LOUIS
FRANZ
AGUIRRE

EGUN

SoXXI
PERCUSSION
GROUP

EKKO ZONE

EUGUN

EGUNGUN PERCUSSION SEXTETS BY LOUIS FRANZ AGUIRRE

1	**Egungun: Ará Orun** 2006-2007 A mis Egguns, a mi madre Yemayá Lyrics: ancient Yoruba prayers	10:37
2	**Toque a Eggun** 2008	3:36
3	**Bembé** 2008 A mis Orishas	11:06
4	**Oriki y Bembé a Eshu (Kyrie eleison)** 2022 A la Gloria de mi Eshu-Laroye Lyrics by the composer, inspired by ancient Afro-Cuban and Christian prayers	26:07
5	**Wemilere a Eleggua y Oggún (Liturgia de la Presencia Divina)** 2019-2021	15:20
		Total 66:48

SoXXI PERCUSSION GROUP
Borja Donet Andreu Queralt Miguel Ángel Real
Sergi Dauder Josep Furió Joan Soriano

NP
REMO

The Percussion Music of Louis Aguirre: a Catharsis of Excessiveness
by Dr. Joan Soriano

The journey with my friend, maestro Louis Aguirre, has been one of constant discovery and enrichment, despite his “devilish” music. Years of dedicated work on various projects have united us, beginning with the first portrait concert of his music in Spain at the 2013 SoXXI Festival, along with Neopercusión and flutist Karolina Leedo. Encountering such a singular expression, relentless and devoid of prejudices and conventions, was a revelation.

Aguirre's music is a compendium of ancestral wisdom and knowledge of cultures from different latitudes and epochs that crystallize into his genuine artistic vision. One part of it is the composer’s background in the Yoruba and Congo religions and the devotion to Orishas, Nfumbis and Egguns; his work is intimately related to the mystical-religious universe and the Afro-Cuban theogony. Another part is his study and knowledge of South Indian classical music, which he applies in highly personal ways. In fact, the complex system of ragas and techniques from Carnatic music is what guides the structure of Aguirre's scores from the macro level down to the tiniest cell, and at the level of rhythm and pitch, his scores reconceptualize that ancient system through his personal prism. In a frenetic and cathartic way, his works are imbued with a telluric energy that overflows the musical discourse ceaselessly.

With regard to percussion, Aguirre’s mastery is absolute. His knowledge comes from ancestral inspiration, as he rightly points out. Throughout his career, he has collaborated with and written an enormous number of works for renowned percussion soloists and ensembles. The quality of the writing and its orchestral organological balance elicit a strong commitment from the performer or group that approaches these scores. The different compositions cover a vast field of timbral and instrumental research with a predilection for metallic sounds. Through constant searching, Aguirre presents sonic textures that seem to originate from the electronic-digital world, which he masterfully recreates.

This music confronts the hackneyed clichés and prejudices that the European musical scholastic tradition has created regarding the “Afro-Cuban.” Aguirre, far from academicism, draws from different sources, among which we can highlight the heritage of Iannis Xenakis with reference in the broadest sense to the concept of brutalism. The use of dense sound masses confronted with passages of implacable rhythmic intensity and the raw orchestration

remind us in a certain way of the “stochastic” composers, but with Louis an absolute visceral dramatic sense is achieved. Through its surprising instrumentation and “extended techniques”, his music manages to recreate sounds and textures from magical and dreamlike worlds, which adds a substantial mutation to the eminently rhythmic discourse and gives the more minimalistic passages an optimal balance of tension and duration, far from the canon of repetitive music.

Everything in his work forces percussionists to expand both their performative limits and their concept of the meaning of beauty and aesthetics in the percussive art. Performing Aguirre’s music transforms the players (whether or not they are true *creyentes*) by immersing them in a ritual or *ebbó*. The intensity, the complexity, the text, the screams — these elements reveal an authentic beauty and wisdom, which appear to be governed by an ancestral, telluric energy. A beauty and wisdom which defy rationality.

