

CIKLUS ENSEMBLE PRESENTACIÓN

y audición de las grabaciones

GARGANTÚA Rabelais

HEART OF DARKNESS Conrad

Intervienen

Iñaki Estrada | Asier Puga | José Miguel Baena

moderador | Eusebio Calonge

06/10/20

18:30

SGAE

C/ Fernando VI, 4 Madrid

CIKLUS

sgae
sociedad general de autores y editores

CIKLUS ENSEMBLE

EL NUEVO TEATRO DEL AIRE

GARGANTÚA

HEART OF DARKNESS

IÑAKI ESTRADA

ASIER PUGA

JOSÉ MIGUEL BAENA

EUSEBIO CALONGE

ENLACES DE INTERÉS

Desde su creación en 2010, *Ciklus Ensemble* ha ido desarrollando un estilo personal a la hora de crear y desarrollar sus propuestas artísticas. Conscientes de la necesidad de reflexionar sobre qué o cómo debe ser un *ensemble* en el siglo XXI, en *Ciklus* la experimentación y búsqueda de nuevas formas de comunicación, así como el intercambio y colaboración entre diferentes disciplinas artísticas, ha ido adquiriendo una gran importancia en el diseño y desarrollo de los proyectos de la agrupación.

Formado por una decena de experimentados intérpretes, *Ciklus* aspira a convertirse en un colectivo en constante evolución y transformación. En sus proyectos, la música se mezcla con la palabra, la tecnología, el movimiento, en busca de nuevas experiencias artísticas que cuestionen lo que un concierto y un *ensemble* puede o debe ser.

Tanto la obra *Gargantúa*, basada en la novela homónima que *Rabelais* escribió en el siglo XVI, y *Heart of Darkness*, basada en la afamada novela de *Joseph Conrad*, se encuadran dentro de lo que *Ciklus Ensemble* define como *Teatro del Aire*, un conjunto de obras que retoman, en cierta medida, el carácter de los antiguos radiodramas radiofónicos, pero desde una visión contemporánea y primordialmente musical.

Ahondando en esta idea del *Teatro del Aire*, se tomó la decisión de realizar la grabación de *Heart of Darkness* en formato binaural, un tipo de grabación que sitúa al oyente en el centro de la experiencia sonora, imitando las características acústicas que se tendría en directo en una sala de concierto. Este formato, por sus características, obliga a escuchar la grabación únicamente con cascos.

Ambas obras surgen de un trabajo de búsqueda de nuevas formas de entender la unión entre música y teatro, a través de un trabajo interdisciplinar en el que la música de nueva creación, el teatro y las nuevas tecnologías, se mezclan para proponer una nueva forma de desarrollar dramaturgias sonoras.

FICHA

GARGANTÚA*

Composición: 2017

Estreno: 26-10-2017, en San Sebastián. Dentro del Festival Musikagileak.

Grabación: 2, 3 y 4 de noviembre de 2018 en Pamplona.

Plantilla (Ciklus Ensemble): flauta, clarinete, violín, cello, percusión y acordeón.

Composición: Iñaki Estrada

Libreto: José Miguel Baena y Asier Puga

Dirección musical: Asier Puga

Narrador: José Miguel Baena

Técnico de grabación: Juan Andrés Beato

Mezcla y realización de máster: Unai Moraza e Iñaki Estrada.

*Encargo de Ciklus Ensemble y subvencionada por el Gobierno Vasco.

Como advierte *Milán Kundera*, *Gargantúa* es una obra de una riqueza inaudita; "todo está ahí: lo verosímil y lo inverosímil, la alegría, la sátira, los gigantes y los hombres normales..."

Escrita por *Françoise Rabelais* en 1534, en *Gargantúa* el humor se mezcla de forma magistral con la sátira social y política. Con este proyecto, *Ciklus Ensemble*, en colaboración con el compositor *Iñaki Estrada* y el tenor y actor *José Miguel Baena*, propone un diálogo entre el siglo XVI y la actualidad. Concretamente, *Ciklus Ensemble* ha preparado un proyecto en el que se ha musicalizado y adaptado de manera muy cuidada, la novela de *Rabelais* para ser narrada. El encargado de la composición de este proyecto es el compositor *Iñaki Estrada* (1977), quien ha sabido dar el tono adecuado para envolver con su música las increíbles historias de la vida del gigante *Gargantúa*.

