

Toto Álvarez

Contributed by Guillermo Escudero
miércoles, 13 diciembre 2023
Last Updated miércoles, 13 diciembre 2023

Toto Álvarez | "La Cuerda Floja" | zOaR/Acéfalo Records | 2023

Toto Álvarez | “La Cuerda Floja” | zOaR/Acéfalo Records | 2023

Luis "Toto" Álvarez es un compositor, productor, guitarrista, e improvisador chileno con más de 20 años en las escenas experimental, free-jazz e improvisación. Su discografía agrupa alrededor de 17 discos, algunos de los cuales son en solitario y en su mayor parte, en colaboración con connotados músicos, como Lukas Ligeti, Susan Alcorn, Tetuzi Akiyama, Kevin Shea y Christof Kurzmann.

Es miembro de la Orkesta Sputnik, Impostores y Susan Alcorn Septeto Del Sur que acaba de publicar el álbum "Canto" (Relative Pitch, 2023). Dirige y es curador desde 2001 del sello Acéfalo Records y creador desde hace 10 años del Festival Acéfalo.

En torno a la música, Toto Álvarez realiza distintas actividades como producciones, tours, residencias, proyectos y distribución. Entre esos proyectos, cabe destacar el primer volumen de la serie "Hitos Sonoros" que se publica en vinilo en Acéfalo Records en octubre pasado, con el concierto del Maestro organista Ítalo Olivares. El propósito de esta serie es activar y hacer una puesta en valor de los Órganos emblemáticos, como Hitos Sonoros emplazados a lo largo de Chile.

El título del álbum se encuentra, según Toto, "en la experiencia de dedicarse a la improvisación, especialmente en Latinoamérica. La incertidumbre en la que viven muchos artistas en esta parte del mundo es sin duda, una batalla constante que afrontar".

“La Cuerda Floja” fue el resultado de varios años de investigación y exploración en torno a la guitarra. Este disco fue grabado en Nueva York en el estudio zOaR del destacado multiinstrumentista y compositor de jazz contemporáneo y música clásica, el artista estadounidense Elliot Sharp. Como dato curioso pero no por ello menos relevante, en el antiguo edificio, en el East Village y donde se encuentra el estudio y trabajaron Álvarez y Sharp, vivió Williams Burroughs, Allen Ginsberg y también John Zorn. Elliott Sharp tiene este espacio desde 1978 y allí se han grabado infinidad de proyectos, Este estudio está activo todos los días y es definitivamente un lugar de creación y trabajo, como una fuente de música y experimentación.

Este álbum fue publicado en conjunto con zOaR de Nueva York y Acéfalo Records, que consiste en ocho temas de improvisación, donde Toto grabó con dos guitarras, ambas de propiedad de Elliott Sharp.

“La Mar” que abre el álbum expone el diálogo abstracto que crea el arco (o similar) que rasguea las cuerdas de la guitarra de bordes ácidos. Toto Álvarez manipula con efectos de reverberancia generando ruidos con formas ondulantes. “Ask Monk” presenta acordes con tonos desafinados que alternan tanto un ritmo constante como espontáneas cuerdas que emergen con un sonido seco que son la antesala a espacios de silencio.

Un drone que se mantiene como entramado del track “Se Arma Solo”, comienza a flotar en el ambiente creando una atmósfera cargada de espesas capas de ruido. Luego, un bálsamo acústico de una guitarra nos remite a dos bellas canciones folk como son “Latido” y “Latidos” que cierra el álbum. En “El Modernista” las texturas electrónicas crean tonos vacilantes, mientras la guitarra despliega un rasgueo incesante e intenso. “Trata de conversar” continúa con el juego de improvisaciones sobre la guitarra cuyos momentos de pasividad son interrumpidos por rápidos y agudos punteos, en tanto que “Todo suena” está envuelto en un drone, donde la guitarra comienza a delirar con unas notas deslizantes de bordes oscuros.

La música de Luis “Toto” Álvarez con largos pasajes de improvisación muestra el propósito permanente por explorar aquellos caminos más arriesgados de la vanguardia.

<https://acefalorec.com/>

<https://acefalofestival.org/>

<https://acefalorec.bandcamp.com/>

<https://zoar-records.bandcamp.com/>

<https://www.facebook.com/zoarmusic1977/>

Guillermo Escudero

Diciembre 2023

Luis "Toto" Álvarez is a Chilean composer, producer, guitarist, and improviser with over 20 years in the experimental, free-jazz and improvisation scenes. His discography consists in around 17 albums, some of which are as a solo artist, and most of them are in collaboration with renowned musicians, such as Lukas Ligeti, Susan Alcorn, Tetuzi Akiyama, Kevin Shea and Christof Kurzmann.

He is a member of the Orkesta Sputnik, Impostors and Susan Alcorn Septeto Del Sur who has just released the album "Canto" (Relative Pitch, 2023). He runs and curates the Acéfalo Records label since 2001 and has created the Acéfalo Festival for 10 years now.

Regarding the music, Toto Álvarez carries out different activities such as productions, tours, residencies, projects and distribution. Among these projects, it is worth highlighting the first volume of the "Hitos Sonoros" series that was published last October on vinyl, on Acéfalo Records, with the concert by Master Organist Ítalo Olivares. The purpose of this series is to activate and highlight the emblematic Organs, such as Sound Landmarks located along Chile.

The album title is, according to Toto, "the experience of dedicating yourself to improvisation, especially in Latin America. The uncertainty in which many artists live in this part of the world is undoubtedly a constant battle to deal with."

"La Cuerda Floja" was the result of several years of research and exploration around the guitar. This album was recorded in New York at the zOaR studio of the prominent multi-instrumentalist and composer of contemporary jazz and classical music, the American artist Elliot Sharp. As a curious but no less relevant fact, the old building in East Village where the studio is located, and Álvarez and Sharp worked, Williams Burroughs, Allen Ginsberg and also John Zorn lived. Elliott Sharp has had this space since 1978 and countless projects have been recorded there. This studio is active every day and is definitely a place of creation and work, as a source of music and experimentation.

This album was published in conjunction with New York-based zOaR label and Acéfalo Records, consisting of eight improvisational songs where Toto recorded with two guitars, both owned by Elliott Sharp.

"La Mar" that opens the album exposes the abstract dialogue created by the bow (or similar) that strums the acid-edged guitar strings. Toto Álvarez manipulates with reverb effects, generating noises with undulating shapes. "Ask Monk" presents chords with detuned tones that alternate both a constant rhythm and spontaneous strings that emerge with a dry sound that are the prelude to spaces of silence.

A drone that remains as the framework of the track "Se Arma Solo" begins to float in the environment creating an atmosphere loaded with thick layers of noise. Then, an acoustic balm of a guitar takes us to two beautiful folk songs such as "Latido" and "Latidos" that close the album. In "El Modernista" the electronic textures create wavering tones, while the guitar displays an incessant and intense strumming. "Trata de conversar" continues with guitar improvisations whose moments of passivity are interrupted by rapid and sharp plucking, while "Todo suena" is wrapped in a drone, where the guitar begins to delirious with some sliding notes of dark edges.

The music of Luis "Toto" Álvarez with long passages of improvisation shows the permanent purpose of exploring those most risky paths of the avant-garde.

<https://acefalorec.com/>

<https://acefalofestival.org/>

<https://acefalorec.bandcamp.com/>

<https://zoar-records.bandcamp.com/>

<https://www.facebook.com/zoarmusic1977/>

Guillermo Escudero
December 2023

