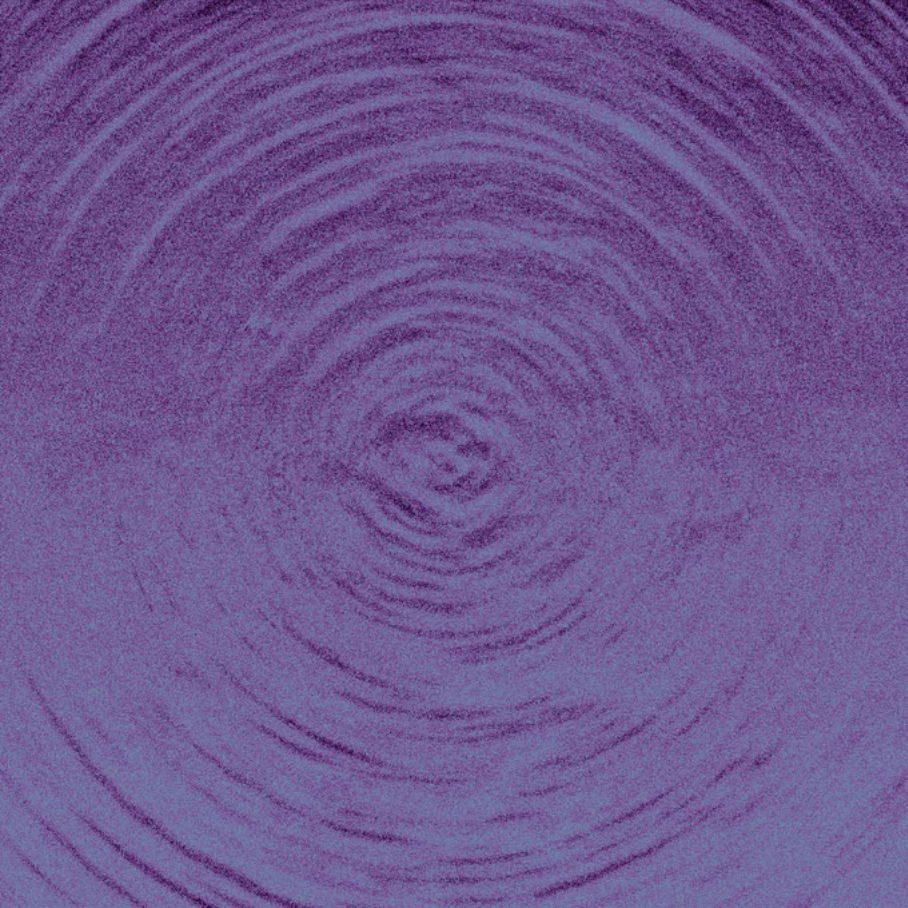

Pozo con Viento

Gustavo Servín

No sólo se conoce al humano por sus actos, también por sus sonidos. Conocer la música del presente es una forma de conocer el estado actual de la humanidad. Gustavo Servín presenta en este disco un claro ejemplo de las voces de nuestro tiempo, en el que se puede escuchar el trabajo de compositores, todos ellos vivos, cada uno con un estilo muy personal que contrasta al devenir de la escucha de las obras; un contraste afortunado que nos habla o nos refleja un México muy rico en diversidad de estilos, técnicas, procesos, búsquedas, afinidades, experiencias, expresiones, etcétera. Se podría escribir una lista muy amplia de las diferencias entre las piezas y los compositores incluidos en este álbum pero, sobre todo, acerca de lo grato que es encontrarse con el talento de un joven y brillante guitarrista, como lo es Gustavo Servín.

Pozo con Viento inicia con Elegía (1999), del compositor Leonardo Coral, la cual busca evocar un profundo estado meditativo por medio de pasajes melódicos y armónicos; todo a raíz de un hondo sentimiento de tristeza y un lenguaje claro. Por otra parte, en Sonata (2022), una obra compuesta por el propio Gustavo Servín, el discurso transita entre una textura ríspida con una tensión constante que pocas veces halla su resolución y un juego dialéctico entre el lenguaje del compositor y la gran influencia que han tenido otros compositores como Lavista, Ginastera, Vasko y Villa-Lobos en el desarrollo

Pozo con Viento

Gustavo Servín

Not only are human beings known by their actions, but also by their sounds. Knowing the music of the present is a way of knowing the current state of humanity. Gustavo Servín presents, in this album, a clear example of the voices of our time. In this album, you can listen to the work of composers, all of them alive, each with a very personal style that can be clearly heard with each listening of the works. It is a fortunate contrast that depicts a very rich diversity of styles, techniques, processes, searches, affinities, experiences, expressions, etc. One could write a very broad list of the differences between the pieces and the composers included in this album, but above all, it is worth it to talk about the talent of a young, brilliant guitarist, such as Gustavo Servín.

