

Edgardo Espinosa, violoncello

Ritualia

obras para violoncello y medios electrónicos

*Alejandro Cardona * Riccardo Massari Spiritini * Otto Castro
* Jean Angelus Pichardo * Miyuki Ito * Tonalli Rufino Nakamura*

Edgardo Espinosa, violoncello

SOLISTAS DE ÓNIX MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Alejandro Cardona (Costa Rica, 1959)

Con nuestras cabezas acorazadas trituraremos el aire nuevo.

Pasacalle (2019) para violoncello y electrónica 10:20

Riccardo Massari Spiritini (Italia, 1966)

Ritual (2021) para violoncello y electrónica 14:54

I. Danza de transformación

II. Meditation/Zen Garden

III. Elevation/The Chant of Life

Otto Castro (Costa Rica, 1972)

Ignis Fatuus (2020) para violoncello y electrónica 9:52

Jean Angelus Pichardo (México, 1984)

Desfundación (2021) para violoncello y electrónica 9:26

Miyuki Ito (Japón, 1968)

Chatoyancy (2020) para violoncello y electrónica 8:31

Tonalli Rufino Nakamura (México, 1991)

Haptics (2020) para violoncello y electrónica 5:00

Ritualia

La existencia de RITUALIA como proyecto para violoncello y electrónica de compositores tan disímiles y contrastantes en estilo representa una aportación *sui generis* al mundo de la música. Se trata de versiones estreno de obras de una originalidad y expresividad muy particulares, cercanas a secretos por descubrir, a viajes insospechados de gran fantasía cuyo hilo conductor no solo es el instrumento y el uso de las nuevas tecnologías, sino también se evidencia en cada obra un sentido de reflexión, una necesidad de manifestar -en ocasiones desde la soledad y melancolía, la razón de la existencia, la razón de ser, de encontrarse a si mismo como ser humano entre las estridentes e infinitas resonancias del mundo contemporáneo. En este sentido Ritualia se revela como una colección acústica de arqueología imaginaria que describe no solo rituales de una profundidad salvaje, sino también la necesidad de acorazarse través de una lírica sonora introspectiva con el fin de triturar así el advenimiento incierto de aires nuevos.

Alejandro Escuer

Ciudad de México, enero del 2024

The existence of RITUALIA as a project for cello and electronics by composers so dissimilar and contrasting in style represents a *sui generis* contribution to the world of music. These are premiere versions of works of a very particular originality and expressiveness, close to secrets to be discovered, to unsuspected journeys of great fantasy whose common thread is not only the instrument and the use of new technologies, but it is also evident in each work a sense of reflection, a need to manifest -sometimes from loneliness and melancholy, the reason for existence, the reason for being, to find oneself as a human being among the strident and infinite resonances of the contemporary world. In this sense, Ritualia reveals itself as an acoustic collection of imaginary archeology that describes not only rituals of a wild depth, but also the need to armor oneself through an introspective sonorous lyric in order to shred the uncertain advent of new airs.

Alejandro Escuer

Mexico City, January 2024

Ritualia

El presente trabajo discográfico resulta peculiar por haber sido elaborado a lo largo de tres largos años, y su particularidad más notable es la de haber estado atravesado, de principio a fin, por una pandemia global que nos obligó a todos a buscar formas alternativas de organización y de trabajo para continuar con nuestros proyectos creativos y con nuestro quehacer artístico. En las obras que lo conforman, hay tiempo, distancia, y una voluntad férrea de seguir adelante. En este proceso, desde Costa Rica, Barcelona, Morelia, Tokio y Ciudad de México, las ideas y los sonidos viajaron una y otra vez hasta encontrar su centro y su versión definitiva. *Ritualia* está integrada por obras de seis compositores de tres continentes diferentes quienes, con enorme entusiasmo, aceptaron mi invitación para participar en este proyecto que busca coadyuvar en el crecimiento del repertorio mixto para violoncello. A ellos y ellas, los compositores, deseo manifestarles mi enorme gratitud por haberse sumado a este esfuerzo colectivo.

Ritualia debe su nombre al carácter ceremonial de algunas de las obras que la conforman, y hace una alusión directa a los pequeños y grandes rituales que acompañaron nuestras vidas durante todo el periodo de confinamiento. Es mi deseo que los sonidos que la integran tengan una larga y resonante vida.

Edgardo Espinosa.

Ritualia

The present album is peculiar for having been elaborated over three long years, and its most notable particularity is that of having been crossed, from beginning to end, by a global pandemic that forced us all to look for alternative forms of organization and work to continue with our creative projects and our artistic endeavours. In the works that comprise it, there is time, distance, and an iron will to move forward. In this process, from Costa Rica, Barcelona, Morelia, Tokyo and Mexico City, ideas and sounds traveled again and again until they found their center and their definitive version. *Ritualia* is composed of works by six composers from three different continents who, with great enthusiasm, accepted my invitation to participate in this project that seeks to contribute to the growth of the mixed repertoire for cello. To them, the composers, I wish to express my enormous gratitude for joining this collective effort.

Ritualia owes its name to the ceremonial character of some of the works that comprise it, and makes a direct allusion to the small and large rituals that accompanied our lives during the entire period of confinement. It is my wish that the sounds that integrate it have a long and resonant life.

Edgardo Espinosa.

Con nuestras cabezas acorazadas trituraremos el aire nuevo. Pasacalle
(2019)

para violoncello y electrónica

Alejandro Cardona (Costa Rica, 1959)

Esta obra, compuesta en 2019, se inspira en las variaciones con *basso ostinato* - pasacalles o chaconas - en las que tradicionalmente los ejecutantes podían improvisar su parte. Esto, desde luego, también se manifiesta en muchas músicas tradicionales de distintas partes del mundo. En este caso, la idea de un bajo de estructura circular se expande y se expresa como una especie de *tala* isorrítmico con un patrón de 31 pulsos:

3+2+2+2+2 + 3+2+3 + 3+2 + 2+2 + 2+1 (11+8+5+4 + 3)

Éste se desarrolla cíclicamente con cinco velocidades diferentes. Las alturas del material melódico del violoncello surgen de largos bordones, cuya sonoridad es acumulativa a lo largo de la obra (de menor a mayor densidad). Simultáneamente este material melódico cataliza ciertas resonancias, casi canónicas, en el material de la pista que se incorporan al desarrollo sonoro del bordón.

La obra fue compuesta expresamente para el violonchelista mexicano Edgardo Espinosa. Su título viene de un poema del martiniqués Aimé Césaire.

