

Canto da Sibila

Finalizada en septiembre de 1976 y dedicada al clarinetista Jesús Villa Rojo, es en cierta medida, más que una obra de cámara, una «música de inmersión» en la que diversos componentes sensoriales intentan sumergir al oyente-pectador en un mundo no precisamente teatral, sino escénico. El clarinete, el piano y la percusión construyen constantemente fluidos de sonido que, especialmente en el caso de la percusión, son casi infinitamente variados (entre los instrumentos hay botellas y vasos con afinaciones definidas). En este trío instrumental se recurre a efectos luminosos (luces amarillas y verdes de intensidad variable) e incluso olfativos (perfume). Con esta variedad de elementos, Peixinho obtiene en el *Canto da Sibila* un resultado sorprendentemente íntimo y, a su vez, espectacular.

Ramón Barce

Sequência para flauta en sol, celesta y percusión fue escrita en 1964. Es una pieza independiente y autónoma del ciclo *Domínio*, que fue compuesto en los años 1963-64 a petición del gran flautista italiano Severino Gazzelloni.

La obra tiene como característica fundamental global la superposición de dos secuencias contrastantes: el protagonismo creciente de la flauta contrasta con una progresiva desaparición de los acordes de la celesta, todo ello basado en el principio proporcional 12-6-3 (2-1). Cruzándose con estos dos planos aparece la percusión que fluye en constelaciones tímbricas, rítmicas y agógicas siempre diferenciadas.
Fue revisada en 1993-94.

Jorge Peixinho

CASTELLANO

Mediterrânea

Esta pieza está concebida como una especie de cuadro alegórico de imágenes sonoras, las cuales, de una manera u otra, pretenden reflejar o dar cuerpo a un núcleo de ideas casi inexpresables, relacionadas con diferentes conceptos inherentes a la palabra «Mediterráneo»: tierra entre tierras (espacio telúrico), mar entre tierras (espacio acuático). Sobre la base de estas imágenes se desarrolla una forma musical, un discurso, una ruta de gran libertad expresiva. Para ello escogí un pequeño núcleo instrumental, extraído y «filtrado» dentro de las posibilidades que ofrecía el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa.

Mediterrânea es un encargo del Centro de Difusión de Música Contemporánea de Madrid, estrenada en el Festival de Alicante de 1991 y dedicada a Tomás Marco.

Jorge Peixinho

Serenata per A

Esta pieza, encargo de la Fundación Gulbenkian para el «Festival Prospective Musicali» de Acqui Terme (Italia), fue escrita en 1981. Nació de una solicitud del compositor italiano Aldo Brizzi para el grupo «Antidogma» de Turín (flauta, guitarra, piano y percusión), el cual efectuó su primera audición en septiembre de 1981. El título (*Serenata*) se refiere al carácter general de la obra (mejor dicho, a su «clima» específico). La A corresponde a la inicial de los tres destinatarios: el «inspirador» (Aldo Brizzi), el conjunto instrumental (Antidogma) y la ciudad –sede del Festival (Acqui Terme).

3

Aldo Brizzi

La atmósfera general de la pieza deriva, desde el principio, de una selección muy rigurosa de los tipos de material, bastante heterogéneos, ordenados según un criterio básico de fraccionamiento e intermitencia. De este modo se establece un juego ambiguo de continuidades y discontinuidades a través del tejido instrumental, es decir: por una parte, una guía específica para cada uno de los cuatro instrumentos; por el otro, una trayectoria global autónoma, aunque influida por la ruta individual de sus componentes.

También mencionaría la «recuperación», filtrada por la memoria, de elementos musicales pre-existentes, como los de Stockhausen (*Gruppen*) y de Ravel (*Jeux d'eaux*), suficientemente depurados y encubiertamente aludidos. La *Serenata per A* se podría definir como «una melodía de timbres, proyectada en múltiples dimensiones continuamente variables».

Jorge Peixinho

Ulivi Aspri e Forti II

La versión original de *Ulivi Aspri e Forti II* fue compuesta en 1982 para mezzosoprano y piano sobre un poema del musicólogo italiano Renzo Cresti. En 1984 decidí recrear una versión instrumental, manteniendo la línea vocal casi intacta, con miras a realizar una versión de cámara para instrumentos del grupo de Música Contemporánea de Lisboa: flauta, clarinete, contrabajo, trompeta, arpa, guitarra, viola y violonchelo. Esta versión es algo más que una simple instrumentación de la composición original ya que transforma la propia sustancia de la obra respecto las relaciones armónico-tímbricas, abriendo diferentes perspectivas y creándole una nueva dimensión expresiva.

