

Sound Spaces for Cervantes

Un espectáculo de Vanguardia donde la vida y obra de Miguel de Cervantes se embarcan en un viaje a través de la interacción con el sonido y el espacio

A cutting-edge performance in which Miguel de Cervantes' life and works interact with the sound and the space

Sound Spaces for Cervantes

New music sound interaction

Introducción

El Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, sumándose a las celebraciones del Año Cervantes, elabora el presente proyecto con una doble finalidad. Por una parte, la de conmemorar este acontecimiento a través de un espectáculo basado en la vida y obra de Miguel de Cervantes creado por el Departamento de Composición e interpretado por los profesores del centro. Por otra parte, exportar la cultura de nueva creación cuyo epicentro y nexo de unión se sitúa en torno a Castilla-La Mancha representada en las figuras de Cervantes y el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha con sus departamentos de Composición-Electroacústica y de Interpretación al frente, buscando un espectáculo interdisciplinar, integrador y de vanguardia a través de una nueva mirada a las raíces de la cultura hispánica.

Este proyecto nace del espacio Erasmus+ donde ha sido galardonado con la concesión del KA 107 – Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries– con una nota de 92.00/100.

Introduction

The High Music School of Castilla-La Mancha is celebrating the Cervantes commemoration year and, for that reason, this project has been created. The project has two purposes. On the one hand, to commemorate this event throughout a performance based on the life and works of Miguel de Cervantes, created by the Composition department and performed by school teachers. On the other hand, to spread the cutting-edge cultural creation that nowadays is producing at Castilla-La Mancha, which is the nexus between Cervantes and CSMCLM, as well as their departments of Electroacoustic-Composition and Music Performance. As a result, CSMCLM offers an interdisciplinary performance that combines avant-garde and a new point of view of Hispanic culture roots.

This project is within the Erasmus+ KA 107 programme –Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries–, obtaining an overall of 92.00/100.

Sound spaces for Cervantes – New music sound interaction

Un espectáculo de vanguardia donde la vida y obra de Miguel de Cervantes se embarcan en viaje a través de la interacción con el sonido y el espacio.

A cutting-edge performance in which Miguel de Cervantes' life and works travels and interacts with the sound and the space

Descripción

El proyecto pretende ser un homenaje a la figura de Miguel de Cervantes a través de un viaje por su vida y obra donde predomina la interrelación de elementos sonoros, visuales y espaciales conectados a través de la escritura de forma simbólica o real.

Cada escena está relacionada con un texto y un país de los visitados por Cervantes (Italia, Grecia, Argelia, Portugal y España) y cada una de estas escenas posee su propia autonomía en cuanto a los elementos que la componen (espacio, discurso sonoro, iluminación, plantilla instrumental, recursos...) pero utilizando como eje común el elemento de la escritura que, junto a la electrónica, actúa de hilo conductor a través de toda la pieza y como elemento generador de cada una de las obras. La escritura no sólo será utilizada como elemento de cohesión sino que a su vez, será el origen y el punto de partida del material sonoro mediante la abstracción del texto seleccionado por cada compositor en sonido. También aparecerá como elemento visual y como elemento sonoro convertido en narración puntual.

Así encontraremos un mundo sonoro variado y rico que se funde con el arte a través de la escritura donde coexisten arte literario, arte visual, arte sonoro y arte escénico.

Las transiciones entre cada uno de los espacios se realizan mediante la fusión del sonido de la escritura y la elaboración y tratamiento con electrónica del último instante de sonoridad de la pieza representada.

De esta forma, el espectáculo queda conformado de la siguiente manera:

Description

The project aims to be a tribute to Miguel de Cervantes drawing a journey throughout his life and works where there is a connection between sound, visual, and spatial elements in a symbolic or factual way.

Each scene is related to a text and a country visited by Cervantes (Italy, Greece, Portugal and Spain). Each scene has its own independence of compositional elements (space, sound inner world, light design, instrumental forces, etc.), however, using as common element the sound of the writing action that will be the common link –with the electronics– between all the compositions, as well as the initial element to compose each piece. The *writing* will not only be used as an element of cohesion but also it will be used as raw material throughout the sound abstraction of text passages selected for each work. Writing will be also used as a visual element for anecdotal narration.

