

CARLOS DUQUE

Time 1995-2000

- C A R L O S D U Q U E -

NACIDO EN	1966	BORN
CIUDAD	MADRID	CITY

Realizó estudios de música en el Conservatorio Superior de Madrid. Es Licenciado en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Composición por la City University de Londres. Estudió análisis y composición con Carmelo Bernaola, Arturo Tamayo, José Luis de Delás y Rhian Samuel.

Sus obras se han estrenado en foros tales como Auditorio Nacional de Música, Círculo de Bellas Artes, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y en diversos países como Japón, Alemania y Gran Bretaña. En 1998 obtiene el Premio SGAE Jóvenes Compositores con la obra *Cronos*, para grupo de cámara. También es Primer Premio Frederic Mompou 1999 con la obra *Dánae* para quinteto con piano. Juventudes Musicales de Cataluña le nombró Joven Compositor del Año en Cataluña durante el año 2000.

Toda su obra está editada y administrada en las editoriales EMEC, Boileau y Pygmalión.

Duque made his musical studies at Real Conservatorio Superior de Música. He gained the bachelor degree of Anthropology at Complutense University in Madrid. He has an MA in Composition from City University (London). He has studied analysis and composition with Carmelo Bernaola, Arturo Tamayo, José Luis de Delás and Rhian Samuel.

His works have been performed in auditoriums such as the National Auditorium of Music, Círculo de Bellas Artes, International Festival of Contemporary Music of Alicante, and in different countries like Japan, Germany and United Kingdom. He won the SGAE prize for young composers with the piece *Cronos*, for chamber music, in 1998. He also gained first prize in the Frederic Mompou competition with the piece *Dánae* for quintet with piano. He was named "The young composer of the year" in Catalonia, by Juventudes Musicales, in 2000.

All his music is published by EMEC, Boileau and Editorial Pygmalión

(1) ÁREA

AÑO	1995	YEAR
ESTUDIO	LIEM-CDMC	RECORDING STUDIO
DURACIÓN	6'12"	DURATION
ESTRENO	JORNADAS DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MUSICAL. MNCARS MADRID 1-07-1996	PREMIERE

Esta es una obra donde el proceso narrativo se convierte en el protagonista, ya que presenta una sucesión de acontecimientos sonoros que han sido trabajados previamente por medio de síntesis, tanto en sampler como en sintetizador. A través de la narración que está planteada bajo una forma aural, se plasman distintos juegos texturales en relación directa con las densidades sonoras, que aportan cohesión a las distintas relaciones del discurso. Estas densidades, facilitan la obtención de planos sonoros de distinta profundidad, que permiten dibujar una serie de claro-oscuros en la obra, sin perder la seguridad estructural del sistema aural.

In this work the narrative process turns into the protagonist, since it presents a succession of sonorous events that have been worked out before by means of synthesis, as much in sampler as in synthesizer. Across the narrative process that is raised under an aural form, there are different textures in direct relation with the sonorous densities, which contribute cohesion to the different parts of the work. These densities facilitate the obtaining of sonorous lines of different depths, which allow the listener to draw a series of clear to dark in the work, without losing the structural safety of the aural system.

(2) LIUBA

AÑO	1996	YEAR
ESTUDIO	LIEM-CDMC	RECORDING STUDIO
DURACIÓN	6'19"	DURATION
ESTRENO	XXI FESTIVAL DE ALICANTE. 2005	PREMIERE

Siguiendo la técnica de Área, Liuba presenta el mismo desarrollo técnico. En realidad es un técnica que se irá haciendo más precisa a medida que se suceden las obras.

Following the compositional technique of Area, Liuba is the next step in the development of the technical process. These technical issues will appear in the next works.

Se trata de plasmar en sonido de la forma más precisa posible, las imágenes sobre las que se basa la obra, pero sin que la imagen sea necesaria para la audición. En su lugar el sonido de un reloj se transforma hasta dar con la textura que ofrece la imagen.

The aim is to express with sound, as precisely as possible, the images that inspired the work. The image is not the important for the listener. In this work, the sound of a watch changes until the texture of the image is realised.

(3) SALÓNICA

AÑO	1997	YEAR
ESTUDIO	LIEM-CDMC	RECORDING STUDIO
DURACIÓN	6'46"	DURATION
ESTRENO	XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ALICANTE.	PREMIERE
	AUDITORIO CAM 26-09-1997	

Salónica es un trabajo de índole programática, en el que se reflejan sucesivas texturas sonoras, espaciales y tímbricas, producto de una espiral de imágenes mentales que se generan a partir de la evocación de imágenes previamente visualizadas.

Salonica is a programmatical work, as a result of a spiral of mental images that are generated from the evocation and the remains of fleeting memories. There are successive sonorous textures which are both spatial and timbral.

La obra está concebida como una evolución de la técnica desarrollada en Área, que se estrenó el 1 de Julio de 1996 en el Centro de Arte Reina Sofía. Ambas obras parten de un trabajo previo de síntesis al servicio de una representación espacial de la textura sonora. Plasmar la complejidad de una imagen en un referente sonoro es un proceso en el cual se solapan desde los fractales hasta la imitación del color, desde el cromatismo de las sombras hasta estructuras aurales, lo cual necesita de un intenso juego de densidades para conseguir la precisión en el matiz. Por tanto, dada la enorme definición que necesita esta técnica, la electrónica sola es el medio idóneo para recrear el mundo visual, en un nuevo espacio sonoro.

