

XISEO ROJO

TRANSFIGURATIONS

XISEO ROJO

TRANSFIGURATIONS

Hola,

Me alegra anunciar que mi tercer álbum de estudio, *Transfigurations*, verá la luz el 21 de mayo de 2021.

Transfigurations es un disco sobre el cambio, la renovación y la transformación, tanto a través del arte como a través de una suerte de “espiritualidad ancestral”. La idea detrás de esta música es la del poder que tienen la magia y el amor (¿acaso no son lo mismo?) para alterar la forma en que vivimos y deambulamos por el mundo, y para fortalecer la conexión profunda del ser humano con el mundo celestial y natural, que para mí son su estado y esencia más íntimos y auténticos. Las canciones reflejan un viaje, una forma de estado meditativo. Está pensado como un continuo sonoro y un trabajo circular, ya que la última nota del disco es la misma que la primera nota que se escucha en la primera canción, y esa transición también ocurre entre las caras A y B.

Comencé a escribir la música para un nuevo disco poco después de publicar *You Got To Walk That Lonesome Valley* en 2015. Desde entonces, han ocurrido muchos eventos en mi vida y en el mundo, algunos de los cuales me han afectado de tal manera que se interrumpió y alteró el propio proceso de creación, y se desafió la dirección que debería tomar este disco. Quería hacer un disco que contuviera muchos puntos de vista: en él tenían que convivir muchas caras, influencias y espíritus. Una declaración de todas las cosas que forman parte de mí y que quería reclamar, transformar y mostrar al mundo (y en última instancia, a mí mismo). Quizás demasiadas en algún momento, una de las razones por las que se necesitaron muchas idas y venidas personales y creativas para llegar a un lugar donde pudiera identificarme con la música que estaba haciendo.

En ese tiempo sufrí un colapso personal total -mental, físico, espiritual- que involucró terapia y medicación, di un cambio de rumbo de 180° a mi forma de ganarme la vida y me convertí en padre de una hija maravillosa. Durante buena parte de mi vida adulta he pasado más tiempo del que me gusta admitir en un estado de preocupación y ansiedad constantes. Preocupado por lo que debería crear, cómo sería recibido -si es que era recibido en absoluto-, y preocupado por los movimientos de otros artistas y de mi lugar entre ellos, lo cual también ha afectado a mi salud mental y no me ha permitido disfrutar el proceso creativo tanto como hubiera podido, o tanto como debería. Me siento muy afortunado de muchas maneras: afortunado de tener muchos talentos y tantos amigos fraternales, recibir un apoyo incondicional y haber vivido experiencias maravillosas. Quizás de la mano de la suerte a veces pueda venir la culpa. Sé que he acogido con satisfacción -e incluso provocado- dificultades dondequiera que pudiera encontrarlas como una forma de moderar inconscientemente toda esta suerte que he tenido. Además, tuve que enfrentar la tarea simultánea de solucionar este gran lío mientras se creaba el disco y, al mismo tiempo, me sumergía profundamente en el proceso de aprendizaje sobre la vida recién nacida y la

XISEO ROJO

TRANSFIGURATIONS

responsabilidad que ello conlleva.

Por todas estas convulsiones durante su concepción y finalización, sentí que el disco finalmente debería generar algún tipo de alivio, debía evocar y transmitir un tiempo para el descanso después de muchas batallas, pero sin dejar de escuchar las trompetas de guerra en la distancia, para que las lecciones aprendidas no se olvidasen fácilmente. Quería hacer un álbum que celebrase la vida frente a la muerte, pero que no apartase la mirada del lado más sombrío de la existencia humana, una especie de recordatorio de nuestra condición que también funcionase como propulsor de la alegría y de una forma de vivir la vida en su máximo grado de expresión, pleno y vibrante, en el momento presente. De esta manera, podría considerarse como un estado de consciencia plena: la música de la naturaleza alquímica y espiritual de la vida fusionándose con el Campo Unificado. Quería hacer un álbum que se sintiera como un hito de paz interior, la gozosa contemplación de nuestra propia esencia humana en todos sus ángulos y matices.

