

Saxofón Contemporáneo de México presenta

“Cuartetos mexicanos de saxofón”

Cuarteto de saxofones Anacrúsax

	Jorge Calleja (1971-)	
	En ese camino empedrado. (2001-2003)	
1	<i>I. Las trenzas de mi abuela</i>	3` 46
2	<i>II. Los bigotes de mi abuelo</i>	1` 33
3	<i>III. ...y pare esa mula</i>	4` 54
	Ananda Macias (1977-)	
4	Cóatl (2004)	4` 43
	J. A. Rosado (1922-1993)	
	Divertimento III (1962) *	
5	<i>I. Jazzeto</i>	2` 42
6	<i>II. Nocturno</i>	3` 03
7	<i>III. Antillana</i>	2` 32
8	<i>IV. Revoltillo</i>	2` 05
	Enrico Chapela (1974-)	
	La mengambrea (2003)	
9	<i>I. De sesos</i>	4` 28
10	<i>II. De tripa</i>	4` 13
11	<i>III. De moronga</i>	4` 02
	Oscar Cárdenas (1966-)	
	Recuerdos infantiles (2003)	
12	<i>I. Danza norteña</i>	2` 34
13	<i>II. Canción ranchera</i>	4` 21
14	<i>III. Corrida rondó</i>	2` 08
	Ernesto Anaya (1962-)	
15	Puerto Progreso (2001)**	4` 14
	Jorge Dájer (1926-)	
16	Fuga del chafirete "catética" (2007)	2` 33
	J. P. Moncayo (1912-1958)	
17	Huapango (1941)**	7` 38
	Arreglo para cuarteto de saxofones (2000) por Guillermo Acevedo	
	Tiempo total	58` 49

Cuateto de saxofones Anacrúsax

Samuel García	Soprano
Octavio Yñigo	Contralto
Roberto Benítez	Tenor
Omar López	Barítono

* Manuel Hernández, *sax soprano y clarinete*

** David González, *sax barítono* INVITADO

(Exceptuando los traks: 4, 9, 10, 11 17 todas las obras grabadas en este disco son primeras grabaciones históricas)

La colección "Saxofón ElectroAcústico de México" nace como iniciativa del saxofonista mexicano Omar López ante la enorme carencia de obra publicada para saxofón en México y contempla el encargo, el estreno, la edición y la grabación de música mexicana para saxofón en sus diversas dotaciones y combinaciones, a fin de llenar el vacío histórico que existe en este país en lo que a obra culta para saxofón se refiere.

El primer volumen, "I Cuartetos mexicanos de saxofón", es resultado de un trabajo de más de tres años, que concreta el proceso de encargo, revisión, estreno y grabación de música inédita para cuartetos de saxofón de compositores mexicanos del S.XX y XXI.

La interpretación corre por cuenta del cuarteto de saxofones Anacrúsax, que desde 1998 ha dedicado su energía a la labor de renovación del repertorio para cuarteto de saxofones en su país y ha estrenado la gran mayoría de las obras que se incluyen en esta grabación histórica. El disco que usted tiene en sus manos, es un claro e incluyente reflejo de la realidad del saxofón contemporáneo en México, a cargo de uno de los cuartetos más longevos y activos en la escena musical mexicana. Esperamos que lo disfrute...

The collection "Saxofón ElectroAcústico de México" is result of an initiative by the Mexican saxophone player Omar López, in view of the lack of published works for saxophone in Mexico. This enterprise takes into account ordering, premiering, editing and recording Mexican compositions for various saxophones and combinations, to fill the historic gap in Mexico regarding the saxophone concert music.

The first volume, "I Cuartetos mexicanos de saxofón," is result of three years' work and achieves the quartet's purpose to order, revise, premier and record unreleased music for saxophone quartets by Mexican composers of the XX and XXI centuries.

Anacrúsax played all the works. This quartet has been devoted, since 1998 until the present day, to breathe new life into the repertoire for saxophone quartet in Mexico, and has premiered most of the works included in this historic record. This CD is a clear and including reflection of contemporary saxophone in Mexico, by one of the oldest and most active saxophone quartets in the Mexican musical scene. Enjoy yourself.

