

América salvaje

(2006)

Jimmy López

Commissioned by the Minister of Education of Peru, Mr. Javier Sota Nadal

Jimmy López

Biographical Note

Peruvian composer Jimmy López was born in Lima in 1978. From 1998-2000 he studied with renowned Peruvian composer Enrique Iturriaga at the National Conservatory of Music in Lima, and from 2000-2007 with Veli-Matti Puumala and Eero Hämeenniemi at the Sibelius Academy in Helsinki, Finland, from where he obtained his Master of Music degree.

He has been awarded the following prizes: **2009 Georges Ladd Prix de Paris** (University of California at Berkeley); **Kranichsteiner Musikpreis** at the **2008 Darmstadt International Course for Contemporary Music** (Germany); **2008 Morton Gould Young Composer Award** (New York) for his concertino for piano, strings, brass and percussion titled "*Epiphany*"; **2008 Nicola de Lorenzo Prize** (UC Berkeley) for "*Epiphany*"; **Orchestra Composition Award - SäveliYS 2006 Composition Competition** (Finland) for his orchestral work "*The Plea*"; **Stipendienpreis** at the **International Course for Contemporary Music, Darmstadt 2006** (Germany) for his chamber work "*Kraftmaschine*"; **Honorable Mention** at the **Iriino Composition Prize for Chamber Music 2005** (Japan) for his string quartet "*La Caresse du Couteau*"; **First Prize - ALEA III 2003 International Composition Competition** (USA) for his piece "*K'asa*" for violin and piano; and the **Orchestra Prize - CCA International Composition Competition 2002** (Taiwan) for his orchestral work "*Carnynx*".

In May 2004 he presented the ballet "*Los Magos del Silencio*" in Lima. This ballet, sponsored by the Embassy of Finland in Peru, was successfully shown 15 times to a full theatre. On July of the same year, his "*Concerto for Koto and Orchestra*" was premiered by the UMA Kamerorkest in The Netherlands with Makiko Goto as soloist, and later on he was commissioned a "*String Quartet*" that was premiered on November 1st at the Opening Concert of the Lima International Contemporary Music Festival organized by the Embassy of Spain in Peru. In June 2005, "*Kraftmaschine*", for recorders and percussion, was premiered in Germany. This piece was commissioned by the ADevantgarde Festival in collaboration with the Orff-Zentrum, Munich.

He was awarded the Martin Wegelius Scholarship in 2005 in recognition of his compositional work. In 2006 the Minister of Education of Peru, Javier Sota Nadal, commissioned him an orchestral composition for the inauguration of the National Library of Peru. This work entitled "*América Salvaje*" was premiered on March 2006 by the composer himself conducting the National Symphony Orchestra of Peru. In October 2007 "*Fiesta!*" for chamber ensemble, was premiered in Lima. The full orchestra version was premiered by the Baltimore Symphony Orchestra in May 2008. "*Fiesta!*" was commissioned by Miguel Harth-Bedoya on the occasion of the 100th anniversary of the Lima Philharmonic Society.

Jimmy López, at the time of this publication, is currently working toward a PhD in composition at the University of California at Berkeley. He is a member of ASCAP, SUOMEN SÄVELTÄJÄT and CIRCOMPER. His works have been performed in venues such as Carnegie Hall and Aspen Music Festival and by ensembles such as the Chicago Symphony Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra, Fort Worth Symphony Orchestra, among others.

His recent album *Musuq Peru*, released by FILARMONIKA, contains a collection of his chamber and orchestral works.

For more information about Jimmy López, please visit: www.lopezjimmy.com

Reseña Biográfica

El compositor peruano Jimmy López nació en Lima en 1978. Desde 1998 al 2000 estudió con el renombrado compositor peruano Enrique Iturriaga en el Conservatorio Nacional de Música en Lima, y del 2000 al 2007 con Veli-Matti Puumala y Eero Hämeenniemi en la Academia Sibelius en Helsinki, Finlandia, donde obtuvo su grado de Maestría en Música.

