

NEOBOE

Música mexicana para Oboe y Corno Inglés

Montserrat García Campos

— Piezas espontáneas

I. II. III.

Jorge Córdoba Valencia

Compuestas en 1979 y estrenadas en el mismo año en la ciudad de México. "*Discretamente a Poulenc*", con esta dedicatoria se puede anticipar un poco el carácter de estas tres piezas, ya que la admiración y el gusto que siempre he tenido por la música de este compositor no pudieron menos que motivarme a escribir este sencillo y sincero homenaje. La cualidad principal de estas piezas es, como su título lo indica, la espontaneidad, la intención de que sean agradables o reflexivas y ¿por qué no? ligeramente audaces, pero siempre sin perder el sentido del humor ni el sentido de agrandar y gozar al momento de rehacerse, de recrearse. Cabe hacer una mención especial, ya que el día del estreno (7 de diciembre del mismo año) estuvo presente una persona de especial sensibilidad, quien al escuchar la segunda pieza –según me comentaron al terminar el concierto– no pudo contener sus lágrimas, eso muy significativo para mí. Poco tiempo después recibí la noticia de que sin saberse las causas precisas, esta persona había fallecido; de aquí que estas piezas lleven un epígrafe "*In memoriam Alú*".

Nació en la Ciudad de México. Es compositor y director. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México y cursos de composición y dirección en España, Brasil, República Dominicana, Hungría y Estados Unidos de Norteamérica. Ha participado en numerosos festivales de música contemporánea nacionales e internacionales.

Entre sus nombramientos destacan: compositor residente de la Universidad de Brandon, Manitoba en Canadá (2009), comisionado para el Programa Cantaré en Minneapolis, Minnesota, EUA (2008–2010), ganador de varias emisiones de concursos de composición coral que convoca el Sistema Nacional de Fomento Musical, compositor seleccionado en el Festival World New Music Days en Suecia (2009) y Australia (2010). Desde 2001 coordina y conduce el programa radiofónico Horizontes de Nuestra Música (OPUS 94.5 FM).

— Fragmentos de vuelo *

Andrea Sarahí

Imagino a esta obra como un viaje que inicia en sendas de cristal y aire frío. El piano nos introduce a esta historia a través de su ligereza en la mano derecha y su determinación en la izquierda. La melodía del oboe se convierte en nuestra brújula, navegando por momentos de incertidumbre, que con el tiempo, construyen un camino de valentía que se refleja en la música.

Los fragmentos de esta obra son como pinceladas: ligeros y efervescentes, enérgicos y desafiantes, solitarios y reflexivos, conmovedores y profundos, cada uno tan poderoso como el otro. El viaje puede volverse cálido y regresar al frío una y otra vez pero aún con esto, recorrer el camino con certeza e intuición es lo que nos dejará vivir en libertad y eso es lo que quiero reflejar en esta obra, la búsqueda de la libertad.

Andrea Sarahí es una joven compositora nacida en la Ciudad de México. Su pasión por la composición se alimenta del deseo de compartir sus sentimientos a través de la música, creando así una conexión con quien la escucha; no solo es una forma de comunicación sino una manifestación de su personalidad.

Inspirada por su entorno y motivada por la necesidad de abordar cuestiones sociales, utiliza la composición como un lienzo para tejer historias complejas, dar vida a personajes y evocar sensaciones profundas.

La búsqueda del color en sus composiciones es un aspecto crucial de su expresión artística, así como la creación de melodías expresivas y sinceras.

Su música está en constante evolución y la exploración de posibilidades al componer, ya sea utilizando la orquesta o electrónica, está siempre presente.

