

Eugenio TOUSSAINT (MÉXICO, 1954 - 2011)

<https://www.eugeniotoussaint.com/>

“Popular music in general influences my writing in one way or another, although I am not trying to recreate that type of music in my own work, but rather try to capture the essence of it and hopefully apply it to my own way of saying things.”

Taken from “Inside The Mind Of The Composer: A Q&A With Eugenio Toussaint”

Philharmonic Orchestra of the Americas, December 2006

ENGLISH:

EUGENIO TOUSSAINT (MEXICO, 1954 - 2011)

Born in Mexico City and self-taught for the most part, Toussaint studied privately since 1974 with *Jorge Pérez Herrera* (piano harmony) and *Néstor Castañeda* (piano technique). At 21, he joined the *Blue Note Band* of *Roberto Aymes* (a double bass player), performing all over Mexico and making his first recordings of original compositions. One year later, he created the **Sacbé* Band**, a pivotal group in the history of Mexican jazz.

In 1979, he traveled to the United States, where he created a new version of the **Sacbé* Band** (Minneapolis, MN - 1979), attended the "*Dick Grove Music Workshops*" (Los Angeles, CA -1980), joined forces with *Jon Crosse* (saxophone player) and undertook orchestration studies with *Albert Harris*. From 1982 until 1986 Toussaint collaborated with *Herb Alpert* (trumpet player) and with *Paul Anka* (Singer) as musical director.

Back to Mexico in 1986, Toussaint undertook an important activity as a Music composer. His works have been performed and premiered by the *National Symphonic Orchestra*, the *UNAM Philharmonic*, the *Latin American Quartet*, the *Carlos Chávez Youth Orchestra*, the *Camerata of the Americas*, the *Jazz Orchestra from the Berklee College of Music* (Boston, MA), the *Curtis Ensemble* (Philadelphia, PA), among many others. He was selected twice by the *National Fund for the Culture and the Arts of Mexico*.

Eugenio also remained very active in the world of Jazz, earning two nominations for the Grammy Awards (in Latin Music) with the CD's *Gauguin* (2001) and *Chamber Music* (2004). Together with *Eddie Gómez* and *Gabriel Puentes*, he recorded the CD *Oinos: Music to enjoy with wine* (2008). He passed away in Mexico City (2011), shortly before completing the recording of a project for transverse flute and orchestra with *Miguel Ángel Villanueva*.

A self-taught composer fueled by popular music and by his many experiences as a music arranger, jazz performer, record producer, composer and music commissioner, Eugenio Toussaint brings out in his works a personal language with a great knowledge of the unique features of instruments and their best combinations.

***SACBÉ** : The word *sakbej* comes from «sak», white and «bej», road. It refers to elevated roads covered by white plaster, between 4 to 20m wide and up to 300 km long. They linked temples, squares and building groups inside the Mayan cities, yet some of these roads also linked different cities. Some of these roads still remain in the Yucatan Peninsula and in some places of Guatemala.

TRIO for WINDS (2000)

Written in Banff (Canada) and dedicated to *Carmen Thierry*, *Rafael Urrusti* y *Gerardo Ledezma*, all members at that time of the *Winds Trio from the Mexican Institute of Fine Arts*, the Trio for Winds is a one movement composition with three continuous sections: fast – slow - fast. The work is built cleverly atop simple and easily identifiable intervals that evolve while they swap and entwine along different shapes of dialogues.

Free texts and translations by Carlos Egry, on notes and comments by:

<https://www.eugeniotoussaint.com/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Toussaint

Inside The Mind Of The Composer: A Q&A With Eugenio Toussaint - Philharmonic Orchestra of the Americas, December 2006

ESPAÑOL:

EUGENIO TOUSSAINT (MÉXICO, 1954 - 2011)

Nació en Ciudad de México. Inició con una formación autodidacta, aunque estudió desde 1974 en forma privada armonía para piano y técnica pianística (con *Jorge Pérez Herrera* y *Néstor Castañeda* respectivamente). A los 21 años, se integró a la banda *Blue Note* del contrabajista *Roberto Aymes*, con quien se presentó por toda la República mexicana y realizó sus primeras grabaciones de música original. Un año después, fundó el grupo **SACBÉ***, mismo que haría historia por sus trabajos en el jazz mexicano.

En 1979, viajó a los Estados Unidos, donde forma una nueva versión de **SACBÉ*** (Minneapolis, MN -1979), asiste a los "Dick Grove Music Workshops" (Los Ángeles, CA -1980), une fuerzas con *Jon Crosse* (saxofonista) y realiza estudios de orquestación con *Albert Harris*. De 1982 a 1986 trabajó con *Herb Alpert* y con el cantante *Paul Anka* (director musical).

En 1986 regresó a México para desempeñar principalmente su papel de compositor de música. Sus piezas han sido interpretadas, entre otros, por la *Orquesta Sinfónica Nacional*, la *Orquesta Filarmónica de la UNAM*, el *Cuarteto Latinoamericano*, la *Orquesta Escuela Carlos Chávez*, la *Camerata de las Américas*, la *Orquesta de Jazz del Berklee College of Music* (Boston, MA) y el *Curtis Ensemble* (Philadelphia, PA), además de haber recibido en dos ocasiones una beca del *Fondo Nacional para la Cultura y las Artes*.

Eugenio permaneció activo en el ámbito del jazz, obteniendo dos nominaciones a los Grammy Awards en la categoría Latin Music por los álbumes *Gauguin* (2001) y *Música de cámara* (2004). Junto a *Eddie Gómez* y *Gabriel Puentes*, grabó en 2008 el álbum *Oinos: Música Para Beber Vino*. Falleció en la Ciudad de México (2011), poco antes de concluir la grabación de un proyecto musical para flauta travesera y orquesta con el flautista *Miguel Ángel Villanueva*.

Compositor autodidacta nutrido en la música popular y en sus variadas experiencias como arreglista, jazzista, productor y autor comisionado, Eugenio Toussaint se expresa en un idioma personal, con gran conocimiento de las características particulares de los instrumentos y de sus mejores combinaciones.

***SACBÉ** : La palabra *sakbej* proviene de «sak», blanco y «bej», camino. Eran caminos elevados cubiertos por estuco blanco o cal de entre 4 y 20 m de ancho y hasta 300 km de largo. Generalmente conectaban plazas y templos o grupos estructurales dentro de las ciudades mayas, pero otros conectaban las ciudades entre sí. Algunos de ellos aún existen en la península de Yucatán y en ciertos lugares de Guatemala.

TRÍO DE ALIENTOS (2000)

Compuesta en Banff (Canadá) y dedicada a *Carmen Thierry*, *Rafael Urrusti* y *Gerardo Ledezma*, integrantes en aquel entonces del *Trio de Alientos de Bellas Artes*, el Trío de Alientos es una pieza escrita en un solo movimiento con tres secciones: rápido-lento-rápido. La obra se edifica ingeniosamente sobre sencillos motivos (intervalos bien identificables) que varían mientras se intercambian y entrelazan en diferentes formas de diálogos.

Texto libre y traducciones por Carlos Egry, sobre notas y comentarios de:

<https://www.eugeniotoussaint.com/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Toussaint

Inside The Mind Of The Composer: A Q&A With Eugenio Toussaint - Philharmonic Orchestra of the Americas, December 2006