

Filipe Pires

Compositor, pianista y musicólogo, nació en Lisboa el 26 de junio de 1934. Realizó sus estudios musicales de piano y composición en el Conservatorio Nacional. En una primera etapa inicia una notable carrera como pianista (giras por Portugal, Alemania, Austria, Bélgica y Dinamarca), mientras perfecciona sus estudios en Hannover. Poco a poco decide inclinarse por la creación musical, a la que se llegaría a dedicar hasta el final de su vida.

Fue crítico musical, conferenciante y promotor de varios cursos de análisis musical; asistió a los famosos cursos de verano de Darmstadt (Boulez, Stockhausen); estudió composición dodecafónica en Berlín y, más tarde, en los carismáticos estudios electrónicos de París (*musique concrète*) con el no menos carismático Pierre Schaeffer. Mientras tanto, fue profesor en el Conservatorio de Música de Oporto (ocupando el lugar dejado por Cláudio Carneiro, de quién fue biógrafo), en el Conservatorio Nacional de Lisboa (del cual fue director) y fue miembro fundador de la Escuela de Música de Oporto, donde enseñó hasta su jubilación. Fue presidente de Juventudes Musicales de Portugal, vicepresidente de la Sociedad Portuguesa de Autores y director artístico de la Orquesta Nacional de Oporto. Cabe destacar también su actividad como Especialista en Música en la secretaría internacional de la UNESCO en París, con misiones oficiales en Europa, África y América Latina, una tarea que le proporcionaría un vasto contacto con otras culturas, que le servirían de inspiración en varias obras que compuso durante esta época. Dada la importancia y la excelencia de su trabajo, fue galardonado con el Premio Almada del Instituto de las Artes y con la Medalla de Honor de la Sociedad Portuguesa de Autores.

Falleció el 8 de febrero de 2015, en Oporto, ciudad que consideró como suya durante gran parte de su vida.

Metronomie (1966), escrita para flauta, viola y arpa, evidencia ya una concepción más amplia respecto la escritura que había realizado hasta entonces. En efecto, se nota un interés por recorrer caminos más individualizados y más prospectivos. Precedente de su obra *Estudo para um Baterista*, escrita en el mismo año, *Metronomie* se asienta precisamente, y como se desprende del título, en el parámetro de la métrica como una de sus relevantes e insinuantes características. Tributaria de unas formas que se basan armónicamente en estrategias inherentes a un serialismo dodecafónico (nunca de manera estricta, como siempre defendió el propio Filipe Pires), se desarrolla rítmicamente con claras influencias de Stravinsky (aumentación y disminución de los valores de un modelo rítmico base), con procedimientos que serán posteriormente explorados en otras composiciones de Pires. La obra se estrenó el 22 de agosto de 1970, en el Palácio Valenças, en Sintra, por el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa –en la que fuera la primera presentación de la propia agrupación– contando en este caso con Carlos Franco (flauta), António Oliveira e Silva (viola), y con la entrañable Clotilde Rosa (arpa).

Los *Diálogos* fueron compuestos en el año 1975 por encargo del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa. Como el propio título indica, se trata de un intenso y diversificado juego de “diálogos” (con toda la gama de connotaciones que conlleva este concepto), en tres distintos niveles: los instrumentos en el interior de cada grupo (flauta y percusión; cuerdas pulsadas y piano; trio de arcos); todos los instrumentos y grupos entre sí; y el conjunto de músicos en vivo con una

cinta pregrabada, la cual, a su vez se basaba en fragmentos grabados por los instrumentistas del grupo, con algunas (pocas) manipulaciones electrónicas.

Como aspecto más relevante de este trabajo podría citarse la organización de una compleja red de texturas, densidades y transformaciones tímbricas, reforzada por una estructura armónica fundada en un equilibrio inestable y bien dosificado entre cromatismo y diatonismo, con sutiles referencias al universo sonoro raveliano. Estos valores confieren a Diálogos un cuño muy peculiar y verdaderamente original. Esta obra fue galardonada en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO en París.

