

MÖE
L'ACTUEL
BIUS

 la mà de guido

PROYECTO L'ACTUEL

La idea del presente proyecto surgió a mitad del año 2014. Se conmemoró el 200 aniversario del nacimiento de Adolphe Sax, inventor del saxofón, y se nos ocurrió que no había mejor forma de celebrarlo que aportando obras a la literatura del instrumento y, de paso, poner nuestro granito de arena para fomentar la creatividad artística de jóvenes compositores españoles. Así, decidimos hacer el encargo de tres obras para cuarteto de saxofones a Víctor Vallés, Javier Utrabo y Javier Vázquez, obras que estrenamos en el XVII Congreso Mundial de Saxofón, celebrado en Estrasburgo (Francia) en Julio de 2015.

Alrededor de sus tres composiciones, hemos incluido otras obras de tres compositores extranjeros (sí es que ese concepto sigue siendo útil hoy en día): Patrick Burgan (Francia) y Jacob Ter Veldhuis (Holanda), quienes ya se encontraban entre nuestro repertorio, y The Dark Side, para cuarteto de saxofones y solista improvisador (contando con la participación del también saxofonista Mauricio Gómez) de Jean-Denis Michat (Francia), quien además de compositor es una de las mayores figuras del saxofón clásico-contemporáneo y de quien hemos tenido la oportunidad de recibir varias clases a lo largo de nuestra trayectoria musical.

Todos los compositores de este programa están vivos y en activo, lo que nos ha permitido mantener una comunicación directa con las fuentes, uno de nuestros principales intereses a la hora de desarrollar esta idea. El hecho de poder trabajar con los creadores de las obras nos ha permitido profundizar mucho más en ellas, dotar de mayor riqueza nuestra interpretación y crecer, a su vez, como músicos.

De este modo lanzamos nuestro proyecto l'Actual, como un programa de música contemporánea pero con gran variedad de matices y estilos, profundizando en la idea de la diversidad creativa de la música actual.

El entusiasmo por esta idea y su gran resultado musical y personal para nosotros, nos ha llevado a convertirlo en nuestro primer trabajo discográfico, cuya grabación se realizó en Agosto de 2015 en Quintes, Asturias.

MINIATURES – PATRICK BURGAN

Miniatures está dedicada al Cuarteto Diastema, quienes realizan su estreno mundial de forma asombrosa en 1997, durante el XI Congreso Mundial de Saxofón, celebrado en Valencia.

La primera pieza, Funèbre, despliega una melodía punzante sobre una lenta y regular escansión rítmica.

En Fluide, la melodía precedente reaparece en una imperiosa declamación a través de espirales enredadas en un virtuoso tejido polifónico, que se abre camino a través de rebotes percutidos en "slaps". Plaintif, con sus suaves acordes titubeantes, suena como un respiro antes de las sucesiones violentas de escalas ascendentes de Fougueux. Un nuevo momento de calma se dibuja en las playas de calmados trinos que componen Frémissant.

Para concluir la obra nos encontramos un final sobreexcitado, Précipité, que concluye el ciclo con un juego impresionante de relevos instrumentales.

DECONSTRUCCIONS – VICTOR VALLÉS FORNET

Como podríamos deducir del propio título, el presente cuarteto de saxofones está compuesto a partir de una "re-construcción" basada en una previa "de-construcción" de un material primario muy concreto. En este caso, el germen de toda la composición es el Sujeto de la Fuga en Mi menor del primer volumen de El Clave Bien Temperado, de J. S. Bach.

Más allá de las básicas transposiciones e inversiones (con sus respectivas retrogradaciones, aumentaciones y disminuciones) el sujeto "sufre" diversas técnicas que nos ayudan a crear materiales muy diversos y, sobretodo, nos permite crear una extensa gradación en lo que al reconocimiento del material primario se refiere. Podríamos destacar básicamente dos de ellas: el filtrado y el stretching, tanto a nivel vertical –armonía como horizontal –tiempo–.

DESÓRDENES 3: MELANCHOLIA – JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Esta es la tercera de las obras de Javier Vázquez incluida en su serie Desórdenes. El título, Melancholia, es tomado de la película homónima del director Lars von Trier. Su banda sonora está compuesta únicamente por el preludio al primer acto de la ópera Tristán e Isolda de Wagner y, al igual que en el libreto wagneriano, la narración de la película presenta un fatídico destino. El guión cinematográfico, sumado al episodio de depresión de una persona cercana al compositor, fue lo que inspiró esta obra. Se incluye en la serie tanto por su relación con el desorden depresivo, como por el uso del desorden como método compositivo y como elemento estético.