La obra fue estrenada en Brasil (Sao Paulo) en agosto de 1984.

Jorge Peixinho

Sine Nomine

Dos ideas fundamentales presidirán la concepción de esta pieza: por un lado, una visita a trabajos míos anteriores, con vista a la recuperación e integración de significativos elementos musicales de cada instrumento; y por otro, la realización de una obra abierta radical, con el objetivo de crear una verdadera improvisación interactiva, basada en pasajes escritos pero interpretados con libertad.

Jorge Peixinho

Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL)

Fundada en 1970 por Jorge Peixinho, el Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL) es el primer grupo portugués de la música contemporánea y ha desempeñado un papel histórico de vanguardia en la apertura de la sociedad portuguesa a la estética musical de su tiempo. Su primera actuación en público tuvo lugar en el Festival de Sintra de 1970, manteniendo, desde entonces, regulares presentaciones en su país, incluyendo grabaciones para la radio y la televisión. En 1972 realizó su primer viaje al extranjero, participando en el Festival de Arte Contemporáneo de Royan.

A lo largo de sus más de 40 años de existencia, el GMCL ha actuado en numerosos países, incluyendo conciertos y festivales de música contemporánea en Ámsterdam, Acqui Terme, Ávila, Bamberg, Bayreuth, Belo Horizonte, Bruselas, Cagliari, Dunkerque, Lille, Ljubljana, Londres, Madrid, Milán, Naestved, Niza, Rotterdam, Santos, São Paulo, Sevilla, Siena, Trieste, Turín, Valencia, Varsovia y Zagreb. En Portugal destaca su regular participación en los Encuentros Gulbenkian de Música Contemporánea, en Lisboa, así como en los Festivales de Estoril y Coimbra, Europalia 91 y en el Teatro Nacional de San Carlos, entre otros.

La discografía de GMCL comprende obras de Jorge Peixinho, con varias interpretaciones dirigidas por el propio compositor, además de numerosas creaciones de otros compositores. El Grupo también grabó obras de compositores

portugueses para la Tribuna Internacional de Compositores y ha participado en varias obras originales para teatro, cine y multimedia, habiendo sido galardonado con la medalla al Mérito Cultural otorgada por el Ministerio de Cultura en reconocimiento a su actividad de difusión de la cultura musical contemporánea nacional e internacional.

Divulgar obras de autores portugueses contemporáneos, con especial dedicación a la música de Jorge Peixinho, es la principal misión de GMCL. Con el respaldo de IPAE/DGArtes, desde 2000 desarrolla un proyecto de encargos de obras a compositores que incluye su presentación pública y difusión.

En paralelo, GMCL lleva a cabo una regular y fructífera actividad pedagógica de difusión, de creación de nuevo público y de formación de nuevos directores e intérpretes.

Los últimos trabajos discográficos de GMCL con música de Jorge Peixinho, editados por «La mà de Guido» (LMG 4004 y 4008) han obtenido un caluroso aplauso de la crítica especializada, así como el doble CD *Caminhos de Orfeu* (LMG 2115), que contiene obras especialmente encargadas por el Grupo.

www.gmcl.pt

PORUGUÊS

Canto da Sibila

Terminada em Setembro de 1976 e dedicada ao clarinetista Jesús Villa Rojo, é, em certa medida, mais do que uma obra de câmara habitual, uma “música de imersão”, em que diversos componentes sensoriais procuram submergir o ouvinte-espectador num meio não precisamente teatral, mas sim cénico. O clarinete, o piano e a percussão constroem constantemente manchas fluidas que, sobretudo no caso da percussão, são quase infinitamente variadas (entre os instrumentos há garrafas e copos com alturas definidas). A este trio instrumental unem-se efeitos luminosos (luzes amarelas e verdes de intensidade variável) e inclusive olfactivos (perfume). Com esta variedade de elementos, Peixinho obtém no *Canto da Sibila* um conjunto surpreendentemente íntimo e, todavia, paradoxalmente espectacular.

Ramón Barce

Sequência para flauta em sol, celesta e percussão foi escrita em 1964. Constitui uma peça independente e autónoma do ciclo *Dominó*, o qual foi composto nos anos 1963-64 a convite do grande flautista italiano Severino Gazzelloni.

