

JOÃO PEDRO OLIVEIRA

TIMSHEL

The Freedom of Choice

Música para solistas,
ensamble y electrónica

ÓNIX

Música Contemporánea

Alejandro Escuer, director artístico

JOÃO PEDRO OLIVEIRA

- 1) TIMSHEL (2007)
para flauta, clarinete, violín, violoncelo, piano y electrónica 15:13
- 2) VOX SUM VITAE (2011)
para vibráfono y electrónica 09:47
- 3) TENSION-DEFORMATION (2019)
para flauta, violín, violoncelo y piano 08:38
- 4) A ESCADA ESTREITA (1999)
para flauta em sol y electrónica 08:29
- 5) ANGEL ROCK (2011)
para clarinete bajo, marimba y electrónica 10:45
- 6) TIME SPELL (2004, ver. 2010)
para clarinete y electrónica 10:56

TIMSHEL

The Freedom of Choice

Música para solistas,
ensamble y electrónica

2

<mono/gráfico>

ÓNIX

Música Contemporánea

Alejandro Escúer, *flauta*
Fernando Domínguez, *clarinete*
Abel Romero, *violín*
Edgardo Espinosa, *violoncello*
Ivan Manzanilla, *percusiones*

TIMSHEL

The Freedom of Choice

(Música para solistas, ensamble y electrónica)

Presentación

La discografía de ÓNIX es una radiografía sonora de sus etapas y logros, tanto en términos de elección de repertorio, como a nivel interpretativo y artístico en general.

Cada grabación acuña un esfuerzo no sólo por dejar testimonio de una tradición interpretativa propiamente mexicana y latinoamericana, sino también por presentar obras y materiales inéditos que aspiran a contribuir con un legado sonoro único y original. La relación entre decenas de compositores(as) vivos y ÓNIX ha sido tan fructífera como diversa e incluyente, incorporando a múltiples generaciones de creadores quienes han colaborado de manera cercana con cada uno de sus integrantes, componiendo una gran cantidad de obras para solos, dúos, tríos, ensamble e, incluso, conciertos para solista y orquesta.

Durante el año 2021 ÓNIX inició el proyecto “Portrait Concerts: Grabaciones y conciertos monográficos 2021-2025”, es decir, producciones dedicadas a la evolución del proceso creativo de un solo compositor(a) a lo largo de muchos años.

Uno de los compositores más cercanos a ÓNIX ha sido sin duda el músico portugués João Pedro Oliveira, con quien hemos colaborado por más de 18 años, durante los cuales nos ha demostrado una altísima calidad artística y compromiso para dedicarnos obras, así como para trabajar con nosotros en la producción de conciertos importantes en México y otros países. Las obras de João Pedro denotan no sólo una originalidad y organicidad entre los instrumentos y la música electroacústica excepcionales, sino que además son muestra irrefutable del equilibrio entre el dominio de la tradición instrumental clásica y la innovación con respecto al uso de nuevas tecnologías sonoras y visuales.