Ritual (2021)

para violoncello y electrónica

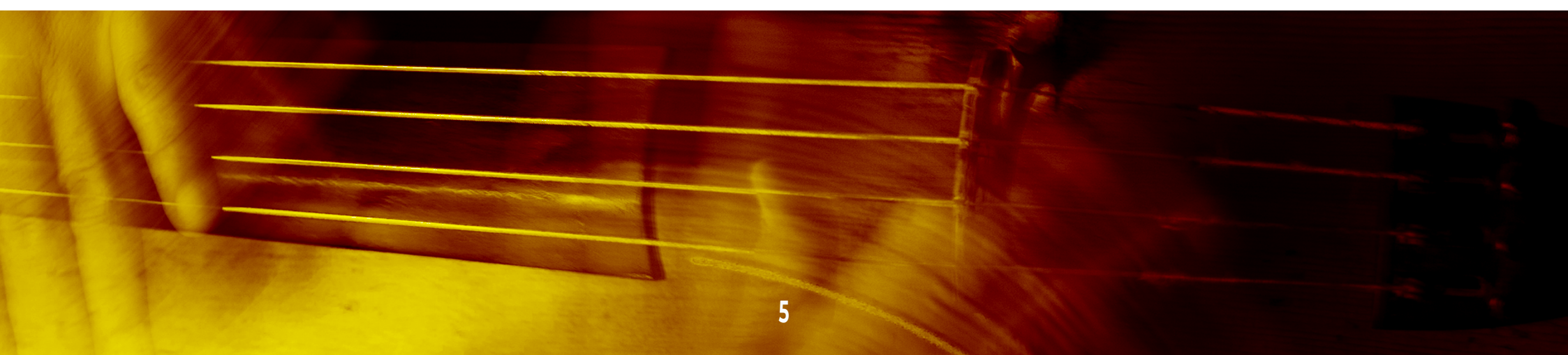
Riccardo Massari Spiritini (Italia, 1966)

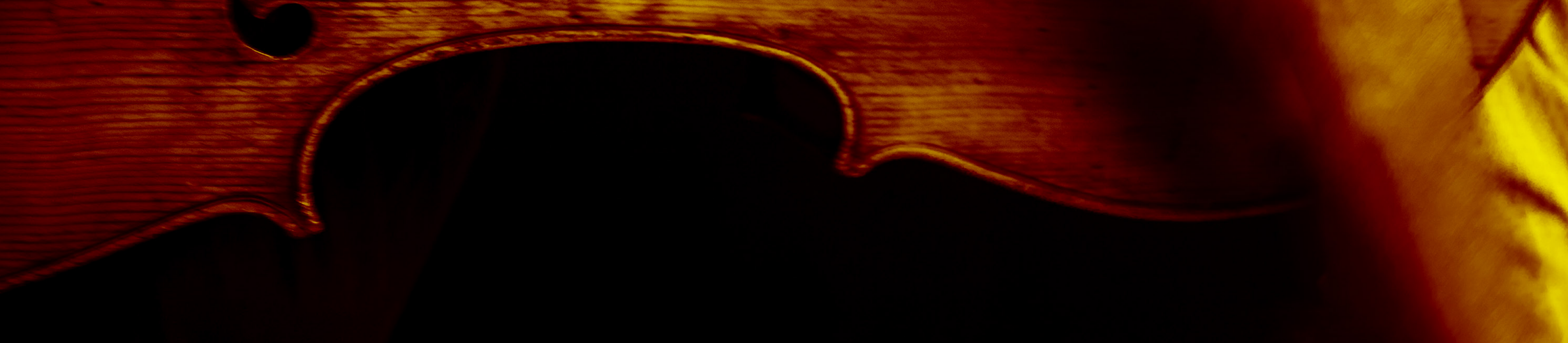
Ritual es el título simple de mi pieza. Los tres movimientos que la constituyen tienen el propósito de crear una transición a través de diferentes estados de percepción del mundo y de nosotros mismos como humanos que lo habitamos. La música es directa y tonal, algo que conecta muy rápidamente con nuestras raíces arcaicas, sin ninguna mediación intelectual. El ritmo se caracteriza por pulsaciones regulares, exactamente como en cualquier ritual de cualquier conjunto cultural antiguo o reciente.

I. *Danza de transformación*. La música inicia con una figura rítmica de pizzicato que se desarrolla en un entramado de ecos y pulsaciones danzantes, y es seguida por una coda cantáble, premonitoria de cómo terminará todo el ritual. La parte electrónica que acompaña al solista está elaborada a partir de sonidos de Tarcordium y sintetizadores analógicos. Esta danza intenta reflejar una conexión con la tierra y con la capacidad de vivir en armonía con ella, respetando al mundo animal y vegetal.

II. *Meditación - Jardín zen*. El movimiento lento es de carácter contemplativo. Intenta retratar un estado de ánimo cercano a la capacidad zen de desapego, donde el instrumento solista nos habla con pocos pero muy articulados tonos y gestos. En la segunda sección aparece, en la parte electrónica, un eco de lo que el violoncello ha tocado previamente, lo que le permite al solista interactuar con gestos modulares más libres.

III. *El canto de la vida*. El último movimiento parece ser el más sencillo de los tres. De hecho, la melodía y el acompañamiento pueden traer reminiscencias de

algunas músicas de la India, en la tonalidad solar y luminosa de sol mayor. Como sucede con la música “simple”, la pronunciación del sonido, y la manera en que se comunica expresivamente cada frase, son fundamentales para el resultado final. La melodía está extraída de un cuaderno de trabajo en el que, a lo largo de los años, he recopilado materiales que después aparecen en muchas de mis composiciones.

La obra fue escrita en 2020 a petición de Edgardo Espinosa, a quien está dedicada.

***Ignis Fatuus* (2022)**

para violoncello y electrónica

Otto Castro (Costa Rica, 1972)

En esta pieza se presentan diferentes imágenes sonoras que abarcan sonidos urbanos, conversaciones y otros sonidos, generados electrónicamente. La obra sugiere a través de sus empastes sonoros, la metáfora con los fuegos fatuos que por lo general se presentan en cementerios o pantanos.

Parte del material sonoro fue trabajado a través de la asistencia de la herramienta tecnológica CSpectra2021, la cual fue desarrollada por el compositor, como parte de su investigación doctoral, en conjunto con el Dr. Hugo Solís. Mediante esta herramienta se obtuvo una tecnología que asiste al compositor en la búsqueda de materiales sonoros tímbricamente similares entre sí.

***Desfundación* (2021)**

para violoncello y electrónica

Jean Angelus Pichardo (México, 1984)

La poeta argentina Alejandra Pizarnik fue la fuente de inspiración para la creación de la obra. Decidí trabajar con un poema homónimo de su antología *Extracción de la piedra de la locura* y vincularlo con otros textos que brindaran aspectos relevantes de su vida y obra.