In this way, we will obtain a rich and diverse sound world in which literature, visuals, sound and scenic arts live together in the same performance.

Transitions between spaces and pieces will be done by electroacoustical elaborations of instrumental sonorities of the performed piece and the real sound of the writing action.

The order of the performance is displayed in the next table:

Escena / Scene	Compositor / Composer	Plantilla instrumental / Instrumental forces	País representado / Represented country	Zona de interpretación / Performance space
Espacio 1 Space 1	Julián Ávila	Trio: Cl., Perc., VC. & electronics	Spain	Escenario / Stage
Transición 1 Transition 1	Julián Ávila	Solo electronics		
Espacio 2 Space 2	Pedro Navarro	Solo: Tpt. & electronics	Italy	Detrás del público / Behind the audience
Transición 2 Transition 2	Julián Ávila	Solo electronics		
Espacio 3 Space 3	Francisco Javier Pérez	Duo: Cl., VC. & electronics	Greece	Lateral izquierdo de la sala / Left side of the hall
Transición 3 Transition 3	Julián Ávila	Solo electronics		
Prólogo 4 Prologue 4	José Miguel Fayos-Jordán	Duo: 2 Tpt. & electronics	Algeria	Laterales de la sala (un músico en cada lateral) / Both sides of the hall (one performer in each part)
Espacio 4 Space 4	José Miguel Fayos-Jordán	Quintet: Cl., 2 Tpt., Perc., VC. & electronics	Portugal-Spain	Escenario: (Cl., Perc. y VC.) 2 Tpt igual que en la anterior / Satage: (Cl., Perc. & VC.). Tpt. Same as before

El tiempo estimado del espectáculo completo es de 1 hora.

La interpretación de las partituras que conforman el proyecto correrá a cargo del Ensemble formado por los profesores del CSMCLM - Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

La plantilla completa del Ensemble es la siguiente:

- Clarinete (Raúl Traver)
- 2 Trompetas (José Antonio García y Manuel Blanco)
- Percusión (Miguel Ángel Orero)
- Violoncello (Eduardo González)
- Electrónica (Julián Ávila)
- Dirección (José Miguel Fayos-Jordán)

The duration of the concert is 1 hour.

The concert works will be performed by the Ensemble whose members are teachers of CSMCLM.

Complete instrumental forces of the ensemble:

- Clarinet (Raúl Traver)
- 2 Trumpets (José Antonio García y Manuel Blanco)
- Percussion (Miguel Ángel Orero)
- Violoncello (Eduardo González)
- Electronics (Julián Ávila)
- Project manager (José Miguel Fayos-Jordán)

Necesidades técnicas

Para una correcta ejecución del proyecto debe contarse con los siguientes recursos:

- Sala de pequeña o media capacidad con posibilidad de disponer de palcos o pequeños espacios laterales y traseros para las escenas que así lo requieran.
- Escenario de un mínimo de unos 20 m² aproximadamente capaz de albergar la percusión necesaria junto a los intérpretes de Clarinete, Violoncello y Percusión.
- Aunque la posibilidad de utilizar espacios en los laterales y la parte trasera de la sala puede adaptarse al espacio disponible, sería recomendable disponer de dos espacios laterales (uno a cada lado de la sala) de aproximadamente 4 m². Para el espacio trasero será suficiente con un espacio de 1'5 m² aproximadamente.
- Difusión cuadrafónica. En caso de no ser viable, existe la versión para PA estéreo
- La sala debe disponer de recursos de iluminación suficientes para iluminar el escenario y los diversos espacios mediante luces, contraluces y filtros de color. La iluminación de los distintos espacios puede realizarse desde el escenario o desde los focos dispuestos para iluminar el escenario cambiando su orientación.
- 3 micrófonos inalámbricos de pinza (2 Tpt., 1 Cl.) / 2 pares estéreo overhead para percusión (tipo Neumann KM145) con pies / 2 Akg 414, con pies / Mesa analógica 16 in, 12 out mínimo o mesa digital con interface de audio / 4 altavoces adecuados al tamaño de la sala, amplificados full-range / Proyector y pantalla al final del escenario / Conexiones y cableado para todo / Puesto de sonido en el centro de la sala con luz de atril, espacio para ordenador portátil y mesa de mezclas.
- Percusión: 1 Bombo de concierto, Vibráfono, Bongos (2), Tam-Tam (grande), Sizzle Cymbal, Timbal de 32", Wood Blocks (5), pequeña percusión.