A peça tem como característica fundamental global a sobreposição de duas sequências cruzadas e contrárias: a uma presença cada vez mais forte da flauta contrapõe-se uma rarefação progressiva dos acordes da celesta, baseados no princípio proporcional 12-6-3 (2-1). Cruzando-se com estes dois planos encontramos a percussão, que flui em constelações tímbricas, rítmicas e agógicas sempre diferenciadas.

Foi revista em 1993-94.

Jorge Peixinho

5

Mediterrânea

A peça está concebida como uma espécie de quadro alegórico de imagens sonoras, o qual, de uma maneira ou de outra, pretende reflectir ou dar corpo a um núcleo de ideias quase inefáveis, referentes a distintos conceitos inerentes à palavra “Mediterrânea”: terra entre as terras (espaço telúrico), mar entre as terras (espaço aquático). Baseada nestas imagens desenvolve-se uma forma musical, um discurso, um percurso de grande liberdade expressiva. Para tal escolhi um pequeno núcleo instrumental, extraído e “filtrado” dentro das possibilidades genéricas do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.

Mediterrânea é uma encomenda do Centro para a Difusão da Música Contemporânea de Madrid, tendo sido estreada no Festival de Alicante de 1991, e é dedicada a Tomás Marco.

Jorge Peixinho

João Paulo Santos

8

Serenata per A

Esta peça, encomenda da Fundação Gulbenkian para o “Festival Prospective Musicali” de Acqui Terme (Itália), foi escrita em 1981. Nasceu de uma solicitação do compositor italiano Aldo Brizzi para a formação do conjunto “Antidogma” de Turim (flauta, guitarra, piano e percussão) , o qual efectuou a sua primeira audição em Setembro de 1981. O título (Serenata) refere-se ao carácter geral da peça (melhor diria, ao seu “clima” específico). O A. corresponde à inicial dos três destinatários: o “inspirador” (Aldo Brizzi), o conjunto intérpretes (Antidogma) e a cidade - sede do Festival (Acqui Terme).

A atmosfera geral da peça deriva, desde logo, de uma selecção muito rigorosa de tipos de material bastante heterogéneos, ordenados segundo um critério-base de fraccionamentos e intermitências. Assim se estabelece um jogo ambíguo de continuidades e descontinuidades através do tecido instrumental, ou seja: por um lado, um percurso específico para cada um dos quatro instrumentos; por outro, uma trajectória global autónoma, embora influenciada pelo percurso individual dos seus componentes.

Referiria ainda a “recuperação”, filtrada pela memória, de elementos musicais pré-existentes, nomeadamente de Stockhausen (*Gruppen*) e de Ravel (*Jeux d'eaux*), suficientemente depurados e longinquamente aludidos. A *Serenata per A.* poderia ser definida como “uma melodia de timbres, projectada em múltiplas dimensões continuamente variáveis”.

Jorge Peixinho

Ulivi Aspri e Forti II

A versão original de *Ulivi Aspri e Forti II* foi composta em 1982 para meio-soprano e piano e baseou-se num poema da autoria do musicólogo italiano Renzo Cresti. Em 1984 decidi recrivar a parte instrumental, mantendo a linha vocal praticamente intacta, com vista à elaboração dum a versão de câmara destinada aos instrumentos-base do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa: flauta, clarinete-baixo, trompete, harpa, guitarra, viola e violoncelo. A presente versão não se reduz a uma simples instrumentação da versão original, já que transforma a própria substância da peça, ao nível das relações harmónico-tímbricas, abrindo-lhe diferentes perspectivas e criando-lhe uma nova dimensão expressiva.

A obra foi estreada no Brasil (S. Paulo) em Agosto de 1984.

Jorge Peixinho

Pedro Neves

Sine Nomine

Duas ideias fundamentais presidiram à concepção desta peça: de um lado, uma visita a obras minhas precedentes, com vista à recuperação de elementos musicais significativos para cada instrumento,

com vista à sua possível integração; e do outro, a realização de uma obra aberta radical, tendo como objectivo uma verdadeira improvisação interactiva, baseada em trechos escritos tocados livremente.

