

Codificaciones

Música contemporánea para violoncello de compositores mexicanos

EDGARDO ESPINOSA, VIOLONCELLO
ÓNIX ENSAMBLE / SOLISTAS DE ÓNIX

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

FELIPE PÉREZ SANTIAGO
CELLO ADENTRO (2017) 5:20

PARA QUINTETO DE VIOLONCELLOS Y ELECTRÓNICA

MARIO LAVISTA
CUADERNO DE VIAJE (1989, REV. 2002)

- I. COME UN CANTO IN LONTANANZA, FLESSIBILE 5:07
II. VOLATILE, SEMPRE DELICATO E COME DA LONTANO 7:43

PARA VIOLONCELLO SOLO

4

MARCELA RODRÍGUEZ
LUMBRE I (1987) 6:50

PARA VIOLONCELLO SOLO

GONZALO MACÍAS
LE DÉPART (2017) 8:58

PARA VIOLONCELLO Y DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

ANA LARA
KOAIÁ (1996)

- I. CON FORZA 9:33
II. MOLTO LEGATO, DOLCE E LEGGERO 3:35

PARA VIOLONCELLO SOLO

MARÍA GRANILLO
MONÓLOGO (2007) 8:52

PARA VIOLONCELLO SOLO

CODIFICACIONES

Imaginar un disco compacto es como enfrentarse a una página en blanco. Hay que visualizar un posible repertorio, pensar, repensar, decantar y finalmente encontrar un sentido de unidad dentro de un todo que está constituido a partir de lo diverso. En este contexto, hay que codificar y decodificar. Encontrar significados múltiples en la frontera de códigos diversos que habrán de ser desentrañados para establecer puentes y conexiones insospechadas. Del mismo modo, hay que recibir, con paciencia y esmero, el mensaje oculto que nos llega de lejos y a través de sonidos, atmósferas, timbres y texturas, cortando el aire para hablarnos de lo que las palabras no pueden capturar, para recordarnos que en cada espacio imaginario habitan mundos sonoros que están ahí para ser descubiertos o revisitados.

En **Codificaciones**, seis obras mexicanas conversan. En ellas, lo mismo encontraremos reconfiguraciones instrumentales, que exploraciones tímbricas que no son otra cosa que invitaciones a emprender un viaje hacia el interior del violoncello, hacia sus sonoridades más íntimas. Iremos del redescubrimiento del fuego primigenio, con toda la carga de elementos simbólicos que lo rodean, al encuentro con una lengua al mismo tiempo remota y cercana que, a punto de desaparecer, es reinventada para emerger en forma de música. Y por último transitaremos del monólogo atormentado y sus paisajes introspectivos, hasta la aparente contradicción entre los universos más entrañables y el ruido blanco de la realidad cotidiana. 5

En todo caso, en **Codificaciones** hallaremos un entramado de discursos individuales que elaboran sus propias búsquedas pero que al final terminan por confluír para entablar un vasto y resonante diálogo. Tener la oportunidad de ser parte de él, ha sido para mí un verdadero privilegio.

El presente trabajo discográfico está integrado por obras que pueden ser consideradas, por derecho propio, como clásicos del repertorio contemporáneo de nuestro país. Comprende también otras de creación un poco más reciente, incluyendo un par de ellas que han sido escritas específicamente para este proyecto. Las piezas aquí reunidas reflejan, de diferentes maneras, parte de la voz y la expresión artística de al menos tres generaciones de compositores y compositoras de nuestro país. Para ellos, para los que decodifican el silencio, mi más sincera gratitud.

Edgardo Espinosa, Agosto de 2017.

CODIFICACIONES

SOLISTAS DE ÓNIX

ÓNIX Ensamble

Edgardo Espinosa, violoncello

6 Un grupo de cámara es una entidad única, excepcional. Su originalidad se define tanto por la música que hace, como por el carácter y temperamento de cada uno de sus integrantes. Con el fin de celebrar los XX años de ÓNIX Ensamble, el proyecto SOLISTAS DE ÓNIX surge en el 2015 como una iniciativa para dar a conocer la riqueza interpretativa de cada uno de los que forman el grupo. Edgardo Espinosa, violonchelista de personalidad única, afable y generosa, demuestra con excepcional fuerza sonora y expresiva, los perfiles y dimensiones humanas y artísticas de innovadoras obras en un viaje cello adentro, al interior de la madera y las cuerdas de su instrumento, logrando encender con el arco la lumbre de un monólogo dirigido a la sensibilidad. Codificaciones es testimonio de creatividad composicional e interpretativa dedicada al repertorio para violoncello solo, aportación imprescindible para la configuración y escritura de la historia de la música mexicana contemporánea.

