

Círculo ibérico

GRUPO
MÚSICA
CONTEMPORÂNEA
LISBOA

DIRECTOR: RUI PINHEIRO

Obras de
Inés Badalo
Joly Braga Santos
Jorge Peixinho
Miguel Villanueva Hering
José Río-Pareja

10 de mayo de 2024
Conservatorio Profesional de Música de Salamanca
Calle Tahonas Viejas 5-7
Ensayo abierto comentado 16:00-17:30 h.
Concierto a las 20 h.
Entrada libre

PROGRAMA

GLOSAS (2019)

INÉS **BADALO**

AQUELLA TARDE (1986)

JOLY BRAGA SANTOS

Estreno Mundial

ESTRELA (1962)

JORGE **PEIXINHO**

Estreno em Espanha

...ESE REFLEJO DE SUEÑOS EN EL SUEÑO DE OTRO ESPEJO... (2024) MIGUEL **VILLANUEVA**

HERING

Estreno Mundial

SITUAÇÕES 66 (1966)

JORGE **PEIXINHO**

Estreno en Espanha

TÃO LONGE DE MIM (2019)

JOSÉ RÍO-PAREJA

Encargo CNDM

СИНЕ ПОМІНЕ (1987/88)

JORGE **PEIXINHO**

Con alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca

FICHA ARTÍSTICA

Director Musical: Rui Pinheiro

Director Artístico: José Sá Machado

Mezzo-soprano: Susana Teixeira

Flauta: João Pereira Coutinho

Clarinete: Luís Gomes

Violín: José Sá Machado

Viola: Ricardo Mateus

Violonchelo: Jorge Sá Machado

Arpa: Inês Cavalheiro

Piano: Dana Radu

Percusión: Fátima Juvandes

Trompeta: Hugo Santos

Jorge Peixinho siempre se relacionó y fomentó un Círculo Ibérico con los principales compositores y creadores en España, como Luis de Pablo, Ramón Barce o Jesús Villa Rojo, y viajó regularmente a este país para participar en iniciativas de Enrique X. Macías.

La actividad internacional del GMCL en los últimos años, ha creado nuevos lazos de amistad

y simbiosis pedagógicas que recrean el movimiento de su fundador.

En este programa se presentarán obras de compositores que integran el Círculo Ibérico del GMCL actualmente, como son Inés Badallo, Miguel Villanueva y José Río-Pareja, junto a composiciones de Jorge Peixinho y Joly Braga Santos.

COMENTARIOS A LAS OBRAS

GLOSAS

Glosas fue un encargo del Festival Ensems y su estreno tuvo lugar en mayo de 2019 en el Palau de la Música de Valencia interpretada por el Grupo Enigma bajo la dirección de Miguel Romea.

En la música española y portuguesa del siglo XVI, la glosa consistía por un lado en la ornamentación de una melodía, y por otro, en las variaciones que se realizaban de un tema, una paráfrasis. La obra, desde la abstracción, consiste en aplicar la técnica de glosar, partiendo de un esquema de alturas para cada instrumento, produciendo sucesivamente células con un ritmo propio, consiguiendo la aceleración o desaceleración de cada una de ellas a través de la glosa, creando un juego de tensiones y distensiones que irán cambiando progresivamente de color a través de una continua exploración

tímbrica. La idea melódica que subyace, se irá transformando y difuminando a lo largo de la obra, permitiendo en ocasiones vislumbrar el origen, el germen a partir del cual se construye el discurso sonoro.

Glosas, así como en gran parte de mis obras, se encuentra más focalizada en lo textural y lo tímbrico. Me gusta trabajar con fenómenos continuos por medio de texturas que van modulando progresivamente a través de microvariaciones, como si fuesen estructuras dúctiles, maleables. Al mismo tiempo, la hibridación tímbrica, es decir, el fundir timbres de distinta naturaleza, homogeneizarlos, el sonido global que se crea fruto de esa síntesis junto a las múltiples posibilidades que ofrece, me resulta un campo muy interesante a explorar.

