

ENDEKALEIDOS

T A M B U C O

Núcleo Integral de Composición

ENDEKALEIDOS

T A M B U C O

1	Marilú Niño Prieto	RELEVOS	6:10
2	Juanra Urrusti	EXHALACIÓN NOCTURNA	7:14
3	Emiliano Suárez	REMEMBRANZAS	6:14
4	Ernesto Góngora	VÓRTICE	7:03
5	Antonio Flores Castro	LA RUEDA DENTADA	5:06
6	Jean Angelus Pichardo	CENIZAS BLANCAS	7:49
7	Andrés Guadarrama	YUGEN	6:19
8	Rodrigo Espino Mendoza	ECO: EL DESDOBLAMIENTO DEL SER	7:52
9	Jimena Castellanos	MANO DE OBRA	5:50
10	Mateo Nossa	BIOHÓ Y BARÔLÉ	5:51
11	Aldo Lombera	ALEGORÍAS	8:14

Núcleo Integral de Composición

N I C O
Núcleo Integral de Composición

Tambuco en NICO

Endekaleidos es una producción del Núcleo Integral de Composición (NICO) y Urtext digital classics, que contiene once obras escritas por jóvenes compositores latinoamericanos. Estas piezas son el resultado del primer taller para cuarteto de percusiones que se imparte en NICO y fueron compuestas especialmente para Tambuco, contando con la invaluable asesoría de sus integrantes.

NICO es una escuela dedicada a la enseñanza de la composición mediante una filosofía pedagógica integral. Los diferentes sentidos nos ofrecen información sobre distintos aspectos de la realidad. Nuestro cerebro evolucionó tomando en cuenta estas variables, por lo que recuerda con mayor facilidad las experiencias ricas en estímulos sensoriales, aquellas que vinculan distintos tipos de memoria. Si se involucra al cuerpo y a los sentidos, se establecen óptimas condiciones para el aprendizaje. En NICO se busca que los estudiantes, al hacer con sus propias manos las distintas etapas del oficio, adquieran un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de las herramientas. El taller de composición para cuarteto de percusiones contempla las diferentes etapas de la creación musical: la concepción, la notación, la interpretación, el concierto y la grabación.

Endekaleidos es un término acuñado ex profeso para este disco, reuniendo las raíces griegas contenidas en las palabras endecasílabo (once sílabas) y caleidoscopio (visor de bellas imágenes). Endekaleidos: once bellas imágenes.

Relevos para cuatro marimbas [Marilú Niño Prieto](#)

“¿No habrá más que silencio, inmovilidad, al pie de los árboles, de los bejucos?”

Bueno es, pues, que haya guardianes. - POPOL VUH

Al componer esta pieza, atravesé el umbral de la duda, hasta que finalmente experimenté un despertar. Como pianista, concibo ideas musicales basadas en texturas y colores familiares, que para mí significan “estar en casa”. En contraste, con la marimba recorrí un camino como si estuviera dentro de una jungla. Sentí la emoción de una exploradora que transgrede límites conocidos y sabe que tendrá que adaptarse frente a la novedad. Visualicé un terreno exuberante pleno de frutos, con una impresión saturada de calidez.

Debido al cromatismo, me pareció que buena parte del material del piano podía traducirse para ser ejecutado en la marimba. Primero elegí la forma ternaria, y con base en ella definí la armonía. Encontré motivos melódicos barrocos, como si el piano se resistiera a perecer. Cuando quedé tranquila con este mundo de herencia antigua, los timbres de madera de la marimba me evocaron un ritmo de blues vigilante, nocturno, y vital. El final me liberó como si de una catarsis se tratara.

Organicé el material sonoro como una carrera. Los intérpretes intercambian el “testimonio” de la música, ya fuera para construir un contrapunto, dibujar una melodía, o establecer un pulso irregular. De ahí el título de la pieza. Relevos está dedicada a Isaías Noriega de la Vega (1918-1993), compositor originario de San Luis Potosí, cuya cátedra de composición en Puebla inspiró este cuarteto de marimbas.

