

GABRIELA ORTIZ **Denibée**

ALEJANDRO ESCUER, FLAUTA

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

Carla López-Speziale, mezzosoprano

Iván Manzanilla, percusiones

Leonardo Bejarano, flautas

Mary-Elizabeth Thompson, flauta

GABRIELA ORTÍZ
Denibée

ALEJANDRO ESCUER, FLAUTA

DENIBÉE

Alejandrías Sonoras

Denibée es como una fábrica de música, edificación acústica de originalidad inigualable en donde el cielo es cada muro y el espacio es cada pieza. Sus columnas se entrelazan a través de resonantes ahíncos verticales, armonías puras e incesantes que traspasan el eco de sus estructuras y las hacen humanas y sensibles.

En los movimientos lentos un mundo sonoro se expande dialogando entre la fantasía y la libertad. La flauta es el hilo conductor y en cada obra encuentra su trayecto. Pasajes de aire sin tregua forman torrentes bravos de agua suave. Pulsos luminosos se ramifican y empujan con fuerza la sangre en las venas de un oído a la vez real e imaginario.

*Alejandro Escuer
Ciudad de México, verano del 2013.*

DENIBÉE (1999) *Para flauta, percusión y contrabajo*

- 1- Siempre rítmico (03:26)
- 2- Libre con fantasía (03:52)
- 3- Lento, cantabile (03:20)
- 4- Presto posible (03:55)

Alejandro Escuer, flauta; Iván Manzanilla, percusiones; Alexei Diorditsa, contrabajo.

TRES HAIKUS (2012) *Para flauta, mezzosoprano y violoncello*

- 5- El cielo es cada muro (03:33)
- 6- Un cielo de cal (02:54)
- 7- El cielo es una piedra (03:27)

Carla López-Speziale, mezzosoprano; Alejandro Escuer, flauta; Natalia Pérez, violoncello.

5 PA'2 (2000) *Para flauta y guitarra*

8- Rítmico (01:31)

9- Dialogando (02:23)

10- Suave (03:12)

11- Jícamo (01:50)

12- Rápido (01:53)

Alejandro Escuer, flauta; Pablo Garibay, guitarra

13- ALEJANDRÍAS SONORAS (2012) *para flauta sola* (5:05)

Alejandro Escuer, flauta e improvisaciones.

14: RÍO BRAVO (2011) *Para voz, flauta y copas de Cristal* (8:14)

Carla López-Speziale, mezzosoprano; Alejandro Escuer, flauta.

TRES TORITOS (2011) *Para tres flautas*

15- Echame uno (03:49)

16- Tregua (03:07)

17- A que te reto (04:33)

Alejandro Escuer, Mary-Elizabeth Thompson, Leonardo Bejarano, flautas.

18: 100 WATTS (1998 REV. 2012)

Para flauta, clarinete bajo y piano (11:25)

ONIX Ensemble:

Alejandro Escuer, flauta

Fernando Domínguez, clarinete bajo

Edith Ruiz, piano

DENIBÉE

Homenaje a Rufino Tamayo

A la edad de 9 años tuve la oportunidad de visitar un museo en un palacio del Renacimiento italiano, y en ese entonces se exhibía una muestra del pintor mexicano Rufino Tamayo. La intensa luz blanca de la iluminación y los colores y texturas del artista me impresionaron profundamente desde niña. Tamayo declaró: “Desde el célebre sitio arqueológico de Monte Albán se aprecian los colores de mis cuadros, pues ellos intentan reflejar la luz y los contrastes del valle de Oaxaca”. De padres Zapotecos, el artista siempre imprimió en su trabajo un alto grado de originalidad combinada con elementos tradicionales y de invención propia, una especie de folklore visual imaginario. Denibeé en lengua Zapoteca significa cerro del tigre, nombre de la calle en la que crecí en la Ciudad de México, lugar donde también aprendí los colores y los sonidos de la música. Cuando recibí una comisión para escribir la obra, decidí reflejar a través de ella esos colores y texturas, que también fueron de invención propia. La obra consta de cuatro movimientos. Cada uno de ellos explora de manera personal distintas combinaciones armónicas y rítmicas de carácter contrastante.

TRES HAIKUS (2012)

*Comisionada por Alejandro Escuer y Carla López-Speziale
Gracias al apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte*

HAIKU 1

El cielo es cada muro

*El cielo es cada muro,
es el grano de arena que revienta,
y cae en el fulgor del ojo*

HAIKU 2

Un cielo de cal

*Un cielo de cal arde en mis ojos,
La muerte es todas sus metáforas.*

HAIKU 3

El cielo es una piedra

*El cielo es una piedra cincelada,
es un mirar los siglos en palabras,
el polvo saturado por la sangre,
la sangre que de noche nos abraza.*

María Baranda

La idea de escribir estos tres haikus se gestó a partir de la experiencia de escribir “Luz de lava” para coro, soprano, flauta y orquesta. La necesidad de volver a incursionar en la composición para voz en combinación con la flauta era algo que me resultaba sumamente atractivo, por lo que me pareció ideal seguir trabajándola, pero esta vez de una manera mucho más íntima, es decir, dentro del ámbito de la música de cámara. Es así como surgen estas tres piezas, cuyo objetivo principal es el de expresar con delicadeza y de una manera personal las imágenes musicales que surgen de la lectura de los textos de la poeta mexicana María Baranda. Para cada haiku decidí utilizar una flauta distinta, transitando de la más grave a la más aguda, y al mismo tiempo descubriendo colores armónicos diferentes planteados por un discurso libre y expresivo de la voz y de la flauta por un lado y de un pedal de quinta justa en el violonchelo por el otro. Dentro de estos ámbitos, las líneas melódicas de la flauta y de la voz se desarrollan, dialogan y se entretajan creando un mundo sonoro etéreo, íntimo, casi atemporal. Estos tres

haikus están dedicados a mi maestro de composición Mario Lavista, cuya música siempre he admirado precisamente por su refinamiento y expresiva delicadeza.

