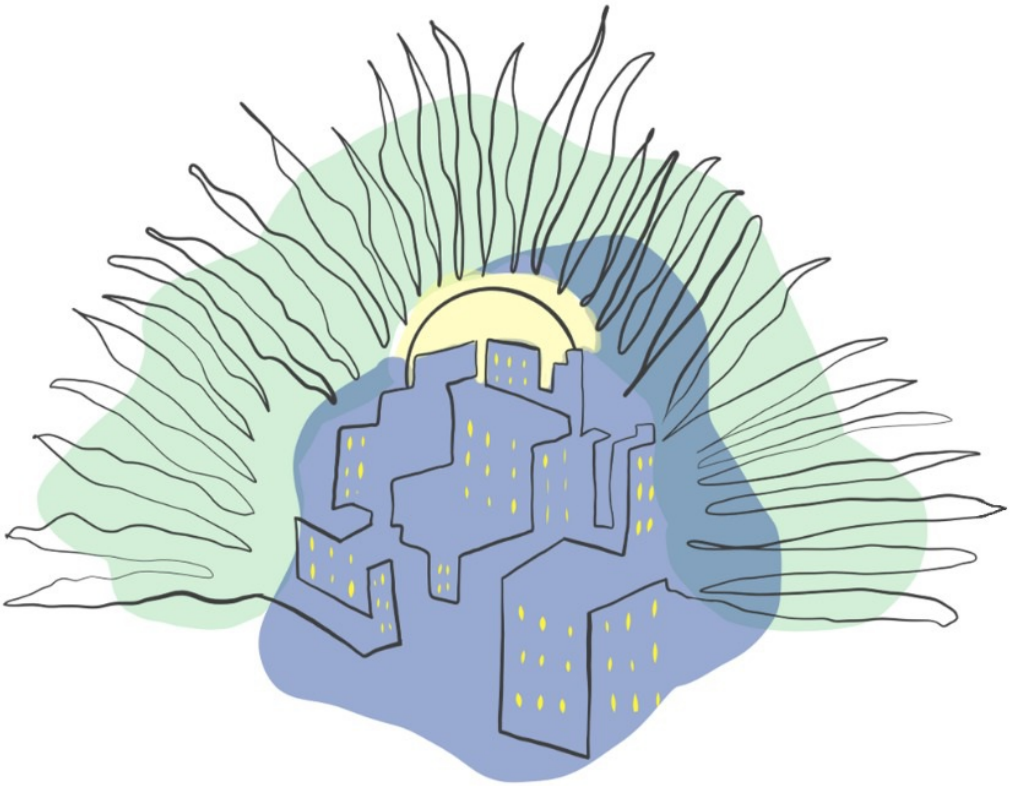
Suite de la Ciudad

para piano solo



Mario Santos

Suite de la Ciudad

I. IMPROVISACIÓN 7
II. NOCHE DE MAYO 8
III. DANZA DETRÁS DEL ZÓCALO 12

Cover illustration: Julia Ivalú
Copyright © Mario Santos, 2021 - SACM

Contact: santos.2005@gmail.com

SUITE DE LA CIUDAD

Mis pasos en esta calle
resuenan
en otra calle
donde
oigo mis pasos
pasar en esta calle
donde
sólo es real la niebla.
Aquí, Octavio Paz

Esta suite es una colección de tres piezas para piano inspiradas en una serie de experiencias visuales y emocionales, concebidas en el lapso de seis días en mayo de 2012.

Improvisación es una obra volátil y ligera que combina la polirritmia de una manera completamente aleatoria. Los ritmos y acentos asimétricos son una consecuencia secundaria de las melodías que se crean por efecto del cruce de manos en el piano. La concebí la primera tarde de aquél mayo desde la ventana de mi estudio, observando los grandes edificios de la ciudad inmersos en la contaminación del aire que van cediendo el paso a la noche volviéndose grises y obscuros en su estructura, pero al mismo tiempo luminosos al encenderse las luces de las oficinas que viven dentro de ellos. Es una evocación de las nubes que desaparecen y el color naranja característico de los atardeceres, la hora pico en la que toda la gente vuelve a casa, cuando el día termina y concluye su rutinario ciclo cotidiano.

Noche de Mayo es una pieza contemplativa. Escrita una de ésas noches, esta obra experimenta la posibilidad de armonizar una simple melodía de muy diversas maneras. Con algunos elementos jazzísticos, esta pieza lenta recoge un momento de meditación, una reflexión sobre el olvido y el paso del tiempo. Experimenté una forma libre que no requiere de una recapitulación para concebirse como cíclica; en este sentido es una obra completamente lineal que si bien retoma el motivo principal, nunca aparece idéntico sino transformado, como una proposición para comprender el tiempo que nunca vuelve, que no da un paso atrás.

Danza detrás del Zócalo es una metáfora sonora. A raíz de un documental musicalizado por encargo en aquellos días que describía a la Ciudad de México en la actualidad, visité el centro histórico para recoger los sonidos de la ciudad. En consecuencia, además de recoger y grabar los sonidos reales de la ciudad, se produjo inmediatamente esta construcción rítmica y armónica en mi mente, que refleja el ritmo intrínseco en 6/8 de nuestra música indígena, la irregularidad de acentos producida por los ruidos desordenados de las calles, combinando la politonalidad de algunos pasajes que evocan la insustituible desafinación de los grupos musicales regionales en México, cuyos integrantes parecen tocar en distintas tonalidades. Es una fiel fotografía sonora de lo que se escucha en el corazón y centro ceremonial de lo que hoy es y fue en tiempos remotos, nuestra gran ciudad.

Mario Santos

SUITE DE LA CIUDAD

Mis pasos en esta calle
resuenan
en otra calle
donde
oigo mis pasos
pasar en esta calle
donde
sólo es real la niebla.
Aquí, Octavio Paz

This suite is a collection of three piano pieces inspired by a series of visual and emotional experiences, conceived over the span of six days in May 2012.

Improvisación is a volatile and light work that combines polyrhythm in a completely random manner. The asymmetrical rhythms and accents are a secondary consequence of the melodies created by the effect of crossing hands on the piano. I conceived it the first afternoon of that May from the window of my studio, observing the great buildings of the city immersed in the pollution of the air that is giving way to the night, becoming grey and dark in their structure, but at the same time luminous when the lights of the offices that live inside them are turned on. It is an evocation of the disappearing clouds and the orange color characteristic of sunsets, the rush hour when all the people go home when the day ends and their routine daily cycle concludes.

Noche de Mayo is a contemplative piece. Written on one of those nights, this work experiments with the possibility of harmonizing a simple melody in many different ways. With some jazz elements, this slow piece captures a moment of meditation, a reflection on forgetfulness and the passing of time. I experienced a free form that does not require a recapitulation to be conceived as cyclical; in this sense, it is a completely linear work that although it takes up the main motif, it never appears identical but transformed, as a proposal to understand the time that never returns, that does not take a step back.

Danza detrás del Zócalo is a sound metaphor. As a result of a commission to write music for a documentary about Mexico City in the present day, I visited the Centro Histórico to collect the sounds of the city. Consequently, in addition to collecting and recording the actual sounds of the city, this rhythmic and harmonic construction was immediately produced in my mind, reflecting the intrinsic 6/8 rhythm of our indigenous music, the irregularity of accents produced by the disorderly noises of the streets, combined with the polytonality of some passages that evoke the irreplaceable out-of-tune of regional musical groups in Mexico, whose members seem to play in different keys. It is a faithful sonorous photograph of what is heard in the heart and ceremonial center of what is today and was in ancient times, our great city.

