

OBRAS PARA VIOLONCHELO

“TALLER DE MUJERES COMPOSITORAS”

Festival de Música Española de Cádiz

Cuaderno nº 12

Año 2017-2023

María José Arenas Martín

Los tiempos del porvenir

Beatriz Arzamendi Ceciaga

Policronías de las Sibilas

María del Carmen Asenjo-Marrodán

Questo tremito, questo vacillamento

Anna Bofill Levi

Viajar es lo que importa

Consuelo Díez Fernández

La Senda

María del Pilar Miralles Castillo

Stunt Fall V

Reyes Oteo

VERITAS VINCIT

Diana Pérez Custodio

Un mundo sin bocas y con olor a desinfectante

Rosa María Rodríguez Hernández

El álamo lejano

Illa de calma i llum

Noche de arena

Dolores Serrano Cueto

Funambudumbre: cuando todo se apaga

Ana Teruel Medina

Vivir en Aporesis (... o Turbulencias...)

OBRAS PARA VIOLONCHELO

“TALLER DE MUJERES COMPOSITORAS”

Festival de Música Española de Cádiz

Cuaderno nº 12

Años 2017-2023

María José Arenas Martín

Los tiempos del porvenir

Beatriz Arzamendi Ceciaga

Policronías de las Sibilas

María del Carmen Asenjo-Marrodán

Questo tremito, questo vacillamento

Anna Bofill Levi

Viajar es lo que importa

Consuelo Díez Fernández

La Senda

María del Pilar Miralles Castillo

Stunt Fall V

Reyes Oteo

VERITAS VINCIT

Diana Pérez Custodio

Un mundo sin bocas y con olor a desinfectante

Rosa María Rodríguez Hernández

El álamo lejano

Illa de calma i llum

Noche de arena

Dolores Serrano Cueto

Funambudumbre: cuando todo se apaga

Ana Teruel Medina

Vivir en Aporesis (... o Turbulencias...)

Junta de Andalucía

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Obras encargo del Taller de Mujeres Compositoras del
Festival de Música Española de Cádiz.

Edita: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

© de la edición: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

© María José Arenas Martín, Beatriz Arzamendi Ceciaga, María del Carmen Asenjo-Marrodán, Anna Bofill Levi, Consuelo Díez Fernández, María del Pilar Miralles Castillo, Reyes Oteo, Diana Pérez Custodio, Rosa María Rodríguez Hernández, Dolores Serrano Cueto y Ana Teruel Medina.

Responsable de la edición: Centro de Documentación Musical de Andalucía.

Carrera del Darro, 29 18010 Granada

www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

I.S.M.N.: 979-0-801257-28-4

Depósito Legal: SE 525-2024

Los tiempos del porvenir

para violonchelo

Obra encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y del Festival de Música Española de Cádiz

María José Arenas Martín

Cuando no había futuro
aprendimos a vivir en el presente simple,
a veces era continuo, rara vez fue perfecto.

Aquellos días variábamos el rumbo de la conjugación
como niños perdidos en viejos manuales de gramática
-esa lista insensata de palabras en negro,
rojas de sangre las terminaciones-.

Entonces nos saltamos los tiempos del porvenir.

El destino, de cara a la pared, aguardaba el más leve movimiento
para señalarnos con su dedo de pollo inglés fatídico.

Allí nos tuvo, en el gélido patio de rodillas gastadas,
donde los escolares caen y vuelven a caer sobre sus postillas.

Allí estuvimos, quietos en la casilla de la espera,
jugando a la ruleta rusa de la continuación.

a Adrián

36 arco
mp *mp* *mp*

42 *p* *mp* *mf* *mp*

48 *mp* *p*

53 rit. a tempo *p*

55 *p*

57 *mf* rit.

60 a tempo *p* rit.

