



MIGUEL TRILLO-FIGUEROA

SINISTRA EST DEXTRA

KMH SYMFONIORKESTER
SHI YEON SUNG, DIRECTOR

NEWMAS ENSEMBLE
MAGDALENA LLAMAS, MEZZO-SOPRANO
HENRI ALEXANDRE SCHNIEPER, DIRECTOR

L'ARSENAL ENSEMBLE
JEFFREY MEANS, DIRECTOR

GÖTEBORG WIND ORCHESTRA
B. TOMMY ANDERSSON, DIRECTOR

SONANZA
JAN RISBERG, DIRECTOR

miguel trillo-figueroa

- | | | |
|---|---|--------|
| ① | SPECTRA 2006
PARA ORQUESTA SINFÓNICA | [6:45] |
| ② | UNREVEALED CUBE 4x4 2010
PARA VIOLÍN, VIOLONCHELO Y PIANO | [9:43] |
| ③ | WRAPPED IN MYSTERY 1999
DEDICATED TO MY HONORABLE BROTHER R.T.F.
PARA CUARTETO DE CUERDA | [6:16] |
| ④ | T-TRIX 2010
PARA CLARINETE BAJO, PIANO Y PERCUSIÓN | [6:19] |
| ⑤ | EVIL I DID DWELL, LEWD DID I LIVE 2012
PARA FLAUTA, CLARINETE, PIANO Y VIOLONCHELO | [9:54] |
| ⑥ | ESCHER WITHOUT WINGS 2003
PARA ORQUESTA DE VIENTO | [9:09] |
| ⑦ | SHADED FIGURES 2001
IN MEMORIAM IANNIS XENAKIS
PARA ENSEMBLE | [5:46] |
| ⑧ | SOLITUDE 2009
PARA VIOLONCHELO SOLO | [5:09] |
| ⑨ | LIGHT AND SHADOWS 2006
PARA MEZZO-SOPRANO Y ENSEMBLE | [4:52] |

- (1) **KMH SYMFONIORKESTER** · SHI YEON SUNG
(2,3,4,8) **NEWMAS ENSEMBLE** · HENRI ALEXANDRE SCHNIEPER
(5) **L'ARSENALE ENSEMBLE** · JEFFREY MEANS
(6) **GÖTEBORG WIND ORCHESTRA** · B. TOMMY ANDERSSON
(7) **SONANZA** · JAN RISBERG
(9) **NEWMAS ENSEMBLE** · HENRI ALEXANDRE SCHNIEPER
MAGDALENA LLAMAS, MEZZO-SOPRANO

SINISTRA EST DEXTRA

Miguel Trillo-Figueroa pertenece a una generación de jóvenes compositores europeos que se ha planteado la composición como una investigación formal más allá de lo puramente intuitivo. Hijo de un arquitecto español, nació en el norte de Suecia el cuatro de octubre de 1978, y la profesión de su padre ha sido determinante en algunos de sus rasgos como compositor, ya que los elementos de estructura son la base de su pensamiento musical.

Después de estudiar tanto Música como Dibujo en la escuela secundaria, en 1998 ingresó en la Escuela de Composición Musical de Gotland [Gotlands Tonsättarskola] para dedicarse principalmente a la composición. Entre sus profesores se encuentra Sven-David Sandström y su graduación en 2001 coincide con la muerte del compositor greco-francés Iannis Xenakis, cuyo pensamiento le influye poderosamente y a quien dedicará "in memoriam" una de sus primeras obras.

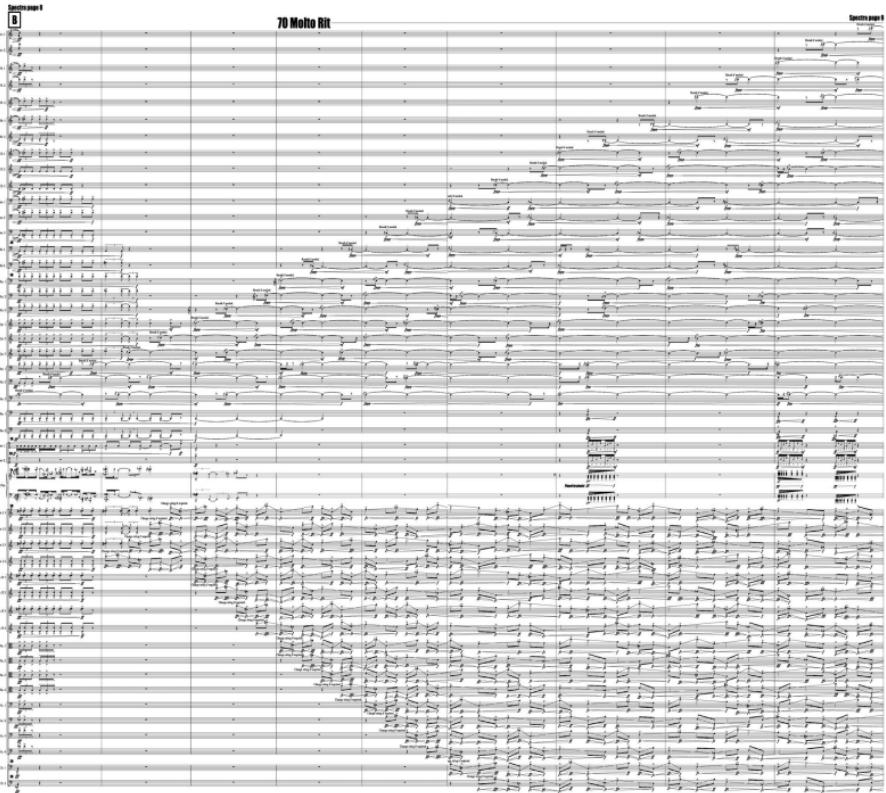
Después de los estudios en Gotland ingresó en la Real Academia de Música de Estocolmo [Kungliga Musikhögskolan] estudiando con Lars Ekström, Pär Lindgren y Bill Brunson. Se gradúa en 2007 con varios estrenos de éxito y en Madrid toma parte en el Taller de Sonido y Música para Cine de la Fundación Autor. Ha

recibido diversas distinciones por su composiciones como la Medalla de Oro de Thessaloniki, Premio de la Sally Meads Hand Foundation y el Segundo Premio en la XXII edición del Concurso de Jóvenes Compositores en 2011. Su música se ha ido conociendo en diversos acontecimientos musicales en España y en otros países. En la actualidad tiene su estudio de composición y audiovisuales en Madrid.

