

Los cuartetos berekekê

Los cuartetos 2012

Además de *El mundo de Hojyo Takashi*, se llevó a cabo la que sería la ruptura con el piano como instrumento omnipotente de las composiciones.

Por aquel entonces había comprado un violín y de forma autodidacta me inicié en la práctica del mismo.

No obstante, el álbum fue creado y grabado íntegramente en la workstation Triton Extreme de Korg con las propias limitaciones que por aquellos años tenían estos bancos de sonidos. Posteriormente, las VST o librerías de sonido virtual permiten con una mayor veracidad las propias características sonoras de los instrumentos de cuerda.

Estos cuatro cuartetos que conforman el álbum constan de tres movimientos.

El cuarteto número cuatro es quizás el más significativo por su carácter asiático, el violín solista en ocasiones "imita" el erhu.

No hay mucho más que decir sobre estos cuartetos sin realizar un análisis más exhaustivo que no está en las intenciones de estas guías. *Los cuartetos berekekê* sugerían una única entrega, que sería posteriormente ampliada a otra.

Se sintió la necesidad de probar nuevas formas y conjuntos para ampliar el espectro creativo.

Otra portada de autoría propia que fue reutilizada posteriormente como elemento unificador de los cuartetos vol. 2.

La distribución seguía corriendo a cargo de CD Baby que las derivaba a las plataformas de *stream*, que seguían pagando ridícula y miserablemente. Habría sido impensable dedicarse a esto como una profesión.

Por entonces, creo que Windows Space había cerrado sus puertas y eso limitó aún más la posibilidad de acercar la música a una gran mayoría. Tampoco los cuartetos, aún siendo una formación plausible de llevar a una sala de conciertos, tuvo mayor alcance que el resto de obras.

La llegada de 2.013 suponía diez años dedicados a la composición y eso dió como resultado *Recapitulando: 10 años de música*.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wasv o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

Recapitulando: 10 años de música 2013

1. Desde un mirador
2. Arte oriental en papel
3. De un burro andaluz
4. Un águila mística
5. Paralelos herméticos
6. Saudades dum tucunaré
7. Notas naturales
8. Que suene el cuento!

Recapitulando (que debe ser entendido como vuelta hacia atrás, revisión, etc.) es un álbum que conmemora diez años dedicados a la composición.

No debe entenderse este trabajo como un *revival*. Es una obra de composiciones originales inspiradas en estos diez años de carrera.

El enfoque musical también es muy diferente a las músicas homenajeadas de los álbumes anteriores.

1. Desde un mirador

Con esta pieza musical, se rinde tributo al álbum debut MIRADORES 2003.

Musicalmente, el piano ha perdido el protagonismo del pasado y comparte espacio con los instrumentos de cuerda y algunas aportaciones de viento madera. La estructura empieza a deslindarse de melodías principales, sin una definición determinada.

2. Arte oriental en papel

En "arte oriental en papel" se recupera los sonidos orientales de dos álbumes: SIETE PIEZAS CHINAS 200 y El mundo de Hojyo Takashi 2012.

Como en la pista anterior, el piano tiene un papel organizador donde no existe tampoco una melodía definida. Los instrumentos de tipo tradicional ya sean de viento madera, percusión o instrumentos de cuerda, juegan un papel importante para la concepción de esta composición.

3. De un burro andaluz

"De un burro andaluz" nos acerca a los álbumes Plateroideología 2006 y Asnografía 2.009.

Es incuestionable el carácter andaluz de esta composición en la que el piano sí toma las riendas acompañado por los instrumentos de viento madera y los instrumentos de cuerda. Sigue una estructura similar a las anteriores, es decir, sin una melodía definida.

4. Un águila mística

El águila robada 2008 tiene su reflejo en esta pista. Sigue prevaleciendo el carácter de danza épica, con una melodía más definida que en las composiciones anteriores y con un papel del piano menos decisivo . La percusión toma un valor esencial junto al resto de la orquesta.

5. Paralelos herméticos

Paralelos herméticos tiene su referencia en "Así en la Tierra..."2008.

Los timbales, el piano, los *pads* y el resto de la orquesta, incluida el arpa, son los cimientos sobre los que se construye esta composición sin una melodía definida y que respira toda ella a ese espíritu de los personajes mitológicos que quisieron representarse en el álbum antes citado.

6. Saudades dum tucunaré

Saudades dum tucunaré responde a ese espíritu y atracción con Brasil, país que solía frecuentar a menudo. Esta pista tiene como referente "O último tucunaré" 2.010. Es una composición inspirada casi en su totalidad de *Ana Lúcia* del álbum citado, con un tono más melancólico.

7. Notas naturales

Esta composición nos conduce al álbum "Cuaderno de campo. de marismas, ríos y mares" 2.011.

El piano vuelve a tomar el papel de hilo conductor, sin una melodía predefinida. Los instrumentos de viento madera y los instrumentos de cuerda forman el conglomerado en un estilo más optimista que la pista anterior.

8. ¡Que suene el cuento!

El álbum concluye con *¡Que suene el cuento!*, una composición en referencia a *Tripartito 2011* y más concretamente al bloque "Cuentos en blancas y negras".

Un piano que sigue ejerciendo el papel de director junto al resto de la orquesta clásica en una composición sin tema determinado, de carácter juguetón, infantil.

CONCLUSIÓN:

Se inicia aquí una importante transformación y madurez en el modelo de composición. Predomina el plano orquestal, el piano ha dejado de ser un instrumento imprescindible, se huye de melodías fijadas y utiliza un recurso tipo *collage* en el cual las ideas se suceden guiadas por el nexo propio de la tonalidad, que sufre continuas modificaciones enriqueciendo de este modo el conjunto de las piezas.

Todos estos aspectos aquí tratados hacen de este trabajo un nuevo modelo conceptual basado principalmente en la configuración de la orquesta y en la conexión y unión de los temas que lo componen.

Hay que añadir una curiosa portada en la que hay colocado un traje de chaqueta en una percha en una foto en negativo. Nunca tuve la oportunidad de estrenar ninguna de las composiciones en un auditorio con público y con instrumentos reales (el álbum fue creado en la workstation Triton Extreme de Korg como los anteriores). Este simbolismo está en la portada, un traje que espera el momento en materializar un deseo.

Por aquellos años, estudiaba en la Thinkspace Education, una academia online británica dirigida por Guy Michelmore, orquestación para el cine. Aunque este álbum fue compuesto y arreglado antes de mi formación como orquestador, se aprecia una tendencia a arreglos más perfeccionados que en anteriores álbumes. Los profesores de la Thinkspace y expertos, me ayudaron a tener una visión más amplia de la orquesta y sus posibilidades sonoras. Algunos de estos profesores tuvieron oportunidad de acceder a algunas de mis creaciones, entre ellas, de este álbum, cuya crítica puede leerse en mi Web. Las palabras de Jordan fueron proféticas: «nadie sabe en estos tiempos lo que con una creación puede ocurrir, algo realmente bueno en estos tiempos».

El álbum siguió los caminos de los anteriores, una escasa repercusión. CD Baby seguía en estos años con el trabajo de distribución digital, el único canal de comunicación sustentado por las plataformas de *stream*.

Habían pasado diez años, con un importante proceso de madurez y formación académica que puede consultarse en la Web. Sentía la sensación de que era «el hombre invisible». Nadie en ese tiempo se había preocupado de contactarme para saber algo de mis trabajos, y en cierto modo, eso me incomodaba.

A los años de rupturas le sucedió una cierta continuidad con «Los Panza y sus Baratarias: suite a la estupidez humana, 2.013»

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato digital wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

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

Dos mil trece dio para la creación de dos álbumes: *Recapitulando* y *Los Panza y sus Baratarias*.