© Alejandro Escuer, Ciudad de México, Agosto de 2017.

Cello adentro (2017)

para quinteto de violoncellos y electrónica

Felipe Pérez Santiago (n. Ciudad de México, 1973)

Esta obra es una adaptación de una pieza que compuse en el año 2004 para el ensamble de cellos de la Orquesta del Teatro Municipal de Munich, para la producción dancística Straight Around del coreógrafo estadounidense Dylan Newcomb y la compañía de danza del mismo teatro. Originalmente, la pieza lleva el título de Cielo adentro y fue escrita para una dotación de dos oboes, dos fagots, piano y marimba.

En el 2016, por encargo de Edgardo Espinosa y el proyecto Solistas de Ónix, llevé a cabo la presente transcripción para quinteto de violoncellos y electrónica, dando como resultado una versión que, si bien cuenta con un sonido mucho más actual e innovador, tiene también una inesperada carga nostálgica que se contrapone maravillosamente con la parte electrónica, creando una atmósfera de melancólica vanguardia o de soledad futurista.

7

Cuaderno de viaje (1989, rev. 2001)

para violoncello solo

Mario Lavista (n. Ciudad de México, 1943)

En mi trabajo con las cuerdas me ha interesado particularmente la exploración de los sonidos armónicos, esos “polvos mágicos” que sólo de manera esporádica han hecho su aparición en la música. Como se sabe, este tipo de sonidos se obtiene a través de una delicada presión de los dedos de la mano izquierda sobre las cuerdas y de un cuidadoso movimiento del arco. Cuaderno de viaje consta de un par de estudios escritos originalmente para viola y transcritos poco tiempo después para el violoncello. En cada uno de los estudios intento explorar en profundidad las posibilidades del instrumento en el ámbito de los armónicos, tanto en texturas monofónicas como homofónicas. Quise también obtener diversos timbres, una amplia gama de colores, por medio del empleo del arco en posiciones que van desde el sul tasto hasta el sul ponticello, pasando por la posición normal. La obra la estrenó, en 1990, la violonchelista Bozena Slawinska.

Lumbre I (1987)
para violoncello solo

Marcela Rodríguez (n. Ciudad de México, 1951)

Lumbre I es una de las primeras obras para instrumento solo que compuse en Konstanz, Alemania; en el año de 1987 y es la primera de una serie de cuatro Lumbres para violoncello solo. Esta obra está basada en dos gestos: glissandos y trémolos. Tanto sonoramente como físicamente, la obra intenta proyectar, mediante la utilización de estos dos gestos, el calor y otros atributos del fuego.

Le départ (2017)
para violoncello y dispositivo electrónico

Gonzalo Macías (n. Huamantla, 1958)

Le départ representa un punto de quiebre a partir del cual nada será igual. La obra es una reflexión sobre el momento emocional de abandonar el hogar y el entorno familiar, dejando atrás la vida que llevamos durante años, ya sea por voluntad propia o por causa de circunstancias externas, como en el caso de los refugiados o los inmigrantes.

En los primeros bosquejos de la pieza había una melodía claramente triste y nostálgica en el violoncello, que iba a convivir musicalmente con sonidos de partida (puertas que se cierran, pasos, sonido de patio, rejas que se abren y se cierran, un auto que se pone en marcha, etc.). Pero de entre esos primeros sonidos, los únicos que prevalecen son los que produce un lápiz sobre papel. Imagen y sonido nos acercan a alguien tratando de vencer la distancia con una carta.

Muy temprano, durante la composición de esta obra, la melodía triste y nostálgica fue siendo sustituida por sonidos continuos del violoncello, cargados de cierta fuerza dramática aunque su desarrollo dependa de modificaciones casi microscópicas. Los cambios sutiles de los sonidos del instrumento están ya definidos en la partitura, aunque el intérprete tiene la posibilidad de improvisar y de encontrar, hasta cierto punto, elementos nuevos. Entre los sonidos encontramos una radio con fragmentos de canciones, voces de locutores y fragmentos de anuncios publicitarios. Esquematizando al máximo, el cello encarnaría el drama interno, mientras que la radio sería una especie de realidad banal, de todos los días, totalmente insensible a lo excepcional del momento de partir.

