

energía

música para clarinete

Fernando Domínguez

energía

música para clarinete

energía

música para clarinete

Fernando Domínguez

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

energía

música para clarinete

Fernando Domínguez

1) *João Pedro Oliveira*

Time Spell (2004–rev. 2010) para clarinete y electrónica 10:56

2) *Alejandro Cardona*

Canto y danza de los innúmeros abuelos (2007) para clarinete 3:46

3) *Rodrigo Sigal*

Límite (2008) para clarinete y electrónica 4:08

4) *Víctor Rasgado*

Tres epigramas (1999) para clarinete 6:58

I Ostinato

II Evocación

III Frenesí

5) *Ignacio Baca Lobera*

Invención No. 6 (1997) para clarinete 5:51

6) *Roberto Morales*

Euge (2017) para clarinete y electrónica 10:47

ENERGÍA

Música contemporánea para clarinete solo Proyecto Solistas de ÓNIX Ensamble

ÓNIX Ensamble fue fundado hace 22 años con el fin de crear y difundir repertorio contemporáneo e innovador. Desde sus inicios se ha venido transformando y adaptando a las necesidades de la composición, de la interpretación y de la escena musical mexicana y latinoamericana. El resultado nos ha llevado a una diversificación de proyectos paralelos -además del ensamble tradicional, que han ido creciendo y adquiriendo vida propia-. Es el caso de una serie de iniciativas detalladas en www.onixensamble.com y entre las cuales está el proyecto *solistas de ONIX*, el cual inició en el año 2015. Este último consiste en presentar obras desconocidas o especialmente escritas para cada uno de los miembros del ensamble, pudiendo abarcar música para instrumentos solos con o sin electrónica. Así, *Solistas de ONIX* ha realizado conciertos y grabaciones de obras inéditas que aportan y enriquecen el panorama de la música actual exponencialmente. ENERGÍA no es la excepción.

Los compositores incluidos en este disco han sido cercanos a ÓNIX por muchos años, lo cual ha derivado en la creación de obras de alta calidad, caracterizadas por un trabajo de colaboración excepcional entre compositor e intérprete. Se trata de un proyecto cuyo repertorio ostenta una escritura especialmente delineada para el clarinete de Fernando Domínguez en forma de ingeniosas e imaginarias arquitecturas acústicas, explorando y descubriendo límites instrumentales y sonoros, epigramas e invenciones de gran poder evocativo. El clarinete se expande, crece y amplifica sus capacidades no sólo mediante propuestas únicas para instrumento solo, sino a través del orgánico manejo de un diálogo entre la música instrumental y un magistral uso de las nuevas tecnologías.

©Alejandro Escuer, Agosto 2018.

Alejandro Cardona
Canto y danza de los innúmeros abuelos
para clarinete

Esta obra fue compuesta en 2007 por encargo del clarinetista catalán Joan Pere Gil Bonfill. Posterior a su estreno, y luego de escuchar versiones de varios clarinetistas, el compositor decidió revisar a fondo la obra, en especial el segundo movimiento. Las últimas revisiones se hicieron en 2015 cuando surgió la posibilidad de hacer una grabación con Fernando Domínguez.

El encargo original buscaba estimular la creación de una serie de obras para clarinete solo de varios compositores de distintos países, inspiradas en textos poéticos. En el caso de *Canto y danza de los innúmeros abuelos*, el compositor buscó, como en otras ocasiones, al poeta costarricense Jorge Debravo (1938-1967), fuente de inspiración para otras obras suyas como *Bajo Sombras (cuarteto No. 1)* y la obra coral *Presagio de fuego*.

Canto y danza... tiene dos movimientos, cada uno basado en fragmentos de poemas de *Canciones Cotidianas* de Debravo:

Algo canta en el mundo.
Algo parte en dos gajos el silencio.
Un canto pequeñito de animal,
una aguja de voz que punza los recuerdos.

Y a veces, al danzar, suenan los pasos
como rompiendo cáscaras de beso.
Y es que cantan y danzan con nosotros
innúmeros abuelos.