Este último está configurado en forma de suite por un conjunto de piezas en las que se realiza una crítica irónica de los nacionalismos. En un planeta cada vez más globalizado, se encuentra una anacronía en reclamar territorios y dividir más, con la creación de nuevas fronteras. No obstante, no se opone a las identidades e idiosincrasias de cada lugar que son, en definitiva, las que enriquecen la diversidad cultural de cada lugar. Para ello, se toma un capítulo de *El Quijote* de Cervantes en el cual éste nombra gobernador a Sancho Panza de la ínsula de Barataria. La ignorancia y la falta de experiencia del escudero hacen de él la sorna de quienes le visitan por su ineptitud de gobierno.

La portada, creación propia, no puede ser más explícita: coronas suspendidas de un perchero-esqueleto que representa lo caduco y rancio de estos nuevos nacionalismos.

1. Concibiendo un reino
2. La coartada histórica
3. Un himno para una patria
4. ¿Dónde están mis aliados?
5. ¡Se hace saber! var. tema popular
6. Tombeau o el sacrificio numantino

Las seis piezas que componen este trabajo conceptual están planificadas para orquesta con una unidad sonora que las define. En ellas, se va desgranando los momentos propios en la construcción de un reino de un modo sarcástico. La pista cinco corresponde a unas variaciones de un tema popular: La farola de palacio y la última, música para un funeral bien por claudicación, bien por suicidio colectivo.

Es un álbum que trabaja armonías más complejas, en las que se suceden cambios de tonalidad y modulaciones. Desde el punto de vista orquestal, también hay un papel importante de los instrumentos en la caracterización de esta rocambolesca historia extraída de la obra de Cervantes.

Se ha dejado claro en numerosas ocasiones que no es un ataque a la Monarquía, institución que respeto profundamente.

La distribución seguía a cargo de CD Baby y sus plataformas-satélites. Con este trabajo, comienza un período de crisis creativa en los que se había experimentado con numerosos recursos compositivos desde el barroco hasta el siglo veinte. El nivel de autoexigencia y un cierto pesimismo sobre el interés de mis trabajos dejaron una huella importante.

El álbum fue creado íntegramente en la workstation Triton Extreme, de korg.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato digital wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

LOS CUARTETOS VOL. 2 - 2.014

Los cuartetos vol. 2 (2.014) fue una necesidad de ampliar el repertorio para este tipo de formación. En un principio, no existió un deseo de una continuidad llamándose el publicado en dos mil doce, *Los cuartetos berekekê*.

Hay además otras razones que llevaron a retomar este repertorio. Durante aquellos años se acerca a la música portuguesa, especialmente al fado siguiendo además las aportaciones de Amadeu Magalhaes en el cavaco portugués y de José Lúcio Ribero de Almeida en guitarra portuguesa. Este interés por el *fado* que se remonta a tiempos más lejanos, se traduce en el cuarteto fadista, correspondiente al quinto de la serie.

La otra gran influencia proviene de más atrás también: su pasión por la música brasileña. El sexto de sus cuartetos recibe el nombre de *sertanejas*, término con el que se define la música popular que nace en el *sertão*, y que podríamos traducir como zona desértica, árida, de extrema climatología.

En estos tres movimientos encontramos referencias musicales a las romerías, las loas y la propia perspectiva.

El cuarteto número ocho incorpora una polonesa y un *berceuse*.

Estos cuartetos fueron grabados. al igual que los anteriores, con la workstation Triton Extreme de Korg. No se encontró músicos para llevar a cabo una grabación con instrumentos reales.

En la portada, como si de un ciclo se tratara, se mantiene el diseño modificando el color de fondo.

Con *Recapitulando, 2.013*, hubo un fallido intento de crear una formación para conmemorar estos diez años de composición. Se mantuvieron conversaciones y contactos con algunos músicos incluidos los de cuerda frotada para interpretar los *Cuartetos berekekê, 2.012*. El proyecto fue un rotundo fracaso ante la imposibilidad de llevarlo a cabo por diversas incompatibilidades.

Esta segunda serie de cuartetos están más elaborados y son algo más complejos que los cuatro primeros. Se intenta conjugar la tradición de las piezas con las novedades compositivas.

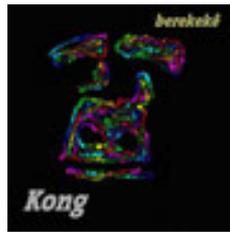
CD Baby sigue asumiendo el papel de la distribución, pero se comienza a vislumbrar una total decepción de sus resultados y sus miserables pagos. Las cantidades irrisorias que arrojaban su estado de cuentas hubieran llevado a abandonar al más optimista de los artistas, pero egoístamente, era la única herramienta de difusión disponible aún. En varias ocasiones hubo un acercamiento a las redes sociales, con escaso éxito y con cierto rechazo a las duras políticas que imponían. La creación de un web sólida comenzó a alimentar un modo y un medio de ser más independiente y de seguir manteniendo el contacto con el público. También habían ido funcionando relativamente bien los blogs hasta la dependencia de los dispositivos móviles y sus exigencias por los navegadores. Además, en estos blogs dedicaba un espectro más amplio a tratar de varias cuestiones, algunas indudablemente me perjudicaron por mis posiciones y opiniones. Dichos posts ni siquiera sirvieron para recibir un agradecimiento de tantos artistas a los que ilusamente elogí en aquellos años.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o jmp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

KONG 2.015

Como ya hemos comentado en otras guías anteriores, se irá abandonado la composición pianística en pro de un trabajo más orquestal.

Por aquellos años, como ya hemos comentado, había realizado estudios en la Thinkspace Education online de Orquestación para el cine. No cabe duda, que aquellas enseñanzas, y su propia concepción de la composición musical, se pueden vislumbrar en este álbum.

1. Petrox explorer 2. Sirena del mar 3. La perla oceánica 4. Una ofrenda a Kong
5. Cascadas 6. En un bunker hacia el sueño americano 7. King Kong Circus
8. Iracundia 9. El rey ha muerto

Kong surge por una admiración personal al filme de 1976 King Kong y de dos de sus compositores destacados: Max Steiner y John Barry. Es de este último, como he confesado, del que se obtiene sus influencias para esta curiosa banda sonora que recorre cronológicamente algunas de las escenas del citado filme.

Además de ello, se manifiesta la profunda defensa de la cultura de los pueblos nativos y sus costumbres, de la mano dura contra la caza furtiva y la venta indiscriminada de animales y también de la novela de Diane Fossey "Gorilas en la niebla".

Se vuelve al eterno modelo conceptual con una línea de acción, en esta oportunidad, sobre el guion de King Kong.

En este trabajo, se comienza a diversificar los métodos de grabación entre la workstation Trion Extreme de Korg y las librerías de sonido, que irán poco a poco sustituyendo a la leyenda tecnológica de Korg.

A diferencia de una banda sonora, no se presenta un leitmotiv sino que despliega un abanico de ideas en función de la escena a desarrollar, con un carácter descriptivo, tanto como la música permite. No obstante, pueden observarse referencias en *Un bunker hacia el sueño americano*, de otras piezas que de algún modo conectan el guión musical. Además, los sonidos densos, graves, como la tuba y ciertos *pads* reflejan el carácter del personaje, mientras que otros nos sitúan en los paradisíacos paisajes de la película o la contextualización con instrumentos de láminas de zonas del Pacífico donde se inicia la acción.

Era bastante lógico a estas alturas que *Kong, 2.015* tuviera una peor acogida si analizamos las ventas de la distribuidora. Por entonces, ya había restringido a una serie de plataformas de *stream* los derechos. Algunas, como Spotify, aún incumplían legalmente los derechos de autor y utilizan portadas, títulos e incluso vulneran derechos de intimidad. Digo que era lógico, porque el álbum era una banda sonora al uso, con músicas a veces de corta duración o un relativo escaso interés. Por ejemplo, la mencionada más arriba, en la que el gigante gorila golpea su cabeza (timbales) en su prisión dentro del petrolero que le lleva al país norteamericano. Al carecer de una melodía representativa puede resultar un tanto desalentador escuchar la pieza si no se comprende. Se retoma la combinación de instrumentos ajenos a la orquesta tradicional e incluso hay un «orgasmo» incluido en *Cascadas*, la pieza y escena más erótica.

