

Classics from Spain

DE PROFUNDIS

XELO GINER
SAXOPHONE

**KURTÁG • STOCKHAUSEN
PARRA • STEEN-ANDERSEN
PERALES • BERBIS**

KURTÁG • STOCKHAUSEN • PARRA • STEEN-ANDERSEN • PERALES • BERBIS De Profundis

De profundis, una historia de Europa desde y a través del saxofón

En su trayectoria artística (y vital) a partir del saxofón Xelo Giner ha realizado una aventura estética de proporciones gigantescas que la ha llevado de John Cage a Sofia Gubaidulina, de Helmut Lachenmann a Phill Niblock... En la concreción del programa que configura este *De Profundis* ha primado, sin embargo, una ambición menos expositiva y más concreta, diríamos que cada obra se relaciona con la inmediatamente anterior de una forma conceptual. Desde luego que unas piezas y otras retratan la investigación que, durante muchos años, Giner ha venido realizando en torno al saxofón contemporáneo. Pero también hay una propuesta programática que sirve de soporte y de guía en la escucha, una cierta idea de viaje a las raíces europeas que constituye a su vez un fiel y dramático reflejo de la historia y vicisitudes del continente.

En 1950 el régimen estalinista húngaro prohibió las obras de Béla Bartók, la misma suerte que corrieron las músicas de Arnold Schönberg y del último Igor Stravinski. La dictadura cercenaba así todo viso de música progresista. Para huir de ese entorno György Kurtág marchó a París, donde conoció y aprendió de Olivier Messiaen. Xelo Giner, por su parte, realizó un viaje inverso, fue desde España a Budapest para encontrarse en 2018 con un nonagenario y ya plenamente establecido (y reconocido) en su país Kurtág. De su trabajo estrecho con él surge la idea de plasmar en este disco algunas de sus obras. Fue al escuchar su interpretación de *In Nomine – all'ongherese* (2014) cuando el compositor se puso en contacto con ella para conocerla. Se trata de una adaptación de una obra, originalmente escrita para corno inglés, que adquiere la forma de una meditación (...a la memoria de todos los húngaros) de profunda raigambre polifónica (con Henry Purcell como inicial inspiración) y que, a su vez, también

quiere ser una suerte de música popular imaginada que no olvida a Bartók. *Signs, Games and Messages* (1997–2001) es una especie de postero cuaderno de composición integrado por miniaturas casi siempre reflexivas que, muchas veces en forma de homenaje a amigos cercanos, sustancian buena parte de las esencias del ideario estético de Kurtág. En esta selección de seis piezas, cuya transcripción fue encargada a la intérprete por el mismo autor, el tributo emocional que acumula cada miniatura llega a nuestros oídos con la justa carga de "naturalidad y expresión", al decir del músico, pero también, añadiremos nosotros, con ese raro y mágico equilibrio entre vanguardia y tradición en el que se mira en el espejo la obra de este clásico vivo.

El saxofón fue uno de los instrumentos mejor tratados por Karlheinz Stockhausen, cuya infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial; su padre murió en el frente en Hungría; su madre fue depurada por el régimen nazi por sus problemas mentales. *In Freundschaft* (1977) fue dedicada *en amistad* a la clarinetista y compañera del compositor Suzanne Stephens. Concebida para ser interpretada en cualquier instrumento la escucharemos aquí en su versión para saxofón soprano. La obra refleja la unión entre dos personalidades dispares (Stockhausen y Stephens) que, con el paso del tiempo, se influenciaron mutuamente hasta alcanzar la amistad que les uniría de por vida. Asida conceptualmente a una fórmula de raigambre serial son fácilmente distinguibles en la audición dos fuerzas antagonistas (las principales, melancolía y optimismo) que irán confluyendo con el transcurrir de la pieza. Menos divulgada es la breve composición *Saxophon* (1977), para saxofón soprano y bongo. Esta curiosa partitura es un gajo de una composición mayor, *Jahreslauf*, que a su vez forma parte del primer acto de la ópera *Dienstag aus Licht*. Música que escarba en el paso del tiempo y en la que las décadas están representadas por tres saxofones y un bongo. A partir de este entramado, Stockhausen, como era norma común

en él, creó múltiples páginas camerísticas y solistas; esta es una de ellas.