63 a tempo *sf mf* *mp* *sf mf* *mp* *sf mf*

66 *mp* *mf* *p*

72 *pp* *mp*

79 *sf* *sf* *sf* *sul pont.* *sul tasto.* 5 5 6 6

83 *f* *ord.* 6 6 6 6 6 6

85 *mp* 6 6 6 6

89 *mf* *f* *mp*

93 *mf*

98 98

101 *mf* 5 5 5 *molto vib.* *pizz.*

104 *arco* *pizz.* *arco* *pizz.* *arco* *mf*

109 *pizz.* *arco* *molto vib.* 5 *pizz.* *sf* *sf* *mf* *f*

115 *arco* *molto vib.* *pizz.* *arco*

119 *pizz.* *arco* *pizz.* *arco* *pizz.* *arco* *mf*

123 *pizz.* *p* *arco* *molto vib.* *pizz.*

127 *arco* *molto vib.* *pizz.* *arco* *molto vib.* *pp*

Isla Cristina-Cádiz, Agosto 2020
circa 6 minutos

*Policronías de las
Sibilas
para Violonchelo
Beatriz Arzamendi*

POLICRONÍAS DE LAS SIBILAS

Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) para el Festival de Música Española de Cádiz, temporada 2020/21. Estreno a cargo de la violonchelista Kathleen Balfe.

Está basada en la figura de las Sibilas, profetisas de la mitología griega y romana. Gozaban de una reconocida facultad para desentrañar el futuro, para profetizar acontecimientos de toda índole. Representaban un soporte frente a la incertidumbre del porvenir. Su existencia y prestigio es una de las pocas muestras de respeto a la inteligencia femenina que aparece reseñada en la Historia de esa época y de otras muchas posteriores.

Desde la antigüedad las leyendas cuentan la existencia de numerosas Sibilas, de las que actualmente se aceptan una docena.

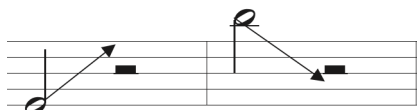
Policronías de las Sibilas se construye a base de diferentes secuencias, lo que aparece puede desaparecer en un instante, cambios de velocidad, estados y emociones diversas, mutaciones repentinas, radicales en las que el factor sorpresa juega un papel importante.

Estos elementos viajan de una sección a otra de la música nutriendo la partitura a base de estratos de tiempo múltiples.

Beatriz Arzamendi

INDICACIONES-INDICATIONS

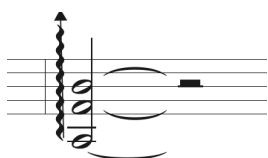
- I) Glissando en notas pizzicato hasta una altura indeterminada con la duración que representa la nota
After notes played pizzicato means a slight glissando of the duration of the note

- II) Ligadura que significa dejar vibrar las notas hasta que desaparezca el sonido
Means lasciar vibrare until the sound fades

- III) Acorde arpegiado, ascendiendo o descendiendo según la dirección de la flecha
Arpeggiated chords, ascending or descending

- IV) *Accelerando* gradual dentro del grupo de figuras.
Indicates a gradual accelerando within the group

- V) Las alteraciones accidentales afectan a todas las repeticiones de esa nota dentro de ese compás y en su misma altura.
Accidentals apply to all repetitions of the note within the same measure and where there are no barlines within the same system

Policronías de las Sibilas

para violonchelo

Beatriz Arzamendi

Liberamente, lento y misterioso ♩ = 54 c.

The musical score is written for Cello and Violonchelo (Viola) in 3/4 time. The tempo is marked "Liberamente, lento y misterioso" with a quarter note equal to 54 beats per minute. The key signature has one sharp (F#).

Measure 1: Cello starts with a *ff* dynamic, playing a *pizz.* (pizzicato) chord. The Violonchelo part begins with a *mf* dynamic, playing a *Glis.* (glissando) over a triplet of eighth notes.

Measure 2: Cello continues with *ff* dynamics, playing a *pizz.* chord. Violonchelo plays a *p* dynamic *col legno battuto* (col legno battuto) triplet.

Measure 3: Cello plays an *arco* (arco) chord with *p* dynamics. Violonchelo plays a *p* dynamic *col leg* (col legno) triplet.

Measure 4: Cello plays an *arco* chord with *p* dynamics. Violonchelo plays a *mf* dynamic *arco* triplet.

Measure 5: Cello plays an *arco* chord with *p* dynamics. Violonchelo plays a *mf* dynamic *arco* triplet.

Measure 6: Cello plays an *arco* chord with *p* dynamics. Violonchelo plays a *mf* dynamic *arco* triplet.

Measure 7: Cello plays an *arco* chord with *ppp* dynamics. Violonchelo plays a *f* dynamic *arco* triplet.

