

BITÁCORA

Música de cámara de Enrico Chapela

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

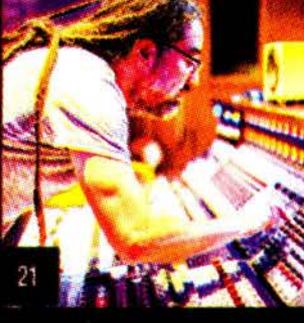
18

19

20

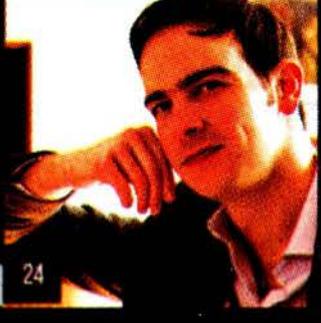
21

22

23

24

25

26

27

BITÁCORA

Música de cámara de Enrico Chapela

URIENT
DIGITAL CLASSICS

BITÁCORA

Música de cámara de Enrico Chapela

1) Acoussence	(2012)	Trio de alientos y quinteto de cuerdas	16:22
2) Nanobots	(2011)	Violín, cello, contrabajo, piano y bandoneón	7:11
3) Crucigrama	(2007)	Cuarteto de cuerdas y cuarteto de guitarras	15:54
4) S.O.S.	(2006)	Flauta, clarinete, violín, viola, cello y piano	11:01
5) Li Po	(2009)	Orquesta de cámara con electrónica	10:28
6) Irracional	(2009)	Orquesta de cámara	7:58

Ensamble Internacional de las Artes

Abraham J. Sáenz	Flauta
Kevin Tiboche	Oboe
Diego Cajas	Clarinete
Fernando Domínguez	Clarinete Bajo
Ventsislav Spirov	Fagot
Jeffrey Rogers	Corno
James Ready	Trompeta
Iain Hunter	Trombón
Eric Fritz	Tuba
Beata Kukawska	Violín 1
Carlos Arias de la Vega	Violín 2
Felisa Hernández Salmerón	Viola
William Molina	Violoncello
Víctor Flores Herrera	Contrabajo
Gabriela Jiménez	Percusiones
Jozef Olechowski	Piano
Raúl Vizzi	Bandoneón
Robert Schwendeman	Coordinador

Bitácora

Durante los años en que compuse las obras contenidas en este disco me dediqué a expandir los límites de mi lenguaje musical. Insatisfecho con las herramientas para componer que conocía entonces, me embarqué en pos de nuevas especias, nuevos aromas, nuevas telas para cortar.

Fue una travesía por un vasto océano de paisajes musicales que hizo escala en islas de perfumes, de poesías, de números y de moléculas. Comparto en esta bitácora de viaje los detalles de mi periplo...

Me aventuré a ser perfumero en Acoussence diseñando mis propias fragancias, de cuyas moléculas químicas derivé la materia de la composición. Imaginé siete diminutas máquinas formando la estructura de Nanobots. En Crucigrama, compuse jugando a convertir letras en números y palabras en frases musicales y pude evitar la zozobra pidiendo auxilio en clave Morse al musicalizar los puntos y las rayas del llamado S.O.S. En Li Po jugué al poeta, declamando en voz alta los versos de Tablada para transcribir el sonido de mi voz a la partitura y me adentré en los infinitos decimales del número Pi para componer Irracional.

Este viaje de una década llegó a su fin en el año 2014, cuando al cumplir 40 años de edad y al nacimiento de mi hija Naomi, estimé que había navegado ya bastantes mares. Había llegado la hora de formalizar un lenguaje musical definido y echar ancla en un puerto establecido. Pero esa es otra historia que será contada en otra ocasión...

Este disco está dedicado a mi esposa Mayra Batalla y a mi hija Naomi Chapela Batalla.

