

AXEL RETIF HOUSE OF FLIES

Electric, dynamic, rough; many words can be used to describe Axel Retif's new album, but probably, the word that stands above all others is, unique. In this new project, the listener can find four different pieces, all with astoundingly relatable characteristics, yet, each composition possesses an individual personality. First, Halterio, performed by Juanmanuel Flores on the violin, introduces the audience to the abstract world of Axel Retif, a world full of complex, uninterrupted textures linked by always changing progressions. Halterio forces the performer to extract the most innocuous noises from the strings, using an incessant motion combined with an almost unorthodox bowing technique. In a similar fashion, Diptera, performed by the incredible Mexican flutist, Wilfrido Terrazas, explores, to the very limit, the sonic and physical capacities of the instrument. Diptera can be considered as a sequel for Halterio, using a very similar structure and overall form with transferred techniques that aim for a very coherent unity. Nonetheless, it also contains a very personal consideration of the flute as an object. For example, the fast breathing, palpable below the surface of the music, reveals the intimate relationship between the instrument and the performer that Axel Retif looks to develop in his work. In clear opposition to the aforesaid pieces, Tagma

AXEL RETIF HOUSE OF FLIES

Eléctrico, dinámico, áspero; muchas palabras se pueden usar para describir el nuevo álbum de Axel Retif, pero probablemente, la palabra que se destaca por encima de todas las demás es, único. En este nuevo proyecto, el escucha puede encontrar cuatro piezas diferentes, todas con características asombrosamente identificables y, sin embargo, cada composición posee una personalidad propia. En primer lugar, Halterio, interpretado por Juanmanuel Flores en el violín, introduce al público en el mundo abstracto de Axel Retif, un mundo lleno de texturas complejas e ininterrumpidas, unidas por progresiones siempre cambiantes. Halterio obliga al intérprete a extraer los ruidos más inocuos de las cuerdas, utilizando un movimiento incesante combinado con una técnica de arco casi poco ortodoxa. De manera similar, Diptera, interpretado por el increíble flautista mexicano, Wilfrido Terrazas, explora, hasta el límite, las capacidades sonoras y físicas del instrumento. Diptera puede considerarse como una secuela de Halterio, utilizando una estructura y forma general muy similares, con técnicas transferidas que apuntan a una unidad coherente. Sin embargo, también contiene una circunspección muy personal de la flauta como objeto. Por ejemplo, la respiración rápida, palpable bajo la superficie de la música, revela la íntima relación entre el ins-

and Mosca, performed by Rodrigo Mata and Cristian Coliver respectively, have segmentation as their central constituents. While it is possible to trace the ideological remnants presented in Diptera and Halterio, which emphasis is based on a tumultuous continuity, this last set of "twin" compositions, urges the listener to look for the rupture of the sound. Tagma, for example, exposes the richness of the overtone series in the contrabass, achieved by an abrupt interruption of the aggressive techniques it encompasses. Such interruptions do not only appear in the evident fast strokes of the bow, but are also present in the intempestive motion of the left hand. These two parallel actions, while choreographically discordant, interact as agents of entropy to accomplish the desired cohesion of the movement, and more importantly, of the music. Finally, Mosca, a piece for bassoon, exposes the last fragments of Axel Retif's turbulent music nature. A series of harsh overtones, multiphonics, and fast changing-passages, all in a very loud dynamic range, close this album on a similar note to its beginning. A little over twenty eight minutes of intense music, worth listening to several times.