— Sonata para corno inglés JV 47 *

I. Allegretto

Juan Vázquez

La sonata es una manera de poner a la música en el centro de la existencia. Creo que principalmente no se trata de en qué se inspira la música —que suele ser algo que no es música— sino en la forma de la música misma. Me gusta pensar que la forma es el discurso primordial de una sonata y que todos los demás discursos y búsquedas que puedan estar implicados no son realmente tan importantes como lo podrán ser en otros géneros. Es música que principalmente trata de música y eso basta porque la música en sí misma siempre ha sido suficiente. Esto coloca a los intérpretes y al compositor en la difícil tarea de no poder asir firmemente su arte en valores o referencias *metamusicales*, que normalmente son más sencillas de digerir por los públicos —y por ellos mismos— y que permiten justificar con mayor convicción una decisión artística. No pocas veces me he encontrado frente al público buscando ejemplos de lo que podría representar mi música o confesando los significados por los que originalmente la compuse, cuando lo cierto es que mi deseo más profundo sería que pudiera yo acercarlos a disfrutar la música sin preámbulo alguno, sino únicamente porque es bella, precisa, grave y verdadera. La forma es timbre, tempo y armonía, y es dinámica, melodía y ritmo; la forma es expresión y es el artificio para el manejo de las emociones y de las ideas que no significan nada y que —entonces— pueden significar todo. Ha sido un privilegio haber recibido de Monserrat García Campos la comisión de escribir música para instrumentos de sonidos tan bellos y de historia tan noble como el corno inglés y el piano. En la degustación de dicho privilegio es que quise escribir una sonata, música que existe para ser sonada y nada más.

Compositor, abogado, profesor y director de orquesta nacido en La Piedad, Michoacán en 1993. Aprendió música y composición de Jorge David García Castilla, Antonieta Lozano y Andrea Chamizo, para continuar después de forma autodidacta.

Su música siempre se ha caracterizado por una fuerte reivindicación de la armonía, escritura y formas de la Europa de los siglos XVIII y XIX, siendo inspirada algunas veces, también, por algunas tradiciones musicales de las regiones del Pacífico centro y sur de México. Ha participado en diversos festivales y presentado sus obras en distintos recintos en México. Ha trabajado como director titular de la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni, desde su fundación en febrero del 2020 hasta la fecha. También ha sido invitado a dirigir a la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, la Camerata Oaxaca, la Camerata de la Ciudad de Zacatecas, la Orquesta Filarmónica de Sonora y la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Actualmente se desempeña como Presidente del Consejo Directivo del Centro Cultural Allende 637.

— Asylum *

Diana Syrse Valdés

Asylum es una pieza compuesta en 2015 y comisionada para el festival internacional Instrumenta Oaxaca 2015, dedicada a Alejandro Tello.

Asilo o Asylum en latín, fue creada usando fragmentos de entrevistas a refugiados sirios en Alemania. Estas historias están fragmentadas en voces que se vuelven parte de los electrónicos como las almas que llegan quebradas al lugar de destino. Hay muchas historias de estos refugiados, algunas de estos traumas y experiencias que sobrevienen después de la guerra, son contadas por niños que se pueden escuchar en la cinta. La mayor parte de los sonidos como bombas, misiles, tiroteos y gente hablando por transmisiones de radio son sonidos tomados de videos de la guerra en Siria. Éstos son editados y transformados para dar vida a los sonidos electrónicos que describen la situación. El Oboe y el corno inglés representan a un hombre que escapa e intenta encontrar paz en otro lugar, pensando sobre su familia, su propia religión y las dificultades que tendrá que enfrentar cuando llegue a su nuevo hogar, y todo lo que tendrá que aprender para poder adaptarse.

Algunas de las transcripciones de las frases de los niños que hablan en árabe son:
"Algunos niños están en shock por lo que han escuchado sobre la situación en Siria, otros ya han perdido sus corazones" (niña de 12 años)

"La cosa que más extraño son mis amigos en Siria, no sé como contactarlos, tampoco sé que fue de ellos" (niño de 6 años)

"Ahora sé que significa la palabra refugiado. Significa que tienes que dejar tu país y venir a un lugar extraño que no conoces, y tienes que quedarte ahí y confrontar sus dificultades" (niño de 8 años)

"La única cosa que quiero ser es un miembro importante de la sociedad" (niño de 10 años)

"Nuestra Ciudad se volvió un desierto, tiraron cuatro o cinco bombas y ahora solo puedes encontrar espacios llanos, puedes ver hasta el horizonte. Los aviones vinieron y nos bombardearon. Una bomba destruyó nuestro hogar" (niña de 7 años)

Diana Syrse es una compositora y cantante mexicana. Su lenguaje sonoro incorpora frecuentemente voz, instrumentos acústicos, electrónica y en ocasiones instrumentos originales de América Latina. Su música tiene influencias de música tradicional, jazz, rock, música experimental, clásica y avant-garde. Su música ha sido interpretada por ella misma en colaboración con otros teatros, casas de ópera, ensambles, coros y orquestas. Su trabajo se ha enfocado en la definición de un nuevo movimiento en la creación de la ópera actual con el concepto que ella denomina "Ne-opera". Los temas que abarca en sus obras han sido la migración, la búsqueda de identidad, las raíces, el feminicidio y el enriquecimiento cultural por medio de un intercambio equitativo de conocimiento.