Gabriela Ortiz

5 PA'2 PARA FLAUTA Y GUITARRA (2000)

La guitarra siempre ha estado cerca de mi pues no sólo ha sido el instrumento de mi padre Rubén Ortiz (fundador del grupo los Folkloristas) sino por que también fue uno de los primeros instrumentos con los que yo comencé a hacer música. De niña estudiaba guitarra folklórica con Gerardo Tamez, y paralelamente mi padre estudiaba guitarra clásica con Juan Helguera, así que gracias a esto, de una forma u otra pude poco a poco conocer el repertorio para guitarra, así como sus recursos acústicos y musicales en general.

Años después se da la oportunidad de escribir 5pa'2 gracias a un encargode la flautista Marisa Canales y el guitarrista Juan Carlos Laguna.

Esta obra se compone de cinco piezas breves en las que se exploran diversos aspectos musicales, entre los cuales destaca principalmente el uso del ritmo dentro de un contexto de alto virtuosismo para cada uno de los instrumentos. La tercera pieza es la única realmente contrastante, pues es mucho mas contemplativa y está escrita para flauta en sol. Uno de los aspectos que más llaman la atención de la obra consiste en el uso constante de ritmos irregulares los cuales están llenos de síncopas. De ahí nace el título de la obra, haciendo referencia al hecho de que las cinco piezas fueron compuestas para dos instrumentistas (cinco para dos), lo cual a su vez significa que ambos intérpretes se encuentran en síncopa (sincopados)

ALEJANDRÍAS SONORAS (2012)

Temas e improvisaciones sobre el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell para flauta sola

Esta pieza surge a partir de una estrecha colaboración con Alejandro Escuer y de una invitación que nos hiciera a ambos el escritor y conductor de televisión Nicolás Alvarado para

participar en un programa cultural de canal 22. La idea de realizar este proyecto se basó en compartir con el espectador los procesos creativos que normalmente son necesarios en la creación de una obra musical de manera colectiva, ilustrando cómo se da esta relación entre compositor e intérprete. Otra de las ideas centrales para este proyecto, fue la de tomar como punto de partida algunos textos del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell.

De forma muy generalizada estos cuatro libros narran los mismos sucesos pero a partir de la perspectiva de sus cuatro personajes y sus particulares personalidades. Aludiendo a esta premisa me pareció interesante explorar este concepto a partir de formular ciertos fragmentos escritos y dejar al intérprete desarrollar su propio discurso siempre partiendo de estos, obteniendo así, perspectivas distintas de un solo material de origen. Por supuesto cada fragmento alude a los personajes de Durrell: Justine, Balthazar, Mountolive y Clea.

Los textos que se utilizaron como punto de partida son los siguientes:

Lawrence Durrell

(India, 1912 – Francia 1990)

Justine

En términos capitales, ¿qué es ésta ciudad nuestra? ¿Qué se resume en la palabra Alejandría? De un ramalazo, el ojo de mi imaginación me muestra mil calles atormentadas por el polvo. Hoy día pertenece a las moscas y a los pordioseros –y a aquellos que disfrutaban de una existencia intermedia entre ambos.

Balthazar

¿Y la primavera? ¡Ah! ¡No hay primavera en el Delta, ninguna sensación de fresco o renovación en las cosas! Desde el invierno, uno se ve sumergido de pronto en: la efigie de cera de un verano demasiado caliente para ser respirable. Mas aquí, cuando menos, en Alejandría, los hálitos marinos nos salvan del peso sin marea de la nada veraniega, rastreándose sobre la barra entre los buques de guerra, para revolotear sobre los toldos rayados de los cafés sobre la Grande Corniche.

Mountolive

En Egipto, uno parecía olvidarse de uno mismo así todo el tiempo. Bendijo la azarosa carta de presentación que lo había llevado a las tierras Hosnani, a la casa extensa y a la vieja usanza construida sobre una red de lagos y terraplenes cerca de Alejandría. Sí.

Clea

Una ciudad antigua que cambiaba bajo las pinceladas de pensamientos que asediaban el sentido, clamando por una identidad; en algún lugar allí, sobre los promontorios espinosos y negros de África, pervivía la verdad aromática del lugar, la hierba amarga e inmasticable del pasado, la médula del recuerdo.

Gabriela Ortiz

RIO BRAVO (2011)

Para flauta, voz y seis copas de cristal

comisionada por Alejandro Escuer y Carla Lope-Speziale

gracias al apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte

Río Bravo

Las mujeres maquila

miran el borde,

las fronteras del río

que quieren cruzar

y llamar Grande

escuchan correr el agua

delgada como la vida

en un hilo

salen juntas

muy juntas caminan

*por las piedras de una ciudad seca,
temen la caída del cuchillo,
de una mano con sed de cuello joven.
por esos son muchas a orillas de la noche
se acompañan
acompañan los tacones que las llevan
las alejan
de las calles de ojos sueltos
toc tac toc
a cada paso los huesos crujen
se tallan los miedos
bajo las suelas
de un aire violento.*

*Nadie escucha a una mujer sola
gritar rezar rasgar
rasguñar la cara de la patria dormida.*

Mónica Sánchez Escuer

Río Bravo nació en la frontera de dos culturas, dos naciones: México y Estados Unidos, y dos disciplinas que confluyen: la poesía y la música. El poema desgrana la herida abierta de una ciudad fronteriza donde las mujeres viven con el constante temor a la violencia, donde el río es el límite, la muralla líquida que divide el desierto y sus dos mundos. De un lado se llama Bravo, del otro, Grande. Sus aguas reducidas y silenciosas deslavan sus dos nombres, corren despacio, mojan espaldas que lo cruzan buscando una salida al desamparo. Gabriela Ortiz recrea con su música esta atmósfera donde convergen sentimientos de desolación y de esperanza; evoca ese ir y venir del aire, esos pasos de mujeres temerosas, ese crujir de huesos enterrados en la arena; pero también esa repentina certeza que da el viento cuando sopla y

limpia el polvo, esa claridad del sol auestas. Inspirada en el poema, la música de Ortiz fluye como un largo rezo, como una ola de cantos melismáticos que lleva el ritmo y la mirada de las mujeres vivas de Ciudad Juárez, sus pensamientos que van y vienen entre el terror y la sonrisa. Un violín, una mezzosoprano y seis copas (en esta versión, y seis voces y copas en otra) cantan lo que ellas murmuran: el miedo y las plegarias, el sueño y las pesadillas que acechan la frontera. Música atemporal, contemporánea y antigua como el desierto, mística como el canto del agua, Río Bravo es el eco de las voces de ese árido paisaje que un río parte en dos como un gran muro de agua.