Jorge Peixinho

Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL)

Fundado em 1970 por Jorge Peixinho, o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL) é o primeiro grupo português de música contemporânea, desempenhando um papel histórico de vanguarda na abertura da sociedade portuguesa à estética musical do seu tempo. A sua primeira apresentação pública aconteceu no Festival de Sintra de 1970, mantendo, desde então, uma constante regularidade nas suas apresentações no país, incluindo gravações para a rádio e televisão. Logo em 1972, teve a sua primeira deslocação ao estrangeiro, participando no Festival de Arte Contemporânea de Royan.

Ao longo dos seus mais de 40 anos de existência, o GMCL apresentou-se em numerosos países, nomeadamente em concertos e festivais de música contemporânea em Amsterdão, Acqui Terme, Ávila, Bamberg, Bayreuth, Belo Horizonte, Bruxelas, Cagliari, Dunkerque, Lille, Ljubljana, Londres, Madrid, Milão, Naestved, Nice, Roterdão, Santos, São Paulo, Sevilha, Siena, Trieste, Turim, Valêncio, Varsóvia e Zagreb. Em Portugal, destaca-se a sua participação regular nos Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, em Lisboa, e ainda nos Festivais do Estoril e de Coimbra, Europália 91, Teatro Nacional de S. Carlos, entre outros.

A discografia do GMCL compreende obras de Jorge Peixinho, com várias interpretações dirigidas pelo próprio compositor, para além de numerosas criações de outros compositores. O Grupo gravou também obras de compositores portugueses para a Tribuna Internacional de Compositores e participou em várias obras originais para teatro, cinema e multimédia, tendo sido distinguido com a medalha de Mérito Cultural atribuída pela Secretaria de Estado da Cultura, como reconhecimento da sua actividade de divulgação da cultura musical contemporânea nacional e estrangeira.

Divulgar obras de autores portugueses contemporâneos, com incidência na obra de Jorge Peixinho, é o cerne da missão do GMCL. Apoiado pelo IPAE/DGArtes, desenvolve desde 2000 um projecto de encomendas de obras a compositores com a respectiva apresentação pública e divulgação.

Paralelamente, o GMCL realiza uma regular e fecunda acção pedagógica de divulgação, de criação de públicos e de formação de novos maestros e intérpretes.

Os últimos trabalhos discográficos do GMCL com música de Jorge Peixinho, editados por "La Mâ de Guido" (LMG 4004 e 4008) mereceram o aplauso entusiástico da crítica especializada, bem como o duplo CD *Caminhos de Orfeu* (LMG 2115) com diversas obras encomendadas pelo Grupo.

www.gmcl.pt

10

Canto da Sibila, completed in September 1976 and dedicated to the clarinettist Jesús Villa Rojo, is to some extent more than a normal piece of Chamber Music: it might be called “music of immersion” in which by means of various sensorial components, the listener is submerged into a world, not exactly theatrical, but certainly scenic. The clarinet, piano and percussion produce constant fluid washes of sound that, especially in the case of the percussion, are infinitely varied (among the instruments used there are bottles and glasses with assorted defined pitches). The music of this trio is complemented by lighting effects (yellow and green lights of varying intensity) and even olfactory effects (perfume). With all this variety of elements, Peixinho achieves a surprisingly intimate balance that is also paradoxically spectacular.

Ramón Barce

Sequência for alto flute, celesta and percussion was written in 1964. It is an independent and autonomous piece of the cycle entitled *Dominó*, which was composed in 1963-4 at the request of the great Italian flautist, Severino Gazzelloni.

The piece’s basic overall character is one of an overlap of two sequences that are both different and contrary: an increasing importance of the flute is counterbalanced by a progressive disappearance of the celesta chords, based on the proportional principle of 12-6-3 (2-1). Superimposed on these two sequences, the percussion flows in and out in constellations of constantly differentiated timbre, rhythm and stress.

Jorge Peixinho

Mediterrânea is a sort of allegorical set of sound images, which is meant, in one way or another, to reflect or give substance to a handful of almost indefinable ideas that are inherent in the word “Mediterranean”, land between lands (telluric space), sea between lands (aquatic space). These basic images produce a musical form, a discourse, a journey of great freedom and expression. For this

I chose a small instrumental ensemble, drawn from and “filtered” by the general possibilities of the GMCL (Lisbon Contemporary Music Group).

Mediterrânea was commissioned by the Centre for the Dissemination of Contemporary Music in Madrid, and was first performed at the Alicante Festival in 1991. It is dedicated to Tomás Marco.