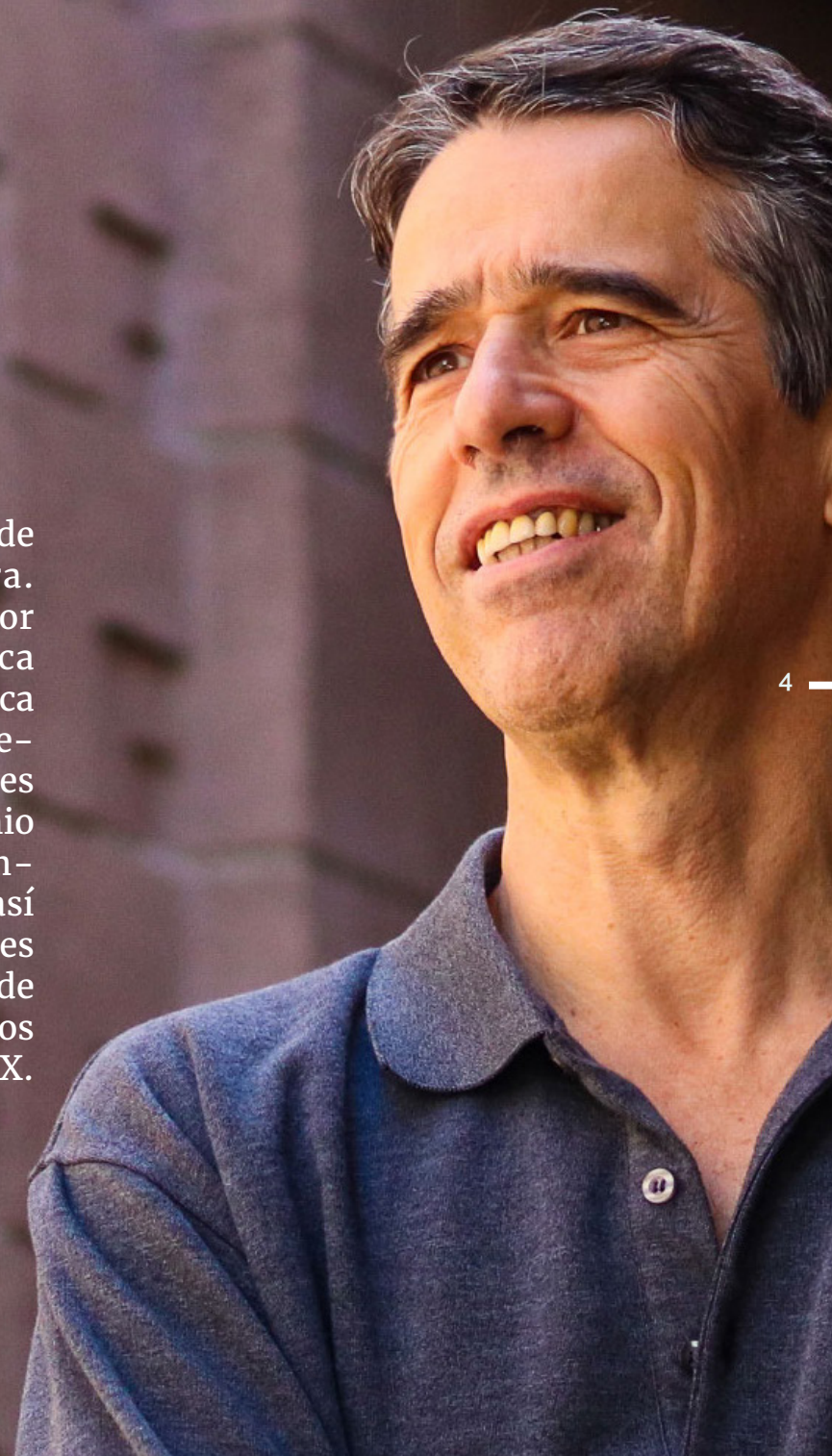
Si quisiera describir en pocas palabras la música de João diría: es metáfora de la naturaleza, funciona como hipnótica travesía de imaginadas realidades, las cuales hacen alusiones al fluir del agua, el aire y el fuego.

Alejandro Escuer / Ciudad de México, abril 2023.

João Pedro Oliveira (Portugal, 1959)

El compositor João Pedro Oliveira es titular de la cátedra Corwin de composición de la Universidad de California en Santa Bárbara. Estudió órgano, composición y arquitectura en Lisboa. Es doctor por la universidad de Nueva York en Stony Brook. Su música incluye ópera, composiciones orquestales, música de cámara, música electroacústica y video experimental. Ha recibido más de setenta premios y reconocimientos internacionales, entre los que destacan tres premios en la Bourges Electroacoustic Music Competition, el premio especial Giga-Hertz, el primer premio de la Metamorphoses Competition, primer premio del concurso Yamaha-Visiones Sonoras, así como del Concurso de Música Nueva de Praga. Ha impartido clases en la Universidad de Aveiro (Portugal) y en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). Sus publicaciones incluyen diversos artículos en revistas y libros especializados en teoría de la música del siglo XX.