Technical requirements

For proper implementation of the project must have the following resources:

- Small or medium concert hall with lateral and back space to allocate musicians for those works that uses multiple spaces for performers.
- Minimum size for stage: 20 m² for percussion set, clarinet and violoncello.
- 2 lateral spaces (one in each side of the audience) of 4 m² approximately. 1 space behind the audience of 1 m² approximately. If the concert hall has no chance to allocate these spaces, the concert could be done using the stage only.
- Quadraphonic speaker array. If this setup is not possible, there is a version for stereo PA.
- Illumination resources to enhance with different colour filters the different spaces used by performers. All lights should be adjustable.
- 3 wireless clamp microphones (2 Tpt., 1 Cl.). 2 stereo overhead pair for percussion (e.g. Neuman KM145) with stands. 2 Akg 414 with stands. Analogue mixer with 16 inputs 12 outputs or digital mixer with audio interface. 4 powered full-range speakers (power according to hall size). Projector and screen at the end of the stage. Wires for all the system. Control table for sound (and lighting if possible) at the middle of the hall with enough space for mixers, computer and sound interface.
- Percussion: 1 symphonic bass drum, Vibraphone, 2 Bongos, big Tam-Tam, 32" Timpani, 5 Wood Blocks and small percussion.

Julián Ávila

COMPOSITOR Y ARTISTA SONORO • (España, 1982)

Profesor de Composición Electroacústica en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Profesor invitado del Master de Artes Efímeras de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor adjunto en el centro de investigación musical NOVARS de la Universidad de Manchester (UK), donde realiza su doctorado.

www.julianavila.com

Composer and Sound Artist • (Spain, 1982)

Nowadays he works as a Lecturer of Electroacoustic Composition at CSMCLM (Castilla-La Mancha Conservatory). He is invited lecturer of the Master of Ephemeral Arts at Madrid Polytechnic University and Teacher Assistant at NOVARS at the University of Manchester where he is researching his PhD.

www.julianavila.com

José Miguel Fayos-Jordán

(Valencia-España, 1980)

Realiza sus estudios de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con R. Ramos, G. Jiménez, E. Sanz-Burguete, C. Cano y F. Tamarit obteniendo "Premio extraordinario".

Actualmente es Jefe del departamento de Composición y profesor de Armonía, Contrapunto y Orquestación del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

<http://josemiguel.fayos.org>

(Valencia-España, 1980)

He studied composition at the Conservatory of Music in Valencia with R. Ramos, G. Jimenez, E. Sanz-Burguete, C. and F. Cano Tamarit getting "special award".

He is currently Head of the Department of Composition and professor of harmony and orchestration at the Conservatory of Music of Castilla-La Mancha.

<http://josemiguel.fayos.org>

Pedro Navarro

Yecla (Murcia) 1974.

Tiene en su haber distintas composiciones que han sido interpretadas tanto en nuestro país, como en Italia, Reino Unido, Japón y Korea del Norte. Ha dirigido diferentes agrupaciones corales, en la actualidad es director del Coro Unión Musical de Almansa (Albacete) y el Coro Voces de Hécúla de Yecla (Murcia), labor que compagina con la de profesor de Armonía y Análisis en el Conservatorio Superior de Música de Castilla la Mancha.

Yecla (Murcia) 1974.

He has different musical compositions which have been performed in different countries for example Italy, UK, Japan and North Korean. He has conducted several choirs for example: Almansa's Choir and Hecula's Voices from Yecla, both from Spain. Nowadays, he combines his professional job as Harmony and Musical Analysis teacher in the Castilla-La Mancha's Conservatory with his work as conducting choirs and composing.

Francisco Javier Pérez

Nacido en San Javier (Murcia) en 1992, obtuvo el título profesional de piano en el conservatorio de dicha localidad. Posteriormente estudió Composición en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y en Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim (Alemania). Durante todo su periodo formativo ha recibido clases de los compositores Sixto M. Herrero, Javier Artaza, Antón García Abril, Sidney Corbett, Javier Campaña y Javier Torres Maldonado, entre otros.