La composición se cimienta sobre diversos pilares, muchos de ellos provenientes del arte posmoderno, como el trabajo sobre música preexistente, el cuestionamiento de la propia labor del creador, etc. Se basa en el preludio de Wagner utilizado en la película de von Trier. Esta se articula formalmente según lo hace el preludio wagneriano y también mediante los acercamientos y alejamientos a la creación del alemán.

Uno de los principales recursos empleados en esta composición es el de hipérbole. Esta se utiliza hasta llegar a desfigurar el parámetro sobre el que se aplica, participando en la creación de desorden. También se usa para establecer lazos simbólicos con el trágico trasfondo de la obra, como cuando la sensibilidad de una persona es tal que termina por potenciar una depresión. El más claro ejemplo de la hipérbole en Melancholia es el empleo de los glissandi. Este elemento, cuando es utilizado comedidamente, se convierte en un poderoso recurso expresivo de la tradición postromántica en la interpretación vocal y en la de instrumentos de cuerda. Aquí, a través de su empleo extenso, pasa de ser un elemento embellecedor de la línea melódica a uno que la desfigura.

Desórdenes 3: Melancholia es una invitación a la escucha atenta, serena y sin prejuicios. En su sentido último, la obra no es sino una invitación a reflexionar sobre cómo gobernamos nuestras vidas, una especie de advertencia para no terminar siendo víctimas de los desórdenes tan serios hacia los que la sociedad actual conduce inexorablemente a muchas personas. Una invitación a llevar a cabo una revisión de nuestras prioridades y a vivir concediendo la importancia que se merecen a las sutiles riquezas que son despreciadas por los nuevos y fatales estilos de vida.

TAKE A WILD GUESS – JACOB TER VELDHUIS

Take a Wild Guess para cuarteto de cuerda o de saxofones y banda sonora con bajo y percusión ad libitum fue compuesta en 2007 y 2008 con financiación de FAPK+ (Holanda). En 2009 se añadió la versión corta. Fue escrita para el cuarteto de cuerda americano "Ethel" y el holandés "Zapp Quartet".

El estreno americano tuvo lugar en el Tribeca New Music Festival, en el Flea Theatre de Nueva York, el 7 de mayo de 2008. El Wall Street Journal escribió: "La nueva obra de Jacob TV hace al hip-hop parecer sosegada". Take a Wild Guess continúa la historia de Grab it!, obra que escribí en 1999. Ambas composiciones están basadas en sonidos de la misma fuente: prisioneros sentenciados a muerte de los Estados Unidos.

A su vez, la obra es parte de TVBOX1, CITIES CHANGE THE SOUNDS OF BIRDS, la primera video ópera con melodía hablada de Jacob TV.

TRÍPTICO – JAVIER UTRABO

Tríptico nace por encargo del Cuarteto Möebius. Se estructura, como indica su título, en tres movimientos que, aunque presentan notables diferencias en sus caracteres, comparten rasgos que le confieren unidad como las armonías, el empleo de la modalidad o la construcción motivica. La naturaleza de estos elementos obedece a la búsqueda de una estética personal alejada de tendencias o estilos conocidos, sin que ello implique obviar las influencias recibidas o alterar la concepción esencial de la obra.

THE DARK SIDE – JEAN-DENIS MICHAT

The Dark Side fue la ocasión para introducir la improvisación en mi escritura. Pero, ¿cómo delegar la libertad de invención sin contar exclusivamente con el talento de otros?

The Dark Side fue, asimismo, la ocasión para atreverme a afirmar mi gusto por las músicas populares. Con 40 años, la pregunta no es ya saber cuáles son mis influencias, sino más bien asumir las que me atraen verdaderamente: tanto Stravinsky como Keith Jarrett, David Oistrakh a la par que Michael Brecker, Mozart y Puccini, Franco Corelli y James Brown, Dire Straits y Brassens...

Los intervalos de tercera me gustan, los semitonos y cuartos de tono me disgustan... pero que me encanten las terceras no me gusta y el disgusto que me producen los cuartos de tono me encanta...

Entonces, ¿qué reivindicar con esta música?, ¿pasar un buen momento?, eso espero pero no es suficiente. ¿Tener ganas de bailar?, si se da el caso... ¿cambiar el mundo?... ¡ojalá! ¿ser interesante? ¡TODO menos eso!. Pfff... ¡quién sabe!