Mario Santos

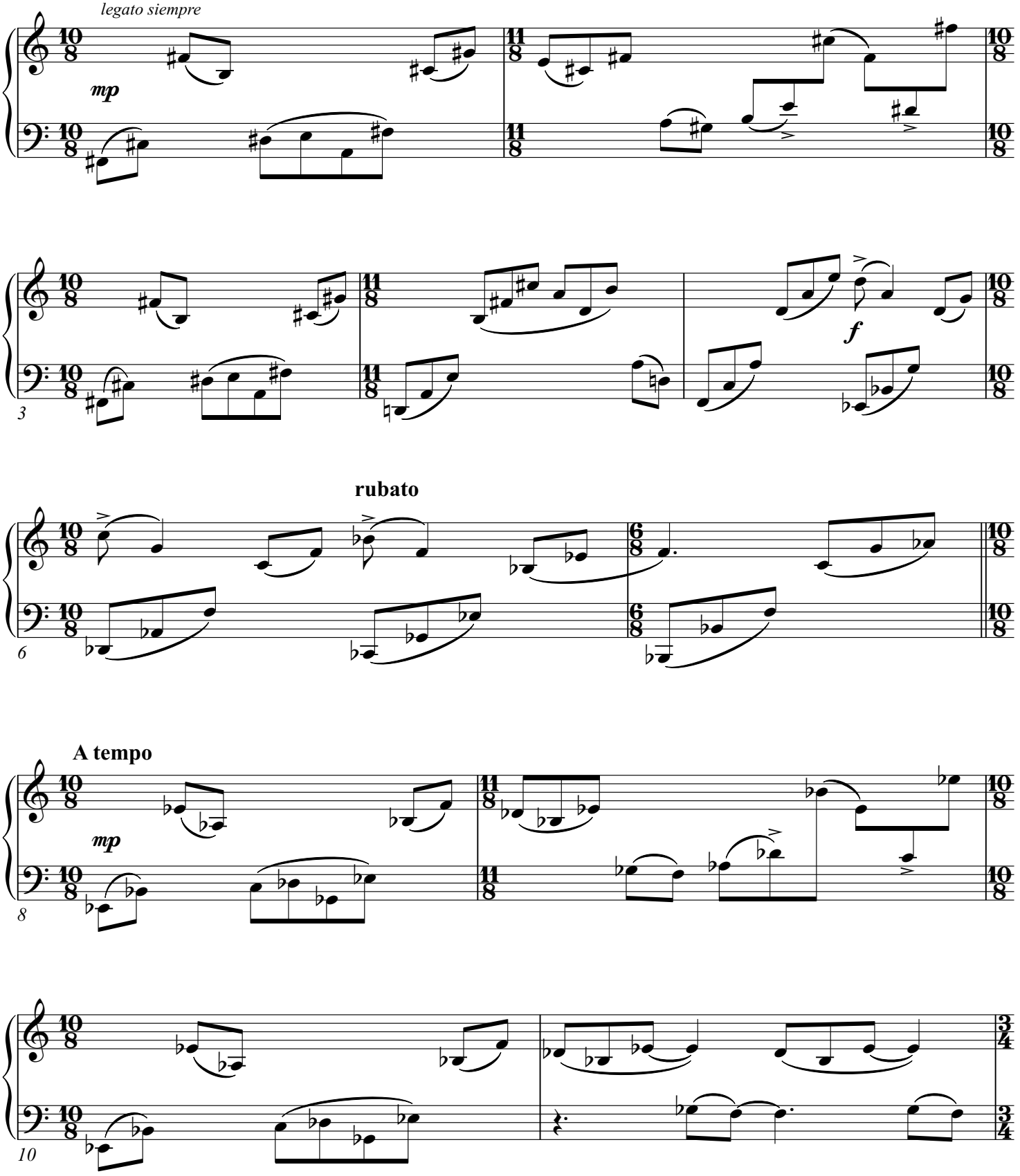
Suite de la Ciudad

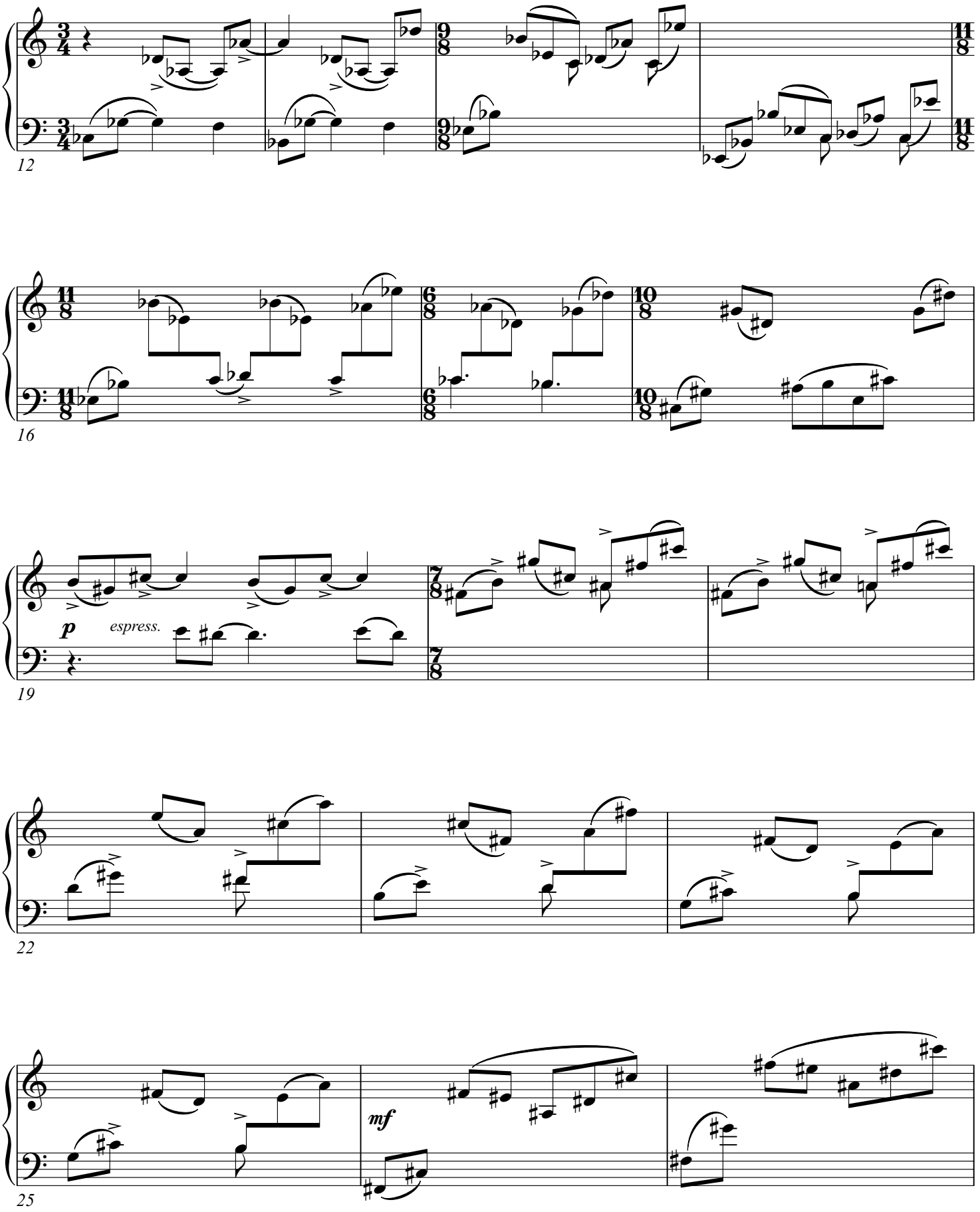
I. IMPROVISACIÓN

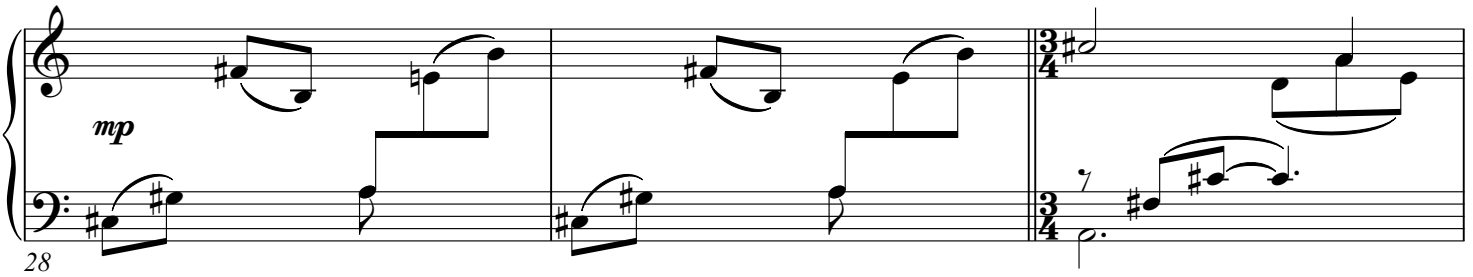
Mario Santos

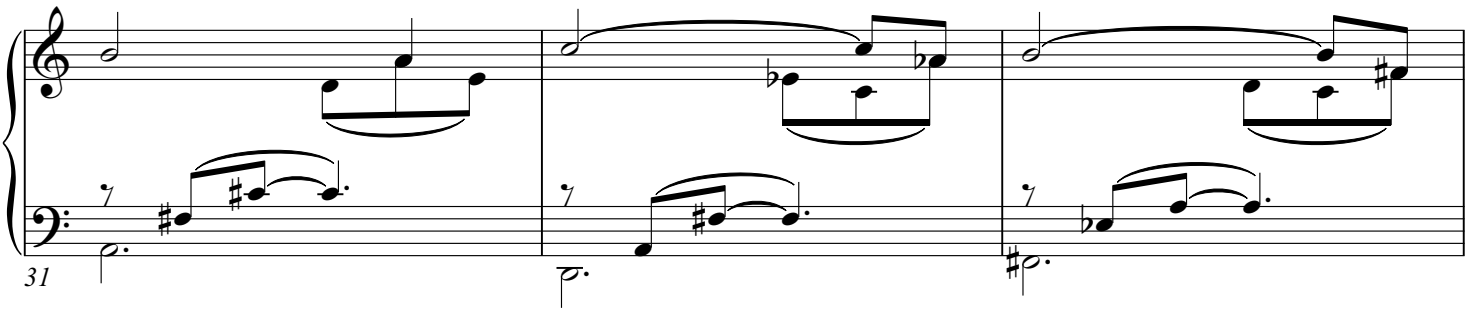
Animado