Trillo-Figueroa es un caso muy encomiable de elección de un pensamiento musical y estético en el que se mantiene, no para repetirse, sino para profundizar en sus postulados. El concibe la música como un ejercicio formal que tiene bases arquitectónicas y matemáticas, pero también como un juego en el sentido más noble de la palabra. De ahí su admiración por la obra de Iannis Xenakis que paría de un pensamiento similar. Xenakis planteó las músicas estocásticas de raíz matemáticas y, siendo también arquitecto, llegó a plantear una estructura que le valió tanto para realizar el Pabellón Phillips de la Expo de Bruselas como la obra orquestal *Metástasis*. Incluso llegó a aplicar la teoría de los Juegos a algunas obras como *Duel*. Pero, si Trillo-Figueroa admira a Xenakis, no quiere decir que haga lo mismo que él. Es una afinidad estética y un punto de partida. Después hay que desarrollar la propia música y eso es lo que él hace.

Ya desde sus estudios en Visby –Gotland– le vemos preocupado por la estructura, por la proyección de lo visual sobre lo sonoro, por

Spectra, 2006. Páginas 8 y 9 de la partitura / Score pages 8 & 9



una estética de las relaciones. Está incluso en sus primeras obras, que no figuran en este disco, como *Struggle* para piano solo o el breve pero atractivo quinteto de viento titulado *Mosaic*. Para esta obra usa una frase de Douglas Horton: "El arte de la simplicidad es el rompecabezas de la complejidad". Una obra cuyo pensamiento será sobrepasado por las posteriores pero que ya plantea la composición más en los términos de una disciplina intelectual que emocional.

El presente disco comprende nueve piezas que han sido distribuidas en un orden que atiende a razones musicales más que cronológicas y va a ser en ese orden en el que vayamos tratándolas. La primera de ellas es quizás la más contundente, por ser la única aquí presente compuesta para gran orquesta. Se trata de *Spectra*, compuesta en 2006 y estrenada en Estocolmo el veintinueve de septiembre del mismo año por la KMH Symfoniorkester [Orquesta de la Real Academia de Música], que la había encargado. Aunque no es una partitura muy extensa, su composición sigue tres reglas básicas. La primera, la utilización del plano arquitectónico de una sala de conciertos. La segunda, las vidrieras del techo y la reflexión de la luz en sus colores. La tercera, una proposición que parte de la lucha del hombre y la máquina, ya que usa la partida de ajedrez librada por el ordenador Deep Blue y el ajedrecista Garry Kasparov en la que ganó la máquina. Estas reglas se perciben perfectamente a lo largo de la partitura con una

cuidada escritura, que en la primera parte nos ofrece unos sólidos pilares orquestales y un entreverado del piano y otros instrumentos para después convertirse en reflejos sonoros cambiantes y coloreados que van entrelazándose hasta llegar a una gran pausa general. A partir de aquí hay una interacción sutil entre los elementos. Se diría que lo que ya conocíamos se percibe de otra manera y se convierte en una pugna de fuerzas que acaba diluyéndose en una especie de anulación final. Y no se piense que nos encontramos ante un planteamiento gráfico sin más. Por el contrario, es la música misma lo que surge de todo ello como un resultado intelectual pero sensible al sonido. Las casillas del ajedrez, horizontales o verticales, nos darán las alturas y los intervalos.

La siguiente obra, titulada *Unrevealed Cube 4x4*, contrasta por su parquedad de medios ya que está compuesta para un trío clásico de violín, violonchelo y piano. Este enigma no resuelto, como alude el título, de un cubo, que tampoco nos es desvelado, tiene mucho que ver con el uso de formas tridimensionales pero de cuatro caras que nos son ofrecidas por tres instrumentos a cuatro voces. El compositor se basa en estructuras geométricas que son las que generan una forma a la que los instrumentistas tienen que dar cuerpo sonoro. Básicamente son aspectos diferentes que puede adoptar el famoso cubo de Rubik, con una matriz que no se desarrolla enteramente, por lo que el cubo queda sin resolver. La obra se estrenó en Málaga el veinticuatro de junio de 2010.

De nuevo algo por revelar en la siguiente obra, **Wrapped in Mystery** [Envuelto en el misterio], que es bastante anterior ya que se compone en 2000 en Visby, donde se estrena, y usa otra formación clásica: el cuarteto de cuerdas. Es clásica la formación, pero no el tratamiento. El compositor inicia su obra con una cita de Apio Claudio: "Cada hombre es el arquitecto de su propio destino". La obra pertenece a un estadio primero de la producción del autor y tiene que ver con el quinteto de viento al que antes nos referímos. En la partitura se puede leer la mención "Escalera hacia el cielo" y es cierto que el compositor especula con formas escalonadas y también con una tendencia ascendente. La obra está dedicada a su hermano.

Si antes hemos mencionado la teoría de los juegos en Xenakis, no hay que olvidar que el aspecto lúdico es una de las maneras de encarar la complejidad de la estructura en Trillo-Figeroa. Y si hay una obra en la que ello se evidencia esta es **T-triX**. Esta obra, de la que se ofrece una versión para clarinete bajo, percusión y piano, es más reciente, puesto que se compone en Chipre en 2010 y se estrena el tres de septiembre de 2011 en Móstoles. La obra se basa en el famoso juego "Tetris", que ha sido tan difundido en ordenadores y videojuegos, y que consiste en el encaje de bloques de cuatro módulos en caída aleatoria. Juego moderno puesto que fue creado en la Unión Soviética por Alexei Pazhivnot en 1984. El compositor crea sus propios bloques, que en

este caso son conglomerados de cuartas perfectas, que se combinan aleatoriamente para crear un proceso armónico. También se crean bloques de estructuras y esquemas rítmicos, confluyendo todo ello en la creación de la obra que tiene como resultado una especie de caleidoscopio de simetrías que encajan asimétricamente. Es un magnífico ejemplo de cómo lograr resultados interesantes, y no siempre esperados, a partir de planteamientos aparentemente deterministas por su coherencia pero aleatorios por su capacidad de sorpresa.

A simple vista, **Evil I did Dwell, Lewd did I Live** se nos representa como un palíndromo verbal. Eso sí, en inglés; en español sería algo más retorcido, como *Lo maligno habité, la lascivia viví*. La obra, compuesta en 2010, está escrita para flauta, clarinete, piano y violonchelo y se estrenó en Contigliano –Italia– el seis de julio de 2012. Los palíndromos verbales pueden tener su correspondencia en palíndromos sonoros, pero el compositor sabe perfectamente que se perciben de una manera diferente y es de esa manera que los utiliza para poder desarrollar un juego fascinante de espejos formales y correspondencias de estructuras. La idea de una música que llama al juego intelectual está aquí muy desarrollada y conseguida de una manera brillante e inobjetable desde sus propios planteamientos. En realidad esa es una corriente, la de los espejos sonoros internos, que se manifiesta en muchos momentos de la historia musical, pero que nuestro compositor lleva hasta sus últimas consecuencias.