Louis Aguirre presents himself as initiator of trance and possession states, which can seem deliriously opulent on a first listen. Not in vain, his music has sometimes been called “infernal” and “not suitable for the faint of heart”. With the first recording of his complete sextets, SoXXI aims to bring attention to our collaboration with the composer and to present this vast universe that continually flows between dynamic and interpretive extremes and the most ethereal and transparent subtleties.

Egungun: Ará Orun is the composer's first percussion sextet. For me, it contains all of his artistic truth. Its overwhelming compositional beauty lies in its creation of a dramatic world of sincere mystical/religious depth.

“Le beau est toujours bizarre” (C. Baudelaire)

Egungun is a monumental piece that demands extreme virtuosity from the performer, who must achieve a holistic knowledge of their own body; a requirement for Aguirre’s concept of “instrumental monodrama”. With this knowledge one strives to achieve performative command and simultaneously allow for abandonment and loss of conscious control. It is at that moment where everything in *Egungun* brings out its ultimate and true meaning, where powerful art emerges.

After this wild introduction to Aguirre's sound world, ***Toque a Eggun*** opens up a different rhythmic universe. The depth of the symphonic bass drums counters the brightness and

resonance of the cowbells. Everything flows constantly in variegated and complex rhythmic textures. It is a short piece with no shortage of intensity. A prelude to a vast, dramatic and excessive (yet perfectly balanced) musical universe.

In ***Bembé***, narrative and rhythmic strength derive from the reduced instrumentation. The simplicity of the setup confers a basic energy that ultimately amounts to a frenzy, and the relentless rhythmic development in the complex ensemble writing is a joy to interpret. In the Yoruba religion, the term *bembé* refers to a festive ritual where drumming predominates. In this work, a clarity and incessant fruition is drawn through varied and complex patterns that connect with the most ancestral part of human nature. *Bembé* is a lavish party, and so is its performance.

Oriki y Bembé a Eshu (Kyrie eleison) is the longest work, its fluid discourse a good example of how the composer structures time. Festive and rhythmic, *Oriki* shares some thematic materials with *Bembé* and other pieces but clearly represents a more satirical and playful side. The use of psalmodic and responsorial motives and structures highlight a sardonic and dark humor not foreign to Aguirre's production; these are attributes of Eshu, the Yoruba god.

We are dealing with a work whose colossal instrumentation includes metallophones, tubular bells, barrels, plates and other pieces of metal played in extreme ways, one of which involves striking the vibraphone bars with a wooden plank to create cluster chords. Within the interwoven rhythmic texture, the percussionists create a fascinating world of continuous glissandi and exuberant melodies on pedal timpani by cultivating a variety of sounds from the skin, rim and objects placed onto the membrane. A recurring melisma is the genesis of entangled vocal-instrumental textures of alternating contrasting elements, which are continuously interrupted by sections of rhythmic densification and ruthless unisons.

The album closes with ***Wemilere a Eleggua y Oggún (Liturgia de la Presencia Divina)***, the first major sextet dedicated to SoXXI. Similar to what John Cage did with *First Construction (in Metal)*, Aguirre calls for a metallic mega construction, honoring the Cuban composer's predilection for excess, trance and *horror vacui*. Fierce and merciless, with terrifying textures and extreme dynamics (far from Cage), *Wemilere* features glockenspiels, tam-tams, opera gongs, cowbells, car rims, metal simantras, spring drums made from 200 liter barrels and a profusion of electric hammer drills. All metal, except for an unrelenting bass drum that

sublimates the last section of the work, immersed in an apocalyptic chorale of percussive drills on car rims. It is a colossal work that does not let up from start to finish, with enormous sonorities that surprise with their capacity for timbral mutation.

In its catharsis of noise and rage, *Wemilere* reveals itself as superlative, rigorously crafted, and highly demanding music. Performers and listeners can only take the path marked by Eleggua alongside the fearsome warrior Oggún, culminating — after the relentless hammer drills and deafening whistles — with the ultimate cry of “Maferefún!”.

We are faced with one of the composer's most extreme works. After overcoming the trauma of its stentorian discourse, the listener has two possible options: love it or hate it. What hardly anyone will be able to do is remain impassive before Louis Franz’ music.