El primer movimiento, *Canto*, se desarrolla como una improvisación libre, *quasi recitativo*, en donde se combinan libremente tres tipos de materiales: notas largas, pasajes melismáticos rápidos y notas repetidas, estos dos últimos casi siempre de carácter anacrúsico. Al

final del movimiento, estos materiales anacrúsicos se manifiestan con un claro sentido rítmico, que producen una transición hacia el segundo movimiento, *Danza*, que se toca sin pausa.

El segundo movimiento es de carácter rítmico, y se basa en ciertos *tumbaos* del mambo. Al desarrollarse la danza, poco a poco se van infiltrando los elementos anacrúsicos del primer movimiento, tanto los melismáticos como los de notas repetidas (que tienen nuevos desarrollos en el contexto de la danza). Este proceso genera una agitación creciente que conduce a un clímax: unas notas largas agudas. De ahí, surge una recapitulación resumida de la danza, donde los elementos del mambo funcionan más como impulsos rítmicos anacrúsicos, y conducen de nuevo a notas largas (se trata, en realidad, de una recapitulación simultánea de elementos del primer movimiento, a nivel de gesto y de diseño melódico). Al final, después de un proceso de fragmentación de los gestos ascendentes, que se escucha como una búsqueda frenética de resolución, la pieza termina con un “remate” sorpresivo que evoca la sección transicional entre los movimientos.

Roberto Morales
Euge,
para clarinete y electrónica

En 2017 Fernando Domínguez me encargó una pieza para clarinete en Si bemol y electrónica. Lo primero que se me ocurrió fue generar algunos gestos sonoros basados en las improvisaciones de Eric Dolphy —músico al que ambos admiramos— y continué el trabajo con un ambiente interactivo de procesamiento de audio y video en tiempo real llamado Esca 14. Se trata de un sistema diseñado en el ambiente de programación SuperCollider, y contiene un conjunto de reglas preestablecidas que le permite tomar decisiones en función de la información que recibe por parte del intérprete.

En la parte del clarinete trabajé con un nuevo modelo multidimensional, basado en tendencias probabilísticas simultáneas representadas en cuatro planos: manejo de densidades en la estructura

Límite fue originalmente compuesta en 2008 por encargo de Iñigo Ibaibarriaga, saxofonista de Bilbao, España, a quien la obra está dedicada con afecto y agradecimiento. Fue gracias al trabajo con Iñigo que la obra se deformó para no pertenecer solo al mundo del saxofón al que inicialmente estaba destinada. Se diluyó entonces la razón de ser de la instrumentación rígida para saxofón y las acciones instrumentales más abiertas dieron pie a una pieza corta pero flexible que funciona muy bien en la versión para clarinete, que ha sido adaptada de manera especial para este disco de Fernando Domínguez, a quien agradezco enormemente la oportunidad y el trabajo realizado. Conozco a Fernando hace al menos veinte años y desde hace más de quince, hemos colaborado en proyectos donde he podido disfrutar de su calidad y tremendo talento como intérprete. En él he visto un músico abierto, interesado y con ganas de explorar cosas que he podido probar con él en mis obras. Sin embargo, *Límite*, es diferente porque solo está Fernando y un entorno abstracto de desarrollos acusmáticos poco discursivos que él supo conectar de manera gestual y darle vida a una versión que me ha dejado extremadamente emocionado.

Se cumplen entonces los ciclos. Un círculo por un lado muestra límites en cuanto a lo que contiene, pero por el otro, en su contorno, es una muestra de una trayectoria sin fin, que siempre inicia y termina sin definirse de forma exacta. El instrumento y su contraparte electroacústica suceden en un espacio breve de la existencia de un mundo complementario, que deja a Fernando Domínguez explorar los puentes que desdibujan el límite.

João Pedro Oliveira
***Time Spell* (2004—rev. 2010)**

La inspiración para *Time Spell* proviene de la historia de un hombre que está condenado a vivir el mismo día hasta el final de su vida. Por lo tanto, debe inventar diferentes formas de superar la repetición y encontrar lo nuevo.

Para transmitir esta idea, la pieza utiliza repeticiones alteradas como material básico de construcción formal. La estructura está muy cerca de un *ritornello* donde los momentos repetidos se transforman para crear la ilusión de un desarrollo constante. Estos momentos oscilan entre alturas fijas que se prolongan en pequeños gestos o frases, técnicas extendidas (sonidos eólicos, clics de llave), trémolos, trinos y otros tipos de sonidos oscilantes. La combinación, repetición y variación de estas ideas técnicas y musicales dan forma general a la pieza. Se pretende que la memoria del oyente construya una imagen de una arquitectura de vitral, donde se combinan diferentes colores, reflejos de luz y gestos relucientes.