Para más información consulte www.jpoliveira.com

Timshel
(2007)

Esta obra fue compuesta mientras leía la novela “East of Eden” (“Al este del edén”), de Steinbeck. Timshel (palabra hebrea que significa “gobernaréis”) ocupa un lugar básico en esta novela y se relaciona con la capacidad de decisión otorgada a los seres humanos. En el proceso compositivo nos enfrentamos a muchas decisiones y la obra terminada es el resultado de las opciones que tomamos. Lo mismo ocurre en la vida. Las elecciones tomadas en determinado momento tienen influencia en el futuro de nuestra existencia. “Timshel” es una composición en la que manifiesto alegría y agradecimiento por las decisiones que he tomado correctamente, además de tristeza por aquellas en las que fallé.

Vox Sum Vitae
(2011)

Vox Sum Vitae (Yo soy la voz de la vida) es una inscripción que se encuentra en la campana de una iglesia en Estrasburgo. En uno de mis viajes para interpretar un concierto de órgano en Alemania, una mañana de domingo fui despertado repentinamente por el sonido de cientos de campanas que anunciaban los servicios religiosos matutinos. La pieza es una representación de esa imagen sonora.

Tension-deformation
(2019)

Esta obra está inspirada en las leyes mecánicas de la deformación. En un cuerpo continuo, la deformación es inducida a través de la aplicación de algunas fuerzas. Las deformaciones que desaparecen luego de que las fuerzas aplicadas son detenidas, son conocidas como deformaciones elásticas. En este caso, el cuerpo continuo recupera completamente su configuración original. Por otra parte, las deformaciones irreversibles permanecen incluso después de que las fuerzas son removidas. Estas son denominadas deformaciones plásticas. Esto sucede después de que las tensiones han sobrepasado cierto umbral conocido como límite elástico. Esta pieza juega con ambos conceptos, utilizando deformaciones en el sonido de los instrumentos y tratando siempre de mantener muy altos los niveles de tensión.

A Escada Estreita
(La escalera estrecha)
(1999)

Inspirada en un soneto del poeta portugués Antero de Quental:

En la mano de Dios, en Su mano derecha
Mi corazón al fin descansa.
Del palacio encantado de la ilusión
He descendido paso a paso la escalera estrecha.

Como las mortales flores, que adornan
La ignorancia infantil, vanos despojos
He expulsado de lo ideal y de la Pasión
Su silueta transitoria e imperfecta.

Como un niño en un viaje melancólico,
Que se aferra al seno de la madre
Y cruza, sonriendo vagamente,
Selvas, oceanos y arenas del desierto...
Duerme y descansa, corazón liberado,
Duerme en la mano de Dios, eternamente!

El título en sí, no se refiere en esencia al texto, sino a un cierto momento en la vida del compositor. A veces es necesario dejar ir algunos de nuestros deseos, anhelos y ambiciones, para convertirnos en seres más felices. Este difícil proceso está descrito en cierta poesía y literatura, como un descenso paso a paso por una escalera estrecha, para poder dejar el palacio de las ilusiones y así descubrir razones más puras y perfectas para vivir. Esta obra fue comisionada por IARTES (Ministerio de Cultura de Portugal), y recibió el primer premio en el Concurso de Música Nueva de Praga (2005).