Pozo con Viento begins with Elegía (1999), by the composer Leonardo Coral. This piece seeks to evoke a deep meditative state through melodic and harmonic passages, all as a result of a deep sadness through a clear language. Moreover, on the one hand, in Sonata (2022), a work composed by Gustavo Servín himself, the discourse transits between a rough texture with a constant tension that rarely finds its resolution, as well as a dialectical game between the composer's language and the great influence that other composers such as Lavista, Ginastera, Vasko and Villa-Lobos have had in his stylistic development. On the other hand, in Lupino Ca-

de su estilo. En la pieza escrita por Lupino Caballero, Metamorfosis (2011), Gustavo Servín logró cumplir el propósito de la obra al describir de manera perfecta, las transformaciones sonoras, que imitan los cambios patológicos sufridos por el personaje de Gregorio Samsa, del libro homónimo de Franz Kafka y que describen el fluir entre el pensamiento humano y el de un insecto. En Pequeño Fénix (2011), del compositor y flautista Wilfrido Terrazas, la dificultad interpretativa tenía que ver con la exploración de recursos técnicos no convencionales para la guitarra, además de involucrar al intérprete dentro del proceso de re-creación de la pieza, ya que éste debe tomar decisiones creativas, para resolver los problemas planteados en ella y así colaborar con el compositor en el desarrollo del discurso. Sin embargo Gustavo Servín resolvió estas dificultades y puso en nuestras manos un claro ejemplo de cómo abordar obras complejas, con técnicas muy específicas. Esto lo podemos comprobar al escuchar la última pieza del disco: Parasite Sounds (2010), del compositor y guitarrista Carlos Ávila, donde se presentan los sonidos 'parásito', entendidos estos como aquellos ruidos que perturban la fisonomía de los sonidos convencionales o puros, es decir, que alteran o transforman la imagen aural de éstos. Pozo con Viento viene a aportar, a la historia de la música, cinco piezas importantes interpretadas por un joven guitarrista que tiene mucho que compartir y proponer a la música del presente; un álbum digno de escucharse varias veces.

ballero's Metamorphosis (2011), Gustavo Servín manages to fulfill the purpose of the work by perfectly describing the sound transformations, which imitate the pathological changes suffered by the character of Gregorio Samsa, from the homonymous book by Franz Kafka. Such changes describe the flow between human thought and that of an insect. In Pequeño Fénix (2011), by the composer and flutist Wilfrido Terrazas, the interpretative difficulties explore unconventional technical resources for the guitar, in addition to a direct involvement of the performer in the process of re-creating the piece. The performer must make creative decisions to solve the problems raised in the piece, and thus collaborate with the composer in the development of the discourse. That said, Gustavo Servín solves these difficulties and puts in our hands a clear example of how to approach complex works, with very specific techniques. Finally, we can confirm this statement when listening to the last piece of the album: Parasite Sounds (2010), by the composer and guitarist Carlos Ávila. In this work, the 'parasite' sounds are presented and understood as those noises that disturb the physiognomy of conventional or pure sounds, that is, that alter or transform their aural image. Pozo con Viento comes to contribute to the history of music with five important pieces performed by a young guitarist who has much to share and offer to the music of the present; it is an album worthy of listening to several times.

Elegía (1999) La pieza evoca un profundo estado meditativo provocado por honda tristeza. En su estructura formal intervienen cinco materiales; tres de ellos son melódicos y los otros dos son armónicos. Estos materiales se desarrollan y se intercalan, dando lugar a un primer clímax melódico y a un segundo clímax armónico.

Leonardo Coral

Sonata (2022) Es una pieza en tres movimientos con un lenguaje post-tonal en el que discurre una textura siempre ríspida, reflejando una tensión constante que pocas veces halla su resolución, y encuentra camino dentro de un juego dialéctico entre el lenguaje del compositor y la gran influencia en su labor creativa que han tenido autores como Lavista, Ginastera, Vasks y Villa-lobos. La pieza está dedicada a su maestro y amigo Carlos Ávila, intérprete y compositor aguascalentense.