La electrónica aporta a la pieza una constante agitación rítmica, donde pequeños gestos sonoros en la electrónica se combinan como células rítmicas que desencadenan un continuum en el instrumento, o actúan como resonancias artificiales a las armonías creadas por las líneas melódicas del clarinete, incluso pelean contra el instrumento en el desarrollo de frases y texturas.

Trabajar junto a Fernando Domínguez en esta grabación creó una interpretación en la que la idea musical de la pieza se contraponía a la experiencia musical del instrumentista, dando lugar a una grabación íntima, delicada y colorida.

Víctor Rasgado
Tres epigramas
para clarinete

Esta obra fue escrita por encargo del clarinetista Guido Arbonelli en 1999, consta de tres partes: I. *Ostinato*, dedicada a Guido Arbonelli; II. *Evocación*, dedicada a la memoria de José Luis Nieto Bustamante, y, III. *Frenesí*, dedicada a la clarinetista Ginalisa Cazzaniga.

Siendo el clarinete uno de los instrumentos más privilegiados de la familia de vientos madera, esta obra aprovecha algunas de sus posibilidades gracias a la variedad y sutileza de sus timbres.

La primera y la última pieza de este ciclo, duran aproximadamente un minuto, pues la idea original era componer miniaturas con una idea precisa, con un gesto único, con el desarrollo limitado a un minuto, pero que fuera suficiente para transmitir una idea. A partir de esta premisa me pareció una buena opción escribir la parte central, *Evocación*, que rompe con la percepción de las miniaturas para dar equilibrio a todo el conjunto y consolidar así una obra corta para clarinete.

La primera parte, *Ostinato*, se basa en una nota grave repetida constantemente, e interrumpida por gestos provocativos y contrastantes que sorprenden por el cambio de registro y color en el clarinete. *Evocación* es un canto melancólico, expresivo y lento, que explora las posibilidades líricas y dramáticas del canto producido por este instrumento tan amplio en registro y dinámicas. La última pieza, *Frenesí*, está basada en la aceleración incesante, que sin ser uniforme va creando una tensión que llega al clímax, para finalmente regresar a la misma altura con la que empieza todo el ciclo.

Fernando Domínguez, clarinetista

Es actualmente el principal exponente del repertorio contemporáneo para clarinete en México. Su interés por este género lo ha llevado a colaborar de manera cercana con la mayor parte de los compositores mexicanos, quienes le han dedicado obras, tal es el caso de Ignacio Baca-Lobera, Juan Trigos, Hébert Vázquez, Hilda Paredes, Eugenio Toussaint, Javier Álvarez etc.

Forma parte de Ónix Ensamble (quinteto mixto) y de Duplum (clarinete y percusión). Con estas agrupaciones ha ofrecido numerosos conciertos en México y el extranjero.

Es egresado del Conservatorio Estatal de Viena en donde fue alumno de Roger Salander. Posteriormente, realizó una especialización en clarinete bajo y música contemporánea con Harry Sparnaay en el Conservatorio de Ámsterdam. En 2011 obtuvo además la licenciatura otorgada por la Facultad de Música de la UNAM.

Ha participado en más de quince grabaciones, todas dedicadas a la música contemporánea. En 2016 se publicó su primer disco compacto solista, Negro fuego cruzado, dedicado por entero al clarinete bajo (Urtex).

Actualmente se desempeña como maestro de su especialidad en la Facultad de Música y en la escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Fernando Domínguez es artista patrocinado por las empresas Vandoren (Francia) y Veerkamp (México).

ENERGY

Contemporary music for solo clarinet Soloists of Onyx Ensemble's Project

Onyx Ensemble was founded 22 years ago in order to create and disseminate contemporary and innovative repertoire. Since its inception it has been transformed and adapted to the needs of composition, performance and the Mexican and Latin American music scene. The result has led us to a diversification of parallel projects - in addition to our traditional ensemble-, which have been growing and acquiring a life of their own. This is the case of a series of initiatives detailed in www.onixensemble.com, among which, one is ONIX Soloists' Project, which began in 2015. It consists of presenting unknown works or else, works written specifically for each one of the members of the ensemble, including music for solo instrument with or without electronics. Thus, ONYX Soloists has performed concerts and recordings of unpublished works that contribute exponentially to enrich the contemporary music landscape. ENERGY is not the exception.