Considerado como uno de los grandes poetas en lengua alemana la suerte de Paul Celan, en los primeros años de su vida, no fue mucho mejor que la de Stockhausen. Sus padres fueron deportados a campos de exterminio y él mismo fue sometido a trabajos forzados en Moldavia. *Chymisch* es un vocablo antiguo del alemán que se refiere a la unión entre la ciencia y la alquimia, también el título del poema homónimo de Celan en el que se basó Héctor Parra en 2008 para escribir esta obra para saxofón barítono y electrónica. En ella el compositor catalán se sumerge en los microespacios que se abren al interior del timbre del instrumento a través de un elaborado tratamiento electrónico y de técnicas extendidas. Multifónicos, un uso enormemente complejo de la microtonalidad, articulaciones rugosas y sonidos edílicos al límite de lo perceptible forman parte de la alquimia sonora con la que el compositor la ideó.

Probablemente el danés Simon-Steen Andersen sea hoy uno de los compositores de su generación más codiciados por los festivales de nueva música en Europa. Su obra, *De Profundis* (2000/13), para saxofón soprano y percusión (que toca un mismo intérprete) alcanza cotas de un virtuosismo extremo por la dificultad de su lenguaje. A esta complejidad hay que sumar el hecho de manejar, a la vez, un orgánico diverso y el que la partitura conlleve una tesitura muy comprometida (originalmente la pieza se concibió para clarinete y percusión). Su autor busca la comunicación (y la nunca no negada emoción) mediante la búsqueda de un gran impacto sonoro generado a través de bruscos contrastes entre secciones lentas y expresivas y otras más virulentas y con figuraciones muy rápidas.

En *Theatrique* (2009) el compositor Carlos David Perales aborda, desde el sonido, el lenguaje teatral entendido como uno de los medios de expresión más primitivos del arte. Se sirve para ello del uso del saxo barítono y la electrónica en vivo en una pieza, dedicada y estrenada por Xelo Giner, en la que la intérprete ha de concentrar, en ella misma, la dualidad del Ethos frente al Phatos. Es por ello que la partitura obliga a la emisión de ciertos sonidos guturales y dramáticos amplificados a través de un saxofón que es convertido en objeto resonante que se mueve y dialoga en el interior de la caverna electroacústica. La misma que da cobijo a esta suerte de teatro griego íntegramente sonoro. Parecido carácter de representación tiene la obra que cierra el disco, *Juana La Loca* (2016), de Miguel Ángel Berbis, para violín, saxofón y electrónica. En toda su historia la música ha hecho reiterados intentos de comprender, desde lo abstracto, los más realistas y a menudo crudos hechos históricos. En esta página el compositor valenciano busca reflejar los sentimientos que debió padecer a lo largo de su vida Juana I de Castilla, hija de los Reyes Católicos y futura heredera al trono; pero también y más allá de lo coyuntural, uno de los personajes más popularizados por el arte (de manera singular por el cine) de la historia de Europa, esa la que aludíamos al comienzo de estas líneas. Hay en la obra de Berbis una interacción crispada entre los instrumentos, las voces y la electrónica, segmentos que se acuchillan abruptamente y, al mismo tiempo, un sentido de la turbación que dan aproximado reflejo del universo de la monarca castellana.

Ismael G. Cabral

KURTÁG • STOCKHAUSEN • PARRA • STEEN-ANDERSEN • PERALES • BERBIS De Profundis

A history of Europe from and through the saxophone

In her artistic (and vital) career, saxophonist Xelo Giner has carried out an aesthetic adventure of vast proportions that has taken her from John Cage to Sofia Gubaidulina, and from Helmut Lachenmann to Phill Niblock. However, in the creation of the programme that constitutes this *De Profundis*, a less expository and more concrete ambition has prevailed, as if we were to say that each work is related to the previous one in a conceptual way. Certainly, some pieces portray the research that, for many years, Giner has been carrying out around the contemporary saxophone. However, there is also a programmatic proposal that serves as a support and guide in listening, a certain idea of a trip to the European roots that in turn form a faithful and dramatic reflection of the history and vicissitudes of the continent.