1) Acoussence (2012)

para flauta, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

La música es el arte de apreciar el sonido, la perfumería es el arte de apreciar el aroma... Buscando la manera de componer una obra musical basada en la perfumería, encontré un libro especializado donde aprendí que los perfumes tradicionales consisten en tres conjuntos de sustancias. Las más volátiles, que duran minutos (notas altas), otras que duran todo el día y constituyen el “tema” del perfume (notas medias), y la base que permanece varios días (notas bajas). También aprendí que hay una moderna tendencia que busca formar un acorde de cuatro sustancias con similar volatilidad, un “acorde aromático” que puede permanecer horas sin cambiar.

Al abrir un libro de perfumería y encontrar acordes, temas, notas altas, medias y bajas, supe que el proyecto iba por buen camino. Así que empaqué libros y libretas y partí al centro de la ciudad en busca de aceites esenciales para mi composición musical. Compré un frasquito de todo aquello que enamoró a mi nariz y organicé por procedencia: maderas, hierbas, flores, frutos y semillas. Dentro de cada categoría formé un acorde aromático:

Maderas	Hierbas	Flores	Semillas	Frutos
Ciprés	Menta	Violeta	Tomillo	Limón
Pino	Palmarosa	Lila	Clavo	Bergamota
Cedro	Lavanda	Lirio	Vainilla	Mandarina
Jengibre	Pachuli	Rosa	Anís	Naranja

El orden vertical de las sustancias fue determinado observando su tenacidad, es decir, el tiempo cuyo aroma permanece antes de disiparse. Aquellas en la parte superior son las más volátiles, las

de la parte inferior son las más tenaces. Los cinco movimientos de la obra corresponden a estos cinco acordes aromáticos.

Para obtener notas y ritmos de estos aceites esenciales, investigué la fórmula química de las sustancias características (limoneno para el limón, por ejemplo). El sentido del olfato funciona reconociendo la estructura tridimensional de las moléculas; el patrón geométrico de los átomos. Así que, con las fórmulas químicas, tracé diagramas de conversión de moléculas a música, atribuyendo el eje vertical a las notas y el eje horizontal a los ritmos. Finalmente, con estas notas y estos ritmos compuse la música, buscando que cada movimiento se apegara a la impresión general que el acorde aromático me invocaba:

Woodssence

profundo

Herbssence

fresco

Flowerssence

afectivo

Seedssence

amargo

Citrussence

ácido

El título de la obra proviene de la combinación de las palabras “Acoustic” y “Essence”, lo que podría traducirse como: “Esencia acústica”.

Acoussence fue una comisión del Carnegie Hall y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Dedicada a Mayra Batalla, el amor de mi vida.

2) Nanobots (2011)

para violín, cello, contrabajo, piano y bandoneón

Los nanobots son máquinas de proporciones microscópicas, tan pequeñas que deben medirse en nanómetros, lo que equivale a la millonésima parte de un metro.

La nanorrobótica es la rama de la ingeniería que busca la fabricación de robots de dimensiones nanométricas. En realidad, la nanotecnología se encuentra aún en su infancia, pero tiene el enorme potencial de construir a partir de átomos, lo que en principio permitiría hacer todo tipo de cosas, tales como sustancias químicas, agentes biológicos, células mecánicas, etc. Los nanobots son robots nanométricos que podrán atacar directamente bacterias y virus o construir otras máquinas y objetos a partir de átomos.

Nanobots es una suite de miniaturas escritas por encargo para la Britten Sinfonia, en colaboración con el Ensamble Nuevo de México.

3) Crucigrama (2007)

para cuarteto de cuerdas y cuarteto de guitarras

Al recibir la comisión para componer una obra para cuarteto de cuerdas y cuarteto de guitarras busqué un tema que representara el entrecruzamiento que una pieza para doble cuarteto implica. Cada cuarteto tiene características bien particulares, algunas coincidentes y otras divergentes, pero juntos multiplican las posibilidades de las cuerdas al combinar los recursos de los arcos con los dedos, la crin de caballo con las uñas, la frotación con la pulsación. Pensé que una pieza para doble cuarteto era como un cuarteto potenciado por sí mismo, un cuarteto agigantado geométricamente, un cuarteto elevado al cuadrado...