Evil i did Dwell, Lewd did i Live In my beginning is my End

*"Life imitates nature, always moving, traveling continuously.
Falling leaves placed delicately;
foliage touching the echoing waters, clarity removed -
Reflections distorted through waves rippling;
gracefully dancing
mirrored images*

- reflect -

*images mirrored.
Dancing gracefully,
rippling waves through distorted reflections -
removed clarity. Waters echoing the touching foliage;
delicately placed leaves falling -
continuously traveling, moving always, nature imitates life."*

– Lynne C. Fadden

El propio autor concede un lugar importante en su creación a *Escher Without Wings* [Escher sin alas], obra para conjunto de viento amplio estrenada en Estocolmo en 2003, que es también el año de su composición. Maurits Cornelis Escher (1898-1972) fue un artista gráfico holandés que explora lo infinito y la estructura arquitectónica a través de figuras imposibles matemáticamente generadas. El compositor usa aquí procedimientos gráficos que arrancan ya en la primera página, donde los conglomerados sonoros dejan leer en la partitura la propia palabra "Escher". Singularmente se usa el grabado *Sky and Water I* y la composición tiene así dos partes, una con la imagen del pez y otra con la del pájaro, aunque mezclando en ambas elementos de las dos, ya que la transformación gradual le interesa mucho al autor. La notación no es gráfica, pero su manera de distribuirla ofrece páginas con contenidos visuales determinados. Partitura para ver pero que no impide en absoluto que sea música para oír, compleja y siempre sugerente. Especial interés tiene la movilidad del material, su capacidad para generar formas y su especial sonoridad que culmina en un final atractivo.

Shaded Figures [Figuras en sombra], para un conjunto de nueve instrumentos, está escrita en 2001, año de la muerte de Xenakis y dedicada a su memoria, estrenándose en Visby ese mismo año. En el comienzo de la partitura se inserta una cita básica del *Tractatus logico-philosophicus* de Ludwig Wittgenstein: "Sobre

lo que no se puede hablar, se debe callar". La obra muestra un cierto acercamiento sonoro a Xenakis, pero los procedimientos, aunque se inserten en una línea de pensamiento similar, se desarrollan con una gran personalidad. Es muy interesante la manera en que el trabajo formal, que es siempre prioritario en este autor, desemboca en una muy especial sonoridad que proviene de un tratamiento tímbrico minuciosamente estructurado.

Solitude es una obra en la que únicamente se utiliza el violonchelo. Fue compuesta en 2009 y estrenada en Móstoles en 2011. Las bases de la escritura para un solista no son fundamentalmente distintas de las que emplea en los conjuntos, pero el trazo del dibujo sonoro tiene que ser más centrado. Sabido es que el propio Xenakis, que utilizaba a veces grandes recursos sonoros, dedicó uno de sus mayores esfuerzos matemáticos a una obra como *Nomos alpha*, que es precisamente un solo de violonchelo. Pero la obra de Trillo-Figueroa es radicalmente distinta, se trata de una especie de elegía en la que un motivo de ese carácter va siendo continuamente desestructurado y reestructurado y en el que la cohesión de fragmentos se da por una ligazón de sonidos impalpables cercanos a un mínimo ruido. Finalmente es esto lo que conduce y hasta finaliza la obra.

El disco termina con la única obra con presencia vocal, *Light and Shadows* [Luces y sombras]. Escrita para una voz femenina y catorce

instrumentos en 2006, se estrenó el mismo año en la Real Academia de Música de Estocolmo. El compositor nos da una frase de Platón: "Se puede disculpar que un niño se asuste de la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los hombres se asustan de la luz". También considera que esta pieza es un paso importante en el desarrollo de su estética y de su concepción formal. El mundo de la voz y el de los instrumentos no es aquí distinto. Se podría decir que la voz está tratada como un instrumento pero, en realidad, lo que ocurre es que en el compositor estos parámetros se conducen desde el pensamiento estructural general, desde las formas de la arquitectura y sus bases matemáticas. La voz no está al servicio de la palabra, pero articula como voz de la misma manera que un instrumento articula según sus características.

Trillo-Figueroa nos ofrece un disco para escuchar y para pensar, de esos que devuelven a la música su jerarquía de disciplina intelectual pero que no es sólo música para la mente sino también para la sensibilidad. De la contemplación de la forma, del interior de la compleja estructura, es desde donde nace el atractivo de una música pensada que hace pensar. No es música para leer sino para escuchar pero que no queda en el puro ámbito de lo sensorial sino que está intelectualmente justificada.

© TOMÁS MARCO

MIGUEL TRILLO-FIGUEROA, compositor

Hijo de un arquitecto español, Miguel Trillo-Figueroa nació en el norte de Suecia en 1978. Su interés en la música creció cuando, en 1998, solicitó la admisión en la Escuela de Composición Musical de Gotland [Gottlands Tonsättarskola] y participó en las clases de Composición impartidas por Sven-David Sandström entre otros. Durante su adolescencia, fue seleccionado para participar en el Festival Escandinavo UNM [Festival de Música Joven Nórdica] en Helsinki –Finlandia– con la interpretación de su cuarteto de cuerda *Wrapped in Mystery*, publicado también por Uusinta. Después de tres años estudiando en Gotland, solicitó ingresar en la Real Academia de Música en Estocolmo, donde continuó sus estudios de Composición con Lars Ekström, Pär Lindgren y Bill Brunson. Se graduó en el año 2007, después de numerosos éxitos con obras culminantes como la pieza para orquesta de viento *Escher Without Wings* (2002) y *Spectra* (2006) para orquesta.

Al año siguiente se trasladó a Madrid para participar en el Taller de Sonido y Música para Cine, enfocado a la composición de bandas sonoras. En 2010 la Academia Nacional de Música en Thessaloniki le galardonó con la medalla de oro de distinción y honor, además de un certificado de Máster en Composición. Ese mismo año participó también en el Taller de Orquestación Cinematográfica de Steinhardt NYU en

Memoria de Buddy Baker, en Nueva York, y recibió la Beca Charlotte Baker de Música de Cine con el fin de componer una partitura orquestal para la conocida presentación del Logo de Universal Pictures y para la película *Serenity 1M1*.

Trillo-Figueroa obtuvo el segundo premio en la XXII edición del prestigioso Concurso Premio Jóvenes Compositores para RadaRadaR, con un estreno interpretado por el Smash Ensemble el día 28 de noviembre del 2011 en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Asimismo recibió la Beca de Ayuda Económica de la Fundación Sally Mead Hands para continuar trabajando en la residencia de arte del ACA [Atlantic Center for the Arts] en New Smyrna Beach, Florida, y participó en el Taller/Festival Composit 2012 organizado en Villa Battistini, Italia, bajo la supervisión de Tristan Murail y Joshua Fineberg.