(Translation: Mathias Reumert)

NP

PREMIER

SOXXI

C#

La percusión de Louis Aguirre. Una catarsis del exceso.
por Dr. Joan Soriano

El camino recorrido junto al maestro y amigo Louis Aguirre, a pesar de su “endiablada” música, ha sido de descubrimiento y enriquecimiento constante. Nos unen años de un árduo trabajo que ha ido cristalizando en diferentes proyectos desde el 2013, con el primer concierto monográfico de su música realizado en España junto al grupo Neopercusión y la flautista Karolina Leedo, en el Festival SoXXI. Encontrarse ante tan singular expresión, que se presentaba descarnada y desprovista de perjuicios y convencionalismos, ha sido una revelación.

La música de Aguirre es un compendio de sabidurías ancestrales, conocimiento de culturas de diferentes latitudes y tiempos que cristalizan en su genuina visión artística. Por una parte, la experiencia vital del compositor, enraizado profundamente en las religiones Yoruba y Conga, la devoción a los Orishas, Nfumbis y sus Egguns, la íntima relación de toda su obra con el universo místico-religioso y la teogonía afro-cubana. Por otra, el estudio y conocimiento de la música clásica del Sur de la India, del que Aguirre se adueña filtrándolo de modo personal. El complejo sistema de ragas y técnicas de la música carnática conforman y estructuran desde la macro-forma hasta las células más minúsculas de las partituras aguirreanas, que a nivel rítmico y melódico-armónico, reconceptualizan bajo su personal prisma este antiquísimo sistema. De forma frenética y catártica, su música está imbuida de una energía telúrica que desborda en todo momento el discurso.

En lo concerniente a la percusión, la maestría de Aguirre es absoluta. Su conocimiento viene dado por la inspiración ancestral, como él bien apunta. Además, ha trabajado a lo largo de su trayectoria con reconocidos solistas y ensembles del ámbito de la percusión. Su catálogo de obras a solo, ensemble y música de cámara con percusión en distintas formaciones, es ingente. La calidad de la escritura y su equilibrio organológico orquestal, confieren a estas partituras un elevado compromiso para aquel intérprete o grupo que se acerque a ellas. Las distintas composiciones abarcan un vasto campo de investigación tímbrica e instrumental con predilección por los sonidos metálicos. A través de su constante búsqueda, propone texturas sónicas que parecen provenir del mundo electrónico-digital que el compositor recrea magistralmente.

La música de Aguirre confronta totalmente con los manidos tópicos y prejuicios que de lo "afrocubano" ha creado la tradición escolástica europea. Aguirre, alejado del academicismo, bebe de distintas fuentes entre las que podemos destacar la herencia de Iannis Xenakis con referencia al concepto de brutalismo, en el más amplio de los sentidos, así como el empleo de densas masas sonoras confrontadas con pasajes de implacable intensidad rítmica y orquestación descarnada de sonidos instrumentales que, en cierto modo, nos recuerdan la estocástica, pero cobrando en Louis un sentido dramático visceral y absoluto. Su música logra mediante sorprendentes instrumentaciones y técnicas extendidas, recrear sonidos y texturas provenientes de mundos mágicos y oníricos que aportan al discurso, eminentemente rítmico, una mutación sustancial que confiere a los pasajes minimalistas un equilibrio de tensión y duración óptimo, alejado de los cánones de la música repetitiva.

Todo en su obra obliga al percusionista a ensanchar sus límites interpretativos, tanto a nivel físico como conceptual, en lo que concierne *a priori* al significado de belleza y goce estético en el arte de la percusión. La interpretación de la música de Aguirre transforma al intérprete (creyente o no de lo que en el proceso creativo subyace), sumergiéndolo dentro de un verdadero ritual o *ebbó*. El desafuero, la energía, el texto, el grito y la complejidad son los elementos que, guiados por una suerte de energía telúrica ancestral, nos muestran la realidad de una belleza y sabiduría auténticas que desafían lo racional.

Louis Aguirre se presenta como creador del trance y la posesión, lo que puede incluso llegar a parecer delirante opulencia en una primera escucha. No en vano, su música ha sido tildada en ocasiones de "infernal" y no apta para los "corazones débiles". Mediante la primera grabación de todos sus sextetos, SoXXI quiere poner de relieve esta producción y colaboración con el compositor, mostrando el vasto universo que fluye continuamente entre el extremo dinámico e interpretativo, y las sutilezas más etéreas y transparentes.