En la obra se hacen algunas referencias a un poema de Raymond Queneau que nos habla de lo que sucede cuando se escribe un poema. Le Départ, que en su versión de concierto incluye un video realizado por Ariadna Capasso y Patricia Tinajero, fue comisionada por Edgardo Espinosa para el proyecto Solistas de Ónix.

Koaiá (1995)

para violoncello solo

Ana Lara (n. Ciudad de México, 1959)

Conversando con una amiga interesada en los idiomas en vía de extinción, supe de uno que durante mucho tiempo se había creído desaparecido pero del cual recientemente se había descubierto que seguía siendo hablado por un grupo de mujeres que vivían bajo el mismo techo en una región del Brasil. Koaiá es el nombre de este idioma preservado por mujeres. Decidí entonces escribir una obra en la que la intimidad del lenguaje como sonido fuera el material principal. En esta pieza he tratado al violoncello como generador de sonidos reales e irreales, de sonidos definidos y de otros que surgen del instrumento casi involuntariamente, de sonidos concretos y abstractos. La pieza es en realidad un pequeño homenaje a la poesía que existe en cada idioma y cuyas sutilezas son preservadas por quienes los aman. Koaiá fue estrenada en 1995 por la cellista norteamericana Madeleine Shapiro y está dedicada a Ronald Zollman.

9

Monólogo (2007)

para violoncello solo

María Granillo (n. Torreón, 1962)

Al escribir esta obra imaginé al violoncello como un personaje que declama expresivamente una idea oscura y dramática que lo atormenta, a la manera de una lamentación dolorosa. Súbitamente, el personaje intenta liberarse del estado en que se encuentra sumergido y con movimientos ligeros y rápidos entabla una batalla con la que intenta escapar de sus tribulaciones, a pesar de lo cual regresa, de manera inevitable, a la idea original que lo obsesiona. Monólogo fue estrenada por Edgardo Espinosa, en el marco del XXX Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en el Auditorio Blas Galindo del CENART.

EDGARDO ESPINOSA

Edgardo Espinosa es uno de los violonchelistas más destacados en la escena de la música contemporánea mexicana. Originario de la Ciudad de México, cursa sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Como becario de la UNAM y del FONCA realiza estudios de posgrado en Londres en el London College of Music y posteriormente en la Thames Valley University, institución en la que concluye sus estudios de maestría. Ha sido becario del FONCA en diferentes ocasiones, lo que le ha permitido comisionar, estrenar y grabar obras de numerosos compositores mexicanos. En su faceta de promotor cultural, ha organizado los encuentros nacionales "En Torno al Violonchelo" y diferentes jornadas de conciertos, conferencias y recitales.

Con una larga trayectoria como músico de cámara, ha colaborado en múltiples conciertos de música nueva en Londres, Edimburgo, Glasgow, Nueva York, Washington, Austin, Chicago, Beijing, Tianji, Montreal, Caracas, París y Cardiff, entre muchas otras ciudades, además de haberse presentado extensivamente en múltiples escenarios de todo el país en el marco de festivales tan importantes como el Internacional Cervantino, Discantus, Camaríssima, de Música de Cámara de San Miguel de Allende, Internacional de Música Contemporánea de Morelia, Interfaz y Visiones Sonoras. Se presenta regularmente en la programación del prestigiado Foro Internacional de Música Nueva "Manuel Enríquez". Asimismo y ha participado en el estreno de un número muy importante de obras tanto de compositores mexicanos como de otras latitudes. Ha realizado presentaciones en vivo para Radio UNAM, Radio Educación, Opus 94 y BBC Radio 3. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM, en donde, además de llevar a cabo una intensa labor docente y académica, realiza estudios de doctorado en interpretación musical. Asimismo, es integrante de los Ensamblés Cello Alterno y Ónix.

ENCODINGS

Imagining a compact disc is like facing a blank page. One must visualize a possible repertoire, think, rethink, decant and finally find a sense of unity within a whole that is made up of the diverse. In this context, one has to encode and decode. Find multiple meanings on the boundaries of diverse codes that are to be unraveled to establish unsuspected bridges and connections.

In the same way, one must receive, with patience and care, the hidden message that comes from afar, through sounds, atmospheres, timbres and textures, cutting the air to talk about what words cannot capture, to remind us that each imaginary space is inhabited sound worlds that are there to be discovered or revisited.

