

MUSIC OF **SOUND**

TEMPORADA IV

(agosto- diciembre 2024)

DIRÉN CHECA

VIOLINISTA

PROGRAMA

Último Aliento para violín solo

(2024) 7 mins.

Edna Acosta (2002, CDMX)

¿Y miras hacia atrás? para violín solo

(2024) 3 mins.

Emil Forsman (1999, CDMX)

The Untitled 1s+ para violín y electrónica fija

(2018) 5 mins.

José Luis Hurtado (1975, Ciudad Valles, San Luis Potosí)

mikka / mikka "s" para violín solo

(1971 / 1976) 10 mins.

Iannis Xenakis (1992-2001, Rumania)

-Intermedio-

Lamento para violín solo

(2016) 6 mins.

Guadalupe Perales (1992, Morelia, Michoacán)

Tres Estudios para Violín para violín solo

(2001) 13 mins.

Javier Torres Maldonado (1968, Chetumal, Quintana Roo)

La Voz de Alicia para violín y electrónica fija

(2020, rev. 2024) 7 mins.

Juan Cáceres Avitia (1992, CDMX)

NOTAS AL PROGRAMA

Último aliento (2024)

a Dirén Checa

¿Alguna vez has sentido que la vida se te escapa de las manos? ¿Has temido que tu existencia no haya valido la pena? Esta pieza representa la desesperación de alguien que desea vivir intensamente, pero cuyo cuerpo ya no puede cumplir sus sueños porque el tiempo le ha robado su juventud y energía. La melodía principal, nacida de glissandos microtonales en A frigio, expresa la melancolía de dejar de existir. Aparece al inicio, después de dos episodios de ansiedad y desesperación, y al final. Los episodios de ansiedad se representan con cuerdas tocadas simultáneamente y trémolos, desarrollándose a lo largo de la pieza y formando sus momentos climáticos. El lenguaje armónico es A frigio y D menor. Con esta pieza, quiero concienciar a los oyentes sobre la inevitabilidad de la muerte y la importancia de valorar la vida mientras la tenemos.

¿Y miras hacia atrás? (2024)

Cuando se trata de sugestionar a la audiencia, Emil prefiere hacerlo con música con letra, ya que es literalmente literal, y por lo tanto sus ideas estarían menos sujetas a interpretación. Habiendo dicho esto, en esta obra sin letra Emil quiere reflexionar con nosotros sobre las diferentes perspectivas que hay en los conflictos humanos. “Si estás aquí, reflexiona sobre el daño que has recibido y el que has causado. ¿Te arrepientes? ¿Crees que esa persona se arrepiente? ¿Te han dado la oportunidad de explicarte, de que entiendan tu contexto? ¿Te las mereces tú? ¿De enmendar? ¿Quién merece estas oportunidades? ¿Quién decide?”...

Si Emil solo nos hubiera dado el título sin este texto, esta reflexión o estas preguntas no se habrían podido dar a entender solo con la música.

NOTAS AL PROGRAMA

The Untitled 1s+ (2018)

The Untitled 1s+ es una colaboración entre el compositor y el violinista Leonardo Chávez, dedicada a él y desarrollada durante veintinueve meses, desde mayo de 2018 hasta su estreno virtual el 6 de octubre de 2020. Forma parte de una colección para instrumentos de la misma familia, en este caso, cuerdas. La obra puede interpretarse en cuatro formas: solo, solo más medios fijos, dúo o trío. Consta de cinco módulos cuyo orden varía según el número de intérpretes. Aunque cada aspecto de la pieza está cuidadosamente controlado, la partitura ofrece estímulos abiertos influenciados por la capacidad y gusto del intérprete, creando células rítmicas e interválicas únicas. El objetivo es construir una textura caleidoscópica de sonidos, siempre vivos y cambiantes, colmados de energía y densidad impenetrable.

mikka / mikka “s” (1971 / 1976)

Casi toda la música de Xenakis (1922-2001), por no decir toda su música, está relacionada o tiene algún vínculo importante con la arquitectura y las matemáticas. Xenakis fue arquitecto e ingeniero antes de dedicarse a la composición. Sabemos que a mediados del siglo XX el mismo Messiaen aconsejó al compositor a que buscara inspiración musical en una mezcla de sus raíces griegas, su experiencia en ingeniería y su trabajo como arquitecto. Una de las ideas fundamentales de Xenakis era concebir formas sónicas, una especie de gestalts sónicos, análogas a las visibles y referirlos a modelos morfológicos abstractos. Xenakis identifica estos arquetipos están en todas partes: “en el espacio, en la tierra, en la fauna, en la sociedad”.

