

Aurora Arteaga Álvarez

DNI 51076850 Z

Fecha de nacimiento: Madrid, 21/4/1983

aurora.arteaga@gmail.com

aurorarteaga.com

FORMACIÓN

2021: **Máster en Patologías de la voz y voz profesional**

Universidad de Alcalá de Henares. Instituto de Ciencias del hombre

2017: **Título de Especialista en Patologías de la Voz**

Universidad de Alcalá de Henares

2013-2016: **Master of Music Degree in Jazz Performance / Voice**

Manhattan School of Music. Nueva York, USA. Composición e interpretación.

2008-2012: **Título Superior de Música. Jazz, especialidad Canto**

Musikene. Centro Superior de Música del País Vasco. Donostia-San Sebastián.

2004-2007: **Licenciada en Historia y Ciencias de la Música**

Universidad Autónoma de Madrid.

2001-2004: **Diplomada en Magisterio Musical**

Universidad Autónoma de Madrid.

1998-2006: **Estudios Profesionales de Música**

Violonchelo (5º G.M., Conservatorio Profesional Arturo Soria)

Flauta de Pico (2º G.M., Conservatorio Profesional Padre Soler)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA DOCENTE

2017 -2023 (ACTUALMENTE)

Profesora de técnica vocal, conjuntos específicos(combo), canto Jazz y canto como segundo instrumento en el Grado en Jazz y música moderna del Centro Superior Música Creativa, Madrid.

Docente sustituta en la asignatura de Inglés aplicado al canto, de octubre a marzo de 2023 (1º a 4º de carrera).

Docente en el proyecto de *Songwriting* "House of Europe" ERASMUS+, con estudiantes de conservatorios superiores de Finlandia, Italia, Estonia, España, Holanda y Austria. Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki (Noviembre de 2021).

Docente sustituta en la asignatura de *Songwriting*. Grado en Composición musical, Universidad TAI- Arts, 2022.

2019 -2020

Profesora titular de canto Jazz en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Especialista contratada en plaza de cátedra. Imparte las asignaturas de Educación auditiva, Lenguaje aplicado al Jazz, Canto Jazz, Combo instrumental, Combo vocal y Educación auditiva del Jazz y la música moderna.

2016-2023 (ACTUALMENTE)

Profesora de canto, técnica vocal e improvisación en la Escuela de música creativa (Madrid).

Imparte también los cursos de verano *Introducción al Jazz vocal* (2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022), el curso *Jazz vocal avanzado* (2021, 2022) y la asignatura anual *Improvisación Vocal*.

OTRAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS

2012- 2023

Imparte seminarios de jazz y técnica vocal en instituciones como: Universidad de Alicante (2022), UCAJAZZ- Universidad de Cádiz (2021), Fundación la Caixa (2021, 2022 y 2023), Tenerife Jazz Camp- ProMusic (Canarias, 2017), Asociación de Jazz de Cádiz (2017), Asociación de Jazz de Ponferrada (2014,2017), Asociación de Jazz de Jaén (2015), Jazz Cultural Theatre (Bilbao,2013), Taller de músicos (Madrid,2017), Seminario de Jazz de Ribadeo (Galicia, 2022), Conservatorio de Majadahonda (2023).

2009-2013

Profesora de canto moderno y jazz en el centro autorizado *Jakintza Musika Eskola*, en San Sebastián (Guipúzcoa) de 2009 a 2013. Profesora de jazz vocal en *Jazz Cultural Theatre* (Bilbao), curso 2012-13.

2007-2008

Profesora de Historia de la Música (Bachillerato) en el Colegio Internacional SEK- El Castillo (Madrid).

2002-2007

Becaria en el departamento de Música de la Universidad Autónoma de Madrid 2006-2007.

Profesora en escuelas de música madrileñas, impartiendo Lenguaje musical, Violonchelo, Hª de la música...

EXPERIENCIA COMO MÚSICO

Cantante, arreglista y compositora de jazz y música moderna:

2022-2023: Composición, grabación, voz, arreglos y producción de "Trees & Laundromats" su primer disco como líder en USA, grabado en Bunker Studios (NYC), con EJ Strickland, Edward Pérez, James Sheep, Elias Meister, Dabin Ryu, Wayne Tucker. En proceso de mezcla y masterización para su publicación en noviembre.

2007-Actualmente. Aurora Arteaga Cuarteto, Khordē (composición, arreglos, voz, dirección) y otros proyectos.

2022- Actualmente. Mutable (compositora e intérprete), con Dácil González (Premio Nacional de Danza 2019) y Dácil Fumero. Espectáculo de danza, voz y performance, estrenado en marzo de 2023 en el Museo del Prado.