Egungun: Ará Orun es el primer sexteto de percusión del compositor. Para mí, en él se encierra toda su verdad artística. Su abrumadora belleza compositiva viene dada por la creación y recreación de un mundo dramático que nos retrotrae a una profundidad místico-religiosa innegable e implacablemente sincera.

> *"Lo bello es siempre extravagante. No quiero decir que sea voluntaria, fríamente extravagante, porque en tal caso sería un monstruo que desborda los raíles de la vida. Digo que tiene siempre un punto de sorpresa que lo convierte en algo especial".* Charles Baudelaire en Eco, U. (2018)

Egungun es una obra monumental que, por su elevado grado de exigencia y virtuosismo técnico, requiere que el intérprete trabaje su personal conocimiento corporal holístico, enlazado con el amplio concepto de “monodrama instrumental” que Aguirre tiene del ejecutante y la interpretación. Este conocimiento permite el control absoluto y el exceso indispensable del despliegue físico y técnico que se sublima y, a un mismo tiempo, da lugar al abandono y a la aceptación de la pérdida del control consciente. Es en ese momento donde en *Egungun* todo cobra su sentido último y verdadero, cuando surge el arte mayúsculo.

Tras esta salvaje introducción en el mundo sonoro de Aguirre, la escucha de ***Toque a Eggun*** nos transporta a un universo rítmico diferente. La profundidad de los bombos sinfónicos confronta con el brillo y resonancia de los cencerros. Todo fluye constantemente en abigarradas y complejas texturas rítmicas. Es una pieza corta en duración, pero nunca en intensidad. Funciona como preludio a un amplio universo dramático-rítmico-tímbrico desmesurado y en perfecto equilibrio.

En ***Bembé***, la fuerza argumental y rítmica surge de su reducida instrumentación. La sencillez del *setup* de cada uno de los intérpretes confiere una energía básica que, constantemente, empuja y dirige al frenesí tanto a quienes tocan como a quienes escuchan. Su desarrollo rítmico se muestra implacable dentro de un lenguaje camerístico complejo, compatible con el goce interpretativo. En la religión Yoruba, el término *bembé* hace referencia a un ritual festivo donde predomina el toque de los tambores. En esta obra se dibuja una claridad y fruición incesante que, a través de variados y complejos patrones, conectan con la parte más ancestral de la naturaleza del ser humano. *Bembé* es una fiesta desbordante, y en eso se convierte su interpretación.

Oriki y Bembé a Eshu (Kyrie eleison) es la pieza de mayor extensión. Su discurso fluido da buena muestra del manejo del tiempo estructural que posee el compositor. En su sentido festivo-rítmico, comparte materiales temáticos aparecidos en *Bembé* (como en otras piezas del autor), que aquí reflejan claramente un aspecto más satírico-jovial. El empleo de motivos y estructuras salmódicas y responsoriales evidencia, así mismo, un humor sardónico y obscuro - lo que no es ajeno a la producción de Aguirre-, representativo del Dios Yoruba Eshu.

Estamos ante una obra de importante despliegue instrumental que combina metalófonos, objetos de hierro (barriles, planchas y diferentes piezas metálicas), vibráfonos y campanólogo tocados, de forma extrema, con baquetas de gran dureza y con listones de madera

produciendo *clusters*. Dentro de la imbricada textura rítmica, cada uno de los percusionistas toca un timbal a pedal con el que Aguirre crea un fascinante mundo de *glissandi* continuos y melodías exuberantes. El toque en diversas zonas del parche y el aro, junto con el empleo de diversas baquetas, instrumentos y objetos que se colocan en las membranas, convierten esta obra en un exuberante compendio de las posibilidades sonoras e interpretativas del timbal. El melisma recurrente es génesis de las enmarañadas texturas vocales-instrumentales de elementos contrarios alternantes, que a lo largo de la obra son abruptamente interrumpidas por secciones de densificación rítmica y despiadados unísonos.