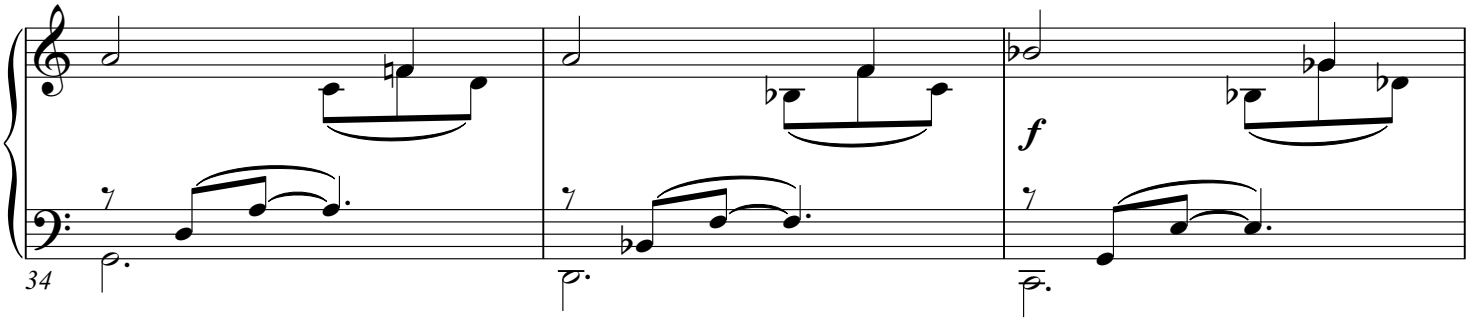
legato siempre

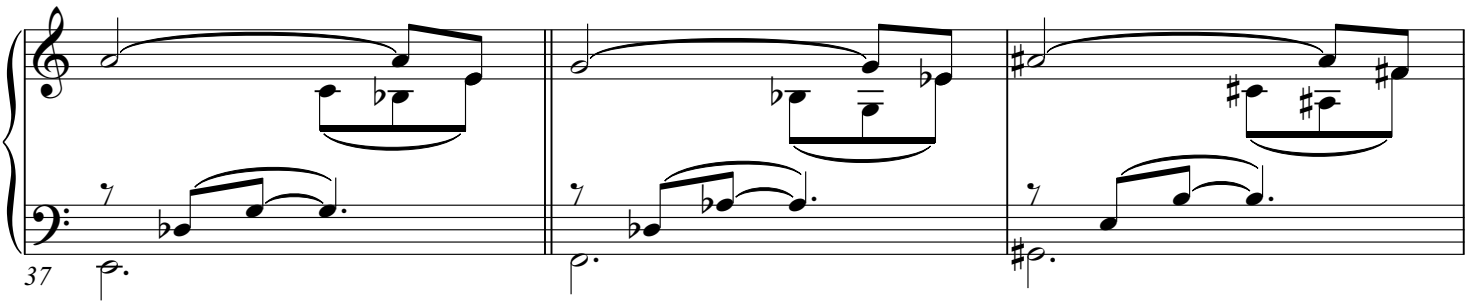


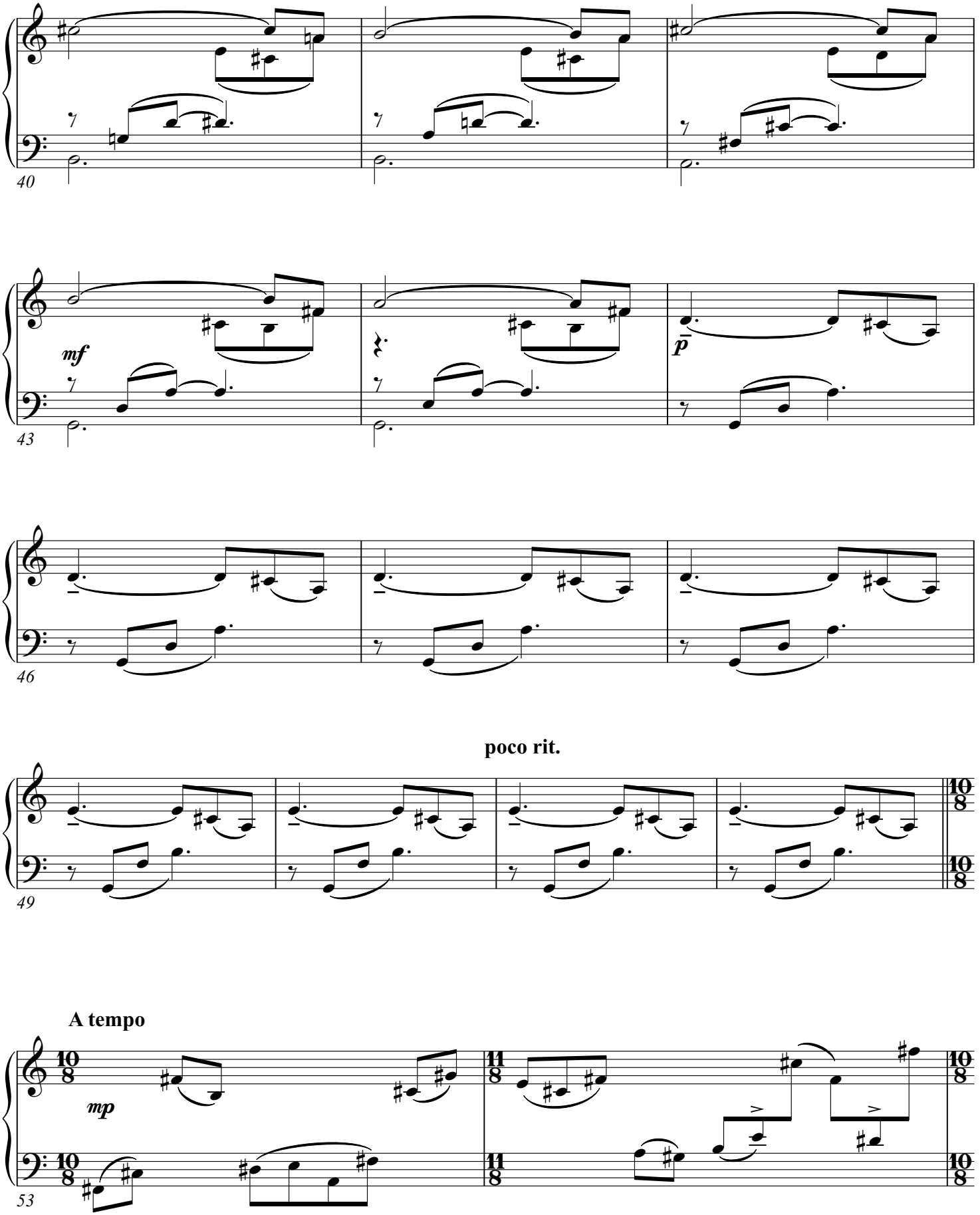

12
16
p
espress.
19
22
mf
25

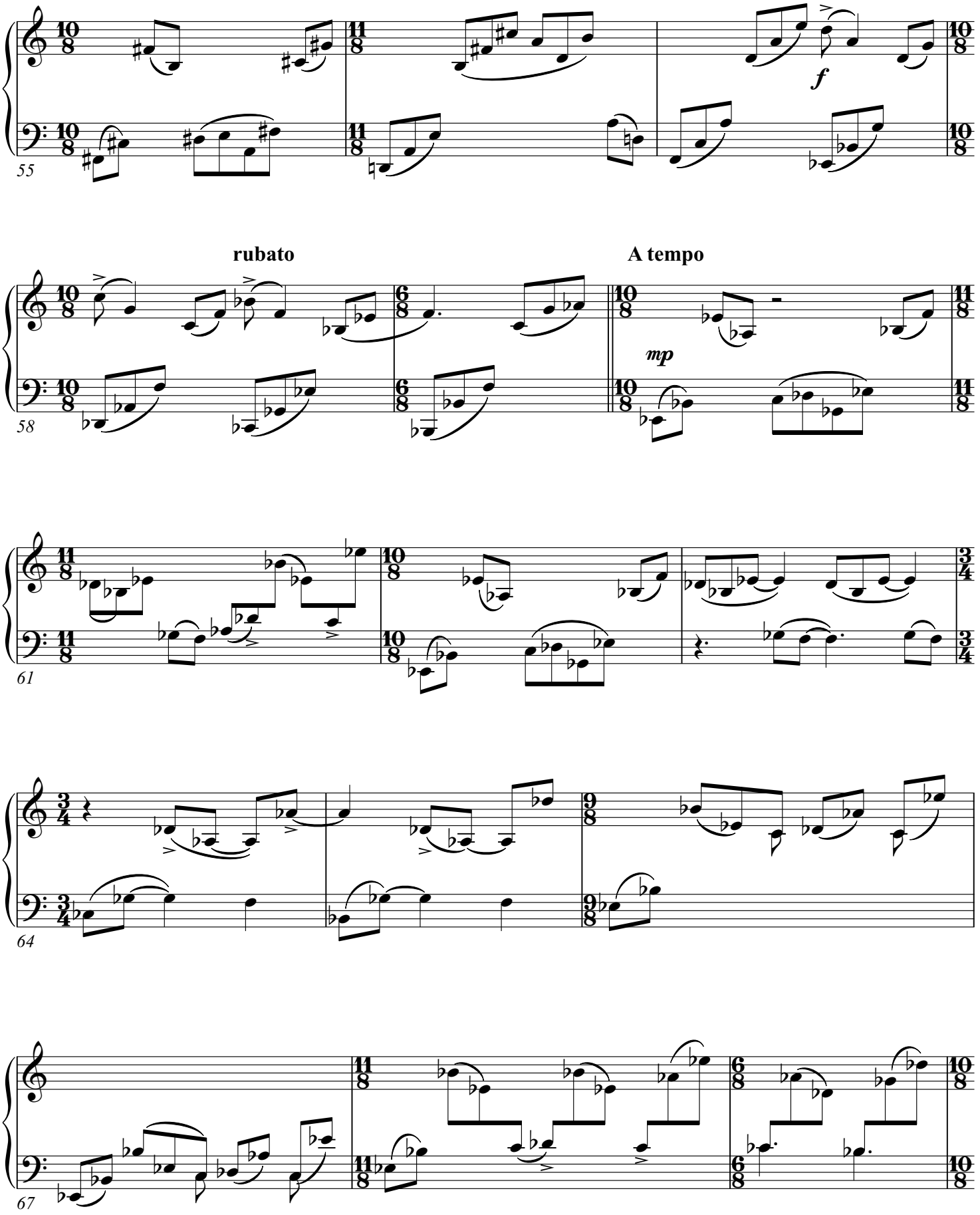

mp
28

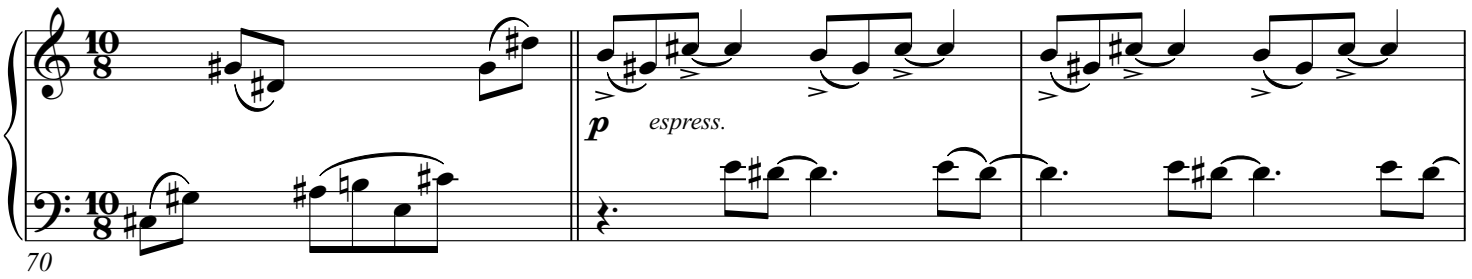

31


