

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.

M O M O (1998)

Named after the main character from the novel by German writer *Michael Ende* **, Momo is a one-move-ment composition with three continuous sections: fast – slow - fast. The work is cleverly built atop simple and easily identifiable intervals that entwine and converse into different shapes that mirror the lively and contrasting moods on each section (feelings of surprise, loneliness, longing, enthusiasm, endeavor, joyful ingenuousness.etc.)

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

MOMO Sculpture by Ulrike ENDERS (1944)

Michael ENDE Square – Hannover, GERMANY

MOMO* oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte.
(*Momo, or the strange story of the time thieves and the girl who brought the stolen Time back to the people*)

Novel written by *Michael Ende*** and published in 1973. *Momo* is an orphan girl gifted with an astonishing ability to listen. She has many friends and dwells in the ruins of an old amphitheater. Because of her unique personality, she represents a serious menace to the *Timesavings Bank*, whose agents - the "*gray gentlemen*" – try unsuccessfully to get rid of her. These "*gray men*" promote the idea of "time saving" among people. Under their spell, life turns drab and sterile, as many people stop doing all that is deemed a waste of time like art, fantasy or even sleep. Actually, the more one person saves time, the less life she/he has, while the "*gray gentlemen*" absorb it in the shape of cigars, made from the dry petals of the hour-lilies that represent time. Without these cigars, the "*gray gentlemen*" can't exist. *Momo*, together with *Cassiopeia* (a turtle that communicates by the way of shining messages on her carapace) will struggle against the dictatorship of the *Timesavings Bank* and manage to bring back Time for all.

This children's novel of surreal and mystical undertones is a dire warning on the dangers from falling under the seduction of groups powerful enough to sway the lifestyles of people. It is also a thorough critic on the rational mode for perceiving time, which excludes the myriad of little moments and sensations that, apparently useless and of little economic value, remain of paramount necessity for the inner life of human beings.

****Michael Ende** (Germany, 1929 - 1995) was a writer of child and fantasy literature. His most acclaimed works are his novels *Momo*, *the Neverending Story* and *Jim Button and Luke the Engine Driver*. His books have been published in more than 40 languages, over 20 million prints and have been the source for many movies, theater plays, operas and music compositions. *Ende* was one of the most popular and famous writers from the 20th century, mainly because of the huge success of his fantasy works for children.

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

WIKIPEDIA:

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende

[https://en.wikipedia.org/wiki/Momo_\(novel\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Momo_(novel))

PSICOPALABRAS (2020) <https://adriw.com/c-literatura/resumen-de-momo/>

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.

MOMO* (1998)

Inspirada sobre la novela homónima del escritor alemán *Michael Ende***, Momo es una pieza dividida en tres secciones: rápido-lento-rápido. La obra se edifica ingeniosamente sobre sencillos motivos (intervalos bien identificables), que se entrelazan y dialogan en diferentes formas según las atmósferas vívidas y contrastantes de cada sección (sentimientos de sorpresa, nostalgia, soledad, entusiasmo, emprendimiento, alegre ingenuidad, etc.).

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

MOMO Sculpture by Ulrike ENDERS (1944)

Michael ENDE Square – Hannover, GERMANY

MOMO* oder *Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte.*

(Momo, o la extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres)

Novela escrita por *Michael Ende*** y publicada en 1973. *Momo* es una huérfana con una sorprendente capacidad de escuchar. Tiene muchos amigos y vive en las ruinas de un viejo anfiteatro. Por su especial personalidad, representa un serio obstáculo para el *Banco del Tiempo*, cuyos agentes - los "*hombres grises*" - intentan infructuosamente deshacerse de ella. Los "*hombres grises*" promocionan la idea de ahorrar tiempo entre la población. Bajo su influencia, la vida se torna monótona y estéril: se deja de hacer todo lo que se considera perder el tiempo, como el arte, la imaginación o incluso dormir. En realidad, cuanto más tiempo ahorra una persona, menos tiene: los "*hombres grises*" lo consumen en forma de cigarrillos, hechos de pétalos secos de las flores horarias que representan el tiempo. Sin esos cigarrillos, ellos no pueden existir. *Momo*, junto a la tortuga *Casiopea* (que se comunica con ella gracias a los mensajes luminosos de su caparazón) se enfrentará a la dictadura del *Banco del Tiempo* y logrará devolver el tiempo para todos.

Esta novela infantil de corte místico y surrealista muestra el peligro de caer seducido por intereses con el suficiente poder como para influir en el estilo de vida de la gente. Es también una profunda crítica al modelo racional de concebir el tiempo, un modelo que excluye la multitud de pequeños momentos y sensaciones que, sin tener valor económico y por tanto puedan parecer superfluas, son esenciales para la vida espiritual de los seres humanos.

****Michael Ende** (Alemania, 1929 - 1995) fue un escritor de literatura infantil y fantástica. Sus obras más conocidas son las novelas *La historia interminable*, *Momo* y *Jim Botón* y *Lucas el maquinista*. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas, han vendido más de 20 millones de copias y han inspirado películas, obras de teatro y óperas. *Ende* fue uno de los autores más populares y famosos del siglo XX, sobre todo debido al enorme éxito de su ficción para niños.

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

WIKIPEDIA:

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

[https://es.wikipedia.org/wiki/Momo_\(novela\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Momo_(novela))

PSICOPALABRAS (2020) <https://adriw.com/c-literatura/resumen-de-momo/>