

Pepino Pascual presenta “Essències”

Sinopsi

Un concert "Solo" del Pepino Pascual, en què els instruments ens desperten informacions amagades en el nostre "ADN", desprenen aromes de de llocs llunyans... i propers! ens obren vies properes, profundes, naturals o juganeres per on la música pot fluir.

Essències seleccionades des de l'amor als sons del món i de la vida. I a la música!

Contingut de l'espectacle i proposta de reflexió a l'aula

“Essències” és un concert on es proposa un viatge per fer volar la imaginació: sonoritats múltiples acompanyats per un personatge que és una mena de “xaman” amb una actitud de joc, d'experimentació depenent del moment del concert.

Ens ensenyarà a gaudir de formes musicals molt diferents, més o menys convencionals: estructures de cançó, moments ambientals, des-estructures més aviat contemporànies, o jocs aparentment absurds que poden esdevenir una forma musical encisadora. Un concert on algunes sonoritats poden ser profundament evocadores.

Un concert en què la física del so és permanentment present i, de vegades, il·lustrada: l'afinació d'una ampolla i posterior interpretació d'una cançó, una “canyeta” de beure que, en ser tallada, cada cop sona més aguda...

Un viatge per gaudir del “timbre” d'un munt d'instruments: convencionals, ètnics, inventats o poc comuns (com l'aigua) que també poden ser usats per a fer música.. El “timbre” és allò que ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat. Tal com distingim la veu de les persones.

Això ens ajuda a desmitificar i acostar els “instruments convencionals”, de vegades llunyans i inaccessibles: fer-te una “flauta de pan” amb ampolles no és el mateix que comprar-se'n una.

Som conscients que la força de l'evocació és més fàcil de provocar en el públic adult, ric en vivències i experiències sonores al llarg de la seva vida (i de referències culturals), però estem segurs que no per això deixa de ser un so interessant per a unes orelles “verges”. A més a més, alguns sons, poden despertar una informació que portem a dins nostre (com en el nostre ADN) d'espècie humana.

Amb els anys d'interpretar pels escenaris, hem pogut comprovar com un toc (o Riff) tocat amb dues “caragoles marines”, provoca una reacció que pocs moments abans no han provocat una trompeta i un trombó tocant la mateixa frase musical. Creiem que sense saber-ho, ens arriba d'un profund i amagat raconet, una “memòria” col·lectiva que tenim perquè aquest instrument i sonoritat, ens ha servit com a mitjà de comunicació d'illa a illa, de muntanya a vall, per avisar d'esdeveniments importants o de celebracions. Instruments com les campanes o les sirenes ens posen en un estat “especial”, d'alerta. Ens preparen o ens alerten d'algun fet immediat. D'altres sons estan en un lloc de la memòria menys profunda i desperten una reacció immediata, és el cas de la flauta de l'esmolet, el repicar d'una bombona de butà, un timbre de porta o el timbre de bicicleta.

De la mateixa manera que un Xisto Basc, a més d'un so curiós i bonic, ens explica un paisatge, una manera de viure, de cuinar... Una Xirimia (flauta de llengüeta de canya), ens transporta a qualsevol lloc del Mediterrani. Tot i la varietat de Cultures, és un so comú.

De ben segur un pot pensar que això és perquè coneixem, poc o molt, tal o qual cultura. Però imaginem que escoltem un instrument ètnic que no hem escoltat mai... De ben segur podrem esbrinar coses del lloc on ha estat creat, sense fer massa esforç!