Como existía un cierto cansancio y pesimismo sobre los resultados de CD Baby y sus plataformas-satélites, se llevó a cabo una campaña en MUSIC-SUBMIT que incluía además una reseña que puede entonctarse en la Web . Los resultados de la campaña tampoco fueron los esperados.

En la portada, otra más de mi propia cosecha, encontramos los rasgos del gigantesco gorila

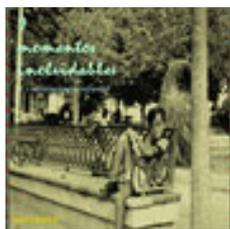
El cansancio creativo y la crisis de ideas continúan después de este álbum. Urgía una necesidad imperiosa de explorar otros recursos, pero faltaba el cómo hacerlo y materializarlo.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wasv o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

9 momentos inolvidables +1 sentimiento infantil 2016

En 9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil 2.016, envuelve una retrospectiva o balance de mis años de infancia y adolescencia. Es, sin duda, el trabajo más personal e íntimo.

Toma como formato nuevamente el trío: piano, clarinete y acordeón, que ya había sido puesto en práctica con el álbum *Cuaderno de campo: de marismas, ríos y mares 2.011*.

En la portada, también de creación propia, se incluye una foto personal de cuando era niño.

1.Volando en bici

En "volando en bici", se recrea uno de los momentos de felicidad de la etapa infantil. Aquella experiencia contrasta con la pista número tres.

2.Libros y garabatos

Adoraba la lectura y devoraba los libros, llegando a leer algunos impropios como *La Celestina* o *El Conde Lucanor*. La infancia transcurrió llevando una vida casera a diferencia de los niños de mi edad que pasaban mucho en la calle jugando a la pelota u otros juegos infantiles. La otra gran afición fue el dibujo. Los personajes de series o dibujos animados e incluso imaginarios eran recreados en caricaturas de bolsillo. "Libros y garabatos" recoge estas vivencias.

3. Clases de gimnasia

Como ya hemos adelantado, "clases de gimnasia", era la antítesis de "volando en bici". Debido a una enfermedad congénita, tuve que permanecer convaleciente y alejado del ejercicio físico hasta casi los catorce años. Las clases de gimnasia eran un tormento, viendo como mis compañeros practicaban deportes mientras que se me encomendaba recoger el material deportivo. Afortunadamente, la Educación Física ha cambiado en España y hoy los niños con algún tipo de discapacidad pueden realizar actividades acorde a sus dificultades y limitaciones. La pieza denota esa tristeza y vivencia de aquellos momentos.

4. Bendita bandurria

Encontré, o mejor dicho, mis padres, una alternativa en la música. En la rondalla escolar donde realicé los estudios primarios, aprendí a tocar la bandurria gracias a un músico amateur, Don Pedro Álvarez Hidalgo. Aquella experiencia sirvió para dar el salto al Real Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, en el cual cursaría los años de piano. La bandurria, un instrumento de cuerda tradicional de España, abrió la puerta a la gran vocación de mi vida.

5. Recuerdos de un pequeño pueblo

Puerto Real, un pueblo de la provincia de Cádiz, fue el lugar que me vio nacer. En "recuerdos de un pequeño pueblo", se siente nostalgia de aquel pueblo de los años de infancia y adolescencia del que hoy queda apenas un reflejo, sin personalidad y sumido en la nada.

6. Aquellos días de recreo

En "aquellos días de recreo", vuelvo a los años de escolar con los hermanos de La Salle.

Era un tiempo de regocijo, jolgorio frente a la dura jornada de los libros de estudio.

7.Son gigantes, Sancho

La pista siete " Son gigantes, Sancho" corresponde al + 1 sentimiento infantil al que da título este álbum. Me consideré siempre un soñador, un romántico, idealista, ingenuo; sentimientos estos que duraron hasta bien pasada la adolescencia cuando muchos muros comenzaron a derrumbarse .Para ello, recurro al universal libro de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha* en el capítulo que narra su lucha contra los molinos de viento.

8.Pero Dios... no existe

En los años de adolescencia, cuando cursaba estudios de bachillerato, le pregunté al profesor de dibujo si creía en la existencia de Dios. La respuesta taxativa y aquel NO convencido, me llevó a un estado de abatimiento, ya que , sin la justificación de un Dios, ¿Qué sentido tenía la vida? Como casi en la mayoría de los de mi generación, se sentía preocupación por las filosofías, las religiones y el sentido de la existencia humana. Sólo con los años y la madurez, aquella frase lanzada como quien lanza una piedra desde una honda, sirvieron para llegar a la misma conclusión.

Por todo ello, es una pieza un tanto pesimista, cargada de pesadumbre y dudas.

9. Qué haremos sin él

La pérdida de mi padre supuso un duro revés ya casi al final de mi adolescencia. A él le debo la vocación musical entre otras muchas cosas.

Musicalmente, se desprende ese nerviosismo del imprevisto y trágico desenlace.

10.Amores negados

Como hemos comentado, era un romántico, un idealista. El desengaño y los continuos fracasos e intentos de las relaciones sentimentales me sumían en una gran depresión. Fueron en esos años cuando comenzaron a aparecer los fantasmas del suicidio.

Este es uno de los álbumes más personales , en formato de trío para encontrar esa intimidad de esos momentos inolvidables que guardamos de nuestras primeras etapas de vida. Tras "9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil" vendrá un agotamiento de ideas y de composición ya patente.

Como ya hemos comentado, se habían restringido algunos derechos a las plataformas de *stream*. A estas alturas, había desaparecido cualquier pretensión de reconocimiento como compositor. La crisis creativa se unió a este pesimismo y fue justo en este año cuando se rompen relaciones con CD Baby, último trabajo en manos de la distribuidora. Durante aquellos años se habían confirmado todos los pronósticos. La distribuidora comenzó a exigir cierta documentación para recibir los pagos y una serie de exigencias que no estaba dispuesto a permitir. Fue, en otras palabras, regalar mi obra a un precio miserable que esperaba poder aportar en alguna causa solidaria. La Web había ganado peso frente a estos vendedores de humo.

Seguía sorprendiéndome que después de tantos años nadie se hubiera interesado en mi obra: ni una sola entrevista, un contacto, nada. Era, como ya he manifestado en otra ocasión, como si no existiera. Por otro lado, era consciente de lo que el público general seguía y que distaba bastante de mis propias líneas de creación.

Con este álbum se abre un paréntesis de tres años desde el punto de vista de la composición. Había tocado techo en mis posibilidades hasta el momento y decidí ampliar mi formación académica para acercarme a nuevos recursos. Fueron meses en los que cursé estudios de Música contemporánea en la Berklee College online con el compositor y profesor Gabrielle Vanoni. Desafortunadamente, no encontré demasiada inspiración, la música contemporánea seguía otras directrices que yo no compartía.

¿COMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

MIRADORES Deluxe 2.019

El último álbum original publicado fue *9 momentos inolvidables + Isentimiento infantil 2.016*. Comencé a padecer una crisis creativa y un agotamiento de ideas. Tres años más tarde decidí hacer una revisión de mis primeros trabajos. Se mantendrán las portadas con la denominación Deluxe.

Los motivos de dichas revisiones son varios:

- Mejora en la interpretación de algunas de las pistas.
- Mejoras en la calidad sonora
- Incorporar instrumentos acústicos
- Mejoras de las librerías de sonido.
- Arreglos de algunas pistas.

Después de *9 momentos inolvidables...* desconecto de las plataformas tradicionales de venta y distribución, considerando que me había hecho un flaco favor poniendo al servicio de éstas por unas miserables e irrisorias ganancias.

La mejor forma de combatir esta crisis creativa, esta desidia y esta falta de un lugar adecuado para componer, fue la revisión de estos álbumes que eran susceptibles de ser mejorados.

Fueron magistrales las clases de Técnicas de Mastering recibidas por Eastmann, técnico que fuera de conocidas bandas como U2, Depeche Mode, entre otras, en la Berkeley College online. Aunque no estaba relamente interesado por la producción, era una realidad que para un *freelancer* como yo, era fundamental llevar a cabo una serie de mejoras e invertir en recursos destinados a la grabación y masterización de mis trabajos. Con esta intención nacieron estas ediciones Deluxe.