Angel Rock
(2011)

“Angel Rock” está inspirada en la manera en que Berio procesa materiales folklóricos para adaptarlos a un entorno contemporáneo, tal y como lo hizo en obras como “Coro” o “Folksongs”. La pieza está influenciada por las sonoridades del rock pesado y el rock progresivo de los ochentas. Los gestos explosivos, en contraste con notas agudas y sostenidas, tratan de emular, en mi propio lenguaje personal, algunos recuerdos que aún conservo de aquellos tiempos. La electrónica es usada como una expansión de los instrumentos, actuando como “fantasmas” de los gestos instrumentales. Estos sonidos “fantasmas” de algún modo “distorsionan” el sonido instrumental puro, del mismo

modo que mis reminiscencias de los sonidos del rock de los ochenta están “distorsionados” en mi memoria, debido a la distancia de treinta años. “Angel Rock” fue comisionada por el Giga-Hertz Award y fue compuesta en los estudios SWR de Friburgo.

Time Spell
(2004, rev. 2010)

“Time Spell” utiliza la repetición transformada como material compositivo básico. La estructura de la obra es muy cercana al ritornello, en el que los momentos repetidos se transforman para crear la ilusión de un desarrollo constante. La inspiración para esta idea viene de la historia de un hombre que es condenado a vivir el mismo día de su existencia hasta el final de sus días. Por lo tanto, debe inventar nuevas y diversas maneras de superar la repetición para darle paso a lo nuevo.

Alejandro Escuer
Director artístico

Con 27 años de trayectoria, ONIX Ensemble es un grupo de música contemporánea mexicano dedicado al repertorio original de su país y de latinoamérica, haciendo especial énfasis en la originalidad y pluralidad de tendencias con el fin de conquistar públicos en favor de la música actual por un lado, y darle la oportunidad a las diferentes generaciones de compositore(a)s por el otro. Así, además del repertorio universal contemporáneo, la agrupación se ha concentrado tanto en el impulso de jóvenes compositores de México, como en el estreno de obras de gran relevancia artística lo cual ha resultado en un enriquecimiento del panorama musical de nuestro país y le ha ganado el nombre y prestigio que ahora posee. Lo integran solistas de relevante trayectoria, los cuales son investigadores y especialistas de alto nivel en su instrumento. Bajo la dirección artística de Alejandro Escuer, la agrupación ha estrenado más de doscientas obras –muchas de ellas dedicadas al ensamble, realizando giras al interior del país y en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia convirtiéndose así en el embajador musical para ensamble mixto más emblemático y de tradición. La agrupación ha recibido el apoyo y reconocimiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (programa México en Escena), Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales); Rockefeller Foundation; Royal Philharmonic Society, Fundación Cultural Bancomer; Coordinación Nacional de Música y Opera (Instituto Nacional de Bellas Artes); Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Música de la UNAM; Chamber Music International; Festival Internacional Cervantino; Centro Nacional de las Artes; Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; Festival de México en el Centro Histórico; Americas Society; Gaudeamus Foundation, Frontera Arts entre muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. ÓNIX ha sido uno de los grupos que ha tenido más invitaciones a universidades nacionales e internacionales debido a que sus conciertos

frecuentemente se acompañan de clases magistrales sobre interpretación de la música actual y repertorio mexicano. Entre sus iniciativas se destaca también la innovación escénica mediante el uso de nuevas tecnologías, conciertos multimedia, ensayos con público en el escenario en donde los asistentes participan cercanamente en los procesos de montaje de las obras y aprecian de primera mano el trabajo del ensamble y de compositores invitados. ONIX es también una asociación civil sin fines de lucro desde 1999 para apoyar estas y otras iniciativas musicales de trascendencia social y educativa. Se trata de un proyecto integral compuesto por varias iniciativas, cada una de las cuales se relacionan entre sí, pues incluye a un grupo instrumental mixto www.onixensamble.com, la producción de conciertos especiales, giras, programas con nuevas tecnologías de audio y video www.luminico.org, seminarios (Seminario de Música Contemporánea SEMUC ÓNIX-Facultad de Música/UNAM), proyecto Duplum para clarinete y percusión, programas dedicados a la formación de públicos, incluyendo un programa de radio (Música por descubrir, Alejandro Escuer Opus 94.5 FM Instituto Mexicano de la Radio), estrenos, residencias artísticas y grabaciones, entre otras iniciativas más.