Repertori - Guió del concert

Introducció "Llamades" (Crides col·lectives)

A partir d'un tema de "Urban Sax", hem fet un collage in crescendo. Interpretat amb un Toca-disc "Pin Up" dels anys 60's, amb Vinil (Aquest toca-disc comença sol el Concert). En Pepino interpreta de lluny, circulant entre el públic, davant, darrere i finalment a l'escenari, instruments de "Crida" com Caragoles marines, Banyes, Campanes, Flauta d'Esmolet, Sirenes de policia, Bombona de Butà,

Orígens

Després d'una petita demostració de com funciona el "Loop Station" (Gravador i reproductor de "Bucles"), es comença a fer sonar i enregistrar diferents petits tambors (la majoria d'aquests que tenen dos fils amb un percussor a la punta), de diferents llocs. Alguns son ètnics, d'altres de joguina. Creem un ambient aleatori que podria recordar la rítmica aleatòria dels sons de la Natura. Amb el Saxo Tenor, com ençò a tocar una melodia amb molts espais buits (sempre omplerts curiosa i musicalment per aquest ambient de petits tambors). Poc després apareixen un Contrabaix (Nono Fernandez) i un Piano (Francesc Capella). Primer es el "Ritme", després la "Melodia", i finalment, arriba la "Harmonia". Ritme : es com l'instint més primari. Tot a la Natura te ritme. Podríem relacionar el ritme amb la zona de la panxa, "els Budells" Melodia: Es el que un pot cantar, xiular. "El Cor" Harmonia: Es l'especulació (si poso aquest acord, sona bé, però si poso aquest altre, sona amb més tensió però intens...). "L'intel·lecte", "El Cervell"

Arpa de Boca Vietnamita

Petita improvisació i Salutació. Amb l'articulació de la cavitat vocal, el so de l'Arpa sona a paraules, amb les que Pepino saluda al públic.

Los Tangos de mi piso

Ajudats pel "Loop Station" fem unes palmes a ritme de "Tangos" Flamencs. En Pepino presenta la Cafetera (o Tetera, segons l'hàbit domèstic). Una cafetera amb una embocadura de trompeta. Una cançó que tot i la comicitat inicial del so de la Cafetera, té un recorregut i profunditat d'una cantada passional.

Eco eeeeeco!!

Un tema interpretat pel Saxo amb l'Eco. De cop, aquest desapareix i el saxofonista demana que el públic li faci l'Eco Afinació d'ampolles amb Aigua

Primer s'afina una ampolla buida. Després s'interpreta una cançó popular

Serra Dura

Acció de serrar un tros de fusta, enregistrar-lo i reproduir-lo en “bucle” per acompanyar una melodia amb la Serra Musical

Esquelles – Pandero – Mar

Un bon grapat d'esquelles de diferents mides ens evoquen un paisatge muntanyenc o rural. S'acaben sobtadament. Escoltem la queixa d'una vaca. Tot seguit, escoltem un pandero (amb la pell de la vaca) que reproduïx aquesta queixa, però comença la vida. Sona com un cor. Creix. (Pandero gran, tocat a contrallum, veient l'ombra de les mans tocant). Llença un bon grapat de Soja al pandero produint uns forts espetecs, i tot seguit, sona “el Mar”, com la sonoritat de les onades vora el mar. Amb una harmònica petitíssima (una harmònica-clauer), toca una havanera. Sacseja el pandero com si fos un “garvell”. Llença la soja a una galleda de zinc. (D'aquesta galleda en sortirà aigua).

Carabasses d'Aigua

Una carabassa d'uns 45cm de diàmetre plena d'aigua. Juga amb l'aigua. Escoltem el so d'unes gotes, d'un rajolí, del xapoteig. Després li afegirem un altre mitja carabassa cap per avall damunt de l'aigua. Tenim un tambor d'aigua. Canta la cançó “Com una gota d'aigua”

Marxa amb Instruments tocats per “Voluntaris”

“Sardana de la “Palleta”

Després de seleccionar sis voluntaris, els dóna un instrument a cadascun (Bocina, esquellot, Vibraslap, Timbre de bicicleta, Triangle i uns Plats d'Orquestra).

Toquem una marxa amb el Clarinet amb “Breaks” per als Voluntaris.

Arribat a un punt de la cançó, comença a tocar, amb clarinet encara, la “Sardana de la Palleta” (canyeta de beure)

Demana a tot el públic que l'acompanyi amb un : “La, la la la”

La Palleta, o Canyeta, sona com una tenora. La toca tallant trossets amb unes tisores. Melodies ascendents. Amb un “Visca” final.