Jorge Peixinho

Esta obra [Diálogos], compuesta entre enero y marzo de 1975, se divide en 5 secciones, en las cuales los 8 instrumentistas, distribuidos en 3 grupos, se mezclan con sus propias ejecuciones en cinta magnética (...). El discurso musical, de naturaleza predominantemente armónica, está organizada utilizando puntos de sincronización, pero la ejecución se desarrolla sin un rigor respecto a la simultaneidad sonora que admite, aunque a escala reducida, posibilidades casi aleatorias de superposición.

Filipe Pires

[Estreno: 18 de agosto de 1975, Pavellón de Congressos del Casino Estoril; GMCL, director: Jorge Peixinho]

Monólogos

En este trabajo, hago uso (por primera vez) de la repetición de melodías como técnica. Seis discursos independientes aparecen sincrónicamente, divergiendo

en los recorridos y en las densidades, formando una tela sin antecedentes ni consecuentes, que en cualquier momento podría ser quebrada.

Sobre un fondo continuo, de pulsación rítmica uniforme, la repetición de cortas figuras melódicas, rítmicas o armónicas se suceden a intervalos de tiempo regulares. El desfase de los puntos de repetición, en su conjunto, y las progresivas variaciones morfológicas conducen a situaciones siempre diferentes y a una constante transformación del contenido musical.

[Estreno: 6 de mayo de 1984, Lisboa. 8vos Encuentros Gulbenkian de Música Contemporánea; Oficina Musical, director: Álvaro Salazar]

Pedro Figueiredo

Octólogos

Imagínese una "mesa redonda", en la que participan ocho personajes de temperamentos y puntos de vista muy diversos, conducidos por un "moderador", a veces decidido y autoritario, a veces intranquilo y casi suplicante, intentando conciliar intereses antagónicos y de llevar a buen término su ingrata tarea.

4

Después de una frustrada presentación individual de los participantes, éstos comienzan a infringir el saludable principio de saber oír y esperar su oportunidad para hablar. De ahí surgen una gran cantidad de dúos, tríos, cuartetos, que se suceden alternativamente junto con las llamadas del “moderador” –el clarinete dodecafónico-, que apenas logra evitar la anarquía del grupo. Cada uno sigue, imperturbable, su propio recorrido, indiferente a lo que pasa a su alrededor: la flauta, recitando un modal-tonalismo con raíces tradicionales de Beiras; la trompeta, entonando tímidamente una vaga escala híbrida; la voz y la percusión dudando cual es el discurso a seguir. A todo ello se opone la agresividad del violonchelo, los *pizzicati* jazzísticos del contrabajo y los armónicos transparentes de la viola. De vez en cuando se forman alianzas momentáneas e imprevistas, que sin embargo nunca encuentran un consenso.

La obra, compuesta en 2001, fue un encargo del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa y forma un tríptico con *Diálogos* (1975) –también compuesta para este grupo– y *Monólogos* (1983), todo ello resultado de un encargo de la *Oficina Musical*.

[Estreno: 23 de noviembre de 2001. Lisboa, Centro Cultural de Belém: GMCL, director: Carlos Franco]

Prólogos

Compuesta entre finales de 2003 y principios del año siguiente, sigue cronológicamente a *Diálogos*, *Monólogos* y *Octólogos* y pretende sugerir puntos de partida para diversos enunciados musicales, en secciones interconectadas. El fondo grabado preexistente sobre el que están incorporadas las intervenciones, en vivo, de los 5 instrumentos –flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano-, contiene sonidos

electrónicos y “concretos”, extraídos de diversas secuencias de *Tordesyalta*, recorriendo, sin ninguna interrupción, la totalidad de la obra. Cerca del final, dos citas con estilos antagónicos –una melódica y otra armónica–, se escuchan simultáneamente, como si estuvieran anunciando un nuevo viaje, que se interrumpe repentinamente.