Comencé por escribir una serie de sustantivos y adjetivos que me dieron ideas sobre las características de la obra para, posteriormente, organizar una serie de sonoridades y gestos musicales de mi imaginario a partir de la lectura e interpretación del poema seleccionado. Vinculé elementos de lo gótico terrorífico en *La condesa sangrienta*, primer libro que leí de Pizarnik, con el tópico de la locura desarrollado en la antología poética antes mencionada, y su relación con las representaciones pictóricas de los artistas flamencos del siglo XVI. Asimismo, relacioné lo anterior con procesos de creación que Pizarnik utilizó a lo largo de su obra literaria. Por último, hice uso de la transposición (relación intermedial) de imágenes tanto visuales como sonoras que me permitieron dar estructura a la recreación de la obra en el ámbito musical. La obra fue comisionada por Edgardo Espinosa, a quien está dedicada.

***Chatoyancy* (2020)**

para violoncello y electrónica

Miyuki Ito (Japón, 1968)

Esta pieza fue dedicada a Edgardo Espinosa y compuesta en honor al 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, en 2020. Para rendir homenaje a Beethoven, incorporé motivos de su última sonata para piano, la No. 32, que se transforman e interactúan entre las partes del violoncello y la electrónica.

El título, *Chatoyancy*, se inspira en el efecto del ojo de gato. En 2020, compuse otras dos piezas relacionadas con gatos debido a mi gran interés por los aspectos ecológicos de estos animales, inspirado por mi gato persa. Al igual que los ojos verdes de un gato cambian de diversas formas dependiendo de la luz y las emociones, mi objetivo era expresar un timbre vibrante utilizando los motivos de Beethoven, que simbolizan los ojos cambiantes del gato. El sonido de la parte electrónica resuena con colores transparentes y un efecto estereofónico, fusionado con los sonidos naturales del violoncello.

Los sonidos de la parte electrónica se derivan de sonidos de violoncello grabados por Edgardo Espinosa, a quien deseo expresar mi gratitud por haberme brindado la oportunidad de trabajar en la pieza y por ayudarme a grabar el violoncello para desarrollar los elementos electrónicos.

***Haptics* (2020)**

para violoncello y electrónica

Tonalli Rufino Nakamura (México, 1991)

Haptics explora la creación de sensaciones hápticas, es decir todas aquellas sensaciones no visuales o verbales relacionadas con el contacto corporal (saludos, abrazos, caricias, etc.), a través de los armónicos naturales del violoncello. Mediante el uso de técnicas extendidas y del contenido electrónico, la composición busca emular las experiencias táctiles y sensoriales corporales naturales. La pieza fue escrita por invitación de Edgardo Espinosa, a quien está dedicada.

ALEJANDRO CARDONA

El compositor y guitarrista Alejandro Cardona viene de una familia artística, musical y literaria: tanto su bisabuelo –y taca-yo– Alejandro Cardona Llorens, como su abuelo Ismael Cardona Valverde, eran compositores. Comenzó muy joven tocando diversas músicas populares y tradicionales. Estudió composición de adolescente con el argentino Luis Jorge González. Sus estudios superiores se llevaron a cabo en la Universidad de Harvard (donde trabajó con Leon Kirchner, Ivan Tcherepnin y Curt Cacioppo), la Escuela Superior de Artes de Utrecht (maestría), y la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde terminó sus estudios doctorales. Cardona ha vivido y trabajado durante más de 40 entre Costa Rica y México.

Como compositor ha participado activamente en foros y festivales como son el Foro de Compositores del Caribe, el Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” (México), el Festival Latinoamericano de Música (Venezuela), World Music Days, El Festival Internacional Cervantino, El Festival Iberoamericano de las Artes (Puerto Rico), Focus Festival (Nueva York), Klangspuren Festival (Austria), Transart Festival (Italia), Otoño de Varsovia (Polonia), entre otros.

Su música ha sido ejecutada y grabada en Latinoamérica, Norteamérica y Europa por conjuntos de la talla del Cuarteto Latinoamericano, El Cuarteto José White, el Lydian String Quartet, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, el ÓNIX Ensemble, así como las orquestas nacionales de Costa Rica, México, El Salvador y Colombia, y la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, entre otras.

Es fundador de la Editorial Nuestra Cultura, que publica sus obras. Su música también es publicada por Gerb. Stark Musikverlag Leipzig GbR

Ha compuesto música para danza (principalmente en colaboración con la coreógrafa costarricense Vicky Cortés), teatro (principalmente colaborando con el director de teatro costarricense Juan Fernando Cerdas) y cine. En Costa Rica es cuatro veces Premio Nacional “Aguileo J. Echeverría” en Música (1999, 2000, 2002, 2014).

Sus estrenos recientes incluyen *Pachakuti*, en su versión electroacústica, *Palenque (toques cimarrones)* para multipercusionista y electrónica, y *La parrandera de Juanito tamborero* para tres redoblantes, ensamble de vientos, contrabajo, percusión y piano. Su obra orquestal *Son Mestizo II* forma parte de disco ganador del Latin GRAMMY®, *Música de Compositores Costarricenses, Vol. 2*, grabado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica.

<http://alejandro-cardona.com>

<https://alejandrocardona.bandcamp.com>

RICCARDO MASSARI SPIRITINI

Originario de Verona, Riccardo Massari Spiritini (Italia, 1966) es músico, compositor, productor, poeta, artista visual y curador. Creció en Italia, tocando piano y guitarra, percusiones y sintetizadores, estudiando composición en Verona y arquitectura en Venecia. Durante varios años colaboró como asistente en el estudio de Andrea Centazzo. Posteriormente realizó estudios de licenciatura y maestría en el Conservatorio Real de La Haya y tomó cursos y clases maestras con György Ligeti y Alessandro Solbiati en Italia, y con Walter Zimmerman y György Kurtág en Holanda.

Cuenta con más de treinta años de actividad y producción de obras que abarcan un amplio espectro estilístico: composición acústica, mixta y acusmática, cubriendo además diversas tendencias como la música ambiente, el minimalismo, la instalación sonora, la música pop y el paisaje sonoro. Su obra combina los lenguajes contemporáneos de modo original, sirviéndose de escritura tradicional, partitura gráfica, medios electrónicos digitales y analógicos, así como de instrumentos inventados por él mismo, como el Tarcordium. Su música ha sido interpretada en festivales y encuentros de música contemporánea en España, Suiza, Holanda, Italia, Bélgica, Eslovenia, Portugal, Estados Unidos y México. Riccardo vive y trabaja entre Italia y España.

<https://riccardomassarispiritini.wordpress.com>

<https://Spiritini.bandcamp.com>

OTTO CASTRO

Otto Castro Solano es un artista sonoro, compositor e investigador, originario de San José de Costa Rica. Es Doctor en Tecnología Musical por la UNAM, México, teniendo como tutor principal al Dr. Rodrigo Sigal Sefchovich.