The Dark Side es un encargo del Cuarteto Habanera, estrenado por ellos mismos y la participación del clarinetista klezmer David Krakauer, en el Festival de Músicas Juives de Carpentras.

CUARTETO MÖEBIUS

Enrique Prieto – Saxofón Soprano (Saxofón Soprano y Alto en pista 7)

Israel Bajo – Saxofón Alto

Pablo de Coupaud – Saxofón Tenor

Clemente Vicedo – Saxofón Barítono

El cuarteto de saxofones Möebius se crea en el año 2009 entre cuatro saxofonistas que habían coincidido en diferentes momentos de sus estudios musicales, con la intención de desarrollar el repertorio tradicional y contemporáneo escrito para esta formación, así como abordar las transcripciones de obras compuestas para otras agrupaciones, lo que dota a su repertorio de un gran eclecticismo al abarcar partituras compuestas entre el siglo XVII y el XXI para formaciones tan dispares como el piano, el cuarteto de cuerda, el quinteto de viento o el propio repertorio de cuarteto de saxofones.

Sus componentes, formados en centros como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Conservatorio Superior de Música de Alicante o el Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier (Francia) han obtenido las más altas calificaciones en sus estudios, perfeccionándose posteriormente además con profesores de talla mundial como Philippe Braquart, Claude Delangle, Arno Bornkamp, Vincent David, Jean-Denis Michat o Eric Devallon.

El Cuarteto Möebius realiza su estreno en concierto en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón y, tan solo una semana después, consigue el 2º premio en el III Concurso Internacional Yamaha de Cuartetos de Saxofón. También han sido finalistas del V Concurso Internacional de Música de Cámara de Villalgordo del Júcar.

Además de su actividad concertística, habiendo actuado por toda la geografía española y destacando su reciente participación en el XVII Congreso Mundial de Saxofón, celebrado en Estrasburgo (Francia) en Julio de 2015, han realizado como grupo numerosos cursos de música de cámara, con profesores de primer nivel, tales como Philippe Braquart, Eric Devallon o Christian Wirth, entre otros.

L'ACTUEL PROJECT

The idea for this project originated in mid 2014. That year was the 200th anniversary of Adolphe Sax's birth, the inventor of the saxophone, so we decided there was no better way to celebrate it than providing the repertoire for the instrument with some new pieces, as an opportunity to put in our two cents and encourage the artistic creativity of young Spanish composers. And so, we decided to commission three pieces for saxophone quartet from composers Víctor Vallés, Javier Utrabo and Javier Vázquez, which were premiered by our ensemble at the 17th World Saxophone Convention, held in Strasbourg (France) in July 2015.

Around these three compositions, we have included other pieces by foreign composers (for all the worth that concept might still have in this day and age): Patrick Burgan (France) y Jacob Ter Veldhuis (Holland), who figured already in our repertoire, as well as The Dark Side, for saxophone quartet and improvising soloist (with the participation of saxophone player Mauricio Gómez) by Jean-Denis Michat (France), who is not only a composer but also one of the great names in classical and contemporary saxophone playing, and who has frequently coached us during our musical careers.

All the composers included in this programme are alive and creatively active, a circumstance that has allowed us to maintain a direct communication with the sources of the musical material, which was one of our original aims. Being able to work with the creators of the pieces was essential in allowing us to go in depth in our understanding of these pieces and enable a more nuanced and richer performance, as well as providing an opportunity for us to grow as musicians.

In this way, we launch our project l'Actuel as a contemporary music programme, with a great variety of nuances and styles, delving into the concept of creative diversity in modern music.

The excitement this idea held for us and the great personal and musical results it has achieved encouraged us to turn it into our first commercial recording in August 2015.

MINIATURES – PATRICK BURGAN

Miniatures is dedicated to the Diastema Quartet, who premier it in 1997 in a remarkable performance, during the 11th Saxophone World Congress, held in Valencia in 1997.

The first piece, Funèbre, displays a sharp melody over a slow and regular rhythmic scansion.

In Fluide the former melody reappears as an overriding recitation through spirals knotted in a masterful polyphonic texture, which cuts a path through slapping bounces.

Plaintif, with its soft stammering chords, sounds like a break before the violent succession of ascending scales in Fougueux. A new lull appears among the beaches of steady trills which constitute Frémissant.

To conclude the piece we find an overstimulating ending, Précipité, that closes the cycle with an impressive game of instrumental take overs.