Su música ha sido interpretada por la KMH Symfoniorkester [Orquesta de la Real Academia de Música], Sonanza, Göteborg Wind Orchestra [Orquesta de Viento de Gotemburgo], Smash Ensemble, L'Arsenale, el Ensemble Espai Sonor y el neWMas Ensemble, entre otros.

www.trillo-figueroa.com

Miguel Trillo-Figueroa trabajando en su estudio (Madrid, 2013).



Intérpretes / Performers

KMH SYMFONIORKESTER SHI YEON SUNG, DIRECTOR

KMH Symfoniorkester

Kungliga Musikhögskolan (KMH)
Visit: Valhallavägen, 105
Mail: Box 27711, 115 31
Stockholm, Sweden
www.kmh.se/kmh-symfoniorkester2

Shi Yeon Sung

shiyeonsung.com

GÖTEBORG WIND ORCHESTRA B. TOMMY ANDERSSON, DIRECTOR

Göteborg Wind Orchestra

Mail: Box 11295, 404 26
Göteborg, Sweden

031-7570990
mail@gwo.se
www.gwo.se

B. Tommy Andersson

www.btommyandersson.com

NEWMAS ENSEMBLE MAGDALENA LLAMAS, MEZZO-SOPRANO HENRI ALEXANDRE SCHNIEPER, DIRECTOR

neWMas Ensemble

Alicia Suescun, flauta
Salvador Barberá, oboe
Iván García, clarinete
Alejandra Rojas, fagot
Jonatan Fernández Ipiña, trompa
Santiago Novoa, trombón
Juan Luis Gallego, violín
Joan Espina Dea, violín
José Manuel Román, viola
David Apellániz, violonchelo
Francisco Sánchez Bernier, guitarra
José Enrique Bagaría, piano
Luis Tabuenca, percusión

newmasensemble@gmail.com

Magdalena Llamas

www.magdalenallamas.com

Henri Alexandre Schnieper

aschnieper2@gmail.com

L'ARSENALE ENSEMBLE JEFFREY MEANS, DIRECTOR

L'Arsenale Ensemble

Livia Rado, soprano
Ilario Morciano, saxofón
Luca Piovesan, acordeón
Lorenzo Tomio, guitarra eléctrica y clásica
Roberto Durante, piano y sintetizador
Filippo Perocco, dirección y sintetizador

Dirección artística: Filippo Perocco
artistica@larsenale.com

Organización Técnica: Lorenzo Tomio
tecnica@larsenale.com

Secretaria: Martina Collauto
segreteria@larsenale.com

www.larsenale.com

Jeffrey Means

jeffreymeans.com

SONANZA JAN RISBERG, DIRECTOR

Sonanza Chamber Orchestra

Anna Lindal, violín I
Josef Cabrales Alin, violín II
Elsbeth Berg, viola
Ewa Rydström, violonchelo
Mikael Karlsson, contrabajo
Mats Widlund, piano
Ann-Sofi Klingberg, piano
Peter Rydström, flauta
Mats Wallin, clarinete
Joakim Anterot, percusión
Jan Risberg, dirección

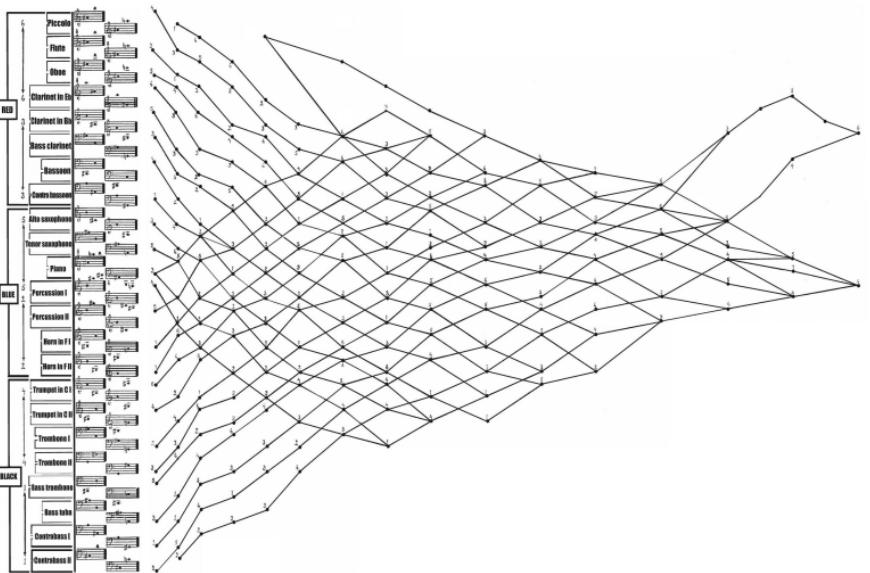
Gästrikeg. 3, 113 62
Stockholm, Sweden

+46-8-30 30 66
www.sonanza.com

Jan Risberg

www.janrisberg.se

Escher Without Wings, 2003. Forma general - Pez y pájaro / General form - Fish and bird



Escher Without Wings [Escher sin alas] surgió de la transformación de la litografía de Maurits Cornelis Escher, *Cielo y Agua I*. La obra –igual que la de Escher– combina dos conceptos, un pez y un pájaro. El compositor dibujó estos dos conceptos de forma separada sobre dos papeles arquitectónicos que, superpuestos el uno sobre el otro para ofrecer una representación de la forma general de la composición, fueron utilizados estéticamente para trazar ciertos acontecimientos musicales y guiar al compositor a través del proceso de composición.

Escher Without Wings is based on the transformation in Maurits Cornelis Escher's print *Sky and Water I*. The work –as with Escher– combines two items, a fish and a bird. These two items were drawn separately by the composer on two architectural papers, then superimposed on each other to provide representation of the composition's general form, which was thus used aesthetically to map out certain musical events and guide the composer through the composition process.