In 1950 the Hungarian Stalinist regime banned the works of Béla Bartók, the same fate that the music of Arnold Schoenberg and Igor Stravinsky shared. The dictatorship thus curtailed all notice of progressive music. To escape from this environment, György Kurtág went to Paris, where he met and learned from Olivier Messiaen. Xelo Giner, for her part, made a reverse trip, going from Spain to Budapest to meet in 2018 with the nonagenarian and fully established, and publicly recognised, Kurtág. From this time with him, the idea arose of capturing some of his works on this album. It was upon hearing her interpretation of *In Nomine – all'ongherese* (2014) that the composer got in touch and asked to meet. It is an adaptation of a work, originally written for a cor anglais, which takes the form of a meditation (with Hungarian folk inflections), its deep polyphonic roots looking to Henry Purcell as initial inspiration. Moreover, in turn, it also strives to evoke recollections of Bartók. *Signs, Games and Messages* (1997–2011) is a kind of final compositional notebook comprising almost always reflective

miniatures that, often in the form of a tribute to close friends, substantiate a good part of the essences of Kurtág's aesthetic ideology. In this selection of six pieces, the emotional tribute of each miniature reaches our ears with just the right amount of 'naturalness and expression', according to the musician, but also has that rare and magical balance between the avant-garde and the traditional. The transcription of this set of works, created by the performer Xelo Giner, was a direct commission from the composer.

The saxophone was one of the instruments for which Karlheinz Stockhausen wrote an eclectic body of works. His childhood was marked by the Second World War – Stockhausen's father died on the front lines in Hungary, and his mother was purged by the Nazi regime for her mental problems. *In Freundschaft* (1977) was dedicated in friendship to the clarinetist and companion of the composer, Suzanne Stephens. Conceived to be played on any instrument, we hear it here in its version for soprano saxophone. The work reflects the union between two disparate personalities (Stockhausen and Stephens) who, with the passage of time, influenced each other until they reached the friendship that would unite them over a lifetime. Conceptually attached to a formula of serial roots, two antagonistic forces (melancholy and optimism) that converge during the piece are easily distinguishable. Less popular is the short composition *Saxophone* (1977) for soprano saxophone and bongo. This curious score is a part of a larger composition, *Jahreslauf*, which in turn is part of the first act of the opera *Dienstag aus Licht*. The music delves into the passage of time in which the decades are represented by a soprano saxophone and a bongo. By using previous pieces as inspiration and material for future works, Stockhausen, as was common, created multiple chamber music and solo manuscripts – this is one of them.

Considered one of the great poets of the German

language, the fate of Paul Celan (1920–1970) in the early years of his life was not much better than Stockhausen's – his parents were deported to death camps and he was subjected to forced labour in Moldova. *Chymisch* is an old German word that refers to the union between science and alchemy, and is also the title of the homonymous poem by Celan on which Héctor Parra based his work for baritone and electronic saxophone in 2005. The Catalan composer immerses himself in the microspaces that open inside the instrument's timbre through an elaborate electronic treatment and extended techniques. Multiphonics, an enormously complex use of microtonality, roughly joined together phrases and explorations of the Aeolian mode stretched to the limits of what is aurally perceptible are part of the sonic alchemy with which the composer devised the piece.

Today, the Danish Simon Steen-Andersen is probably one of the composers of his generation most coveted by the festivals of new music in Europe. His work, *De Profundis* (2000, rev. 2013), for soprano saxophone and percussion (both parts played here by Xelo Giner) reaches levels of extreme virtuosity due to the difficulty of his musical language. To this must be added the handling of the saxophone, which is in itself a complex instrument, and that the score is based upon a very compromised tessitura (originally the piece was conceived for clarinet and percussion). Its author seeks communication (and never denies emotion) by searching for an impactful sound generated through sharp contrasts between slow and expressive sections and others more virulent and with very fast configurations.