Flauta Harmònica de joguina

Una flauta de petites peces en forma de colze, sense forats. Va tocant i desmuntant trosset a trosset fins que en queda un de sol i sona com un ocell. Aquest sembla que parli i provoca un diàleg amb paraules que semblen cants d'ocells....

Souvenir Orquestra

És una peça on tots els instruments (una cinquantena), són "Souvenirs" de diferents països del Món. Cada instrument, tot i ser un projecte d'instrument, destil·la sonoritats del seu lloc d'origen. Amb el "Loop Station", va sobregravant totes les frases que toca amb cada instrument. Provocant que el "viatge sonor", vagi canviant de paisatge contínuament fins esdevenir una gran "Orquestra multi Ètnica Global". Una peça festiva i encomanadissa.

Penjoll sonor de Jugadors de Futbolí

Mentre la cançó de la Souvenir Orquestra es va fonent, un penjoll de jugadors de Futbolí, comença a girar d'un costat a l'altre, provocant el so del xoc entre ells. Com un penjoll sonor brillant.

Gong final

Un fort cop de "Gong" (un gran Gong de 70cm de diàmetre) dóna el toc final de l'espectacle, acompanyat d'un cop de llum que es va esvaint amb el so del gran plat Oriental.

Inventari d'instruments emprats

La gran diversitat d'instruments pot donar peu a un treball de recerca a l'aula.

- Saxo Tenor
- Clarinet (soprano)
- Una peça musical tocada per un Tocardisc Pin-Up i un Disc de Vinil
- Caragoles Marines
- Banya
- Dos “Gong” amb so de Campana
- Flauta d'esmolet
- Bombona de Butà
- Sirena de policia
- 10 tambors petits de diferents llocs del món (Filipines, Nepal, Àfrica, Hongria, construït a una escola de primària catalana, alguns de juguina, un bronzidor-granota..)
- Loop Station (màquina enregistradora i reproductora de “Bucles”
- Contrabaix (en el tema “Orígens”, dins del Loop Station)
- Piano (en el tema “Orígens”, dins del Loop Station)
- Arpa de boca Vietnamita
- Palmes
- Cafetera (amb una embocadura de trompeta)
- Delay (o pedal d'Eco)
- 6 Ampolles afinades amb aigua
- Xerrac Musical
- Esquelles
- Pandero Gran (Daf, Bendir...)
- Ocean Drum (Pandero amb soja)
- Harmònica
- Tambor d'Aigua (Joc de dues Carabasses de diferent mida)
- Triangle
- Vibraslap
- Bocina
- Gran Esquilla
- Timbre de bicicleta
- Plats d'Orquestra
- Canyeta de beure (palleta)
- Flauta de Juguina Harmònica
- Orquestra de Granotes (9 granotes-souvenir de diferents mides)
- Caxixi
- Kalimba
- Carraca

- Ocarina Hungara
- Caixeta de Grills
- Percussió de Bambú d'Indonèsia
- Ocarina de Perú
- Xiulet Brasiler
- Timbre de Bici
- Crotals Tibetans
- Ampolla – Baix (com a les antigues “Jug Band”)
- Cascabells de la India
- Xarango Bolivià
- Maraca Mexicana
- Gong petit d'Òpera Xina
- Maraca Australiana
- Flauta Xinesa (?)
- Flauta de Pan o Zampoña (Ameríndia)
- Triflauta d'Èmbol de canya
- Flauta India
- Penjoll sonor de Jugadors de Futbolí
- Gran Gong

Currículum de Pepino Pascual

Estudia Solfeig, Harmonia, Contrapunt, Clarinet, Saxo, Tenora y Flabiol als Conservatoris de Barcelona i de Madrid , Aula de Música Moderna i Jazz, Taller de Músics i també amb en J. J. Blay, Jorge Sarraute, Josep Colomer.