— Frente al abismo *

I. Zarandeo II. Una voz se acerca III. Frente al abismo

Jean Angelus Pichardo

La obra parte de una relectura de una pieza anterior que compuse 10 años atrás. A partir de una experiencia personal, la que sin duda, marcó mi vida en muchos sentidos, decidí componer un ciclo de cuatro piezas para oboe solo, la cual explora diferentes sonoridades del instrumento. Esta busca hacer referencia a distintos momentos, imágenes que surgen luego de vivir una accidente, en la que no siempre se logra tener conciencia de lo que sucede. En ocasiones, simplemente percibimos sonidos, ruidos que pensamos recordar o que intentamos reconstruir al tiempo que recordamos fragmentos de lo acontecido.

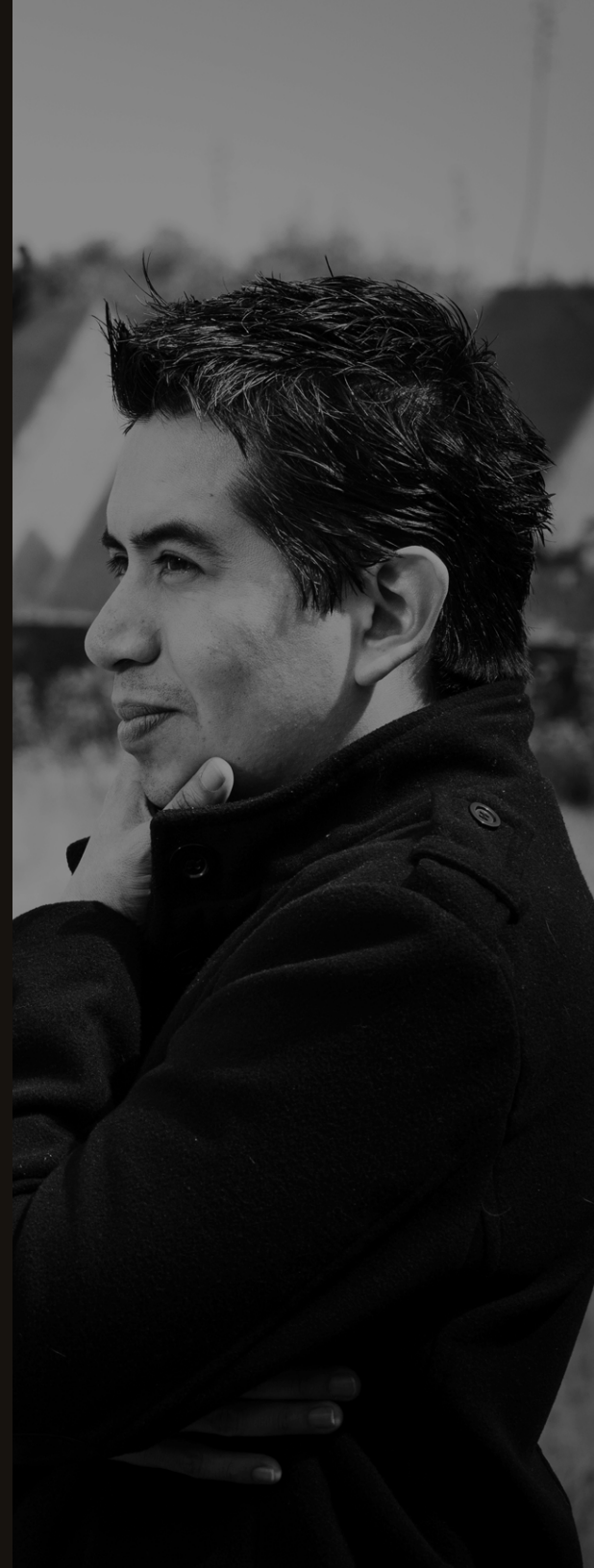
Esta nueva pieza que se estructura en tres fragmentos explora el concepto de fragmentación. De ahí que a lo largo de toda la obra pueden escucharse distintas referencias sugerentes a cristales rotos, sonidos suspendidos y pasajes melódicos que se complementan o interrumpen con sonidos electrónicos.

Al interior de cada fragmento de la obra se vierte una luz distinta, un color y una textura diferente, porque representa un momento distinto del accidente. El primero (*Zarandeo*) guarda relación al traslado en la ambulancia, el segundo (*Una voz se acerca...*) al recuerdo de la voz de mi madre tanto en la ambulancia como en el hospital y finalmente el tercer fragmento (*Frente al abismo*) refiere a un devenir de imágenes tanto sonoras como visuales alteradas sin un orden específico.