Juanra Urrusti

Édhalaxión noohuna k'awajá

Wá

Wéle an a juyá

Yá ak'rishtá

Ich nak'abe wiriba rajan

Tin k'atá jjan p'áel pouchel

K'áa xil p'ak'á'ik'alo'ob

Hu'ayik'á'ak'á'ob

Ichil p'aa'et

Sojuyá sajk'il

Mejir saasilohob

Hu'yallob tak'á'ak'á'ob

Hu'k'á'ak'á'ob a wíek'il sir'u

K'rishtá-rojochi-mejir

Tajir wuk'ba a il'á'ak'á'ob

Wéetel u'ga'ak'á'obchil ku'

machubéj tin'á'ak'á'ob

Wéetel churjoch'il'mak'

Wéetel chiimpoch'il

Mejir ch'á'elob'á'ob tin'á'ak'á'ob

El'baetik'chen'un p'áel wíek'il

K'rishtá-Téén

Édhalaxión noohuna nos sumerge

fuerza primitiva nos invoca vehem

en la atmósfera que flota confin

abrumadora sensación de éxtasis

permetiéndonos una explosión de

La obra está construida a partir de

intrínseca presente en la lengua ma

y timbres propios de las percusión

se presenta la recitación del poe

varios instrumentos, en otras es

ocasión como un llamado grupal q

Juanra Urrusti

Exhalación nocturna **Juanra Urrusti**a *María Barrera*

XIII

Jela'an sujuyil
 Ya'ax krishá
 Ich aak'abe' ximbalnajen
 Tin kaxtaj jun p'éel oochel
 K'áaxil puksi'ik'alo'ob
 Ku jayik u k'abo'ob
 Ichil paakat

Sujuyil sajkil

Mejen sáasilo'ob
 Ku yalkab tak tu k'abo'ob
 Ku k'axko'ob a winkil tin wéetel
 Krishá-nojoch- mejen

T'aj in wuk' ba'alil ka kinsen

Yéetel u ya'axil boonil ku
 machkubaj tin winkilil
 Yéetel chiinjo'olil muk'
 Yéetel chiimppolil
 Mejen che'elo'ob tin wéetel
 K béetik chen jun p'éel winkilalil
 Krishá- Téen

XIII

Inocencia azorada
 Verde Krishá
 Por la noche un camino recorrí
 encontré la sombra
 Bosques de corazones
 extienden tus manos
 a través de la mirada
 Inocencia azorada

Diminutos cristales
 corren en los brazos
 amarran tu cuerpo al mío
 Krishá, enorme- diminuto

Envenéname con el
 aroma verde que se ata a mí
 con la fuerza devocional
 de la reverencia
 arbustos y yo
 penetramos en un ser
 Krishá- yo

Exhalación nocturna nos sumerge en el corazón palpitante de la naturaleza indomable y peligrosa. Una fuerza primitiva nos invoca vehementemente hacia el fondo de la noche, donde el sonido parece disolverse en la atmósfera que flota confinada por el techo de hojas. Cada paso que damos nos acerca más a la abrumadora sensación de éxtasis, a ceder ante los exquisitos aromas de la selva hasta que por fin experimentamos una explosión de nuestros sentidos.

La obra está construida a partir de la recitación del poema de la poetisa Sol Ceh Moh. Quise rescatar la rítmica intrínseca presente en la lengua maya y, de esta manera, emular aquellos sonidos y gestos con la articulación y timbres propios de las percusiones. Dada su concepción, *Exhalación nocturna* es una pieza estrófica, donde se presenta la recitación del poema de diversas maneras. En ocasiones las sílabas están repartidas entre varios instrumentos, en otras es un solo instrumento el que narra los ritmos, hasta presentarse por última ocasión como un llamado grupal que finalmente se desvanece de nuevo en las profundidades de la selva.

Exhalación nocturna está inspirada en el poema Jela'an sujuyil de la novelista y poetisa Sol Ceh Moo.

Emiliano Suárez

Remembranzas Emiliano Suárez

Esta pieza surge de la simplificación rítmica y melódica de un material complejo y caótico, cuya columna de armónicos y ritmos complementarios tienen su génesis en la improvisación. Ese material original es adaptado a esquemas tradicionales, como tema y acompañamiento, para así facilitar su escucha.

A pesar de tener una armonía contemporánea, la estructura general es propia del jazz. Se presenta un tema A (rápido) y un tema B (lento), así como desarrollos improvisatorios y recapitulaciones de temas. El lenguaje jazzístico es también evidente en gestos del vibráfono y la marimba. Los ritmos latinos en los sets de multi-percusión suman una influencia más a la pieza.