Es egresado de la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica, además de contar con una Maestría en Tecnología Musical por la UNAM. Licenciado en composición musical por la UCR, estudió con los maestros Luis Diego Herra, Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

Recibió el Premio Nacional de Composición Musical “Aquileo J. Echeverría” (2010) y resultó ganador del Premio ACAM en varias ediciones. Ha publicado a través de editorial Ariel, y en España con la fundación Telefónica, además de haber sido curador de diversos proyectos de difusión de las nuevas tecnologías aplicadas a la música como son: REDASLA (Red de Arte Latinoamericano) y MICROCIRCUITOS, esta última patrocinada por la Fundación Príncipe Claus de Holanda.

www.ottocastro.com/doctorado

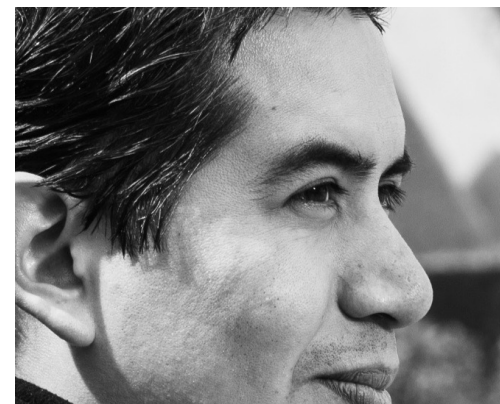
JEAN ANGELUS PICHARDO

Jean Angelus Pichardo (Ciudad de México, 1984) es un compositor mexicano que ha trabajado en la creación y promoción de proyectos artísticos en los cuales la música se combina con otras artes y disciplinas. Su música ha sido interpretada en más de 15 países de América, Europa y Asia, en festivales como el NYCEMF, Festival Diffrazioni, Festival Nouvelles Musiques, Festival Internacional Cervantino, Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez”, Festival Internacional de Música de Morelia, entre otros.

Ha sido invitado a colaborar en proyectos como *MXTX* por Golden Hornet y *Las 30 promesas del arte y la creatividad en México* por Cultura Colectiva, además de haber recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, que incluyen la Residencia en Composición Coral por invitación de VocalEssence, Jóvenes Creadores del FONCA, Creadores PECDA, reconocimientos por parte del CMMAS, la UNAM, y CONACULTA. Pichardo se graduó de la Licenciatura en Composición de la Facultad de Música de la UNAM, donde recientemente concluyó sus estudios de Maestría. Actualmente es docente de composición en el Conservatorio del Estado de México.

MIYUKI ITO

Nacida en Nagoya (Japón), Miyuki Ito estudió en Nagoya y Nueva York, donde se licenció en la Universidad de las Artes de Aichi (Japón), cursó un máster en la Manhattan School of Music y se doctoró en la Universidad de Columbia. Ha realizado investigación en el IRCAM de París con una beca para artistas de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón. Sus obras se han interpretado en festivales y salas de todo el mundo, como el Centre Acanthes (Francia), ISCM (Hong Kong, Estonia), Résonances (IRCAM), ICMC (Miami), Spark Festival (Minnesota), SMC (Grecia, España), ACL (Tokio, Nueva Zelanda), Re:New (Dinamarca), Visiones Sonoras (México) y Sinus Ton (Alemania). Ha recibido encargos de Harmonia Opera Company (Nueva York), Columbia Sinfonietta (Nueva York), Tokyo Opera City (Japón), Music From Japan (Nueva York), Attack Theater (Pittsburgh), Ónix Ensemble (México), Aichi Arts Center (Japón) y Sinus Ton (Alemania), así como de solistas diversos. Ha sido galardonada con el Premio de la Agencia de Promoción Cultural de Nagoya (Japón), el Premio de la Fundación Sinfónica de

Japón y el Primer Premio del Concorso di Composizione Franco Evangelisti (Roma). Ha sido becaria de la Djerassi Artist Residency de California con una beca Oshita y del CMMAS de Morelia (México) con una beca de la Fundación Japón. Ha sido galardonada con los premios Kawai Foundation for Sound Technology & Music (2019) y Aigin Education & Culture Foundation (2020) en Japón por sus proyectos de investigación. Ha impartido clases en la Universidad de Artes de Nagoya, la Universidad de Comercio de Chiba y la Universidad de las Artes de Aichi en Japón, así como en el Conservatorio de Música de Shichuan en China como compositora invitada. Ito es cofundadora y productora de los colectivos de compositores NymphéArt y JUMP (Japan-USA:Musical Perspectives). El décimo concierto de NymphéArt fue galardonado con el 14° Premio Keizo Saji de la Fundación Suntory para las Artes de Japón. Su primer CD, *Las Arenas del Tiempo*, está integrado con obras con electrónica. Su segundo CD monográfico, *La Otra Voz*, apareció publicado en 2020.

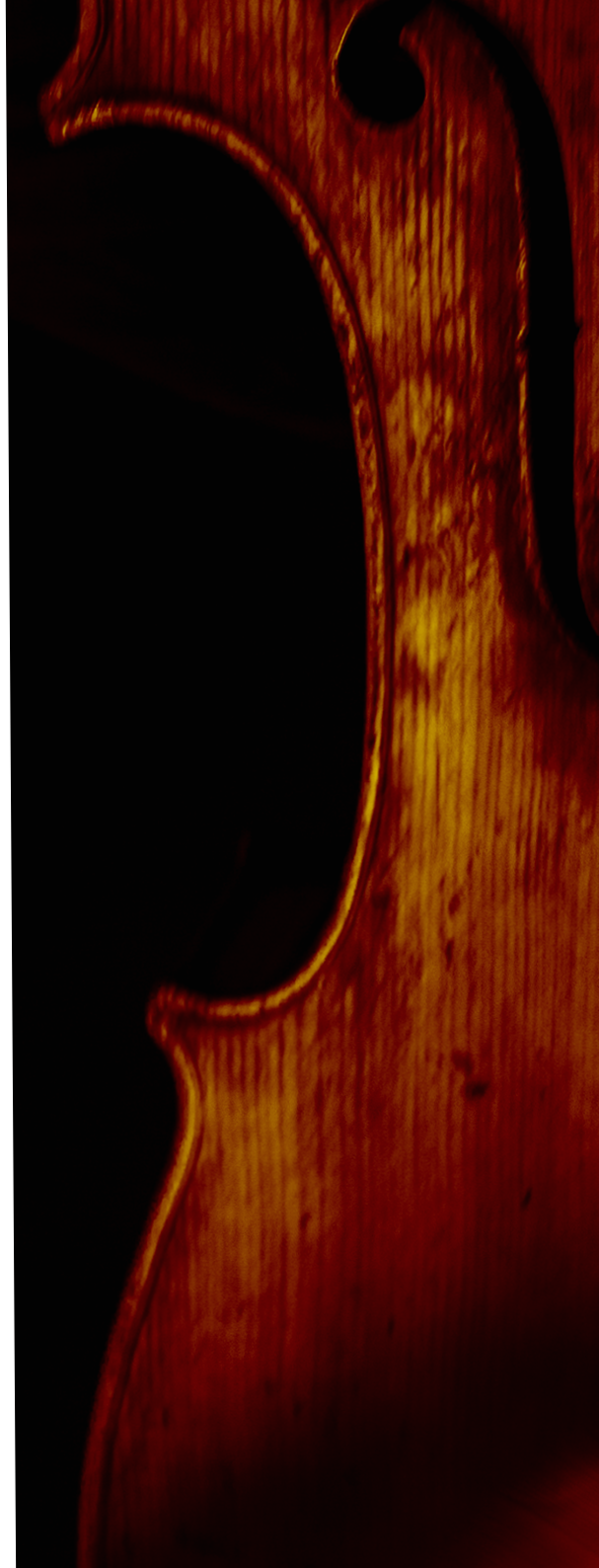
http://www.miyuki-ito.com/Miyuki_Ito/Home.html

