processus de transition espagnole. Avec cette pièce, il a voulu honorer les années fructueuses du rock et des groupes qui ont participé à partir de là aux carnivals de Cadix. Sous forme de tanguillos de Cadix.

9. Llegó la murga (la murga est arrivée)

Les murgas ne sont plus populaires dans le carnaval de Cadix, mais elles l'étaient dans le passé comme elles le sont encore dans d'autres parties de la planète.

Il est composé sous la forme d'une marche.

La couverture d'une revue. Egalement créé par proopioi, il reflète la symbolique de ce retour à la maison, aux origines musicales.

CONCLUSION:

"De vuelta a casa" n'est pas un album prévu, mais le résultat d'une série de morceaux qui étaient idéaux pour composer un album et qui rompent avec la nature conceptuelle des compositions précédentes.

C'est une reprise d'un instrument (la bandurria) qui m'a lancé dans ma vie musicale.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous : berekeke@hotmail.com

CUATRO INTERPRETACIONES DE UN CARDIOGRAMA MINERAL 2.023 (quatre interprétations d'un cardiogramme minéral 2 023)

1. barita síntesis (baryte synthèse)
2. barita orquestal (baryte orch.)
3. barita percusión (baryte percussion)
4. barita voces (baryte voix)

5. cuarzo síntesis (quartz synthese)
6. cuarzo orquestal (quartz orch.)
7. cuarzo percusión (quartz percussion)
8. cuarzo voces (quartz voix)
9. fluorita síntesis (fluorite synthese)
10. fluorita orquestal (fluorite orch.)
11. fluorita percusión (fluorite percussion)
12. fluorita voces (fluorite voix)
13. pirita síntesis (pyrite synthese)
14. pirita orquestal (pyrite orch.)
15. pirita percusión (pyrite percussion)
16. pirita voces (pyrite voix)
17. turmalina síntesis (turmaline synthese)
18. turmalina orquestal (turmaline orch.)
19. turmalina percusión (turmaline percussion)
20. turmalina voces (turmaline voix)

L'idée de transférer les processus de diffraction des rayons X des minéraux aux sons est quelque chose qui vient de loin. Soit la crise créative, soit la manière de la mener à bien, soit d'autres facteurs, j'ai reporté cette tâche dans l'espoir de la reprendre lorsque les circonstances se présenteront.

La diffraction des rayons X est une technique qui trace les points d'intensité de chaque minéral sur un diagramme. C'est quelque chose de fantastique, comme un cardiogramme humain (d'où le titre de cet album). Un battement photographique de quelque chose que nous considérons comme inerte.

La minéralogie me fascine depuis de nombreuses années et je voulais en quelque sorte trouver un canal de communication entre la musique et elle. Les lectures de diffraction m'ont offert l'opportunité de le faire, mais il y avait même quatre possibilités d'interprétation qui pouvaient relever de la catégorie de l'art.

La plupart des pièces ont une durée de 3 minutes et 5 minéraux aux caractéristiques différentes ont été choisis au hasard. La procédure consiste à convertir la séquence de 90 dans la table de diffraction en secondes, en appliquant une valeur de tempo de noire fixe égale à quatre-vingts (environ le battement d'un cœur humain normal). Les calculs sont approximatifs et comme aucune autre information n'est fournie que l'intensi-

té et une certaine durée, un certain arbitraire a été choisi au profit de l'artistique.

ATTENTION : écoutez ces morceaux à faible volume

EL SONIDO PURO Y DURO (le son pur et simple)

La première des interprétations est basée sur la synthèse sonore. Un son de base de faible intensité est projeté tout au long des trois minutes auquel s'ajoutent les modifications de chaque minéral selon la table de diffraction. Ces cinq premières œuvres ont un son de base ou bruit de fond auquel s'ajoutent les pics du diagramme de diffraction.

LA ORQUESTA AL SERVICIO DE (l'orchestre au service de)

Dans cette interprétation, nous substituons les sons synthétisés à un véritable orchestre, en profitant des timbres et des caractéristiques des instruments.

En FLUORITE ORQ. chaque instrument de la famille des bois, à son apogée, prend le relais du suivant.