f
34

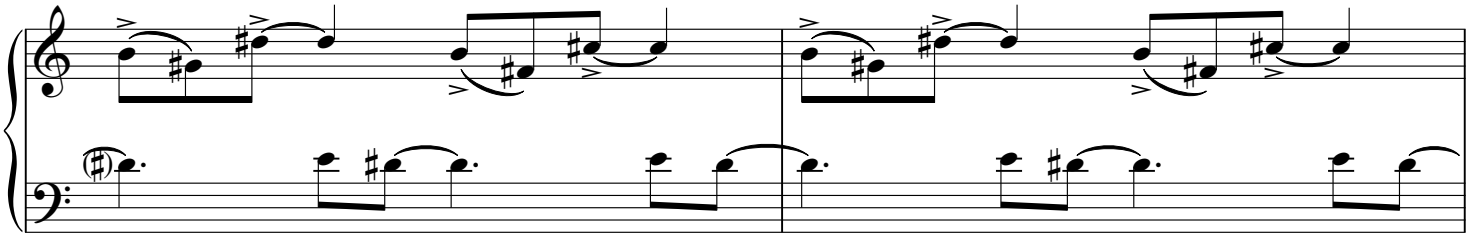

37


40
mf
43
p
46
poco rit.
49
A tempo
mp
53

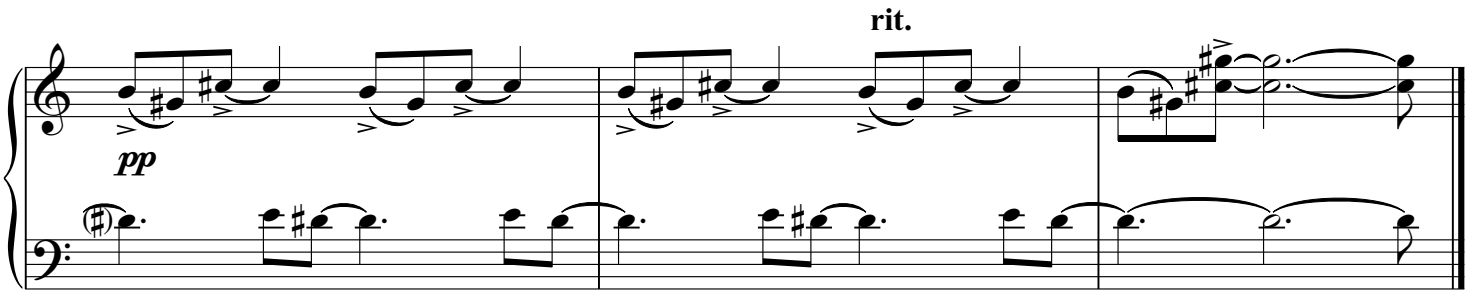

55
f
rubato
A tempo
58
mp
61
64
67



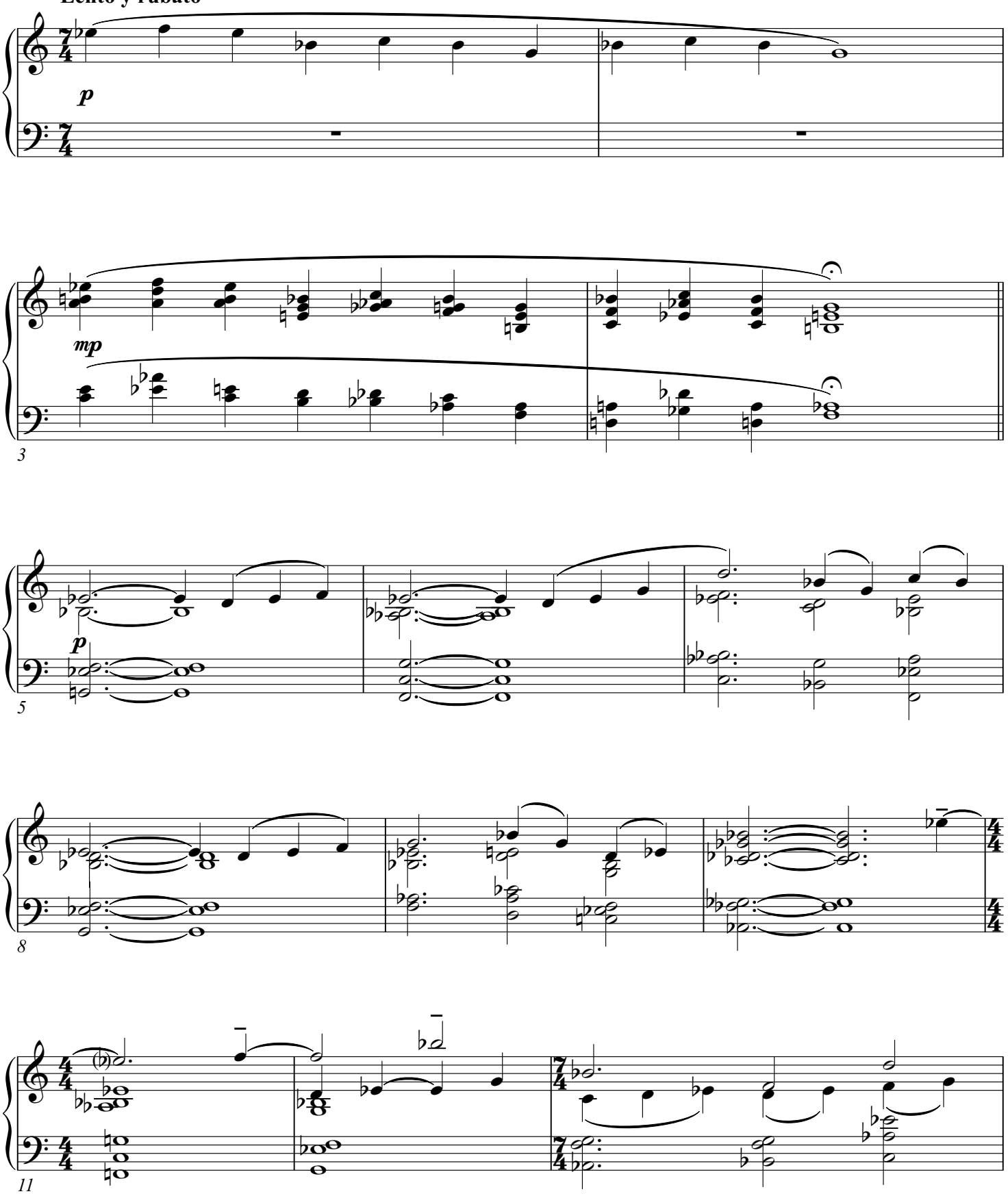
70

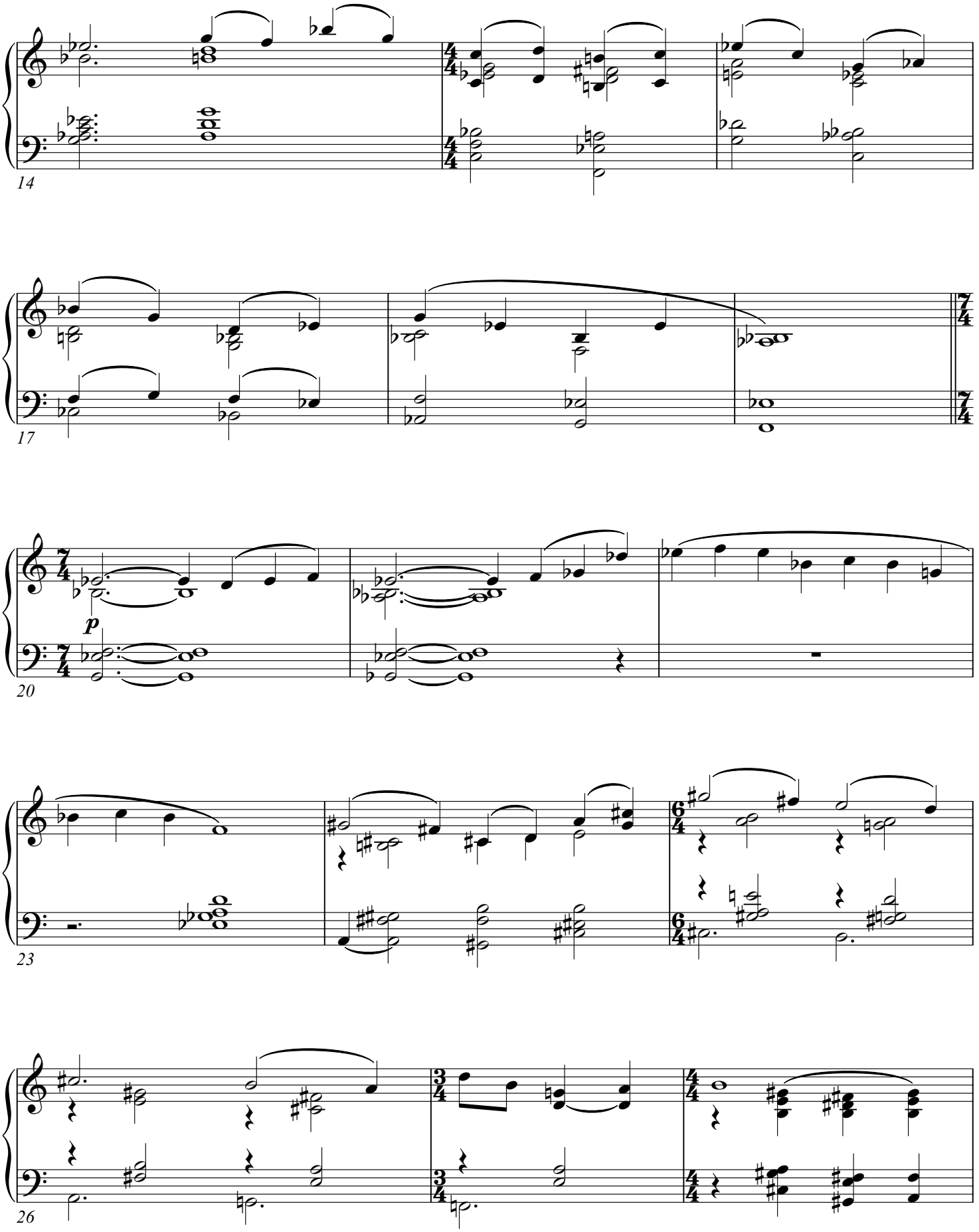