Mónica Sánchez Escuer

TRES TORITOS (2011)

Dentro del argot mexicano es muy común escuchar decir “échate un Torito”, esto normalmente quiere decir que alguien te pide que lo retes con alguna frase irónica o bien alguien te pide que demuestres ser más audaz que los demás. En el caso de mi pieza, metafóricamente hablando yo reto a los intérpretes y a la audiencia a adentrarse a un mundo sonoro de mucha vitalidad y virtuosismo musical. En otras palabras, los músicos desarrollan un tejido complejo donde pareciera que se retan unos a otros, pues los discursos de cada uno van y vienen haciendo preguntas y dando respuestas cada vez mas contundentes, las cuales fluyen sin cesar. El segundo movimiento invita a la reflexión y al reposo, de ahí su nombre (tregua) y es quizás el único momento donde cada uno prepara su estrategia a seguir. Al final el sonido se vuelve mas agresivo e insistente, un discurso volátil envuelve el ir venir de las ideas de una historia personal que me recuerda de alguna forma mi son favorito de Veracruz “El toro zacamandú”. La pieza esta dedicada a la memoria del gran músico sonero y amigo entrañable “Salvador el Negro Ojeda”.

100 WATTS (1998)

Esta pieza representa para mí una especie de edificación de un lenguaje musical que he venido ya trabajando en otras piezas mías, y en las que quizá uno de los elementos y motores creativos más importantes se refiere específicamente a la cuestión rítmica. En este sentido su característica principal se basa en la idea de no percibir el ritmo como un cálculo de duraciones en el tiempo, sino como series de pulsos ó movimientos dancísticos. En 100 Watts el piano funciona como una gran fábrica y plataforma generadora de ritmos. Por otra parte, aunque el material rítmico utilizado es muy irregular en su acentuación, a lo largo de la pieza existe la constante de un mismo pulso que por supuesto unifica la obra además de agregarle una fuerza enérgica de movimiento perpetuo. Sobre esta gran plataforma, los otros dos instrumentos interactúan y juegan libremente acentuando y complementando algunas veces estas ideas rítmicas y otras generando melodías distintas con el propósito de enriquecer otros aspectos del discurso musical.

Existe una parte intermedia de reposo que nos conduce hacia la sección final, en donde la misma característica rítmica se vuelve a presentar, aunque con la diferencia de que utilizo ciertas influencias de ciertos ritmos que encontramos en la música afrocaribeña, pero siempre bajo la premisa de asimilar dicho material bajo un toque personal bien definido.

La pieza es un encargo del Trío Neos y por supuesto esta dedicada a sus miembros. La versión que se presenta en este disco es una transcripción hecha en 2012 para flauta clarinete bajo y piano dedicada a ONIX Ensemble.

GABRIELA ORTIZ es considerada como uno de los más importantes compositores de su generación, acreedora de diversos premios tales como: John Simon Guggenheim Memorial Foundation fellowship (2004), Distinción Universidad Nacional (2004), 1er Lugar en el concurso Nacional “Silvestre Revueltas” Música Nueva Fin de Milenio (2000), 1er Lugar en el concurso de composición “Alicia Urreta” (1988), entrega de la Medalla Mozart, reco-

nocimiento que otorga la Embajada de Austria junto con la Fundación Cultural Domecq (1997), reconocimiento de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música (1998), la beca de estímulo a Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México, apoyos de la Ford Foundation, Inroads a Program of Arts International, The Multi-Arts Production Fund of the Rockefeller Foundation (1997) y US-México Fund for Culture (2000-2002).

Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Su música ha sido publicada por Ediciones Mexicanas de Música, Arla Music, Schott y Boosey & Hawks. La Dra. Ortiz es la primera mexicana en su especialidad en recibir invitación para la residencia Artística en Civitella Italia (Civitella Ranieri Foundation).

Su trabajo ha sido difundido en transmisiones de radio de diversos países, así como grabaciones en CD, DVD y publicaciones. También ha recibido encargos de diversos Festivales e Instituciones Internacionales tales como : Orquesta Filarmónica de los Angeles, Festival Internacional Cervantino, BBC Scottish Symphony Orchestra, Malmo Symphony Orchestra, South West Chamber Music, OFUNAM, La Camerata, Orquesta Simon Bolivar, Kronos Quartet, Amadinda Percussion Quartet, Kronos Quartet, Percussion Claviers de Lyon, Cuarteto Latinoamericano, Kroumata, Onix y reconocidos solistas y directores entre los cuales destacan: Dawn Upshaw, Sarah Leonard, Esa-Pekka Salonen, Carlos Miguel Prieto, Zoltan Kocsis, Pierre Amoyal, Gisèle Ben Dor , David Alan Miller, Fillipo Latanzi , Steven Schick, Alejandro Escuer entre muchos otros. En lo que respecta al resto de su labor profesional cabe resaltar que su ópera Únicamente la Verdad: La Verdadera Historia de Camelia la Tejana fue seleccionada por el Festival de México y la Compañía Nacional de Opera para inaugurar el Festival de México en el 2010. Esta producción obtuvo el premio de Las Lunas del Auditorio al mejor espectáculo de música clásica. En 2013 Únicamente la Verdad fue presentada por Long Beach Opera, en Los Angeles California, con excelentes críticas del LA Times y Opera News. Estudió composición en el taller del Conservatorio Nacional de Música, con Mario Lavista. En 1990 se traslada a Londres, donde realiza estudios de Posgrado en The Guildhall School for Music and Drama bajo la supervisión de Robert Saxton. Posteriormente cursa el grado de Doctorado en Composición y Música Electro-Acústica en The City University bajo la supervisión de Simon Emmerson. Su música esta editada por Schott Music, Boosey and Hawkes, Ediciones Mexicanas de Música y Arla Music. www.gabrielaortiz.com

