

Julio Estrada

Julio Estrada (México, 1943) es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM. Es coautor, junto con J. Gil, de *Music and Finite Groups Theory. 3 Boolean Variables* (1984), y autor de *El sonido en Rulfo: “el ruido ese”* (1998, 2006), *Canto roto: Silvestre Revueltas* (2023) y *Realidad e imaginación continuas* (en prensa, 2023).

Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la International Musicological Society. Es director del Laboratorio de Creación Musical y autor de *Theory dI* (clases de intervalo, Facultad de Música, UNAM, 2006).

Ha sido profesor visitante en Stanford, La Jolla UCSD, Darmstädter Ferienkurse, MusikWissenschaft Institut de Rostock, Griegakademiet Institutt for Musikk de Bergen, la Cátedra Alfonso Reyes de la Sorbona, IRCAM y el Beijing Central Conservatory. Entre 2000 y 2001 sustituyó a Iannis Xenakis como director del Centre d'Études de Mathématique et Automatique Musicale (CEMAMu) en París.

Memorias para teclado E. 5 (1971)

Memorias para teclado E. 5 es un proceso de composición destinado a ser interpretado en cualquier instrumento de teclado, entre ellos piano, clavecín, órgano, celesta, acordeón, xilófono, marimba, vibráfono, xilomarimba o juego de campanas.

La partitura de *Memorias* consiste en un cuaderno de 25 páginas que contiene instrucciones y ejemplos para la realización de un proceso de composición compartido entre intérprete y compositor. El intérprete debe inventar o citar libremente un determinado número de melodías breves que servirán para construir una versión de la obra. La partitura propone, a su vez, diferentes modos de repetición y variación continua, así como procedimientos de conexión en secuencia, superposición o modulación de estas melodías.

Las instrucciones buscan generar una versión con el aspecto de un continuo en movimiento constante, donde la forma, siempre abierta, se encuentra controlada por la estructura de una red. Estrada explica su búsqueda de la siguiente manera:

Memorias busca una relación de equilibrio entre el proceso de composición inventado por el autor y la invención del intérprete. El primero define la identidad de la obra en cuanto a la organización de sus formas, su desarrollo y su modo de presentación; el segundo aporta su propia identidad musical, con su temática, su sintaxis, su imaginario. Todas las versiones dan siempre un resultado que puede ser asimilado a una misma obra: melodías que se repiten de una manera nueva, y que dan la impresión de ser objetos en relieve, aislados del tiempo fluido [...] Memorias retenidas que se desplazan hacia el futuro o hacia el pasado.

El compositor buscaba en ese momento una dualidad particular: mantener un control preciso sobre el resultado final y, al mismo tiempo, dejar a la intuición del intérprete la libertad de integrar sus propios materiales dentro de una evolución temporal improvisada.

El proceso de composición de *Memorias* presenta de manera intuitiva ideas que posteriormente serían características de la obra de Estrada y que desarrollaría de forma sistemática a partir de sus investigaciones sobre matemáticas y música, particularmente mediante la utilización de la teoría de grupos finitos y la teoría de redes.

En *Music and Finite Groups Theory*, Estrada y Gil proponen la noción de identidad musical como un conjunto de tonos que sirve como punto de partida para una serie ordenada de operaciones matemáticas. En el caso de las tres variables booleanas estudiadas por ambos autores, estas operaciones se basan en la rotación y translación de un cubo que funciona como referencia para una identidad determinada.

Estrada anticipó intuitivamente estas investigaciones en *Memorias* mediante procesos como la expansión y contracción de los intervalos de las melodías. La obra permite así observar una concepción musical orientada hacia una transformación temporal continua. Esta tendencia al movimiento condujo tempranamente al compositor a abandonar las estructuras fijas y a explorar la apertura formal mediante procesos de composición.

Nota al programa: Velia Nieto.