DECONSTRUCCIONS – VICTOR VALLÉS FORNET

As it could be deduced from the title itself, this piece for saxophone quartet was composed from a re-construction based on a previous de-construction of a very specific original material. In this case, the seed of the composition is the subject of the Fugue in E minor from the first volume of J.S. Bach's Well-tempered Clavier.

Beyond the basic transposing and inversions (with their respective retrogressions, augmentations and diminutions) the subject 'suffers' a series of techniques that help create a wide array of materials, and above all allows us to create an extensive gradation when recognising the original material. Two of these techniques may be highlighted here: filtering, and stretching, both from a vertical (harmonic) perspective and a horizontal (temporal) one.

DESÓRDENES 3: MELANCHOLIA – JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

This is the third piece by Javier Vázquez included in his musical series Desórdenes. Its title, Melancholia, comes from director Lars von Trier's film of the same name. This film's soundtrack is made up entirely by Wagner's Tristan and Isolde's prelude to its first act, and like in the Wagner libretto, the plot of the film shows a tragic fate. The film script, along with a depression someone close to the composer was suffering, inspired this piece. It has been included in the series, because of its relation to depression as a mood disorder, as well as the use of chaos as a compositional method and aesthetic element (the word for 'disorder' and 'chaos' is the same in Spanish –'desorden', as in the title of the piece).

This composition rests on a series of building blocks, many of them originating from postmodern art, such as working over preexisting music, the questioning of one's own creative effort, etc. It is based on the Wagner prelude used in von Trier's film, and articulated formally in the same way as the Wagner prelude is, as well as through successive attempts at distancing and approaching in relation to the German composer's piece.

One of the main techniques used in this composition is that of hyperbole, to the point of distorting the parameter to which it is applied, and thus collaborating in the creation of chaos. Hyperbole is also used to establish symbolic ties with the tragic background of the piece, as when a person's sensitivity reaches a point where it actually leads them to a depression. The clearest example of hyperbole in Melancholia is the use of glissandi. This element, when used sparsely, becomes a powerful means of expression in the Romantic tradition of vocal and string interpretation. Here, through the composer's extensive use of it, it becomes a disfiguring element rather than a mere means of ornamenting the melodic line.

Desórdenes 3: Melancholia constitutes an invitation to listen thoughtfully, quietly and to leave prejudice aside. Ultimately, the piece is none other than an invitation to reflect upon the ways in which we lead our lives, as a sort of warning, so that we may not end up as victims of the serious disorders towards which modern society steers many of us. In sum, an invitation to reevaluate our priorities and to live cherishing the subtle life wonders so often disregarded by novel lifestyles.

TAKE A WILD GUESS – JACOB TER VELDHUIS

Take a Wild Guess for string quartet or sax quartet and soundtrack with bass & drums ad libitum, was composed in 2007 and 2008 with financial support from the Dutch FAPK+. In 2009 a short version was added.

It was written for the American string quartet Ethel and the Dutch Zapp Quartet.

American premiere: Tribeca New Music Festival, Flea Theatre New York City, May 7th 2008.

The Wall Street Journal wrote: 'JacobTV's new work makes hip-hop look sedate'.

Take a Wild Guess is the continuing story of Grab It!, which I wrote in 1999. Both compositions are based on sound bytes from the same source: life sentenced US prisoners.

TAWG is also part of TVBOX1, CITIES CHANGE THE SOUNDS OF BIRDS, the first speech melody video opera by JacobTV.

TRÍPTICO – JAVIER UTRABO

Tríptico was born as a commission from the Möebius Quartet. It has a structure in three movements, referred to in its title, which share features, such as harmonies, the use of modality or a motif-like conception, that render unity to the piece, despite notable differences in the character of each of its parts.

The nature of these elements follows the composer's search of a personal aesthetics away from conventional trends and styles, but without implying leaving out influences or altering the essential structure of the piece.

THE DARK SIDE – JEAN-DENIS MICHAT

The Dark Side was an opportunity to introduce improvisation in my writing. But how could I delegate my creative freedom without relying on other people's talent?

The Dark Side was also an opportunity for me to dare to assert my interest in popular music. At forty, it stops being a question of knowing which my influences are, but rather of owning up those I am really drawn to: from Stravinsky to Keith Jarrett, David Oistrakh as well as Michael Brecker, Mozart and Puccini, Franco Corelli and James Brown, Dire Straits and Brassens... I like thirds, I dislike semitones and quartertones... but I don't like loving thirds, and I love disliking quartertones...

So what I am defending exactly with this music, then?