Lo integran miembros nacidos todos en la Ciudad de México: Fernando Domínguez en el clarinete o clarinete bajo, Edith Ruiz en el piano, Abel Romero en el violín, Edgardo Espinosa en el violoncello y el propio Alejandro Escuer en la flauta en do, flauta en sol o flauta baja. Participantes frecuentes incluyen a Iván Manzanilla en la percusión, Rodrigo Sigal música electroacústica, Felipe Pérez Santiago dirección y electrónica, y a una amplísima gama de más de setenta compositores mexicanos y extranjeros que pertenecen a una creciente comunidad que ÓNIX impulsa y apoya de manera gradual, sostenida y constante.

Notas de prensa

Con precisión extraordinaria y un muy alto grado de interpretación musical, ONIX es un verdadero gran atributo musical de México.

CLASSICAL MUSIC REVIEW

La escena musical de México es sólida y está más sana que nunca. La evidencia de ello se encuentra en la última edición en disco compacto del ensamble

ONIX (Nominación Grammy 2004)

AMERICAN RECORD GUIDE

Riqueza interpretativa, versión atlética, rica en ángulos, aristas y superficies sonoras... Técnicamente sorprendente...Numerosos momentos de resplandecientes resonancias...

Juan Arturo Brennan, LA JORNADA

Un programa equilibrado y de gran virtuosismo... riguroso en su presentación... fresca interpretativa y vigor expresivo

José Wolfffer, REFORMA.

TIMSHEL

The Freedom of Choice

Presentation

The discography of ONIX is a sound x-ray of its stages and achievements, both in terms of repertoire choice, as well as at an interpretive and artistic level in general.

Each recording is an effort not only to leave testimony of a Mexican and Latin American interpretive tradition, but also to present unpublished works and materials that aspire to contribute with a unique and original sonic legacy. The relationship between dozens of living composers and ONIX has been as fruitful as it has been diverse and inclusive, incorporating multiple generations of creators who have collaborated closely with each of the members, composing a large number of works for solos, duos, trios, ensembles, even concertos for soloist and orchestra, occasionally incorporating the use of electronics.

During the year 2021, ONIX begins the launching of the project “Portrait Concerts: Monographic recordings and concerts 2021-2025”, that is, productions dedicated to the evolution of the creative process of a single composer over many years.

One of the composers closest to ONIX has undoubtedly been the Portuguese João Pedro Oliveira, with whom he has collaborated for more than 18 years, during which time he has demonstrated the highest artistic quality and commitment to write works for us and to work in the production of important concerts in Mexico and other countries. João Pedro’s works denote not only an exceptional originality and organicity between instruments and electroacoustic music, but they are also an irrefutable example of the balance between the mastery of the classical instrumental tradition and innovation with respect to the use of new sound and visual technologies.

If I wanted to describe Joao’s music in a few words I would say: it is a metaphor of nature, it works as a hypnotic journey of imagined realities, which allude to the flow of water, air and fire.

Alejandro Escuer

Mexico City, April 2023.

João Pedro Oliveira (Portugal, 1959)

Composer João Pedro Oliveira holds the Corwin Endowed Chair in Composition for the University of California at Santa Barbara. He studied organ performance, composition and architecture in Lisbon. He completed a PhD in Music at the University of New York at Stony Brook. His music includes opera, orchestral compositions, chamber music, electroacoustic music and experimental video. He has received over 70 international prizes and awards for his works, including three Prizes at Bourges Electroacoustic Music Competition, the prestigious Magisterium Prize and Giga-Hertz Special Award, 1st Prize in Metamorphoses competition, 1st Prize in Yamaha-Visiones Sonoras Competition, 1st Prize in Musica Nova competition. He taught at Aveiro University (Portugal) and Federal University of Minas Gerais (Brazil). His publications include several articles in journals and a book on 20th century music theory. www.jpoliveira.com

Timshel (2007)

This work was composed at the same time I was reading Steinbeck's novel "East of Eden". Timshel (Hebrew word that means "thou mayest") occupies a basic place in this novel and relates to the freedom of choice given to human beings. In the process of composing, we are confronted with many choices, and the final work is the result of the options we made. The same happens in life. Choices made in one specific moment influence the future of our existence. Timshel is a composition where I manifest joy and gratefulness for the correct choices I made and sadness for those where I failed.