Después de preparar las demos iniciales, comencé a grabar las canciones en el verano de 2019, poco después de que se produjera el colapso vital ya mencionado. También había trasladado mi estudio de grabación a una nueva ubicación. Mi hija nació ese otoño, y en marzo de 2020 España entró en un duro confinamiento de 3 meses. Una nueva interrupción en el desarrollo de las sesiones de grabación y materialización del disco, por lo que no fue hasta casi un año después de comenzar a garabatear esta música, en julio de 2020, durante una breve pausa en las políticas de confinamiento más estrictas vinculadas a la pandemia de COVID-19, cuando comencé el verdadero proceso de grabación en el estudio. Trabajé siendo mi propio ingeniero de grabación, y las sesiones eran flexibles pero constantes, definiendo rápidamente canciones e ideas. Pronto tuve mucho material grabado y comencé a detenerme en los procesos de arreglos y diseño de sonido, que inevitablemente abren nuevas posibilidades. Aunque algunas de las canciones fueron escritas de antemano, sucedió que una buena parte del material para el disco llegó una vez que el proceso de grabación ya había comenzado, composiciones que no existían en el momento de presionar el botón de REC, pero que misteriosamente tocaron a la puerta y se tiraron de cabeza a la lava fluyente. Al final, curiosamente son esas piezas las que dan el contexto místico al trabajo final y marcan su pulso primitivo.

Una vez terminada la grabación y la mezcla, y habiendo descartado una gran cantidad de material originalmente destinado a estar en el álbum (y que probablemente vea la luz muy pronto en una nueva colección de canciones), surgió una corriente de conciencia. Sentí que *Transfigurations* combinaba las muchas aristas musicales y filosóficas de mi persona, y lograba una vieja meta: identificar y conectar con algún tipo de raíz y tradición personal profunda. También, conectado con esto, quería que este álbum existiera en un espacio liminal fuera del tiempo, habitando tanto el futuro como el pasado, accediendo a algo espiritual o personal intocable, sin importar el estado del mundo en un momento dado. Espero haber tenido algo de éxito en esta misión.

A pesar de esta fase de colapso, este tiempo no sólo no ha supuesto en absoluto un vacío creativo, sino que desde 2015 he tocado un sinnúmero de conciertos, he publicado un álbum en directo (*Live in Seoul & Kyoto*), un single de 7" (*Resistance Ragas*), un EP mano a mano con Carnisaur (*Encomienda*), y una sesión improvisada de 30 minutos (*Axial Tilt*) registrada durante el confinamiento y recientemente editada por TakuRoku, el sello digital de música

XISCO ROJO

TRANSFIGURATIONS

experimental del vibrante Café Oto en Londres. También he producido y grabado muchos álbumes de otros artistas, en los que he contribuido, además, con numerosos arreglos e interpretaciones propias.

Me gusta pensar que *Transfigurations* está construido por todas estas experiencias, circunstancias y progresiones vitales y creativas, y que su escucha pueda ayudar a otros de la misma manera en que me ha ayudado a mí crearlo.

Xisco Rojo
19 de marzo de 2021
Madrid

ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS CANCIONES

'Lo que es arriba es abajo' Hermes Trismegisto

For You Dwell in the Light

Guitarra acústica de 12 cuerdas, órgano Philicorda, campanas de viento, grabación de campo

Una canción de estructura ternaria sobre la esencia cambiante de la luz, en constante alteración de forma, tono e intensidad, e imposible de atrapar permanentemente, por lo que solo podemos aspirar a aproximaciones y recuerdos. Al mismo tiempo, la luz es un rasgo extremadamente evocador de la vida humana y su manifestación es consustancial a nuestra naturaleza terrenal, a la que afecta fundamentalmente. El título es una adaptación aproximada de la Biblia, donde en 1 Timoteo 6:16, se dice acerca de Dios que "solo él es inmortal y habita en luz inaccesible". En mi filosofía personal, la luz bien podría ser Dios mismo.