In *Theatrique* (2009), the composer Carlos David Perales addresses, through sound – the theatrical language understood as one of the most primitive means of expression in art – the duality of Ethos versus Pathos, using the baritone saxophone and live electronics amalgamated into one piece (dedicated and premiered by Xelo Giner). That is why the score instructs the performer to make specific guttural and dramatic sounds using the saxophone, that are in turn amplified by the instrument so that it is turned into a resonant object and electroacoustic cavern – a sound that is evocative of a performance of a tragedy at an Ancient Greek theatre. Of a similar character, in terms of how it represents the work's subject, is the piece that closes the album, *Juana la Loca* (2016) by Miguel Angel Berbis, for violin, saxophone and electronics. Throughout its history, music has made attempts to understand, utilising its abstract form, the most realistic and often traumatic historical events. In this work, the Valencian composer seeks to reflect the true feelings that Juana of Castile, daughter of the Catholic monarchs, and future heir to the throne, must have suffered throughout her life, but also, and beyond the conjunctural, reflect her as one of the characters of European history that has been popularised through film. There is, in Berbis's work, a tense interpretation between the instruments, the voices and the electronics, segments that abruptly jab at each other and, at the same time, a sense of confusion that gives an approximate reflection of the universe of the Castilian monarch.

Ismael G. Cabral

English translation: María Teresa Ceballos

Xelo Giner

La saxofonista de renombre internacional Xelo Giner es una intérprete versátil que integra diversas facetas que van desde el repertorio clásico, contemporáneo, electrónica en vivo, música electroacústica mixta, proyectos multidisciplinares, interacción con instalaciones de esculturas sonoras, audiovisuales, electrónica y video en vivo e improvisación contemporánea.

Destaca con un extenso catálogo de más de 70 estrenos absolutos dedicados a la intérprete. Realiza los estrenos nacionales de los compositores Iannis Xenakis, Phill Niblock, Alvin Curran y Mauricio Sotelo, entre otros. Como solista, Xelo Giner realiza conciertos por todo el mundo. Ha sido invitada recientemente por el compositor György Kurtág a interpretar su obra para saxofón barítono solo "In Nomine All'Onguerese" en el Palace of Arts de Budapest, con motivo del homenaje por el 90 aniversario del compositor. Actualmente trabaja estrechamente con Kurtág en un proyecto donde presenta nuevas composiciones dedicadas a ella. Colabora habitualmente con la Orquesta de la Comunitat Valenciana bajo la batuta de Zubin Mehta, Lorin Maazel, Roberto Abbado y Christopher Franklin, entre otros. También mantiene colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta RTVE, la Orquesta Nacional de Bordeaux, la Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Orquesta de Valencia.

Realiza grabaciones para Radio France, RTVE y Radio Nacional de España. En el campo de la docencia es profesora de saxofón de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento de Valencia ESMAR (España). También es artista patrocinada por Henri Selmer Paris.

Photo: Eduardo Peris Castro

Internationally renowned saxophonist Xelo Giner is a versatile interpreter whose repertoire spans classical, contemporary, live electronic, mixed electroacoustic music, multi-disciplinary projects, interaction with installation of sound sculptures, audiovisuals, electric and live video and contemporary improvisation. She is the dedicatee of over 70 works, and has given the national premieres of pieces by composers such as Iannis Xenakis, Phill Niblock, Alvin Curran and Mauricio Sotelo, among others. As a soloist, Giner gives concerts across the globe, and was recently invited by György Kurtág to perform *In Nomine – all'ongherese* for solo saxophone at the Palace of Arts Budapest as part of his 90th birthday celebrations. She is currently working with Kurtág on a project that will result in new compositions that have been dedicated to her. Giner frequently performs with the Orquesta de la Comunitat Valenciana, and has appeared with conductors Zubin Mehta, Lorin Maazel, Roberto Abbado and Christopher Franklin, among others. Other guest appearances include performances with the Orquesta Sinfónica de Madrid, RTVE Symphony Orchestra, Bordeaux Aquitaine National Orchestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa and the Orchestra of València. She has recorded for Radio France, RTVE and the Radio Nacional de España.