The composers included in this disc have been close to Onyx for many years, which has resulted in the creation of high quality works, characterized by an exceptional collaborative work between composer and performer. It is a project whose repertoire has a specially designed script for Fernando Domínguez's clarinet in the form of ingenious and imaginary acoustic architectures, exploring and discovering instrumental and sound limits, epigrams and inventions of great evocative power. The clarinet expands, grows and amplifies its capabilities not only through unique propositions for the solo instrument, but through the organic management of a dialogue between instrumental music and a masterful use of new technologies.

© Alejandro Escuer, August 2018.

Alejandro Cardona
Song and dance of the innumerable grandparents
for clarinet

This work was composed in 2007 as a commission from Catalan clarinetist Joan Pere Gil Bonfill. After its premiere, and after listening to versions of several clarinetists, the composer decided to thoroughly review the work, especially the second movement. The last revisions were made in 2015 when the possibility of making a recording with Fernando Domínguez arose.

The original commission sought to promote the creation of a series of works for solo clarinet by several composers from different countries but inspired by poetic texts. In the case of *Song and Dance of the innumerable grandparents*, the composer sought inspiration in the words of Costa Rican poet Jorge Debravo (1938-1967), who had been a source of inspiration for other works such as his *Bajo Sombras* (Under Shadows) (Quartet No. 1) and the choral work *Presagio de fuego* (Omen of fire).

Song and dance... has two movements, each based on fragments of poems from Debravo's *Daily Songs*:

Something sings in the world.
Something divides silence in two slices.
A tiny animal song,
a voice needle that punctures memories.

And sometimes, when dancing, the steps sound
like kiss-shells breaking.
And it's because singing and dancing with us
are innumerable grandparents

The first movement, *Canto*, is developed as a quasi-recitative free improvisation, where three types of materials are freely combined: long notes, fast melisma-like passages and repeated notes; the last two almost always in upbeat fashion. At the end of the movement, these upbeat materials manifest themselves with a clear rhythmic sense that leads the transition to the second movement, *Dance*, which is played without pause.

The second movement has a rhythmic nature, and is based on certain cadences of the mambo. As the dance develops, little by little the upbeat elements of the first movement infiltrate themselves, both melismatic and repeated notes (which have new developments in the context of the dance). This process generates a growing agitation that leads to a climax: long high notes. From there comes a short recapitulation of the dance, where the elements of the mambo work more as rhythmic upbeat impulses, and lead back to long notes (it is, in fact, a simultaneous recapitulation of elements of the first movement, in terms of gesture and melodic design). In the end, after a process of fragmentation of the ascending motions, which is perceived as a frantic search for resolution, the piece ends with a surprise "conclusion" that evokes the transitional section between movements.

Roberto Morales
Euge
for clarinet and electronics

In 2017 Fernando Domínguez commissioned me a piece for clarinet in B flat and electronics. The first thing that occurred to me was to generate some sound gestures based on the improvisations of Eric Dolphy - a musician we both admire - and from there I continued working within an interactive audio and video processing environment called Esca 14. It is a system designed in the SuperCollider coding environment, and contains a set of pre-established rules that allows one to make decisions based on the information you receive from the performer.

In the clarinet part I worked with a new multidimensional model, based on simultaneous probabilistic tendencies represented in four planes: densities management in the general structure, groups of intervals, rhythm generators and, finally, dynamics with a range of pianissimo to forte with alternating accents interspersed within the rhythmic groups. *Euge* is a multifaceted work, which in its formal structure presents some features that suggest a certain semantic ambiguity. *Euge* was the last work, of approximately seven compositions, in which I used the Esca 14 system.

When I finished the piece, I did not have a suitable name for the work, so I explained the formal and structural characteristics to my daughter, Eugenia, and she told me categorically: "Name it *Euge*". At first we laughed a lot, but after rereading the piece I noticed that somehow it did describe my daughter Eugenia in some personality aspects, such as the explosive or melancholy passages and I think also in the structural flow. Thus was born *Euge*, for Fernando Domínguez.

