

1	Electric Dust (2022) prepared double bass, prepared tam tam and prepared piano	09:26
2	The Untitled 3S (2018) string trio	05:24
3	In the Space of Time (2022) violin and piano version	11:20
4	Mutual Gravity (2023) viola, percussion and fixed media	08:31
5	Star Trail (2022) string orchestra version	41:20

TT 76:03

Laboratorio de Música Nueva

Leonardo Chávez, violin
Alena Stryuchkova, viola
Diego Gutiérrez, cello
César Bernal, double bass
Maribel Pedraza, percussion
José Luis Hurtado, piano

I try to create sounds that I have never heard before. I try to make music in which technique is not evident and decisions are not obvious.

This is the music that I like to write. Music that resembles light. Music that gets expanded, compacted, reflected, and distorted. Massed, solid, and dense music – with many elements acting at the same time in different layers and dimensions. Music where parameters have their own trajectories and are independent from each other (*Parametric Counterpoint*). Multicolored, multi-textural, with multiple trajectories and multiple meanings.

Sonic objects that prioritize space over time, whose parts are disassembled and put together again in order to reveal their overall physiognomy. Music that does not develop, that does not move, but awaits for the spectator to contemplate every angle, from the most distant plane to the most intimate detail, and understand its shape and purpose retrospectively. I like to write free and effervescent music. I write solid, natural and organic music resulting from the well-structured, profound thinking and exhaustive vision of all the possibilities.

I try to create sounds that I have never heard before. I try to make music in which technique is not evident and decisions are not obvious. I tend to move away from the things that I know are going to work, or from the things that I already know how to make.

Electric Dust is scored for double bass soloist with piano and tam tam accompaniment. The three instruments must be prepared. The preparation for the piano consists of simply putting a few sheets of white tabloid size printer paper on the strings at the low register of the instrument. These sheets will result in a constant vibration when playing palm tremoli or normal trills, or a distant, unstable dripping sound when played directly with fingertips. The tam tam is prepared by placing a chain of little objects hanging on the external side of the instrument that could make it react uncontrollably after it is attacked. Finally, the preparation for the double bass seeks to expand its sonic characteristics, and produce new and unexpected sounds

spontaneously. For this recording, the double bass was prepared by placing a large paper clamp on the bridge, allowing the instrument not only to produce additional vibrations, but also irruptive and high squeaky sounds. The preparation of the instruments is the essence of the work, as their combination should result in a granular background, a subtle “dust”.

The piece is formed by five sections, differentiated by contrasting dynamics and distinct densities. *Electric Dust* is the source of the materials and techniques used in *Star Trail*. For instance, the first gesture of *Electric Dust* is the beginning of *Star Trail* as well, and the ending of *Electric Dust* is a compressed version of the ending of *Star Trail*. The piece is dedicated to Chilean double bassist César Bernal.

The Untitled is the first of a collection of pieces written for a variable type and number of instruments of the same family, in this case, *The Untitled S*, for bowed

string instruments. The piece can take four different forms: as a solo, as a solo plus fixed media, as a duet, or trio. The title changes depending on the number of strings involved, in this particular case, *The Untitled 3S*.

The score consists of five distinct modules whose order is fixed but different for each of the performers participating. Although every single parameter and aspect of the piece is carefully and meticulously controlled, the score represents a series of open stimuli that must be permeated by the individual background, experience and taste of the performer. Therefore, without being improvisatory, the piece can take varied shapes, trajectories, and internal gestural combinations. The aim is to build a kaleidoscopic texture of sounds and colors as a result of the spontaneous and unique interactions of the numerous momentum.

The Untitled S is the result of an intense performer-composer collaboration over

the span of thirty months starting back in May of 2018 until its virtual premiere on October 6th of 2020, by violinist Leonardo Chávez, for whom the piece was written. The trio version was first performed live at the *Museo Nacional de Arte* as part of the *Foro Internacional de Música Nueva* in Mexico City, on October 8th of 2023 by the *Laboratorio de Música Nueva* LaMN.

In the Space of Time is a piece that can be performed by one bowed string instrument of any type and piano. Although there is one score for the string and a different one for the piano, both of them share the same trajectories, gestures and energy, like if they were a “translation” of each other. Being pitch relative and rhythm proportional, and except for a few moments where they have to coincide, in general, the performers should sing, act, react and be as *espressivo* as possible as if they were playing a solo, letting the internal gestures of both instruments to naturally dialogue amongst one another. *In the space of time* and *Star*

Trail are intimately related, as the string part of the first one is exactly the first module of the second one.

Mutual Gravity is written for a low bowed string instrument (viola, cello, or double bass), a percussionist playing two thunder sheets and a prepared tam tam, and fixed media. In this piece, the viola is undoubtedly the protagonist, building the spirit and energy of the moment, at times leading the way on the surface but also supporting everything, in the background. The fixed media acts as hyperactive shadows or continuations of the viola, moving constantly not only from one side to the other, but also, from front (close) to back (distant) and vice versa. The percussion is the emulsifier of the equation, as it expands the timbral palette and helps to clarify the form. It is the catalyst that accelerates, that stimulates and enhances the transformative sonic process.

The piece is formed by six different sections, clearly articulated by heavy arrivals or

pillars of sound, differentiated, as in *Electric Dust*, by contrasting dynamics and distinct densities. Once more, there is a very close relation between two pieces of this album, as the solo parts of the viola of this piece, are fragments taken from the second module of *Star Trail*. *Mutual Gravity* was written in January of 2023, at the request of Alena and Maribel, to whom the piece is dedicated.