Jimmy López ha recibido los siguientes premios: **2009 Georges Ladd Prix de Paris** (Universidad de California en Berkeley), **Kranichsteiner Musikpreis** en el **2008 Darmstadt International Course for Contemporary Music** (Alemania); **2008 Morton Gould Young Composer Award** (Nueva York) por su concertino para piano, cuerdas, metales y percusión titulado "*Epiphany*"; **2008 Nicola de Lorenzo Prize** (UC Berkeley) igualmente por "*Epiphany*"; **Premio para la Obra Orquestal - SäveliYS 2006 Composition Competition** (Finlandia) por su obra orquestal "*The Plea*"; **Stipendienpreis** en el **International Course for Contemporary Music, Darmstadt 2006** (Alemania) por su obra de cámara "*Kraftmaschine*"; **Mención Honrosa** en el **Iriino Composition Prize for Chamber Music 2005** (Japón) por su cuarteto de cuerdas "*La Caresse du Couteau*"; **Primer premio - ALEA III 2003 International Composition Competition** (USA) por su obra "*K'asa*" para violín y piano; y el **Orchestra Prize - CCA International Composition Competition 2002** (Taiwan) por su obra orquestal "*Carnynx*".

En mayo del 2004 presentó su ballet "*Los Magos del Silencio*" en Lima auspiciado por la embajada de Finlandia en el Perú, espectáculo que exitosamente se representó 15 veces a teatro lleno. En Julio del mismo año su "*Concierto para koto y orquesta*" fue estrenado por la UMA Kamerorkest en Holanda con Makiko Goto como solista y más adelante su "*Cuarteto de cuerdas*" fue comisionado para inaugurar el Festival de Música Clásica Contemporánea organizado por la embajada de España en el Perú. En el 2005, "*Kraftmaschine*", para flautas dulces y percusión fue estrenada en Alemania y fue comisionada por el ADevantgarde Festival en colaboración con el Orff-Zentrum, Munich.

En el 2005 Jimmy López recibió la beca Martin Wegelius por su trabajo composicional. En el 2006 el ministro de educación del Perú, Javier Sota Nadal, le comisionó una obra orquestal para la inauguración del nuevo local de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta obra titulada "*América Salvaje*" fue estrenada en marzo del mismo año, ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, bajo la dirección del mismo compositor. En octubre del 2007 su obra "*Fiesta!*" para ensamble instrumental fue estrenada en Lima y luego la versión orquestal en mayo del 2008 por la Orquesta Sinfónica de Baltimore, ambas a cargo de Miguel Harth-Bedoya, quién comisionó esta obra para la celebración de los 100 años de la Sociedad Filarmónica de Lima.

Jimmy López, al momento de esta publicación, se encuentra estudiando un doctorado en composición en la Universidad de California en Berkeley. El es miembro de la ASCAP, SUOMEN SÄVELTÄJÄT y CIRCOMPER. Sus obras orquestales se han ejecutado en renombrados lugares como el Carnegie Hall y el Festival Aspen, además por agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Chicago, Orquesta Sinfónica de Baltimore, Orquesta Sinfónica de Atlanta, Orquesta Sinfónica de Fort Worth, entre otras.

Su álbum *Musuq Peru*, recientemente publicado por FILARMONIKA, contiene una selección de sus obras de cámara y orquesta.

Para mayor información acerca de Jimmy López visite: www.lopezjimmy.com

América salvaje

Commentary by the composer

This composition originated as a commission from the Minister of Education of Peru, Javier Sota Nadal, on the occasion of the inauguration of the new building of the National Library in March 2006. I was convinced that the occasion called for the use of a musical genre with strong links to literature, thus I decided to base my piece upon the poem *Blasón* by José Santos Chocano. The result is a symphonic poem that aims at reflecting Peru's multicultural roots with the same clarity and strength as the original text.

"*América Salvaje*" travels across several sonic landscapes of diverse origin in which Andean and European instruments are used. Each section surpasses the previous one in energy and so the whole piece constitutes a permanent crescendo whose culmination is only achieved in the very last section. This piece -in which millenary Andean instruments, contemporary techniques, Afro-Peruvian folklore and modal/tonal harmonies converge- is an ambitious attempt to reflect the richness and complexity of Peruvian musical heritage.