Jean Angelus Pichardo es un compositor y productor musical dedicado a la creación e impulso de proyectos artísticos, donde la música se combina con otras artes y áreas de conocimiento. Pichardo se graduó de la Licenciatura en Composición con Mención Honorífica de la UNAM, bajo la tutoría de la reconocida compositora Gabriela Ortiz. La mayor parte de su trabajo se ha distinguido por impulsar un enfoque interdisciplinario dentro de su música, la cual ha sido interpretada en más de 15 países en festivales como: el Festival Nouvelles Musiques, Florence International Choir Festival, Fukushima Vocal Ensemble Competition, Festival Internacional Cervantino, Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros.

Ha sido acreedor y beneficiario de varios premios y reconocimientos nacionales por parte de VocalEssence, la UNAM, del CMMAS y del CONACULTA.

— *Cate de mi corazón* *

Jimena Contreras

"Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón" es una adivinanza popular mexicana que tiene mucho significado para mí porque me la enseñó mi abuela, junto con tantos otros juegos infantiles y rimas, cuando yo era pequeña e íbamos a visitarla a Zacapu, un pequeño pueblito en Michoacán. Ahí, ella tenía un árbol muy grande de aguacates, con frutos tan grandes y pesados, recuerdo claramente el día que uno abolló el carro de mi mamá al caer. El aguacate siempre ha sido parte del paisaje ahí, pero con la expansión global, eso se transformó en algo mucho más complicado. Esta pieza tiene memorias de mi infancia, y también habla de todos los problemas que la expansión irregular de las granjas de aguacate, la gente que la cultiva, la transporta, la que lucra, y la que le saca provecho, así como sus repercusiones en los problemas sociales y climáticos. Esta pieza fue estrenada y comisionada para el Congreso Internacional de Oboístas de 2023 en Bangkok Tailandia.

Compositora y productora musical graduada de la UNAM y de NYU Steinhardt. Fundadora de Archway Studios, se especializa en la composición y producción de música de concierto, cine, televisión y videojuegos. Actualmente escribe música para canal 22 en México y sus composiciones han sido estrenadas en diferentes festivales de música nacionales e internacionales, así como transmitidas en Radio UNAM (96.1 FM), Opus 94 (94.5 FM) y Radio Educación (1060 AM). Ha hecho música original para cortos, documentales y películas ganadoras de destacados premios y distinciones con distintas casas de distribución y productoras como Licano's Films, Cámara Carnal Films, Darkuss Films, ElementProductions and Hopscotch Digital. Forma parte del colectivo de compositoras e intérpretes *"Las Montoneras"* donde compone y produce música de concierto.