Actualmente es profesor de Armonía, Acústica y Fundamentos de Acústica en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

Born in San Javier (Murcia) in 1992. He studied composition at the Conservatory of Music of Murcia and Staatliche Hochschule für Musik und Kunst Darstellende Mannheim (Germany). Throughout his training period he has been taught by composers Sixto M. Herrero, Javier Artaza, Anton Garcia Abril, Sidney Corbett, Javier and Javier Torres Maldonado Campaign, among others.

He is currently professor of Harmony and Acoustic at the Conservatory of Music of Castilla-La Mancha.

Manuel Blanco

(Daimiel-España, 1985)

Manuel Blanco comenzó muy temprano sus estudios de trompeta con D. Martin Baeza Rubio y D. Jose María Ortí. Su gran logro internacional llegó tras ganar el 1er premio en el prestigioso ARD Music Competition de Munich 2011, obteniendo la calificación más alta de la historia de la competición. Este galardón solo se ha concedido a otros dos trompetistas en sus 62 ediciones antes de Manuel Blanco, siendo Maurice André el primero en conseguirlo en 1963. Ha trabajado con orquestas de primer nivel como trompeta solista y ocupa el puesto de trompeta solista en la Orquesta Nacional de España (desde 2004).

<http://www.manuel-blanco.es>

José Antonio García

Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Ha pertenecido también a la disciplina de la Gustav Mahler Jugend Orchester (GMJO), cuyo director artístico fue Claudio Abbado, realizando giras por gran parte de la geografía europea (Londres, París, Praga, Lucerna, Bolzano, Viena, Berlín, etc..) y bajo la batuta de directores de prestigio como Pierre Boulez, Seiji Ozawa (GMJO) y C. M. Giulini (JONDE).

Desde julio de 2013 es Profesor de Trompeta y Jefe de Estudios del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

(Daimiel-España, 1985)

Manuel Blanco began learning the trumpet at a very early age at the Conservatorio de Ciudad Real with Martin Baeza de Rubio and José María Orti. He achieved international recognition upon **winning the first prize in the prestigious ARD Music Competition in Munich 2011** (with the best history's score), a prize only awarded to two trumpeters before Manuel Blanco, of which the first was Maurice Andre in 1963. He has worked with first-class orchestras, as a principal trumpet and works as trumpet solo in the Orquesta Nacional de España (since 2004).

<http://www.manuel-blanco.es/en>

He has belonged to the Spanish National Youth Orchestra (JONDE). He also belonged to the discipline of the Gustav Mahler Jugend Orchester (GMJO), whose artistic director was Claudio Abbado. With this orchestra he has performed around Europe (London, Paris, Prague, Lucerna, Bolzano, Vienna, Berlin, etc.) and under the baton of conductors such as Pierre Boulez, Seiji Ozawa (GMJO) and C.M. Giulini (JONDE).

Since July 2013 he is Professor of Trumpet and Head of Studies at the Conservatory of Music of Castilla-La Mancha.

Eduardo González

(Salamanca-España, 1981)

Nacido en Salamanca, España, en 1981, comienza sus estudios con Jose Enrique Bouché y más tarde con Asier Polo. De 2002 a 2005 estudia en Alemania en la Folkwang Hochschule Essen con Alexander Huelshoff. Al mismo tiempo toca para diferentes maestros como Pergamenschicow, Starker, Goritzki... Durante esos años toca en las salas más importantes de Europa. En 2004 recibe una de las prestigiosas becas Von Humboldt para estudiar en la Robert Schumann University en Dusseldorf. Posteriormente estudia con Elena Cheah. Desde hace tres años es profesor en el Conservatorio Superior de Albacete. Toca un violoncello Italiano construido en Parma por Gaetano Sgarabotto en 1935.