[Estreno: 15 de diciembre de 2004. Universidad de Aveiro; Oficina Musical, director: Álvaro Salazar]

Elegía a Madrid surge de una propuesta del flautista Luís Meireles, para componer una pequeña obra para flauta y guitarra.

Pocos días después de este contacto, el impacto emocional producido por el brutal atentado que azotó la capital española el 22 de marzo de 2004, determinó la naturaleza del contenido musical, donde prevalecen sentimientos de dolor y de lamento, de tristeza y de revuelta.

La pieza está basada en una bella melodía portuguesa, pero sombría y triste, recogida en Beira Baixa, en las orillas del río Zêzere. Se cantaba en un ambiente agreste, bajo un sol inclemente, por seres humanos condenados al manejo de una penosa instalación destinada a irrigar la tierra. El sufrimiento era indescriptible y muchos sucumbieron a la tortura a que se les había sometido. Aunque las circunstancias eran diferentes de las que habían motivado la obra, ambas eran víctimas de un destino implacable y cruel. Su evocación es un homenaje a la unión fraternal entre los pueblos de los dos países, como un símbolo que trasciende cualquier frontera.

Filipe Pires

[Estreno: 11 de marzo de 2005, Oporto, Salón Árabe del Palacio de la Bolsa; Luis Meireles (flauta) y Paulo Peres (Guitarra)]

Grupo de Música Contemporánea de Lisboa (GMCL)

Fundada en 1970 por Jorge Peixinho, con la colaboración de Clotilde Rosa, António Oliveira e Silva, Carlos Franco y António Reis Gomes –a quienes se unieron José Lopes e Silva y otros instrumentistas y cantantes–, el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa (GMCL) fue el primer grupo de música contemporánea en Portugal, jugando un papel destacado en la apertura histórica de la sociedad portuguesa a la estética musical de su tiempo. Su primera presentación pública tuvo lugar en el Festival de Sintra de 1970, manteniendo desde entonces una constante regularidad en sus presentaciones en el país, incluyendo grabaciones para la radio y la televisión. Posteriormente en 1972, el grupo realizó su primera gira en el extranjero en el Festival de Arte Contemporáneo de Royan.

A lo largo de sus 50 años o más de actividad, el GMCL ha dado conciertos en muchos países, en particular en conciertos y festivales de música contemporánea en Ámsterdam, Acqui Terme, Ávila, Bamberg, Bayreuth, Belo Horizonte, Bruselas, Cagliari, Cardiff, Dunkerque, Lille, Liubliana, Londres, Madrid, Milán, Naestved, Niza, Rotterdam, Santos, São Paulo, Sevilla, Siena, Trieste, Turín, Valencia, Varsovia y Zagreb. En Portugal, puede destacarse su participación regular en los Encuentros Gulbenkian de Música Contemporánea, en Lisboa, y también en los festivales de Estoril y Coimbra, Europália 91 y en el Teatro Nacional de San Carlos, entre otros.

La discografía del GMCL incluye obras de Jorge Peixinho, incluidas varias grabaciones realizadas por el propio compositor, así como muchas obras de otros compositores. El grupo también ha grabado obras de compositores portugueses para la Tribuna Internacional de Compositores y participó en varias obras originales para teatro, cine y multimedia, siendo distinguido con la medalla al Mérito Cultural otorgada por el Ministerio de Cultura en reconocimiento a su actividad en aras a la divulgación de la cultura musical contemporánea portuguesa y extranjera.

La misión fundamental del grupo es difundir obras de autores portugueses contemporáneos, con un especial énfasis en la obra de Jorge Peixinho. Apoyado por el IPAE/DGArtes, desarrolla desde 2000 un proyecto de encargos de obras a compositores con sus respectivas presentaciones públicas en conciertos y en general su divulgación.