AQUELLA TARDE

De La Tierra de Alvargonzález (1912), forma parte *Aquella Tarde*, uno de los momentos más dramáticos de esa narrativa tan querida por Antonio Machado. La publicó en prosa con el subtítulo cuento-leyenda, y posteriormente pasó a estructurarla en un largo ciclo de poemas. De entre ellos escogí el de la muerte de Alvargonzález. Dos de sus hijos, que codiciaban sus tierras, le apuñalan y le lanzan a la Laguna Negra, bajo las fuentes del Duero. En los poemas siguientes, que desarrollan la leyenda hasta el final, discurren los versos *No duerme bajo la tierra el que la tierra ha labrado*. Basada en esta densa y trágica

ca poesía, escrita en tierras de Castilla (Antonio Machado se apasionó en Soria, donde se casó y enviudó en un breve y doloroso espacio de tiempo), mi composición utiliza soprano, flauta, clarinete, trompeta, arpa, percusión, violín, viola y violonchelo. Creo que algún día la orquestaré para orquesta sinfónica. El tratamiento de la voz, que sigue al texto tal como lo sentí paso a paso, va del canto al recitativo, del canto-hablando a la declamación pura.

Aquella Tarde, acabada en febrero de 1988, está dedicada a mi mujer.

Estrela para canto y piano, fue compuesta en 1962, tuvo su primera interpretación en los estudios de RTP por Hugo Casaes (barítono) y Jorge Peixinho (piano, Compuesta a petición de João de Freitas Branco, escrita sobre un texto de Enrique Álvarez Blásquez.

Obra de la primera fase de Jorge Peixinho utiliza una técnica paraserial, como nos indica el

compositor. Tras una introducción el piano nos presenta una secuencia de notas que cubren los doce sonidos., Utiliza una técnica de transformación rítmica en la voz, con alrnación de vocales y boca cerrada. En el piano se crean varios planos por encima de resonancias prolongadas con el empleo del tercer pedal.

ESE REFLEJO DE SUEÑOS EN EÑ EL SUEÑO DE OTRO ESPEJO...

...ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo... es una breve composición en tres partes que juega a crear constantes referencias y simetrías internas de textura, timbre o de desarrollo. Las partes I y III juxtaponen (reflejan) secciones entre sí, todas muy concisas, aisladas y cerradas en sí mismas, sobre una nota-acorde pedal que se va desarrollando como coloración de fondo. La parte central actúa como contraste, con un desarrollo lineal de los mismos elementos que

culmina en un estatismo absoluto.

El título es un verso del poema Spinoza de Jorge Luis Borges; en relación con mi obra me interesa sobre todo el aspecto formal del verso y su doble referencia al reflejo.

La obra ha sido escrita para el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa (GMCL), y no puede ser mayor el placer de volver a trabajar con este grupo.

Esta obra, compuesta en 1966, fue presentada en su primera audición absoluta en el estreno oficial del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, en el contexto del Festival de Sintra en 1970.

Escrita para flauta, clarinete, trompeta, arpa y viola, su material de base fue extraído de la música de escena de la teatralización del *Diario de un loco* de Gogol.

La pieza está concebida como una secuencia de situaciones de carácter, escritura e instrumentación diferentes, encuadradas en una forma rotativa, que permite que la obra comience o finalice en cualquiera de los puntos predeterminados (32).

La técnica de escritura, aun no siendo coordinada por una serie dodecafónica, se basa claramente en principios de raíz serial, cimentándose

en un sistema muy riguroso de relaciones intervállicas. Desde el punto de vista rítmico-temporal, cada situación se caracteriza por un empleo particular del tiempo musical, tanto en función del pulso o tiempo global, como en lo que respecta a las relaciones rítmico-métricas, dentro de una alternancia entre tempos mensurables y fluidos, y sus grados intermedios. En el sistema general de la organización de la obra se incluyen los demás parámetros: timbres, dinámicas y registros, con sus movimientos y estratificaciones internas.