The first sound in the piece is produced by the *pututo*, an Andean ceremonial instrument that was used to summon the people to events of great relevance, and, generally, of ritual character. In the same way, the pututos are used here to summon the people to an event of historic importance, the opening of the new building of an essential cultural institution, the National Library of Peru.

This piece was premiered on March 27, 2006 by the National Symphony Orchestra conducted by the composer himself. Among those present were Alejandro Toledo, President of Peru; Javier Sota Nadal, Minister of Education and Sinesio López, Director of the National Library.

Coat of Arms

I am the singer of America, indigenous and wild
my lyre has a soul, my song an ideal.
My verse does not rock with the
slow swing of a hanging tropical hammock...

When I feel Inca, I render vasallage
to the Sun, which gives me the sceptre of its royal power;
when I feel Hispanic and evoke colonial times
my verses seem like crystal trumpets.

My fantasy comes from a Moorish lineage:
the Andes are made of silver, but the lion, of gold,
and the two castes I melt with epic heat.

The blood is Spanish and Inca is the heart-beat;
and had I not been a Poet, perhaps I would have been
an adventurous white man or an Indian emperor.

José Santos Chocano (1867-1935)
Free english translation: Jimmy López

Comentarios del autor

Esta obra se origina como una comisión del Ministro de Educación del Perú, Javier Sota Nadal, en ocasión de la inauguración de la nueva sede de la Biblioteca Nacional en marzo del 2006. Estaba convencido de que era oportuna la ocasión para utilizar un género musical de fuertes lazos con la literatura, por lo que decidí basar mi obra sobre el poema *Blasón* de José Santos Chocano. El resultado es un poema sinfónico que apunta a reflejar las raíces multiculturales del Perú con la misma claridad y fortaleza del texto original.

"*América salvaje*" viaja a través de varios paisajes sonoros de origen diverso en los que se emplean instrumentos andinos y europeos. Cada sección supera a la anterior en energía y así toda la pieza constituye un permanente crescendo cuya culminación solo se consigue en la última sección. Esta obra -en que los instrumentos andinos milenarios, las técnicas contemporáneas, el folklore afro-peruano y armonías modales/tonales convergen- es un ambicioso intento por reflejar la riqueza y complejidad del patrimonio musical peruano.

El primer sonido de la pieza es producido por el *pututo*, un instrumento ceremonial andino que fue usado para convocar a la gente a eventos de gran relevancia, y, en general, de carácter ritual. De la misma forma, los pututos son utilizados aquí para convocar a la gente a un evento de histórica importancia, la apertura de la nueva sede de una institución cultural fundamental, la Biblioteca Nacional del Perú.

Esta obra fue estrenada el 27 de marzo del 2006 por la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el propio compositor. Entre los presentes estuvo Alejandro Toledo, el Presidente del Perú; Javier Sota Nadal, Ministro de Educación; y Sinesio López, Director de la Biblioteca Nacional.

Blasón

Soy el cantor de América autóctono y salvaje:
mi lira tiene un alma, mi canto un ideal.
Mi verso no se mece colgado de un ramaje
con vaivén pausado de hamaca tropical...

Cuando me siento inca, le rindo vasallaje
al Sol, que me da el cetro de su poder real;
cuando me siento hispano y evoco el coloniaje
parecen mis estrofas trompetas de cristal.

Mi fantasía viene de un abolengo moro:
los Andes son de plata, pero el león, de oro,
y las dos castas fundo con épico fragor.

La sangre es española e incaico es el latido;
y de no ser Poeta, quizá yo hubiera sido
un blanco aventurero o un indio emperador.

José Santos Chocano (1867-1935)

Instrumentation

Flute 1 (doubling on Oc. 1, W. whistle 1)
Flute 2 (doubling on Piccolo, Oc. 2, W. whistle 2)
Oboe 1 (doubling on Oc. 3, W. whistle 3)
Oboe 2 (doubling on Oc. 4, W. whistle 4)
Clarinet in B \flat 1 (doubling on Oc. 5, W. whistle 5)
Clarinet in B \flat 2 (doubling on Oc. 6, W. whistle 6)
Bassoon 1 (doubling on Oc. 7, W. whistle 7)
Bassoon 2 (doubling on Oc. 8, W. whistle 8)