Para ser más precisos con el texto original, *Ciklus Ensemble* ha optado por la utilización de la figura del narrador, en lugar de la voz cantada, intentando recordar el espíritu de los antiguos trovadores. Este proyecto no ha tenido como finalidad en ningún momento crear una "música ambiental" que acompañe cada escena de la novela, sino que se ha buscado que la música y la narración se entrelacen y se complementen de tal manera que una no se pueda entender sin la otra.

FICHA

HEART OF DARKNESS

HEART OF DARKNESS*

Composición: 2018-2019

Estreno: Primera versión: 28-04-2019, en Barcelona. Dentro del Festival Mixtur.

Segunda versión: 28-02-2020, en Pamplona. Dentro del ciclo "Cartografías" del Museo Universidad de Navarra.

Grabación: 29-02-2020. En los estudios Mecca Recording Studios.

Plantilla (Ciklus Ensemble): flauta, clarinete, violín, cello, piano, percusión y acordeón.

Composición: Iñaki Estrada

Libreto: Jesús Eguía Armenteros

Dirección musical: Asier Puga

Dirección teatral: Jesús Eguía Armenteros

Compañía de teatro: Yelmo de Mambrino Teatro

Asistencia electrónica: Juan Andrés Beato

Foley: Alicia Lázaro

Técnicos de grabación: Mikel Eceiza e Igor Eceiza.

Postproducción y realización de máster: Unai Moraza e Iñaki Estrada.

*Obra realizada gracias a la Beca Leonardo 2018 del BBVA.

El Corazón de las Tinieblas: radiodrama escénico con electrónica en tiempo real a partir del libreto *El Corazón de las Tinieblas* escrito por *Jesús Eguía Armenteros*, adaptado de la novela *Heart of Darkness* de *Joseph Conrad* y con música de *Iñaki Estrada Torío*.

Inspirado en el Infierno de *Dante Alighieri*, *Conrad*, plasmó un viaje interior a la consciencia humana, a su lucha entre salvajismo y razón, entre acercarse a Dios o creerse Dios. Las idolatrías y los excesos se suceden hasta generar un horror del que todos niegan la responsabilidad.

Estrada Torío analizará el espectro de la voz y los instrumentos, que serán de-construidos y re-insertados electrónicamente en forma de espacio envolvente.

Iñaki Estrada (San Sebastián, 1977) es profesor de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

Comienza sus estudios generales en San Sebastián (piano, armonía, contrapunto y fuga...). Posteriormente se traslada a Bayonne, Francia, donde estudia escritura, análisis y orquestación para continuar sus estudios en París bajo la tutela de *José Luís Campana*. Con él estudiará Composición y Análisis tanto en la Escuela Nacional de Aulnay Sous-Bois como de forma privada.

En el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, realiza estudios de Composición de la mano de *Frédéric Durieux*. Ha trabajado con *ensembles* franceses – como *Ensemble Intercontemporain, Itinéraire* o *Arcema*– y, tras pasar por la Academia de España en Roma, con la mayoría de los *ensembles* españoles (desde *SMASH* y *Krater* hasta *Taller Sonoro, PluralEnsemble* o *Ciklus*) y con figuras del sector audiovisual como *David Trueba* o *Iurgui Urrutia*. Ha trabajado también la música en el teatro de la mano de actores como *Esperanza Pedreño* y *Jesús Eguía*.

Asier Puga (1989), director musical y artístico de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza – *Grupo Enigma*, fundador y director musical de *Ciklus Ensemble*, se forma como director de orquesta con maestros como *Peter Stark*, *Robin O'Neill* y *Howard Williams* en el *Royal College of Music* de Londres, consiguiendo las más altas calificaciones (Distinction).

Previamente estudia con *Arturo Tamayo*, *Manel Valdivieso* y *Enrique García Asensio* en el Centro Superior de Música del País Vasco (*MUSIKENE*). Refuerza sus conocimientos acudiendo a clases magistrales de maestros como *Pierre Boulez* (*Lucerne Festival Academy*), *Diego Masson* (*London Sinfonietta Academy*) o *Martin André* (*RCM*), entre otros.

En el ámbito profesional destacan sus conciertos con la *Orquesta Sinfónica de Euskadi*, *Orquesta Sinfónica de Bilbao*, *Covent Garden Chamber Orchestra*, *Grupo Enigma*, *Explore Ensemble*, *Orquesta Sinfónica de Burgos*, *Liceu XXI* (*Conservatori Liceu*), *RCM Philharmonic Orchestra*, *RCM Symphony Orchestra*, *RCM New Ensemble*, *Orquesta Sinfónica de Bizkaia* (*BIOS*), *Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz*, *Banda Municipal de Bilbao* u *Orquesta Clásica de Lanzarote*.