Com a intèrpret ha tocat i gravat amb diferents formacions i tipus de Música: Orquestres Simfòniques, Grups de Cambra, Contemporània, Rock, Jazz, "Cançó", Fusió, Salsa, Ball, Sardanes i altres Folklores, Cine, Teatre, Televisió, Dansa...

Té el seu propi estudi "**Casa Pepe**" i segell discogràfic "**Molts Records**"

Ha compost música per a Teatre, Dansa, Televisió, Audiovisuals, Titelles, Pallassos, Grups de Cambra i Experimentals com:

1. Zotal Teatre

"Z" & Jorge Sarraute

"Zigurat" & Martí Parramón

2. Teatre de L'Estenedor

"Tutti Col·lori"

"3 x 5"

"Diplo"

"Mediterranics"

"Blau Cel y Groga Llimona"

"Les Facècies de Coral·lina"

"El Drac de Sant Feliu"

"La Garça de Sant Feliu"

"Viatge de la Pastanaga"

Audiovisual pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat)

"M.M.Pol, Amic de les Paraules"

"Bestiari" sobre poemes de Pere IV

"Dents Netes"

"La Lluna, un somni de Dalí"

"Pedres de Paraules"

"Petons"

"Menuda"

3. Comediants - 10^è Aniversari TV 3 "Hem fet el 10" & Joan Montanyes.

4. Inauguració y Clausura de les Olimpíades-Jaca-95 & Pep Gol

5. **Companyia Ínfima La Puça**
"Guichiguichi"
"Un Cas com un Cabàs!"

6. **Piropo de Monje**
"Heran" (Video-Dança)

7. **Teatre de Sac**
"Flectics"
"Tirotitaina"
"Elasticitats"

8. **Companyia De Rosa Novell**
"Joan Miro l'amic de les Arts" & Dani Nel-lo

9. **Dits**
"Volem Junts?"

10. **Maisler Produccions**
"Joan Bola" (5 Capítols)
"Senyor Cordills"

11. **Quartet de Bec Frul-lato**
"Cucurrucucu" (Fusta - Al-latea)

12. **Marta Carrasco**
"Blanc d'Ombra" (Fragments")

13. **Via Digital** – "Cortinetes-Anunciants"

14. Diversos capítols "**Viajar con Niños**" per a TERRA

15. **Sergi Buka** - Il·lusionista "UMBRA"

16. **La Chana Teatro** – "Entre Diluvios"

17. "GAUDEAMUS (El licenciado vidriera) - "**Lazarillo de Tormes**"

18. **Cançons Sostenibilitat** per l'Ajuntament Barcelona

19. **L'Habitació de la Verònica** - de Ira Levin, direccio d'Hector Claramunt.

20. **Don Juan - Memoria amarga de mi.** De la companyia "Pel Mànec"

21. **Backstage** – de Boni
22. **Sintonies i Cortines “Golobica”** (TV3)
23. **Jardin Umbrío** – Valle Inclán Amb Pep Gomez i Andrea Lorenzetti
24. **Pere Hosta** – “Pajaru”
25. **Pepe Ota i Pep Gomez** – “Divina Comedia-“ (Effects Sonors)
26. **Companyia La Bleda** –“Tut Turutut la Princesa”
27. **Monti i Cia** – “RHUM” i “RHÜMIA”
28. **Teatre de l’Aurora** – “Comte l’Arnau”
29. **Pep Gol i Pep Pascual** – Tot Bufant

Així com arranjaments per a discs o espectacles de:

“Ocults”, “Tres Bessones”, “Nel-lo y la Banda del Zoco”, “La Fura dels Baus”, “El Paquito”, “Companyia Pelmanec”, “Bocarica”, “Remolcable”, “Gerard Quintana & Xarim Aresté”

D'un parell d'anys ençà, passeja el seu propi espectacle en "Solo": **“Souvenir Orquestra”** i ara també la versió familiar i escolar: **“Essències”**