Remembranzas mezcla los mundos de la música tradicional y contemporánea utilizando la naturaleza de cada estilo como eje rector.

Ernesto Góngora

Vórtice Ernesto Góngora

De igual forma como la escala de Mercalli mide los efectos de un terremoto para catalogarlo, la de Fujita asigna una clasificación que va de F0 hasta F5 con base en el impacto que un tornado tiene en el entorno que afecta. La mayoría de los tornados -incluso aquellos con gran poder destructivo- se encuentran entre F0 y F3; los ejemplares catalogados como F4 y F5 registran algunos de los daños más devastadores de la naturaleza.

Vórtice nace del interés por representar en música el carácter violento, errático y cíclico de los tornados. La secuencia de eventos en la obra sigue las etapas del fenómeno. Comienza por la acumulación de nubes en el cielo expresada por sonidos de platillos frotados. La génesis del tornado es ilustrada mediante una melodía para teclados, a la que le sigue una transición a membranófonos que representa su primer contacto con la tierra. La evolución del vórtice se caracteriza por movimientos inesperados, y es traducida a música por medio de cambios de instrumentación, densidad y dinámica que conducen a un ciclo climático donde radica la expresión de energía más extrema de la obra. Finaliza con la disolución repentina del tornado, tras la cual, queda sólo un cúmulo de nubes en aparente calma, pero con enormes consecuencias en el entorno tras su paso devastador.

Antonio Flores Castro

La Rueda Dentada [Antonio Flores Castro](#)

El tiempo es una rueda dentada que desciende a tarascadas, llevándonos a cuestras al Mictlán. Su mecánico movimiento de tambores que sube y baja de volumen, que va y viene rodante y progresivo, que galopa raudo hacia el punto en el que se percibe en el paisaje en perspectiva.

La rueda suspendida, engrane del azar, gira lenta emanando notas, y activa el movimiento de los instrumentos. El vibráfono aparece como rayo de luz entre las nubes, alumbrando la planicie mordisqueada por el tiempo; es una pausa en el camino de la pieza.

Los tambores se apoderan del espacio. Los pasos de la rueda implacable rebotan inconstantes en el suelo, giran de nuevo a destiempo. Como fruto de la inercia, llega el estruendo.

La rueda se expande y contrae errática con movimientos a veces vistosos, rápidos, lentos y cojos; anuncia que se acaba el tiempo.

En los momentos finales de la pieza, se forma una polirritmia con aire tribal que aumenta las revoluciones del engranaje. Los latidos del corazón estallan en su jaula. La música se embala implacable hacia el menester del ser finito: la muerte.

La rueda dentada agota sus últimos bríos antes de morder con sus ocho dientes la tierra por última vez con un remate vital, al borde del abismo.