Cierra el disco ***Wemilere a Eleggua y Oggún (Liturgia de la Presencia Divina)***, el primer gran sexteto dedicado a SoXXI. Como ya hiciera John Cage con su *First Construction (in Metal)*, Aguirre propone una mega construcción metálica, haciendo honor a su predilección por el exceso, el trance y el *horror vacui*. Feroz e inclemente, monstruosa en texturas y dinámicas superlativas, *Wemilere* - alejada de la estética amable de Cage - coincide en el empleo exclusivo de instrumentos metálicos, a excepción de un bombo con pedal implacable que, inmerso en una apocalíptica coral de taladros percutores sobre llantas de automóvil, sublima la última sección de la obra. Diferentes instrumentos como liras, tam-tams, ópera gongs y cencerros, comparten protagonismo con llantas, simantras de metal, muelles de suspensión, martillos percutores eléctricos, barriles con pedal y *mega-spring drums* creados, *ex profeso,* con bidones metálicos de 200 litros. Es esta una obra colosal que no da tregua de principio a fin, con sonoridades descomunales que sorprenden por su capacidad de mutación tímbrica.

En su catarsis de la profusión y el desafuero, *Wemilere* se nos revela como música superlativa de rigurosa factura y exigente interpretación. En ella, intérpretes y oyentes solamente pueden tomar el camino marcado por Eleggua junto al temible Oggún guerrero que, tras el abarrotamiento de los límites y el martilleo implacable, acompañado por los ensordecedores silbatos, culmina con el grito único y máximo de *¡Maferefún!.*

Nos encontramos ante una de las obras más extremas del compositor. El oyente, tras superar el trauma de semejante despliegue de sensualidades y drama, sólo tiene dos opciones posibles: amar el indescriptible mundo sonoro creado u odiar, sin paliativo, su estentóreo discurso. Lo que dificilmente nadie podrá, es quedar impasible ante la música de Louis Franz.

Producer: Joan Soriano / Associació Cultural Apart

Co-producer and executive producer: Mathias Reumert

Recording, editing, mix: Pau Chafer, Damián Aragó and Joan Soriano

Mastering: Sebastian Vinther Olsen

Cover: Morten Adam Agergaard

Group photos by Alicia Arnau-Aparicio

Portraits by Toni Sasal Abad: Miguel Ángel Real (page 9), Borja Donet (10), Josep Furió (11), Sergi Dauder (12), Andreu Queralt (13), Joan Soriano (14)

Program notes: Joan Soriano (English translation by Mathias Reumert)

Music publisher: Igbodú Edition

Recorded 2022-2023 in Canals, Valencia at the RC-Records studio and the Associació Cultural Apart studio

Special thanks to Carlos Peón Casas, Iván César Morales and Fran Hopenwasser

℗ & © 2024 Divine Art Ltd. Made in Austria I divineartrecords.com

ekkozone.com

ekkozone02
809730000225

Egungun: Ará Orun

Eggun mí.
Eleggua.
Maferefún Eggun.
Eggun mí.
Eshu Maferefún.
Eleggua Maferefún.
Eggun moyugba.
Maferefún Obatalá.
Maferefún Yemayá.
Eggun moyugba.
Yemayá maferefún.
Maferefún Eggun.

Oriki y Bembé a Eshu

Eshu, eleison!
Eshu! Eshu!
Kyrie eleison.
Moyugba Olofi!
Moyugba Olorun!
Moyugba Eshu!
Omi tuto, aché tuto, tuto ilé!
Arikú babagwa!
Achikuelú. Oriki awón Babá Mí!
Ogbeo mí, Eshu!
Hékua Babá!
Kyrie eleison. Eshu!
Achikuelú. Oriki awón Babá Mí!
Christe eleison!
Olofi eleison!
Olorun eleison!
Kyrie eleison!
Eshu Eleggua!
Eshu! Ogbeo Mí!
Maferefún! Maferefún!
Eshu eleison!
Gloria in excelsis!
Maferefún Eleggua!
Kyrie Eleison!
Maferefún Eleggua!

SOXXI
SOXXI
SOXXI
SOXXI

EUNUN