— Puntos Cardinales *

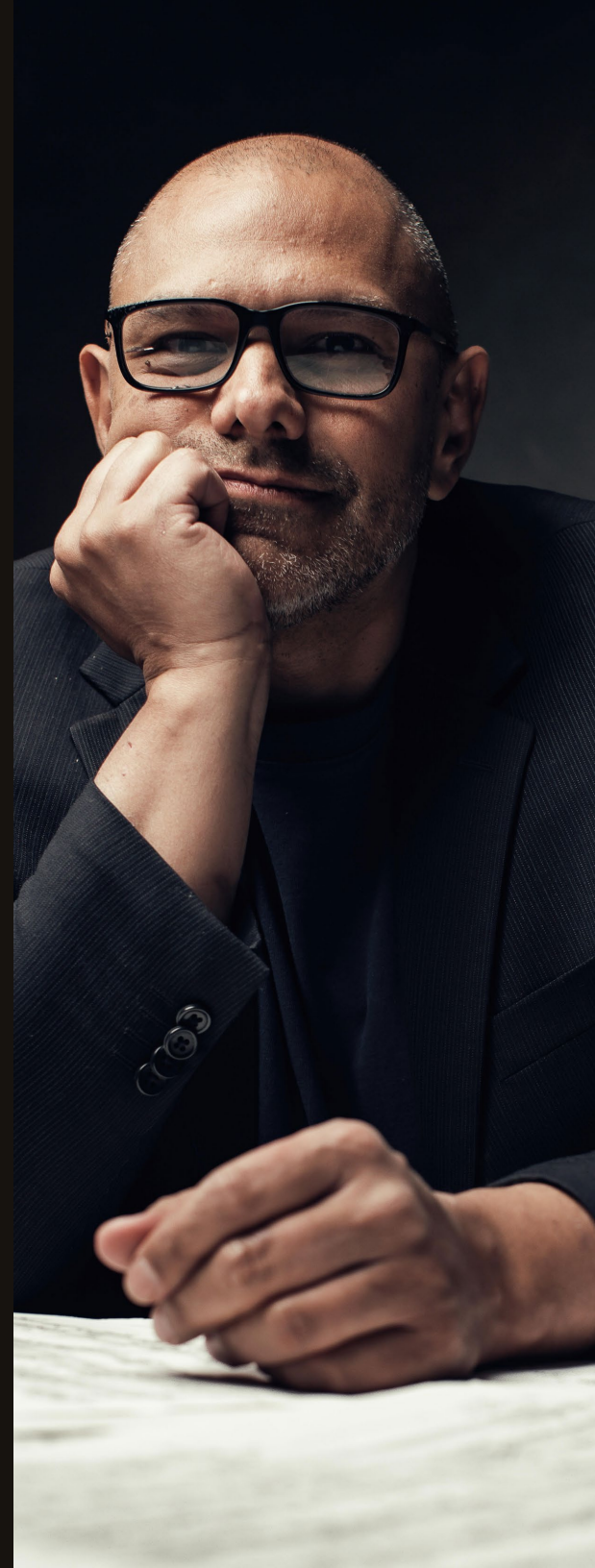
I. Astrolabio (Norte) II. Radar (Sur) III. Reloj de Sol (Este) IV. Mapa (oeste)

José Gurría-Cárdenas

Esta pieza nace de la ciencia, la percepción, la comunicación y los aspectos ineludibles alrededor de la experiencia de intentar comprender el sonido. La música es flanqueada por áreas de improvisación entretejidas con la nota escrita que al entrar en conjunción con la banda sonora acompañante crea una cualidad indeterminable por diseño hasta el momento de su interpretación. Me entusiasma mucho esta pieza ya que considero al oboe como una voz indispensable dentro de una idea latinoamericanista y en específico mexicana.

La narrativa de Puntos Cardinales es la interacción y electricidad generativa que se produce dentro del mundo que nos rodea al experimentar la pasajera frescura de entendernos mejor como miembros de una misma diáspora. Elegí incluir dentro de la banda sonora que acompaña la música escrita sonidos de radares y sistemas de geolocalización como un vehículo para retratar el ejercicio de evitar el marasmo adormecedor de la injusticia de camino a comprender nuestro ecosistema y contestar, ¿quiénes somos?, ¿por qué estamos aquí? y ¿cuál es nuestro papel dentro de este hormiguero llamado vida?

José Gurría-Cárdenas, se desempeña como compositor, baterista y director fundador del prestigioso Seminario de Composición, Creatividad y Procesos. Su trabajo lo ha mantenido en activo durante más de tres décadas y presentándose en todo el mundo ya sea como compositor, intérprete o ambos. Ha sido comisionado para escribir música para Brooklyn Symphony Orchestra, Angel City Jazz Festival, Los Angeles Jazz Society, Arturo O'farrill's Afro Latin Jazz Orchestra, Gurrisonic Orchestra, The U.S. Army Band -Big Band- "Pershing's Own", y el Nief Norf New Music Festival, entre muchos otros. La música de Gurría-Cárdenas puede ser escuchada en producciones discográficas bajo los sellos Yarlung, Elytron, Urtext, Quindecim, Resonance y Centaur. José Gurría-Cárdenas, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembro votante de LARAS Y NARAS.

— *Quinteto de alientos No. 1 (Bonus)* * **

Jimena Palma

El quinteto No. 1 fue una pieza que realicé pensando en diferentes sets de notas, lo cuál hace que tenga una sonoridad un tanto tétrica, pero contrasta con colores más luminosos.

Es un juego entre algo oscuro y algo “divertido” si tienes la imaginación un poco chueca como yo.

Nacida en la ciudad de México el 12 de octubre de 1993. En 2018 ingresa al propedéutico en composición en la cátedra del Dr. José Francisco Cortés Álvarez, actualmente cursa el cuarto año de licenciatura.

Acreedora de la mención honorífica en el primer concurso Matices para ensamble de violín, clarinete y piano con la obra “Ambivalente”, 2019.