Horn in F 1 (doubling on Pututo 4)
Horn in F 2 (doubling on Pututo 5)
Horn in F 3 (doubling on Pututo 6)
Trumpet in B \flat 1 (doubling on Pututo 1)
Trumpet in B \flat 2 (doubling on Pututo 2)
Trumpet in B \flat 3 (doubling on Pututo 3)
Trombone 1 (doubling on Pututo 7)
Trombone 2 (doubling on Pututo 8)
Bass trombone (doubling on Pututo 9)
Tuba (doubling on Pututo 10)

Percussion (4 players):

{ Glockenspiel
3 Tom drums (high, low, floor)
Suspended cymbal
Tam-tam
Triangle
Tubular bells
2 Wood blocks
Marimba (4 octaves)
Tam-tam
Antique cymbals
Bass drum
Güiro
Suspended cymbal

Piano

Strings

Duration: 14 min

Notes:

- Oc. = Ocarina; W. whistle = Water whistle.
- Pututos are numbered according to their pitch, from highest to lowest.
- Ocarinas, Water whistles and Pututos can be played by separate or additional non-orchestral musicians.

Instrumentación

Flauta 1 (también Oc. 1, S. de agua 1)
Flauta 2 (también Piccolo, Oc. 2, S. de agua 2)
Oboe 1 (también Oc. 3, S. de agua 3)
Oboe 2 (también Oc. 4, S. de agua 4)
Clarinete en B \flat 1 (también Oc. 5, S. de agua 5)
Clarinete en B \flat 2 (también Oc. 6, S. de agua 6)
Fagot 1 (también Oc. 7, S. de agua 7)
Fagot 2 (también Oc. 8, S. de agua 8)

Corno en Fa 1 (también Pututo 4)
Corno en Fa 2 (también Pututo 5)
Corno en Fa 3 (también Pututo 6)
Trompeta en B \flat 1 (también Pututo 1)
Trompeta en B \flat 2 (también Pututo 2)
Trompeta en B \flat 3 (también Pututo 3)
Trombón 1 (también Pututo 7)
Trombón 2 (también Pututo 8)
Trombón bajo (también Pututo 9)
Tuba (también Pututo 10)

Percusión (4 músicos):

{ Glockenspiel
3 Tom-toms (agudo, grave, napoleón)
Platillo suspendido
Tam-tam
Triángulo
Campanas tubulares
2 Wood blocks
Marimba (4 octavas)
Tam-tam
Platillos antiguos
Bombo orquestal
Güiro
Platillo suspendido

Piano

Cuerdas

Duración: 14 min

Notas:

- Oc. = Ocarina; S. de agua = Silbato de agua.
- Los Pututos están numerados en orden de altura, del más agudo al más grave.
- Las Ocarinas, Silbatos de agua y Pututos pueden ser tocados por otros músicos no orquestales.

América salvaje

(2006)

Jimmy López (b.1978)

SCORE IN C / PARTITURA EN DO

The score is divided into several sections:

- Flute Section:** Flute I, Flute II [Piccolo], Oboe I-II, Clarinet in B \flat I-II, Bassoon I-II. Each instrument has an alternative part for Ocarina and Water Whistle.
- Ocarina Section:** Ocarina 1-8, each with a Water Whistle (W.W.) part. Performance instructions include "lowest possible sound flutterzunge" and "gliss." with rhythmic markings (3", 5", 3", 5", 3", 5").
- Pututo Section:** Pututo 1-10 (Horn, Trumpet, Trombone, Bass Trombone/Tuba). Performance instructions include "ff" and "gliss." with rhythmic markings (13", 3", 10", 13", 3", 10", 8", 3", 5", 3", 5", 3", 5", 5").
- Percussion:** Percussion I, II, III, IV.
- Piano:** Keep sostenuto pedal pressed until measure 17.
- String Section:** Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Double Bass.

* Ocarinas, Water whistles and Pututos can be played by separate or additional non-orchestral musicians.

* Las Ocarinas, Silbatos de agua y Pututos pueden ser tocados por otros músicos no orquestales.