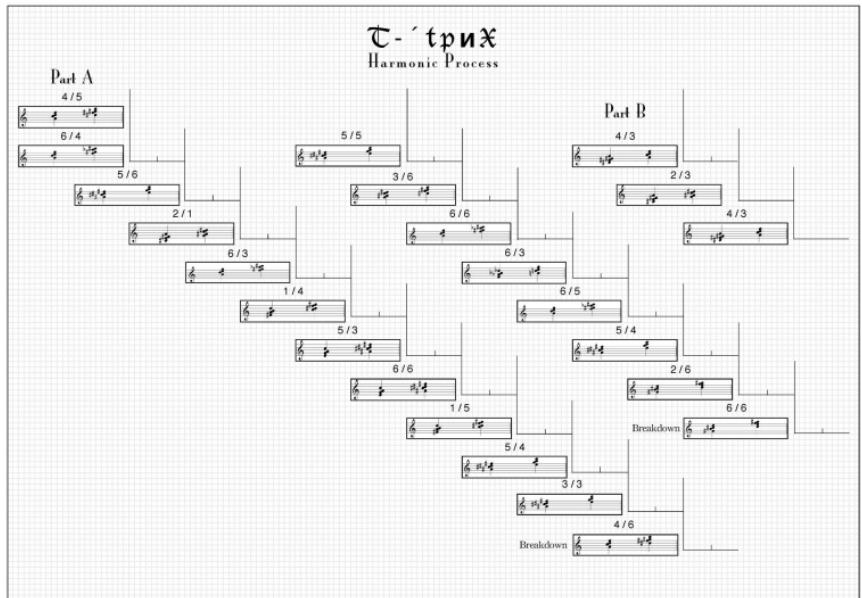
Escher Without Wings, 2003. Combinación metamórfica letra c / Metamorphic combination letter c



Escher Without Wings también se basa en la idea de la transformación gradual; moldear una partitura no-organizada gráficamente en una organización gráfica. El proceso de transformación gráfica se dispara en cada sección de las letras A, B y C. La transformación consiste en seis bloques instrumentales divididos, desplazados ligeramente desde su posición inicial para alcanzar su meta final y formar el nombre Escher. Para más información, por favor visita la web del compositor: www.trillo-figueroa.com.

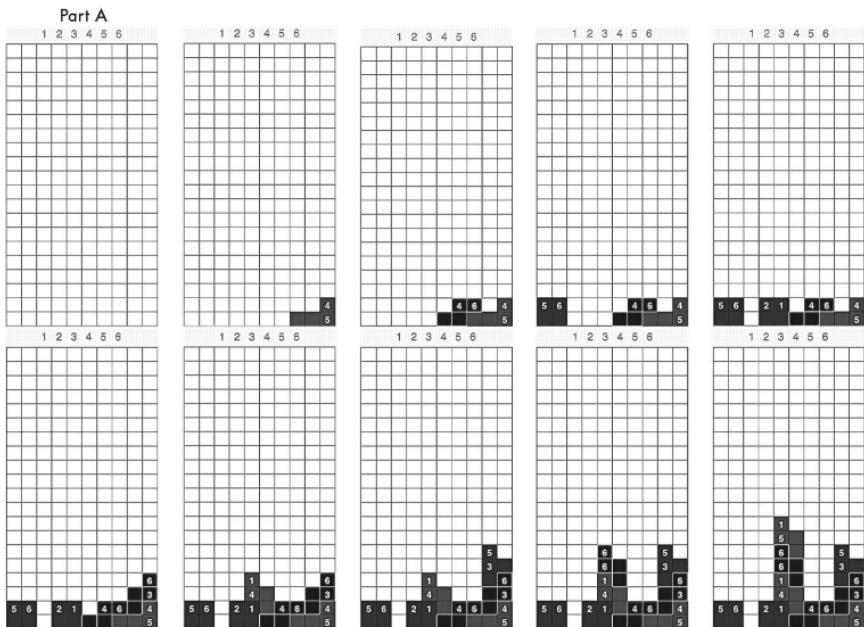
Escher Without Wings is also based on the idea of gradual transformation; graphically shaping an unorganized score into a graphic organisation. The graphic transformation procedure is triggered at each part letter A, B and C. The transformation consists of six divided instrument blocks, moved slightly away from their initial position to reach their final goal, forming the name Escher. For further information please visit the composer's website at www.trillo-figueroa.com.

T-triX, 2010. Procedimiento armónico 1 / Harmonic procedure 1



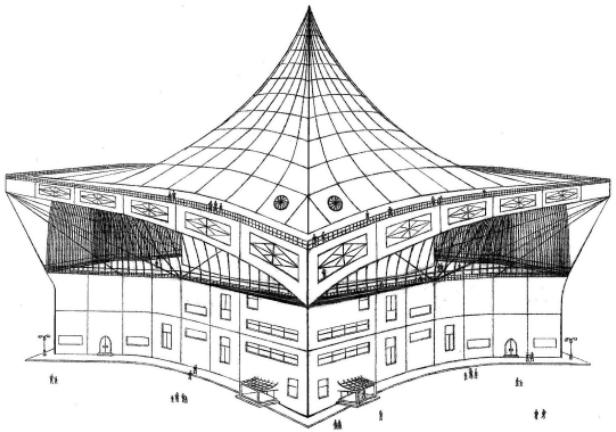
T-triX se basa estéticamente en el clásico videojuego ruso "Tetris". La obra, similar al videojuego, se compone de bloques formados por cuartas perfectas. Los bloques se determinaron al azar para crear el procedimiento armónico de la obra.

T-triX, 2010. Estructura de bloques 1 / Block structure 1



T-triX is based aesthetically on the classic Russian video game Tetris. The work, similar to the video game, consists of blocks formed by perfect fourths. The blocks were determined by chance to create the work's harmonic procedure.

Spectra, 2006. Dibujo arquitectónico / Architectural drawing



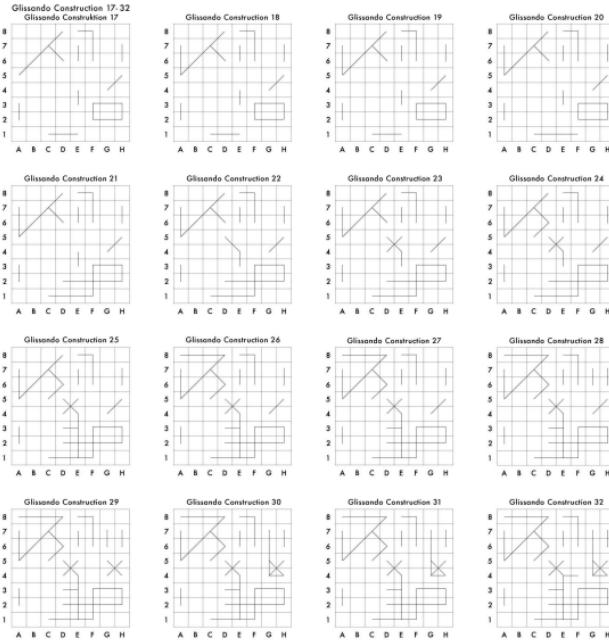
Tres temas fueron cuidadosamente incorporados durante el proceso de composición.

1. Un dibujo arquitectónico que representa una sala de conciertos, realizado por el compositor en 2006 con el fin de incluirlo en la composición. Para el procedimiento de transferencia –dibujo / notación– se utilizó un programa informático.
2. La estructura del tejado de la sala de conciertos se compone de cristales de color, de varios tamaños y formas. Este tema se refiere principalmente a la manera, estéticamente hablando, de componer para los instrumentos de viento.
3. Los movimientos de una partida de ajedrez organizada el día 10 de febrero de 1996 entre Garry Kasparov y el ordenador ajedrecista Deep Blue.