Gustavo Servín

La Metamorfosis (2006) Pieza en tres partes basada en el cuento de nombre homónimo de Franz Kafka, en ella se dibujan transformaciones sonoras que imitan los cambios patológicos sufridos por Gregorio Samsa en su transformación que va del pensamiento humano al de un insecto, y así mismo al final hacia la muerte, que se simboliza en la obra, con la desaparición del sonido convencional

Elegía (1999) The piece evokes a deep meditative state provoked by deep sadness. Its formal structure involves five materials. Three of the aforesaid materials are melodic and the other two are harmonic in nature. These organizational constituents are developed and interjected, resulting first, in a melodic climax, as well as a subsequent harmonic climax.

Leonardo Coral

Sonata (2022) It is a composition in three movements with a post-tonal language that constantly develops rough textural runs. The piece displays a persistent tension that rarely resolves, hence finding a way within a dialectical game between the language of the composer and the great influence on his creative work. Those influences include composers such as Lavista, Ginastera, Vasks and Villa-lobos. The piece is dedicated to his teacher and friend Carlos Ávila, performer and composer from Aguascalientes.

Gustavo Servín

La Metamorfosis (2006) It is a three-part piece based on the story of Franz Kafka. The composition draws sound transformations that imitate the pathological changes suffered by Gregorio Samsa in his transmutation from a human thought into an insect one. Similarly, the piece depicts the moment when the character faces death, which is sym-

bolized by the disappearance of conventional sounds in the strings

Lupino Caballero

Pequeño Fénix (2011) Esta pieza está constituida por tres fragmentos en los que se exploran recursos no convencionales para la guitarra. En ella, el o la intérprete debe tomar decisiones creativas para resolver los problemas planteados en la pieza y colaborar así con el compositor. Los recursos explorados de manera destacada son la fricción en los entorchados de las cuerdas graves (primer fragmento), la variación de afinación manipulando las clavijas (segundo fragmento) y los trémolos y el tapping (tercer fragmento).

Wilfrido Terrazas

Parasite Sounds (2010) Se le llama parásito a aquella persona, animal o planta, que vive a expensas del otro ser. En lo que respecta al sonido, llamamos 'parásitos', a los ruidos que perturban la fisonomía de los sonidos convencionales o puros, es decir, aquellos que alteran o transforman la imagen aural de éstos. En la pieza se crean sonidos complejos que no son domesticables bajo el concepto de nota musical, para lo cual, el intérprete-guitarrista debe abrir su escucha a la superposición de sonoridades que juegan con los parámetros objetivos y subjetivos del sonido.

Carlos Ávila

bolized by the disappearance of conventional sounds in the strings

Lupino Caballero

Pequeño Fénix (2011) This piece consists of three fragments exploring unconventional guitar techniques. In it, the performer must make creative decisions to solve the problems posed by the piece and thus collaborate with the composer. The techniques explored are various friction sounds on the lower strings' wired winding (first fragment), the variation of tuning through manipulation of the pegs (second fragment), and tremolos and tapping (third fragment).

Wilfrido Terrazas

Parasite Sounds (2010) A parasite is a person, animal, or plant, living at the expense of another being. Regarding sound 'parasites', refer to the noises that disturb the physiognomy of conventional or pure sounds; that is, those that alter or transform the aural image of sonic events. The complex sounds of the piece cannot be described by means of musical notation. Therefore, the performer-guitarist must open his ear to the superimposition of sonorities that play with objective and subjective parameters of the sound.

Carlos Ávila

© Leonardo Coral

Leonardo Coral

(1962, Ciudad de México, México)

Realizó sus estudios de Licenciatura en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió con Federico Ibarra, y obtuvo el grado de Maestro en Composición, por la misma institución, con la obra sinfónica *Ciclo de Vida y Muerte* (tesis asesorada por la Dra. María Granillo). Fue estrenada por la OSN bajo la dirección de José Luis Castillo en el Palacio de Bellas Artes en el marco del Foro Internacional

de Música Nueva Manuel Enríquez 2011. Ha compuesto más de 130 obras y su música ha sido interpretada en México, Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica. Ha recibido diversos apoyos del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores en 2001, 2010, 2015, 2022. Su música ha sido publicada en más de 37 CD 's. Ha obtenido los premios Círculo Disonus (1984), Melesio Morales (2005), Sistema de Fomento Musical (2006, 2008), SACM (2007), Medalla SACM (2009), 3er. Lugar Museum Geelvinck en Ámsterdam (2012), II Concurso Universitario de Composición Musical (2014). Actualmente, imparte clases en la Facultad de Música de la UNAM y en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