ALEJANDRO ESCUER es un flautista y artista multidisciplinario mexicano dedicado a la interpretación, a la creación, a la improvisación y al impulso de proyectos artísticos como instalaciones, conciertos con orquesta, con electrónica y video, ensamble etc.—, donde la música se combina con otras artes y campos de conocimiento. Tal es el caso de www.onixensamble.com y proyectos de innovación escénica como www.luminico.org. Sus proyectos actualmente se han distinguido por incorporar arte fotográfico, diseño, pintura y arte sonoro a la interpretación musical tradicional. Escuer se ha especializado en las técnicas contemporáneas de interpretación y ha introducido a México la flauta contrabajo (2.5 m), la flauta subcontrabajo (4.5 m), además de una embocadura microtonal y una flauta contralto especialmente construidas para él por Eva Kingma. Su trayectoria le ha valido críticas halagadoras provenientes de personalidades y revistas como The New York Times, S. Conley, director de arte de la revista TIME, Classical Music Review, American Record Guide, New Music Connoisseur etc. Robert Dick uno de los flautistas más reconocidos en el mundo lo califica como uno de los más grandes y más creativos intérpretes de la actualidad. El propio Karlheinz Stockhausen de puño y letra escribió: Alejadas de lo ordinario, su música e interpretaciones se caracterizan por una gran emotividad y belleza. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido Alejandro Escuer destacan: Creador Escénico con Trayectoria 2011-13 (FONCA-CONACULTA), Rockefeller Foundation Award, National Association of Latino Arts and Cultures Award 2012, Fulbright García Robles 2008 para estancia postdoctoral, primer premio de interpretación del Instituto Nacional de Bellas Artes, más de diez premios, becas y reconocimientos por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, entre otros. Escuer ha dado numerosos conciertos internacionales y ha actuado como embajador musical en Japón, China, España, Polonia, Inglaterra, Francia, Canadá, Colombia, Venezuela, Costa Rica y especialmente en Estados Unidos en ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles entre muchas más. Ha grabado cuatro discos de flauta solista: Jade Nocturno (1998), Aqua (2000), Aire Desnudo (2006) publicados por Quindecim Recordings, Folklore Imaginario (2010) y Flying (2012) publicados por Cero Records, además de cinco discos con ONIX Ensamble publicados por Urtext Digital Classics. Sus estudios incluyen un doctorado Ph.D. en New York University, maestría en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam (Uitvoerend Musicus), diploma del Conservatorio Nacional de Música, además de estudiar la licenciatura en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, Alejandro Es-

cuer ejerce una intensa labor docente. Es profesor titular definitivo de la UNAM/Escuela Nacional de Música, y ha sido artista residente posdoctoral de Columbia University y de Indiana University. Ha dado clases tanto en el interior de la República Mexicana como en el extranjero: San Diego State University, University of California Santa Cruz, UC Davis, Mills College, New York University, California Institute of the Arts, Illinois Wesleyan University, University of Iowa, Texas University at Austin, entre muchas otras. www.alejandroescuer.com

ONIX ENSAMBLE es un premiado grupo mexicano integrado por Alejandro Escuer (flauta y dirección artística), Fernando Domínguez (clarinete), Abel Romero (violín), Edgardo Espinosa (violoncello) y Edith Ruiz (piano). El ensamble está dedicado a difundir lo mejor de las nuevas tendencias de la música actual y se ha convertido en un referente internacional de la música actual en México. Fue fundado en 1995 por Alejandro Escuer. Sus conciertos dan a conocer descubrimientos y propuestas musicales originales frecuentemente influenciadas por la literatura, el teatro, las artes plásticas y las nuevas tecnologías. ONIX ha estrenado decenas obras –muchas de ellas dedicadas al ensamble, trabajando en proyectos como grabaciones, presentaciones, estrenos, cursos académicos en México y el extranjero, incluyendo viajes y giras a los Estados Unidos, Sudamérica y Asia. La agrupación ha recibido el apoyo y reconocimiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (programa México en Escena desde el 2008 y actualmente hasta el 2015, Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales en varias ocasiones); nominación al Grammy Latino; Rockefeller Foundation Award; Fundación Cultural Bancomer entre otras. Su trabajo ha sido reconocido y apoyado por instituciones como Coordinación Nacional de Música y Ópera (Instituto Nacional de Bellas Artes); Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Música; Chamber Music International; Festival Internacional Cervantino; Centro Nacional de las Artes; Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; Festival de México; Americas Society; Gaudeamus Foundation, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. ONIX ha grabado para Grupo Actus, Quidecim Recordings y Urtext Digital Classics. www.onixensamble.com.

IVAN MANZANILLA nació en la ciudad de México donde cursó la Licenciatura en Percusiones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recibió la medalla Gabino Barreda. Posteriormente estudió en la Universidad de California, San Diego con el percu-

sionista Steven Schick, donde terminó los cursos de Maestría y Doctorado en Artes Musicales. Iván Manzanilla ha recibido distintos reconocimientos, entre los cuales están el primer lugar en el Cuarto Concurso de Interpretación Musical “Wolfgang Amadeus Mozart” de la UNAM, el primer premio de Concurso de Música de Cámara de la UNAM, el Premio de la Unión de Críticos de Música y Teatro del I.N.B.A, y el Stipendienpreis en el 42 Internationalen Ferienkursen für Neue Musik 2004 de Darmstadt, Alemania.

