Axel Retif

music@axelretif.com | www.axelretif.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Composición y Teoría Musical. The University of New Mexico, Estados Unidos (2024) Licenciatura en Composición Musical. West London College of Music, Reino Unido (2020) Cursos de Licenciatura en Composición. CIEM, Mexico (2018)

DIPLOMAS

Fellowship Diploma en Composición Musical (Nivel maestría). West London College of Music, Reino Unido (esperado 2026)

Diploma de Grado 8 en Ejecución de Piano (Nivel técnico). The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), Reino Unido (2018)

Diploma de Grado 8 en Teoría Musical (Nivel técnico). The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), Reino Unido (2018)

CARGOS PROFESIONALES

Bibliotecario Musical. *Santa Fe Pro Musica*, Santa Fe, New Mexico, Estados Unidos (2024–2025) **Asistente de Biblioteca Musical.** *Santa Fe Pro Musica*, Santa Fe, New Mexico, Estados Unidos (2024) **Asistente de Docencia de Posgrado.** *The University of New Mexico*, Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos (2022-2024)

Coordinador Artístico. Festival Expresiones Contemporáneas, Puebla, Mexico (2019–2022)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y PROYECTOS FUNDADOS

Director y Editor. Tagma Records, Mexico (2022–Presente)

Director Artístico y Ejecutivo. Methexis Festival/Concert Series, Puebla, Mexico (2023-Presente)

Director Artístico. *Plax Ensamble*, Mexico (2023–Presente)

Co-Fundador. *Albuquerque Composer's Collective* (organización estudiantil de The University of New Mexico), Albuquerque, New Mexico, USA (2022–2024)

DISCOGRAFÍA

Axel Retif: Broken Sands. *Tagma Records*, Mexico/ Estados Unidos (2025) EP monográfico con Arditti Quartet, Loadbang, Duo YonX, Splinter Reeds.

Axel Retif: House of Flies. *Tagma Records*, Mexico (2022)

EP monográfico con Cristian Coliver, Juanmanuel Flores, Rodrigo Mata, Wilfrido Terrazas.

Axel Retif: Sincronías. Tagma Records, Mexico (2021)

EP monográfico con Vincent Carver, Trío Siqueiros, Cuarteto Ruvalcaba, Ensamble Sincrónico, Uriel Rodríguez Soto.

Taos. Tagma Records, Mexico (2022)

Incluido en *Ecos de Viaje – Homenaje a Stefano Scodanibbio*, recorded by Mushamukas Ensamble de Contrabajos.

LP álbum incluye obras de Sebastián Gramss, Håkon Thelin, Rodrigo Mata, Paulo Tovar, Adam Goodwin, César Bernal, Pablo Andoni.

COMISIONES DESTACADAS Y REPRESENTACIONES

Taos. Obra seleccionada. 69th International Rostrum of Composers, La Haya, Países Bajos (2023)

Residencia Artística. *Mushamukas Ensamble de Contrabajos*, Mexico (2022–2023) – Obra comisionada en homenaje a Stefano Scodanibbio

5 de mayo: La Batalla de Puebla. Obra comisionada por la *Secretaria de Cultura de Puebla*, México (2022–2024) – Estrenada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de David Hernández Bretón en 2024

APOYOS INSTITUCIONALES

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Puebla, Mexico (2024)

Beca de Movilidad Estudiantil (Student Enrichment Travel Grant). The University of New Mexico, Estados Unidos (2024)

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Puebla, Mexico (2021)

Apoyo a Proyectos Virtuales. IBERMÚSICAS – Mexico/Colombia (2021)

Estímulo a la Innovación. IMACP, Puebla, Mexico (2020)

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Puebla, Mexico (2019)

CALLS FOR SCORES Y CONVOCATORIAS

Ake. CAMPGround Festival, Florida, Estados Unidos (2025) – Seleccionada por call for scores

Akron. Low Frequency Trio Call for Scores, México (2023) - Seleccionada por call for scores

Halterio. CAMPGround Festival, Florida, Estados Unidos (2023) – Seleccionada por call for scores

Noches Negras. UNM Symphony Orchestra, New Mexico, Estados Unidos (2023) – Seleccionada por panel de lectura