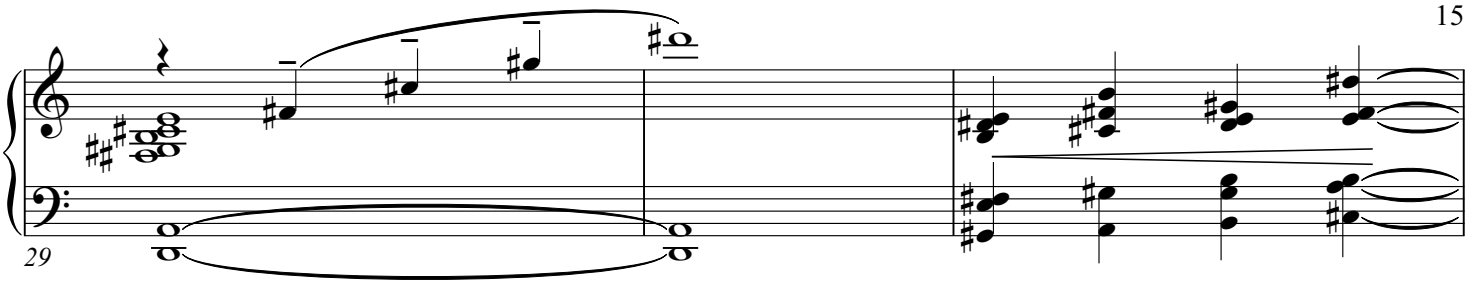
73

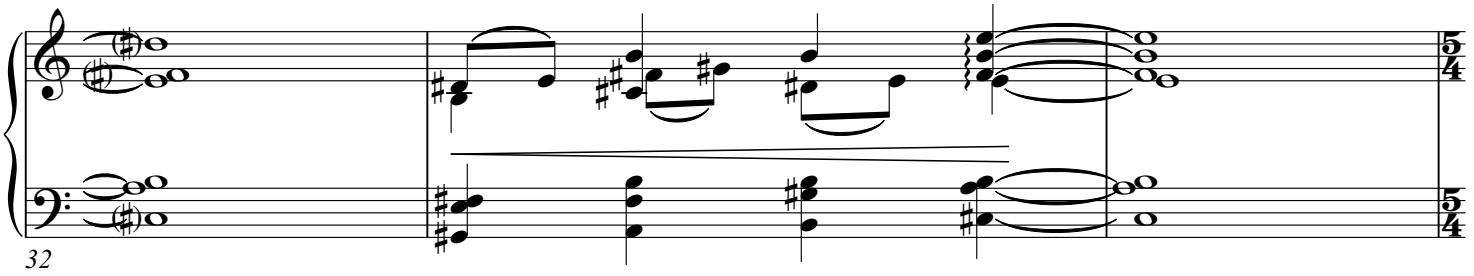


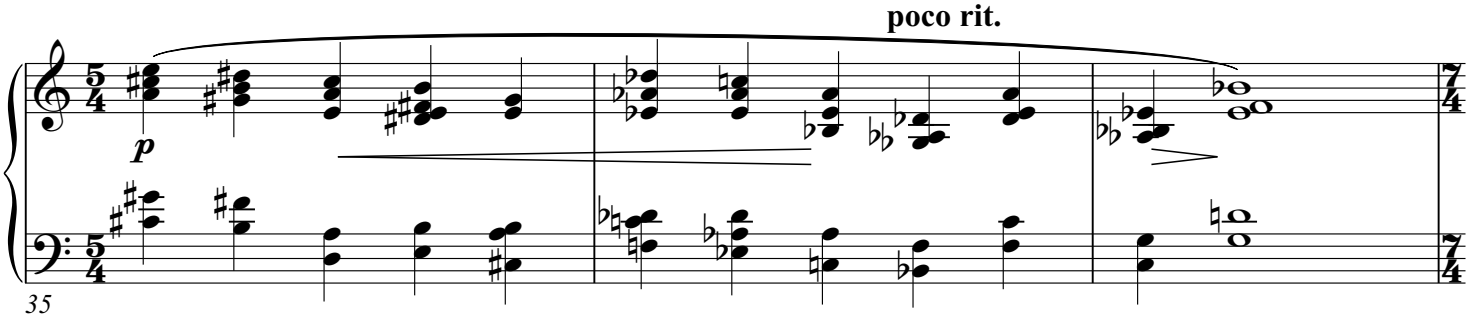
75

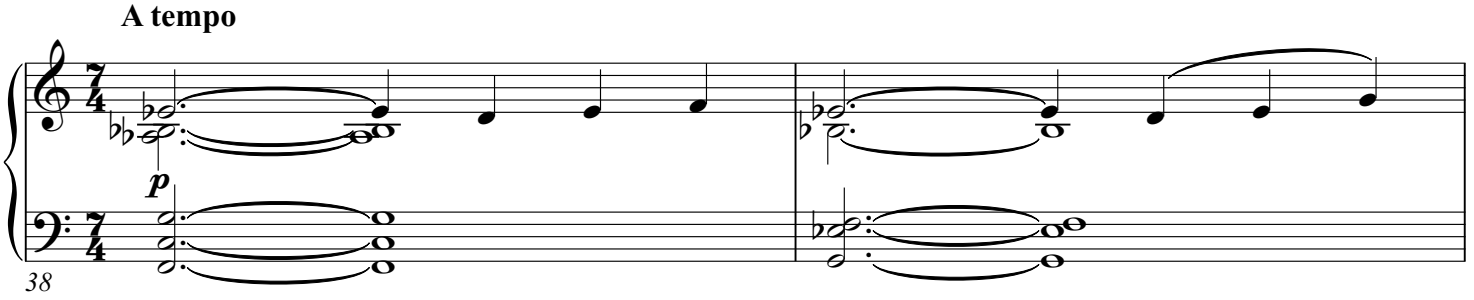

Lento y rubato
p
mp
3
p
5
8
11

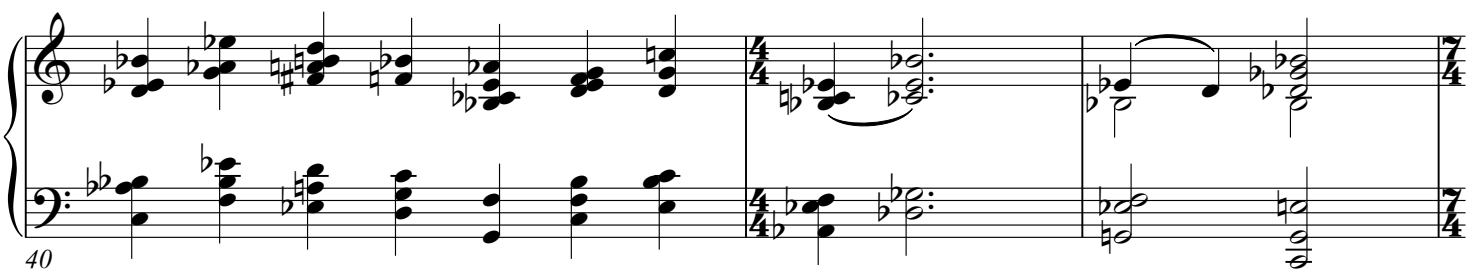