ALEXEI DIORDITSA nació en Ucrania. A los 7 años comenzó sus estudios de violoncello en la Escuela Superior de Música de Kadievka, luego estudió contrabajo en el Colegio de Severodonetsk y se graduó del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con los títulos de Contrabajista-Solista, Intérprete de cámara y Maestro. Ha formado parte de numerosas orquestas y ensambles: Solista en la Academia de Música Antigua de Moscú, Principal de contrabajos en la Nieuw Sinfonietta Ámsterdam, Sinfónica Nacional de Rusia, Solista en la Orquesta de Cámara de la Organización Estatal de Música de Moscú, I fiamingi Ensemble de Bélgica, Solista del Ensemble Signos de México, etc. Participó en diversa giras por México, Rusia, Holanda, Alemania, Francia e Italia presentándose con Zubin Mehta, Dmitri Kitayenko, Michael Pletniev, Tatiana Grindenko, Alexei Liubimov, Levon Ambartsumian, Lev Markiz, Christopher Hogwood, Reinbert de Leeuw, Gerard Korsten, Ronald Zollman, Zouhuang Chen y Alun Francis entre otros.

PABLO GARIBAY es uno de los guitarristas más destacados de su generación. Ha obtenido mas de 15 premios nacionales e internacionales de guitarra clásica, ganó primeros lugares en el Concurso Francisco Tárrega en España, en el JoAnn Falletta en Estados Unidos, y en el Manuel M. Ponce en México. Se ha presentado como solista de varias orquestas, como la OFUNAM, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de Búfalo, Filarmónica de Virginia, Filarmónica de Sudáfrica, OSSLA, Filarmónica de Saltillo, Filarmónica de Guadalajara, la de Cámara de Valonia en Bélgica, y la Jugend Sinfonie Orchester de Niedersachsen en Alemania. Entre otros escenarios se ha presentado en la Staatsoper en Hannover, La casa internacional de la Música en Moscú, y la Sala Nezahualcóyotl en la UNAM. Cuenta a la fecha con grabaciones en URTEXT, Fleurdeson en N.Y., Printemps de la Guitare en Bélgica, Radio y Televisión Española y en el importante sello discográfico NAXOS. Es invitado regularmente a ofrecer conciertos y clases magistrales en festivales nacionales e internacionales de guitarra

clásica. En el 2002 se hizo acreedor al Premio Nacional de la Juventud en el área de actividades artísticas.

CARLA LÓPEZ-SPEZIAIE. Reconocida por su “voz muy bella, cálida, con un registro agudo seguro y suave y con un poderoso registro grave” (Basler Landschaftszeitung, Suiza), ha cantado con la Ópera de Bellas Artes en L’italiana in Algeri, Carmen, Candide, Orfeo ed Euridice, Il barbiere di Siviglia, Die Walküre, y Götterdämmerung entre otras. También ha participado en Samson et Dalila, Suor Angelica, y A Kékszakállu Herceg Vára (El castillo de Barba Azul). Ha cantado los estrenos en México de The Consolations of Scholarship de Judith Weir, y En susurros los muertos de Gualtiero Dazzi. En Nueva York estrenó la obra Río Bravo de Gabriela Ortiz. Extensa ha sido su actividad en las salas de conciertos, ya que se ha presentado con las más importantes orquestas mexicanas, así como con La Serenissima, I Sonatori della Gioiosa Marca y la Filarmónica de Shanghai. Ganadora de concursos tales como el de la Fundación Licia Albanese-Puccini, el Concurso “Vincenzo Bellini” en Italia, el Distrito de Nueva York, del Consejo Nacional del Metropolitan Opera y el Concurso “Carlo Morelli” entre otros, actualmente es miembro de la compañía Escenia Ensamble y es también beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria (2013-2015) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

MARY-ELIZABETH THOMPSON es una flautista especializada en música de cámara que ha encargado y estrenado obras de compositores como: Jorge Sosa, Forrest Pierce, Carson Cooman y Malcolm Dedman y ha participado en festivales como el Festival de Música Electroacústica de New York City, el Festival Bridges y el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en la Ciudad de México. Thompson participa en una variedad de proyectos, que incluyen la Mal’akh Band, cuya música es una fusión de elementos de rock contemporáneo, free jazz, improvisación, música tradicional y de vanguardia. Thompson recibió su licenciatura en educación musical en la Universidad Furman en Greenville, Carolina del Sur, su maestría en la Universidad Estatal de Kent en Kent, Ohio, y su Doctorado en Artes Musicales en la Universidad de Kansas en Lawrence, Kansas. Durante el año académico 2011-2012, Thompson recibió una beca Fulbright García-Robles para llevar a cabo una residencia dedicada a realizar estudios de post-doctorado en música contemporánea para flauta en la Escuela

Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Dr. Alejandro Escuer. Actualmente, Thompson reside en El Paso, Texas como maestra y música freelance.

LEONARDO BEJARANO es director artístico de la Orquesta Infantil y Juvenil del Centro de las Artes de Hidalgo, profesor de la licenciatura en flauta transversa de la Escuela de Música del Estado y del Centro de las Artes. También es director y fundador del “Coro de Flautas HIDALGO” así como director artístico y solista del grupo de cámara “The Royal Chapelle”. Es egresado de la licenciatura en flauta transversa del Conservatorio Nacional de Música de México y posgraduado del “Conservatorium van Amsterdam” de Holanda. Ha sido flauta principal de la OFECH (Orquesta Sinfónica de Chihuahua) y de la OSUAEH (Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Hidalgo). Ganador en 1998 de la beca del CONACULTA dentro del Programa para Estudios en el Extranjero, ha sido premiado por el gobierno del estado de Hidalgo en dos ocasiones por el FOECAH (Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo) así como por la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBA en 2010 y 2012 por haber escrito “Flautando” y “Deditos Flautásticos”, ambos métodos originales para la flauta transversal. El primero ha sido traducido al Náhuatl y al Hñähñú (Lengua Otomí). Fue campeón de la liga austriaca de polo acuático con el equipo de la Universidad “Paris-Lodron” de Salzburgo, en 2002.