CONCIERTOS REALIZADOS (como líder)

Festivales y Ciclos de Jazz / España - Europa: Ciclo DinamizArt (Ministerio-CIUDEN) 2023, Ciclo Salamanca Ciudad de cultura 2022, Festival VoWeek Alicante 2022, Ciclo Notas de Paso 2021 (Asturias), Festival de Jazz de Zaragoza 2018 y 2019, Ciclo Jazz Art Sessions 2018, Ciclo EnViBop 2018, Festival de Jazz de Moncloa 2017, Festival Jazz de Cerca 2017 (Zaragoza), Festival de Jazz Caja Granada 2017 y 2019, Ciclo Asociación Sevillana de Jazz 2017, Festival de Jazz de la Fundación Cerezales 2015 (León), Ciclo Jazz 365 Bilbao 2013, Festival de Jazz de Madrid 2007 y 2011, Festival Ellas Crean 2008 y 2012, Festival Noches de Vino y Jazz 2011 y 2013 (Madrid), Festival de Jazz de Alcobendas 2005, Ciclo Voces de Jazz (Logroño) 2013, Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 2012, Festival Odio l'Estate 2011 (Roma).

En Nueva York /USA:

Conciertos entre 2013 y 2023 en: New York Live Arts, The 55 Bar, Kitano, Cornelia Street Café, Club Bonafide, The Shrine, Terraza 7, El Taller Latinoamericano, Somethin' Jazz Club, Instituto Cervantes de Nueva York, Bronx Museum for the Arts, Bowery's Poetry Club, Casa Mezcal, Miller Recital Hall, Ades Performance Space, Kerouac Festival (2016), Vinyl Live...continúa dando conciertos anualmente en salas de la ciudad de Nueva York.

En España, Italia y Portugal / Salas, teatros y clubes de jazz: Conciertos en el Café Central, Bogui Jazz, Teatro Arenal, Café Berlín, Clamores, American Institute, Fundación Carlos de Amberes, Auditorio de Majadahonda, El Despertar, Fnac, La Fídula, Segundo Jazz, La Escalera de Jacob, El Plaza Jazz Club, *A Love Supreme*, Espacio Ronda, Real Casino de Madrid, Teatro del Canal, Teatro del Barrio, Sala Reciclaje, Club de Jazz CBM, *Galileo Galilei*, *El Búho Real* (salas de la Comunidad de Madrid), Jimmy Glass, Mercedes Jazz (Valencia), El Refugio Jazz (Alicante), Teatro Victoria Eugenia, *Altxerri Jazz Club* (San Sebastián), Museo Marítimo (Bilbao), La Perdiz Jazz Café (Bilbao), Teatro Timanfaya (Tenerife), Rubicón (Santander), *Boogaclub*, *El Tabanco* (Granada), La Guajira (Almería), Jazz Filloa (Coruña), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Isla de la Cartuja, Sevilla), *Café Corrillo* (Salamanca), Rock & Blues, *La Bóveda*, *El Entlalto*, *La Campana de los Perdidos* (Zaragoza), *Duetos da Sé* (Lisboa, Portugal), *Art Kafé* (Portugal), *Caffé Bohemien* (Roma)

Ha formado parte como invitada de las bandas lideradas por Joshua Edelman y Patxi Pascual, cantando en salas como el Café Central de Madrid o el Ciclo Bilbao Jazz 365. Graba en el disco de Joshua Edelman Manhattan-Bilbao Zubia (2013).

Ha trabajado a dúo con los guitarristas Eric Kurimsky, Coco Cabrera, Jorge Abadías, Fede Díaz, Gustav Lundgren, Pedro Barboza, Dan Ben Lior o David Minguillón; y con los pianistas Billy Test, Guy Mintus, Matt Savage, César Latorre, Mina Yu, Deanna Witkowsky, Javier López y Lluís Capdevila.

Otras experiencias musicales:

Durante 2014 forma parte del Coro de Gospel "Park Avenue Christian Church", en Harlem (NY).

2011 (Julio- Septiembre) Gira de conciertos en West Bengal (India), con la asociación humanitaria *Music For Them*.

2010 Estreno absoluto del ciclo de lieder *Follas Novas* para piano y soprano del compositor Óscar Piniella, sobre textos de Rosalía de Castro. Auditorio del Centro Superior de Música de Aragón.

2003-2009 Cantante y fundadora del quinteto Babájazz. Conciertos en clubes de jazz y festivales españoles.

Como violonchelista y cantante (clásico)

Forma parte de la Orquesta de Cámara Rey Juan Carlos (2002-2004), de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid (2001-2004) y de la Orquesta Sinfónica Arturo Soria (2003-2007) y de diversas agrupaciones de cámara. Conciertos en Valencia, Angers, París, Zaragoza, Valladolid, Ávila; en el Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio Nacional de Zaragoza, la catedral de Angers...