Todos los tipos de organización del material sonoro son, en esta obra, expuestos de forma elaborada, en particular las homofonías, polifonías, diafonías, antifonías, puntillismos, melodías de timbre (permutaciones y secuencias), y estructuras monódicas.

SITUAÇÕES 66

TÃO LONGE DE MIM

Los cuatro poemas del gran poeta luso Fernando Pessoa que integran *Tão longe de mim* (Tan lejos de mi) fueron escritos a través de su heterónimo Alberto Caeiro, conocido como el poeta-filósofo, o como el propio poeta prefería considerarlo, como el poeta de la naturaleza o pastoril.

La primera canción *Pouco me importa* es un preludio musical en que el cantante, de forma despreocupada, ligera, casi bromeando, va construyendo poco a poco la única frase que integra dicho poema (poco me importa).

La segunda canción *Última estrela a desaparecer antes do dia* (Última estrella en desvanecerse antes del día) empieza con un diálogo contemplativo entre el poeta y los multifónicos del cla-

rinete, al que posteriormente se les une el resto del ensemble para describir el mundo de sensaciones lacónicas que nos describe el poema.

La tercera canción *Leve* (Ligero) describe la ligereza del viento y a su vez de forma metafórica la del pensamiento del poeta. El ensemble y el propio cantante se transforman en un sonido nebuloso que impregna toda la canción.

La última canción *Pastor do monte* empieza con el verso que sirve de título para el conjunto de canciones que forman esta obra (Pastor de la montaña, tan lejos de mí). En esta última canción el cantante y el conjunto instrumental vuelven su mirada a la enigmática realidad de que lo que se contempla sin pensar, la felicidad del instante y del presente eterno.

SINE NOMINE

HISTORIA DEL GMCL

En 2020, el **GMCL** (Grupo de Música Contemporánea de Lisboa) señaló su cincuentenario, nacional e internacionalmente, con diversas celebraciones y eventos: conciertos, conferencias, publicación de libros evocativos y lanzamiento de un DVD.

Después de un año dedicado a sus 50 años de historia y a las efemérides evocativas de Jorge Peixinho y Clotilde Rosa, presentamos una temporada de renovación de la tradición musical contemporánea, cual fluidez del tiempo, trayendo la herencia hasta el presente, revisitando los orígenes sin, no obstante, dejar de construir puentes para la vanguardia de la contemporaneidad.

Los trabajos discográficos del GMCL con música de Jorge Peixinho, editado por *La Mã de Guido* (LMG 4004 y 2147), merecieron el aplauso entusiasta y unánime de la crítica especializada, al igual que el doble CD *Caminhos de Orfeu* (LMG 2115), dedicado a diversas obras encargadas por el Grupo.

En 2019, el GMCL editó un disco monográfico dedicado a la música de Filipe Pires (LMG 2159), y en 2020 presentó un DVD con obras de Constança Capdeville, grabado en directo en el Teatro Municipal São Luiz.

Para celebrar la temporada 2020 -Tres nacimientos: Clotilde Rosa 90 años (n. 1930); Jorge Peixinho 80 años (n. 1940); GMCL 50 años (n. 1970)- el GMCL editó, en colaboración con AVA Musical Editions dos libros, *GMCL 50 Anos*, y *Clotilde Rosa – in Memoriam*, que se encuentran disponibles en el catálogo de esta editora.

Fundado en 1970 por Jorge Peixinho, con la colaboración de Clotilde Rosa, António Oliveira e Silva, Carlos Franco y António Reis Gomes, a los que se juntaron José Lopes y otros instrumentistas y cantantes, el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa (GMCL) es el primer grupo portugués de música contemporánea, desempeñando un papel histórico de vanguardia en la apertura de la sociedad portuguesa a la estética musical de su tiempo. Su primera presentación pública fue en el Festival de Sintra de 1970, manteniendo, desde entonces, una constante regularidad en las presentaciones en el país,

incluyendo grabaciones para la radio y la televisión. Ya en 1972 viajó al extranjero, participando en el Festival de Arte Contemporáneo de Royan.