Eduardo Orea

trumento y el intérprete que Axel Retif busca desarrollar en su trabajo. En clara oposición a las piezas antes mencionadas, Tagma y Mosca, interpretadas por Rodrigo Mata y Cristian Coliver respectivamente, tienen la segmentación como su constituyente central. Si bien es posible rastrear los restos ideológicos presentados en Diptera y Halterio, cuyo énfasis se basa en una continuidad tumultuosa, este último conjunto de composiciones "gemelas", insta al oyente a buscar la ruptura del sonido. Tagma, por ejemplo, expone la riqueza de la serie de armónicos en el contrabajo, lograda por una interrupción abrupta de las técnicas agresivas que abarca. Tales interrupciones no solo aparecen en los evidentes golpes rápidos del arco, sino que también están presentes en el movimiento intempestivo de la mano izquierda. Estas dos acciones paralelas, aunque coreográficamente discordantes, interactúan como agentes de entropía para lograr la cohesión deseada del movimiento y, lo que es más importante, de la música. Finalmente, Mosca, una pieza para fagot, expone los últimos fragmentos de la turbulenta naturaleza musical de Axel Retif. Una serie de connotaciones duras, multifónicas y pasajes que cambian rápidamente, todo en un rango dinámico muy fuerte, cierran este álbum con una nota similar a su comienzo. Un poco más de veintiocho minutos de música intensa, digna de escuchar varias veces.

Eduardo Orea

Halterio (2021) Several depths and different ranges to approach the piece. Listening to it, studying it, and practicing it, this music allows, and yet, restricts.

A piece that evokes the imagination...

A piece that flies

Juanmanuel Flores

Diptera (2021) Is an intense, clear, compact, and absolutely idiomatic piece. It has been a pleasure recording it. Perhaps, what I like the most about the piece, is how it creates its own world out of a single idea, and such idea is deployed with an organic temporality, paradoxically patient and explosive at the same time. It is very difficult to achieve an equilibrium between such ostensible opposites, and yet, this composition does it with outstanding ease. It resonates in the ear for a long time.

Wilfrido Terrazas

Tagma (2021) Discovering, understanding, and giving voice to Tagma, has been a very interesting and enriching experience. I have been able to infiltrate the abstract idea of an insect trapped in a limited reality, following the futile hope of freeing itself, just to crash over and over against the glass. This idea resembles the experiences of the human being and their life. It has been a fantastic challenge to bring Tagma to life through Axel Retif's language and ideas, taking advantage of the freedom he offered me as a performer in or-

Halterio (2021) Se trata de una obra de gran profundidad, que permite acercarse a ella desde distintos ángulos: por un lado, desde la escucha y el análisis, por otro, desde la interpretación. Es una pieza que permite y a la vez restringe.

Una pieza que despierta la imaginación.
Que vuela.

Juanmanuel Flores

Diptera (2021) Es una pieza compacta, intensa, clara y absolutamente idiomática. Ha sido todo un placer grabarla. Quizá, lo que más me gusta de la pieza es que crea un mundo a partir de una sola idea, la cual se desarrolla, paradójicamente, con una temporalidad orgánica calmada y explosiva al mismo tiempo. Alcanzar el equilibrio entre aparentes opuestos es algo muy difícil de lograr y esta pieza lo hace con una solvencia contundente. Es una obra que resuena en la mente por mucho tiempo.

Wilfrido Terrazas

Tagma (2021) Descubrir, comprender y darle voz a Tagma ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora, ya que tuve que interiorizar la imagen, abstracta, de un insecto, atrapado y limitado por su realidad, donde busca, con una esperanza vana, liberarse a sí mismo, chocando, una y otra vez, contra un cristal que no puede ver, ni entender. Esta imagen puede aplicarse, a su vez, a la vida humana. Ha sido un desafío fantástico,

der to build a new musical discourse.

Rodrigo Mata

Mosca (2021) I had the opportunity to work with the composer throughout the entirety of the compositional process. Such a process, almost artisanal in nature, allowed us to develop a completely new language for the bassoon. Mosca, by Axel Retif, consisted of an entire creational exercise, an extremely interesting collaboration. The final product encompassed a deep range of new performing resources, sonorities, colors, and sounds throughout a very innovative musical writing system. Mosca was born in the forced confinement caused by the COVID-19 pandemic. The piece and slowly evolved, grew, and transformed itself up to the point it became, from a personal perspective, into a composition that will write a new era in the Mexican music scene.

Cristian Coliver

poder darle vida a TAGMA a través de las ideas y el lenguaje creado por Axel Retif y la libertad que él me ofreció como intérprete, para así, construir un nuevo discurso musical de manera conjunta.