The work itself is an evolution of the technology developed in Area, which had its premiere on July 1st, 1996, in the Centro de arte Reina Sofía. Both works stem from a previous experimentation of sound synthesis, which generated a spatial representation of the sonorous texture. To show the complexity of an image in a sonorous context a variety of compositional methods are employed including fractals, imitation of the color through chromatism, and aural structures. An intense series of densities are used to obtain the precise nuances of the images. Therefore, given the enormous complexity of this compositional technique, electronics are the most suitable way to create the visual in sound.

(4) ESTROBO

AÑO	1998	YEAR
ESTUDIO	LIEM-CDMC	RECORDING STUDIO
DURACIÓN	10'05"	DURATION
ESTRENO	V JORNADAS DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MUSICAL. MNCARS MADRID 29-06-1998	PREMIERE

Estrobo es una obra electroacústica compuesta y sincronizada sobre un vídeo del realizador José Barrio. El vídeo presenta una estructura ABA'B' con coda. La música emplea el referente de la imagen como base no solo estructural, sino conceptual en el desarrollo de densidades y unidades cromáticas. La grabación y mezcla se realizaron en el laboratorio del CDMC en Febrero de 1998. Cada plano tiene un tratamiento estético que refleja la realidad de la imagen. En el vídeo hay tres aspectos distintos: El cuerpo, la globalidad y la parte. La búsqueda sonora consiste en captar estos tres planos, lo que produce una profunda integración entre música e imagen.

José Barrio es uno de los directores y realizadores más premiados en España. Realizó sus estudios en cine en la Universidad de Houston.

Estrobo is a work composed for the film of the director Jose Barrio. This film has a structure ABAB with coda. The music borrows the film's structure and its concept, in order to develop densities and chromatic lines. The recording and mixing were at CDMC in February, 1998. Every sequence has an aesthetical treatment which reflects the reality of the film. There are three different aspects in the film: The female body, the setting and the intricate details, which are recreated in sound. As result of this, there is a deep interaction between music and film.

José Barrio is one of the most successful directors and producers in Spain. He studied at University of Houston.

Imagen de *Estrobo* — Image from *Estrobo*

(5) CRUCIFIXIÓN

AÑO	1999	YEAR
ESTUDIO	LIEM-CDMC	RECORDING STUDIO
DURACIÓN	8'31"	DURATION
ESTRENO	FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA. COMA99. MADRID 6-11-1999	PREMIERE

Como resultado de la investigación entre música e imagen, y siguiendo la técnica de obras electroacústicas anteriores, alguna concebida directamente sobre la imagen (Estrobo). Homenaje a Antonio Saura, es un reflejo de la pintura saurista plasmada en sonido, matizando la densidad plástica y la riqueza cromática, dentro de una intencionada economía de materiales.

Crucifixión, un cuadro de 1959 dotado de una impresionante fuerza expresiva, sirve de leit motiv a esta obra, que pasa por medio de un delicado trabajo de síntesis sonora, entre los claroscuros del lienzo.

As a result of the research between music and images, and following the path of works previously composed, Homenaje (Homage) a Antonio Saura is a reflection of the painting of the Crucifixion in sound.

It clarifies the sensitivities and the chromatism of the image, using materials succinctly. Crucifixion is a picture from 1959, with high intensity, and is used as the leit motif in this work. An intricate sound synthesis is employed to reflect the range of shades within the image.

Fragmento de *Treno*, compases 11-12 — Excerpt from *Treno*, bars 11-12

(6) TREN O

AÑO	2000	YEAR
ESTUDIO	LIEM-CDMC	RECORDING STUDIO
DURACIÓN	9'48"	DURATION
ESTRENO VIII JORNADAS DE INFORMÁTICA Y PREMIERE ELECTRÓNICA MUSICAL. MNCARS MADRID 25-06-2001		

Obra para saxofón barítono y electrónica, grabada durante febrero y Marzo del 2000. Esta obra surge como un encargo del saxofonista Andrés Gomis.

La parte de electrónica está basada en el desarrollo de la polifonía que consiguen los multífonicos, tamizada por procesos de síntesis donde solo la voz humana surge como sonido real. Está dedicada a las víctimas eternas, a los más débiles, a los indefensos de cualquier guerra, de cualquier época, de cualquier lugar. Niños, mujeres, ancianos que siguen una y otra vez pidiendo con voz callada una oportunidad.

Andrés Gomis, Alicante 1962. Estudia, profundiza y experimenta, para conseguir una nueva música, otros pensamientos. Partitura de Treno con CD incluído, disponible en www.musicalia.com.

Tracks 7 y 8, versión cinta sola.

CDMC: Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

LIEM: Laboratorio de Informática y Electrónica Musical.

MNCARS: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

This work was written for saxophone baritone and electronics, and was recorded during February and March, 2000. It was commissioned by the saxophonist Andrés Gomis.

The part of electronics is based on the development of the polyphony that the multiphonic sounds obtain, sifted by processes of synthesis alone where the human voice occurs as real sound. It is dedicated to the eternal victims, to the weakest, to the defenseless ones of any war, of any epoch, of any place. Children, women, elders who continue asking again and again with quiet voices for an opportunity

Andrés Gomis was born in Alicante, 1962. After studying and experimenting Gomis then develops new musical language. The Score of Treno with C.D. is available at www.musicalia.com.

Tracks 7 & 8, tape only version.

CDMC: Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.

LIEM: Laboratorio de Informática y Electrónica Musical.

MNCARS: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Fotos del libreto del film: "Estrobo", cortesía de Framestorming Creatividad. Actriz: Åssa Svenson
Inlay photos from film "Estrobo", courtesy of Framestorming Creativity. Actress: Åssa Svenson