Fue así que concebí la idea de un crucigrama, de un tablero de juego en que dos dimensiones crearan un área de interacción de palabras, donde las letras fueran pernos entre dos ejes, donde coexistieran dos realidades perpendiculares fuertemente interconectadas entre sí.

Entonces, saqué del baúl del olvido el viejo juego de Scrabble con que solía practicar inglés en la infancia y jugué una partida contra mí mismo. Primero busqué un conjunto de palabras que contuviera todas las letras del abecedario inglés, para lo cuál decidí usar el alfabeto fonético de la OTAN, diseñado para deletrear letras entre hablantes de diferentes lenguas. Entonces, organicé dichas palabras en forma de un crucigrama que usé como plan maestro para estructurar la pieza. Cada cuadro del tablero correspondió a un compás, por lo que el material musical de cada uno surgió de interpretar musicalmente las letras en él contenidas. El primer movimiento corresponde a la lectura horizontal del crucigrama, lo que dio pie a una lectura contrapuntística, en tanto que la lectura vertical sugirió un tratamiento armónico.

Crucigrama fue comisionada y grabada por el Cuarteto Latinoamericano y Entrequate.
Grabada en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, con el apoyo del FONCA.
Bogdan Zawistosky, ingeniero de grabación y edición.

4) S.O.S. (2011)

para flauta, clarinete, violín, viola, cello y piano

S.O.S. es un vocablo de la clave Morse que significa auxilio y que surgió del hecho de que es muy fácil de expresar en dicho código, dado que se reduce a 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos. Las rayas y los puntos pueden interpretarse rítmicamente de diversas formas, ya sea como notas cortas y largas, como staccatos y tenutos, o como carencia y presencia de acentos.

Además del vocablo S.O.S. utilicé sinónimos de auxilio en seis idiomas distintos: español, italiano, francés, alemán, inglés y portugués. Asumiendo que cualquier palabra puede ser interpretada como un número cuya base esté determinada por el total de letras del alfabeto en que se encuentre elaboré tablas de conversión de dichas palabras a todas las bases entre 2 y 16. Estas tablas me permitieron asignar notas a los ritmos extraídos de la clave Morse, leyendo los dígitos como número de semitonos con respecto a un pedal, así como la estructura de las regiones dinámicas y la secuencia dodecafónica que determina los pedales de referencia.

S.O.S. es un llamado de auxilio que funciona muy bien por ser muy fácil de identificar en la radio o el telégrafo, lo que también lo hace ideal como tema musical, dado que permite seguirle la pista a su presentación y desarrollo. Esta pieza no sólo pretende comunicar un mensaje estético, sino que puede ser interpretada de principio a fin, nota por nota, acento por acento, como un mensaje en clave, como una petición de ayuda en 6 idiomas.

S.O.S. fue originalmente comisionada por el ensamble Onix y revisada en colaboración con el Ensamble Nuevo de México.

5) Li Po (2009)

para orquesta de cámara y electrónica

Esta obra está basada en el poema "Li Po" de José Juan Tablada quien lo basó en la vida y obra del poeta Chino Li Po. Tablada apoya la historia narrada en el poema mediante el uso de caligramas. La primera vez que vi este poema quedé asombrado de su presentación visual, pero fue cuando descubrí la belleza de las palabras ocultas en los caligramas que me rendí completamente a Tablada y supe que tenía que componer una obra basada en este poema.

Primero me grabé leyendo el poema, una y otra vez, hasta quedar satisfecho con la lectura. Luego hice una transcripción detallada de la grabación a notación musical. Después grabé por separado cada fonema, y usando un analizador espectral, obtuve la serie de formantes del timbre de cada fonema. Finalmente, preparé la parte electrónica de la obra usando los fonemas y la grabación de la lectura, y usando el poema como estructura, compuse la parte instrumental basándome en la transcripción de la lectura y el análisis espectral de los fonemas.

Li Po fue comisionada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y Esa Pekka Salonen.