TONALLI RUFINO NAKAMURA

Compositor y gestor cultural mexicano (Morelia, Michoacán, 1991). Egresado de la licenciatura de Música y Composición de la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA) en la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, se especializa en la composición de música combinada con nuevas tecnologías en los campos de la música instrumental, música mixta, música acústica y música audiovisual. Actualmente es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Campus Morelia. Cuenta con más de siete años de experiencia en la administración, gestión y planeación de proyectos culturales de música y nuevas tecnologías. Desde 2015 es colaborador del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, en donde lleva a cabo la programación artística y la asistencia técnica para todas las actividades del centro. Desde 2010 ha presentado y estrenado obra en diferentes estados de México, así como en Alemania, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Grecia, Bélgica, España, Rusia, Japón, China, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador y Chile.

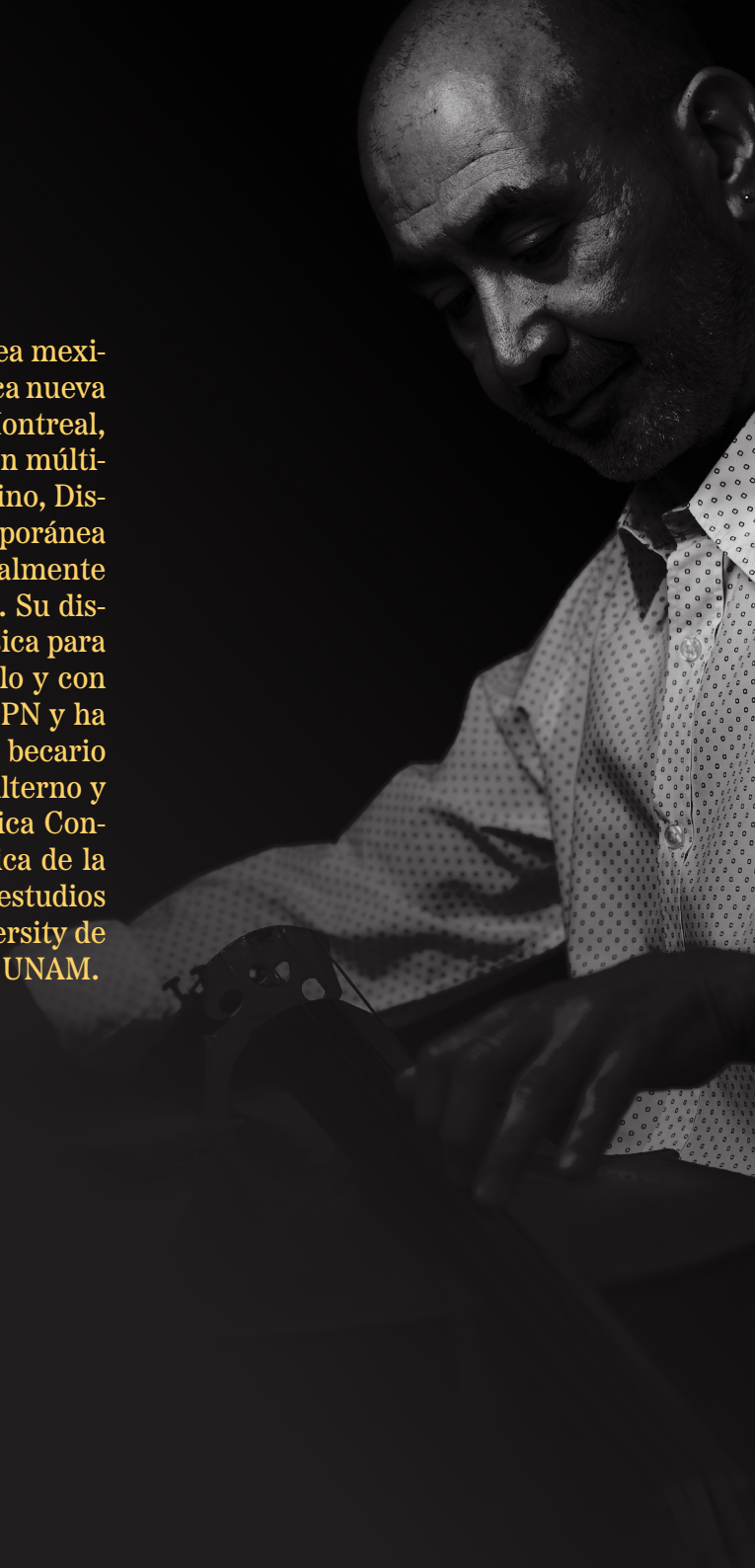

+

EDGARDO ESPINOSA, VIOLONCELLO

Edgardo Espinosa es uno de los violonchelistas más destacados en la escena de la música contemporánea mexicana. Con una larga trayectoria como músico de cámara, ha colaborado en múltiples conciertos de música nueva en Londres, Edimburgo, Glasgow, Nueva York, Washington, Los Angeles, Chicago, Beijing, Tianji, Montreal, Caracas, París y Cardiff, entre muchas otras ciudades, además de haberse presentado extensivamente en múltiples escenarios de todo el país en el marco de festivales tan importantes como el Internacional Cervantino, Discantus, Camaríssima, de Música de Cámara de San Miguel de Allende, Internacional de Música Contemporánea de Morelia, Interfaz, Visiones Sonoras e Internacional “Miguel Bernal Jiménez”, participando adicionalmente y de forma frecuente, en la programación del Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez”. Su discografía incluye más de una docena de discos compactos, de entre los que destacan “Cello Alterno: Música para dos violoncellos y piano de compositores mexicanos” y “Codificaciones” con obras para violoncello solo y con electroacústica. Ha llevado a cabo diversas presentaciones como solista con la Orquesta Sinfónica del IPN y ha realizado presentaciones en vivo para Radio UNAM, Radio Educación, Opus 94 y BBC Radio 3. Ha sido becario del FONCA en repetidas ocasiones y en diversas convocatorias, y es miembro de los ensambles Cello Alterno y Ónix. Es coordinador de los encuentros nacionales “En Torno al Violoncello” y del Seminario de Música Contemporánea (SEMUC) de la FaM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM, institución en la cual, además de llevar a cabo una intensa labor docente y académica, realiza estudios de doctorado en interpretación musical. Cuenta con una maestría en música por la Thames Valley University de Londres, Inglaterra, y una licenciatura con mención honorífica por la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