Tras la ruptura con CD Baby, iniciaba un inhóspito e incierto camino en solitario, contando con la Web Oficial como única plataforma de comunicación y tratando de recuperar las audiencias de un blog que cada vez tenía menos visitas. Había asumido que ni siquiera la labor altruista serviría para recaudar fondos en beneficio de proyectos solidarios, algo que realmente me molestaba y suponía una desafección con el público en general.

Había invertido en un estudio casero, en formación académica, en softwares de mejoras de audio y había puesto en práctica mis habilidades con instrumentos acústicos que había ido adquiriendo años atrás y que ahora se combinaban con las librerías de sonido. El legendario Korg triton extreme había dado el relevo a las librerías de sonidos (VST) que empezaban a proliferar en el mercado musical.

La Web oficial también había mejorado, con ciertos ciclos de música en abierto sobre mis trabajos, el control de mi obra y algunas recetas que aún siguen sin dar frutos para atraer a seguidores dispuestos a invertir en programas solidarios.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

SIETE PIEZAS CHINAS Deluxe 2.019

Las mismas indicaciones que MIRADORES Deluxe siguieron a Siete piezas chinas Deluxe 2.019 (ver MIRADORES Deluxe)

Especialmente, para un álbum de estas características, se encontró en las librerías de sonido un vasto campo de posibilidades de mejorar un álbum con una gran deuda con la tradición oriental.

Siete piezas chinas Deluxe, me servía para continuar conectado a la música de alguna manera, realizando arreglos y masterizando el álbum original de dos mil seis. Algunas piezas de este álbum mejoraron considerablmenete con el retoque de *samples* y nuevos sonidos.

Son años en los que ya no se aspiraba a nada, o más bien, se esperaban muy pocos resultados, pero consideraba que mi obra era lo suficientemente buena para estar en una Web y seguir dándola a conocer aunque fuera a contracorriente.

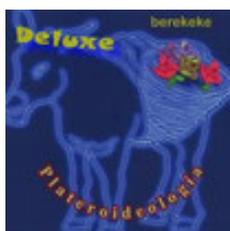
Como en el anterior álbum, se mantiene la portada con la denominación Deluxe.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

Plateroideología Deluxe 2.020

Por las mismas razones que «MIRADORES Deluxe» y «Siete piezas chinas Deluxe» (ver MIRADORES Deluxe), se emprendió la revisión de «Plateroideología» 2.006.

Las librerías de sonidos permitían un mayor realismo de algunos instrumentos implicados en la versión original y además, era necesario realizar algunas labores de cunatización de algunos instrumentos que carecían de precisión en aquella versión.

Se mantiene la portada original con la denominación Deluxe.

Este será el último álbum de estas series, aunque se llevaron a cabo mejoras en otros como la edición Deluxe de uno de los bloques de *Tripartito*, 2.011 y mejoras puntuales en otros álbumes que fueron incluidas en el catálogo online descartando las ediciones originales, como es el caso de «*El mundo de Hojyo Takashi*», 2.012.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

El correo del zar 2020

Aunque pueda parecer lo contrario, *El correo del zar 2.020* es un álbum que pertenece al pasado compositivo estilísticamente hablando. Es un trabajo que nace años antes y que se vio consolidado en dos mil y veinte.

Se recurre de nuevo a la literatura para enlazarla con su amor por las músicas tradicionales. Inspirado en la novela de Julio Verne "Miguel Strogoff", se realiza un viaje por la Rusia zarista en forma de banda sonora. No es un álbum que aporte demasiado desde el punto de vista creativo, pero sí es el compendio de logros conseguidos en materia de orquestación, estructura, edición, etc.

En esta época, se siente la necesidad de incorporar instrumentos acústicos y fundirlos con las librerías de sonidos.

1. El correo del zar

Es un tema con cierto toque marcial en el que predominan los instrumentos de viento metal.

2. 5.200 verstas

Sigue la línea del anterior pero con un carácter más épico y un final a modo de himno.

3. Strogoff

En Strogoff, se añade el acordeón, el domra y la balalika acústicas a las librerías de sonidos creando una atmosfera de música tradicional caucásica.

4. hermano y hermana

Es un tema muy del tipo banda sonora que termina con unos coros propios de la música popular.

5. camino de Tomsk

En "camino del Tomsk" se vuelve a incorporar domras y balalaikas acústicas al fondo orquestal.

6. cabalgando en la estepa

Es un tema para dos pianos.

7. zíngaros

Se recrea en esta pieza el carácter circense, bohemio y misterioso de la vida de los zíngaros.

8. Marfa o la patria rusa

Es una pieza pianística con toques de la música tradicional

9. Ojos para ver

Un tema para piano, acordeón y clarinete. Hay que recordar que este álbum fue concebido en los años en que trabajaba en *9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil 2.016* que tenía esa formación de trío. La pieza tiene ese carácter propio de las músicas tradicionales.

10. El traidor Ogareff

Tiene la estructura de "hermano y hermana" con el carácter misterioso del personaje de la novela de Verne.

11. Un deber inexcusable

Para esta pieza, se funde el Ruan (guitarra china) con sonidos sintetizados y algunos efectos de sonido. La afinación de estos instrumentos no es exactamente la convencional debido principalmente al "bending".

12. Disputa telegráfica

Es un divertido tema en el que se representa a los dos periodistas que intervienen en la novela de Verne en pleno conflicto bélico. El telégrafo en el glockenspiel, el violín para el periodista francés y el violoncello para el inglés.

13. Serenata siberiana

Siento una gran admiración por el Morin Khur, un instrumento tradicional mongol. La serenata siberiana infelizmente no pudo ser interpretada con este instrumento aunque respira el carácter del mismo en el chelo junto al piano.

14. Marfa o la patria rusa (orquestal)

Se consideró que era posible hacer una versión orquestal de *Marfa o la patria rusa* correspondiente a la pista ocho de este álbum. En esta versión, se vuelve a recuperar el domra y la balalaika acústica.

- 0 -

Se dudó en ocasiones de publicar este álbum, consideraba que era una etapa pasada y realicé frecuentes arreglos de algunas de las pistas hasta quedar satisfecho con el resultado. A partir de este álbum, se comienza a dar protagonismo y voz a los instrumentos acústicos combinándolos con las librerías de sonido.

Como hemos comentado, *El correo del zar* es un trabajo que pertenece a un período ya superado desde el punto de vista compositivo y en el que predomina el papel de orquestador y músico.

Vivimos tiempos difíciles en los cuales es habitual confundir la política con la cultura. Sería un enorme error perderse este álbum simplemente por acontecimientos actuales que nada tienen que ver con el arte.

La portada es una composición que me llevó bastante tiempo. Estaba obsesionado en imprimir de algún modo el *Kokóshnik*, y acabé comprando los derechos a un fotógrafo ruso sobre una de sus fotografías. Además, era importante incluir la tartana y al personaje principal, todo ello en un diseño que guardara relación con el mundo del cómic, o de la novela ilustrada.

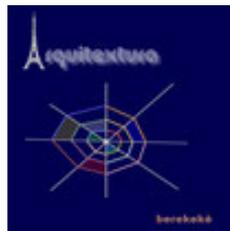
Se seguía acusando la crisis creativa, el pesimismo y una necesidad de encontrar otras fórmulas para la composición. El álbum completa un ciclo algunos años después de haberse cerrado.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

Arquitextura 2020

Arquitextura 2.020 es un álbum que rompe diametralmente con la trayectoria compositiva seguida hasta el momento. Abandonando el formato tonal, se adentra en el mundo de las texturas en un trabajo laborioso y complejo.

El título del álbum es, como no podía ser de otra manera, una fusión de los términos arquitectura y textura.

Inspirados en determinadas construcciones ora humanas ora naturales, se trabaja sobre este nuevo concepto tras el agotamiento del ciclo anterior.