Jean Angelus Pichardo

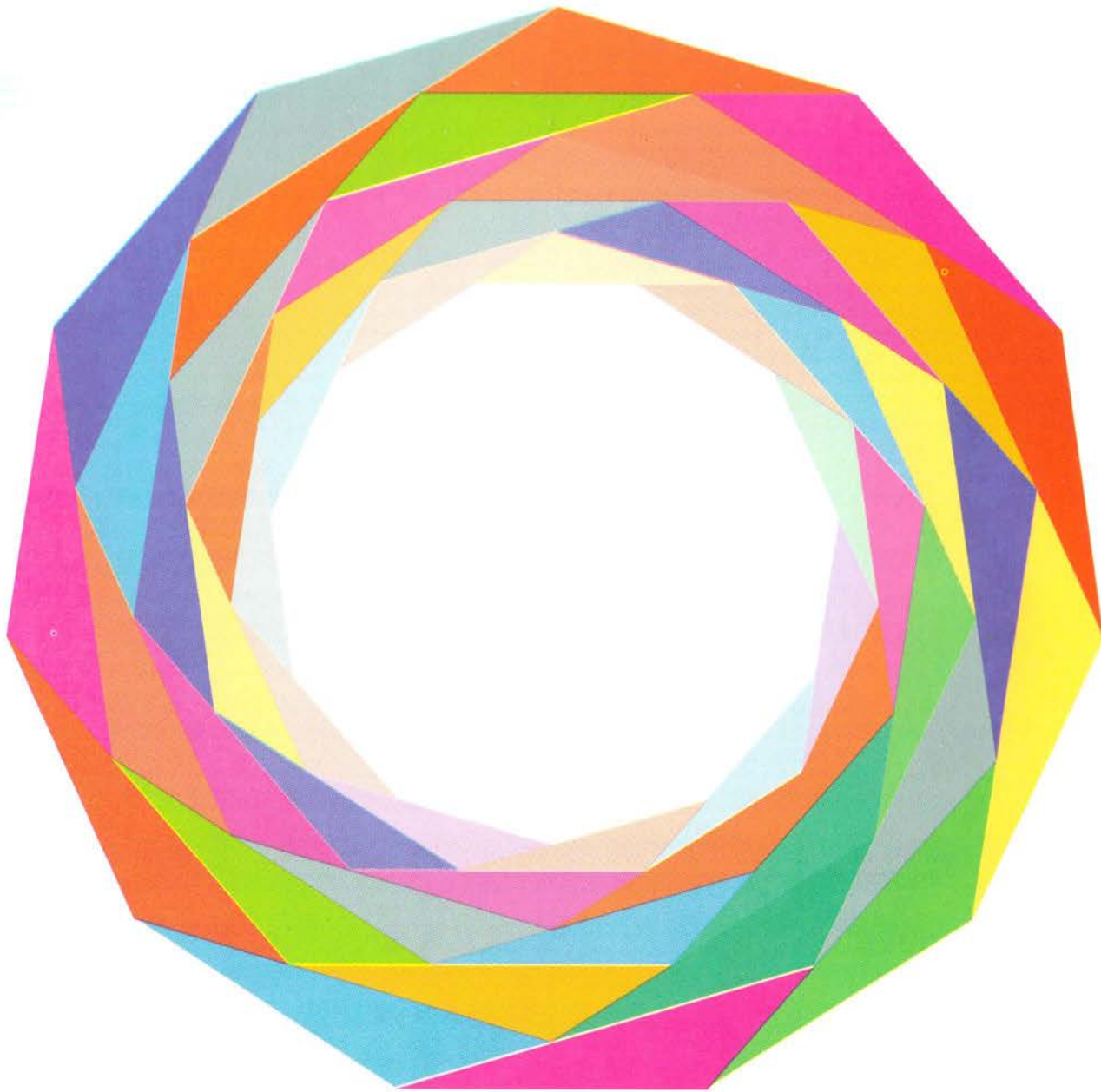
Cenizas blancas [Jean Ángelus Pichardo](#)