A lo largo de sus 50 años de existencia (medio siglo de actividad ininterrumpida), el GMCL se presentó regularmente fuera de Portugal, especialmente en conciertos y festivales de música contemporánea en Amsterdam, Acqui Terme, Ávila, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Bayreuth, Belo Horizonte, Bruselas, Cagliari, Cardiff, Dunkerque, Lille, Ljubljana, Londres, Madrid, Milán, Naestved, Niza, Rotterdam, Santos, São Paulo, Sevilla, Siena, Trieste, Turín, Valencia, Varsovia e Zagreb. En Portugal destaca su participación regular en los Encuentros Gulbenkian de Música Contemporánea, en Lisboa, y también en los Festivales de Estoril y de Coimbra, Europália 91 o Teatro S. Carlos, entre otros. Más recientemente pasó a tener una presencia regular en los festivales de música de Portugal.

La discografía del GMCL comprende obras de Jorge Peixinho, algunas dirigidas por el propio compositor, además de numerosas creaciones de otros compositores. El Grupo grabó también obras de compositores portugueses para la Tribuna Internacional de Compositores y participó en varias obras originales para teatro, cine y multimedia, habiendo sido distinguido con la medalla al Mérito Cultural, atribuida por la Secretaría de Estado de Cultura como reconocimiento a su actividad de divulgación de la música contemporánea nacional y extranjera.

Divulgar obras de compositores portugueses contemporáneos, con especial incidencia en la obra de Jorge Peixinho, es el núcleo de la misión del GMCL. Apoyado por la DGArtes (Dirección General de la Artes), desarrolla desde el 2000 un proyecto de encargos de obras a compositores con su respectiva presentación pública, divulgación, edición de partituras y grabación.

Paralelamente, el GMCL realiza una regular y fecunda acción pedagógica en colaboración con escuelas de enseñanzas artísticas, en la creación de públicos y en la formación de nuevos directores e intérpretes

RUI PINHEIRO

Rui Pinheiro está actualmente completando un ciclo de 8 años como Director Titular de la OCS – Orquesta Clásica do Sul. Durante este período, revivió FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve, del cual ha sido Director Artístico durante 3 ediciones (2017 a 2019).

Ganó el concurso para Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Bournemouth (BSO – Bournemouth Symphony Orchestra), en el Reino Unido, cargo que ocupó durante 2 temporadas (2010-2012). Anteriormente, fue Director de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Lisboa (2005 – 2008) y, en Londres, Director Musical del Ensemble Serse, compañía de ópera barroca con instrumentos de época, y fundador del Ensemble Disquiet, dedicado a la difusión de la música contemporánea portuguesa (2008 – 2010).

Es invitado regularmente a dirigir las principales orquestas nacionales (Orquesta Sinfónica Portuguesa, Orquesta Nacional do Porto, Orquesta Gulbenkian, Filarmonia das Beiras, Orquesta do Norte, Orquesta Clásica da Madeira, etc.). Tiene una estrecha rela-

ción de colaboración con el GMCL – Grupo de Música Contemporánea de Lisboa y es miembro fundador de AREPO – Ópera e Artes Contemporâneas donde fue responsable de la dirección musical de varios estrenos mundiales de óperas de Luís Soldado.

En estos años Rui Pinheiro ha adquirido una amplia experiencia como Director y ha construido un vasto repertorio que va desde el Barroco hasta la Música Contemporánea (con varios estrenos y obras dedicadas), pasando por conjuntos de cámara hasta formaciones sinfónicas, con varias incursiones en la ópera y el ballet.

Después de completar su formación como pianista en ESMAE, (graduación en Piano), Universidade Nova de Lisboa (Máster en Artes Musicales) y en la Academia Ferenc Liszt de Budapest - Hungría (postgrado en Piano y Música de Cámara), finalizó el Máster en Dirección de Orquesta (MMus) del Royal College of Music de Londres.

Actualmente vive en Lisboa con su esposa Daniela y sus gatos Oliver y Joly.