Three topics were carefully incorporated during the composition process.

1. An architectural drawing representing a concert hall, prepared by the composer in 2006 for incorporation into the composition. The transference procedure – drawing/notation – was done with a computer program.
2. The concert hall's roof structure is made of coloured crystal of different sizes and shapes. This topic is mainly related to the way the wind section was composed aesthetically.
3. The movements of a chess match arranged on 10 February 1996 between Garry Kasparov and the chess computer Deep Blue.

Spectra, 2006. Movimientos de ajedrez / Chess moves



Se incorporaron los movimientos del famoso partido de ajedrez entre Garry Kasparov y Deep Blue.

Las casillas verticales del tablero de ajedrez (1-8) representan los intervalos, mientras que las casillas horizontales (A-H) representan los tonos. Este enfoque se refiere principalmente a los movimientos de "glissandi" en las cuerdas.

The moves of the well-known chess match between Garry Kasparov and Deep Blue were incorporated. The vertical squares of the chess board (1-8) represent the intervals, whereas the horizontal squares (A-H) represent the pitches. This approach concerns mainly the string section's "glissandi" movements.

SINISTRA EST DEXTRA

Miguel Trillo-Figueroa belongs to a generation of young European composers whose approach to composition is conceived as a formal investigation which goes beyond the purely intuitive. Son of a Spanish architect, he was born in northern Sweden on 4 October 1978, and his father's profession has proved decisive in some of his composerly traits, as the elements of structure are at the base of his musical thinking.

After studying both music and drawing at secondary school, in 1998 he enrolled in the Gotland School of Music Composition [Gotlands Tonsättarskola] to devote his activity mainly to composing music. His teachers included Sven-David Sandström, and his graduation in 2001 coincided with the death of the Greek-French composer Iannis Xenakis whose thought was to influence him powerfully and to whose memory he would dedicate one of his first works.

After studying on Gotland, he entered the Royal Academy of Music in Stockholm (Kungliga Musikhögskolan) where he worked under Lars Ekström, Pär Lindgren and Bill Brunson. He graduated in 2007 with several successful premieres, and in Madrid took part in the Autor Foundation's Film Sound and

Music Workshop. He has received various awards for his compositions such as the Thessaloniki Gold Medal, the Sally Meads Hand Foundation prize and Second Prize in the twenty-second Young Composers Competition in 2011. His music has been introduced at a number of musical events in Spain and other countries. His composition and audiovisual studio is at present in Madrid.

Trillo-Figueroa is a highly laudable case of choosing one's musical and aesthetic thinking and adhering to it, not to repeat but rather to delve further into its postulates. He regards music as a formal exercise with architectonic and mathematical fundaments, but also as play in the noblest sense of the word. Hence his admiration for the work of Iannis Xenakis whose thinking was of similar origins. Xenakis expounded mathematically rooted, stochastic music and, also an architect, was able to develop a structure valid not just for the Phillips Pavilion at the Brussels World's Fair but also for the orchestral work *Metastasis*. He even applied Game Theory to some works, such as *Duel*. However, while Trillo-Figueroa may admire Xenakis, that does not mean he will do the same thing. This is an aesthetic affinity and a point of departure. The music itself has still to be built, which is exactly what he does.

As early as when studying in Visby (Gotland) he was concerned about structure, about projecting the visual over the sonorous, about an aesthetic of relations, even in his earliest

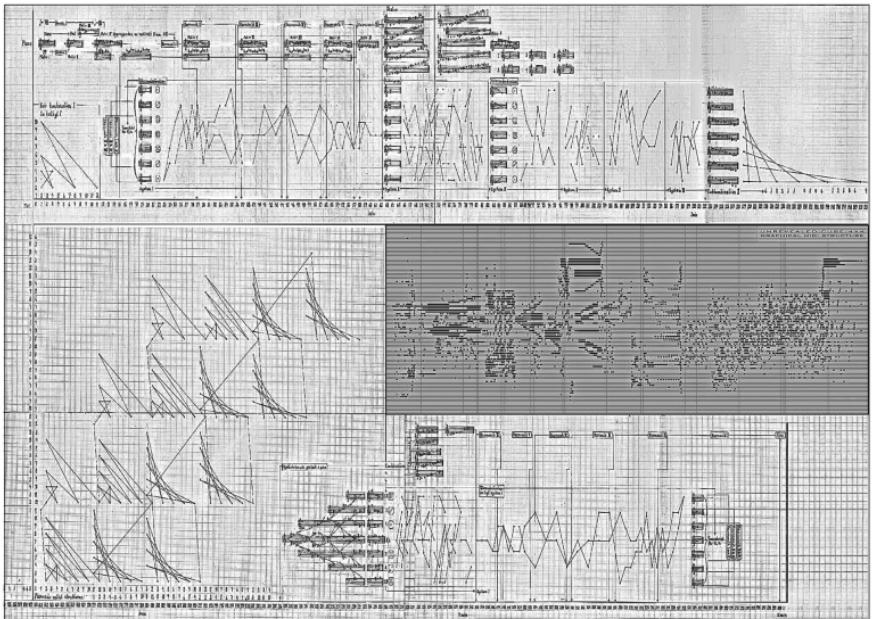
works, not on this disc, like *Struggle* for solo piano or the brief but attractive wind quintet called *Mosaic*. For this work, he uses a quote by Douglas Horton: "The art of simplicity is a puzzle of complexity". Although the thinking behind this score would be exceeded by subsequent ones, it already regarded composition more as an intellectual than as an emotional discipline.

There are nine works on this disc, placed in an order responding rather to musical criteria than to chronology, and they are discussed in that same order. The first is perhaps the most powerful, the only one here composed for large orchestra, *Spectra*, dated 2006 and premiered in Stockholm on 29 September that year by the KMH Symfoniorkester, which had commissioned it. Although not a very extensive score, its composition followed three basic rules: the first, to use the architectural plan of a concert hall; the second, the glazing in the ceiling and the reflection of the light in its colours; and the third, a proposition based on the struggle between man and machine, using the chess match between the computer Deep Blue and the chess-player Garry Kasparov, which the machine won. These rules are perceived perfectly clearly throughout the work, with careful writing which, in the first part, offers solid orchestral pillars mixing with the piano and other instruments to then become changing and coloured sonorous reflections which interweave until reaching a great, unanimous pause. From here on there is a subtle interac-

tion between the elements, as if what was already known is perceived differently and becomes a battle of forces which ends up dissolving in a sort of final void. However, one should not jump to the conclusion that this is no more than a graphic approach, on the contrary it is the music itself which emerges from the whole as an intellectual outcome, yet sensitive to sound. The chessboard squares, horizontal or vertical, provide the pitches and the intervals.