No obstante, el álbum presenta aún estelas del pasado fuertemente arraigado en la tonalidad y la modalidad. Además, existe un interés por los trabajos del Murray Schaffer sobre el paisaje sonoro.

Las librerías de sonido han sustituido completamente al legendario Triton Extreme de Korg de trabajos anteriores e incorpora además instrumentos acústicos o elementos sonoros naturales a estas composiciones.

Se sigue optando por el modelo conceptual, al menos desde un punto de vista extramusical, en la que las construcciones tanto artificiales como naturales consiguen ensamblar y aparecer como un todo.

1. Torre Eiffel

La gran mole de hierro que descansa a orillas de El Sena y la cual tuve la oportunidad de visitar, indudablemente requería de un material muy “metálico”, denso, pesado, chirriante y gigantesco. A la hora de seleccionar los componentes sonoros tenía la certeza de que esta pieza debía guardar una estrecha relación con lo material, lo estático y punzante de su estructura.

La pieza discurre sobre cuatro partes que se van ensamblando y superponiendo de tal manera que al igual que una arquitectura determinada, los primeros elementos permanecen siempre ahí. Por eso, la base se sustenta en sus cuatro pilares que al ser de mayor grosor también está relacionada con los sonidos más graves y largos, así como un tempo más lento. En esta base se encuentran “los cimientos” de las otras que componen la totalidad. Para ello, se busca el recurso de partes de la fuga con sujetos, respuestas y contrasujetos que dan una percepción de ascenso en tempo con variaciones de altura y utilizando la disminución.

A su vez, al igual que *El bolero* de Ravel, se trata de un modelo recurrente alterado por las cualidades sonoras antes mencionada de tempo, altura y duración. Incluso podríamos decir también timbre, ya que se tornan más brillantes a medida que se alcanza la cúspide.

Se compone en total de cuatro ciclos: la base o presentación del tema, el desarrollo propiamente dicho, una larga coda y una pequeña conclusión que coincide con el punto más alto de la Torre Eiffel. En la base, son fácilmente identificables los cuatro pilares que las sostienen (en total sumarían unos 60 compases de 4/4 equitativamente dividido por cuatro). A medida que nos aproximamos a la confluencia de las partes, éstas a su vez también se van difuminando. Podemos decir que sería a escala el tiempo necesario en rodear la torre. .

En relación con el paisaje sonoro arriba mencionado, una “supuesta” voz de Eiffel en el fonógrafo y algunas frases en francés del discurso que ofreció en la inauguración entre otros.

2. Casa de chocolate

Casa de chocolate es una pieza más corta que combina diversos elementos. Se estructura en las siguientes partes:

- El bosque: cuando imaginamos una casa de estas características uno intuitivamente se traslada a un paisaje bucólico, onírico o imaginario.
- Transición primera. Los sonidos del bosque se van alterando, dando lugar a los efectos sonoros protagonizados por las transformaciones, las flautas de émbolos sintetizadas, etc.
- Lo infantil: en esta sección el ritmo de la percusión, la naturalidad de un bebé, nos retrotraen al mundo de los recuerdos que se asocian con el chocolate.
- La sustancia líquida. Se inician una serie de componentes líquidos densos que conforman el proceso de elaboración con un toque artístico.
- La solidificación: por último, las transiciones de las escalas sintetizadas propician la solidificación en un efecto sonoro aumentado exponencialmente.

El gran reto era no caer en la tentación de concebir una banda sonora, aunque existan elementos o determinados ritmos que no llegan a configurarse como motivos o frases en esa dirección.

3. Cuevas de Nerja

Las famosas cuevas de estalactitas y estalagmitas de Nerja en Andalucía es toda un plato servido a los sentidos. Fueron visitadas en la infancia con un vago recuerdo (desde luego no sonoro), ,como a cualquier niño me impresionó aquellas formaciones que se erigían con sus peculiares y caprichosas formas.

Para un compositor es una delicia trabajar con ese tipo de campos sonoros donde todo se difumina. Por esa razón, he intentado dar “claridad y limpieza” a los sonidos y efectos que indudablemente se ven sometidos a las consideraciones del espacio y tiempo sonoro del lugar.

La pieza está distribuida en las siguientes partes.

- Acceso al lugar, en el que predomina el paisaje sonoro propio de Schaffer, sin apenas alteraciones.
- Acceso a la cueva: con una transición en el que se cambia de campo sonoro, propio de las salas de pocas dimensiones.
- Acceso a las galerías, donde se aprecian los primeros elementos sonoros de las gotas y el elemento líquido y adquiriendo más profundidad y volumen por efecto de la reverberación.
- Sala del Cataclismo: es una sala peculiar en la que se desplomaron algunas de las formaciones rocosas dando al lugar un aspecto realmente tétrico. El volumen ha adquirido progresivamente su máxima dimensión, donde la reverberación y el eco se mezclan junto con los sonidos graves y los intervalos cromáticos. Es la parte más densa.
- Sala de la Cascada: en esta sala se ofrecen conciertos y espectáculos desde casi su inauguración. Es la parte más artística donde se da una tregua en beneficio de elementos más melódicos.
- Final del viaje: progresiva recuperación del campo sonoro natural.

4. Templo

Templo es una pieza que debe ser entendida desde lo espiritual, es decir, el templo del alma o como quieran llamarle, es la construcción que sostiene los principios humanos, los valores y que está por encima de lo mundano.

La pieza se divide en tres partes:

- Entran en escena los campanólogos y/o cortinas. En esta primera escena musical he querido intencionadamente forzarles a agudizar el oído. Nos hemos acostumbrado a un umbral sonoro muy alto y hemos despreciado muchos timbres y sonoridades que están por debajo del estándar actual. Estos sonidos aparecen sin ningún tipo de efecto espacial añadido.
- La sección de los platos, gongs y percusión pesada que confluyen a un espacio sonoro algo más camerístico.
- La oración en canon de los monjes que es la parte más representativa de la pieza.

5. Catedral

A diferencia de la pieza anterior, Catedral es una obra que, aunque se ubique dentro del tratamiento del mundo de lo espiritual, también representa a toda una civilización. El simbolismo religioso de Occidente en su máximo esplendor. Por ello, no sólo hablamos de la arquitectura espiritual, que también lo es, sino adherida a su conexión mundana. Una catedral representa un logro de lo humano frente a los materiales y frente a sí mismo.

La pieza consta de tres partes.

- Introducción: en la que se pretende buscar la relación entre la luminosidad de las vidrieras o los ventanales, la densidad del espacio y el contexto en el canto litúrgico.
- Gárgolas: partiendo de la propia etimología de la palabra, encontramos aquí la profundidad sombría y demoníaca de estas figuras que formaban parte de la iconografía de las catedrales, especialmente góticas, en las que son animadas con sus “vuelos nocturnos” pesados y de gran contenido dramático.
- Miserere: a la arquitectura de las catedrales le acompañó no exclusivamente la grandeza de sus pinturas y sus esculturas, sino también la de sus composiciones musicales creadoras de joyas algunas conmovedoras que están imbricadas en la misma génesis que rodea a estas moles de piedra y sus significados. El miserere se construye sobre las voces contraltos reforzadas por tenores y bajos (Rex) y difuminándose en las voces blancas adquiriendo otra tonalidad y carácter con las sopranos.

6. Cuerpo

Cuerpo entrañaba una gran dificultad. Sin duda, el cuerpo es la maquinaria más compleja jamás producida que abarca desde sus microestructuras hasta su totalidad. Es imposible recrear algo tan inmenso. Por ello, decidí que era mejor acotar las posibilidades para que, sin renunciar al concepto arquitectónico del mismo, fuera asequible y con cierta coherencia. Los ritmos circadianos me permitieron encontrar una manera de organizar los elementos y dar equilibrio y simetría al resultado.

Estructura de la obra. Un continuum que se articula en los diferentes ritmos circadianos. El tictac del reloj marca la observancia del tiempo invariable a lo largo de la pieza. Se suceden una serie de texturas encabezadas por sonidos de larga duración que corresponden a distintas funciones del organismo: la temperatura, los latidos, los fluidos internos y más adelante los mecanismos intestinales y hormonales. Hay que añadir además la presencia de los “sonidos reales” que en determinados momentos se sobredimensionan por medio del sonido sintetizado.