6) Irracional (2009)

para orquesta de cámara

Un número irracional no puede ser descrito como una fracción de un número entero dividiendo a otro y sus cifras decimales se prolongan infinitamente sin presentar patrones repetidos. Traducida a valores musicales, esta propiedad implica una fuente inagotable e irrepetible de material para la composición.

El título Irracional no sólo hace referencia al uso de los primeros sesenta decimales de Pi para la composición de esta obra, también refiere al hecho de que la música no es ciencia. Si bien puede ser compuesta y descrita mediante números, sólo tiene sentido si emociona. Así como los números irracionales no pueden ser descritos mediante una fracción de un entero sobre otro, la música no puede ser plenamente explicada mediante fórmulas.

Irracional fue comisionada por el New Paths in Music Festival, New York.

Enrico Chapela

compositor

Nacido en la Ciudad de México en 1974, Enrico Chapela estudió licenciatura en guitarra y composición en el CIEM, la maestría en la Universidad de Paris VIII, y actualmente cursa el doctorado en la UNAM. Desde el año 2002, ha obtenido reconocimientos en competencias nacionales e internacionales tales como The John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowships, Sistema Nacional de Creadores de Arte, la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, el Concurso Internacional de Composición Alexander Zemlinsky y The Barlow Endowment for Music Composition Prize.

Chapela ha recibido comisiones de L'Orchestre Philharmonique de Radio France, Los Angeles Philharmonic, Dresdner Sinfoniker, BBC Scottish Symphony Orchestra, Seattle Symphony, Orquesta de Gotemburgo, Cottbus Philharmonic, Carnegie Hall, Deutsche Welle, Beethovenfest, Britten Sinfonia, Wigmore Hall, Berkeley Symphony, Cincinnati Symphony, Orquesta Simón Bolívar, Orquesta Nacional de Música Argentina, Orquesta de São Paulo, City of Birmingham Symphony, University of Cincinnati's CCM Symphony, OFUNAM, Orquesta Sinfónica de Minería, Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, Orquesta de Boca del Río, Entrequate, Cuarteto Latinoamericano, ONIX Ensemble, HD Duo, Jaime Márquez, Mauricio Nader, New Paths in Music Festival, Vail Music Festival, Festival Cervantino, Festival MX y del National Center for the Performing Arts of China.

Su música ha sido interpretada en Latinoamérica, Norteamérica, Asia, Europa y Oceanía, por intérpretes tales como la Chicago Symphony, Indianapolis Symphony, Cincinnati Symphony, Saint Paul Chamber Orchestra, Kitchener-Waterloo Symphony, Calgary Philharmonic, Nashville Symphony, Queensland Symphony, Seoul Philharmonic, Warsaw Philharmonic, Brooklyn Philharmonic, Jena Philharmonic, Bundesjugendorchester, Cottbus Philharmonic, Philharmonic Orchestra of the Americas, Sinfónica Nacional de México, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sinfónica Nacional de Argentina, Orquesta Brasileira, Sinfónica de Puerto Rico, Festival de Campos de Jordao, Filarmónica de Jalisco, London Sinfonietta, Cabrillo Festival, Tanglewood Festival, Metropolis Ensemble, Aura Contemporary Ensemble, Percussion Group Cincinnati, North/South Chamber Orchestra, Ensemble 10/10, Arditti String Quartet, Carpentier String Quartet, Cuarteto José White, Calder String Quartet, Modern Sax Quartett Berlin, Haags Saxofoonkwartet, Stockholm Sax Quartet, Cosmos Sax Quartet, Case Sax Quartet, Anacrusax, Mana Saxophone Quartet, Tambuco, Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, Quinteto

de Metales de la Ciudad de México, Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, Trio de Alientos de Bellas Artes, Voz en Punto, Cepromusic, Ensemble Nuevo de México, Orquesta Pasatono, Johannes Moser, Massimo Mercelli, Alejandro Escuer, Gonzalo Salazar, Víctor Flores, Edith Ruiz, Richard Pohl, Álvaro Bitrán, Natalia Pérez Turner, Horacio Franco, Mattias Jacobsson y Pablo Garibay.