Axel Retif

Axel Retif (Puebla, México, 1992) es compositor, productor y artista sonoro. Su música se caracteriza por una energía eléctrica, contrastes marcados y texturas inmersivas. A partir de una sola idea musical, construye paisajes sonoros intensos que se desarrollan con paciencia y fuerza.

Desde el estreno de su primera obra en 2018, la música de Retif se ha presentado en más de 150 conciertos en más de una docena de países, entre ellos Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Irán, México. Su obra ha sido interpretada por artistas de diversas nacionalidades y por más de cuarenta destacados ensambles y solistas en festivales, instituciones y plataformas internacionales.

Su discografía comprende tres álbumes monográficos: *Sincronías* (2021), *House of Flies* (2022) y *Broken Sands* (2025). Su obra *Taos*, comisionada y grabada por Mushamukas Ensamble de Contrabajos, forma parte del álbum colectivo *Ecos de Viaje – Homenaje a Stefano Scodanibbio*. En 2026, su obra *Halterio* será publicada como parte de un proyecto apoyado por Ibermúsicas, grabado por el violinista Juanmanuel Flores, junto con obras de Claudia Sofia Álvarez, Gabriel Mora y Lala Disandro. Estas grabaciones han sido producidas y publicadas a través de Tagma Records, sello independiente que dirige.

En 2023, Retif representó a México y a Radio UNAM en la 69ª Tribuna Internacional de Compositores, realizada en La Haya y organizada por el International Music Council bajo los auspicios de la UNESCO. En 2024, su obra orquestal *5 de mayo: La Batalla de Puebla*, comisionada por la Secretaría de Cultura de Puebla, fue estrenada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de David Hernández Bretón. Actualmente compone una nueva obra orquestal

comisionada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla con motivo de su 25 aniversario, cuyo estreno está programado para 2027.

Su trayectoria internacional continúa con su participación como ponente en el 31st International Symposium on Electronic / Emerging Art (ISEA), en Dubái, programado para noviembre de 2026, y con su selección como delegado en AI for Global Leaders, realizado en Kuala Lumpur, Malasia. Este año su música se presentará en Singapur, Malasia y Japón, ampliando su presencia en espacios internacionales de intercambio artístico y cultural.

Cuenta con una Maestría en Composición y Teoría Musical por The University of New Mexico (Estados Unidos).

4 Miniaturas Hipnóticas (2020)

Cuatro miniaturas que se entrelazan y evolucionan, evocando gradualmente un mundo sonoro de ecos hipnóticos.

Anna Hazarian

Anna Hazarian (Ucrania, 1995), también conocida como **BLVCK UNEX**, es compositora, música, bailarina y performer. Su trabajo integra distintas disciplinas artísticas y combina la interpretación pianística con electrónica, voz lírica y técnicas vocales extremas. También forma parte de la banda de melodic metalcore MUF como compositora y vocalista.

Su lenguaje musical reúne elementos épicos, raíces orientales, folclore ucraniano, teoría de la música clásica y del jazz, groove, así como su experiencia componiendo música para hip-hop y krump. Los temas de sus obras se relacionan con sus inquietudes personales y reflexiones sobre la realidad contemporánea.

Actualmente estudia la licenciatura en composición por computadora en la Anton Bruckner University de Linz, Austria, y desarrolla música para ensambles, agrupaciones y producciones teatrales. Participa además como coreógrafa, compositora y performer en un proyecto teatral en colaboración con Zirkus des Wissens | JKU para Ars Electronica Festival 2026.

The Daughter of Love and War | Harmonia

En la mitología griega, Harmonia es la diosa de la armonía, la concordia y la unión matrimonial. Hija de Afrodita, diosa del amor, y Ares, dios de la guerra, representa el equilibrio, la paz y la unión entre dos fuerzas opuestas: el amor y la guerra.

Según el mito, Harmonia fue víctima de una maldición colocada por Hefesto en un extraordinario collar que recibió el día de su boda. Movido por los celos y el deseo de venganza ante la relación entre Afrodita y Ares, Hefesto hizo que la joya trajera desgracia a Harmonia, a su familia y a sus descendientes.