Star Trail can be performed by two or more bowed strings of any type and in any combination. In this recording, there are 12 instruments involved: 3 violins, 3 violi, 3 celli, and 3 double basses. The LaMN instrumentalists recorded three versions of the same musical discourse, which were later overlapped in the editing process. The piece is formed by four modules that can be performed in absolutely any order, and each of the instruments can start at any time. Pitch is relative and rhythm is proportional. As a result of everything described before, the piece has thousands of different

versions. A recording like the one included in this album is a paradox, as it is a fixed single version of many, and by no means should be interpreted as a definitive representation of what the piece can do but on the contrary, it is just one sonic crumb in an almost endless universe of possibilities.

Actually, one of the original purposes of the piece that could not be replicated in this recording was the more personal participation of the listener. *Star Trail* was commissioned by the *Chatter's New Works Initiative*, a program part of *Chatter Sunday*, a music organization based in New Mexico. In 2021, *Chatter Sunday* moved to its own bespoke venue, a renovated auto parts warehouse in downtown Albuquerque. I envisioned *Star Trail* for this venue in particular. I envisioned many string players placed randomly at every space of the venue, at every corner of the space, on the stage, in the bathroom, in the parking lot, on the ceiling... I envisioned people coming in and out, walking freely, with a drink in

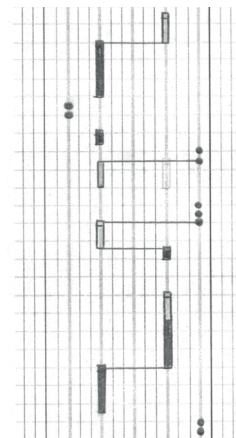
hand, and getting closer to the performers. I envisioned people choosing which path to follow, letting themselves to be guided and absorbed by the sound of one instrument, and attracted by the gesture of another... deciding what to listen to, and how much to listen to. Creating their own trajectories, their own stories, their own figures. Owning something much more useful, personal, and meaningful. More than a concert piece, I envisioned *Star Trail* as a sonic installation, always living, always giving... never ending.

This is a much more mature album than my previous one, *Parametrical Counterpoint*. The first established the concept, and this shows the realization. The pieces of this album not only have a more personal instrumental language but, as if they were pieces in an art exhibition, they have a much more consolidated and unified sound, as a result of a common palette of gestures.

This album is a celebration. It is a beautiful exercise of mutual trust, as the music was

written in collaboration with the performers that recorded them. Thank you Alena, Maribel, Leo, Diego, and César for your friendship and commitment towards my music. I owe my sound to you.

José-Luis Hurtado

Mutual Gravity
Percussion Part

Winner of a 2020 John Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, Mexican-born American composer José-Luis Hurtado's music has been performed across continents by ensembles and soloists such as the Boston Modern Orchestra Project, JACK Quartet, International Contemporary Ensemble, Talea Ensemble, Earplay Ensemble, Juilliard Ensemble, New York Miniaturist Ensemble, Seattle Chamber Players, Iowa CNM Ensemble, Callithumpian Consort, Ikarus Chamber Players, SEM Ensemble, Sigma Project Sax Quartet, North/South Consonance Chamber Orchestra, Interensemble, Concorde Ensemble, Quinteto Latino, Ensemble 3, Ensemble Ónix, Versus 8 Percussion Quartet, CRAS Guitar Sextet, Duo Yonx, Ekmeles Vocal Ensemble, Orquesta Uninorte, Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, National Symphony Orchestra of Mexico, Philharmonic Orchestra of the National University of Mexico OFUNAM, Camerata de las Américas, CEPROMUSIC

Ensemble, Piedmont East Bay Children's Choir, Quatuor Molinari, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Stephen Drury, Yukiko Takagi, Ben Roidl-Ward, Dana Jessen, Émile Girard-Charest, Lora Kmieliauskaite, Tony Arnold, Garth Knox, Claire Chase, Georgio Kokkinaris, Le Nouvel Ensemble Moderne and the Arditti String Quartet among others.

He has been the recipient of the Kompositionspreis der Stadt Wolkersdorf (Austria), the Harvard University Green Prize for Excellence in Composition (USA), the Adelbert W. Sprague Prize (USA), the George Arthur Knight Prize (USA), the Micro-Jornadas de Composición y Música Contemporánea Prize (Argentina), the Concurso Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter (Mexico), the Premio de Composición Julián Carrillo (Mexico), the Premio Estatal de Composición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán (Mexico), the Concurso de Composición Orquestal de Morelia (Mexico), the José Tocavén Lavín Medal in recognition

of his artistic trajectory, second prize in the Troisième Concours International de composition du Quatuor Molinari (Canada), second prize in the Ariel Piano Composition Competition, third prize winner of the National SCI/ASCAP Composition Competition, honorable mention in the Premio Nacional de Composición Orquestal Federico Ibarra (Mexico), and finalist of the Earplay Composition Competition, the Look & Listen Festival Composition Competition and the Jeunesses International Composition Competition (Romania). Grants and Fellowships include those from the National Endowment for the Arts of Mexico, the National Association of Latino Arts and Cultures (USA), Ibermúsicas, the American Music Center, and the Civitella Ranieri Foundation (Italy). In 2024, Hurtado was selected by the Secretary of Foreign Affairs of the Mexican Government as one of the recipients of the “Distinguished Mexicans award”, in recognition of an outstanding career and contribution to strengthening cultural ties between Mexico and the United

States. He is a member of the prestigious *Sistema Nacional de Creadores de Arte* of Mexico, a government supported program that converges the most renowned artists of Mexico, including writers, visual artists, dancers, film makers, and composers.

In addition to his compositional career, Hurtado is highly active as a pianist and new music advocate. He is the pianist of Low Frequency Trio (contemporary bass clarinet, double bass, and piano ensemble), founding member of *áltaVoz* (Latin American composers collective), and former director of The Harvard Group for New Music.

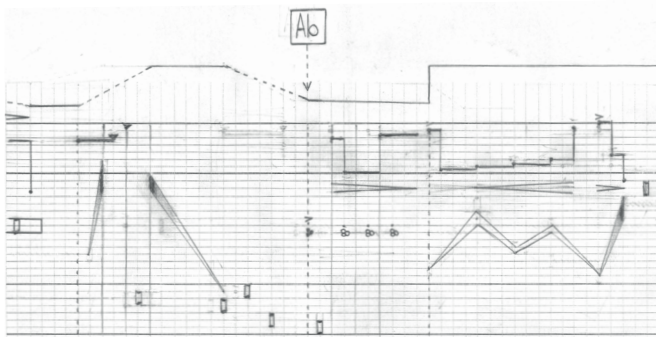
Hurtado holds degrees in piano performance and composition from Conservatorio de las Rosas (Morelia, Mexico), a Master of Music in Composition from Universidad Veracruzana (Xalapa, Mexico) and a Ph.D. from Harvard University where he studied under Mario Davidovsky, Chaya Czernowin, Magnus Lindberg, Brian Ferneyhough and Helmut Lachenmann.

Laboratorio de Música Nueva (LaMN)

Hurtado is currently Full Professor of Theory and Composition at the University of New Mexico in the U.S. where he also founded, directs and curates the *Music from the Americas Concert Series*, and directs the New Music New Mexico Contemporary Ensemble.

www.joseluishurtado.net

Based in Mexico City, the *Laboratorio de Música Nueva* is one of the most daring contemporary music ensembles on the Latin American music scene. Founded in 2021 as a string trio and expanded to a mixed sextet for this recording, LaMN's goal is to promote and disseminate contemporary music through premieres, concerts, recordings, and collaborations for the creation of new works.

In the Space of Time
Piano part

Alena Stryuchkova

Leonardo Chávez

Diego Gutiérrez

Intento crear sonidos nunca antes escuchados. Intento hacer música en la que la técnica no sea evidente ni las decisiones obvias.

Esta es la música que me gusta componer. Música que se asemeja a la luz. Música que se expande, se compacta, se refleja y se distorsiona. Música masiva, sólida y densa, con muchos elementos actuando simultáneamente en diferentes capas y dimensiones. Música donde los parámetros tienen sus propias trayectorias y son independientes entre sí (Contrapunto Paramétrico). Multicolor, multitextural, con múltiples trayectorias y múltiples significados.

Objetos sonoros que priorizan el espacio sobre el tiempo, cuyas partes se desmontan y se recomponen para revelar su fisonomía general. Música que no se desarrolla, que no se mueve, sino que espera a que el espectador contemple cada ángulo, desde el plano más lejano hasta el detalle más íntimo, y comprenda su forma y propósito retrospectivamente. Me gusta componer música libre y efervescente. Compongo música sólida, natural y orgánica, fruto de un pensamiento profundo y bien estructurado,

y de una visión exhaustiva de todas las posibilidades. Intento crear sonidos nunca antes escuchados. Intento hacer música en la que la técnica no sea evidente ni las decisiones obvias. Tiendo a alejarme de lo que sé que va a funcionar o de lo que ya sé como hacer.

Electric Dust está escrita para contrabajo solista, con acompañamiento de piano y tam tam. Los tres instrumentos deben de estar preparados. La preparación para el piano consiste simplemente en colocar unas hojas de papel blanco tamaño doble carta sobre las cuerdas, en el registro grave del instrumento. Estas hojas producirán una vibración constante al tocar trémolos con las palmas o trinos normales, o producirán un sonido de goteo distante e inestable al tocar las hojas directamente con las yemas de los dedos. El tam tam se prepara colocando una cadena de pequeños objetos colgando del exterior del instrumento, los cuales provocarán una reacción incontrolable al ser tocado. Finalmente,

la preparación para el contrabajo busca expandir sus características sonoras y producir sonidos nuevos e inesperados de forma espontánea. Para esta grabación, el contrabajo se preparó colocando una pinza grande para papel en el puente del mismo, lo que permite que el instrumento no solo produzca vibraciones adicionales, sino también sonidos irruptivos y agudos. La preparación de los instrumentos es la esencia de la obra, ya que su combinación debe resultar en un fondo granulado, en un «polvo» sutil. La pieza se compone de cinco secciones, diferenciadas por dinámicas contrastantes y densidades distintas.

Electric Dust es la fuente principal de los materiales y técnicas utilizados en *Star Trail*. Por ejemplo, el primer gesto de *Electric Dust* es también el inicio de *Star Trail*, y el final de *Electric Dust* es una versión condensada del final de *Star Trail*. La pieza está dedicada al contrabajista chileno César Bernal.

The Untitled es la primera de una colección de piezas escritas para un tipo y número variable de instrumentos de la misma familia, en este caso, *The Untitled S*, para instrumentos de cuerda frotada. La pieza se puede tocar de cuatro formas diferentes: como solo, solo con electrónica fija, dúo o trío. El título cambia según el número de cuerdas involucradas, en este caso en particular, *The Untitled 3S*.

La partitura consta de cinco módulos distintos cuyo orden es fijo, pero diferente para cada instrumentista. Si bien cada parámetro y aspecto de la pieza están controlados cuidadosa y meticulosamente, la partitura representa una serie de estímulos abiertos que ineludiblemente serán influenciados por la formación, la experiencia y el gusto individual del intérprete. Por lo tanto, sin ser improvisatoria, la pieza puede adoptar diversas formas, trayectorias y combinaciones gestuales internas. El objetivo es construir una textura caleidoscópica de sonidos y colores,

resultado de las interacciones espontáneas y únicas de dichos gestos internos.

The Untitled S es el resultado de una intensa colaboración entre intérprete y compositor a lo largo de treinta meses, desde mayo de 2018 hasta su estreno virtual, el 6 de octubre de 2020, a cargo del violinista Leonardo Chávez, para quien fue escrita.

La versión para trío se estrenó en vivo en el Museo Nacional de Arte, en el marco del Foro Internacional de Música Nueva de la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2023, a cargo del Laboratorio de Música Nueva LaMN.

In the space of time es una pieza que puede ser interpretada por un instrumento de cuerda frotada de cualquier tipo y piano. Aunque existe una partitura para la cuerda y otra distinta para el piano, ambas comparten las mismas trayectorias, gestos y energía, como si fueran una «traducción» la una de la otra. Al ser relativas las alturas

y proporcional el ritmo, y salvo algunos momentos en los que deben de coincidir, en general, los intérpretes deben cantar, actuar, reaccionar y ser lo más expresivos posible como si estuviesen tocando un solo, permitiendo así, que los gestos internos de ambos instrumentos dialoguen naturalmente entre sí. *In the space of time* y *Star Trail* están íntimamente relacionadas, ya que la parte de cuerda de la primera es exactamente el primer módulo de la segunda.

Mutual Gravity está escrita para un instrumento de cuerda frotada grave (viola, violonchelo o contrabajo), un percusionista que toca dos thunder tubes y un tam tam preparado, y electrónica fija.

En esta pieza, la viola es sin duda la protagonista, creando el espíritu y la energía del momento, a veces marcando el camino en la superficie, pero también sirviendo de soporte del todo, en en el fondo. La electrónica fija actúa como sombras

hiperactivas o continuaciones de la viola, moviéndose constantemente no solo de un lado a otro, sino también de adelante (cerca) hacia atrás (distante) y viceversa. La percusión es la emulsión de la ecuación, ya que expande la paleta tímbrica, y ayuda a clarificar la forma. Es el catalizador que acelera, estimula y potencia el proceso sonoro transformador.

La pieza está formada por seis secciones diferentes, claramente articuladas por francas llegadas o grandes pilares de sonido, diferenciadas, como en *Electric Dust*, por dinámicas contrastantes y densidades distintas. Una vez más, existe una estrecha relación entre dos piezas de este álbum, ya que las partes solistas de viola de esta obra son fragmentos del segundo módulo de *Star Trail*. *Mutual Gravity* fue compuesta en enero de 2023, a petición de Alena y Maribel, a quienes está dedicada la pieza.

Star Trail puede ser interpretada por dos o más instrumentos de cuerda frotada de

cualquier tipo y en cualquier combinación. En esta grabación, participan 12 instrumentos: 3 violines, 3 violas, 3 cellos y 3 contrabajos. Los instrumentistas del LaMN grabaron tres versiones del mismo discurso musical, las cuales fueron después sobrepuestas en la edición. La pieza está formada por cuatro módulos que pueden interpretarse en cualquier orden, y cada instrumentista puede comenzar en el momento que desee. La altura es relativa y el ritmo proporcional. Como resultado de todo lo descrito anteriormente, la pieza tiene miles de versiones diferentes. Es así como, una grabación como la incluida en este álbum es una paradoja, ya que se trata de una sola versión fija, y de ninguna manera debe de interpretarse como una representación definitiva de lo que la pieza debe de lograr o debe de ser, sino todo lo contrario, debe de considerarse como solo una migaja sonora en un universo casi infinito de posibilidades.

De hecho, uno de los propósitos originales de la pieza, el cual no se pudo replicar

en esta grabación, era la participación más activa del oyente. *Star Trail* fue un encargo del *Chatter's New Works Initiative*, un programa de *Chatter Sunday*, una organización musical con sede en Nuevo México. En 2021, *Chatter Sunday* se mudó a su propio espacio, un almacén de autopartes remodelado en el centro de Albuquerque. Imaginé *Star Trail* para este espacio en particular. Imaginé a muchos músicos colocados aleatoriamente en cada espacio del lugar, en cada rincón, en el escenario, en el baño, en el estacionamiento, en el techo... Imaginé a la audiencia entrando y saliendo, caminando libremente, con una bebida en la mano, y acercándose a los intérpretes. Imaginé a la gente eligiendo qué camino seguir, dejándose guiar y absorber por el sonido de un instrumento y atraídos por el gesto de otro... decidiendo qué escuchar y cuánto escuchar. Creando sus propias trayectorias, sus propias historias, sus propias figuras. Poseyendo algo mucho más útil, personal y significativo. Más que una pieza de concierto, imaginé a *Star Trail*

como una instalación sonora, siempre viva, siempre generosa... sin un final definitivo.

Este es un álbum mucho más maduro que mi anterior, *Parametrical Counterpoint*. El primero estableció el concepto, y este segundo ilustra su realización. Las piezas de este álbum no solo tienen un lenguaje instrumental más personal, sino que, como si fuesen piezas en una exposición de arte, tienen un sonido mucho más consolidado y unificado, resultado de una paleta de gestos común.

Este álbum es una celebración. Es un hermoso ejercicio de confianza mutua, ya que la música fue escrita en colaboración con los intérpretes que la grabaron. Gracias Alena, Maribel, Leo, Diego y César por su amistad y compromiso con mi música. A ustedes les debo mi mundo sonoro.

José-Luis Hurtado

Ganador de una beca de la John Guggenheim Memorial Foundation en 2020, la música del compositor Mexico-Americano José Luis Hurtado, ha sido interpretada alrededor del mundo por ensambles y solistas como el Boston Modern Orchestra Project, JACK Quartet, International Contemporary Ensemble, Talea Ensemble, Earplay Ensemble, Juilliard Ensemble, New York Miniaturist Ensemble, Seattle Chamber Players, Iowa CNM Ensemble, Callithumpian Consort, Ikarus Chamber Players, SEM Ensemble, Sigma Project Sax Quartet, North/South Consonance Chamber Orchestra, Interensemble, Concorde Ensemble, Quinteto Latino, Ensemble 3, Ensemble Ónix, Versus 8 Percussion Quartet, CRAS Guitar Sextet, Duo Yonx, Ekmeles Vocal Ensemble, Orquesta Uninorte, Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional de México, Camerata de las Américas, CEPROMUSIC Ensemble,

Piedmont East Bay Children's Choir, Quatuor Molinari, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Stephen Drury, Yukiko Takagi, Ben Roidl-Ward, Dana Jessen, Émile Girard-Charest, Lora Kmieliauskaite, Tony Arnold, Garth Knox, Claire Chase, Georgio Kokkinaris, Le Nouvel Ensemble Moderne y el Arditti String Quartet, entre otros.

Ha ganado premios como el Kompositionspreis der Stadt Wolkersdorf (Austria), Green Prize for Excellence in Composition de la Universidad de Harvard (EE.UU.), Premio Adelbert W. Sprague (EE.UU.), Premio George Arthur Knight (EE.UU.), Premio de las Micro-Jornadas de Composición y Música Contemporánea (Argentina), Concurso Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter (México), Premio de Composición Julián Carrillo (México), Premio Estatal de Composición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán (México), Concurso de Composición Orquestal de Morelia (México), la Medalla José Tocavén Lavín en recono-

cimiento a su trayectoria artística, segundo premio en el Troisième Concours International de composition del Quatuor Molinari (Canadá), segundo premio en el Concurso de Composición para Piano Ariel, tercer Premio del Concurso Nacional de Composición SCI/ASCAP, mención honorífica en el Premio Nacional de Composición Orquestal Federico Ibarra (México), finalista del Concurso de Composición Earplay, del Concurso de Composición del Festival Look & Listen y del Concurso Internacional de Composición Jeunesses (Rumanía). Ha recibido becas y subvenciones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, la National Association for Latino Arts and Cultures (EE. UU.), Ibermúsicas, el American Music Center y la Fundación Civitella Ranieri (Italia). En 2024, Hurtado fue seleccionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México como uno de los galardonados con el premio «Mexicanos Distinguidos», en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al fortalecimiento de los lazos

culturales entre México y los Estados Unidos. Es miembro del prestigioso Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, programa gubernamental que reúne a los artistas más reconocidos de México, incluyendo escritores, artistas visuales, bailarines, cineastas y compositores.

Además de su carrera como compositor, Hurtado se desempeña activamente como pianista y promotor de música nueva. Es pianista de Low Frequency Trio (ensamble contemporáneo de clarinete bajo, contrabajo y piano), miembro fundador de áltaVoz (colectivo de compositores latinoamericanos) y exdirector de The Harvard Group for New Music.

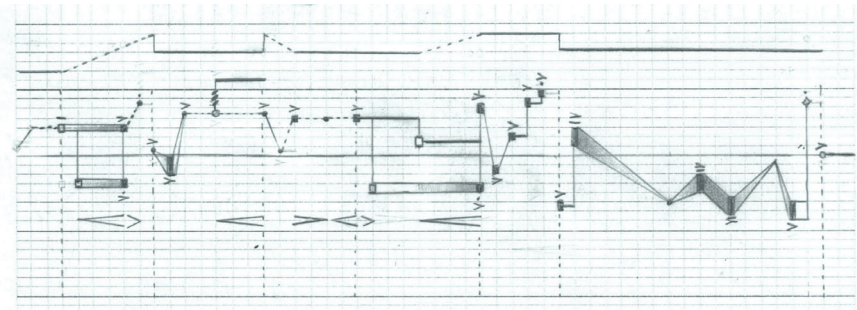
Hurtado tiene una Licenciatura en piano y composición por el Conservatorio de las Rosas (Morelia, México), una Maestría en Composición Musical por la Universidad Veracruzana (Xalapa, México) y un Doctorado por la Universidad de Harvard, donde estudió con Mario Davidovsky,

Chaya Czernowin, Magnus Lindberg, Brian Ferneyhough y Helmut Lachenmann.

Hurtado es actualmente profesor titular de Teoría y Composición en la University of New Mexico (EE.UU.), donde también fundó, dirige y cura *The Music from the Americas Concert Series*, y dirige el *New Music New Mexico Contemporary Ensemble*.

www.joseluishurtado.net

Con sede en la ciudad de México, el Laboratorio de Música Nueva es uno de los ensambles de música contemporánea más audaces de la escena Latinoamericana. Fundado en 2021 como trío de cuerdas, y expandido a sexteto mixto para la presente grabación, el objetivo de LaMN es promover y difundir la música actual a través de estrenos, conciertos, grabaciones, así como de colaboraciones para la creación de obra nueva.

Star Trail
Score

Ich versuche, Klänge zu erzeugen, die ich noch nie zuvor gehört habe. Ich versuche, Musik zu schreiben, in der Technik nicht offensichtlich ist und Entscheidungen nicht auf der Hand liegen.

Das ist die Musik, die ich gerne schreibe. Musik, die dem Licht ähnelt. Musik, die sich ausdehnt, verdichtet, reflektiert und verzerrt. Massenhafte, kompakte und dichte Musik – mit vielen gleichzeitig in unterschiedlichen Schichten und Dimensionen agierenden Elementen. Musik, in der Parameter eigene Verläufe haben und voneinander unabhängig sind (Parametrischer Kontrapunkt). Vielfarbig, vielschichtig, mit mehreren Bewegungslinien und Bedeutungsebenen.