Pour QUARTZ ORCH. les celli sont utilisés en trémolo et les pizzicati de la part de la corde pour la base. Ces pizzicati alternent différentes positions d'intervalle sauf pour les premiers violons. De son côté, le reste de l'accord en accords des différents types de sixte augmentée, en spicatri fait les différents pics correspondant à ce minéral dans le diagramme de diffraction des rayons X.

BAGUETTE ORCHE. Il est conçu pour trois trompettes, 2 trombones + 1 basse et tuba. Il est composé par diminution et les sommets sont marqués par le trille de trompette.

Dans PYRITA ORQ. nous avons utilisé deux harpes et les becs sont camouflés, de telle manière qu'ils sont intégrés dans le développement lui-même.

L'ensemble de l'orchestre est au service de TURMALINE. Sur l'accord mystique bien connu ou Prométhée de Scriabine de la neuvième, une symétrie en entonnoir est exécutée (de l'accord au cdluster et du cluster à l'accord). En raison des notes longues, l'alternance des instruments est nécessaire, de telle sorte qu'une moitié d'orchestre alterne avec l'autre pour pouvoir exécuter la séquence. Dans les sommets, les instruments au repos accentuent les moments clés avec des seconds accords.

LA VOZ AL SERVICIO DE (la voix au service de)

Dans FLUORITA VOCES on retrouve un canon plus ou moins libre pour soprano, alto et ténor et la basse réalisant les crêtes. Par diminution.

Pour PIRITA VOCES, nous avons utilisé différentes manifestations culturelles vocales de certaines parties du monde dans les sommets. Sopranos en accords diminués principalement avec la ligne de basse et les ténors et altos jouant avec les voix pour la base ou fréquence minimale de diffraction.

CUARZO VOCES est un morceau aussi en décroissance avec deux "horloges" asynchrones et des pics sifflants.

TURMALINE VOICES recrée un sanatorium psychiatrique. Tous les sommets n'ont pas une manifestation de folie pour éviter une certaine fatigue auditive, c'est pourquoi le chœur des hommes qui représentent dans une certaine mesure le groupe des malades mentaux est maintenu.

Un cimetière d'éléphants travaille pour BARITA VOCES au son de pachydermes synthétisés accompagné d'un chœur de voix en petites gammes chromatiques et d'un fond rythmique un peu épique.

PERCUSIÓN (percussion)

A l'aide de percussions ou de bruits nous avons recréé ces lectures d'un point de vue plus "rythmique".

Dans TOURMALINE PERCUSSION on retrouve un motif rythmique qui s'inverse au fur et à mesure qu'il subit un pic.

QUARTZ PERCUSSION, cependant, est une composition par augmentation (double) dans laquelle les percussions acoustiques prédominent.

Dans BARITA PERCUSIÓN, une base rythmique synthétisée de basse et de bruit se détache avec certains sons synthétisés dans les sommets. En diffraction, la baryte présente une large base qui fait des ondes sinusoïdales.

FLUORITE PERCUSSION pour sa part, est une séquence rythmique aléatoire d'instruments à partitions qui composent les sommets.

Le berimbau, les timbales et le bruit des vagues servent de base à cette pièce dont les sommets sont formés par des sons en forme de cloche.

CONCLUSION.

Du fait des exigences de Loudness de nombreuses plateformes avec la relation de "normalisation", une grande partie de l'effet qui prévaut entre la base de la diffraction et ses pics est perdue, ce qui était l'objectif de ce travail. Pour cette raison, il convient d'écouter les morceaux à faible volume afin que le contraste soit plus significatif. Probablement, les pièces gagnent en "qualité" et en "clarté" timbrales au détriment de ce qui a été dit précédemment, ce qui conduirait à une vision plus "musicale" de l'oeuvre que son intention première.

C'est un travail qui relèverait du domaine de l'expérimental et il est fort probable qu'il puisse en déconcerter certains.

C'était un album facile à faire, car tout le travail était conditionné par les diagrammes de diffraction, ainsi que le discours musical. L'emphase et le pur créatif restaient à associer des éléments et à offrir une variété à quelque chose qui a priori ne semblait pas l'avoir.

Ce sont des moments où l'on fuit toute motivation extérieure à son propre art et au plaisir de faire ce que l'on veut sans penser aux résultats ou à un certain type de public, d'intérêts ou d'avantages.

COMMENT ACQUÉRIR CET ALBUM ?

Au format wav ou mp3

Contactez-nous à: berekeke@hotmail.com