En ese camino empedrado

Las comunicaciones, gracias a la tecnología, se han hecho cada vez más estrechas entre los diversos pueblos del mundo. La idea de vivir una cultura con músicas incompatibles se borra poco a poco en un mestizaje de ideas que convergen en una actualidad heterogénea. México no es la excepción, en una de las ciudades más pobladas del mundo, se puede escuchar en un momento rock e instantes después jazz o música renacentista; uno se puede subir al transporte público y escuchar una cumbia colombiana y al bajar y entrar a un restaurante, oír la primavera de Vivaldi. Es por eso que "En ese camino empedrado" recrea y combina los sonidos de la música tradicional mexicana con el minimalismo y técnicas de música académica contemporánea, logrando un acercamiento entre el son de los músicos pueblerinos de México y el encantamiento de la música contemporánea. Las trenzas de mi abuela, con esas vertiginosas espirales que se recrean a cada paso de la existencia, en el eterno combatir por la vida hasta la muerte. Los bigotes de mi abuelo, tan calmados en cualquier situación, tan sabios ante cualquier enigma, tan nostálgicos ante su historia. Y la mula que no se detiene, el niño impetuoso, ansioso por vivir, por soñar, por creer, por morir...

Nota del autor

Cóatl

Concebida en un lenguaje minimalista, Cóatl nos sumerge en el enigmático mundo de la serpiente milenaria y su asimilación contemporánea. Docenas de frases semicirculares dan cuerpo a una forma tripartita sin principio ni fin, a modo de una serpiente que se muerde la cola, imagen bastante común en la cultura prehispánica de nuestro país. Se trata de un paisaje onírico creado con base en la observación de la escultura homónima de Helen Escobedo ubicada en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en la ciudad de México. "Cóatl" ganó el concurso "Narraciones musicales" convocado por el artista plástico Sebastián y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta obra es tanto el resultado de un experimento sobre las formas musicales cerradas, como un atrevido e introspectivo discurso basado en la contemplación de una obra plástica elegida al azar.

Omar López

Divertimento

"Divertimento III" (1962) fue compuesta en el año en que Juan Antonio Rosado (Puerto Rico-México), se tituló en la carrera de composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, México. Consta de cuatro movimientos, en los cuales el compositor muestra su particular sentido del humor por medio de constantes alusiones a temas mexicanos, afro americanos y ritmos jazzísticos. El escucha encontrará un improbable "Jazzeto", un "Nocturno" enormemente salpicado de luminosidad, una básica "Antillana" y un "Revoltillo" plagado de humorismo, muestra del eclecticismo estético del autor, quien en una entrevista en México, país que lo adoptó como hijo propio, comentó: "mi meta como compositor es lograr dentro de la mayor verdad musical, sin encerrarme en determinada escuela o tendencia, mi ideal estético musical..."

Nada menos podríamos esperar de este ecléctico puertorriqueño-mexicano, quien, además de incursionar en la pintura, la aeronáutica, la docencia y el canto, fue miembro del Círculo Universitario de Compositores Silvestre Revueltas, profesor de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y fundador del grupo X-1.

La mengambrea

"Mengambrea" es un término usado para nombrar al taco nocturno de aspecto sospechoso (pero de gran sabor...) que se puede encontrar bajo el resplandor de los focos solitarios de los puestuchos de banqueta para desvelados de la Ciudad de México.

Los ingredientes:

- 3 rolas de metal pesado
- 1 cuarteto de cuerdas congelado
- 1 fondo de contrapunto (previamente preparado)
- 1 racimo de finas técnicas instrumentales
- Levadura y colorante de 4 saxofones
- 1 pieza de disonancia

Modo de preparación:

Saltée a término medio 3 rolas de metal pesado, condimente al gusto con finas técnicas instrumentales. En un pentagrama, prepare un fondo de contrapunto y vacíe el salteado en él. Agite y espere a que se asiente seis años. Una vez asentado, vuelva a freír las tres rolas, agregue la levadura y el colorante de los cuatro saxofones. Añada una pizca de disonancia y sirva las tres porciones en movimientos preparados.