Diptera. Festival Atemporánea, Buenos Aires, Argentina (2022) – Seleccionada por call for scores

Diptera. Festival Aires Nacionales (UNAM), Ciudad de México, México (2022) – Seleccionada por call for scores

Halterio. Festival Aires Nacionales (UNAM), Ciudad de México, México (2022) – Seleccionada por call for scores

Taos. June in Buffalo, New York, Estados Unidos (2021) – Seleccionada por call for scores

Jo-Ha-Kyu. June in Buffalo, New York, Estados Unidos (2021) – Seleccionada por call for scores

Sobre el Nombre de Mi Padre. June in Buffalo, New York, Estados Unidos (2020) – Seleccionada por call for scores

Jo-Ha-Kyu. Festival Aires Nacionales (UNAM), Ciudad de México, México (2019) – Seleccionada por call for scores **Noches Negras.** Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México (2019) –

Seleccionada en concurso de compisición

Noches Negras. Foro de Música Nueva Armando Luna, Chihuahua, México (2019) – Seleccionada por call for scores **Jo-Ha-Kyu.** Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Ciudad de México, México (2018) – Seleccionada por call for scores

DESTACADOS FESTIVALES Y EVENTOS QUE HAN INTERPRETADO LA MÚSICA DE RETIF

Musikontempo, Ciudad de México, México (2025)

Festival Internacional de Santa Rosa, Santa Rosa, Bolivia (2025)

Festival Methexis, Puebla, México (2024)

Methexis Series de Conciertos, Puebla, México (2023–2024)

Music of Sound, México (2024)

Festival Trinchera, San Juan, Argentina (2024)

CAMPGround, Tampa, Florida, Estados Unidos (2023, 2025)

Donald Robb Trust Composers' Symposium, Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos (2023–2024)

Festival de Música Nueva – CONARTE, Monterrey, México (2023)

15º Aniversario del Complejo Cultural Universitario BUAP, Puebla, México (2023)

LOFT Sound Fest, Morelia, México (2023)

June in Buffalo Festival, Buffalo, New York, Estados Unidos (2020, 2021, 2023)

Festival Ex Nihilo, Guanajuato, México (2023)

White: DMA Recital - Teresa Díaz de Cossio, UCSD, San Diego, Estados Unidos (2023)

Festival Altiplano, Hidalgo, México (2023)

ABO Composer's Collective Concert Series, Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos (2022–2024)

Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, México (2022)

Music for the Americas Concert Series – UNM, New Mexico, Estados Unidos (2022–2024)

ECI – Encuentro entre Compositores e Instrumentistas, La Plata, Argentina (2022–2023)

Festival Atemporánea, Buenos Aires, Argentina (2022)

Ramificaciones Festival, Zacatecas, México (2022)

VOCES: New Music from Latin America, New York, Estados Unidos (2022)

Festival Expresiones Contemporáneas, Puebla, México (2019–2022)

Foro de Música Nueva Armando Luna, Chihuahua, México (2019)

Festival Aires-UNAM, Ciudad de México, México (2019, 2022-2024)

Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Ciudad de México, México (2018, 2020)

DESTACADOS ENSAMBLES Y SOLISTAS QUE HAN INTERPRETADO LA MÚSICA DE RETIF

Ensambles:

Arditti Quartet (Reino Unido) Bahué Duo (Estados Unidos)

Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes (México)

Cuarteto Arcano (México) Cuarteto Ruvalcaba (México) Duo YonX (Alemania/Chile)

Ensamble A Tempo (Estados Unidos)

Loadbang (Estados Unidos) Low Frequency Trio (México) Mushamukas Ensamble de Contrabajos (México)

Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (Bolivia) Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla – OSEP (México)

Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de

Chihuahua (México) Plax Ensamble (México)

Slee Sinfonietta (Estados Unidos) Splinter Reeds (Estados Unidos)

UNM Symphony Orchestra (Estados Unidos)

Trío Siqueiros (México)

Solistas:

Arda Cabaoglu, trompeta (Turquía) Arely Rodríguez, saxofón (México) Carlos Salmeron, piano (México) Cesar Bernal, contrabajo (Chile) Cintia Escamilla, piano (México) Cristian Coliver, fagot (Venezuela) Diego Morabito, flauta (México) Diego Sánchez-Villa, piano (México)