He studied with Federico Ibarra (FaM UNAM). He obtained a master's degree in composition (UNAM) with the symphonic work *Ciclo de vida y muerte* (thesis advised by Dr. María Granillo). The aforesaid composition was premiered by the Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) under the baton of José Luis Castillo at the Palacio de Bellas Artes within the Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 2011.

He has composed more than 130 works and his music has been performed in Mexico, Europe, the United States, Canada, Asia, Australia, New Zealand, and Latin America. He has received various financial stimuli from the Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONCA) and the Sistema Nacional de Creadores in 2001, 2010, 2015, 2022. His music has been released within over 37 CDs.

He has won the awards Círculo Disonus (1984), Melesio Morales (2005), Sistema de Fomento Musical (2006, 2008), SACM (2007), Medalla SACM (2009), 3rd. prize at the Museum Geelvinck in Amsterdam (2012), and the II University Competition of Musical Composition (2014). He currently teaches composition and orchestration at FaM UNAM, where he won a full-time position in 2016. Finally, he works as a professor at the Centro Cultural Ollin Yoliztli.

© Estudio AnKa Producciones

Gustavo Servín

(1993, Veracruz, México)

Intérprete, compositor y educador mexicano originario de Veracruz. Licenciado en Música por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde fue alumno de guitarra del maestro Carlos Ávila. Ha tomado clases magistrales y diplomados de perfeccionamiento con guitarristas importantes, tales como: Eduardo Garrido, Mauro Zanatta, Pablo Garibay, Rodrigo Nefhtalí, Matthew McAllister, Arody García, Oman Kaminsky, entre otros. Como composi-

tor ha estudiado y asistido a clases con: Carlos Ávila, Lupino Caballero, Ana Lara, Valeria Jonard, Marvin Camacho, Eduardo Orea y Axel Retif. Fue beneficiario del programa PECDA Aguascalientes en su emisión de 2019 con el proyecto Historia a través de seis cuerdas. En 2022 es nuevamente premiado con el proyecto Pozo con Viento.

Ha participado en festivales como el Encuentro Internacional de Guitarra de Salamanca, Festival Expresiones Contemporáneas, Festival Universitario Guitarra Viva y Espiral Foro Universitario. Docente con trayectoria interesado en la formación musical a todos los niveles, destacando su actividad dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Instituto Cultural de Aguascalientes.

Con una gran pasión y compromiso con la música de su tiempo, se dedica principalmente al repertorio de los siglos XX y XXI y difunde sus propias composiciones. En 2022 fue premiado dentro del taller de composición del maestro Marvin Camacho en el marco del XVIII Festival de Música de Cámara de Aguascalientes. Sus obras han sido estrenadas tanto en México como en el extranjero.

He is a Mexican performer, composer, and educator, born in Veracruz. He holds a degree in Music from the Universidad Autónoma de Aguascalientes, where he studied guitar with Carlos Ávila. He has taken masterclasses, as well as diplomas in performance improvement with important guitarists such as: Eduardo Garrido, Mauro Zanatta, Pablo Garibay, Rodrigo Nefhtalí, Matthew McAllister, Arody García, Oman Kaminsky, among others. As a composer, he has studied and attended classes with: Carlos Ávila, Lupino Caballero, Ana Lara, Valeria Jonard, Marvin Camacho, Eduardo Orea, and Axel Retif. He was a beneficiary of the PECDA Aguascalientes program in 2019 with the project Historia a través de seis cuerdas. In 2022 he was awarded with the PECDA financial stimulus for the second time with the project Pozo con Viento.

He is an active performer who continuously participates in festivals such as the Encuentro Internacional de Guitarra de Salamanca, Festival Expresiones Contemporáneas, Festival Universitario Guitarra Viva, and the Espiral Foro Universitario. Moreover, he is a teacher with a career focused on musical training for performers of all levels within the Universidad Autónoma de Aguascalientes and the Instituto Cultural de Aguascalientes.