Debido a su gran interés por la música contemporánea, *Asier* ha dirigido alrededor de 40 estrenos absolutos tanto en España como en Inglaterra, y ha trabajado con compositores de renombre como *Iñaki Estrada*, *José Luis Campana*, *Chaya Czernowin*, *Lisa Illean*, *Michael Oliva*, *Benjamin Oliver* o *Cheryl Frances-Hoad*.

El tenor madrileño *José Miguel Baena* inició su formación como cantante en Alemania. Debutó en 2007 en el Teatro Lírico Nacional de La Habana cantando el papel de *Giorgio Germont* en una producción de *La Traviata*. Y en 2011 se presentó en el Auditorio Nacional de Música interpretando canciones de *Mahler* y *Tchaikovski*. Se formó como actor en la Escuela de Teatro *Corazza*, en Madrid, y debutó en el madrileño Teatro Español representando el auto sacramental *Dónde mira el ruiseñor cuando cruje una rama*, con la Compañía *Tribueña*, en marzo de 2013. Ha proseguido su formación actoral con *Irina Kouberskaya*, directora de esta compañía.

José Miguel Baena también ha traducido diversas obras musicales y ha escrito dramaturgias para espectáculos como los del conjunto de música contemporánea *Ciklus Ensemble*.

Entre sus últimas actuaciones destacan las interpretaciones de *Papageno* en *La Flauta Mágica*, *Sharpless* en *Madame Butterfly*, las arias para bajo de *El Mesías* de *Händel* y la parte del barítono de *Carmina Burana*, en una puesta en escena de *La Fura dels Baus*.

Eusebio Calonge (Jerez de la Frontera 1963) es el dramaturgo de *La Zaranda* desde hace más de tres décadas, con quien ha representado sus obras en más de treinta países y en cuatro continentes. Ha sido premiado por la crítica de Buenos Aires, Nueva York, El Cairo, Montevideo, La Habana, Madrid, Barcelona... Recibió con su compañía el Premio Nacional de Teatro en 2010.

Ha impartido cursos en la Bienal de Venecia, Universidad de California CSUSB, CCBB de Río de Janeiro y Sao Paulo, Universidad de Almería y Scola Eólia de Barcelona, entre otras. Ha dictado conferencias y *masterclasses* en la Universidad Mirail Toulouse, CSIC. (Centro Superior investigaciones Científicas) Madrid, Teatre Lliure. Escola de pensament, Teatro Español de Madrid...

Ha publicado teatro, ensayo, artículos periodísticos y narrativa. Ha sido traducido al francés, inglés y alemán. Sus obras también han sido representadas por compañías de Nueva York, Texas, Mérida (Yucatán), Toulouse, Buenos Aires, Ushuaia, Madrid,...

- <http://ciklusensemble.com/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=wZn-rc5-370>
- <https://www.youtube.com/watch?v=EvBnrAF1ctw>
- <https://www.redleonardo.es/noticias/radiodrama-escenico-de-la-mano-de-inaki-estrada-en-el-festival-mixtur-de-barcelona/>
- http://3epoca.sulponticello.com/heart-of-darkness-radiodrama-escenico/#.X2cfJtRS_iw<http://ciklusensemble.com/index.html>
- <https://www.melomanodigital.com/ciklus-ensemble-presenta-gargantua-nuevo-proyecto/>
- <https://clasica2.com/clasica/Noticias-de-Musica-Clasica/Ciklus-Ensemble-presenta-Gargantua-con-musica-de-Inaki-Estrada-y-texto-de-Francois-Rabelais>
- <https://www.rtve.es/alcarta/audios/la-casa-del-sonido/casa-del-sonido-encuentro-compositor-inaki-estrada-12-03-19/5052946/>
- <https://coscyl.com/estrada-inaki/>
- <https://www.asierpuga.com/>
- <https://es.linkedin.com/in/jos%C3%A9-miguel-baena-950a5655?challengeId=AQELBZ2vMnUMeAAAAXSq4-aRc3HqSg2IkIIRgweD1bHFL5GsrziSBKTh3CQ4KFFZCtLCZ5Z-muocBJpkf2m7t78g6PHr975vzw&submissionId=25d9b8f2-9374-3616-c1eb-b246273aec2e>
- https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Eusebio_Calonge