11 Out Of 10

Guitarra acústica de 6 cuerdas

Una melodía de guitarra enmarcada en el primitivismo canónico acerca de la imposibilidad de ser más de lo que uno es, y la exigencia a veces demasiado agresiva de la sociedad turbocapitalista de "reinventarse" permanentemente. El nombre de la canción proviene de una expresión que significa "ser de un aspecto adorable en una calidad mejor que perfecta", aunque se refiere a los tipos de personalidad y a las metas académicas.

XISEO ROJO

TRANSFIGURATIONS

Embellishment & Sporting of The Golden Cross

Weissenborn

A veces llevamos cargas heredadas que se precipitan sobre nosotros y que, a pesar de sus efectos negativos en nuestro bienestar, tendemos mantenerlas relucientes y brillantes. Cargadas alegremente con ellas a los hombros, nos causan un gran agravio tanto física como mentalmente. Esta canción está dedicada a mi amigo Asier Vázquez, quien ha aprendido ejemplarmente a conducirse por la vida de una manera mucho mejor que ésta.

A Different Kind of Peace

Guitarra acústica de 6 cuerdas, shruti box

Una canción sobre mi propio proceso personal en la búsqueda de la paz interior y de formas de resistencia íntima, y los diferentes giros psíquicos, revelaciones, sustancias, técnicas, terapias, drogas y epifanías que lo han acompañado. La clave de ese estado reside en la música.

Maia

Mountain dulcimer, baglamas griego, guitarras acústicas y eléctricas de 6 cuerdas, guitarra eléctrica de 12 cuerdas, bajo, órgano Philicorda, tambores chamánicos, pandereta, chajchas, platos, grabación de campo

Maia, en la antigua religión griega, es la hija de Atlas y Pléyone la Oceánida, y es la mayor de las siete Pléyades y la madre de Hermes. Las Pléyades nacieron en el monte Cilene en Arcadia, y a veces se las llama ninfas de las montañas u oréades. En la religión y mitología de la antigua Roma, Maia encarnaba el concepto de crecimiento, ya que se pensaba que su nombre estaba relacionado con el adjetivo comparativo *maius*, *maior* "mayor, más grande". Y lo más importante, Maia es el nombre de mi hija.

Íakch' O Íakche!

Guitarra portuguesa procesada, bajo, sintetizadores

Los misterios de Eleusis eran iniciaciones que se llevaban a cabo todos los años para el culto de Deméter y Perséfone con sede en el Santuario Panhelénico de Eleusis en la antigua Grecia. Los misterios representaban el mito del rapto de Perséfone de su madre Deméter por el rey del inframundo, Hades, en un ciclo con tres fases: el descenso (pérdida), la búsqueda y el ascenso, siendo el tema principal el ascenso de Perséfone y el reencuentro con su madre. Para los iniciados, el renacimiento de Perséfone simbolizaba la eternidad de la vida que fluye de generación en generación. La procesión a Eleusis gritaba "¡Iakch' , O Iakche!", posiblemente un epíteto de Dioniso o una deidad diferente, Yaco, hijo de Perséfone o Deméter. Numerosos estudiosos han propuesto que el poder de los misterios eleusinos provenía de la función del *kykeon* -la bebida ritual - como enteógeno o agente psicodélico. Se han planteado muchos agentes psicoactivos como el elemento principal del *kykeon*, entre ellos el cornezuelo de centeno, un parásito fúngico del grano de cebada y del centeno, que contiene los alcaloides ergotamina, un precursor del LSD, y ergonovina.

XISCO ROJO

TRANSFIGURATIONS

The Nāga and The Dvārapāla

Guitarra acústica de 12 cuerdas, cimbalom procesado

Un *Dvārapāla* o *Dvārapālaka* (en sánscrito, "guardián de la puerta") es un guardián de la puerta o portón a menudo representado como un guerrero o un gigante temible, generalmente armado con un arma; la más común es la *gada* (maza). Estas estatuas se colocaban tradicionalmente fuera de los templos budistas o hindúes, así como en otras estructuras como los palacios reales, para proteger los lugares sagrados en su interior. En otros casos, una figura de serpiente *Nāga* de aspecto feroz puede realizar la misma función. La idea detrás de la canción es que *Hay un policía dentro de nuestras cabezas: Debe ser destruido*. La canción de alguna manera toma la forma de una Raga, conectando la forma musical con las referencias en su nombre.