In **Encodings**, six Mexican works converse. In them, we will find either instrumental reconfigurations, or timbre explorations that are nothing more than invitations to undertake a trip to the interior of the cello, to its most intimate sonorities. We will go from the rediscovery of the primordial fire, with all the load of symbolic elements that surround it, to the encounter with a language at the same time distant and close which, on the verge of disappearing, is reinvented to emerge in the form of music. And finally we will pass from the tormented monologue and its introspective landscapes, to the apparent contradiction between the most endearing universes and the white noise of everyday reality. 11

In any case, in **Encodings** we will find a network of individual discourses that undertake their own searches but in the end converge to engage in a vast and resonant dialogue. Having the opportunity to be part of it has been a real privilege for me.

The present production is composed of works that can be considered, in their own right, as classics of the contemporary repertoire of our country. It also includes a few more recent creations including a couple of them that have been written specifically for this project. The pieces collected here reflect, in different ways, part of the voice and artistic expression of at least three generations of composers both male and female of our country. For them, for those who decode the silence, my most sincere gratitude.

Edgardo Espinosa, August 2017.

ENCODINGS

**SOLISTAS DE ÓNIX
ÓNIX Ensemble**

Edgardo Espinosa, violoncello

12 A chamber group is an exceptional entity whose originality is defined both by the music it makes and by the character and temperament of each one of its members. In 2015, the ONIX SOLOISTS PROJECT emerges as a means to celebrate the 20th anniversary of ONIX Ensemble; its aim: to showcase the interpretive richness of each one of the group's participants. Edgardo Espinosa, is a unique cellist with an affable and generous personality. Able to demonstrate with his exceptional sound and expressive power, the human and artistic dimensions of innovative works on a cello journey inside the wood and strings of his instrument, he lights with his bow the fire of a monologue that speaks of sensibility. Encodings is testimony of compositional and interpretive creativity devoted to the repertoire for solo cello. An essential contribution to the configuration and writing of the history of contemporary Mexican music.

© Alejandro Escuer, Mexico city, August 2017.

Cello dentro (2017) (Inner Cello)

For cello quintet and electronics

Felipe Pérez Santiago (b. Mexico City, 1973)

This work is an adaptation of a piece that I wrote in 2004 for the cello ensemble of the Munich Municipal Theater Orchestra, for the dance production Straight Around by American choreographer Dylan Newcomb and the dance company of the same theater. Originally, the piece is titled Heaven inside (play with words: in Spanish sky is cielo) and scored for two oboes, two bassoons, piano and marimba.

In 2016, commissioned by Edgardo Espinosa and the Onix Soloists' Project of Onyx, I transcribed the work for cello quintet and electronics, resulting in a version which, although having a much more modern and innovative sound, it also has an unexpected nostalgia feel to it that contrasts beautifully with the electronic part, creating an atmosphere of melancholy 13 avant-garde or futuristic solitude.

Cuaderno de viaje (1989, rev. 2001) (Travel Notebook)

for cello solo

Mario Lavista (Mexico City, b. 1943)

In my work with strings I have been particularly interested in the exploration of harmonic sounds, those "magic powders" that appear in music only sporadically. As it is known, this type of sounds is obtained by delicately pressing the fingers of the left hand on the strings while carefully gliding of the bow.

Travel notebook consists of a pair of studies originally written for viola and transcribed shortly afterwards for the cello. In each of the studies I try to explore in depth the possibilities of the instrument in the field of harmonics, in both monophonic and homophonic textures. I also wanted to obtain different timbres, a wide range of colors, through the use of the bow in positions that go from sul tasto to sul ponticello, passing through the normal position. The work was premiered in 1990 by cellist Bozena Slawinska.

Lumbre I (1987) (Fire I)

for cello solo

Marcela Rodríguez (b. Mexico City, 1951)

Lumbre I is one of the earliest solo works I composed in Konstanz, Germany, in 1987 and is the first of a series of four Fires for solo cello.

This work is based on two gestures: glissandos and tremolos. Both in terms of sound and physically, the work tries to project, through the use of these two gestures, the heat and other attributes of fire.

Le départ (2017)

for cello and electronic device

Gonzalo Macías (b. Huamantla, 1958)

14 Le départ represents a breaking point from which nothing will be the same. The work is a reflection on the emotional moment of leaving the home and the family environment, leaving behind the life we have been living for years, either voluntarily or because of external circumstances, as in the case of refugees or immigrants.

In the first sketches of the piece there was a melody that was clearly sad and nostalgic on the cello, which was to coexist musically with departure sounds (closing doors, steps, patio sounds, grate that open and close, a car that is started, etc.). But of those first sounds, the only ones that prevail are those produced by a pencil on paper. Image and sound bring us closer to someone trying to beat the distance with a letter.