(Salamanca-España, 1981)

He was born in Salamanca, Spain, in 1981, where he started to study cello at the age of eight with Jose Enrique Bouché and later on also with Asier Polo. From 2002 to 2005 he studied at Folkwang Hochschule Essen with Alexander Huelshoff. At the same time he played for different maestros in Master-Classes: Pergamenschicow, Starker, Goritzki... During those years he played in the most important concert-halls in Europe. In 2004 received the prestigious Von Humboldt foundation scholarship to study at the Robert Schumann University in Dusseldorf. He studied also with Elena Cheah. Three years ago he obtains the position of chairman of the cello department at the Superior Conservatory of Albacete. Future recitals include performances in Spain, Croatia, China and Italy. Nowadays he plays a Italian cello built in Parma by Gaetano Sgarabotto in 1935.

Miguel Ángel Orero

Realiza sus estudios Estudió en los Conservatorios Elementales y Profesionales de Música de Buñol (Valencia), Riba-Roja del Túria (Valencia) y Madrid, obteniendo el título de profesor y Premio de Honor en Grado Profesional en la especialidad de Percusión. Después ingresó en el C.S.M. de Zaragoza con el profesor Manel Ramada, y más tarde, en el C.S.M. de Valencia con los profesores Jesús Salvador, Joan Cerveró y Manuel Tomás, donde obtuvo el título de Profesor Superior y Premio de Honor en la especialidad de Percusión. Obtiene el D.E.A. (Diploma de Estudios Avanzados) en el programa de Doctorado en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente, y gracias a la elaboración de su tesis en el ámbito de la percusión, desarrolla su faceta investigadora en el campo de la música.

Desde el curso 2013-2014 es profesor de percusión y titular de la dirección del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

He completed his studies studied at the elementary and professional Conservatories in Buñol (Valencia), Riba-Roja del Túria (Valencia) and Madrid, obtaining the title of professor and Honor Award in Professional Degree in Percussion. Later he entered the C.S.M. Zaragoza with Professor Manel Ramada, and later in the C.S.M. Valencia with teachers Jesus Salvador, Joan Manuel Cerveró and Manuel Tomás, where he obtained the Superior Degree and Honorary Award in percussion. He got the D.E.A. (Diploma of Advanced Studies) in the PhD program in Music from the Polytechnic University of Valencia. Today, thanks to the development of his thesis, he develops its research in the field of percussion music.

Since the 2013 he works as professor of percussion and Principal of the Conservatory of Music of Castilla-La Mancha.

Raúl Traver

En el año 2003 empieza su formación con el profesor Venancio Rius el cual ha influido de una manera esencial en el desarrollo musical de Raúl Traver. Ha participado en clases magistrales de clarinete con muchos de los profesores más destacados de la actualidad, entre los que se incluyen Yehuda Gilad y Sabine Meyer. Ha sido invitado por el profesor Michael Rusinek a participar en sus clases magistrales en The Curtis Institute of Music de Filadelfia.

Desde el curso 2014-15 es profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.

In 2003 he began her training with Professor Venancio Rius who has influenced in an essential way in the musical development of Raúl Traver. He has participated in clarinet master classes with many of the most prominent teachers of today, including Yehuda Gilad and Sabine Meyer. He has been invited by Professor Michael Rusinek to participate in master classes at The Curtis Institute of Music in Philadelphia.

Since 2014 he is professor of clarinet at the Conservatory of Music of Castilla-La Mancha.

Organización

Coordinador y responsable principal del proyecto:

José Antonio García

Creación del espectáculo “Sound Spaces for Cervantes”:

Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Castilla – La Mancha

Coordinador de actividades Erasmus+ y relaciones internacionales:

Eduardo González

Asesoramiento:

Miguel Ángel Orero

Produce:

Conservatorio Superior de Música de Castilla – La Mancha

Proyecto financiado con fondos provenientes del programa Erasmus+ – Proyectos de movilidad de estudiantes y personal de Educación Superior entre países del programa y asociados (KA107).

Contacto:

Organization

Coordinator and responsible of the project:

José Antonio García

Creative team of “Sound Spaces for Cervantes”:

Composition department of CSMCLM.

Erasmus+ activity coordinator and international relationships:

Eduardo González

Advisor:

Miguel Ángel Orero

Production:

Conservatorio Superior de Música de Castilla – La Mancha

This project is funded by the Erasmus+ programme –Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (KA107).

Contact:

Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha

www.csmclm.com

C/ Zapateros, 25

02005 Albacete (España)

Phone +34 967 240 177

Fax +34 967 215 381

erasmus@csmclm.com

Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