Paralelamente, el GMCL realiza una regular y fecunda acción pedagógica de divulgación, de creación de públicos y de formación de nuevos directores e intérpretes.

Los últimos trabajos discográficos del GMCL, con música de Jorge Peixinho, editados por “La Mà de Guido” (LMG4004, 4008 y 2147) han merecido el aplauso entusiástico y unánime de la crítica especializada, así como el doble CD *Caminhos de Orfeu* (LMG 2115) conteniendo grabaciones de diversas obras encargadas por el Grupo.

www.gmcl.pt

Filipe Pires

Compositor, pianista e musicógrafo, nasceu em Lisboa, a 26 de Junho de 1934. Concluídos os estudos musicais no Conservatório Nacional em Piano e Composição, enceta, numa primeira fase, uma notável carreira como pianista (digressões por Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica e Dinamarca), enquanto aperfeiçoa os seus estudos em Hannover. Paulatinamente, decide-se pela criação musical, à qual se viria a dedicar até ao fim de sua vida.

Crítico musical na imprensa, conferencista e orientador de cursos vários de Análise, frequentou ainda os afamados encontros de Darmstadt (Boulez, Stockhausen), estudou composição dodecafónica em Berlim e, mais tarde, nos carismáticos estúdios de música electrónica parisienses, música concreta, com o não menos carismático Pierre Schaeffer. De entremeio, foi professor do Conservatório de Música do Porto (ocupando o lugar deixado por Cláudio Carneyro, de quem foi biógrafo), do Conservatório Nacional, em Lisboa (do qual foi director) e membro da Comissão Instaladora da Escola Superior de Música do Porto, onde leccionou até à sua aposentação; foi presidente da Juventude Musical Portuguesa, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e director artístico da Orquestra Nacional do Porto. A destacar ainda, na sua actividade, o cargo de Especialista de Música no Secretariado Internacional da UNESCO, em Paris, com missões oficiais na Europa, África e América Latina, uma tarefa que lhe viria a proporcionar um vasto contacto com outras culturas, que muito lhe serviriam de inspiração a várias obras que concretizou na época. Pela importância e excelência do seu trabalho, foi galardoado com o Prémio Almada do Instituto das Artes e com a Medalha

de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores.

Faleceu a 8 de Fevereiro de 2015, no Porto, cidade que tomou como sua durante grande parte da sua existência.

Metronomie (1966), escrita para flauta, violeta e harpa, evidencia já uma concepção mais alargada da escrita até à data característica do compositor. Denota-se, efectivamente, um interesse por percorrer caminhos mais individualizados e mais prospectivos. Precedente do *Estudo para um Baterista*, escrita no mesmo ano, *Metronomie* assenta, precisamente, e como aliás do título se depreende, no parâmetro da métrica como uma das suas relevantes e insinuantes características. Tributária de uma géstica que se socorre harmonicamente de estratégias inerentes a um serialismo dodecafónico (não estrito, como sempre advogou o próprio Filipe Pires), desenvolve-se ritmicamente com claras influências do trabalho de um Stravinsky (aumentação e diminuição dos valores de um modelo rítmico base), em procedimentos que serão paulatinamente explorados nos trabalhos composicionais de Pires. A obra teve a sua estreia a 22 de Agosto de 1970, no Palácio Valenças, em Sintra, pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa – por ocasião da primeira apresentação do próprio agrupamento –, contando para este efectivo com Carlos Franco, na flauta, António Oliveira e Silva, na violeta, e com a eternamente terna Clotilde Rosa, na harpa.

Os *Diálogos* foram compostos em 1975 correspondendo a uma solicitação do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Conforme o próprio título indica, trata-se de uma peça baseada num jogo muito intenso e diversificado de “diálogos” (com toda a gama de conotações que tal conceito implica) a três níveis

distintos: os instrumentos no interior de cada grupo (flauta e percussão; cordas dedilhadas e piano; trio de arcos); todos os instrumentos e os grupos entre si; e o conjunto instrumental “life” com a fita magnética, esta por seu turno composta por fragmentos gravados (com algumas – poucas – manipulações) pelos próprios instrumentos participantes.