Vox Sum Vitae (2011)

Vox Sum Vitae (I am the voice of life) is an inscription in a church bell in Strasbourg.

In one of my trips to perform an organ concert in Germany, on a Sunday morning I was awakened suddenly with the sound of hundreds of church bells, announcing the early morning church service.

This piece is a representation of that sound image.

Tension-deformation (2019)

This piece is inspired in the laws of deformation in mechanics. In a continuous body, a deformation is induced by some applied forces. Deformations which are recovered after the applied forces have been removed, are called elastic deformations. In this case, the continuous body completely recovers its original configuration. On the other hand, irreversible deformations remain even after forces have been removed. These are called plastic deformations. These occur after stresses have attained a certain threshold known as the elastic limit. This piece plays with both concepts, using deformations on the sounds of the instruments, and always trying to keep the tension level very high.

A Escada Estreita, The Narrow Ladder (1999)

A sonnet of Portuguese poet Antero de Quental inspired this work:
(Translation of poem)

In the hand of God, in His right hand
My heart at last rests.
From the enchanted palace of illusion
I have descended step by step the narrow ladder.

Like the mortal flowers, which adorn
Childhood's ignorance, vain remains
I have ousted from the ideal and the Passion
Their transitory and imperfect shape.

Like a child on a dismal journey,
Who clings to the mother's bosom
And crosses, vaguely smiling,
Jungles, oceans, deserts sands...
Sleep thy rest, freed heart,
Sleep in God's hand eternally!

The title itself relates not to the piece in its essence, but to a certain moment in the life of the composer. Sometimes it is necessary to let go some of our desires, wishes and ambitions, in order to become a happy person. This difficult process is described in some poetry and literature as a step-by-step descending of a narrow ladder, in order to leave the palace of illusions, and discover more pure and perfect reasons for life.

This work was commissioned by IARTES (Ministry of Culture of Portugal), and received the 1st Prize in Musica Nova Competition (Prague) 2005.

Angel Rock (2011)

Angel Rock was inspired in Berio's treatment of folk material and its adaptation to a contemporary setup, as he did in works like Coro or Folksongs.

This piece gets its sound influences from "hard rock" and "progressive rock" music of the eighties. The explosive gestures, contrasting with high pitched sustained notes, try to emulate in my own personal language, some memories I still have in my mind, from those times.

The electronics are used as an expansion of the instruments, acting like a "ghost" of the instrumental gestures. Those "ghost" sounds somehow "distort" the pure instrumental sounds, in the same way my recollections of the rock sounds from the eighties are "distorted" in my memory, because of the distance of thirty years.

Angel Rock was commissioned by the Giga-Hertz Award and composed at the SWR studio in Freiburg.

Time Spell (2004, rev. 2010)

Time Spell uses transformed repetition as its basic construction material. The structure of the work is very close to a ritornello where repeated moments are transformed to create the illusion of a constant development. The inspiration for this idea comes from the story of a man who is condemned to live the same day till the end of his life. Therefore, he must invent new and different ways of overcoming the repetition and finding the new.