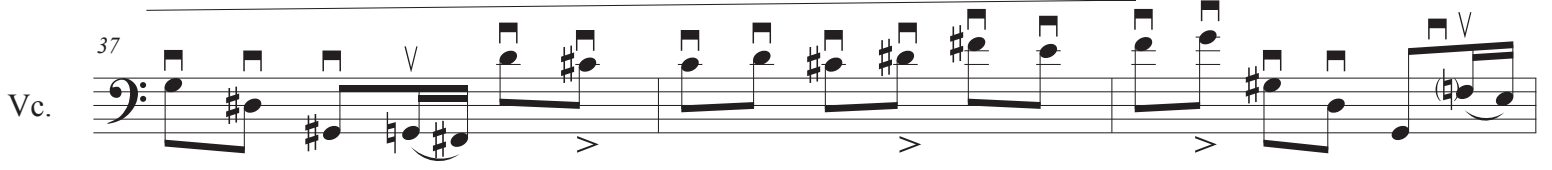
Measure 8: Cello plays an *arco* chord with *pp* dynamics. Violonchelo plays a *mf* dynamic *arco* triplet.

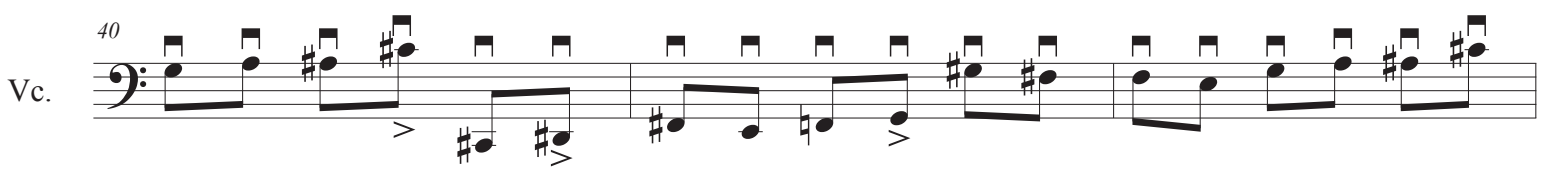
Measure 9: Cello plays an *arco* chord with *fff* dynamics. Violonchelo plays a *pp* dynamic *arco* triplet.

Measure 10: Cello plays an *arco* chord with *fff* dynamics. Violonchelo plays a *pp* dynamic *arco* triplet.

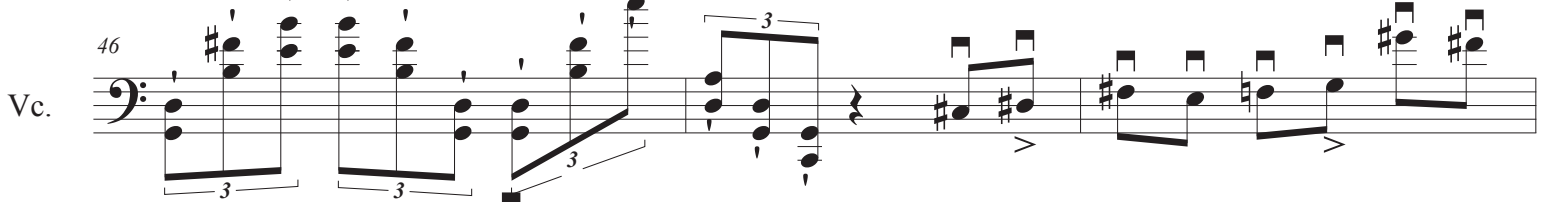
Measure 11: Cello plays an *arco* chord with *fff* dynamics. Violonchelo plays a *pp* dynamic *arco* triplet.