O que de mais relevante se me afigura nesta obra é a organização de uma complexa rede de texturas, de densidades e transformações tímbricas, reforçada ainda por uma estruturação harmónica fundada num equilíbrio instável e bem doseado entre cromatismo e diatonismo, não recusando até subtis alusões ao universo sonoro raveliano. Estes valores conferem a *Diálogos* um cunho muito peculiar e verdadeiramente original. Esta obra foi galardoada na Tribuna Internacional de Compositores da UNESCO em Paris.

Jorge Peixinho

Rui Pinheiro

Esta obra [*Diálogos*], composta entre Janeiro e Março de 1975, divide-se em 5 secções, nas quais os 8 instrumentistas, distribuídos em 3 grupos, alternam com as suas próprias execuções em fita magnética (...). O discurso musical, de natureza predominantemente harmónica, é marcado por pontos de sincronização, entre os quais a execução se processa sem rigorismo de simultaneidade que admite, embora em escala reduzida, possibilidades quase aleatórias de sobreposição.

Filipe Pires

[*Estreia: 18 de Agosto de 1975, Pavilhão de Congressos do Casino Estoril; GMCL, dir. Jorge Peixinho*]

Monólogo

Nesta obra utilizo pela primeira vez o enunciado repetitivo como sistema. Seis discursos independentes ocorrem sincronicamente, divergindo nos percursos e nas densidades, formando uma teia sem antecedentes nem consequentes, que em qualquer momento poderia ser quebrada.

Sobre um fundo contínuo, de pulsação rítmica uniforme, a iteração de curtas fórmulas melódicas, rítmicas ou harmónicas processa-se a intervalos de tempo regulares. O desfasamento dos pontos de repetição, no seu conjunto, e progressivas variações morfológicas conduzem a situações sempre diferentes e a uma constante transformação do conteúdo musical.

[*Estreia: 6 de Maio de 1984, Lisboa, 8.º Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea; Oficina Musical, dir. Álvaro Salazar*]

10

Octólogos

Imagine-se uma “mesa redonda”, na qual participam oito personagens de temperamentos e pontos de vista muito diversos, conduzidos por um “moderador”, ora decidido e autoritário, ora intranquilo e quase suplicante, tentando conciliar interesses antagónicos e levar a bom termo a sua tarefa ingrata.

Logo após uma frustrada apresentação individual dos participantes, começam estes a infringir o salutar princípio de saber ouvir e esperar a sua oportunidade para falar. Daqui resulta uma grande quantidade de duos, trios, quartetos, que se sucedem em alternância com os apelos do “moderador” — o clarinete dodecafónico —, que mal consegue evitar a anarquia do grupo. Cada um segue, imperturbável, o seu próprio percurso, indiferente ao que se passa à sua volta: a flauta, recitando um modal-tonalismo de raízes tradicionais beirãs; a trompete, entoando timidamente uma vaga escala híbrida; a voz e a percussão hesitando sobre as posições a tomar. A estes opõem-se a agressividade do violoncelo, os pizzicati jazzísticos do contrabaixo e os harmónicos transparentes da violeta. Entretanto, podem ocorrer algumas “alianças” momentâneas e imprevisas, que não chegam a provocar consenso.

A obra, composta em 2001, foi encomendada pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e forma um tríptico com *Diálogos* (1975) — igualmente destinada a este agrupamento — e com *Monólogos* (1983), que resultou de uma encomenda da Oficina Musical.