14
17
20
p
23
26

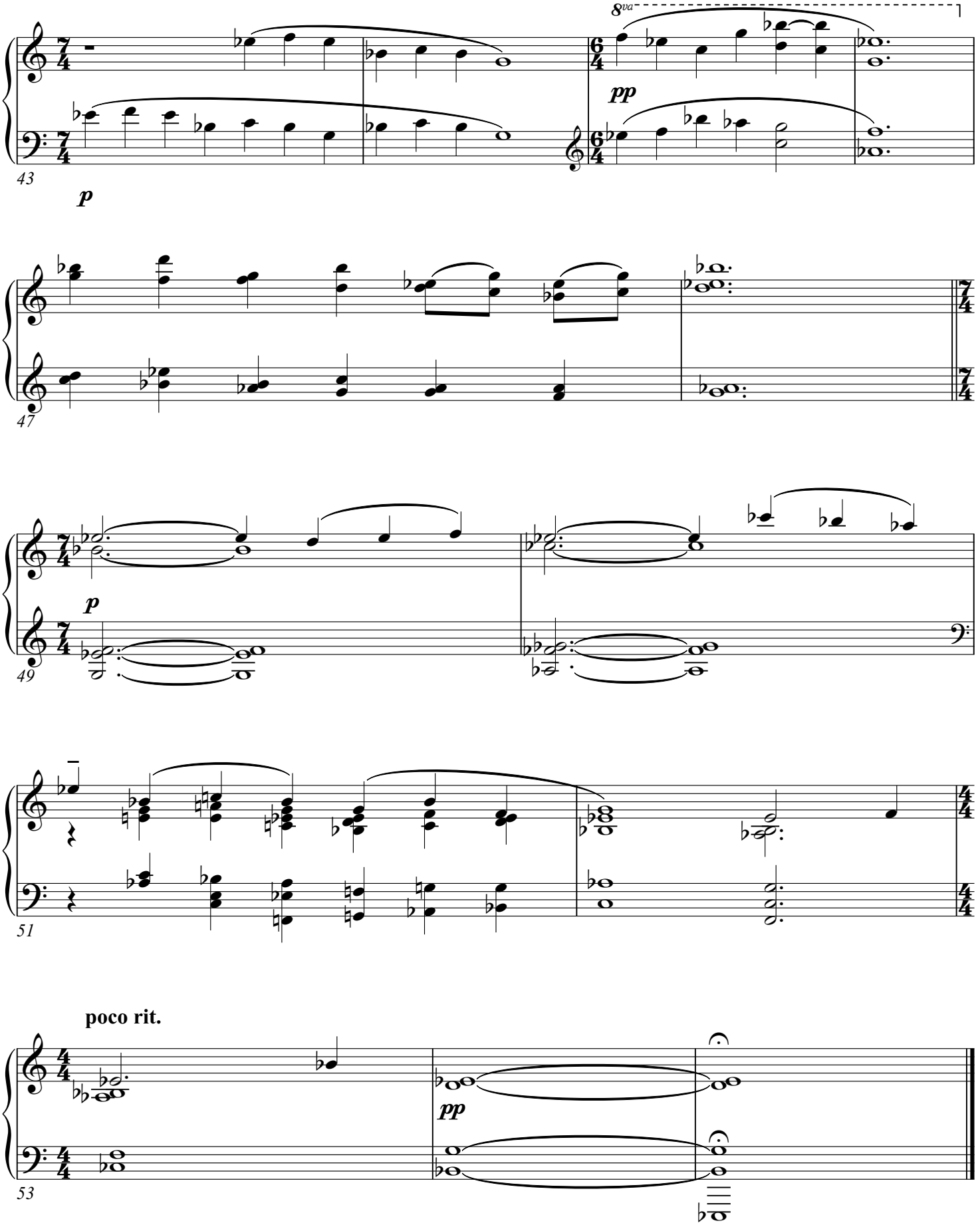

29


32

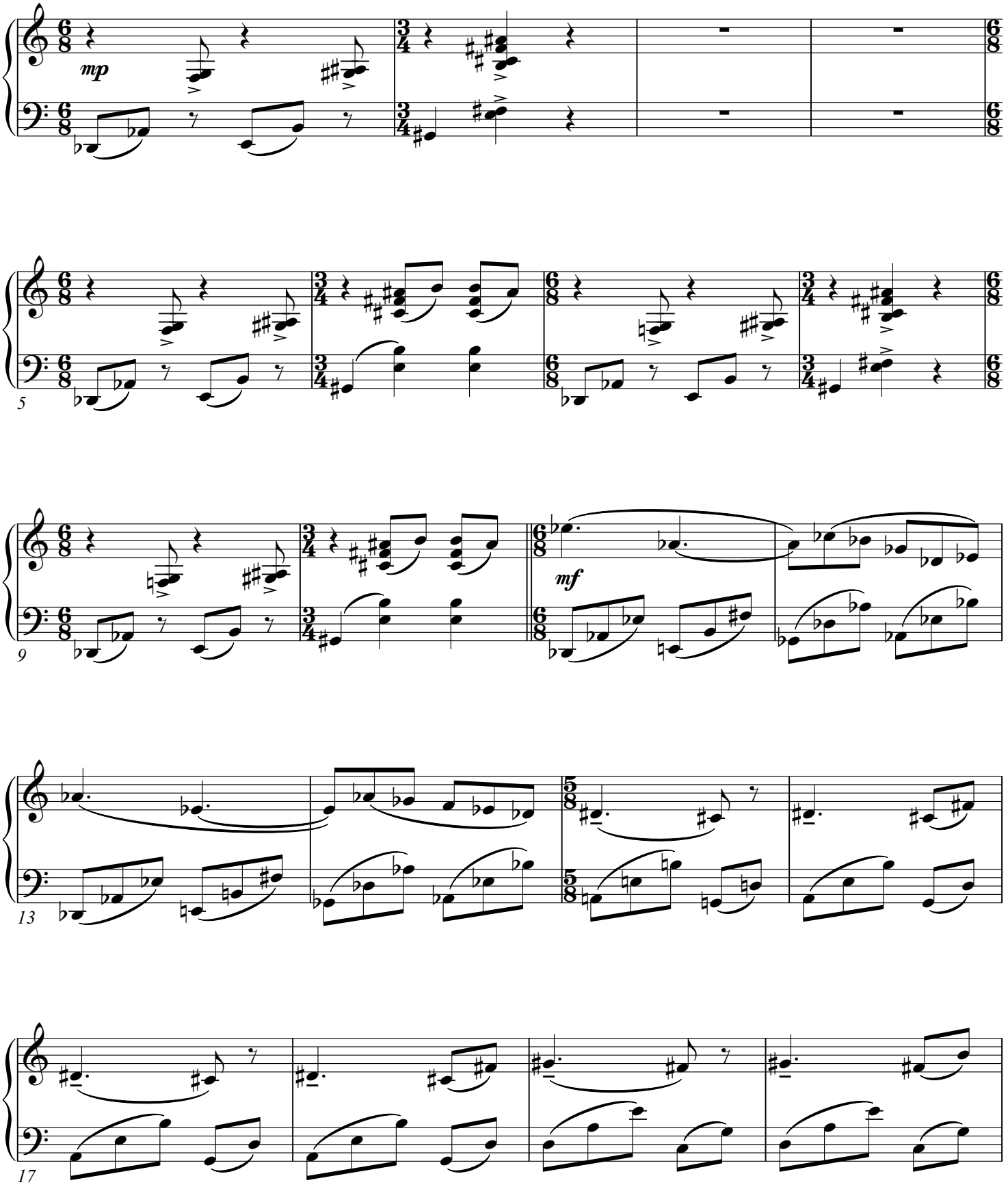

poco rit.
p
35

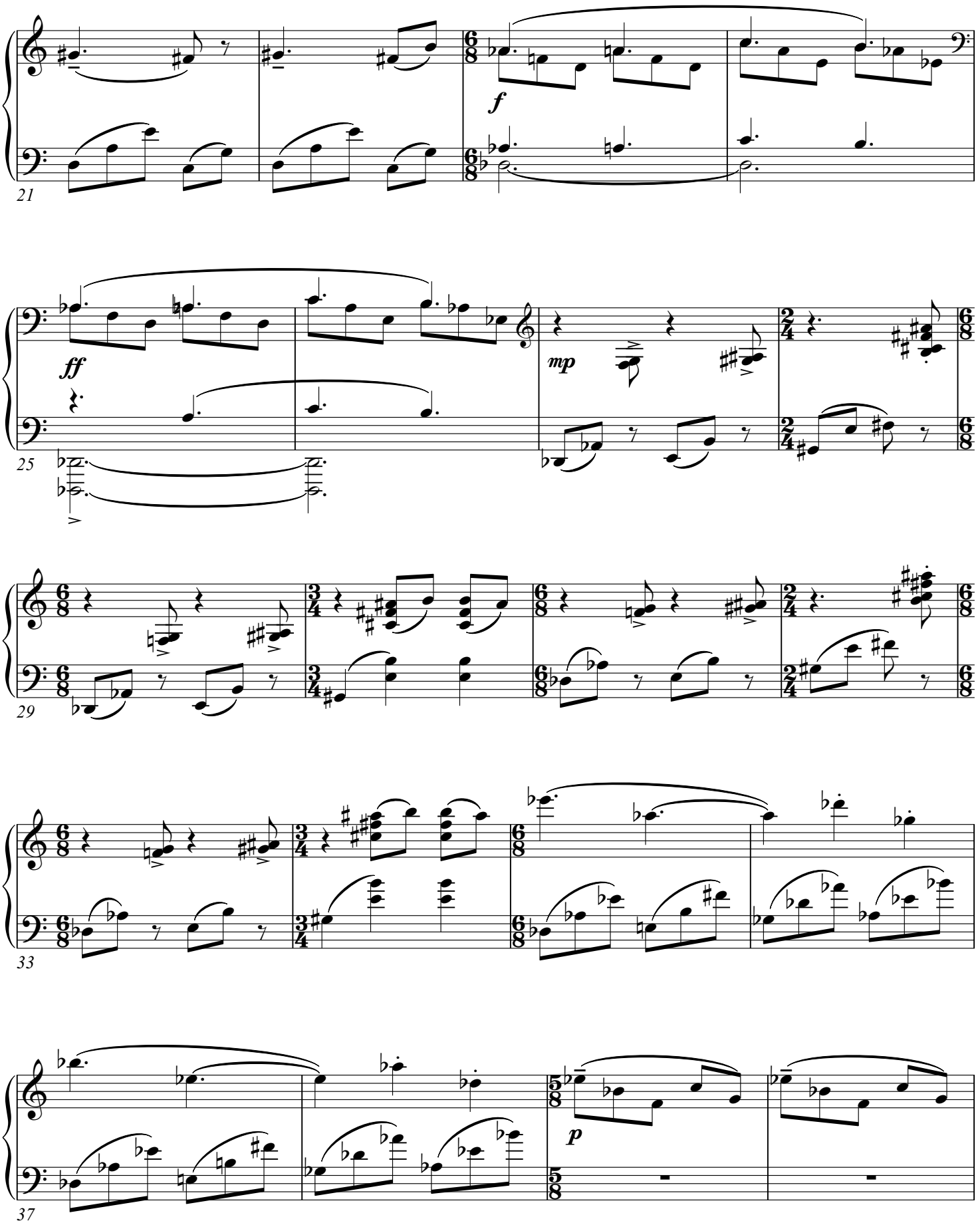

A tempo
p
38

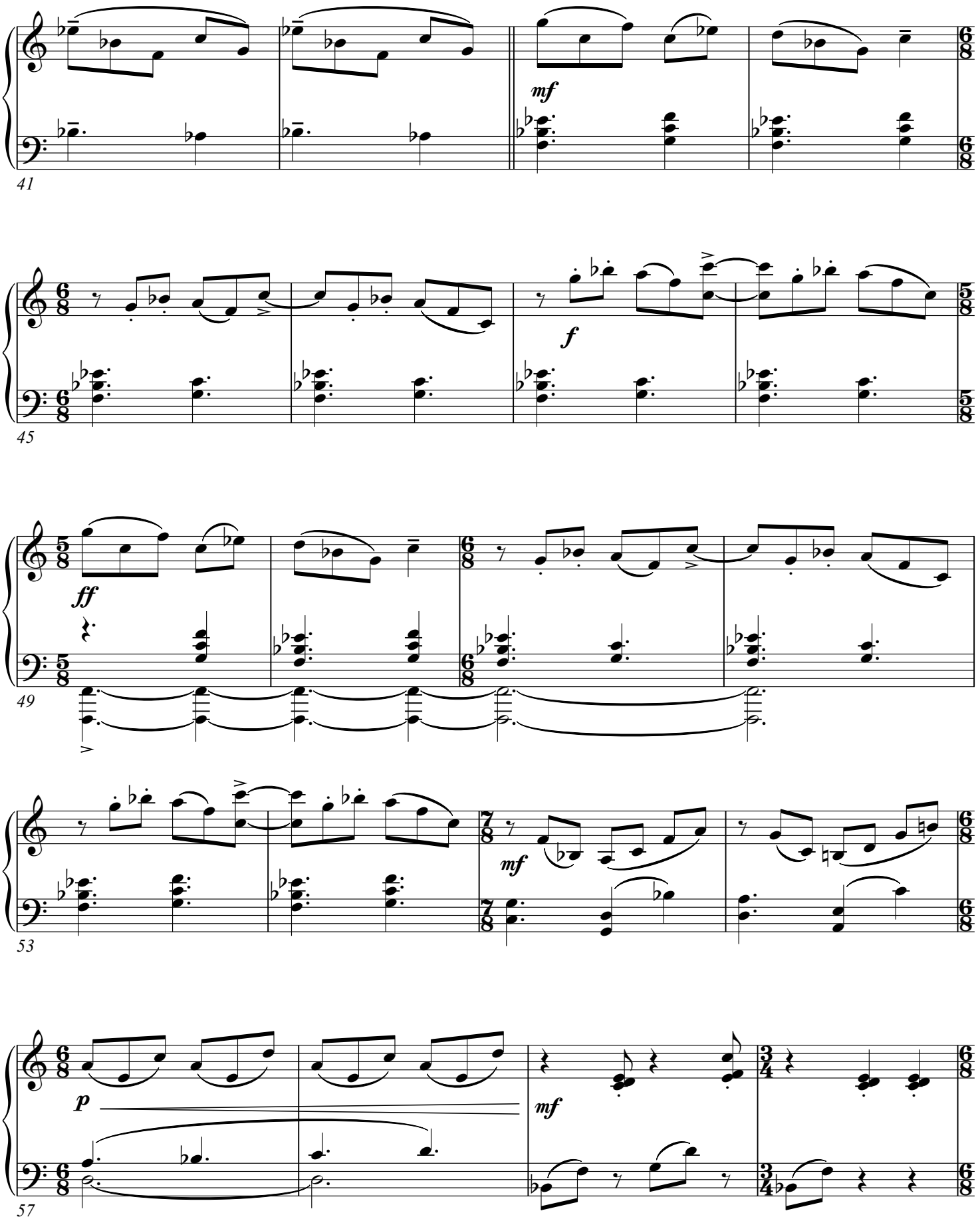

40

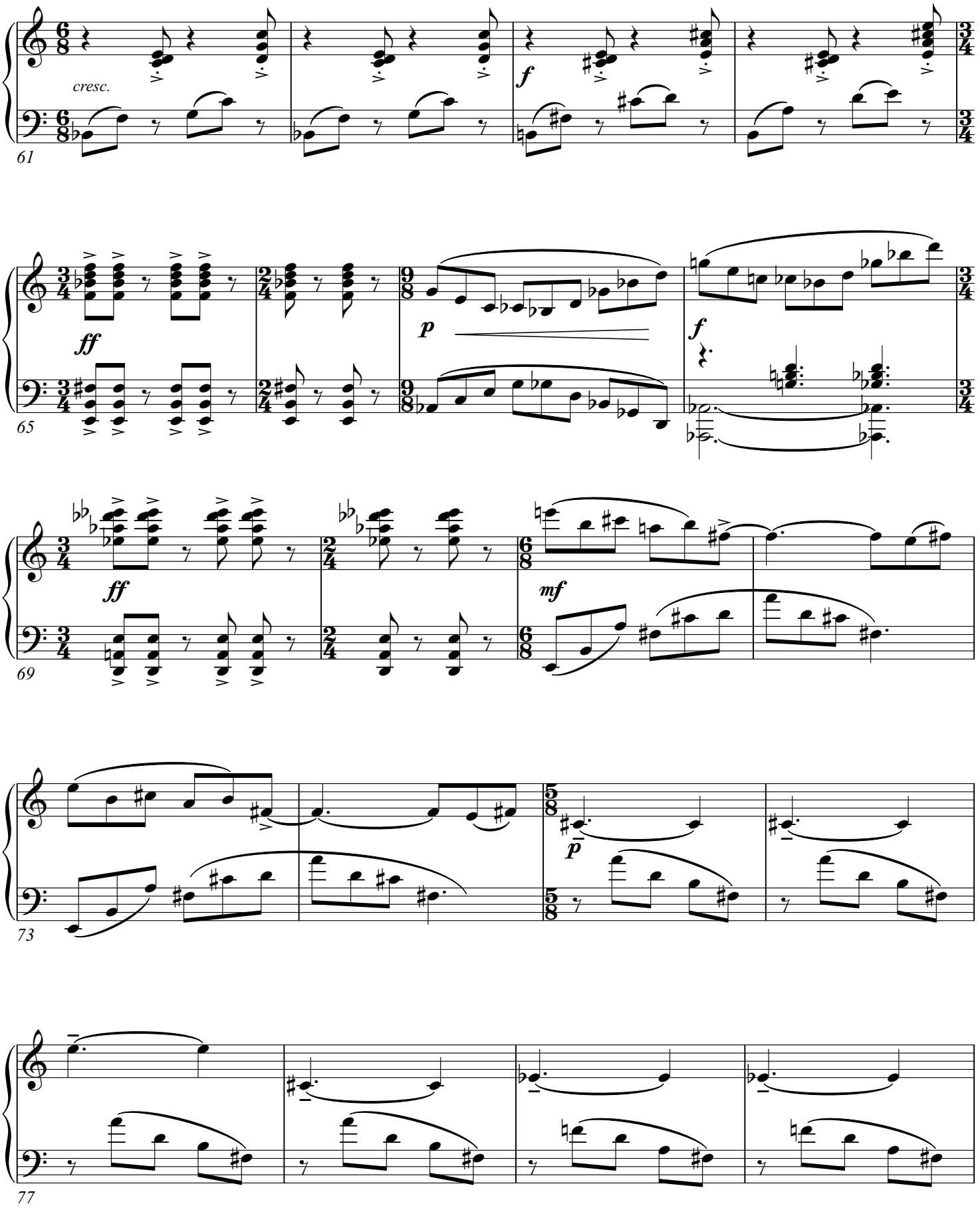