The next work, *Unrevealed Cube 4x4*, contrasts because of the scarcity of resources, composed as it is for a classical trio of violin, cello and piano. The unsolved riddle alluded to in the title, of a cube, also not revealed, has a great deal to do with the use of three-dimensional but four-sided forms, offered here by three instruments and four voices. The composer's base is in geometric structures generating a form to which the players must give sonorous substance. They are basically different aspects which the famous Rubik cube is able to adopt, with a matrix which is not completely developed so that the cube remains unresolved. The work was premiered in Málaga on 24 June 2010.

Once again something to be revealed, in the following work, *Wrapped in Mystery*, rather earlier, written in 2000 in Visby where it was premiered, and with another classical form – the string quartet. The ensemble is classical but the treatment is not. Trillo-Figueroa begins his work by quoting Appius Claudius: "Every man

Unrevealed Cube 4x4, 2010. Desarrollo musical / Musical development

Unrevealed Cube 4x4 se basa en varias combinaciones del conocido cubo de Rubik. El título de la obra está relacionado con los resultados de la matriz aplicados durante el proceso de composición, una matriz que no se utiliza en su totalidad y que deja al oyente con un enigma más para resolver.

Unrevealed Cube 4x4 is based on several combinations of the well-known Rubik Cube. The title of the work is related to the results of the matrix which was applied during the composition process, a matrix which is not used entirely leaving the listener with a further riddle to be solved.

is the architect of his own destiny". It comes from an initial stage of the composer's output and is related to the wind quintet discussed above. Mention is made in the score of "Stairway to Heaven" and the work does speculate with stepped forms and also with an ascending tendency. It is dedicated to the composer's brother.

If reference was made previously to Xenakis' Game Theory, it must be remembered that the aspect of play is one way of facing the complexity of the structure in Trillo-Figueroa. And if there is a work where this is evident, it is *T-triX*, more recent, here in a version for bass clarinet, percussion and piano, composed in Cyprus in 2010 and premiered on 3 September 2011 in Móstoles. It takes as its starting-point the famous game Tetris –created in the Soviet Union by Alexei Pazhivnot in 1984– so widely disseminated in computers and videogames, which consists of fitting together randomly falling blocks of four modules. The composer creates his own blocks, here conglomerates of perfect fourths, combined aleatorically to create a harmonic process. Blocks of structures and rhythmic patterns are also created, all converging in the creation of the work, resulting in a sort of kaleidoscope of symmetries which fit together asymmetrically. This is a splendid illustration of how to secure interesting results, not always expected, using criteria which are apparently deterministic because of their coherence, yet aleatoric in their capacity to surprise.

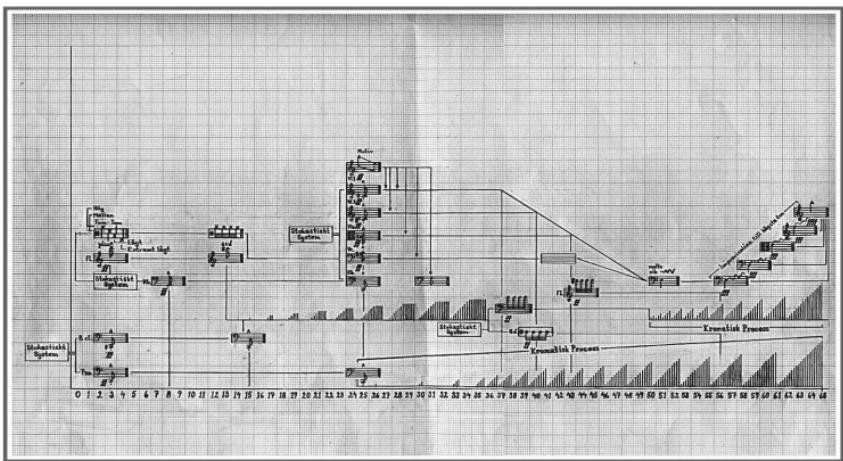
At a glance, *Evil I did Dwell, Lewd did I Live* is represented as a verbal palindrome. It was composed in 2010 for flute, clarinet, piano and cello, and premiered in Contigliano, Italy, on 6 July 2012. Verbal palindromes may find their counterpart in sonorous palindromes, but the composer knows perfectly well that they are perceived in a different way, and that is how he uses them to develop a fascinating game of formal mirrors and corresponding structures. The notion of music calling for intellectual play is highly developed here and achieved brilliantly, and with no possible objection according to his own formulation. In fact, these internal sonorous mirrors are a current that comes to light at many points in musical history, but which Trillo-Figueroa carries to its ultimate consequences.

The composer himself places *Escher Without Wings* in an important position in his oeuvre, a work for an ample wind ensemble which was premiered in Stockholm in 2003, also the year when it was written. Maurits Cornelis Escher (1898-1972) was a Dutch graphic artist who explored infinity and architectonic structure via impossible figures generated mathematically. The composer uses graphic procedures right from page one, where the sonorous conglomerates can be read in the score as the very word "Escher". He particularly employs the engraving *Sky and Water I*, so that the composition is in two parts, one with the image of the fish and the other with that of the bird, although mixing in both elements of the two, as he is most interested in gradual transformation.

The notation is not graphic, but his way of distributing it creates pages with a given visual content. A score to be seen, but not in any way preventing this from being music to be heard, complex and always suggestive. Of particular interest is the mobility of the material, its ability to generate forms and their special sonority, culminating in an attractive finale.

Shaded Figures, for an ensemble of nine instruments, was written in 2001, the year of the death of Xenakis and dedicated to his memory.

Shaded Figures, 2001. Desarrollo musical / Musical development



It premiered in Visby that same year. At the beginning of the score, a basic quote is inserted from Ludwig Wittgenstein's *Tractatus logico-philosophicus*: "what we cannot talk about we must pass over in silence". There is in the work a certain sonorous affinity with Xenakis but the procedures, although within a similar line of thought, are developed with great individuality. It is most interesting how the formal work, always a priority for this composer, ends with a very special sonority arising from a meticulously structured treatment of the timbre.

Solitude makes use of the cello alone, it was composed in 2009 and premiered in Móstoles in 2011. The criteria for the solo writing do not differ fundamentally from those used for ensembles, but the strokes of the sonorous sketch must be more focused. We know that Xenakis himself, who sometimes made use of large sound resources, dedicated one of his major mathematical efforts to a work like *Nomos alpha*, precisely for solo cello. Trillo-Figuerola's work is however radically different, a sort of elegy where a motif of that nature is continuously destructured and restructured and where the cohesion of fragments arises from a union of impalpable sounds close to a minimum noise. This is ultimately what drives and even concludes the work.