NATALIA PÉREZ TURNER. Nació en la Ciudad de México. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, en el CIEM, en la Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yoliztli, en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, EU, y en The Guildhall School of Music and Drama en Londres. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y ha trabajado con diferentes agrupaciones orquestales del país. Se ha presentado en diversas emisiones del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en el Festival Cervantino, en el Festival Música y Escena del Centro Cultural Helénico, entre otros. Fue becaria del Fonca durante el periodo 2005-06 (intérpretes) con el proyecto “La cellista es una instalación” que proponía recitales de música contemporánea para cello solo en museos y galerías. Trabaja regularmente con compositores y ha grabado música de jóvenes y no tan jóvenes compositores. Colabora regularmente con artistas de otras disciplinas (teatro, danza, poesía, cine y video) y con músicos de otros “géneros” musicales. Es miembro de la Generación Espontánea, antibanda de improvisación libre.

DENIBEE

Alexandrias of sound

Denibee is like a music factory, a uniquely original acoustic building where the sky is every wall and space is each piece. Its columns are intertwined through resonant vertical efforts, pure and relentless harmonies that pierce the echo of their structures and make them human and sensitive.

In the slow movements a sound world expands and dialogues between fantasy and freedom. The flute is the common thread and finds its way in each work. Relentless wind passages become soft water streams. Light pulses branch out and push hard the blood in the veins of an ear both real and imaginary.

Alejandro Escuer
Mexico City, summer of 2013.

DENIBEE

Music by Gabriela Ortiz

DENIBEE

Tribute to Rufino Tamayo

When I was 9 years old I had the chance to visit a museum in an Italian Renaissance palace, and at the time in that museum there was an exhibit of Mexican painter Rufino Tamayo. The intense white light with which it was lit and the colors and textures of the artist deeply impressed me since I was a child. Tamayo said : “From the famous archeological site of Monte Alban one can appreciate the colors of my paintings, as they attempt to reflect the light and contrasts of the Valley of Oaxaca”. Of Zapotec descent (an indigenous culture that flourished in the Oaxaca Valley), the artist always imprinted in his work a high degree of originality combined with traditional elements as well as those of his own invention; a sort of imaginary visual folklore. Denibee in

the Zapotec language means Tiger hill, which happens to be name of the street where I grew up in Mexico City, and where I also learned the colors and sounds of music. When I received the commission to write the work, I decided it should reflect those colors and textures, which were also of my own invention. The work consists of four movements. Each one of them explores harmonic and rhythmic combinations of contrasting character.

THREE HAIKUS (2012)

Commissioned by Alejandro Escuer and Carla Lopez-Speziale

Thanks to the support of the National System of Art Creators

HAIKU 1

The sky is each wall

The sky is each wall,
is the grain of sand that bursts,
and falls into the eye's glare

HAIKU 2

A lime sky

A lime sky burns in my eyes,
Death is all its metaphors.

HAIKU 3

The sky is a stone

The sky is a chiseled stone,

is a look at centuries in words,
blood saturated dust,
blood that embraces us at night.

María Baranda

The idea of writing these three haikus grew out of the experience of composing “Lava light” for choir, soprano, flute and orchestra. The need to venture again into composing for voice in combination with the flute was something I found extremely attractive, so it seemed ideal to continue this work, but this time in a much more intimate manner, namely in a chamber setting. It is thus that these three pieces came to be, and their main objective is to express in a personal and delicate manner, the musical images that arise from reading the texts by Mexican poet María Baranda. I decided to use a different flute for each haiku, moving from the lowest to the highest in register, while at the same time discovering different harmonic colors posed by a free and expressive discourse of both the voice and the flute on one side and a double stop cello drone playing a perfect fifth on the other. The melodic lines of the flute and voice develop, dialogue and intertwine creating an ethereal sound world, intimate and almost timeless. These three haikus are dedicated to my composition teacher Mario Lavista, whose music I’ve always admired precisely for its refinement and expressive delicacy.

Gabriela Ortiz

ALEXANDRIAS OF SOUND, FOR SOLO FLUTE (2012)
Themes and improvisations on the Alexandria Quartet by Lawrence Durrell

This piece comes from a close collaboration with Alejandro Escuer and an invitation made to us both by writer and television host Nicolas Alvarado to participate in a cultural program on channel 22. The idea for this project was based on sharing with viewers the creative processes that are usually necessary in the collective creation of a musical work, illustrating the relationship

between composer and performer. Another idea central to this project, was to use some texts from the Alexandria Quartet by Lawrence Durrell as a starting point.

The four books in the quartet tell the same events, but from the different perspectives of the four characters and their unique personalities. Alluding to this premise it seemed interesting to explore this concept by writing certain fragments and let the interpreter develop his or her own discourse always based on these, thus obtaining different perspectives of a single source material. Of course each fragment refers to Durrell's characters : Justine, Balthazar, Mountolive and Clea. The materials used as starting points are:

Lawrence Durrell
(India, 1912 - France 1990)

Justine

Capitally, what is this city of ours? What is resumed in the word Alexandria? In a flash, my mind's eye shows me a thousand dust tormented streets. Flies and beggars own it today -and those who enjoy an intermediate existence between either.

Balthazar

And Spring? Ah! There is no spring in the Delta, no sense of refreshment and renewal in things! One is plunged out of Winter into: wax effigy of a summer too hot to breath. But here, at least, in Alexandria, the sea-breaths save us from the tideless weight of summer nothingness, creeping over the bar among the warships to flutter over the striped awnings of the cafes upon the Grande Corniche .

Mountolive

In Egypt, one seemed to forget oneself continually like this. He blessed the chance letter of introduction that had brought him to Hosnani lands, to the rambling old-fashioned house built upon a network of lakes and embankments near Alexandria. Yes.

Clea

An ancient city changing under the brush-strokes of thoughts which besieged meaning, clamoring for identity; somewhere there, on the black thorny promontories of Africa, the aromatic truth of the place lived on, the bitter unchewable herb of the the past, the pith of memory.

5 FOR 2 FOR FLUTE AND GUITAR (2000)

The guitar has always been close to me because not only was it my father's instrument (Ruben Ortiz founding member of Los Folkloristas) but also because it was one of the first instruments with which I started making music. As a child I learned to play the folk guitar with Gerardo Tamez, while at the same time, my father studied classical guitar with Juan Helguera, therefore, in one way or another I was able to learn little by little the repertoire, musical resources and general acoustics of the instrument. Years later I was given the opportunity to write 5pa'2 thanks to a commission from flutist Marisa Canales and guitarist Juan Carlos Laguna.