Jorge Peixinho

Serenata per A was commissioned by the Gulbenkian Foundation for the “Festival Prospective Musicali” in Acqui Terme (Italy) and was written in 1981. It was the result of a request from the Italian composer Aldo Brizzi for the formation of the ensemble “Antidogma” of Turin (flute, guitar, piano and percussion); this ensemble gave the first performance in September 1981. The title (Serenata) refers to the general character of the work (one might say, its specific “atmosphere”). The A. corresponds to the initials of the three entities for whom it was written: the “inspire” (Aldo Brizzi), the group of players (Antidogma) and the city that hosts the Festival (Acqui Terme).

The general atmosphere of the work derives from a most rigorous selection of heterogeneous types of musical material, organized in accordance with a basic criterion of fragmentations and intermittences. This creates an ambiguous play of continuities and interruptions by means of the instrumentation, that is, the specific and individual trajectory of each of the four instruments, contrasted with an autonomous collective trajectory, that nevertheless is influenced by each individual instrument.

It is also worth mentioning the “recuperation”, always referenced from memory, of musical elements from pre-existent works, in particular Stockhausen (*Gruppen*) and Ravel (*Jeux d’eau*), although both are considerably adapted and the allusion is quite obscure. Serenata per A. could be defined as a “melody of tone-colours, projected in multiple constantly changing dimensions”.

Jorge Peixinho

ENGLISH

Ulivi Aspri e Forti II. The original version of *Ulivi Aspri e Forti II* was written in 1982 for mezzo-soprano and piano and was based on a poem by the Italian musicologist Renzo Cresti. In 1984, I decided to revise the instrumental part, keeping the vocal line almost completely intact, in order to create a chamber version for the basic formation of the GMCL: flute, bass clarinet, trumpet, harp, guitar, viola and cello. This version is no simple instrumentation of the original version, in that it transforms the actual substance of the work, as regards harmonic and timbral considerations, opening up different perspectives and creating a new dimension of expression.

The work was given its first performance in São Paulo, Brazil in 1984.

Jorge Peixinho

Sine Nomine has two fundamental ideas that form the basis for the work: on the one hand, I pay a visit to previous works of mine, with the intention of reusing musical material that is specific for each instrument and its possibilities for integration; on the other, I intended to create a radical work in open form, with the objective of creating real interactive improvisation, based on passages that are freely played.

Jorge Peixinho

Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (GMCL)

The Contemporary Music Group of Lisbon was founded in 1970 by Jorge Peixinho and was historically the first Portuguese group to present music of a contemporary aesthetic to the Portuguese public. Its first concert was in the 1970 Sintra Festival and it has maintained regular concerts and radio and television broadcasts ever since. In 1972 the group made its first foreign tour to the Royan Festival of Contemporary Art.

Over its 40 years or more of activity, the GMCL has given concerts in many countries, in particular in

Amsterdam, Acqui Terme, Ávila, Bamberg, Bayreuth, Belo Horizonte, Brussels, Cagliari, Dunkerque, Lille, Ljubljana, London, Madrid, Milan, Naestved, Nice, Rotterdam, Santos, São Paulo, Seville, Siena, Trieste, Turin, Valéncia, Warsaw and Zagreb. In Portugal it has had important roles in the Gulbenkian Contemporary Music Days in Lisbon, and also in the Festivals of Estoril and Coimbra, Europália 91, São Carlos National Theatre, etc.

The discography of the GMCL includes works by Jorge Peixinho, including several recordings conducted by the composer, as well as many works by other composers. The group has also recorded works by Portuguese composers for the International Tribune of Composers and has taken part in several works for theatre, cinema or multimedia. It has been decorated by the Secretariat of State for Culture with a medal of Cultural Merit for its role in the dissemination of Portuguese and international contemporary music.

The basis of the mission for the group is to make the music of contemporary Portuguese composers known to the public, especially that of Jorge Peixinho. It is supported by IPAE/DGArtes and since 2000 has developed a policy of commissioning works from composers and performing them in public.

At the same time, the GMCL has a regular and productive pedagogical policy of dissemination, education of the public, and training of new conductors and players.

The last recordings of the GMCL with music by Jorge Peixinho, edited by "La Mâ de Guido" (LMG 4004 e 4008) were enthusiastically received by the critics, as was the double CD *Caminhos de Orfeu* (LMG 2115) with various works commissioned by the group.

www.gmcl.pt

English translation: Christopher Bochmann