Very early, during the composition of this work, the sad and nostalgic melody was replaced by continuous sounds of the cello, charged with a certain dramatic force although its development depends on almost microscopic modifications. Subtle changes in instrumental sounds are already defined in the score, although the interpreter has the possibility of improvising and finding, to some extent, new elements. Amongst the sounds we find a radio with fragments of songs, voices of announcers and snippets of advertisements. Outlining the work to the extreme, the cello would incarnate the internal drama, while the radio would be a kind of banal everyday reality, totally insensitive to the exceptional moment of leaving.

A poem by Raymond Queneau, that depicts what happens when a poem is written, is referenced in the piece. In its concert version, Le Départ includes a video made by Ariadna Capasso and Patricia Tinajero, commissioned for Onix Soloists project by Edgardo Espinosa.

Koaiá (1995)

for cello solo

Ana Lara (b. Mexico City, 1959)

Through a conversation with a friend who is interested in languages in the process of extinction, I learned of one long believed to have disappeared but that recently it had been discovered that a group of women living under the same roof in a region of Brazil still used it. Koaiá is the name of this language preserved by women. I decided to write a work in which the intimacy of language as sound was to become the core material. In this piece I have treated the cello as a generator of real and unreal sounds, defined sounds and others that arise from the instrument almost involuntarily, concrete and abstract sounds. The piece is actually a small tribute to the poetry that exists in each language and whose subtleties are preserved by those who love them. Koaiá was performed for the first time in 1995 by the American cellist Madeleine Shapiro and is dedicated to Ronald Zollman. 15

Monólogo (2007) (Monologue)

for cello solo

María Granillo (b. Torreón, 1962)

In writing this work I imagined the violoncello as a character who expressively declares a dark and dramatic idea that torments him, in the manner of a painful lamentation. Suddenly, the character attempts to free himself from the state in which he is submerged and with light and fast movements engages in a battle through which he tries to escape his tribulations, in spite of his struggles, he inevitably returns to the original idea that obsesses him. Edgardo Espinosa performed Monologue premiere in the framework of the XXX International Forum of New Music Manuel Enríquez, at the Blas Galindo Auditorium of Mexico's National Arts Center.

EDGARDO ESPINOSA

Edgardo Espinosa is one of the most outstanding cellists in the Mexican contemporary music scene. Born in Mexico City, he studied music at the National University's Music School (UNAM). As a Fellow of Mexico's National University and grant recipient of the National Fund for Arts and Culture (FONCA), he pursued graduate studies in London at the London College of Music and later at Thames Valley University, where he completed his Master's degree. He has been FONCA grant recipient on several other occasions, which has allowed him to commission, premiere and record works by numerous Mexican composers. In his activity as a cultural entrepreneur, he organizes the national meetings "Around the Cello" and different public events including concerts, conferences and recitals.

With a great experience as a chamber musician, he has collaborated on numerous new music concerts in London, Edinburgh, Glasgow, New York, Washington, Austin, Chicago, Beijing, Tianji, Montreal, Caracas, Paris and Cardiff among many other cities, in addition to having performed extensively in multiple venues and festivals in Mexico, such as the International Cervantes Festival, Discantus, Camaríssima, San Miguel Allende Chamber Music, Morelia International Contemporary Music Festival, Interfaz and Sound Visions. He performs regularly at the prestigious "Manuel Enríquez" International Forum of New Music. Also, he has participated in the premieres of a very important number of works of both Mexican and international composers. He has performed live for UNAM Radio, Radio Education, Opus 94 and BBC Radio 3. He is currently a full-time professor at the UNAM's School of Music where, in addition to carrying out his academic duties, he is working towards obtaining his PhD in cello performance. He is a member of the Cello Alterno and Onyx Ensembles.

Edgardo Espinosa

Producción artística: UDCMEDIA, Alejandro Escuer, Héctor López, Felipe Pérez Santiago, Gonzalo Macías, María Granillo, Edgardo Espinosa

Grabado en los estudios de Urtext Digital Classics en 2016 y 2017

Ingeniero de grabación y mezcla: Luis “Boro” Cárdenas

Edición: Héctor López

Fotografías de Edgardo Espinosa: Héctor Ramos

Fotografías de portada e interiores: Álvaro Paulo Espinosa

18 Diseño: Sergio A. Rangel Carbajal

Textos basados en notas de los compositores, revisados por Edgardo Espinosa

Este proyecto es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa México en Escena.

2017 (P) Edgardo Espinosa y (C) UDCMEDIA S. A. de C.V.