With a great passion and commitment to the music of his time, he dedicates himself mainly to the repertoire of the twentieth and twenty-first centuries, premieres music, and disse-

minates his catalog of compositions. Some of his most important compositions include works for solo guitar, piano, contrabassoon, choir, and chamber music. In 2022 he was awarded with the composition workshop by Marvin Camacho within the XVIII Festival de Música de Cámara de Aguascalientes. His works have been premiered both nationally and internationally by renowned performers.

@ Carlos Martínez Larrauri

Lupino Caballero

(1975, Chihuahua, México)

Licenciado en Composición egresado del Conservatorio de Música de Chihuahua. Realizó también 2 postgrados, uno en Diseño Sonoro y otro en Creación Sonora por la Universitat de Barcelona. De entre los profesores que más han influenciado su pensamiento podemos mencionar a Luca Belcastro, Marco Aurelio Alvirez, Julio Estrada y Manuel Gutiérrez. Compositor de la música de los Himnos del Heroico Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal de Chihuahua. Miembro del colectivo

Nuevo Frente Sonoro (NFS). Organizador de la serie de conciertos Sonidos Nacientes. Parte del comité organizador del Foro de Música Nueva Armando Luna. Parte del movimiento Germinaciones, Primaveras Latinoamericanas. Docente en el Conservatorio de Música de Chihuahua. Perteneció (2019-2022) al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA - FONCA).

He holds a bachelor's degree in composition from the Conservatorio de Música de Chihuahua. He also completed 2 postgraduate courses, one in Sound Design, and another in Sound Creation at the Universidad de Barcelona. Professors such as Luca Belcastro, Marco Aurelio Alvirez, Julio Estrada, and Manuel Gutiérrez have strongly influenced his musical thinking.

He composed the music for the hymns of the Fire Department and the Local Police of Chihuahua. He is also an active member of the collective Nuevo Frente Sonoro (NFS). Furthermore, he works as manager of the Sonidos Nacientes concert series, and acts as a committee member within the Foro de Música Nueva Armando Luna and the Germinaciones, Primaveras Latinoamericanas projects. Currently, he works as professor at the Conservatorio de Música de Chihuahua. Finally, he belonged to the Sistema Nacional de Creadores (SNCA - FONCA) between 2019 and 2022.

@ José Pita

Wilfrido Terrazas

(1974, Chihuahua, México)

Flautista, improvisador, compositor y docente mexicano cuyo trabajo explora los territorios fronterizos entre improvisación, notación musical y creación colectiva. Es miembro de Generación Espontánea, Liminar, Filer y el Wilfrido Terrazas Sea Quintet, y ha realizado más de 390 estrenos mundiales, escrito más de 70 composiciones, y grabado más de 50 álbumes, ocho de ellos como solista o líder. Wilfrido ha presentado su trabajo en 21 países de Europa

y América. Es coorganizador de la Semana Internacional de Improvisación en Ensenada, su ciudad de origen, y profesor de la University of California San Diego.

Flutist, improviser, composer, and educator whose work explores the borderlands between improvisation, musical notation, and collective creation. He is a member of Generación Espontánea, Liminar, Filer, and the Wilfrido Terrazas Sea Quintet, and has performed more than 390 world premieres, written over 70 compositions, and recorded more than 50 albums, eight of them as a soloist or leader. Wilfrido has presented his work in 21 countries between Europe and the Americas. He co-curates the Semana Internacional de Improvisación, a festival in Ensenada, his hometown, and is Assistant Professor of Music at the University of California San Diego.

© Gabriel Sánchez Ávila

Carlos Ávila

(1984, Aguascalientes, México)

Compositor, intérprete-guitarrista o, meramente, artista como él mismo se denomina. Licenciado en Música, con mención honorífica, con especialidad en guitarra por el Conservatorio de las Rosas, en Morelia, Michoacán y Maestro en Arte Contemporáneo por la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, también con mención honorífica.

Como intérprete, su especial gusto e interés

por la música nueva lo ha llevado a realizar diversas giras por México y otros países, además de consumir varios estrenos absolutos en diversos festivales internacionales como el Festival Internacional de Guitarra de Morelia (ediciones XVI, XVIII, XIX y XX); Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán (ediciones IV, V, VII y VIII); Arte Joven (2008); El Otoño Guitarrístico en Bogotá, Colombia (2009); VII Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras (2011); y la XLV Feria del Libro Aguascalientes.