***With our armored heads we will grind the new air. Passacaglia* (2019)**

for cello and fixed electronics

Alejandro Cardona (Costa Rica, 1959)

This work, composed in 2019, was inspired by the *basso ostinato* variations - pasacalle (or chaconne) - in which traditionally the performers would improvise their part. This, of course, also manifests itself in many traditional musics from different parts of the world. In this case, the idea of a bass line with a circular structure is expanded and expressed as a kind of isorhythmic *tala* with a pattern of 31 pulses:

3+2+2+2+2 + 3+2+3 + 3+2 + 2+2 + 2+1 (11+8+5+4 + 3)

These are developed cyclically at five different speeds. The pitch structure of the melodic material for the cello arises from long drones, whose sonority is acumulative throughout the work (from lower to higher density). Simultaneously this melodic material catalyzes certain resonances, almost canonic in nature, in the material of the audio track, which are incorporated into the sonic development of the drone.

The work was composed expressly for the Mexican cellist Edgardo Espinosa. Its title comes from a poem by the Martinican poet Aimé Césaire.

***Ritual* (2021)**

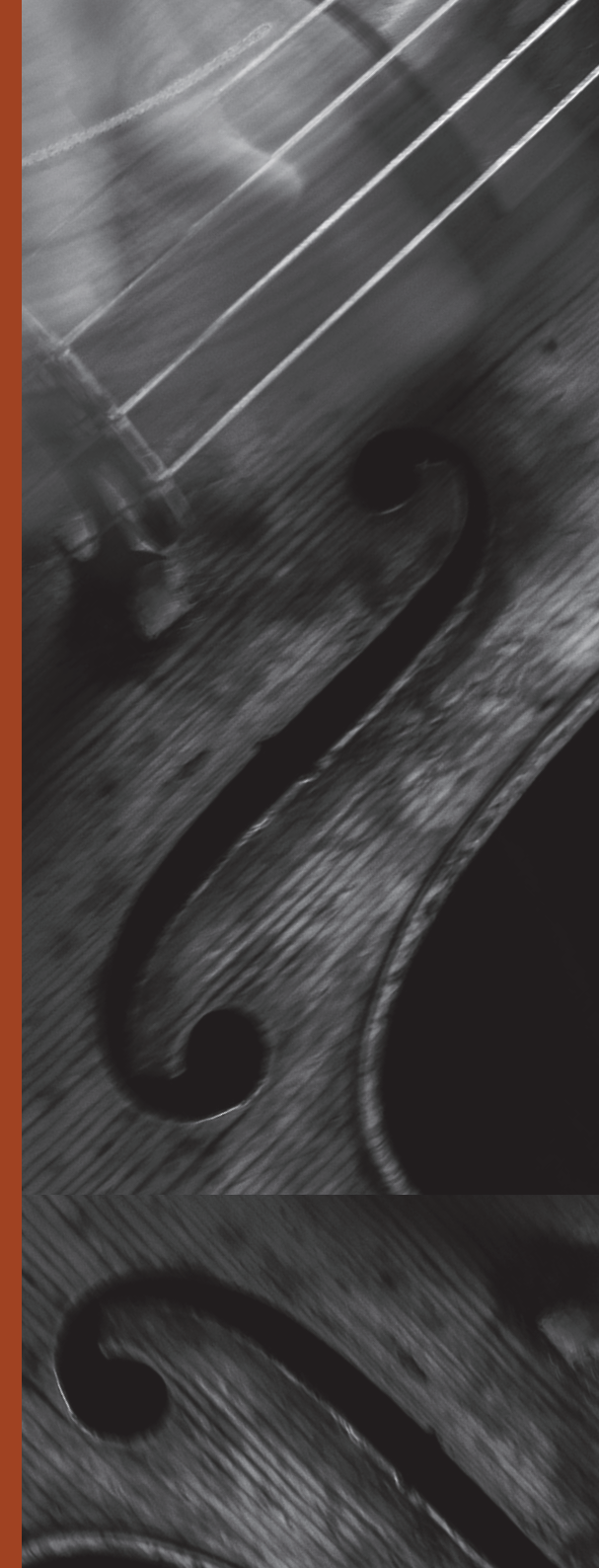
for cello and fixed electronics

Riccardo Massari Spiritini (Italy, 1966)

Ritual is the simple title of my piece. The three movements that constitute it have the purpose of creating a transition through different states of perception of the world and of ourselves as humans that inhabit it. The music is direct and tonal, something that connects very quickly with our archaic roots, without any intellectual mediation. The rhythm is characterized by regular pulsations, exactly as in any ritual of any ancient or recent cultural ensemble.

I. *Dance of Transformation*. The music begins with a pizzicato rhythmic figure that develops into a web of echoes and dancing pulsations, and is followed by a cantabile coda, premonitory of how the whole ritual will end. The electronic part that accompanies the soloist is elaborated from Tarcordium sounds and analog synthesizers. This dance tries to reflect a connection with the earth and the ability to live in harmony with it, respecting the animal and plant world.

II. *Meditation/Zen Garden*. The slow movement is of contemplative character. It tries to portray a state of mind close to the zen-like capacity of detachment, where the solo instrument speaks to us with few but very articulate tones and gestures. In the second section appears, in the electronic part, an echo of what the cello has previously played, allowing the soloist to interact with freer modular gestures.

III. *Elevation/The Chant of Life*. The last movement seems to be the simplest of the three. In fact, the melody and accompaniment may be reminiscent of some Indian music, in the solar and luminous key of G major. As with “simple” music, the pronunciation of the sound, and the way in which each phrase is communicated expressively, are fundamental to the final result. The melody is taken from a workbook in which, over the years, I have collected materials that later appear in many of my compositions.

The piece was written in 2020 at the request of Edgardo Espinosa, to whom it is dedicated.