Diren Checa, violín (México)

Emily Duncan, flute (Estados Unidos)

Federico Jaureguiberry, saxofón (Argentina)

Israel Gaytan, piano (México) Juliana Moreno, flauta (Argentina) Juanmanuel Flores, violín (Mexico) Laura Cocks, flauta (Estados Unidos) Leonardo Chávez, violín (México) María Clara, flauta (Colombia) Nikola Lutz, saxofón (Alemania) Rodrigo Mata, contrabajo (México) Roxana Baldor, piano (Argentina) Sini Virtanen, violín (Finlandia) Teresa Diaz de Cossio, flauta (Estados Unidos/México) Valeria Espinosa, viola (México) Wilfrido Terrazas, flauta (Estados Unidos/México)

CLASES MAGISTRALES DE COMPOSICIÓN

Ellen Reid and Reiko Füting. Estados Unidos (2022–2024) – Como parte de la Maestría en Composición Musical en la *The University of New Mexico*

Julio Estrada. Laboratorio de Creación Musical, Facultad de Música – UNAM, México (2023)

Mathew Rosenblum, Melinda Wagner, and Jonathan Golove. June in Buffalo Festival, Estados Unidos (2023) Ignacio Baca Lobera. NEOFONIA – Festival de Música Nueva de Ensenada, México (2021)

Augusta Read Thomas, Stefano Gervasoni, Hilda Paredes, and Robert Platz. June in Buffalo Festival, Estados Unidos (2021)

Hilda Paredes, Roger Reynolds, Ricardo Zohn-Muldoon, and Robert Platz. *June in Buffalo Festival*, Estados Unidos (2020)

Marcelo Toledo. Seminario de Composición, México (2017–2018)

CURSOS Y TALLERES DE COMPOSICIÓN

Música y Escena Contemporánea. Participante del seminario, México (2021)

Foro de Música Nueva Armando Luna. Taller de lectura de obras con la Orquesta Sinfónica UACH, Chihuahua, México (2019)

Música Carnática: Técnica de Composición. Con Enrique Mendoza. México (2019)

Clases de Música Electroacústica. Con Enrique Mendoza, México (2019–2020)

Taller: Stockhausen – Kontakte: Un Efoque Integral. Casa del Lago – UNAM, Ciudad de México, México (2019)

Seminario de Composición I & II. Con Marcelo Toledo, México (2017-2018)

EXPERIENCIA DOCENTE

Mentor de Composición. West London College of Music (2021–presente)

- Mentor de estudiantes que obtuvieron Diplomas equivalentes a Licenciaturas y Asociados en Composición Musical
- Asesoría en armonía, estructura, orquestación y desarrollo de portafolios para certificación final
- Estudiantes destacados:
  - Diploma/Licenciatura: I.M., D.D. (en curso), D.M. (en curso)
  - Grado Asociado: I.M, D.D, D.M, U.C., R.C., F.D. (en curso)

Asistente de Docencia de Posgrado. *The University of New Mexico*, Estados Unidos (otoño 2023–primavera 2024)

- Laboratorio de Fundamentos Musicales (entrenamiento auditivo)
- Laboratorio de Teoría I (entrenamiento auditivo)

Mentor de Composición. Taller con *Trío Siqueiros*, México (2021)

Mentor de Composición. Taller con la pianista Melisa Cano. México-España (2021)

Mentor de Composición. Taller con el contrafagotista Ángel Flores, México (2022)

Instructor de Talleres Rítmicos de Konnakol. Puebla, México (2021)

- Talleres para la Orquesta Filarmónica de Puebla (ORFIP) y la Camerata del Conservatorio de Puebla

Profesor de Piano. México (2013–2015)

- Clases para estudiantes de entre 8 y 15 años, enfocados en técnica, musicalidad y expresión

PUBLICACIONES Y APARICIONES EN MEDIOS

Entrevista. "Batalla del 5 de mayo." *Revista Milenio*, Número 3 (2024) — Sobre la obra orquestal 5 de mayo: La Batalla de Puebla, estrenada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP)