Lógicamente, como ya hemos dicho, no es posible construir una obra con la infinidad de componentes que intervienen en esta gran arquitectura que es el cuerpo de un organismo, en nuestro caso concreto, el humano. No existe tampoco una correlación exacta o sincrónica de los diferentes momentos en que hacen su aparición los ritmos circadianos, sino otorgándole una licencia artística dentro de un friso horario relativo.

7. Colmenas

Colmenas es una pieza breve donde los elementos están muy concentrados. Algunos documentales de interés me ayudaron a comprender mejor este fabuloso mundo de la arquitectura de las abejas.

La obra se estructura en una escala hexátónica (imitando la forma de seis vértices de cada celda) en sucesivas repeticiones descendentes (la colmena se construye de arriba abajo). Sigue un modelo de retardo de las escalas similar a la técnica del compositor Steve Reich. Estas superposiciones forman la estructura principal de la pieza, el resto son elementos adicionales que enriquecen el material sonoro.

8. Tao Zhu Yin Yuan

Para esta obra arquitectónica taiwanesa era muy importante combinar las texturas y los elementos naturales con los urbanos. De este modo se producía una “lucha” entre unos y otros, o la tentativa del primero de sobrevivir sobre el segundo que era su dominio natural.

Para ello se distinguen los siguientes elementos:

- Torre central. Con un sonido envolvente que representa su forma circular y por un ritmo constante a modo de “corazón vital”.
- Torres helicoidales. Son las que le dan el aspecto característico y se sustentan en un tema con variaciones en escalas pentatónicas de Do y Sol respectivamente.
- Ruido de la calle que va difuminándose a medida que “subimos” por las torres
- Aves endémicas: que siguen la progresión inversa a la anterior siendo más “limpias” a medida que avanzamos en la pieza.
- Instrumentos de tradición china: que imitan el canto de las aves anteriores.

9. Tetramelaceae

La Naturaleza está llena de cosas insólitas, grandiosas y exóticas. Estas plantas son apenas una muestra de todas ellas.

Es una pieza de corta duración inspirada en los restos del imperio jemer de Angkor (Camboya) en el cual las tetramelaceae han ocupado el lugar de la arquitectura construida por dicha civilización.

Consta de una única secuencia en la que se intenta combinar y simbolizar un lugar inhóspito al que acuden miles de curiosos y que salvo la especie *macaca fascicularis* y algunas aves, no hay otro sonido de vida al menos audible al ser humano. El ritmo cadencioso muestra el acontecer de un tiempo lento en aquellos parajes. Se combinan sonidos potentes que representan por un lado el nuevo dominador (tetramelaceae) y el viejo dominado (templo). Algunos efectos de sonido reverso invitan al crecimiento de largas raíces y ramas que cubren todo el espacio posible.

10. Pamukale

Los famosos castillos de algodón en la región de Turquía son presentados aquí como una pieza de estructura única inspirada en los sonidos locales y de corta duración. El agua se convierte en el elemento esencial.

11. Cañón del antílope

Ubicado en el desierto de Arizona, el cañón del antílope es una de esas bellezas extraordinarias de la Naturaleza.

La pieza se compone en estructura única, utilizando elementos contextuales, como la flauta de doble embocadura de origen indígena. La textura melódica se conforma con esas ondulaciones propias de las rocas del cañón utilizando el pitch bender o escalas cromáticas. Se trata de una obra que busca la simplicidad a la que se añaden algunos efectos de percusión muy localizados.

12. Krzywy Domek

Pieza de pequeñas dimensiones en las que se "retuercen" los pads ambientada en músicas tradicionales polacas.

13. GADU

GADU (Gran arquitecto del Universo) en el mundo de algunas congregaciones iniciáticas se concibe un Dios creador del Universo.

Pretendía ser un proyecto más ambicioso, en realidad, era muy complicado sintetizar en poco tiempo todo lo que representa una creación de colosales dimensiones. Opté por una suite de cuatro pequeñas piezas concretadas en los cuatro elementos. A seguir:

- Obertura: aunque no está en las creencias de la masonería, algunos argumentan que nuestra civilización es fruto de otras civilizaciones más avanzadas. En esta obertura se presenta un dios menor que prepara u organiza el camino de nuestro planeta.
- Ritornello
- Agua: los delfines acompañan esta presentación en el lado animal. Le sigue el ir y venir de las olas del mar acompañadas por los instrumentos de viento madera.
- Ritornello
- Aire: las gaviotas sirven de nexo de unión entre este episodio y el anterior. En el lado humano, un recuerdo a Hiroshima con la marcha de los vientos metal.
- Ritornello
- Tierra: el aullido del lobo simboliza el mundo terrestre. La faceta humana viene representada por las máquinas (inventos del pequeño dios) acompañadas de la percusión.
- Ritornello
- Fuego: una cerilla es suficiente para destruir todo lo anterior, el fuego no es un invento humano, pero ha contribuido a la deforestación, la extinción de especies y el caos del ecosistema que había encontrado su equilibrio. Las cuerdas acompañan en tono dramático este devastador efecto de los incendios.

14. Glecier skywalk.

Glaciel skywalk: uno de los miradores más espectaculares del planeta se encuentra en Canadá.

Para tal evento no podía faltar un halo de romanticismo. La pieza se configura en varias escenas.

- el viento y las aves
- fanfarria que representa la majestuosidad y dimensión de un espacio grandioso
- allí donde el eco reina
- tema tocando el cielo
- un ángel canta
- tema de cierre (versión orquestal de la anterior)

- 0 -

El vacío de casi cuatro años sirvió para la recopilación y definición de nuevas ideas. En 2.020 había publicado además "El correo del zar", un trabajo que pertenece más al pasado que al presente.

Arquitextura 2.020 es un álbum de nuevas búsquedas en la composición y en el modo de afrontar y desarrollar ideas diferentes hasta las actualmente llevadas a cabo.

La portada es minimalista, bastante simple, pero servía para hacer un paralelismo entre los colores de la tela que teje la araña en su construcción magistral.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

POEMARIOS DE FONÉTICA MUSICAL 1.0 - 2.021

Los trabajos de elaboración de estas composiciones se remontan a mayo de 2.021 y surgen como una iniciativa a partir de la adquisición de Dexed, el software del legendario Yamaha DX7.

Rememorando los años de estudiante en electroacústica, decidí llevar a cabo un proyecto que incluyera, a partir de la síntesis FM, la edición de fonemas. Con Dexed tenía la oportunidad de crear formantes dentro de la lengua española, para ser más exactos, castellana.

La edición de estos formantes toma como modelo las investigaciones de Manuel Esgueva y Margarita Cantarero (1.983) en *Estudios de fonética* (Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto Miguel de Cervantes), recogido en la web de Domingo Román Montes de Oca en la web del Laboratorio de Fonética (Universidad de Santiago de Chile).

Esgueva y Cantarero disponen dos formantes para las vocales, estableciendo una diferencia entre hombre y mujer.

Es evidentes que la voz humana es un complejo juego de elementos en los que intervienen otros factores y que difícilmente puede reproducirse con síntesis FM. Esta era una acotación de partida que simplifica el trabajo y daba un resultado básico (de ahí 1.0 del título de este álbum). La edición no solo se limitaba a las vocales, sino también a su relación con las consonantes o fonemas propios del castellano. Fue un proceso laborioso que incluía recuperar los fundamentos de la síntesis FM y como funcionaba en Yamaha DX7 o en su caso en Dexed. Fueron necesario 17 cartas, *a priori*, con resultados más o menos fiables o exactos.

La segunda parte del proyecto consistía en de qué manera podían aplicarse estos bancos de sonidos en una composición musical de tipo experimental.

Releyendo algunos poemas encontré la inspiración para trasladar y poner en práctica el catálogo de cartas creado en Dexed.