Alejandro Escuer
Artistic director

Considered one of the best chamber music projects by the Royal Philharmonic Society of London, ONIX ENSAMBLE is a well known and acclaimed group of Mexican musicians dedicated to promote the best of Latin American and Mexican contemporary music today. All members have the experience of soloists and are virtuoso musicians: Alejandro Escuer flutes, Fernando Domínguez clarinets, Abel Romero violin, Edgardo Espinosa violoncello, Edith Ruiz piano, Ivan Manzanilla percussion, and frequent guests artists such as Rodrigo Sigal electronics, and Felipe Pérez Santiago conducting and electronics. Described as Unique in Latin America, exceptional, hypnotic...with amazing strength and musical expressiveness (Classical Music Review), ONIX was founded in 1995 to be the voice of Mexican and Latin American composers under the time-honored principles of cultural diversity, high quality musical craftsmanship and artistic originality.

ONIX offers a unique panorama of exclusively dedicated works, which are often influenced by literature, theatre, the visual arts and new technologies. Furthermore, ONIX has worked on building bridges and new forms of expression by stimulating the creation of special pieces that combine classical music with other musics and aesthetic traditions. The idea is to promote new composers with the artistic vision of expanding and developing contemporary music idioms. The main strategy of the ensemble consists of national and international collaborations which translate into recordings, world premieres, commissions, residencies, tours and the launching of a diversity of projects. ONIX has premiered many works dedicated to the ensemble and has toured extensively in Mexico, the United States, South America and Asia. The ensemble has started a successful seminar on contemporary music called Seminario de Música Contemporánea (SEMUC) which started in 2008 and has had guest performers and composers from all over the world. ONIX has

also another ensemble within the ensemble specialized in new technologies of audio, video, multimedia, electroacoustic music and improvisation called LUMÍNICO (www.luminico.org), a project that has been extremely successful in places such as Japan, China, Colombia, Poland, Austria, and Germany. Duplum for bass clarinet and percussion is another successful derivation of ONIX with many premieres and commissions.

The group has earned prizes and acknowledgements from Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México en Escena Award 2004–2006 and 2007–2009, 2008–2011 and 2013–2015; 2017 Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales Award, Top Ten Grammy Latino nomination in 2004, Rockefeller Foundation México–US award, among others. Other institutions that have granted support to ONIX are Fundación Cultural Bancomer; Coordinación Nacional de Música y Opera, Instituto Nacional de Bellas Artes; Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Música; Chamber Music International; Festival Internacional Cervantino; Centro Nacional de las Artes; Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; Festival de México en el Centro Histórico; Americas Society in New York; Gaudeamus Foundation among many others. ONIX is also a non-for profit organization with the mission to enhance and redirect the role of music in society through community and educational projects of high standards and human values. All members are highly qualified professors at the National University of Mexico (UNAM). ONIX has recorded for Grupo Actus and Urtext Digital Classics/Naxos.

Press notes

“With extraordinary precision and a very high degree of musical craftsmanship, ONIX is a true great Mexican asset”

CLASSICAL MUSIC REVIEW

“The musical scene in Mexico is solid and healthier than ever. The evidence shows in the last edition of ONIX Ensemble last release. (Grammy Nomination 2004)”

AMERICAN RECORD GUIDE

“Interpretive richness, athletic version, filled with angles, edges and sound surfaces... Technically surprising...Numerous moments of shining resonances...”

Juan Arturo Brennan, LA JORNADA

“A balanced program of great virtuosity...rigorous in its presentation...interpretive freshness and vigorously expressive”

José Wolffer, REFORMA

ÓNIX / ÓNIX Ensemble
Alejandro Escuer, director

<https://onixensamble.com>

Producción:

Urtext Digital Classics, Marisa Canales, Alejandro Escuer, João Pedro Oliveira, Onix música contemporánea.

Grabado en estudios Urtext entre 2015 y 2021

Grabación: René Cardenas

Masterización: René Cardenas

Diseño: Sergio Rangel

Colección: discos monográficos

Onix Música Contemporánea

2023 P João Pedro Oliveira / Onix C Udcmedia S.A. de C.V.

“Este disco fue realizado con apoyos de Ibermusicas, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) y Universidad de California-Santa Bárbara”