Tesis destacada. Israel Gaytán de los Santos, "Análisis teórico e interpretativo de las 4 Miniaturas Hipnóticas, de Axel Retif", Escuela Superior de Música, Ciudad de México, México (2022)

Partitura publicada. *Mosca (2021)* en *ARTE: Inter y transdisciplinariedad*, Número 9, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2020–2021)

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

- "Entre fracturas y texturas: creación de álbum *Broken Sands.*" Universidad Mesoamericana, Puebla, México (2025)
- "Entre fracturas y texturas: creación de álbum Broken Sands." School of Sonic Arts, Teherán, Irán (2025)
- "Materiales sonoros y tensión estructural del álbum *House of Flies.*" Conservatorio de Música de Chihuahua, Disfracciones Encuentro de Música Nueva, Chihuahua, México (2023)
- "Proceso de producción del álbum Sincronías." Facultad de Artes ASAB, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia (2021)

ARTS ADMINISTRATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Introduction to the Nonprofit Sector. *University at Buffalo*, Estados Unidos (2025) Music Business Foundations. *Berklee College of Music*, Estados Unidos (2025)

Curso de Diseño de Proyectos Culturales. CENART, México (2019)

CURSOS DE EJECUCIÓN MUSICAL

Clases de Ejecución Pianística. Con Carlos Salmerón, México (2017–2019)

Curso de Dirección Coral. Con Víctor Luna, BUAP, Puebla, México (2017)

Técnicas de Música Carnática. Con Boglárka Nagy, México (2018–2019)

Clases de Ejecución Pianística. Con Radek Materka, México (2012–2015)

Clases Magistrales de Ejecución Pianística. Con Radek Materka, Amy I-Lin Cheng, Shannon Hess, Sewanee Summer Music Festival, Estados Unidos (2014)

LUGARES Y FESTIVALES DONDE RETIF HA INTERPRETADO MÚSICA

Festival Methexis. Puebla, México (2025)

Methexis Series de Conciertos. Puebla, México (2023–2024)

15º Aniversario del Complejo Cultural Universitario – BUAP. Con Plax Ensamble, Puebla, México (2023)

New Music New Mexico Concert Series. Con NMNM Contemporary Ensemble, Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos (2022)

Sewanee Summer Music Festival. The University of the South, Tennessee, Estados Unido (2014)

PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN DE DISCOS Y PROYECTOS

Editor en Jefe y Productor. Axel Retif: Broken Sands (EP), con Arditti Quartet, Loadbang, Duo YonX y Splinter Reeds. Tagma Records, México/EE.UU. (2025)

Editor en Jefe. Pozo con Viento (LP), con Gustavo Servín. Tagma Records, México (2023)

Editor en Jefe y Asistente de Producción. *Ecos de Viaje – Homenaje a Stefano Scodanibbio* (LP), con Mushamukas Ensamble de Contrabajos. Tagma Records, México (2022)

Editor en Jefe. Tolo Loch (LP), con Mushamukas Ensamble de Contrabajos. Tagma Records, México (2022)

Editor en Jefe. Mar del Norte (LP), con Rodrigo Mata. Tagma Records, México (2022)

Editor en Jefe. Cross-Atlantic (LP), con EMAC. Tagma Records, México (2022)

Editor en Jefe y Productor. *Axel Retif: House of Flies* (EP), con Wilfrido Terrazas, Juanmanuel Flores, Rodrigo Mata y Cristian Coliver. Tagma Records, México (2022)

Editor en Jefe y Productor. *Axel Retif: Sincronías* (EP), con Vincent Carver, Trío Siqueiros, Cuarteto Ruvalcaba, Ensamble Sincrónico y Uriel Rodríguez Soto. Tagma Records, México (2021)

LANGUAGE COURSES

Center for English Language and American Culture (CELAC). Advanced English Course, Spring Program, *The University of New Mexico*, Albuquerque, Estados Unidos (2022)

Intercambio Estudiantil. *Avondale College*, Auckland, Nueva Zealanda (2012)

LOGROS ADICIONALES

Campeón Regional de Ajedrez. Puebla, México (2003) Campeón Estatal de Ajedrez. Puebla, México (2002)