Entre los intérpretes de sus obras se encuentran el Trío Matices, el cuarteto Ruvalcaba, Vórtice Ensamble, la Mtra. Teresa Navarro y la Mtra. Edith Ruíz y Germán Tort.

Partícipe de 5 ediciones de la beca “Gabriel Ruiz” en el área de composición (2018 – 2021).

Presenta su ciclo “Canciones zapotecas” para soprano y clavecín en el festival Aires Nacionales 2018 y participa en el festival Expresiones Contemporáneas en 2021.

Finalista del String Quartet Smackdown VII organizado por The Golden Hornet Project con la obra “Distimia”, marzo 2021.

Compositora comisionada para el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Chihuahua por la guitarrista Elizabeth Córdova, 2021.

Participa en el 2o Maratón de Música contemporánea.

Monserrat García Campos

Oboe

Oboísta mexicana, graduada cum laude de la Facultad de Música de la UNAM y de la maestría de la Universidad de Arizona. Músico activo en orquesta y en música de cámara, ha participado en los escenarios y festivales más importantes de México. Miembro "Thomaster" desde 2022, (fundación nacional de oboes Colombia), toma asesorías con el legendario Thomas Indermülle. Exbecaria de la DGECl y la orquesta juvenil Carlos Chavez. Principal de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y de la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni, así como coordinadora de Ensamble Danaus. Su carrera la ha llevado a tocar por todo el país, Asia, América y Europa. Recientemente se presentó en el festival Internacional de dobles cañas (IDRS) en Tailandia (2023) con piezas comisionadas con su beca de creadores escénicos SACPC FONCA 2022.

Ana Paula Rojo Muro

Piano

Su desarrollo pianístico la ha llevado a participar en diversos festivales y aprender de maestros alrededor del mundo como son: ScherIn Music Festival (Tirol, Italia); Musikeon (Valencia, España); Chopin-Gorecki en la Universidad Federico Chopin (Varsovia, Polonia); Instituto Arthur Rubinstein (Marbella, España); ESMAR (Valencia, España).

Sus principales maestros han sido: Cristina Castro, Irina Shishkina, Alberto Cruzprieto y Radek Materka.

En el 2020, hizo su debut como solista con la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni dentro del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jimenez. En 2022 se volvió a presentar con la misma orquesta en el Teatro Ocampo en Morelia, Michoacán.

Paralelamente al desarrollo de su carrera ha desarrollado una gran pasión por la pedagogía pianística. Recientemente tomó el curso pedagógico impartido por la gran maestra Irina Gorin, autora de *"Cuentos de un viaje Musical"*, uno de los métodos con éxito de la pedagogía moderna del piano y cursó el máster en Técnica y Biomecánica Pianística con Luca Chiantore y Pablo Gómez Ábalos en la ESMAR (España).

En los últimos años de su carrera ha incursionado en la música de cámara. Esto la ha llevado a tocar con diferentes intérpretes de violín, clarinete, oboe, trío y cuarteto de cuerdas con piano, piano a cuatro manos y canto operístico. En el verano del 2023, fue aceptada para participar en 2º Encuentro Internacional de Música de Cámara en San Luis Potosí.

Ensamble Danaus

Principal representante de Quintetos de Aliento en el estado de Michoacán, referente a nivel nacional por su calidad artística y su labor de difusión de la música mexicana de concierto. Ha participado en festivales y ganado convocatorias importantes a nivel nacional, siendo los más recientes Música Raíz Mexico (2022) y Foro internacional de música nueva Manuel Enriquez (2023). Su repertorio es vasto y cubre música desde el medievo hasta siglo XX, con un programa que se encuentra en constante evolución, pues el grupo está interesado en buscar voces nuevas usando un lienzo sonoro propositivo y fusionando música popular y música folclórica, que marcan la pauta a volver la música de conciertos abierta a nuevas propuestas y audiencias.

David Ramirez Gonzalez, flauta
Montserrat García Campos, oboe
Yahir Morales Hernandez, clarinete
Jenny Cárdenas Moreno, corno
Everardo Gastelum Anduaga, fagot

* Piezas dedicadas a Monserrat García Campos, comisionadas para Neoboe.

** Piezas interpretadas por ensamble Danaus.

Grabación y producción: David Ramírez González

Masterización: Diego Romero Leñero

(Laboratorio de Materiales Orales, ENES UNAM)

Fotografía: Fátima del Rosario Resendiz García

“Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos
a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca)”

LAN
MI Laboratorio Nacional
de Materiales Orales

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES**