

Nota de programa

“Música para respirar”, “música que respira” o “respirando música”; el título de ésta obra, *Breathing Music*, reúne estos tres significados diferentes en un solo nombre. Compuse *Breathing Music* en Vancouver, inspirada por mi descubrimiento del Yoga y del Pranayama o control de la respiración . En *Breathing Music* busqué integrar los aspectos conflictivos de la respiración, como el hecho de que ésta sea a un mismo tiempo variable y recurrente, cambiante y repetitiva, en un discurso musical que es a un mismo tiempo continuo, cíclico y mutable. Al mismo tiempo quise que la música “respirara” a todos niveles, desde sus células constitutivas hasta la totalidad de su forma musical. La estructura de la obra es una gran respiración que parte de la nada para volver a ella. Es un gran ciclo construido de numerosos ciclos en el que la respiración juega un doble papel, siendo utilizada como gesto sonoro y como concepto estructural generador de los materiales y procesos musicales que ocurren al interior del discurso musical.

Así pues, la principal característica de *Breathing Music* es el establecimiento de gestos musicales que semejan inhalaciones y exhalaciones que se transforman gradualmente, dando lugar a nuevos gestos respiratorios, y reflejando en este proceso distintos tipos de movimiento y de emoción a la manera de un organismo vivo. En esta obra me propuse crear un discurso musical orgánicamente integrado en el que todos los elementos de la obra estuviesen estrechamente relacionados, poniendo énfasis en el desarrollo y la transformación graduales de la textura musical.

Breathing Music fue compuesta en 2006 y ha sido interpretada por la OFCM, la Camerata de las Américas, la OSIPN, la OSEM, la OFEQ y la OSY, bajo la batuta de Gabriela Díaz Alatríste, José Luis Castillo, José Areán, Samuel Pascoe, y fue grabada por la OSIPN en el cd *Mujeres en la música sinfónica mexicana*.

Program Note

Breathing Music is an orchestral work that uses breathing as its conceptual basis. The work explores the characteristics of the breathing process in multiple levels, from

its purely sonic representation, to the use of its qualities as models for various musical techniques and processes.

The relation of breathing to motion and emotion gave me the idea of using breathing-like musical gestures to function as structural cells within the piece. Thus, one of the most important characteristics of *Breathing Music* is the establishment of breathing-like musical gestures that have a cyclical behavior and go through processes of gradual transformation. These processes are approached in a different manner in each section of the work. The musical elements of rhythm, harmony, melody and timbre are assigned either a repetitive or a transforming function in each section of the composition.

In *Breathing Music*, I sought to integrate the conflicting aspects of breathing, such as the fact that it recurs yet always varies slightly, into a musical discourse that was both cyclical and mutable. At the same time, I also wanted the music to "breathe" at all levels, from its constituent cells to its entirety; the overall structure of the work is a cycle of cycles. Breathing, therefore, is used both as a structural concept and as a perceptible sonic feature of the composition. The aural image I wanted to create in *Breathing Music* is that of a living organism that gradually evolves through different emotional states – it is continually cycling and continually transforming, as if it were alive.