Dada la simplicidad o, si se quiere, regularidad de las estructuras poéticas y del lenguaje, era necesario abrir un espectro de poemas que incluyesen una mínima variedad de formas y estilos, principalmente en cuanto a ritmo y métrica se refiere. Aún así, los primeros resultados fueron decepcionantes y disuasorio de abandonar el proyecto. Ni siquiera añadiendo efecto a los bancos, sin alterar el contenido fundamental, era suficiente como para abordar una composición ambiciosa. Había, entonces, que buscar otros factores que aportaran algo artístico y compensaran la simplicidad.

Por llamarlo de alguna manera, el decorado sonoro se enriquecía con otros elementos basados en lo intrínseco de cada poema. Podríamos llamar la «*affektenlehre*» o teoría de los afectos, además de otros factores relativos a cualidades sonoras como dinámicas, reguladores, etc.

En cierto modo dejé en un plano secundario a lo fonético, aunque en esencia, es la base sobre la que se sustenta la composición musical.

El anonimato de la procedencia de cada poema se justifica para evitar relaciones carentes de sentido. El poema, es apenas una plataforma o instrumento que permite las estructuras, aunque sirvan a su vez a la importancia trascendental que tiene su contenido dispuesto en la teoría de los afectos. Se evita así la tentación de «ir leyendo» la composición, algo realmente inadecuado para entender esta obra.

1. Viejo final, nuevo comienzo

Forma soneto. La composición pertenece a uno de los poemas de los poetas del Renacimiento español. En él, se describe una situación emocional y la transición necesaria en el llamado «renovarse o morir». La mayor parte del poema es la descripción de un estado de angustia existencial que se resuelve en los últimos versos o compases musicales. Sigue un proceso cadencial marcado por los propios versos.

2. Amistades silvestres

Pertenece a un poema de estilo infantil en el que se narra la historia de dos animales y su accidental amistad. Hay una recreación de personajes y situaciones que pueden observarse en la instrumentación. El estilo del poema permitía dar ritmo a la composición y un tono algo más desenfadado.

3. Kinestecimosis

En verso libre, este poema trata sobre la sensación que produce en las emociones los colores, motivo que es ampliado y que habla, en definitiva, de los condicionantes de normas establecidas aprendidas desde niño. La composición se presta a la textura propia que ofrecen los colores y sus mezclas, así como al uso de ciertas grabaciones que tienen que ver con el propio texto.

4. Baleleando

Poema inspirado en la forma estrofa-estribillo. La temática gira en torno de la cultura de origen africano y de ahí el uso de elementos de percusión y de índole étnica. El ritmo viene marcado por las secuencias alternadas de estrofa-estribillo.

5. Languidez de un tedio

Poema que utiliza como recurso la alteración de palabras en el verso en su ordenación. Trata esencialmente de la desidia y cómo afrontarla. Se utiliza esta ordenación para crear una sensación estereofónica, con un ritmo también muy cadencial.

6. Con amor desde Hiroshima

El poema versa, en forma de canción, sobre la bomba atómica, abordado desde un punto de vista sarcástico. Es una composición que se presta al efectismo musical. La introducción define el contexto antes de dar paso al poema propiamente dicho. El ritmo viene marcado por la propia estructura del poema.

7. Agonía sempiterna en forma de lluvia

En este poema, de verso libre, el autor desgana diferentes situaciones de sufrimiento en forma de llanto en una analogía con la lluvia. Esencialmente, es un canto a la desesperanza ante un Dios oculto e impasible. La composición utiliza esta analogía de la lluvia con el *pizzicato* de violines y posteriormente con el trémolo de los mismos.

8. Concatenado de negritud

Otro poema de índole cultural y racial. Basado en la concatenación, es decir, último verso es el primero del siguiente.

A diferencia de la composición Baleleando, la estructura viene marcada por esta secuencia de elementos en los que la repetición cobra un sentido especial. Existe mucho simbolismo que se relaciona con el propio poema que es un canto a la herencia del hombre negro tras las colonizaciones americanas.

Como gran parte de la música experimental, es impredecible su recepción. Tiene el valor como tal y ofrecer una propuesta diferente hasta el momento.

La portada, también de autoría propia, coloca en pentagrama la representación gráfica de las ondas sonoras en un marco propio de las ilustraciones poéticas.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos. berekeke@hotmail.com

DE VUELTA A CASA 2.022

Justo el último día del año decidí publicar este álbum. Había varios motivos para hacerlo:

1. Todas las piezas se compusieron en este año
2. No quería que fuera un álbum de inicio de año.

Es un trabajo sin intención, es decir, no había una decisión previa de componer un álbum. Fue algo que surgió de manera espontánea y por este motivo no tiene el carácter conceptual que tienen la mayoría de mis anteriores álbumes.

El título elegido es simbólico, no es una vuelta física, es una vuelta al pasado cuando me inicié en el aprendizaje de la bandurria (instrumento tradicional español de cuerda pulsada) gracias a la inconmensurable labor del maestro Don Pedro Álvarez Hidalgo.

Es un regreso si no tanto como «9 momentos inolvidables + 1 sentimiento infantil» a la infancia, más bien al inicio de mi vida musical.

La idea de concebir un álbum es, como hemos dicho, algo espontáneo que surge en el mes de diciembre, con unas favorables condiciones para la creación y que tiene su punto de partida en la pista «Bandurria: no chore», un homenaje póstumo a Rocío Hermida Gil (intérprete de bandurria en coros de Carnaval). Es esta pieza la que da un carácter tradicionalista al álbum con músicas inspiradas en los tanguillos de Cádiz propios del Carnaval gaditano, y que se completará con otras piezas pensadas para instrumentos de cuerda pulsada o punteada (excepción esta última de «Guardanapos madeirense»).

«Asas de criança»! corresponde al año 2.021. Las dos primeras pistas corresponden al mes de septiembre-octubre, mientras que el resto vinieron una detrás de otra (aprovechando el momento inspirador) en el mes de diciembre.

Son piezas de corta duración y mantienen el carácter instrumental propio de mis composiciones anteriores.

Fue grabada y masterizada utilizando las librerías de sonido y los programas de masterización de último nivel en el mercado para garantizar una escucha fiel en lo posible a la realidad.

Conforman este trabajo.

1. Bandurria: no chore

Com hemos adelantado, esta es una composición homenaje a Rocío Hermida Gil, intérprete de bandurria en agrupaciones del carnaval gaditano y cuyo fallecimiento conmovió a la ciudad por su juventud.

Aquí se utiliza el termino portugués «chore» ya que la composición es una fusión entre los tanguillos de Cádiz y el choro brasileño.

2. Con Fina, miento

Esta es una pieza que no tiene traducción a otros idiomas ya que se trata de un juego de palabras entre los inolvidables años que vivimos de enclaustramiento y al que se le ha querido dar un toque propio de las músicas sudamericanas.

3. Guardanapos madeirense

El cavaco portugués es un instrumento que tiende a desaparecer tristemente. Generalmente es usado para el acompañamiento de las músicas tradicionales, pero me inspiró Amadeus Magalhaes para esta composición, un cavaquista virtuoso del que aprendí mucho con sus videos online.

El guardanapos es un postre típico de Portugal, recibe su nombre por su forma de servilleta.

La composición tiene ese carácter de la música tradicional lusa.

4. Domingo de piñata

Último día oficial de Carnaval, domingo de piñata es una composición inspirada en los tanguillos de Cádiz para cuerda pulsada y orquesta.

5. Mi querida Soledad

La soledad puede convertirse en tu amiga o en tu enemiga o ambas cosas al mismo tiempo. Esta composición nació el 24 de diciembre, fecha llamada en España de Nochebuena que antecede al día de Navidad.

Tiene ese carácter triste, pero no necesariamente es trágico y esta dedicada a todos quienes se sienten solos.

6. El millonario

«El millonario» fue una conocida tienda de artículos principalmente de Carnaval ubicada en Cádiz y que era muy querida y conocida por los gaditanos. La crisis, la falta de relevo generacional llevaron a su cierre. Compuesta en forma de tanguillos de Cádiz.