4/4 ♩ = 60

19 6" 4/4 ♩ = 60

W.W. 1 *ff*

W.W. 2 *ff*

W.W. 3-4 *ff*

Ocarina 5-6 *ff* highest possible sound flutterzunge

Ocarina 7-8 *ff* highest possible sound flutterzunge

15 5" 5" 5" 6" 6" 4/4

Put. 4-5 *ff*

Put. 6 *ff*

Put. 1-2 *ff*

Put. 3 *ff*

Put. 7-8 *ff*

Put. 9-10 *ff*

Hn. III in F *ff* lowest possible sound

Tbn. I-II *ff* lowest possible sound

B. Tbn. Tuba *ff* lowest possible sound

18 6" 6" 4/4

Percussion I Glockenspiel *ff*

Percussion II Tubular bells *ff*

Percussion III Tam-tam *ff*

Percussion IV Antique cymbals *ff*

Piano *ff*

15 5" 5" 5" 6" 19 6" 4/4 ♩ = 60

Vln. I 8 soli *ff* sempre gliss.

Vln. II 8 soli *ff* sempre gliss.

Vla. 8 soli *ff* sempre gliss.

Vc. 5 soli *ff* sempre gliss.

Db. 3 soli *ff* sempre gliss.

21

Fl. I

Fl. II muta in Piccolo

Ob. I

Cl. B♭ I

Bsn. I

24

gliss.

highest possible overtone

sul E

sul A

sul D

sul G

glissando

54

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

4 ♩ = 126

29

8

pp

Ob. I

Ob. II

Cl. B♭ I

Bsn. I

Tuba

tenuto

ppp

4 ♩ = 126

29

8

2 soli

pp

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

solo

33

Ob. I

Ob. II

Cl. B. I

Bsn. I

Tuba

This system contains the musical notation for measures 33 to 35 for the woodwind section and tuba. The woodwinds (Ob. I, Ob. II, Cl. B. I, Bsn. I) play a complex sixteenth-note pattern with sixteenth rests, marked with a '6' and an accent. The tuba part consists of a few notes with a slur and a 'pp' dynamic marking.

33

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

This system contains the musical notation for measures 33 to 35 for the string section. The strings play a sixteenth-note pattern with sixteenth rests, marked with a '6' and an accent. The double bass part includes a '2 soli' marking. A large watermark is overlaid on this system.

36

Ob. I

Ob. II

Cl. B. I

Bsn. I

Tuba

This system contains the musical notation for measures 36 to 38 for the woodwind section and tuba. The woodwinds continue with the sixteenth-note pattern, marked with a '6' and an accent, and include a 'p' dynamic marking. The tuba part has a 'pp' dynamic marking.

36

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

This system contains the musical notation for measures 36 to 38 for the string section. The strings continue with the sixteenth-note pattern, marked with a '6' and an accent, and include a 'p' dynamic marking. The double bass part includes a '3 soli' marking.

39

Ob. II

Cl. B♭ I

Bsn. I

Tuba

mp

p

Detailed description: This system contains the staves for Oboe II, Clarinet B-flat I, Bassoon I, and Tuba. Measures 39-41 show sixteenth-note patterns with slurs and accents. The Oboe II part has a dynamic marking of *mp*. The Tuba part has a dynamic marking of *p*.

39

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

3 soli

mp

Detailed description: This system contains the staves for Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass. Measures 39-41 show sixteenth-note patterns with slurs and accents. The Viola part has a marking of *3 soli*. The Double Bass part has a dynamic marking of *mp*.

42

Ob. I

Ob. II

Cl. B♭ I

Bsn. I

B. Tbn. Tuba

mp

a2

p

Detailed description: This system contains the staves for Oboe I, Oboe II, Clarinet B-flat I, Bassoon I, and Baritone Tuba/Tuba. Measures 42-44 show sixteenth-note patterns with slurs and accents. The Oboe I part has a dynamic marking of *mp*. The Baritone Tuba/Tuba part has a dynamic marking of *p* and a marking of *a2*.

42

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

mp

4 soli

half section

Detailed description: This system contains the staves for Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass. Measures 42-44 show sixteenth-note patterns with slurs and accents. The Violin I part has a dynamic marking of *mp*. The Violin II part has a marking of *4 soli*. The Double Bass part has a marking of *half section*.