This work consists of five short pieces in which diverse musical aspects are explored, among which the use of rhythm within a context of high virtuosity for each of the instruments stands out. The third piece is the only really contrasting one, as it is much more contemplative and is written for alto flute. One of the aspects that attracts the most attention to the work is the constant use of irregular rhythms which are full of syncopations. Thus was born the title of the work, referring to the fact that the five pieces were composed for two instrumentalists (five for two), which in turn means that both performers are in syncopation.

RIO BRAVO (2011)

For flute, voice and six crystal glasses

commissioned by Alejandro Escuer and Carla Lopez-Speziale

with support from the National System of Art Creators

Rio Bravo

Maquila women
look at the edge,
the borders of the river
they want to cross
and call Grande

They hear the water running
thin as life
in a thread

they go out together
close together they walk
by the stones in a dry town ,
they fear the knife falling
a hand thirsty for a young neck .
It's why there are many on the banks of the night
accompanying each other
the heels that take them punctuate
as they take them away
from streets of loose eyes
toc tac toc
at every step the bones creak
fears are carved
under the soles
of a violent wind.

Nobody hears a single woman
praying shouting ripping
scratching the face of the sleeping homeland.

Mónica Sánchez Escuer

Rio Bravo was born at the border between two cultures, two nations: Mexico and the United States, and two disciplines that converge: poetry and music. The poem exposes the open wound of a border town where women live in constant fear of violence, where the river is the boundary, the liquid wall that divides the desert and its two worlds. On one side it's called Bravo, on the other, Grande. Its depleted and quiet waters wash away its two names, run slowly, drench backs that cross it looking for an exit to abandonment. Gabriela Ortiz recreates with her music this atmosphere where feelings of desolation and hope converge, evokes the coming and going of the air, the steps of fearful women, the cracking of bones buried in the sand; but also the sudden certainty given by the wind when it blows and cleans the dust, the brightness of the sun on their backs. Inspired by the poem, Ortiz 's music flows like a long prayer, like a wave of melismatic chants bearing the rhythm and the look of the living women of Ciudad Juarez, their thoughts going back and forth between terror and a smile. A flute, a mezzo-soprano and six glasses (in this version, and six voices and glasses in another) sing what they whisper: fear and prayers, dreams and nightmares that haunt the border. Music that is timeless, contemporary and ancient as the desert, mystical as the water's song, Rio Bravo is the echo of the voices of a barren landscape that a river divides as a big wall of water .

Mónica Snchez Escuer

THREE TORITOS (2011)

In Mexican slang is very common to hear someone say: “do a Torito”, this usually means that someone asks you to defy his or her creativity with a double meaning phrase or someone asks you to prove to be more daring than the others. In the case of this work, I metaphorically challenge performers and audience alike to enter a sound world of great vitality and musical virtuosity. In other words, the musicians develop a complex weave in which they seem to challenge each other, as each one's phrases go back and forth asking questions, and replying with increasingly forceful responses that flow incessantly. The second movement invites reflection and a reprieve, hence its name (truce) and is perhaps the only time where everyone

prepares his or her following strategy. In the end the sound becomes more pressing and aggressive, a volatile discourse envelops the comings and goings of ideas of a personal story that somehow reminds me of my favorite *son* from Veracruz “El toro zacamandú” (The bull zacamandú). The piece is dedicated to the memory of the great sonero and close friend “Salvador (el Negro) Ojeda “.

Gabriela Ortiz

100 WATTS (1998)

This piece represents for me a sort of creation of a musical language that I have been working on other pieces, and in which one of the most important creative forces is specifically linked to rhythm. In this sense, its main feature is based on the idea of not perceiving rhythm as a calculation of durations in time, but as a series of pulses or dance movements. In 100 Watts the piano works as a factory, a rhythm-generating platform of sorts. Moreover, although the rhythmic material used is highly irregular in the way it is accented, there is a constant pulse throughout the work that unifies it and adds the force of a perpetual motion. On this great platform, the other two instruments interact and play freely accentuating and sometimes complementing these rhythmic ideas while at other times generating different melodies in order to enrich other aspects of the musical discourse .

There is an intermediate section of rest that leads to the final section, where the same characteristic rhythm reoccurs, but here I use certain influences of Afro-Caribbean music, but always under the premise to assimilate the material under a well-defined personal touch.

The piece was commissioned by Trio Neos and it is of course dedicated to its members. The version presented in this album is a transcription made in 2012 for flute, bass clarinet and piano dedicated to ONIX Ensemble .

GABRIELA ORTIZ is one of the foremost composers in Mexico today, and one of the most vibrant musicians emerging in the international scene. Her musical language achieves an extraordinary and expressive synthesis of tradition and the avant-garde; combining high art, folk music and jazz in novel, frequently refined and always personal ways. Her compositions are credited for being both entertaining and immediate as well as profound and sophisticated; she achieves a balance between highly organized structure and improvisatory spontaneity. Although based in Mexico, her music is commissioned and performed all over the world. Recent commissions and premieres include her new videopera *Unicamente la Verdad* with The Indiana University Contemporary Vocal Ensemble under Carmen Helena Téllez, *Altar de Piedra* for three percussion players, timpani and orchestra for Los Angeles Philharmonic Orchestra with Esa-Pekka Salonen and Kroumata percussion ensemble; *Zócalo-Bastilla*, for violin, percussion and orchestra premiered by violinist Pierre Amoyal, percussionist Ricardo Gallardo and OFUNAM Philharmonic; *Altar de Muertos*, a string quartet commissioned by Kronos Quartet; *Zócalo Tropical* for flute, percussion and orchestra premiered by flutist Luis Julio Toro, and percussionist Ricardo Gallardo and Orquesta Simon Bolivar; *100 Watts* commissioned by Trio Neos; *Seis piezas a Violeta* for string quartet and piano premiered by The Cuarteto Latinoamericano and pianist Arturo Nieto and *Baalkah* a new work for Kronos Quartet and soprano Dawn Upshaw. Moreover her music has been played by prestigious ensembles, soloists and orchestras such as: Amadinda Percussion Ensemble, The Hungarian Philharmonic Orchestra, Zoltan Kocsis, Sara Leonard, Alejandro Escuer, Onix Ensemble, Tambuco Percussion Quartet, The Mexican University Philharmonic Orchestra, La Camerata Chamber Players, Mexico City's Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony, Malmö Symphony Orchestra among others. Ortiz has been honored with the Civitella Ranieri Artistic Residency; John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship; the Fulbright Fellowship; the Distinción Universidad Nacional; the First prize of the Silvestre Revueltas National Chamber Music Competition with her piece *Altar de muertos* (a work commissioned by the Kronos Quartet); the First Prize at the Alicia Urreta Composition Competition; the Composers Award and the National Artists System Fellowship from the Mexican Council for the Arts and Culture; Banff Center for the Arts Residency; the Inroads Commission, a Program of Arts International with funds from the Ford Foundation; the Rockefeller Foundation; the Mozart Medal Award for Mexican Theatre and Music as the best composer of 1997 and The Fundación Cultural Bancomer Award.