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN EN TÉCNICA VOCAL Y CANTO MODERNO

- Formación Linklater en “Cuerpo y voz” con la actriz María Bigeriego (curso 2021-22)
- Formación en anatomía aplicada a la voz con Blandine Calais-Germain y Vicente Fuentes (2022)
- Estudios de master en Patologías de la voz y voz profesional (2018-2021). Recibe las máximas calificaciones por su TFM “De la clínica al aula: herramientas de rehabilitación vocal y voz profesional aplicadas al estudio de la técnica y repertorio del jazz vocal y la música moderna”.
- Certificación docente en los 3 niveles de técnica vocal Somatic Voice Work. Baldwin Wallace University, Cleveland, USA, 2018. Previamente estudia en Nueva York con la creadora del método, Jeannie Lovetri.
- Clases semanales de técnica vocal, improvisación e interpretación con Theo Bleckmann, Gretchen Parlato y Kate McGarry entre 2013 y 2016 en Manhattan School of Music (Nueva York).
- Clases regulares de técnica vocal, improvisación e interpretación con Judy Niemack durante los cuatro años de estudios en Musikene (2008-2012).
- Certificado Oficial del nivel I y II de Técnica Vocal Estill Voice Training System (Voice Craft).
- Clases de técnica vocal clásica con la soprano Nerea Erauskin en Musikene durante 2010 y 2011
- Cursos y seminarios de voz con Bob Stoloff, Deborah Carter, Sheila Jordan, Anita Wardell, Michelle Weir, Francine Luce, Mario Lepera, Amy London, Monique Thomas, Roberta Gambarini, etc.

CANTO TRADICIONAL / FOLKLORE/ MÚSICA BRASILEÑA:

- Formación en percusión y canto tradicional ibérico con Eliseo Parra en Madrid (durante 2017), y cursos de percusión ibérica con Aleix Tobías.
- Formación en música brasileña con el percusionista Rogerio Bocato en Nueva York (durante 2014)
- Aprendizaje de repertorio y percusión Afroperuanos trabajando en Lima, España y Nueva York con músicos como Coco Cabrera, Eric Kurimsky, Javier Lazo...

FORMACIÓN RELACIONADA

- Estudia Arreglos, Composición y Armonía Moderna en Nueva York de forma intensiva durante sus estudios en Manhattan School of Music con los compositores Jim McNeely, Dave Liebman y Phil Markovitz.
- Estudia composición y arreglos en Musikene con Guillermo Klein, Bob Sands y Miguel Blanco.
- Se especializa en composición para cuerdas con el compositor Jim McNeely durante sus estudios en Manhattan School of Music (especialización como *Independent study* durante 2016)
- Recibe clases de piano jazz de Mark Suskin, Joan Stiles y Roger Mas.
- Canta como solista con la Manhattan School of Music Big Band, y dirige una obra para Big band de composición propia seleccionada por la escuela. Canta como solista con la Musikene Big Band.

PRODUCCIÓN: Seleccionada para la formación para músicos BREAK en Portugal (Aveiro House of Arts), 2023.

CURSOS DE PEDAGOGÍA MUSICAL

Estudios de *Jazz Pedagogy* y *Jazz Musician as Educator* con Chris Rosenberg en Manhattan School of Music (2013-2014), incluyendo conciertos didácticos en colegios de Nueva York, programaciones, y trabajar como mentora en el concurso de jóvenes músicos "Charles Mingus contest", etc.

Estudios de Pedagogía Musical Kodály y dirección de coros en Esztergom, Hungría (2005)

BECAS/CONCURSOS

2023: Obtiene una beca/ayuda de la SGAE para la publicación de su disco "Trees & Laundromats"

2015-2016: Beca de matrícula y residencia en Manhattan School of Music (becada por la propia institución).

2015: Obtiene una beca AIE para ampliación de estudios artísticos.

2013: Obtiene una de las 5 becas para Artistas españoles otorgadas por la comisión Fulbright y el ministerio de Cultura español para ampliación de estudios artísticos en USA.

2012: Seleccionada en el concurso de talentos de jazz *Tremplin Jazz* (Francia), promovido por el programa de radio especializado *Birdland* (único músico finalista no francés)

2009: Representa a España en el concurso europeo de cantantes de jazz *Lady Summertime* (Kajaani, Finlandia).

2005: Beca del Gobierno Húngaro, para estudiar *Pedagogía musical Kodály* (Esztergom, Hungría)

Becas para investigación musical:

Becada por la AIE, asiste a los cursos Manuel de Falla de Granada de Investigación Musical: *La música en la época de Isabel I* (2004) y *Música en el siglo XVII* (2006). Becada por la Fundación Universidad de Málaga, asiste al curso *Música vocal en la Edad Media-Renacimiento* (2006).

IDIOMAS

Inglés: nivel alto, hablado y escrito. Residente en USA durante 3 años.

- Certificado C2 de la Escuela Oficial de Idiomas
- Certificado B2 Cambridge.

Francés: nivel medio, hablado y escrito. Certificado B1, *Institute Français* de Madrid. Cursando B2 en la EOI.