[*Estreia: 23 de Novembro de 2001, Lisboa, Centro Cultural de Belém; GMCL, dir. Carlos Franco*]

Prólogos, composta entre finais de 2003 e início do ano seguinte, sucede, cronologicamente, a *Diálogos*, *Monólogos* e *Octólogos* e pretende sugerir pontos de partida para diversos enunciados musicais, em secções interligadas. O registo magnético sobre o qual estão incrustadas as intervenções, ao vivo, dos 5 instrumentos — flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano —, compreende sons electrónicos e “concretos”, extraídos de diversas sequências de *Tordesyalta*, percorrendo, sem qualquer interrupção, a totalidade da obra. Perto do final, duas citações de estilos antagónicos — uma melódica e outra harmónica —, ocorrem simultaneamente, como que abrindo um novo percurso, súbitamente interrompido.

[*Estreia: 15 de Dezembro de 2004, Universidade de Aveiro; Oficina Musical, dir. Álvaro Salazar*]

Elegia a Madrid resulta de uma proposta do flautista Luís Meireles, formulada no sentido de uma pequena obra para flauta e guitarra.

Escassos dias decorridos sobre este contacto, o choque emocional provocado pelo brutal atentado que enlutou a capital espanhola, em 11 de Março de 2004, determinou a natureza de um conteúdo musical, onde prevalecem sentimentos de dor e lamento, de tristeza e revolta.

A peça é construída sobre uma bela melodia popular portuguesa, sombria e depressiva, recolhida na Beira Baixa, nas margens do rio Zêzere. Era entoada num ambiente agreste, sob um sol inclemente, por seres humanos condenados ao manejo de um violento engenho destinado à irrigação das terras. O sofrimento era indescritível e muitos sucumbiram à tortura que lhes fora imposta. Embora em circunstâncias diversas das que motivaram a presente obra, uns e outros foram

vítimas de um destino implacável e cruel. A sua evocação é uma homenagem prestada através da união fraterna de ambos os povos, como um símbolo que transcende quaisquer fronteiras.

Filipe Pires

[Estreia: 11 de Março de 2005, Porto, Salão Árabe do Palácio da Bolsa; Luís Meireles (Fl) e Paulo Peres (Gt)]

GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DE LISBOA (GMCL)

Fundado em 1970 por Jorge Peixinho, com a colaboração de Clotilde Rosa, António Oliveira e Silva, Carlos Franco e António Reis Gomes - aos quais se juntaram José Lopes e Silva e outros instrumentistas e cantores - 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 quase 50 anos de existência, o GMCL apresentou-se em numerosos países, nomeadamente em concertos e festivais de música contemporânea em Amsterdão, Acqui Terme, Ávila, Bamberg, Barcelona, Bayreuth, Belo Horizonte, Bruxelas, Cagliari, Cardiff, Dunkerque, Lille, Ljubljana, Londres, Madrid, Milão, Naestved, Nice,

Roterdão, Santos, São Paulo, Sevilha, Siena, Trieste, Turim, Valência, Varsóvia e Zagreb. Em Portugal, destacou-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, algumas 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 Mà de Guido” (LMG 4004, 4008 e 2147) mereceram o aplauso entusiástico e unânime da crítica especializada, bem como o duplo CD *Caminhos de Orfeu* (LMG 2115) com diversas obras encomendadas pelo Grupo.

www.gmcl.pt

Filipe Pires

Composer, pianist and writer on music, was born in Lisbon, on 26 June 1934. Having completed his studies in Piano and Composition at the National Conservatoire, to begin with, he embarked on a notable career as a pianist (with tours of Portugal, Germany, Austria, Belgium and Denmark) and completed his studies in Hannover. Only later did he lean towards composition, to which he was to dedicate the rest of his life.