Algunos de los directores que han dirigido su música son: Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Joana Carneiro, Krzysztof Urbanski, Andrew Cyr, Cliff Colnot, Mark Gibson, James Gaffigan, Jason Love, Pascal Rophé, Stefan Asbury, Nicholas Milton, Daryl Pratt, Clark Rundell, Max Lifchitz, David Alan Miller, Olari Elts, Eckart Preu, Darrel Ang, Leslie Dunner, Garry Walker, Edwin Outwater, Niksa Bareza, David Bloom, Christoph Konig, Joshua Dos Santos, Giancarlo Guerrero, Diego Matheuz, Luis Gorelik, Marcos Arkakaki, Roberto Minczuk, Iván del Prado, Jorge Mester, Carlos Miguel Prieto, José Luis Castillo, José Areán, Enrique Barrios, Roberto Beltrán Zavala, Alondra De la Parra, Miguel Salmón del Real, Germán Tort, Teresa Rodríguez y Rafael Huberman.

Chapela ha musicalizado 4 largometrajes mexicanos. Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, por la cual obtuvo la nominación al ARIEL de la Academia Mexicana de Cine, Amar no es querer, de Guillermo Barba, que recibió el premio de Mejor Música Original en el Festival Pantalla de Cristal. La posesión de Altair de Víctor Dryere y Casi una gran estafa, de Guillermo Barba. Su música ha sido radiodifundida en más de 40 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, México, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. Enrico Chapela es director general del Núcleo Integral de Composición NICO y durante 5 años condujo el programa de radio METAMUSICA, dedicado a la música contemporánea en Opus 94.5 (IMER).

Su música es publicada por Boosey & Hawkes.

Agradecimientos

Hans Mues, Eugenio Casillas, Arturo Cruz Pavón, Juanra Urrusti, Jean Angelus Pichardo, Gehovani Chimal, Robert Schwendeman, Edgar Merino, Marisa Canales, Sergio Rangel, Ivonne Pérez Esquivel, El Núcleo Integral de Composición (NICO), El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y Urtext Digital Classics.

"Este Disco Compacto se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2015"

Producción de Audio

Hans Mues, grabación, mezcla y masterización

Arturo Cruz Pavón, grabación y edición

Eugenio Casillas, edición

Juanra Urrusti, afinación

Jean Angelus Pichardo, afinación

Edgar Merino, producción

Sergio Rangel, diseño gráfico

Enrico Chapela, composición y dirección musical

Grabación en el estudio del Núcleo Integral de Composición (NICO)

Grabación, mezcla y masterización en el Freakroom

2018 C Enrico Chapela y P UDCmedia S.A. de C.V.

- 1) Abraham Sáenz / flauta
- 2) Kevin Tiboche / oboe
- 3) Diego Cajas / clarinete
- 4) Fernando Domínguez / clarinete bajo
- 5) Ventsislav Spirov / fagot
- 6) Jeffrey Rogers / corno
- 7) James Ready / trompeta
- 8) Iain Hunter / trombón
- 9) Eric Fritz / tuba
- 10) Beata Kukawska / violín 1
- 11) Carlos Arias de la Vega / violín 2
- 12) Felisa Hernández Salmerón / viola
- 13) William Molina / violoncello
- 14) Víctor Flores Herrera / contrabajo
- 15) Gabriela Jiménez / percusiones
- 16) Jozef Olechowski / piano
- 17) Raúl Vizzi / bandoneón
- 18) Robert Schwendeman / coordinador
- 19) Entre quatre / cuarteto de guitarras
- 20) Cuarteto Latinoamericano / cuarteto de cuerdas
- 21) Hans Mues / grabación, mezcla y masterización
- 22) Arturo Cruz Pavón / grabación y edición
- 23) Eugenio Casillas / edición de audio
- 24) Juanra Urrusti / afinación de audio
- 25) Jean Angelus Pichardo / afinación de audio
- 26) Edgar Merino / producción
- 27) Sergio Rangel / diseño gráfico

URTEXT
DIGITAL CLASSICS