Rodrigo Mata

Mosca (2021) Tuve la oportunidad de trabajar esta pieza con el compositor, en un proceso casi artesanal, lo cual, nos permitió concebir un lenguaje nuevo y nunca antes visto, para el repertorio de fagot en América Latina. Mosca, de Axel Retif, resultó ser todo un ejercicio de creación, un proceso colaborativo sumamente interesante tanto para él como compositor, como para mí como intérprete. El resultado fue una obra que abarca de manera profunda y extrema nuevos recursos, nuevas sonoridades, nuevos colores, a través de un sistema innovador de escritura musical. Mosca es una pieza que nació durante el confinamiento, provocado por la pandemia de COVID-19, y que fue evolucionando poco a poco, madurando y transformándose hasta convertirse en una obra que marcará, estoy seguro, un antes y un después en la escena musical de nuestro país.

Cristian Coliver

Axel Retif

Composer and producer

Juanmanuel Flores

Violinist

Trio Siqueiros

Ensamble Cepromusic

Wilfrido Terrazas

flutist

improviser and composer

Rodrigo Mata

bassist

composer

Cristian Coliver

bassoonist

contrabassoonist

Orquesta Filarmónica
de Jalisco

AXEL RETIF
HOUSE OF FLIES

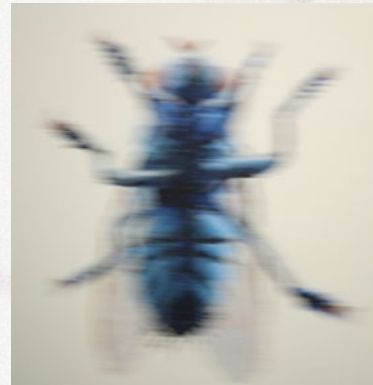
1. Halterio (2021) for solo violin 07:24
Juanmanuel Flores

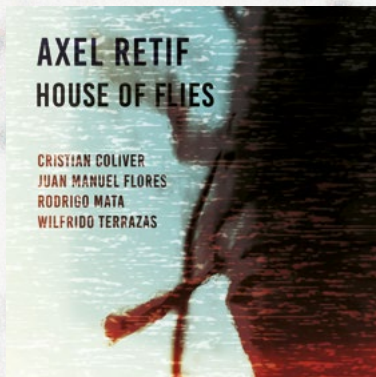
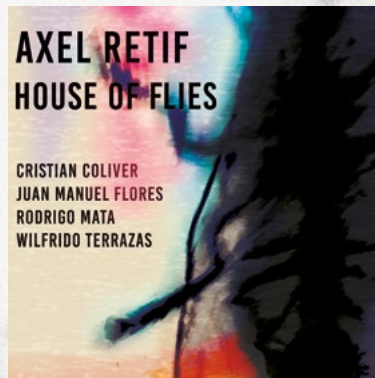
2. Diptera (2021) for solo flute 04:44
Wilfrido Terrazas

3. Tagma (2021) for solo double bass 08:50
Rodrigo Mata

4. Mosca (2021) for solo bassoon 07:10
Cristian Coliver

Total: 28:08

tagmarecords.com

Music: Axel Retif
Recording Engineer: Rodrigo Rosas
Recording Assistant: Diego Rosas and Jerónimo Rey
Audio Mixing: Rodrigo Rosas
Audio Mastering: Enrique Mendoza
Cover and Graphic design: Alejandro Criolla
Photography: José Pita
Text: Juanmanuel Flores, Wilfrido Terrazas,
Rodrigo Mata, Cristian Coliver and Eduardo Orea
Supervisor: Ismael Morales
Producer and Editor: Axel Retif

Madcap Recording, October 30th, 2021 &
January 7th, 2022. Mexico City, Mexico.

Este fonograma fue realizado con apoyo del Sistema de
Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA),
a través del Programa de Estímulos a la Creación
Artística (PECDA), Emisión 2021.

Dedicated album to my parents
César Velázquez and Maruzka Retif

TAG002
Tagma Records
www.tagmarecords.com
www.axelretif.com

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

**Secretaría
de Cultura**

© Tagma Records & © Axel Retif 2022

Made in Mexico
www.tagmarecords.com