ALEJANDRO ESCUER is a Mexican multidisciplinary artist and flute soloist who has developed his own artistic and visual foundations on music interpretation and electroacoustic composition, often related to his art photography and music improvisation techniques. His concerts and recordings have had acclaimed reviews by The New York Times, TIME Magazine art director, New Music Connoisseur, Classical Music Review, American Record Guide and personalities such as Karlheinz Stockhausen, Robert Dick, among many others.

Alejandro Escuer has been a driving force for the consolidation of a new music movement in Mexico. He founded www.onixensamble.com in 1994 and since then the group and his work as a flute soloist have been a key element in the Mexican music scene. He has produced hundreds of concerts with more than 150 premieres of pieces by Mexican composers dedicated to him. He has been featured as a flutist and Mexican artist ambassador in many places, including Japan, The U.S. (Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, etc), China, Canada, Austria, Poland, France, the United Kingdom, Spain, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, among many others.

Alejandro Escuer is an innovative artist that not only appears as a flute soloist with orchestra of concerti dedicated to him, for he has also explored music composition and art installations that incorporate unique means such as his water pipe flutes that are 2.5 and 4.5 meters long, his contralto flute (specially built for him by Eva Kingma) paired with exceptional abilities to develop his own extended techniques of a highly personal sonic world. Therefore, he has captivated audiences with his commitment to and delight in combining his music with live performance and improvisation that often incorporates real time video and audio manipulation that is frequently linked with social, ecological or cultural issues of historical significance --e.g. www.luminico.org. Alejandro Escuer has earned many prizes including the Interpretes con Trayectoria National Award (2010-2013) granted by Consejo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, National Association of Latino Arts and Cultures Award (NALAC) (2012), Fulbright García Robles granted for a postdoctoral artistic residency in the US, Rockefeller Foundation Award, México en Escena National Award in many occasions among others. Alejandro Escuer is serving as Artistic Director of the Internartional Chamber Music Festival of San Miguel de Allende www.festivalsanmiguel.com and is also an active scholar (tenure faculty at Universidad

Nacional Autónoma de México- Escuela Nacional de Música). He has been giving master classes and concert-lectures on music interpretation, extended techniques and the new role of the classical musician today across the American continent, including Columbia University, Indiana University, New York University, University of California, Universidad EAFIT in Colombia etc.

Alejandro Escuer holds degrees from Conservatorio Nacional de Música (B.A.) and Universidad Nacional Autónoma de México (B.A. Sociology of Music). He obtained his soloist degree from Sweelinck Conservatorium Amsterdam in 1991 (M.A./Uitvoerend Musicus), and earned a doctorate in 1995 from New York University (Ph.D. Doctor of Philosophy in Music). As a soloist he has recorded five albums: Jade Nocturno (1998), Aqua (2000), Aire Desnudo (2007) published by Quincecim Recordings; Folklore Imaginario (2010) and Flying (2012) published by Cero Records, as well as other albums as director of Onix Ensemble: El Tiempo (1997), Planos (1998) published by Grupo Actus; Cinco (2001), Laberintos (2006) published by Urtext Digital Classics. www.alejandroescuer.com

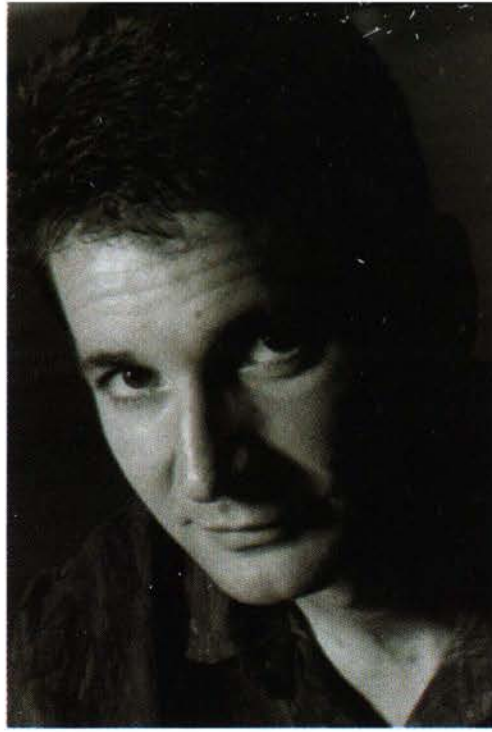
*Grabado durante el año 2013 en el estudio UDC Media.
Ingeniero de grabación y masterización: Luis René Cárdenas
Edición: Héctor López
Producción Musical: Marisa Canales y Gabriela Ortíz*

Diseño: Sergio A. Rangel Carbajal

2013 © Urtext digital classics y © Gabriela Ortíz

Natalia Pérez, violoncello

Alexei Diorditsa, contrabajo

Pablo Garibay, guitarra

ONIX Ensemble

URTEXT
DIGITAL CLASSICS