He wrote musical criticism in the papers, he was a lecturer and the creator of various analysis courses; he went to the notorious Darmstadt summer courses (Boulez, Stockhausen); he studied twelve-note technique in Berlin; and later, attended the charismatic Paris electronic studios (musique concrète) with the no less charismatic Pierre Schaeffer. In between whiles, he taught at the Porto Music Conservatoire (taking the place of Cláudio Carneyro, whose biography he was later to write); he also taught at the Lisbon Conservatoire (of which he became Director) and was a member of the pilot committee of the Escola Superior do Porto, where he taught until he retired; he was president of the Portuguese Jeunesses Musicales, vice-president of the Portuguese Authors' Society (SPA), and artistic director of the National Orchestra of Porto. Noteworthy also are his activity as Music Specialist to the international secretariat of UNESCO in Paris, with official missions to Europe, Africa and South America, a job that was to give him wide experience of other cultures, that were an inspiration to several works that he completed at the time. For the importance and quality of his work, he was decorated

with the Almada Prize from the Institute of the Arts and with the Medal of Honour from the Portuguese Authors' Society (SPA).

He died on 8 February 2015, in Porto, the city that regarded as his own for much of his life.

Metronomie (1966), written for flute, viola and harp, shows a wider sense of the composer's art than his previous works. Evident is an interest in choosing more individual and more far-reaching options. Written just before *Study for Drum-kit* also written in the same year, *Metronomie* – as its title suggests – takes metre as its principal and all-pervading characteristic. This rhythm, linked to a harmonic character that owes something to a twelve-note world (although in a free way, as Filipe Pires himself always defended), evolves in a way that shows the clear influence of Stravinsky (augmentation and diminution of basic rhythmic values), in a way that foreshadows techniques used in later works. The work received its first performance on 22 August 1970 at the Palace of Valenças, Sintra, by the Contemporary Music Group of Lisbon (GMCL) – in the inaugurative concert of the group – with Carlos Franco (flute), António Oliveira e Silva (viola) e Clotilde Rosa (harp).

The work *Diálogos* (*Dialogues*) was composed in 1975 as the result of a request from the GMCL. As its title indicates, the piece is based on an intense and varied exchange of dialogues (with all the connotations that that implies) at three different levels: the instruments on the inside of each group (flute and percussion; plucked strings and piano; string trio); all the instruments and the groups

between each other; the ensemble of live musicians and the pre-recorded tape, which is itself based on fragments recorded by the instruments of the group, with some but not many electronic manipulations.

The most relevant aspect of this work seems to be the organization of a complex web of textures, densities and timbre transformations, reinforced by harmony characterized by an unstable and well organized balance between chromaticism and diatonicism, with the occasional subtle reference to sound world of Ravel. These traits give the work a personal and highly original flavour. The work was given a prize by the International Tribunal of Composers, UNESCO, Paris.

Jorge Peixinho

This work [*Diálogos*], was written between January and March of 1975. It is divided into five sections, in which the eight instrumentalists, arranged in three groups, alternate with their own performances recorded on tape (...). The musical discourse is predominantly harmonic and is punctuated with moments of synchronisation between which the instrumental lines proceed with no particular rigour of simultaneity, which allows for almost aleatoric possibilities of superimposition, although on a fairly reduced scale.

Filipe Pires

[*First performance: 18 August 1975, Congress Pavilion, Casino Estoril; GMCL, cond. Jorge Peixinho*]

Monólogos

In this work, I make use of melody repetition as a technique, for the first time. Six independent musical entities occur simultaneously, differing in their direction and in their densities, creating a web that has no antecedents, nor any repercussions, that could be broken at any moment.

Over a continuous background of uniform rhythmic pulsation, the repetition of short melodic, rhythmic or harmonic formulas occurs at regular temporal intervals. The non-synchronization of the repetition points and the progressive morphological variations lead to ever different situations and to a constant transformations of the musical content.

[*First performance: 6 May 1984, Lisbon, 8th Gulbenkian Contemporary Music Days; Oficina Musical, cond. Álvaro Salazar*]

Octólogos

Imagine a round table at which are seated eight people of very different temperaments and points of view; there is a moderator who is at times decisive and authoritative, and at other times unsettled almost supplicative, trying to conciliate opposing interests in an attempt to make the best of his difficult task.