Ignacio Baca Lobera
Invention No. 6
for clarinet

This work has its origins in my first years as a doctoral student. In 1987 I started a cycle of works for solo instruments called *Inventions*.

The objectives of this cycle were at least six: 1. To develop a relationship between the musical ideas that seemed interesting to me at that time and the possibilities of each instrument, 2. To find a personal definition of each of the instruments, -in a way, "to rebuild it", 3. To explore the correlation between musical tension / instrumental difficulty / virtuosity, 4. To try to build polyphony, with respect to monophonic instruments, somehow as did Luciano Berio in his *Sequenzas*, 5. Look for a personal approach to extended techniques and 6. Generate a continuous work from very few elements and their variation.

Over the years, the results of this instrumental exploration have been used on the one hand in my chamber and orchestral compositions and, on the other, they have constituted a stock of ideas and resources not only instrumental but also in terms of form and variations. Some of these works have served as a basis or palimpsest for others, which in turn have been transformed into different pieces. An oboe work is varied to produce an ensemble or voice work with live electronics, or even a clarinet one. This has led to a reinterpretation of the material, a procedure that still seems attractive to me today: the possibility of transformation through the reinterpretation of everything I understand as the musical phenomenon in its acoustic, perceptual and ambiguity aspects.

In Invention No. 6, the clarinet constitutes itself into three instruments, and each one has different modes of operation and expression (I return to the idea of polyphony) until it reaches the end, where the maximum level of tension represented by a glissando sound ascending in the high register, next to a diminuendo, a sound that could break and which is possible to prolong *ad libitum*. The work was composed in 1997 and premiered in Darmstadt in 2000 by Fernando Domínguez, to whom it is dedicated.

Rodrigo Sigal
Limit
for clarinet and electronics

I started by considering the Aristotelian perspective that explains that the *limit* in geography refers to the confines of a place, it indicates its finitude, marks and encloses an area in which beyond it passage is restricted. However, the limit does not only determine the finitude of the place. With it another space begins, therefore, the limit is at the same time the point of union of a space that ends and another that begins. In that sense, the electroacoustic and instrumental worlds could be these spaces. Seen geographically a limit marks a difference, but above all, it joins and connects. It is the territory of sound where

options are possible and remain as opportunities until they are defined when they happen.

Límite was originally composed in 2008 by commission of Iñigo Ibaibarriaga, saxophonist from Bilbao, Spain, to whom the work is dedicated with affection and gratitude. It was thanks to the work with Iñigo that the piece was deformed so as not to belong solely to the world of saxophone to which it was originally intended. The reason for being rigidly conceived only for saxophone was diluted then and the more open instrumental actions gave way to a short but flexible work that functions very well in its clarinet version, which has been especially adapted for this album by Fernando Domínguez, whom I thank profusely for the opportunity and the work done. I have known Fernando for at least twenty years and for over fifteen of those years, we have collaborated in projects where I have been able to enjoy his quality and tremendous talent as a performer. In him I have seen an open musician, interested and eager to explore things that I have been able to prove with him in my works. However, *Limit*, is different because there is only Fernando and an abstract environment of acousmatic developments almost non discursive, that he knew how to connect in a gestural way and give life to a version that has left me extremely moved.

The cycles are then fulfilled. A circle on the one hand shows limits as to what it contains, but on the other, in its outline, it is a sample of an endless trajectory, which always starts and ends without being defined in an exact way. The instrument and its electroacoustic counterpart occur in a short space of the existence of a complementary world, which allows Fernando Domínguez to explore the bridges that blur the limit.

João Pedro Oliveira
Time Spell, para clarinete y electrónica
(2004–rev. 2010)

The inspiration for *Time Spell* comes from the story of a man who is condemned to live the same day until the end of his life. There-

fore he must invent different ways of overcoming repetitiveness and finding the new.

In order to communicate this idea, the piece utilizes altered repetitions as basic formal construction materials. The structure is very close to a ritornello where repeated moments are transformed to create the illusion of a constant development. These moments oscillate among fixed pitches that prolong themselves into small gestures or phrases, non-pitched sounds (aeolian, key clicks), tremolos, trills, and other oscillating types of sounds. It is the combination, repetition, and variation of these different technical and musical ideas that render the overall form of the piece. It is intended that the memory of the listener will construct a stained-glass-like image of its architecture, where different colors, light reflections and shimmering gestures combine.