Ignis Fatuus (2022)

for cello and fixed electronics

Otto Castro (Costa Rica, 1972)

This piece presents different sound images that include urban sounds, conversations and other electronically generated sounds. The work suggests through its sound fillings, the metaphor with the fatuous fires that usually occur in cemeteries or swamps.

Part of the sound material was worked through the assistance of the technological tool CSpectra2021, which was developed by the composer, as part of his doctoral research, together with Dr. Hugo Solís. By means of this tool, a technology that assists the composer in the search for sound materials that are timbrally similar to each other was obtained.

Desfundación (2021)

for cello and fixed electronics

Jean Angelus Pichardo (México, 1984)

The Argentine poet Alejandra Pizarnik was the source of inspiration for the creation of the work. I decided to work with a poem of the same name from her anthology *Extracting the Stone of Madness* and link it to other texts that provided relevant aspects of her life and work.

I began by writing a series of nouns and adjectives that gave me ideas about the characteristics of the work, and then organized a series of sonorities and musical gestures of my imagination based on the reading and interpretation of the selected poem. I linked elements of the gothic horror in *The Bloody Countess*, the first book I read by Pizarnik, with the topic of madness developed in the aforementioned poetic anthology, and its relationship with the pictorial representations of the Flemish artists of the sixteenth century. I also related the above with creative processes that Pizarnik used throughout her literary work. Finally, I made use of the transposition (intermediate relationship) of both visual and sound images that allowed me to give structure to the recreation of the work in the musical realm. The work was commissioned by Edgardo Espinosa, to whom it is dedicated.

Chatoyancy (2020)

for cello and fixed electronics

Miyuki Ito (Japan, 1968)

This piece was dedicated to Edgardo Espinosa and composed in honor of the 250th anniversary of Beethoven's birth in 2020. To pay tribute to Beethoven, I incorporated motifs from his last piano sonata, No. 32, which are transformed and interacted between the cello and electronics parts.

The title, *Chatoyancy*, was inspired by the cat's eye effect. In 2020, I composed two other pieces related to cats due to my keen interest in the ecological aspects of cats, inspired by my Persian cat. Just like how a cat's green eyes change in various ways depending on light and emotions, I aimed to express a vibrant timbre using Beethoven's motifs, symbolizing the changing cat's eyes. The electronics part's sound resonates with transparent colors and a stereophonic effect, merged with the performed cello sounds.

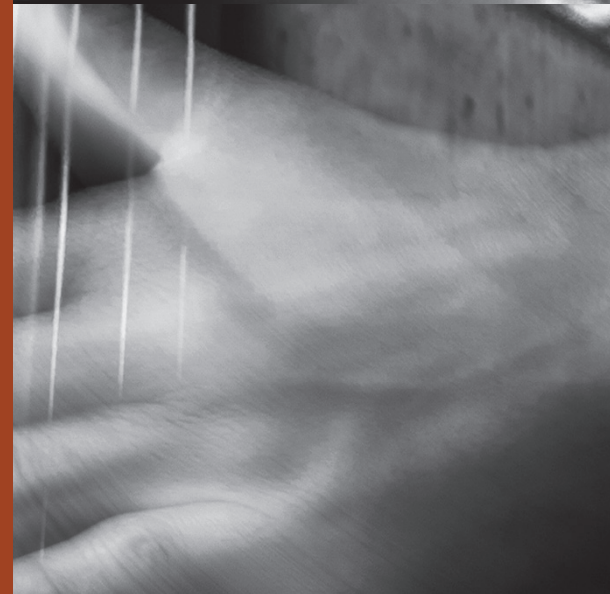
The original sounds in the electronics part were cello sounds recorded by Mr. Espinosa. I would like to express my gratitude to him for providing me with this opportunity to work on the piece and for assisting me in recording the cello for the electronics elements.

Haptics (2020)

for cello and fixed electronics

Tonalli Rufino Nakamura (México, 1991)

Haptics explores the creation of haptic sensations, that is to say all those non visual and non verbal sensations related to bodily contact (greetings, hugs, caresses, etc.), through the natural harmonics of the cello. By means of the use of extended techniques and electronic content, the composition seeks to emulate the natural tactile and sensory experiences of the body. The piece is dedicated to the cellist Edgardo Espinosa.

ALEJANDRO CARDONA

Costa Rican composer and guitarist Alejandro Cardona comes from an artistic, musical and literary family: both his great grandfather –and namesake– Alejandro Cardona Llorens and his grandfather Ismael Cardona Valverde were composers. He started at a very young age playing diverse popular and traditional musics and began studying composition as a teenager with the Argentine composer Luis Jorge González. He has degrees from Harvard University (where he studied with Leon Kirchner, Ivan Tcherepnin and Curt Cacioppo), the Utrecht School of the Arts and the Facultad de Música of the Universidad Nacional Autónoma de México (doctorate). Cardona has lived and worked over the last 40 years mostly in Costa Rica and Mexico.

As a composer he has participated actively in international forums and festivals such as: Foro de Compositores del Caribe, Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” (México), Festival Latinoamericano de Música (Venezuela), World Music Days, Festival Internacional Cervantino, Festival Iberoamericano de las Artes (Puerto Rico), Focus Festival (New York), Klangspuren Festival (Austria), Transart Festival (Italia), International Festival for Contemporary Music “Warsaw Autumn” (Polonia), among others.

His music has been performed and recorded in Latin America, North America and Europe by numerous ensembles and orchestras, including Cuarteto Latinoamericano, Cuarteto José White, Lydian String Quartet, Mexico City Wind Quintet, ONIX Ensemble, as well as the national symphony orchestras of Costa Rica, México, El Salvador and Colombia, and the Simón Bolívar Orchestra of Venezuela.

He is founder of the Editorial Nuestra Cultura that publishes his music and books. His works are also published by Gerb. Stark Musikverlag Leipzig GbR.

He has composed music for dance (primarily for the Costa Rican choreographer Vicky Cortés), theatre (collaborating with Costa Rican director Juan Fernando Cerdas), and film. In Costa Rica he has been awarded the National Prize “Aquileo J. Echeverría” for musical composition on four occasions (1999, 2000, 2002, 2014).

.Recent premieres include *Pachakuti*, an electroacoustic work, *Palenque (toques cimarrones)* for multi-percussionist and electronics, and *La parrandera de Juanito tamborero* for three snare drums and wind band, contrabass, percussion and piano. His orchestral work, *Son Mestizo II*, was part of the Latin GRAMMY® winning album *Música de Compositores Costarricenses, Vol. 2*, recorded by Costa Rica’s National Symphony Orchestra.