After an initial but frustrated individual presentation of each of the participants, they start to infringe the healthy principle of listening and awaiting their turn to speak. This leads to a large number of duos, trios and quartets, that follow each other interrupted by the calls of the moderator – twelve-note music in the clarinet –, who with difficulty avoids total anarchy among the players. Each one imperturbably follows

14

his own course, indifferent to what is happening around him: the flute plays a modal-tonal melody with overtones of traditional music of the Beira area; the trumpet intones a timid a vague hybrid scale; the voice and the percussion hesitate as to what attitude to strike. These are contrasted by the aggression of the cello, the jazzy pizzicatos of the Double Bass and the transparent harmonics of the viola. Every now and then, momentary and unforeseen alliances are formed, which however never finds a consensus.

The work, written in 2001, was commissioned by the GMCL and form a Triptych with *Diálogos* (1975) —also written for this group— and *Monólogos* (1983), commissioned by Oficina Musical.

Filipe Pires

[First performance: 23 November 2001, Lisbon, Belém Cultural Centre; GMCL, cond. Carlos Franco]

Prólogos, written at the end of 2003 and the beginning of the following year, was written after *Diálogos*, *Monólogos* and *Octólogos* and suggests starting points for various musical texts, in overlapping sections. The pre-existent recorded background onto which is pasted the music of the five live instruments – flute, clarinet, violin, cello and piano – contains both electronic and concrete sounds, drawn from various sequences from *Tordesyalta*, quoting without any interruption the whole of the work. Near the end, two quotations in contrasting styles – one melodic, the other harmonic – are heard simultaneously, as if heralding a new journey, that is suddenly interrupted.

[First performance: 15 December 2004, Universty of Aveiro; Oficina Musical, cond. Álvaro Salazar]

Elegia a Madrid was the result of a suggestion by the flautist Luís Meireles, for a short piece for flute and guitar.

A few days after this contact, the emotional shock produced by the brutal attack that hit the Spanish capital on 22 March 2004, decided the nature of the musical content, where pain and lament, sadness and disgust prevail.

The piece is based on a beautiful Portuguese melody, sombre and ad, from the Beira Baixa on the banks of the river Zêzere. It was sung in an agricultural context under an inclement sun by a people condemned to working a violent system set up to irrigate the land. The suffering was indescribable and many succumbed to the torture that were made to undergo. Although the circumstances were different from those that lay behind this work, both were victims of an implacable and cruel destiny. The evocative nature of this work is a homage to to the fraternal union between the people of the two countries, like a symbol that transcends all frontiers.

Filipe Pires

[First performance: 11 March 2005, Porto, Arabic Room of the Palace of the Exchange (Palácio da Bolsa); Luís Meireles (Flute) and Paulo Peres (Guitar)]

GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DE LISBOA (GMCL)

Founded in 1970 by Jorge Peixinho, with the collaboration of Clotilde Rosa, António Oliveira e Silva, Carlos Franco e António Reis Gomes – who were joined by José Lopes e Silva and other instrumentalists and singers - the Contemporary Music Group of Lisbon (GMCL) was the first Contemporary Music Group in Portugal, and has fulfilled an historic role in bringing Portuguese society in contact with the aesthetics of the time. 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 50 years or more of activity, the GMCL has given concerts in many countries, in particular in concerts and contemporary music festivals in Amsterdam, Acqui Terme, Ávila, Bamberg, Bayreuth, Belo Horizonte, Brussels, Cagliari, Cardiff, Dunkerque, Lille, Ljubljana, London, Madrid, Milan, Naestved, Nice, Rotterdam, Santos, São Paulo, Seville, Siena, Trieste, Turin, Valência, 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 – this recording is proof of this policy.

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 Mã de Guido” (LMG 4004, 4008 and 2147) 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