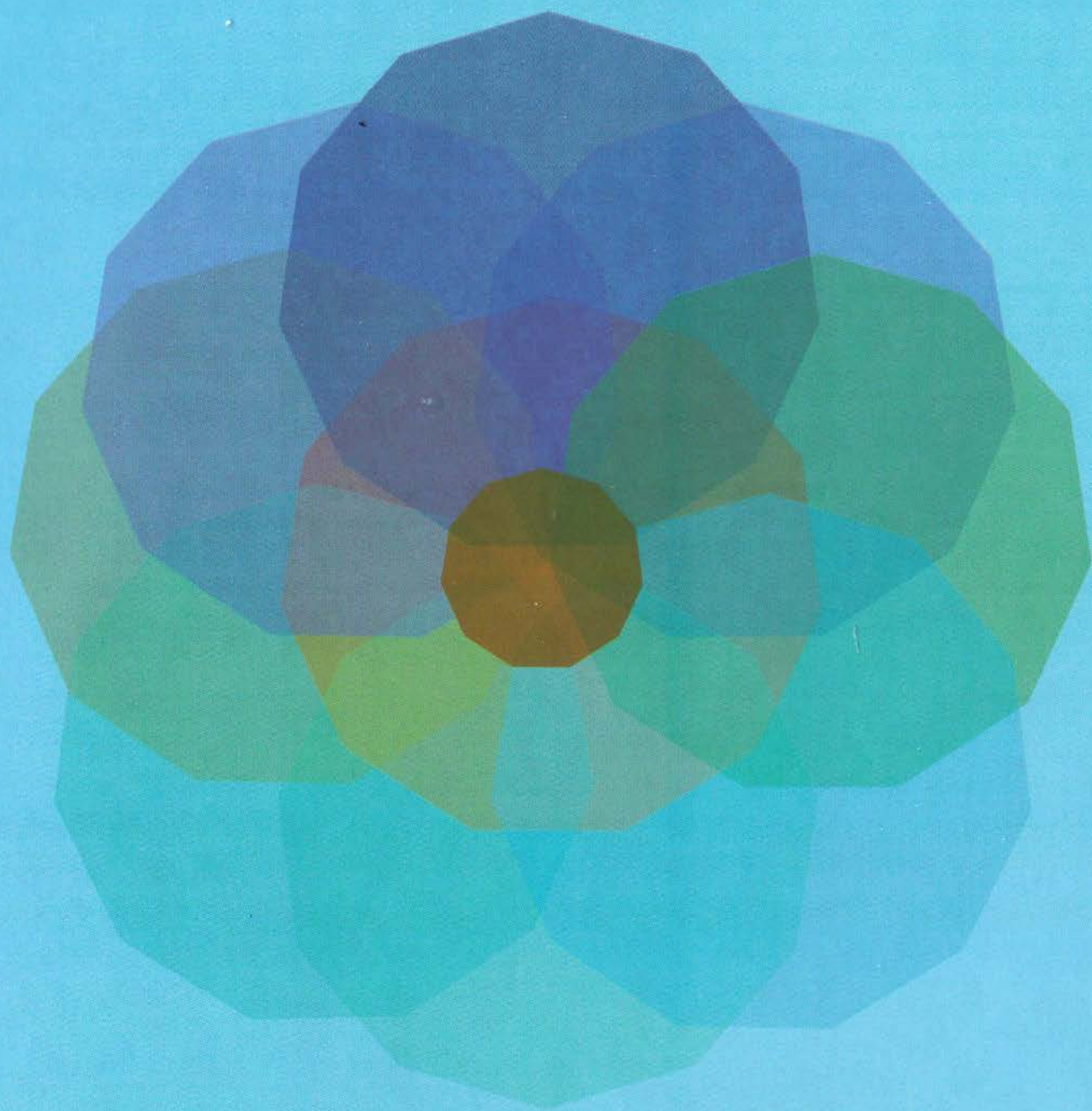
La fecha en que mi madre estaba programada para dar a luz, coincidió con una cadena de explosiones en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la localidad conocida como San Juanico (San Juan Ixhuatepec). La mayoría de los hospitales en los municipios cercanos se encontraban a máxima capacidad, por lo cual ella tuvo que esperar una semana para ser atendida. Debido a este retraso hubo complicaciones durante el parto, mismas que la dejaron incapacitada por unos días. Al lado de niños con quemaduras, heridas y laceraciones, esperé en los cuneros hasta que mi madre se recuperó.

Para la composición de la obra me basé en elementos como la fórmula molecular, masa molar, punto de fusión y ebullición, así como la temperatura crítica del propano y el butano, principales factores de las nueve explosiones ocurridas ese día.

José Andrés Guadarrama

Yugen José Andrés Guadarrama

Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si es expuesta a plena luz, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra.

Junichiro Tanizaki, *El Elogio de la sombra*.

La pieza está compuesta para un vibráfono tocado a ocho manos, lo cual me permitió usar con flexibilidad una gran variedad de articulaciones como el uso simultáneo de hasta ocho arcos, glissandos, bend notes o armónicos, con la finalidad de crear un contrapunto de variaciones tímbricas.

La luminosidad del vibráfono viaja a través de un juego de claroscuros; texturas delicadas y etéreas forman un velo que, como el humo en el aire, se desvanece en un suspiro. Una serie de fuertes ataques rítmicos terminan degradados en toques minúsculos apenas audibles, como grandes formaciones rocosas que se convierten en brillantes y pulidas piedras de río.

Yugen es la apreciación de la belleza imperfecta, efímera e incompleta. Aquella que reposa, con misteriosa gracia y melancolía, en las profundidades de la sombra y en los rastros que deja el inevitable paso del tiempo.

 Rodrigo Espino

Eco: el desdoblamiento del ser [Rodrigo Espino](#)

“ No le quedan más que la voz y los huesos; la voz está intacta, los huesos - se dice - tomaron la forma de peñascos.”

- Ovidio

En el mito griego de Eco y Narciso, presentado en el libro III de las *Metamorfosis* de Ovidio, ambos protagonistas son castigados por su vanidad y soberbia. La ninfa Eco es condenada a repetir por siempre las últimas palabras de aquello que se le dijera. Por esta falta de voz propia, Narciso la rechaza y, como castigo por su arrogancia, es condenado a vivir enamorado de su propia belleza en la imagen reflejada en una fuente. La falsa proyección de ambos termina por consumir su ser. La melancolía degrada a Eco hasta que de ella sólo queda la voz; Narciso muere ahogado en la fuente intentando alcanzar su reflejo. Eco es al plano sonoro lo que Narciso es al visual.

La obra, construida a partir del principio acústico del eco, expone un motivo inicial al cual le responden ecos en distintas direcciones. Estos reflejos sonoros se irán deformando tímbricamente hasta consumir el motivo original mediante desfases, interpolaciones y cambios de dirección espacial. Al igual que Eco y Narciso, el motivo original es consumido por sus propias proyecciones.

Eco: el desdoblamiento del ser no es una narración del mito. Toma su trasfondo como elemento discursivo: una proyección ilusoria de uno mismo ante la cual el ser pierde toda identidad.

Jimena Castellanos

Mano de obra [Jimena Castellanos](#)

Mano de Obra está inspirada en el caos que escuchamos al estar cerca de una obra en construcción, situación que en la Ciudad de México es tan cotidiana que nos pasa desapercibida. Pero si prestamos atención, podemos apreciar las diferentes polirritmias generadas de manera involuntaria por los obreros y sus herramientas.

Lijas, martillos, serrucho y segueta son los instrumentos con los que se ilustra el paisaje sonoro de una construcción, utilizando los diferentes timbres y texturas que estas herramientas pueden emitir.

Progresivamente, la polirritmia se transforma hasta alcanzar la homorritmia, momento en el que los músicos-obreros dejan a un lado las herramientas y toman instrumentos musicales convencionales para interpretar ritmos latinoamericanos que hacen alusión a la cultura obrera hispanoamericana. Hacia el final de la obra los músicos se encuentran exhaustos, por lo que se relajan con una sección para botellas de vidrio que termina con un buen trago.

A Gus

Mateo Nossa

Biohó y Barûle [Mateo Nossa](#)

En Colombia, durante la época colonial, algunos esclavos que lograban escapar formaron comunidades independientes. A estos esclavos prófugos se les llamaba cimarrones y sus comunidades se denominaban palenques.

Entre los cimarrones, el rey Benkos Biohó fue el más famoso. Su captura y eventual ejecución fue la chispa que desató la guerra que llevaría al rey de España a reconocer la liberación de las comunidades cimarrones. El palenque de San Basilio, fundado por Biohó, es una comunidad afro-colombiana de la cual surgió gran cantidad de la música típica del litoral pacífico de Colombia. Uno de los pilares de esta obra surge de aquí: el bullerengue, género madre.

Por su parte el rey Barûle, descendiente de tribus guerreras africanas, fundó el palenque de Tadó en la región del Chocó. Su lucha asentó principios de libertad y dignidad para la comunidad africana en Colombia. Es del palenque de Tadó de donde nace el currulao, danza de cortejo solemne, cuasi-ritual y segundo pilar de esta obra.

El bullerengue representa a la mujer, madre y estabilidad. Es el cimiento sobre el cual se construye la comunidad. Con base en esto se busca la firmeza en la primera mitad de la obra. La segunda mitad está basada en el currulao, que representa el cortejo y que implica la intervención masculina. El currulao lleva consigo el ímpetu de crecimiento y exploración, así como la inestabilidad que se complementa con la firmeza femenina que resulta en la creación del balance ritual.

Aldo Lombera

Alegorias Aldo Lombera

Neblinas densas e infinitas, lluvias de sonidos aleatorios, pulsaciones incesantes e invasivas... caricias tenues, cosquilleos intensos, vaivén de sentimientos impetuosos....

Alegorias es una exploración que busca expresar mi forma de sentir la vida, creando mundos sonoros a través del uso de los diversos timbres de las percusiones.

Comienza con las sensaciones, el flujo de movimientos continuos que sólo se perciben mientras viajan en nuestro interior, una voz profunda brota de los tambores al ser friccionados con sutileza. La intensidad aumenta gradualmente y resuena en todo el cuerpo arrancando de las voces sus últimos gritos. El paisaje se torna en un oleaje colorido que deambula sin rumbo. El frote de los metales da paso a pequeños hormigueos, gotas de sonido que se multiplican hasta alcanzar una tormenta descontrolada, que cautiva nuestros sentidos haciendo la percepción cada vez más aguda y real.