Recuerdos infantiles

Con esta obra quise revivir o recrear un ambiente que pertenece a mi niñez, desarrollada en Chihuahua, Chih. Recuerdo que en los recreos de mis primeras escuelas, nos ponían música norteña y tenía la sensación de que al escucharla me llenaba de una energía capaz de hacerme correr lo más rápido posible y tornar mi ánimo de un talante muy alegre. Dicha sensación era muy placentera y yo esperaba el momento oportuno para repetir la experiencia. Estas imágenes son las que quise recrear en esta obra pensada para cuarteto de saxofones, ya que el saxofón es un instrumento común en este tipo de música.

El primer movimiento, "Danza Norteña", es una polca conocida en Chihuahua como "una corrida", ya que se baila haciendo un suave escobilleo con los pies y abrazando en todo momento a la pareja, con trayectorias circulares y giros rápidos. El segundo movimiento, "Canción Ranchera", alude a piezas escritas con métrica ternaria, de movimiento un poco más lento. Los corridos son un ejemplo de estas piezas cuyo texto "informa" al oyente de algún suceso, aunque hay canciones rancheras con textos con temas diversos. "El Corrido de Chihuahua" nos podrá dar el aire de este movimiento. El tercer y último movimiento, "Corrida-Rondó", es equivalente al primero en cuanto al tempo; aunque las figuras que hace el sax soprano, emulan al acordeón que tiene la misma función protagónica en estas piezas instrumentales también bailables. Estructuralmente es un Rondó.

Nota del autor

Puerto Progreso

"Puerto Progreso" fue compuesta originalmente para el cuarteto de saxofones Anacrúsax en el año 2001. Fue creada a partir de formas y danzas de la tradición yucateca como la "jarana", baile y fiesta de una gran parte de la península de Yucatán que interpretan tradicionalmente orquestas jaraneras (bandas de saxofones, metales y percusiones), en las que las danzas de influencia prehispánica juegan un papel primordial. La primera y la última parte son jaranas con gran movimiento, en tanto que la parte central está construida sobre las formas más lentas del "son procesional". En este ámbito, el cuarteto de saxofones presenta una excelente oportunidad de experimentación con formas y modelos tradicionales, en conjunción con los ricos colores y texturas que la combinación de los cuatro saxofones ofrece.

Nota del autor

DE IZQUIERDA A DERECHA: MANUEL MORA • OSCAR CÁRDENAS • ALEXANDRA RAMOS • Portada de la Mengambrea en representación de: ENRICO CHAPELA • J.A. ROSADO (calavera de azúcar pequeño) • OMAR LÓPEZ • JORGE DÁJER, ANANDA MACÍAS • JORGE CALLEJA • OCTAVIO YNIGO • J. P. MONCAYO (calavera de azúcar grande) • CLAUDIA ARAGÓN • ROBERTO BENÍTEZ • ERNESTO ANAYA.

DETRÁS DEL BIOMBO: MANUEL HERNÁNDEZ • JAET GARIBALDI • SAMUEL GARCÍA • DETRÁS DEL LENTE: TALÍA CHAVIRA
• • Diseño de fotografía y responsable de todos los errores: Omar López

Fuga del chafirete "catética"

ADVERTENCIA

En México, generalmente la palabra *chafirete* se usa para designar a un chofer grosero, cateto, que alude con su bocina, disimuladamente con el escape de su vehículo u otros medios, a la progenitora de aquel que osa atravesarse en su camino. Uno de ellos, a quién estorbé sin querer, me inspiró esta pieza (e ideas para otras) al huir antes de que pudiera responderle.

Al contrario que este singular personaje, no empleo este tema con fines peyorativos, sino como una simple muestra de folclor urbano. En esta fuga, escrita dentro de los límites del cuarteto vocal (y la novena pianística), la instrumentación puede ser aleatoria, como en este caso. En cuanto a su forma, el subtítulo "Catética" no se refiere tanto al tema chafiretesco tratado, como al acorde aumentado en el que se basa, el cual, si se le representa en el espacio, equivale a un triángulo cuadrángulo, con el sujeto en la base y el contrasujeto en los llamados catetos.

Nota del autor

Huapango

Mucho se ha dicho y escrito sobre el "Huapango" del compositor jalisciense y miembro del grupo de los cuatro: José Pablo Moncayo. Esta obra fue, durante muchos años, tema musical del programa de radio dominical "La Hora Nacional", transmitido por el gobierno mexicano, y fue por ello considerada por toda una generación como un segundo himno nacional mexicano. El Siqui-siri, el Balajú y el Gavilancito, son los tres temas principales en los que se basa el desarrollo de la obra y el título de la misma se debe más a la ubicación geográfica que les dio origen, que al género al que pertenecen.