Metástasis (1953) fue una de sus primeras obras musicales en utilizar este principio morfológico para darle significado al deslizamiento de los glissandos (el deslizamiento de un tono a otro), principio que ocupará un lugar importante en sus composiciones posteriores.

- *Daniel Oropeza*

NOTAS AL PROGRAMA

Lamento (2016)

En “Lamento”, escuchamos una melodía que se desprende de una textura gris, borrosa, que gradualmente se va aclarando, para, finalmente, volver a su lugar de origen. Escuchamos un llanto que se ha quedado guardado muy dentro; se escucha por un momento y, de manera irremediable, vuelve al lugar de donde salió.

Tres Estudios para Violín (2001)

Los “Tres estudios” para violín solo combinan enfoques técnicos y expresivos contrastantes, exigiendo al violinista habilidades virtuosas. Introducen técnicas como presiones variadas de la mano izquierda y doble pizzicato al estilo de Bartók, que luego se emplean en obras posteriores: “Intersitzi” (2003), “Obscuro etiamtum lumine” (2004), los cuartetos de cuerdas (2009 y 2015), “Oltre” (2017) y “Broken Columns in a False Horizon” (2022). Los títulos reflejan el carácter y los contrastes técnicos y expresivos de cada pieza. “Cordes... vivantes!” contrapone sonidos “stoppato” con cuerdas al aire, destacando la dificultad en el control de la presión de los dedos. “Dies irae” enfrenta notas sostenidas en fortissimo y movimientos lentos del arco con figuraciones rápidas y non legato. “Guitar gradus” se centra en el pizzicato, adaptando la pieza “Tiento” para violonchelo solo, con modificaciones para el violín.

NOTAS AL PROGRAMA

La Voz de Alicia (2020, rev. 2024)

Las ideas de que “todo balbuceo es la explosión de una voluntad de decir y, por eso, está abierto a una posibilidad expresiva inagotable” del filósofo Hans Georg Gadamer, y el pensamiento sobre el devenir en la obra de C. S. Lewis por Gilles Deleuze dan pie a La Voz de Alicia para violín y electrónica. Mientras nos podemos encontrar con sonidos y gestos que al principio parezcan aislados esfuerzos de decir algo, no hay que olvidar que quieren decir algo, y es en función del tiempo que estos devienen una voz articulada que, aunque no es la misma que comenzó, se ha transformado sin dejar atrás la consciencia de su estado primero.

- Juan Cáceres Avitia

DIRÉN CHECA

(Ciudad de México, 1997)

Violinista dedicada a interpretar música nueva y crear experiencias sonoras de vanguardia. Actualmente es Artista Residente del ensamble CEPROMUSIC, así como solista enfocada en música contemporánea a través de su proyecto MUSIC OF SOUND, apoyado por la beca de Creadores Escénicos del SACPC (antes FONCA) durante 2024. Estudió en Eastman School of Music e Interlochen Arts Academy, y ha estudiado con maestros como Adrián Justus, Irvine Arditti, Carlo Chiarappa, Igor Petrushevski, Lewis Kaplan, Martin Chalifour, Bin Huang y Federico Agostini. Fue becaria de la OJUEM y es invitada regular de la OFCM. Ha participado en festivales internacionales como Cervantino, Diferencial en el CENART, Mostly Modern Festival, FIMNME, Maratón de Música Contemporánea, ContempOctubre de Opus 94.5 IMER, Meadowmount School of Music, entre otros. Ha trabajado con compositores como Samuel Adler e Hilda Paredes. En octubre del 2023 tuvo la oportunidad de estudiar la Sequenza VIII de Luciano Berio con Carlo Chiarappa, en Normandía, Francia. Como solista, ha tocado en recintos como el Auditorio Blas Galindo del CENART, el Salón de Recepciones del MUNAL, la Gläserner Saal del Musikverein en Viena, Austria, Museo Jumex, la Sala María Culléll de la Universidad de Costa Rica, el Teatro Casa de La Paz, Jazzatlán, el Teatro Metropolitano de Tampico, la Sala AUKA del CEART en Mexicali, entre otros. Su proyecto MUSIC OF SOUND está dedicado a la difusión de música contemporánea acústica y electroacústica de una forma accesible para todo público a través de conciertos, recursos académicos, conferencias y talleres.

Music of Sound
Dinén Checa

@music_ofsound
@direncheca

@direncheca

@direncheca