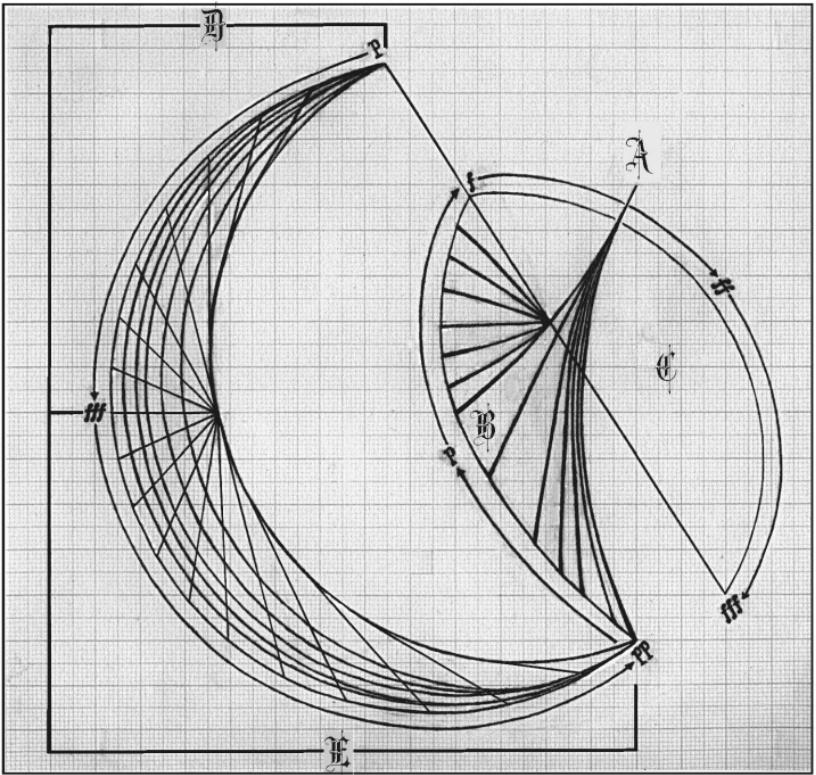
This disc ends with the only work with vocal content, **Light and Shadows**, written for a female voice and fourteen instruments in 2006 and premiered that year at the Royal Academy of Music in Stockholm. The composer offers us a phrase from Plato: "We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light". Likewise, he feels this piece is a major step in the development of his aesthetic and formal conception. The world of the voice and of the instruments is no different here. It might be said that the voice is treated as an instrument, but in reality what happens is that, with the composer, these parameters are driven from the general structural thinking, from the forms of architecture and from their mathematical

bases. The voice is not at the service of the word, but articulates like a voice, just as an instrument articulates according to its characteristics.

Trillo-Figuerola offers a disc for listening and for thought, one of those which restore music to its hierarchy of intellectual discipline, not just music for the mind but also for the sensibility. Contemplation of the form, of the interior of the complex structure, is where the attraction arises of music thought to provoke thought, not music to be read but rather to hear, not remaining in the purely sensorial ambit but which is intellectually justified.

© TOMÁS MARCO
Translation: Gordon Burt

Light and Shadows, 2006. Forma general / General form



MIGUEL TRILLO-FIGUEROA, composer

Son of a Spanish architect, Miguel Trillo-Figueroa was born in Northern Sweden in 1978. His interest in music deepened in 1998 after applying to attend the Gotland School of Music Composition [Gotlands Tonsättarskola] where he took classes in composition with Sven-David Sandström among others. While still young, he was selected to participate in the UNM Scandinavian Festival [Young Nordic Music Festival] in Helsinki, Finland, where his string quartet *Wrapped in Mystery* was performed and published by Uusinta. After three years studying on Gotland, he applied to the Royal College of Music in Stockholm where he continued composition studies with Lars Ekström, Pär Lindgren and Bill Brunson. He graduated in 2007 after several successes with major works such as the wind orchestra piece *Escher Without Wings* (2002) and *Spectra* (2006) for orchestra.

The following year he moved to Madrid to take part in the Taller de Sonido y Música para Cine [Film Sound and Music Workshop], focusing on film scoring. In 2010, the National Academy of Music in Thessaloniki awarded him the Gold Medal of distinction and honour, along with a certificate of Master of Composition. He also participated that year in NYU Steinhardt School's Film Scoring Workshop in Memory of Buddy Baker in New York, and won the Charlotte Baker Film Music Scholarship to compose a orchestral piece for

the well-known introduction of the Universal Pictures Logo and the film *Serenity* IM1.

His piece *RadaRadaR* came second in the prestigious composition competition at the Twenty-Second Young Composers Prize, premiered by Smash Ensemble on 28 November 2011 in the Auditorio 400 at the Reina Sofía National Museum Art Centre in Madrid. He was granted the Financial Aid Award by the Sally Mead Hands Foundation to further his work at the ACA (Atlantic Center for the Arts) art residency in New Smyrna Beach, Florida, and participated in the Composit 2012 workshop/festival organised in Villa Battistini, Italy, supervised by Tristan Murail and Joshua Fineberg.

His music has been performed by among others the KMH Symphoniorkester, Sonanza, the Gothenburg Wind Orchestra, Smash Ensemble, L'Arsenale, the Espai Sonor Ensemble and the neWMas Ensemble.

www.trillo-figueroa.com

GRABACIÓN / RECORDING

Grabación realizada en Visby y Estocolmo (Suecia), Rieti (Italia) y Madrid
en septiembre de 2006 y noviembre de 2011

INGENIERO DE SONIDO, EDICIÓN DIGITAL Y MASTERIZACIÓN /
SOUND ENGINEER, DIGITAL EDITING AND MASTERING
Olle Meyer y José Miguel Martínez

PRODUCCIÓN / PRODUCTION

José Miguel Martínez y Pilar de la Vega

COMENTARIOS / TEXTS

Tomás Marco

TRADUCCIÓN / TRANSLATION

Gordon Burt

FOTOGRAFÍAS / PHOTOS

Alejandra María Ayala

DISEÑO GRÁFICO / DESIGN

Pilar de la Vega

IMPRESIÓN / PRINTED BY

Impresores Digitales

PORADA / COVER

Miguel Trillo-Figueroa

Partitura gráfica *Matriz Métrico Espacial*, 2013
Colección privada del autor

VERSO

APARTADO DE CORREOS 10265

28080 MADRID - ESPAÑA

TEL: + 34 91 446 90 94

MÓVIL: + 34 616 27 30 41

verso@verso.es

www.verso.es

© Y (P) 2013 CLASSIC WORLD SOUND