Este mito llevó a la compositora a imaginar cómo habría sido la vida de Harmonia si la injusticia de la existencia no hubiera intervenido en su destino. La obra parte de una reflexión que trasciende el relato mitológico: la manera en que una creación bella o una persona de espíritu puro puede llegar al mundo y, debido a las circunstancias de la vida, no alcanzar plenamente su potencial ni realizar su aportación para hacer del mundo un lugar mejor, en nombre de la armonía.

Brian R. Banks

Brian R. Banks (Estados Unidos, 1964) comenzó sus estudios formales de composición a los dieciséis años con el maestro Robert Lundquist y continuó su formación en el Peabody Institute of Music, el San Francisco Conservatory y la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo el doctorado (PhD).

Su música se ha presentado en numerosos espacios de Estados Unidos y México, interpretada por agrupaciones como la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, la Orquesta Juvenil de Zapopan, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, North/South Chamber Orchestra, Earplay y el Ensamble Ónix, entre otras.

En 1996 recibió una beca Fulbright para investigación y docencia, y desde 1998 es profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla. Su vocabulario musical refleja sus experiencias con distintas perspectivas, culturas y lenguajes. Ha compuesto paisajes sonoros para las campanas de Cholula, Puebla, y, más recientemente, para San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Preludios para piano (Nos. 11, 18, 16, 21, 12 y 24)

Mi libro de 24 preludios se ha ido recopilando a lo largo de los años a partir de cuatro colecciones diferentes. Al interpretar selecciones de las distintas colecciones, estas pueden aparecer en cualquier orden o combinación.

En 2012 descubrí el concepto de *off-modern*, término utilizado por la artista y crítica cultural Svetlana Boym, que considero describe gran parte de mi música. Para Boym, *off-modern* significa “una reflexión crítica sobre la condición moderna que incorpora la nostalgia”; en esta reflexión, “el anhelo, el alejamiento y el afecto van juntos”.

Los preludios exploran diversas sombras laterales y callejones, en lugar de seguir el camino directo del “progreso”.

Hilda Paredes

Hilda Paredes (Puebla, México, 1957) es una de las compositoras mexicanas más reconocidas de su generación y radica desde hace décadas en Londres. Su música se distingue por una escritura refinada,

una intensa relación entre tiempo y gesto dramático, y una profunda sensibilidad hacia las posibilidades tímbricas de los instrumentos y las voces.

Su obra ha sido comisionada e interpretada por destacados ensambles y orquestas internacionales, entre ellos el Cuarteto Arditti, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern, London Sinfonietta, Neue Vocalsolisten, CEPROMUSIC, OFUNAM y la Orquesta Sinfónica Nacional. Sus composiciones se han presentado en festivales y salas de Europa, América, Asia y Australia.

Ha recibido reconocimientos de instituciones como la J. S. Guggenheim Foundation, Ibermúsicas, PRS Foundation for Music, Ivors Composer Award y el Sistema Nacional de Creadores. Estudió composición con Mario Lavista y posteriormente se formó en la Guildhall School of Music, City University de Londres y la Universidad de Manchester, donde obtuvo su doctorado.

Su obra ha sido publicada y grabada por sellos como Mode Records, Aeon, IBS Classical, Wergo y Bridge.

Recordando a Celia (2003)

Compuesta en 2003, *Recordando a Celia* es una breve obra en la que Hilda Paredes explora las posibilidades tímbricas y resonantes del piano a través de una escritura concentrada y de gran riqueza sonora.

A lo largo de la pieza, gestos breves, contrastes de registro, resonancias y diferentes tipos de ataque se articulan en un discurso en constante transformación. La atención al color y a la resonancia convierte al timbre en un elemento fundamental de la construcción musical.

El título sugiere una dimensión evocativa y memorial. En sus pocos minutos de duración, la obra construye un espacio sonoro íntimo en el que los materiales aparecen, se transforman y desaparecen, como fragmentos de un recuerdo.