<http://alejandro-cardona.com>

<https://alejandrocaldona.bandcamp.com>

RICCARDO MASSARI SPIRITINI

Born in Verona, Riccardo Massari Spiritini (Italy, 1966) is a musician, composer, producer, poet, visual artist and curator. He grew up in Italy, playing piano and guitar, percussions and synthesizers, studying composition in Verona and architecture in Venice. For several years he collaborated as an assistant in Andrea Centazzo's studio. Subsequently he completed his bachelor and master studies at the Royal Conservatory in The Hague and took courses and master classes with György Ligeti and Alessandro Solbiati in Italy, and with Walter Zimmerman and György Kurtág in Holland.

He has more than thirty years of activity and production of works that cover a wide stylistic spectrum: acoustic, mixed and acousmatic composition, also covering various trends such as ambient music, minimalism, sound installation, pop music and soundscape. His work combines contemporary languages in an original way, using traditional writing, graphic score, digital and analog electronic media, as well as instruments invented by himself, such as the Tarcordium. His music has been performed at festivals and contemporary music meetings in Spain, Switzerland, Holland, Italy, Belgium, Slovenia, Portugal, the United States and Mexico. Riccardo lives and works between Italy and Spain.

<https://riccardomassarispiritini.wordpress.com>

<https://Spiritini.bandcamp.com>

OTTO CASTRO SOLANO

Otto Castro Solano is a sound artist, composer and researcher, originally from San José, Costa Rica. He holds a PhD in Music Technology from UNAM, Mexico, with Dr. Rodrigo Sigal Sefchovich as his main tutor.

He is a graduate of the Master's Degree in Arts from the University of Costa Rica, in addition to a Master's Degree in Music Technology from UNAM. He holds a degree in musical composition from the UCR and studied with Luis Diego Herra, Benjamín Gutiérrez and Bernal Flores. He is currently a full-time professor at the School of Musical Arts of the University of Costa Rica.

He received the National Prize of Musical Composition "Aquileo J. Echeverría" (2010) and was winner of the ACAM Prize in several editions. His music has been published through editorial Ariel, and in Spain with the Telefonica Foundation, besides having been curator of various projects for the dissemination of new technologies applied to music such as: REDASLA (Red de Arte Latinoamericano) and MICROCIRCUITOS, the latter sponsored by the Prince Claus Foundation of Holland.

www.ottocastro.com/doctorado

JEAN ANGELUS PICHARDO

Jean Angelus Pichardo (Mexico City, 1984) is a Mexican composer who has worked in the creation and promotion of artistic projects in which music is combined with other arts and disciplines. His music has been performed in more than 15 countries in America, Europe and Asia, in festivals such as NYCEMF, Festival Diffrazioni, Festival Nouvelles Musiques, Festival Internacional Cervantino, Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Festival Internacional de Música de Morelia, among others.

He has been invited to collaborate in projects such as MXTX by Golden Hornet and The Thirty Promises of Art and Creativity in Mexico by Cultura Colectiva, in addition to having received several national and international awards, including the Residency in Choral Composition by invitation of VocalEssence, Jóvenes Creadores del FONCA, Creadores PECDA, recognitions by CMMAS, UNAM, and CONACULTA. Pichardo graduated with a Bachelor's degree in Composition from the Faculty of Music of the UNAM, where she recently completed her Master's degree. He currently teaches composition at the State of Mexico Conservatoire.

MIYUKI ITO

Born in Nagoya, Japan, Miyuki Ito, received her education in Nagoya and New York, earning a B.A. from Aichi University of the Arts, Japan, M.A. from the Manhattan School of Music, and D.M.A. from Columbia University. She pursued research at IRCAM, Paris with an artist grant from the Agency for Cultural Affairs, Japan. Her works have been performed at festivals and venues across the globe, including Centre Acanthes (France), ISCM (Hong Kong, Estonia), Résonances (IRCAM), ICMC (Miami), Spark Festival (Minnesota), SMC (Greece, Spain), ACL (Tokyo, New Zealand), Re:New (Denmark), Visiones Sonoras (Mexico), and Sinus Ton (Germany). She has received commissions from Harmonia Opera Company (New York), Columbia Sinfonietta (New York), Tokyo Opera City (Japan), Music From Japan (New York), Attack Theater (Pittsburgh), Ónix Ensemble (Mexico), Aichi Arts Center (Japan), and Sinus Ton (Germany), as well as from individual musicians. Her awards include the Nagoya Cultural Promotion Agency Prize (Japan), Japan Symphony Foundation Prize and the First Prize in Concorso di Composizione Franco Evangelisti (Rome). She had been a fellow at the Djerassi Artist Residency in California with an Oshita Fellowship and at CMMAS in Morelia (Mexico) with a grant from the Japan Foundation. She is the recipient of the Kawai Foundation for Sound Technology & Music (2019) and Aigin Education & Culture Foundation (2020) in Japan for her research projects. She has taught at Nagoya University of Arts, Chiba Commerce University and Aichi University of the Arts in Japan as well as Shichuan Conservatory of Music in China as a guest composer. Ito is a co-founder and producer of the composer collectives *NymphéArt* and *JUMP* (Japan-USA:Musical Perspectives). The *NymphéArt's* tenth concert was awarded the 14th Keizo Saji Prize from the Suntory Foundation for Arts, Japan. Her first CD album is titled *The Sands of Time*, which focuses on works with electronics. The second portrait CD, *La Otra Voz*, has been released in 2020.

http://www.miyuki-ito.com/Miyuki_Ito/Home.html

TONALLI RUFINO NAKAMURA

Mexican composer and cultural manager (Morelia, Michoacán, 1991). Graduated in Music and Composition from the Popular Faculty of Fine Arts (FPBA) at the Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, he specializes in the composition of music combined with new technologies in the fields of instrumental music, mixed music, acousmatic music and audiovisual music. He is currently a professor at the National School of High Studies (ENES), Campus Morelia. He has more than 7 years of experience in the administration, management and planning of cultural projects in music and new technologies. Since 2015 he is a collaborator of the Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, where he carries out the artistic programming and technical assistance for all the activities of the center. Since 2010 he has presented and premiered works in different states of Mexico, as well as in Germany, England, Ireland, Scotland, Greece, Belgium, Spain, Russia, Japan, China, Canada, United States, Colombia, Argentina, Ecuador and Chile.

Producción artística: Héctor López, Alejandro Cardona, Otto Castro, Riccardo Massari, Tonalli Rufino Nakamura, Jean Angelus Pichardo y Edgardo Espinosa

Grabado en los estudios de Urtext Digital Classics entre marzo / 2020 y junio / 2023

Ingeniero de grabación y mezcla: Luis “Boro” Cárdenas

Edición musical: Héctor López y los compositores

Fotografías: José Pita

Diseño: Sergio A. Rangel Carbajal

Textos basados en notas de los compositores, revisados por Edgardo Espinosa

Proyecto realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, a través del programa México en Escena.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SOLISTAS DE ÓNIX MÚSICA CONTEMPORÁNEA

ónix
música
contemporánea