El arreglo que Anacrúsax presenta de esta obra, fue realizado por el compositor mexicano Guillermo Acevedo, quien se dedicó, durante meses, a la titánica tarea de reducir una partitura orquestal a tan sólo cuatro voces que comparten, con lujo de virtuosismo, ora una melodía, un dueto o las complicadas hemíolas y acompañamientos tradicionales de la música mexicana.

Omar López

En ese camino empedrado

By means of technology, communication among the peoples of the world are now closer. The concept of living in a culture with incompatible music wears out in a mixture of ideas which coincide in an heterogeneous present. In this regard, Mexico is not the exception. Being one of the most populated cities in the world, one can listen now to rock, then to jazz or Renaissance music, or take the bus and listen to a Colombian "cumbia" and have dinner in a restaurant, with Vivaldi's "Spring" on the background. That is why in "En ese camino empedrado" the sounds of traditional Mexican music are recreated and combined with minimalist and contemporary academic music techniques, putting "Son" and Mexican town musicians together with contemporary music. The listener will find the spirals which appear now and then in a lifetime, the eternal struggle for life, in my grandmother's braids ("Las trenzas de mi abuela"); my grandfather's mustachio, so calm all the time, so wise before every enigma, so nostalgic about its history ("Los bigotes de mi abuelo"); and the mule which just does not stop, the impulsive child, anxious to live, dream, and believe, who will, at last, die ("Y paren esa mula").

The composer

Cóatl

Composed in a minimalist language, "Cóatl" takes us to the enigmatic world of the millenary serpent and our contemporary interpretation of such. A dozen semicircular phrases constitute a three-part form with no beginning and no end; as it were a serpent biting its tail, which image is quite common in our prehispanic culture. "Cóatl" is an oneiric landscape based on the homonymous sculpture by Helen Escobedo, located in Centro Cultural Universitario, UNAM, in Mexico City. This piece won the contest "Narraciones musicales", summoned by the plastic artist Sebastián and the Universidad Nacional Autónoma de México. "Cóatl" is result of an experiment on closed musical forms, and a sort of daring and introspective discourse based on mere contemplation of a randomly chosen plastic work.

Omar López

Divertimento

"Divertimento III" (1962) was composed the same year Juan Antonio Rosado (Puerto Rico-México) graduated as a composer in the Escuela Nacional de Música, UNAM, in Mexico City. The composer's humor pervades the four movements, in which he constantly makes allusion to various Mexican and Afro American themes and Jazz rhythms. The listener will find the unlikely "Jazzeto", the brilliant "Nocturno", the essential "Antillana" and, finally, the "Revoltillo", droll and result of the aesthetic eclectic taste of the composer. In an interview while staying in Mexico (which country adopted him as its own son), Rosado said: "my goal as a composer is to achieve my musical aesthetic ideal without being constrained into a single trend or school..."

Nothing less than this work could be expected from this eclectic Puerto Rican-Mexican who, besides having made incursions into painting, aeronautics, teaching and singing, was member of the Círculo Universitario de Compositores Silvestre Revueltas, teacher in the Escuela Nacional de Música, UNAM, and founder of group X-1.

Omar López

La mengambrea

Mengambrea is the term used to refer to a "taco" of dubious aspect (delicious, any-how), which may be found under the lonely lights of sidewalk stands for sleepless people.

Ingredients:

- 3 heavy metal songs
- 1 frozen string quartet
- 1 counterpoint background (previously prepared)
- 1 bunch of fine instrumental techniques
- Baking powder and color of 4 saxophones
- A pinch of dissonance

Directions:

Medium stir-fry 3 heavy metal songs. Season to taste with fine instrumental techniques. In a staff, prepare a counterpoint background and drop the previous preparation on it. Shake it and let it settle for six years. Once it is settled, stir-fry it once more. Add the baking powder and the color of the saxophone quartet. Add a pinch of dissonance and serve the three movements.