Klangobjekte, bei denen der Raum Vorrang vor der Zeit hat, deren Teile auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt werden, um ihre Gesamtphysiognomie sichtbar zu machen. Musik, die sich nicht entwickelt, die sich nicht bewegt, sondern darauf wartet, dass das Publikum jeden Winkel betrachtet – von der fernsten Ebene bis ins intimste Detail – und Form und Sinn rückblickend erkennt. Ich schreibe gerne freie und lebendige Musik. Ich schreibe feste, natürliche und organische Musik, die aus wohlstrukturiertem, tiefgehendem Denken

und einer erschöpfenden Vorstellung aller Möglichkeiten hervorgeht. Ich versuche, Klänge zu erzeugen, die ich noch nie zuvor gehört habe. Ich versuche, Musik zu schreiben, in der Technik nicht offensichtlich ist und Entscheidungen nicht auf der Hand liegen. Ich neige dazu, mich von Dingen zu entfernen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren werden, oder von Dingen, die ich bereits zu beherrschen glaube.

Electric Dust ist geschrieben für eine *einzelne Kontrabass-Solistin* mit Begleitung durch Klavier und Tam-Tam. Alle drei Instrumente müssen präpariert werden. Die Präparation des Klaviers besteht einfach darin, ein paar Bögen weißes Druckerpapier im Tabloid-Format auf die Saiten im Bassbereich des Instruments zu legen. Diese Blätter erzeugen bei Palm-Tremoli oder normalen Trillern eine konstante Vibration oder – bei direkter Berührung mit den Fingerspitzen – ein entferntes, instabiles Tropfgeräusch. Das Tam-Tam wird präpariert, indem eine Kette kleiner Objekte an der Außenseite

des Instruments aufgehängt wird, sodass es nach dem Anschlag unkontrolliert reagieren kann. Schließlich zielt die Präparation des Kontrabasses darauf ab, dessen klangliche Eigenschaften zu erweitern und spontan neue, unerwartete Klänge zu erzeugen. Für diese Aufnahme wurde der Kontrabass präpariert, indem eine große Papierklemme auf den Steg gesetzt wurde. Dadurch kann das Instrument nicht nur zusätzliche Vibrationen erzeugen, sondern auch eruptive, hohe Quietschlaute. Die Präparation der Instrumente bildet das Wesen des Werks, denn ihre Kombination soll einen körnigen Hintergrund erzeugen – einen subtilen „Staub“.

Das Stück besteht aus fünf Abschnitten, die sich durch kontrastierende Dynamik und unterschiedliche Dichte voneinander abheben. *Electric Dust* ist die Quelle des Materials und der Techniken, die in *Star Trail* verwendet werden. So ist etwa die erste Geste von *Electric Dust* zugleich der Anfang von *Star Trail*, und das Ende von *Electric*

Dust stellt eine komprimierte Version des Endes von *Star Trail* dar. Das Stück ist dem chilenischen Kontrabassisten César Bernal gewidmet.

The Untitled ist das erste einer Sammlung von Stücken, die für variierende Besetzungen innerhalb derselben Instrumentenfamilie geschrieben sind – in diesem Fall *The Untitled S*, für Streichinstrumente mit Bogen. Das Stück kann in vier verschiedenen Formen aufgeführt werden: als Solo, als Solo mit Fixed Media, als Duett oder als Trio. Der Titel ändert sich je nach Anzahl der beteiligten Streicher – in diesem Fall: *The Untitled 3S*.

Die Partitur besteht aus fünf unterschiedlichen Modulen, deren Reihenfolge festgelegt ist, jedoch für die Mitwirkenden individuell variiert. Obwohl jeder einzelne Parameter und Aspekt des Stücks sorgfältig und präzise kontrolliert ist, stellt die Partitur eine Reihe offener Impulse dar, die durch den individuellen Hintergrund, die Erfahrung

und den Geschmack der Interpret:innen durchdrungen werden müssen. Daher kann das Stück – ohne improvisatorisch zu sein – unterschiedliche Formen, Verläufe und innere gestische Kombinationen annehmen. Ziel ist es, eine kaleidoskopische Textur aus Klängen und Farben zu schaffen, als Resultat der spontanen und einzigartigen Wechselwirkungen zahlreicher musikalischer Momente.

The Untitled S ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Interpret:innen und Komponist über einen Zeitraum von dreißig Monaten, beginnend im Mai 2018 bis zur virtuellen Uraufführung am 6. Oktober 2020 durch den Geiger Leonardo Chávez, für den das Stück geschrieben wurde. Die Trio-Fassung wurde erstmals live im Museo Nacional de Arte im Rahmen des Foro Internacional de Música Nueva in Mexiko-Stadt am 8. Oktober 2023 vom Laboratorio de Música Nueva (LaMN) aufgeführt.

In the Space of Time ist ein Stück für ein beliebiges gestrichenes Streichinstrument und Klavier. Obwohl es eine separate Partitur für das Streichinstrument und eine andere für das Klavier gibt, teilen beide dieselben Verläufe, Gesten und Energien – als wären sie „Übersetzungen“ voneinander. Da Tonhöhen relativ und Rhythmen proportional behandelt werden, und abgesehen von wenigen Momenten, in denen ein genaues Zusammenspiel erforderlich ist, sollen die Interpret:innen singen, agieren, reagieren und so expressiv wie möglich musizieren – ganz so, als spielten sie ein Solo. Dabei soll sich ein natürlicher Dialog zwischen den inneren Gesten beider Instrumente entfalten. *In the Space of Time* und *Star Trail* sind eng miteinander verwandt, da der Streicherpart des ersteren exakt dem ersten Modul des letzteren entspricht.