8va
pp
43
p
47
49
p
51
poco rit.
pp
53

Algo rápido

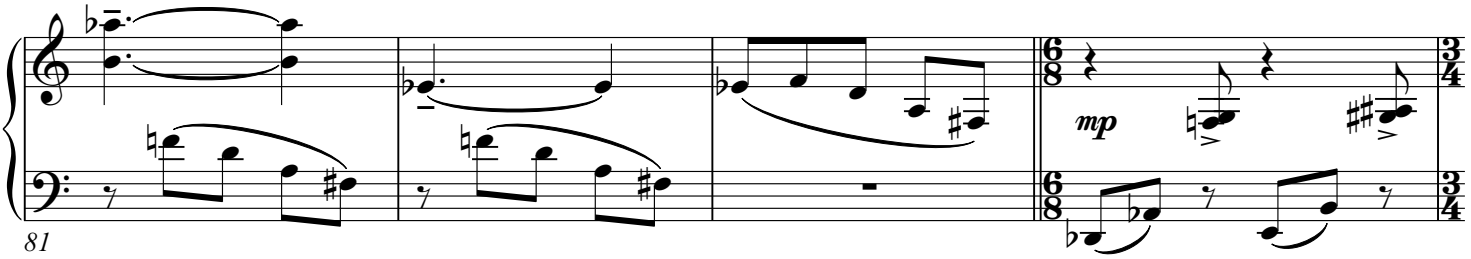


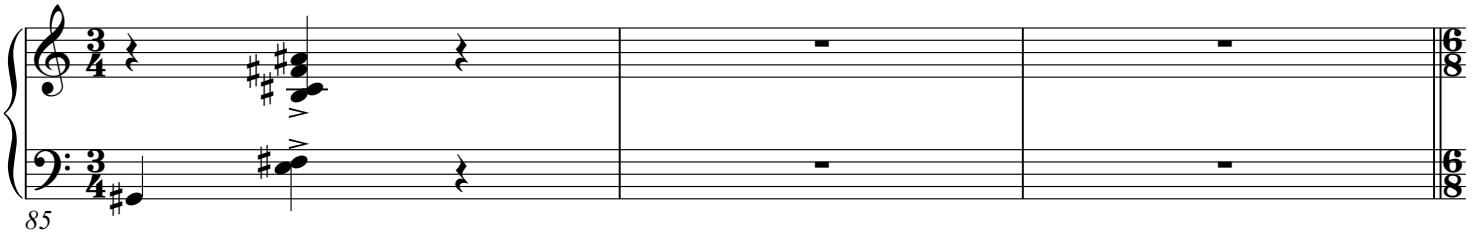

21
f
25
ff
mp
29
33
37
p


41
mf
45
f
49
ff
53
mf
57
p
mf

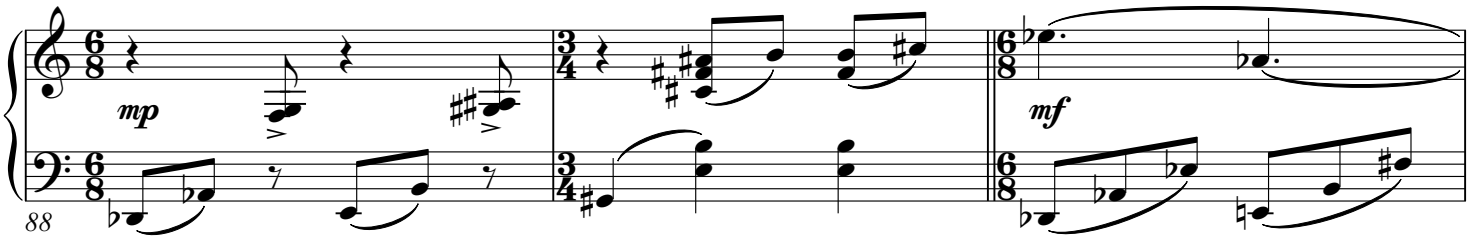