The right to have a good time? I hope so, but it's not enough. To feel like dancing? If it so happens... To change the world? ...I wish! To be interesting? ANYTHING but that! Pfff... who knows, really?

The Dark Side was commissioned and premiered by the Habanera Quartet with the collaboration of klezmer clarinet player David Krakauer, at the Musiques Juives Festival in Carpentras.

MÖEBIUS QUARTET

Enrique Prieto –Soprano Saxophone (Soprano and Alto Saxophone on track 7)

Israel Bajo –Alto Saxophone

Pablo de Coupaud –Tenor Saxophone

Clemente Vicedo – Baritone Saxophone

The Möebius Saxophone Quartet was founded in 2009 by four saxophone players who had met in different stages of their musical studies, with the aim of developing the traditional and contemporary repertoire written for this kind of ensemble, as well as playing transcriptions of music originally written for other instrumental ensembles. This gives their repertoire an unusual eclectic touch, since it encompasses music written between the seventeenth and twenty-first centuries for musical forces as diverse as piano solo, string quartet, wind quintet, as well as the saxophone quartet proper.

The Quartet's members trained in musical institutions such as the Real Conservatorio Superior de Música in Madrid (Spain), the Conservatorio Superior de Música of Alicante (Spain), or the Conservatoire à Rayonnement Régional in Montpellier (France), all graduated with the highest honours, and subsequently went on to further study with world renowned teachers, such as Philippe Braquart, Claude Delangle, Arno Bornkamp, Vincent David, Jean-Denis Michat and Eric Devallon.

The Möebius Quartet made their concert debut at the Conservatorio Profesional de Música in Gijón (Spain), and just a week after, was awarded second prize in the 3rd Yamaha International Saxophone Quartet Competition. They have also been finalists in the 5th International Chamber Music Competition in Vallagordo del Júcar (Spain).

As well as their concert work, which has taken them all around Spain and recently to the 17th World Saxophone Convention in Strasbourg (France), they have participated as an ensemble in several chamber music workshops, with world-famous teachers, such as Philippe Braquart, Eric Devallon and Christian Wirth, among others.

Recording, mixing and mastering: René de Coupaud
English Translation: Luis Ortega
Photographs: Teresa Sirvent
Design: Mauricio Gómez

SPECIAL THANKS

To Javier Utrabo, Víctor Vallés and Javier Vázquez, for giving us their music, and to Mauricio Gómez, for agreeing to play with us and for all his help.

To Vicen, Goyo and Diego for lending us their place for the recording.

To René, Luis, Jorge, Alejandro, Arne and Saoro for giving us their most valuable possession: their time.

To Selmer, Vandoren, Mafer Música and Adolphesax.com for all their help and their trust.

To Cris Muro, Antonio García, Sara Seoane, Lola Menéndez, Diego García, Jaime y María, María Jesús Aranda, Guillermo Rodríguez, José Carlos Fernández, Irene Mata, Crisfina y Luis, Alejandro Fernández, Rafael García, Mari Escamilla, Andrés Fernández, Ángel Luis Valbuena, Sofía Fernández, Luis Pérez, familia Pérez Iñesta, Pilar Álvarez, Alfonso Mollá, AgrupArte, Marcos Jara y Crisfina Menéndez because without their invaluable help this project would have never happened. Thanks a lot!

DEDICATED TO

Teresa, Marta, Jimena, Vika, Mario, Nora, Ro and our mums and dads for putting up with us.

www.cuartetomoebius.com

L'Actual

LMG2149

Miniatures (1997)

Patrick Burgan

- 1 I. Funèbre 2:18
- 2 II. Fluide 0:46
- 3 III. Plainif 0:50
- 4 IV. Fougueux 0:42
- 5 V. Frémissant 2:02
- 6 VI. Précipité 1:47

7 De-Construccions* (2015) 5:36

Victor Vallés Fornet

8 Desórdenes 3: Melancholia*† (2015) 8:16

Javier Vázquez Rodríguez

9 Take a Wild Guess (2008) 8:49

Jacob Ter Veldhuis

Tríptico* (2015)

Javier Utrabo Garrido

- 10 I. 1:59
- 11 II. Nano 2:56
- 12 III. 1:39

13 The Dark Side * (2012) 13:55

Jean-Denis Michot

* obra encargada por el Cuarteto Möebius/commissioned by Cuarteto Möebius

† sobre música de R. Wagner / Inspired by a piece by R. Wagner

* solista improvisador / improvising soloist: Mauricio Gómez (Tenor sax)

la mà de guido

B - 23279 - 2017