Paseo de los Melancólicos

Guitarra eléctrica de 6 cuerdas

Una calle de Madrid que, en tiempos del rey Carlos III, no era más que una zona de cultivos y paseos arbolados. Con la llegada de la industrialización se reformó para acoger el ferrocarril que unía las estaciones de Príncipe Pío y Atocha, pasando por la antigua estación Imperial, lo que empujó al barrio a la actividad industrial y a la construcción de viviendas populares. Solía ser muy solitario y triste, lo que dio nombre a la calle por parte de sus propios vecinos. El estudio donde se grabó este disco está cerca de esa calle, por la que paseé a menudo durante el proceso de grabación.

'Oumuamua

Guitarra acústica de 12 cuerdas, E-bow, bajo

'Oumuamua es el primer objeto interestelar detectado que atraviesa el sistema solar. Su nombre proviene del hawaiano *'oumuamua* (de *'ou*, 'alcanzar', y *mua*, reduplicado para enfatizar, 'el primero, la avanzadilla'), y refleja la manera en que este objeto es una especie de explorador o mensajero enviado desde el pasado lejano para llegar a la humanidad. Se podría traducir como 'primer mensajero que viene de lejos'.

XISCO ROJO

TRANSFIGURATIONS

CREDITOS DEL DISCO

CARA A

1. FOR YOU DWELL IN THE LIGHT 9:16
 2. II OUT OF IO 2:55
 3. EMBELLISHMENT & SPORTING OF THE GOLDEN CROSS 2:47
 4. A DIFFERENT KIND OF PEACE 5:49
- TOTAL > 20:47

CARA B

1. MAIA 2:51
 2. IAKCH' O IAKCHE! 3:34
 3. THE NĀGA AND THE DVĀRAPĀLA 4:37
 4. PASEO DE LOS MELANCÓLICOS 3:18
 5. 'OU/MUAMUA 5:54
- TOTAL > 20:14

Todas las canciones escritas e interpretadas por Xisco Rojo

Grabado y mezclado por Xisco Rojo en Sauerland Studios &
Recording Co. (Madrid) entre julio y diciembre de 2020

Masterizado en cinta por Ángel Álvarez en LinneoDos

Los siguientes instrumentos y elementos se usaron en este disco:
*Guitarras acústicas y eléctricas de 6 y 12 cuerdas, Weissenborn, mountain
dulcimer, baglamas griego, guitarra portuguesa, bajo, shruti box, órgano
Philicorda, sintetizadores, cimbalom, campanas de viento, tambores
chamánicos, pandereta, chajchas, platos, grabaciones de campo y sonido
procesado*

For You Dwell in The Light contiene una grabación
de campo de chicharras al atardecer registrada en
Vejer de la Frontera, Cádiz

Maia contiene el sonido del corazón de mi hija
estando en el vientre de su madre

Arte original de Mohammad Barrangi
Diseño de Mohammad Barrangi y Xisco Rojo

XISCO ROJO

TRANSFIGURATIONS

GRACIAS

Bárbara, Maia, Camino, Jaime, Lucía, mis padres y familia, Mohammad Barrangi, Ángel Álvarez y los compañeros de LinneoDos, Daniel Luna Sol, Vaz Oliver, Riki Blanco, Adrián F. Balsera, Sara A. G., Jorge Moreno, Carlos Riobóo, Fran Lafuente y los habitantes de La Faena II, Elisa y Pilar, Carlos Toronado, Roderick Brenninkmeijer, Pepo Linares, Nerea Lecue, David Sergeant, Ana Meneses, NMAC Vejer de la Frontera, Daniel Goldmann, Tomás Garrido, Rufi Carrillo, Ricardo & Elena, Víctor Herrero, Jorge Ramírez-Escudero, Wences Lamas, Vidal, Jorge M. Casasnovas, Olivier Arson, Carnisaur, Óscar Barras, Moses Rubin, Conrado Isasa, Sendoa Bilbao, el equipo del BarRío, y a las muchas personas que me han apoyado en este empeño a lo largo de los años.

© Holy Hoof Records, 2021