Entre sus publicaciones se encuentra el CD: Música Nueva para dos Guitarras; el DVD: Perspectivas Sonoras Vol. 1, Almagre y Azul; el LIBRO: Una Nueva Tradición Instrumental; así como diversos artículos en revistas especializadas y de divulgación, relacionados con el fenómeno artístico-sonoro. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en donde se desempeña impartiendo la materia de Guitarra dentro de la Licenciatura en Música.

Composer, performer-guitarist, or, merely, an artist, as he calls himself. He holds a bachelor's degree in music performance with a focus on guitar, from the Conservatorio de las Rosas, in Morelia, Michoacán where he graduated with honors. He also holds a master's degree in Contemporary Art from the Universidad Autónoma de Aguascalientes and the Instituto Cultural de Aguascalientes.

On the one hand, as a performer, his interest in new music has led him to make several tours of Mexico and other countries, in addition to several world premieres in various international festivals such as the Festival Internacional de Guitarra de Morelia (issues XVI, XVIII, XIX y XX); Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán (issues IV, V, VII y VIII); Arte Joven (2008); El Otoño Guitarrístico in Bogotá, Colombia (2009); VII Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras (2011); and the XLV Feria del Libro Aguascalientes. On the other hand, his activity as a composer and artist focuses on the gestation, production, and dissemination of his work through concerts, seminars, exhibitions, workshops, and conferences in various festivals, forums, and institutions, as well as in the publication of articles and recordings. Some of his most relevant publications include the following: CD New Music for two Guitars; the DVD: Perspectivas Sonoras Vol. 1, Almagre and Azul; the BOOK: A New Instrumental Tradition; as well as various articles in

specialized and popular magazines related to the artistic-sound phenomenon.

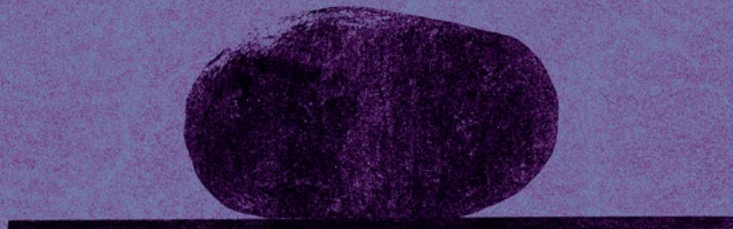
Música: Wilfrido Terrazas, Leonardo Coral, Lupino Caballero, Carlos Ávila y Gustavo Servín
Ingeniero de grabación: Roberto De Elías
Asistente de grabación: Ricardo Cortés
Mezcla y masterización: Roberto De Elías
Foto de portada: Axel Retif
Diseño de portada: Alejandro Criollo
Diseño gráfico: Alejandro Criollo
Texto introductorio: Eduardo Caballero
Textos: Wilfrido Terrazas, Leonardo Coral, Lupino Caballero, Carlos Ávila y Gustavo Servín
Traducción: Eduardo Orea
Productor: Gustavo Servín
Supervisor de proyecto: Ismael Morales
Editor: Axel Retif

Estudios Star Track, 20 al 22 de enero de 2023, Ciudad de México, México.

Dedicado a Pilar García, Mario Servín García, Reyna Viveros, Gustavo Servín Salazar, Patricia Servín Viveros y Hugo Viveros.

@ Tagma Records & @ Gustavo Servín 2023.

www.tagmarecords.com

TAGMA
RECORDS

tagmarecords.com

POZO CON VIENTO

Gustavo Servín

Leonardo Coral

1. Elegía (1999)

07:06

Gustavo Servín

Sonata (2022)

2. I. Exordio Invocatorio

04:54

3. II. Danza de los viajes

06:21

4. III. Canto Último

07:38

Lupino Caballero

La Metamorfosis (2006)

5. I.

05:30

6. II.

02:51

7. III.

05:33

Wilfrido Terrazas

8. Pequeño Fénix (2011)

04:02

Carlos Ávila

9. Parasite Sounds (2010)

09:29

Total: 53:24

TAGMA
RECORDS

TAG007

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

Aguascalientes
Secretaría de Cultura y Artes
El Estado de México

**Instituto Cultural
de Aguascalientes**

@ Tagma Records & @Gustavo Servín 2023

Hecho en México

Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a
la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)

www.tagmarecords.com