The composer

Recuerdos infantiles

In this work I intended to recreate the environment that surrounded me in my childhood, in Chihuahua, Chihuahua. I remember we listened to *norteño* music during the recesses at school and I was so energized that I could run as fast as I could and be very happy. Such sensation was quite pleasant and I wanted to experience it again. I wanted to relive those images in this work of saxophone quartet, since the saxophone is very commonly used in *norteño* music. The first movement, "Danza norteña", is a polka known in Chihuahua as a "corrida". It is danced moving the feet as if brushing the floor, embracing your partner all the time, and making circles and fast turns. The second movement, "Canción ranchera", makes allusion to music pieces written in ternary meter, a little bit slower than the preceding one. "Corridos" are good examples of pieces with a text which informs the reader about a specific event, though there are many *ranchero* songs on various topics. "El corrido de Chihuahua" provides us with the character of this movement. The third and last movement, "Corrida-Rondó", is equivalent to the first movement regarding the tempo. It has a Rondo structure, and the lines played by the soprano sax make allusion to those usually played by the accordion in this kind of instrumental pieces, which are also music one can dance to.

The composer

Puerto Progreso

"Puerto Progreso" was composed for the saxophone quartet "Anacrúsax" in 2001. This work is based on forms and dances of Yucatán such as "jarana", dance and festivity carried out in most of Yucatán peninsula, which is traditionally played by "orquestas jaraneras" (saxophone, brass and percussion ensemble), where dances with a heavy prehispanic influence are of paramount importance. The first and the last part are lively "jaranas", while the central part is based on the slower forms of the "son processional". The saxophone quartet represents an excellent opportunity to experiment traditional forms and models, altogether with the rich colors of the four instruments.

The composer

Fuga del chafirete "catética"

WARNING

In Mexico, the word "chafirete" usually refers to a local and rude driver who, with his horn or exhaust, surreptitiously reminds the person who dares to get in his way of his/her honorable mother. One of those, to whom I inadvertently obstructed the way, was the inspiration for this work (and some others) since he went away before I could answer back. Unlike such character, I do not use the theme with pejorative purposes, but as a sample of urban folklore. In this fugue, written within a vocal quartet range, instrumentation may be randomly assigned, as in this case.

Regarding its form, the subtitle "Catética" refers not only to the driver, but to the augmented chord on which the work is based which, if geometrically represented, is equivalent to a quadrangle triangle, with the subject on the base and the countersubject on the legs.

The composer

Note by the translator: in Spanish, "fuga" may refer both to the fugue musical form and to the action of escaping from something or someone; while "catético(a)" makes reference to the driver as well as to the legs of a square.

Huapango

A lot has been said on the "Huapango" by the composer from Jalisco and member of the group of the four: José Pablo Moncayo. This work was, for many years, theme of the Mexican Sunday radio program "La hora nacional", broadcasted by the Mexican government, and was considered by a whole generation as the second Mexican anthem.

"Siqui-siri", "Balajú" and "Gavilancito", are the main three themes on which the work's development is based. Moncayo entitled this work "Huapango" referring more to the geographical location from which the themes were obtained, than to the genre they belong to.

Anacrúsax plays an arrangement by the Mexican composer Guillermo Acevedo, who faced the challenge to make an orchestral reduction for four instruments, which play now a melody or a duet, now a complicated hemiola or accompaniments which are very common in Mexican traditional music.

Omar López

Créditos

Coordinador general: Omar López

Productor artístico: Ernesto Anaya

Diseño: Claudia Aragón

Grabación y masterización: Alejandro Mora

Estudios: Másruido audio producciones

Fotografía: Talía Chavira

Fotografía de portada: Alexandra Ramos

Traducción: Jaet Garibaldi

Producción: Anacrúsax

Distribución: URTEXT DIGITAL CLASSICS

Anacrúsax

agradece su incondicional apoyo a:

Ernesto Anaya
Manuel Mora
Marisa Canales
Pedro Carmona
Ernesto Ramos
Marcia Denise
Inés Adán
Nicté Esparza
David González
Maruchy Behmaras
Escuela Nacional de Música
Julio Viguera
Nuestras familias
Hugo Rosales
Alexandra Ramos
Talía Chavira
Sandra Salgado
Claudia Aragón
Manuel Hernández
Remi Álvarez
Proyecto Moroco
Jaet Garibaldi
Restaurante "EL Chilpitín"