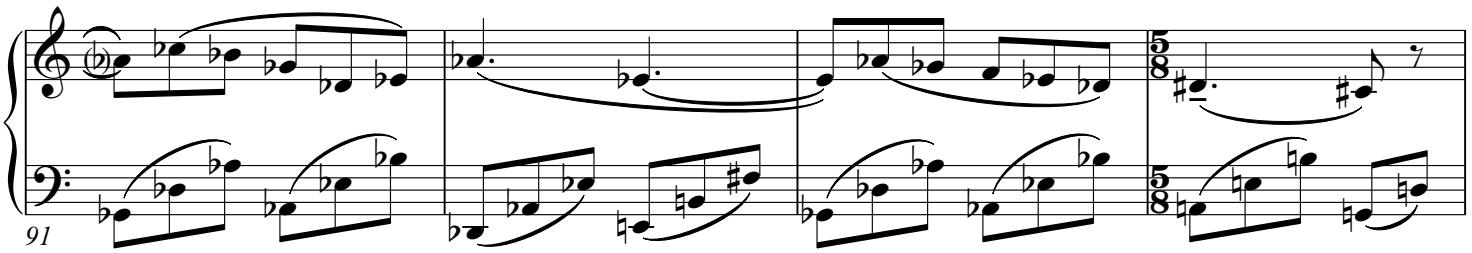
61 65 69 73 77

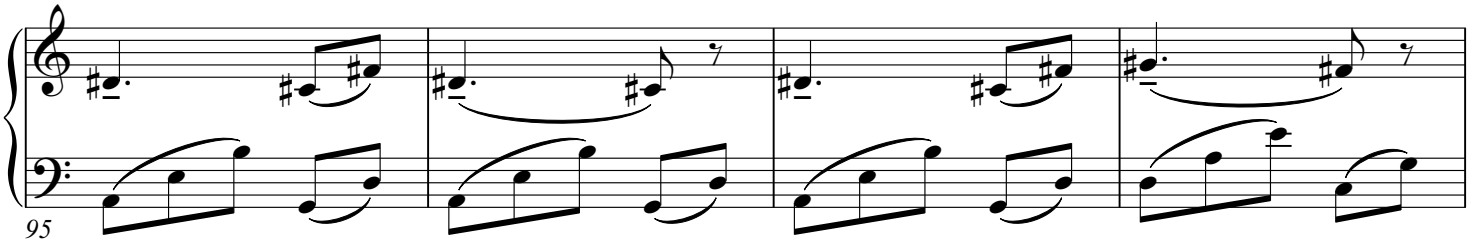


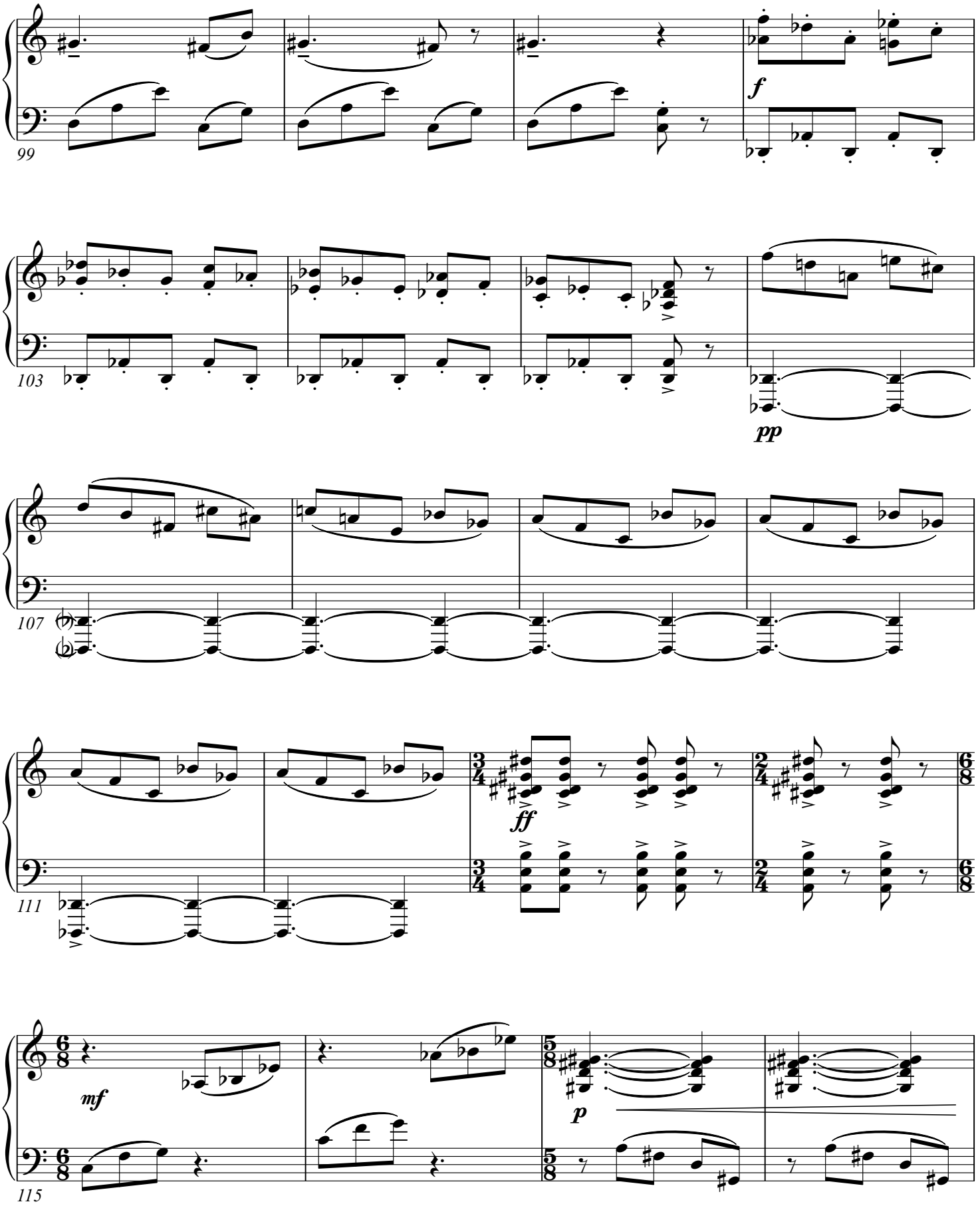


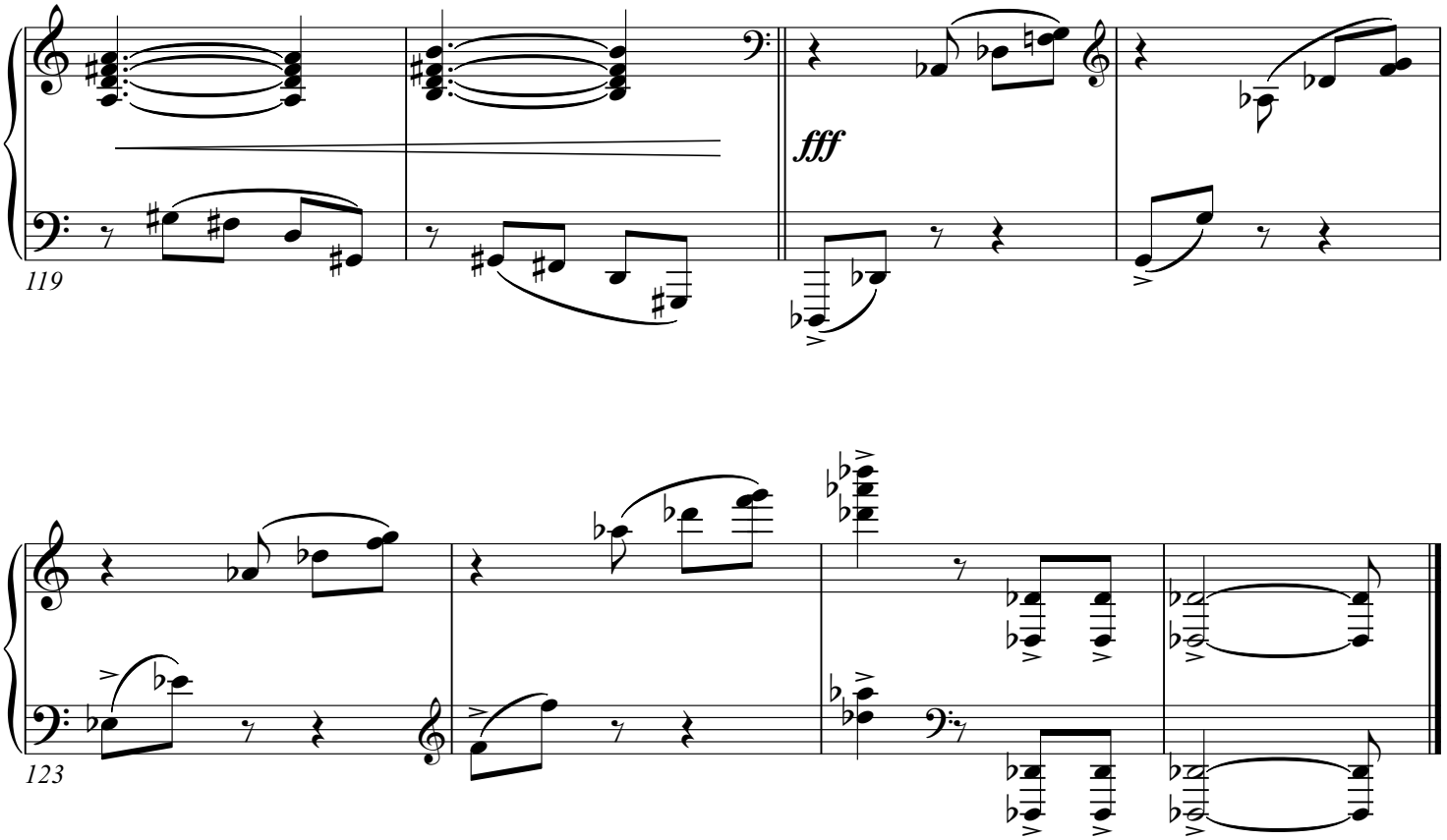
Meno mosso








99
f
103
pp
107
111
ff
115
mf
p


119
fff
123