Electronics bring to the piece a constant rhythmic agitation, where small sound gestures are combined as rhythm blocks that trigger a continuum in the instrument, or act as artificial resonances to the harmonies created by the clarinet's melodic lines, or even fight against the instrument in the development of phrases and textures.

Working together with Fernando in this recording created a version where the musical idea of the piece was opposed with the musical expertise of the instrumentalist, leading to an intimate, delicate and colorful recording.

Víctor Rasgado
Three epigrams
for clarinet

This work was written by commission from clarinetist Guido Arbonelli in 1999, it consists of three parts: I. *Ostinato*, dedicated to Guido Arbonelli; II. *Evocation*, dedicated to the memory of José Luis Nieto Bustamante, and, III. *Frenzy*, dedicated to clarinetist Ginalisa Cazzaniga.

Being the clarinet one of the most privileged instruments of the woodwind family, this work takes advantage of some of its possibilities thanks to the variety and subtlety of its timbres.

The first and last piece of this cycle last about a minute, because the original idea was to compose miniatures with a precise idea, a single gesture and a development limited to one minute, nevertheless enough to convey an idea. From this premise it seemed a good idea to write the central part, *Evocación*, which breaks with the perception of the miniatures to give balance to the whole and consolidate a short work for clarinet.

The first part, *Ostinato*, is based on a low note repeated constantly, and interrupted by provoking and contrasting gestures that surprise by the change of register and color on the clarinet. *Evocation* is a melancholy song, expressive and slow, that explores the lyrical and dramatic possibilities of the chant produced by this instrument so broad in register and dynamics. The last piece, *Frenzy*, is based on incessant acceleration, which without being uniform is creating a tension that reaches the climax, to finally return to the same pitch where the whole cycle began.

Fernando Domínguez, clarinetist

He is currently Mexico's main interpreter of the contemporary repertoire for clarinet. His interest in this genre has led him to collaborate closely with most Mexican composers who have dedicated works to him, such as Ignacio Baca-Lobera, Juan Trigos, Hébert Vázquez, Hilda Paredes, Eugenio Toussaint, Javier Álvarez etc.

He is a member of Onix Ensemble (mixed quintet) and Duplum (clarinet and percussion). With these ensembles he has performed in numerous concerts in Mexico and abroad.

He graduated from the State Conservatory of Vienna where he was a pupil of Roger Salander. Later, he specialized in bass clarinet and contemporary music with Harry Sparnaay at the Amsterdam Conservatory. In 2011 he also obtained a degree granted by the Mexico's National University School of Music.

He has participated in more than fifteen recordings, all dedicated to contemporary music. In 2016 he released his first solo CD, Negro Fuego Cruzado, entirely dedicated to the bass clarinet (Urtext).

He is currently a clarinet and bass clarinet professor in the School of Music at the Ollin Yoliztli Cultural Center.

Fernando Domínguez is a sponsored artist, both by Vandoren (France) and Veerkamp (Mexico).

Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa México en escena

Tres Epigramas

Grabado en URTEXT estudios, 24 de enero de 2017

Producción: Héctor Ramos/Víctor Rasgado

Time Spell

Grabado en URTEXT estudio, 30 de enero de 2017

Producción: Joao Pedro Oliveira

Invención No. 6

Grabado en URTEXT estudio, 28 de marzo de 2017

Producción: Héctor Ramos/Ignacio Baca Lobera

Canto y danza de los innúmeros abuelos

Grabado en URTEXT estudio, 10 de julio de 2017

Producción: Marisa Canales/Alejandro Cardona

Límite

Grabado en URTEXT estudio, 12 de mayo de 2018

Producción: Héctor Ramos/Rodrigo Sigal

Euge

Grabado en URTEXT estudio, 20 de junio de 2018

Producción: Héctor Ramos/Roberto Morales

Ingeniero de audio: René Cárdenas

Traducción: Marisa Canales

Fotografía de Fernando Domínguez: Héctor Ramos

Diseño: Sergio Rangel Carbajal

URTEXT
DIGITAL CLASSICS