Mutual Gravity ist geschrieben für ein tiefes gestrichenes Streichinstrument (Viola, Violoncello oder Kontrabass), Perkussion mit zwei Thunder Sheets und einem präparierten

Tam-Tam sowie Fixed Media. In diesem Stück übernimmt die Viola eindeutig die Hauptrolle – sie formt den Geist und die Energie des musikalischen Moments, tritt mal in den Vordergrund, mal bleibt sie im Hintergrund als stützende Kraft. Das Fixed Media wirkt wie eine hyperaktive Schattenerscheinung oder Verlängerung der Viola, bewegt sich ständig – nicht nur von links nach rechts, sondern auch von vorn (nah) nach hinten (fern) und umgekehrt. Die Perkussion fungiert als Emulgator der musikalischen Gleichung: Sie erweitert die klangliche Palette und trägt dazu bei, die Form des Stücks zu klären. Sie ist der Katalysator, der beschleunigt, stimuliert und den klanglichen Transformationsprozess verstärkt.

Das Stück besteht aus sechs verschiedenen Abschnitten, die durch markante klangliche Ankünfte oder „Klangpfeiler“ klar gegliedert sind – wie auch bei *Electric Dust* differenziert durch kontrastierende Dynamik und unterschiedliche Dichtegrade. Auch hier besteht eine enge Beziehung zwischen zwei

Stücken des Albums: Die Solopassagen der Viola in *Mutual Gravity* sind Fragmente aus dem zweiten Modul von *Star Trail*. *Mutual Gravity* wurde im Januar 2023 auf Wunsch von Alena und Maribel komponiert, denen das Stück gewidmet ist.

Star Trail kann von zwei oder mehr gestrichenen Streichinstrumenten beliebiger Art und in jeder Kombination aufgeführt werden. In dieser Aufnahme sind zwölf Instrumente beteiligt: drei Violinen, drei Bratschen, drei Violoncelli und drei Kontrabässe. Die Musiker:innen des LaMN spielten drei Versionen desselben musikalischen Verlaufs ein, die anschließend im Schnittprozess übereinandergeschichtet wurden. Das Stück besteht aus vier Modulen, die in absolut beliebiger Reihenfolge gespielt werden können; jedes Instrument kann zudem zu einem beliebigen Zeitpunkt einsetzen. Die Tonhöhen sind relativ, die Rhythmen proportional. All dies führt dazu, dass das Werk in Tausenden verschiedener Versionen existieren kann. Eine Aufnahme

Maribel Pedraza

wie die auf diesem Album ist daher ein Paradox – sie ist eine festgehaltene Einzelversion unter unzähligen und sollte keinesfalls als repräsentative Musik dessen verstanden werden, was das Stück „ist“, sondern im Gegenteil: Sie ist nur ein klanglicher Krümel in einem nahezu unendlichen Universum an Möglichkeiten.

Einer der ursprünglichen Zwecke des Stücks, der in dieser Aufnahme nicht realisiert werden konnte, war tatsächlich die persönlichere Beteiligung des Publikums. *Star Trail* wurde von der New Works Initiative von Chatter in Auftrag gegeben, einem Programm von Chatter Sunday, einer Musikorganisation mit Sitz

in New Mexico. Im Jahr 2021 zog Chatter Sunday in ein eigenes, eigens adaptiertes Veranstaltungszentrum – ein renoviertes Ersatzteillager im Zentrum von Albuquerque. Für diesen Ort habe ich *Star Trail* konzipiert. Ich stellte mir zahlreiche Streicher:innen vor, die über den gesamten Raum verteilt sind – an jeder Ecke, auf der Bühne, im Badezimmer, auf dem Parkplatz, an der Decke... Ich stellte mir vor, wie Menschen frei durch den Raum gehen, mit einem Getränk in der Hand, den Musiker:innen näherkommen, ihren eigenen Weg wählen, sich vom Klang eines Instruments leiten und vom Ausdruck eines anderen anziehen lassen... selbst entscheiden, was sie hören möchten – und wie viel davon. Ich stellte mir vor, dass sie ihre eigenen Verläufe, ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Figuren erschaffen. Etwas erlangen, das viel nützlicher, persönlicher und bedeutungsvoller ist. Mehr als ein Konzertstück verstand ich *Star Trail* als eine klangliche Installation – ständig lebendig, ständig gebend... ohne Ende.

Dieses Album ist deutlich reifer als mein vorheriges, *Parametrical Counterpoint*. Das erste etablierte das Konzept – dieses zeigt dessen Verwirklichung. Die Stücke dieses Albums verfügen nicht nur über eine persönlichere instrumentale Sprache, sondern besitzen – wie einzelne Werke in einer Kunstaussstellung – einen viel stärker gefestigten und einheitlichen Klangcharakter, als Ergebnis einer gemeinsamen Palette von Gesten.

Dieses Album ist eine Feier. Es ist ein schönes Beispiel für gegenseitiges Vertrauen, denn die Musik entstand in enger Zusammenarbeit mit den Interpret:innen, die sie eingespielt haben. Danke, Alena, Maribel, Leo, Diego und César, für eure Freundschaft und euer Engagement für meine Musik. Ich verdanke euch meinen Klang.