Finalmente, cuando alcanzamos el punto más receptivo, los impulsos se vuelven continuos. Un discurso sincronizado de pulsaciones en maderas, parches y membranas crece y se desplaza por todo nuestro ser, hasta exasperarnos con su enérgica turbación.

Tambuco
Ensamble de percusiones de México

Tambuco Ensemble de Percusiones de México Ricardo Gallardo, Director Artístico

Con 22 años de una exitosa trayectoria internacional y el registro discográfico de un repertorio original, Tambuco ha celebrado una carrera muy aclamada, estableciéndose entre los mejores ensambles de percusión de nuestros días. Públicos diversos en todo el mundo han disfrutado la musicalidad de Tambuco en conciertos dedicados a mostrar el vasto universo de la música para percusiones.

Nominados en cuatro ocasiones para los premios GRAMMY, incluyendo las categorías de Mejor Album de Música Clásica y Mejor Ensemble de Cámara, Tambuco, fue fundado en 1993 por cuatro distinguidos músicos mexicanos y está considerado como uno de los grupos más finos e innovadores en el mundo. Los integrantes de Tambuco rehusan a ser etiquetados con un sólo estilo. Desarrollando un repertorio de música contemporánea de concierto donde el gran colorido de las percusiones del mundo, hablan con el idioma musical de los compositores de vanguardia. La única constante es el deseo de alcanzar la excelencia artística a través de ejecuciones virtuosísticas y gran nivel interpretativo, utilizando todos los medios concebibles o inconcebibles para dar forma a una música única en carácter.

Tambuco ha recibido importantes reconocimientos de instituciones internacionales. De ellos, destaca el prestigioso premio Japan Foundation Award for Arts and Culture, máxima distinción que el gobierno Japonés confiere a un artista. Tambuco ha recibido además varias nominaciones a los premios GRAMMY, y reconocimientos de varias universidades en México y el extranjero.

Tambuco ha ofrecido conciertos en cinco continentes. Ellos se han presentado en Estados Unidos (Lincoln Center, Kennedy Center, Yerbabuena Center, Los Angeles Grand Performances, etc), Tokyo (Ino Hall, Toppan Hall, Tsuda Hall, etc), London (Barbican Centre), París y Montpellier (Festival de Radio France, Présences), Alemania (Berliner Festspiele), Australia (Queensland Music Festival) así como conciertos en España, Portugal, Italia, Bélgica, Egipto, Líbano, Saudi Arabia, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Canadá, China, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia y Taiwan, así como en prácticamente todas las salas de concierto de México.

Una de las actividades más importantes de Tambuco es la colaboración. Como ensemble solista, Tambuco se ha presentado y grabado con músicos, ensambles y orquestas tales como Keiko Abe, Stewart Copeland, Eduardo Mata, Kronos Quartet, The Michael Nyman Band, TM Plus (France) Southwest Chamber Music, Orchestre Philharmonique

de Montpellier, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orchestra de Catania y Santa Barbara Chamber Orchestra, entre muchos otros. A la fecha, Tambuco ha grabado 8 CDs. Su álbum Carlos Chavez Complete Chamber Music, recibió tres nominaciones al GRAMMY: Mejor Album de Música Clásica, Mejor Ensamble de Cámara y Mejor Album Latino de Música Clásica. Su álbum "Ritmicas", fué elegido por Audiophile Audition como uno de los mejores CDs del año. Tambuco grabó también con Kronos Quartet en su álbum de nombre "Nuevo", también nominado al GRAMMY.

Créditos:

Núcleo Integral de Composición NICO
 Enrico Chapela, maestro de composición
 Edgar Merino, producción
 Enrique Mendoza, técnica para percusión
 Andrés Franco, historia del repertorio
 Juan Arturo Brennan, corrección de estilo

Agradecimientos / Thanks to:

The Freak Room
 Klint & Photo

Grabado durante el mes de mayo de 2015 en: Xalapa, Veracruz

Mezcla: Hans Mues

Masterización: Luis F. Herrera-Platoa

Producción: Enrico Chapela

Fotografías Compositores: Klint&photo

Fotografías Tambuco: Jesús Cornejo

Diseño: Sergio Rangel Carbajal

Ilustración de portada e interiores: Eleven sided flat shutter diagram by Iterum / Shutterstock

2015 © Núcleo integral de composición y © Urtext digital classics