Giner teaches saxophone at the Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento de Valencia ESMAR. She is a Henri Selmer Paris artist.

www.xeloginer.com

Xelo Giner is one of the great exponents of contemporary saxophone music, and her programme binds together each piece in a logical progression that also reflects the turbulence and vicissitudes of the European avant-garde. Kurtág's miniatures, in arrangements by the composer, summon up the essence of his aesthetic ideology, while Stockhausen explores elements of antagonistic forces in *In Freundschaft*. Steen-Andersen's *De Profundis* demands extreme virtuosity, and Hèctor Parra's sonic alchemy in *Chymisch* shows how composers are extending the instrument's technical compass.

DE PROFUNDIS

György KURTÁG (b. 1926) Jelek, játékok és üzenetek (‘Signs, Games and Messages’): 1 In Nomine – all’ongherese (2001) (arr. Xelo Giner [b. 1973] for saxophone, 2014)	5:42	György KURTÁG Jelek, játékok és üzenetek (‘Signs, Games and Messages’) (selection) (1997–2011) (arr. X. Giner for saxophone 6 8 9 11 and for voice and saxophone 7 10, 2019) (Texts: Angelus Silesius [1624–1677] 7, Lorand Gaspar [1925–2019] 10)	8:11
Karlheinz STOCKHAUSEN (1928–2007) 2 In Freundschaft for Soprano Saxophone, Work No. 46 9/10 (1977)	14:05	6 ... ein Brief aus der Ferne an Ursula ... (2014) 7 Angelus Silesius: Die Ros’ (2010–11) 8 ... ein Sappho-Fragment ... (1999) 9 Hommage à Elliott Carter: No. 1. Capriccio (1998) 10 Lorand Gaspar: Désert (2005) 11 Einen Augenblick lang ... (1997–98)	2:34 1:36 1:23 1:04 1:03 0:30
Hèctor PARRA (b. 1976) 3 Chymisch (2005)	6:47	Karlheinz STOCKHAUSEN 12 Saxophone (from <i>Jahreslauf</i> [‘Course of the Years’], Act I of <i>Dienstag aus Licht</i> [‘Tuesday from Light’]), Work No. 2. ex 47 (version with bongo) (1977)	5:08
Simon STEEN-ANDERSEN (b. 1976) 4 De Profundis (version for soprano saxophone and percussion) (2000, rev. 2013)	14:59	Miguel Angel BERBIS (b. 1972) 13 Juana la Loca (2016) *	6:09
Carlos David PERALES (b. 1979) 5 Theatrique (2009) *	8:16		

* WORLD PREMIERE RECORDING

Xelo Giner, Soprano Saxophone 2 4 9 11 12, Alto Saxophone 6–8 10,
Baritone Saxophone 1 3 5, Tenor Saxophone 13, Percussion 4
María Bazal, Soprano 7 10 • Jenny Guerra, Violin 13
Carles Salvador, Bongo 12 • Miguel Angel Berbis, Electronics 3 5 13

Recorded: 20–25 July 2020 at the Auditorio de Rafelbunyol, Valencia, Spain
Producer: Xelo Giner • Engineer: Miguel Angel Berbis • Booklet notes: Ismael G. Cabral
Publishers: Editio Musica Budapest 1 6–11, Universal Edition 2 12, Tritó Edicions 3, Edition-S Music Sound Art 4,
Brotons & Mercadal Edicions Musicals 5, Edition: Manuscript 13
Sponsor: SELMER • Cover image: Xelo Giner © Eduardo Peris Castro
© & © 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com