José-Luis Hurtado

José-Luis Hurtado, in Mexiko geborener US-amerikanischer Komponist, wurde 2020 mit dem renommierten John Guggenheim Memorial Fellowship ausgezeichnet. Seine Musik wurde auf mehreren Kontinenten von zahlreichen Ensembles und Solistinnen aufgeführt, darunter das Boston Modern Orchestra Project, JACK Quartet, International Contemporary Ensemble, Talea Ensemble, Earplay Ensemble, Juilliard Ensemble, New York Miniaturist Ensemble, Seattle Chamber Players, Iowa CNM Ensemble, Callithumpian Consort, Ikarus Chamber Players, SEM Ensemble, Sigma Project Sax Quartet, North/South Consonance Chamber Orchestra, Interensemble, Concorde Ensemble, Quinteto Latino, Ensemble 3, Ensemble *Ónix*, Versus 8 Percussion Quartet, CRAS Guitar Sextet, Duo Yonx, Ekmeles Vocal Ensemble, Orquesta Uninorte, Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, das Nationale Sinfonieorchester Mexikos, das Philharmonische Orchester

der Nationaluniversität Mexikos (OFUNAM), Camerata de las Américas, das CEPROMUSIC Ensemble, der Piedmont East Bay Children's Choir, das Quatuor Molinari, das Pierrot Lunaire Ensemble Wien, sowie zahlreiche Interpret:innen wie Stephen Drury, Yukiko Takagi, Ben Roidl-Ward, Dana Jessen, **Émile Girard**-Charest, Lora Kmieliauskaite, Tony Arnold, Garth Knox, Claire Chase, Georgio Kokkinaris, Le Nouvel Ensemble Moderne und das Arditti String Quartet.

Er ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Kompositionswettbewerbe, darunter der Kompositionspreis der Stadt Wolkersdorf (Österreich), der Green Prize for Excellence in Composition der Harvard University (USA), der Adelbert W. Sprague Prize (USA), der George Arthur Knight Prize (USA), der Preis der Micro-Jornadas de Composición y Música Contemporánea (Argentinien), der Concurso Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter (Mexiko), der Premio de Composición Julián Carrillo

(Mexiko), der Premio Estatal de Composición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Michoacán (Mexiko), der Concurso de Composición Orquestal de Morelia (Mexiko) sowie die José Tocavén Lavín-Medaille für sein künstlerisches Lebenswerk. Außerdem erhielt er den zweiten Preis beim Troisième Concours International de composition du Quatuor Molinari (Kanada), den zweiten Preis beim Ariel Piano Composition Competition, den dritten Preis beim SCI/ASCAP National Composition Competition, sowie eine lobende Erwähnung beim Premio Nacional de Composición Orquestal Federico Ibarra (Mexiko) und war Finalist bei Wettbewerben wie dem Earplay Composition Competition, dem Look & Listen Festival Composition Competition und dem Jeunesses International Composition Competition (Rumänien). Stipendien und Förderungen erhielt er u. a. vom National Endowment for the Arts (Mexiko), der National Association of Latino Arts and Cultures (USA), IberoMúsicas, dem American Music Center und der

Civitella Ranieri Foundation (Italien). Im Jahr 2024 wurde Hurtado vom mexikanischen Außenministerium mit der Auszeichnung "Distinguished Mexicans" geehrt – in Anerkennung seiner herausragenden Laufbahn und seines Beitrags zur kulturellen Verbindung zwischen Mexiko und den USA. Er ist Mitglied des angesehenen Sistema Nacional de Creadores de Arte – eines vom mexikanischen Staat geförderten Programms, das die renommiertesten Künstler:innen des Landes versammelt, darunter Schriftsteller:innen, Bildende Künstler:innen, Tänzer:innen, Filmemacher:innen und Komponist:innen.

Neben seiner Tätigkeit als Komponist ist Hurtado auch ein aktiver Pianist und engagierter Fürsprecher für Neue Musik. Er ist Pianist des Low Frequency Trio (Ensemble für Bassklarinette, Kontrabass und Klavier), Gründungsmitglied des Komponist:innenkollektivs *áltaVoz* (Lateinamerika) und war früher Leiter der Harvard Group for New Music. Hurtado studierte

Laboratorio de Música Nueva (LaMN)

Klavier und Komposition am Conservatorio de las Rosas (Morelia, Mexiko), erwarb einen Master of Music in Komposition an der Universidad Veracruzana (Xalapa, Mexiko) und promovierte an der Harvard University, wo er bei Mario Davidovsky, Chaya Czernowin, Magnus Lindberg, Brian Ferneyhough und Helmut Lachenmann studierte.

Derzeit ist Hurtado ordentlicher Professor für Musiktheorie und Komposition an der University of New Mexico (USA). Dort gründete und leitet er die Konzertreihe Music from the Americas und das Ensemble für zeitgenössische Musik New Music New Mexico.

www.joseluishurtado.net

Mit Sitz in Mexiko-Stadt ist das Laboratorio de Música Nueva eines der innovativsten Ensembles für zeitgenössische Musik in der lateinamerikanischen Musikszene. Gegründet im Jahr 2021 als Streichtrio und für diese Aufnahme zu einem gemischten Sextett erweitert, verfolgt LaMN das Ziel, zeitgenössische Musik durch Uraufführungen, Konzerte, Aufnahmen und kollaborative Werkentwicklungen zu fördern und zu verbreiten.

César Bernal

Recording Venues

Recording Dates

Engineers

Editor, Producer

Mastering

Booklet Texts

German Translations

Cover

NAFF Studio, Mexico City, Mexico

CHT Estudios, Santiago, Chile

Eximius Studio, Albuquerque, USA

7 October 2024, 8–9 January 2025,

3 February 2025, 12 & 16 April 2025

Pablo García, Cristóbal Arriagada, José-Luis Hurtado

José-Luis Hurtado

Carlos Honc

José-Luis Hurtado

Benjamin Immervoll

based on artwork by José-Luis Hurtado

Proyecto apoyado por el

Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales

Cultura
Secretaría de Cultura

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

0022060KAI – © 2025 HNE Rights GmbH . © 2025 KAIROS

a production of KAIROS . www.kairos-music.com

(LC)10488 austromechana®

ISRC: ATK942206001 to 05