7. Asas de criança

«Asas de criança» o alas de infancia, es una pieza que viene de atrás y que quise recuperar para este álbum. Esta compuesta en forma de vals brasileño.

8. Dedocracia

Es un término que acuñó el coro de Carnaval y posteriormente su peña carnavalesca «Los dedócratas» en pleno proceso de la transición española. Con esta pieza quería homenajear los fructíferos años tanto de la peña como de las agrupaciones que participaban desde allí en los carnavales de Cádiz. En forma de tanguillos de Cádiz.

9. Llegó la murga

Las murgas ya no son populares en el carnaval gaditano, pero lo fueron en el pasado como lo siguen siendo en otros puntos del planeta.

Está compuesta en forma de marcha.

La portada, también de creación propia, refleja el simbolismo de esa vuelta a casa, a los orígenes musicales.

CONCLUSIÓN:

«De vuelta a casa» no es un álbum planificado, sino el resultado de una serie de piezas que eran idóneas para conformar un álbum y que rompen con el carácter conceptual de anteriores composiciones.

Es una recuperación de un instrumento (la bandurria) que me inció en mi vida musical.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos: berekeke@hotmail.com

CUATRO INTERPRETACIONES DE UN CARDIOGRAMA MINERAL 2.023

1. barita síntesis
2. barita orquestal
3. barita percusión
4. barita voces
5. cuarzo síntesis
6. cuarzo orquestal
7. cuarzo percusión
8. cuarzo voces
9. fluorita síntesis

10. fluorita orquestal
11. fluorita percusión
12. fluorita voces
13. pirita síntesis
14. pirita orquestal
15. pirita percusión
16. pirita voces
17. turmalina síntesis
18. turmalina orquestal
19. turmalina percusión
20. turmalina voces.

La idea de transferir a sonidos los procesos de difracción por rayos x de los minerales es algo que viene de muy lejos. Ora la crisis creativa, ora el modo de llevarlo a cabo, ora otros factores, pospuse esta tarea con la ilusión de retomarla cuando se dieran las circunstancias.

La difracción de rayos x es una técnica que dibuja en un diagrama los puntos de intensidad de cada mineral. Es algo fantástico, como un cardiograma humano (de ahí el título de este álbum). Un latir fotográfico de algo que consideramos inerte.

La mineralogía me fascina desde hace muchos años y de alguna manera quería encontrar un canal de comunicación entre la música y ésta. Las lecturas por difracción me ofrecían la oportunidad de hacerlo, pero incluso había cuatro posibilidades de interpretación que podrían entrar en la categoría de arte.

La mayoría de las piezas tienen una duración de 3 minutos y se han escogido al azar 5 minerales con características diferentes. El procedimiento pasa por convertir la secuencia de 90 en la tabla de difracción en segundos, aplicándole un valor fijo de tiempo de negra igual a ochenta (aproximadamente el latido de un corazón normal humano). Los cálculos son aproximados y dado que no se aportan más datos que la intensidad y cierta longitud, se ha optado en beneficio de lo artístico por cierta arbitrariedad. **ATENCIÓN: escuche estas piezas a un volumen bajo**

EL SONIDO PURO Y DURO

La primera de las interpretaciones se basa en la síntesis de sonido. Un sonido base de intensidad baja se proyecta a lo largo de los tres minutos a las que se suma las modificaciones propias de cada mineral según la tabla de difracción. Estos cinco primeros trabajos tiene un sonido base o ruido de fondo al que se añaden los picos del diagrama de difracción.

LA ORQUESTA AL SERVICIO DE

En esta interpretación sustituímos los sonidos sintetizados por una orquesta real, aprovechando los timbres y características de los instrumentos.

En FLUORITA ORQ. cada instrumento de la familia de viento madera, en el pico, da el relevo al siguiente.

Para CUARZO ORQ. se utiliza los *celli* en trémolo y los *pizzicati* de parte de la cuerda para la base. Estos *pizzicati* alternan posiciones interválicas diferentes salvo los violines primera. Por su parte, el resto de la cuerda en acordes de los diferentes tipos de sexta aumentada, en *spicatrtri* realiza los diferentes picos correspondientes a este mineral en el diagrama de difracción por rayos x.

BARITA ORQ. está pensada para tres trompetas, 2 trombones + 1 bajo y tuba. Está compuesta por disminución y los picos los va marcando el trino de trompeta.

En PIRITA ORQ. hemos utilizado dos arpas y los picos se encuentran camuflados, de tal manera que están integrados en el propio desarrollo.

La orquesta completa se pone al servicio de TURMALINA. Sobre el conocido acorde místico o Prometeo de Scriabin de novena, se realiza una simetría en embudo (del acorde al cdluster y del cluster al acorde). Debido a las notas largas, es necesario la alternancia de instrumentos, de tal manera que media orquesta se alterna con la otra para poder ejecutar la secuencia. En los picos los instrumentos que descansan acentúan con acordes de segunda los momentos claves.

LA VOZ AL SERVICIO DE

En FLUORITA VOCES encontramos un canon más o menos libre a soprano, alto y tenor y los bajos realizando los picos. Por disminución.

Para PIRITA VOCES hemos utilizado diferentes manifestaciones culturales vocales de algunos lugares del mundo en los picos. Sopranos en acordes disminuidos principalmente con la línea de bajo y tenores y contraltos jugando con las voces para la base o frecuencia mínima de la difracción.

CUARZO VOCES es una pieza también por disminución con dos asincrónicos "relojes" y los picos en siseo.

TURMALINA VOCES recrea un sanatorio mental. No todos los picos tienen una manifestación de locura para evitar cierto cansancio auditivo, por ello se mantiene el coro de hombres que en cierta medida representan al conjunto de enfermos mentales.

Un cementerio de elefantes sirve para BARITA VOCES con el sonido propio de los paquidermos sintetizados junto al coro de voces en pequeñas escalas cromáticas y un fondo rítmico un tanto épico.

PERCUSIÓN

Utilizando percusión o ruidos hemos recreado desde un punto de vista más "rítmico" estas lecturas.

En TURMALINA PERCUSIÓN encontramos un patrón rítmico que se invierte a medida que sufre un pico.

CUARZO PERCUSIÓN, sin embargo, es una composición por aumentación (al doble) en el que predomina instrumentos acústicos de percusión.

En BARITA PERCUSIÓN destaca una base rítmica sintetizada de bajo y ruido con ciertos sonidos sintetizados en los picos. En la difracción la barita presenta una base ancha que va realizando ondas sinusoidales.

FLUORITA PERCUSIÓN por su parte, es una secuencia rítmica aleatoria de instrumentos de láminas que integran los picos.

El berimbau, el timbal y el sonido de las olas sirven de base para esta pieza en la cual los picos lo forman sonidos acampanados.

CONCLUSIÓN.

Debido a las exigencias de Sonoridad de muchas plataformas con la relación de "normalización" se pierde gran parte del efecto que prima entre la base de la difracción y los picos de la misma, que era el objetivo de este trabajo. Por eso, es conveniente escuchar las piezas a un volumen bajo para que el contraste sea más significativo. Probablemente, las piezas ganen en "calidad" y "claridad" tímbrica en detrimento de lo anteriormente dicho, lo cual llevaría a una visión más "musical" de la obra que su intencionalidad primigenia.

Este es un trabajo que entraría dentro del campo de lo puramente experimental y es muy probable que pueda desconcertar a algunos.

Fue un álbum de fácil elaboración, en cuanto todo el trabajo quedaba condicionado por los diagramas de difracción, así como el discurso musical. El énfasis y lo meramente creativo quedaba en asociar elementos y ofrecer una variedad a algo que *a priori* no parecía tenerlo.

Son tiempos en los que ya se huye de cualquier motivación ajena al propio arte y el placer de hacer lo que uno quiere sin pensar en resultados o en determinado tipo de audiencias, intereses o beneficios.

¿CÓMO ADQUIRIR ESTE ÁLBUM?

En formato wav o mp3

Contáctenos en: berekeke@hotmail.com