Vc. 34

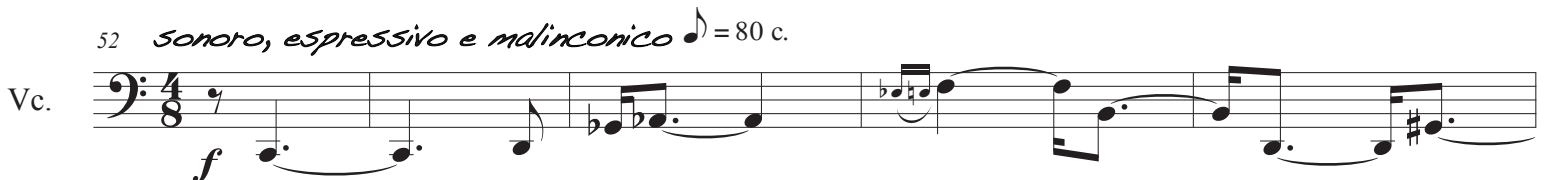
Vc. 37

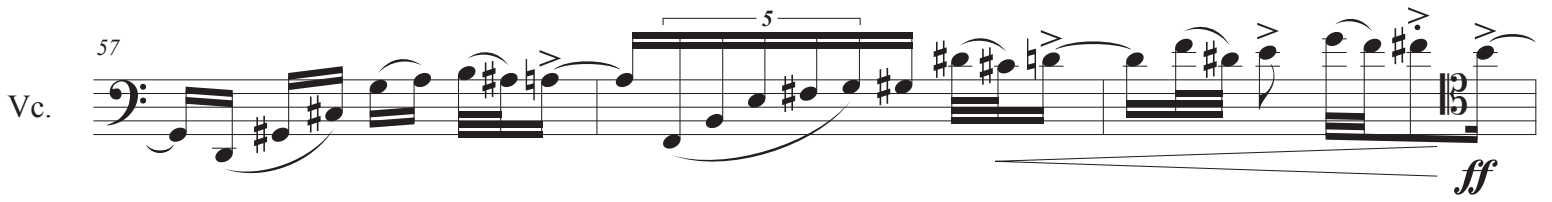
Vc. 40

Vc. 43

Vc. 46

Vc. 49

Vc. 52 *Sonoro, espressivo e malinconico* ♩ = 80 c.

Vc. 57

Vc. 60

Vc. 65 *mf*

Vc. 71 *ff*

Vc. 75 *pizz.* *pizz.* *pizz.*

Vc. 78 *arco* *ff* *pizz.* *p* *Glis.* *arco* *pizz.*

Vc. 81 *Moderato e lamentoso* $\text{♩} = 92 \text{ c.}$ *arco* *f*

Vc. 85

Vc. 89 *marcato* *cresc.*

Vc. 92 *pizz.* *arco*

Vc. 94 *Sul Pont.* *(poco accel.)*

97 *a tempo* *Glis.*

99 *Ord.* *pizz.* *mf*

105 *pizz.* *Glis.* *Glis.*

110 *Liberamente* ♩ = 120 c. *arco p* *Glis.*

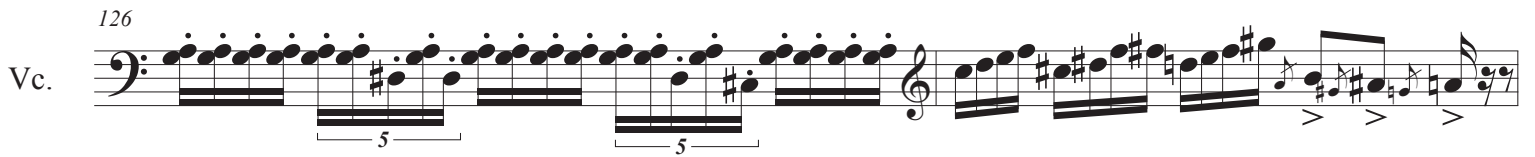
114

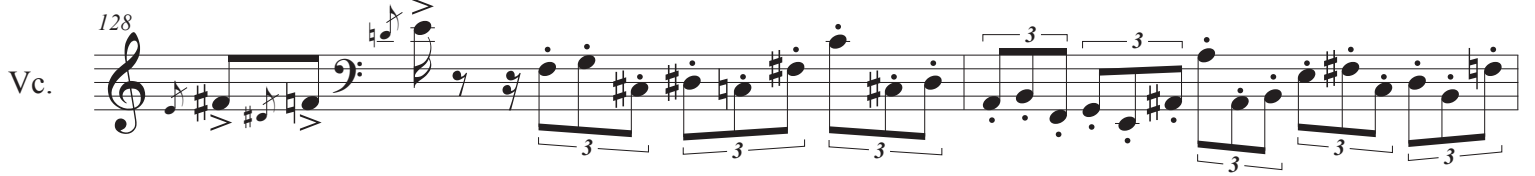
118 *Furioso e con bravura*

120 ♩ = 116 c. *f*

123

124

126 Vc.

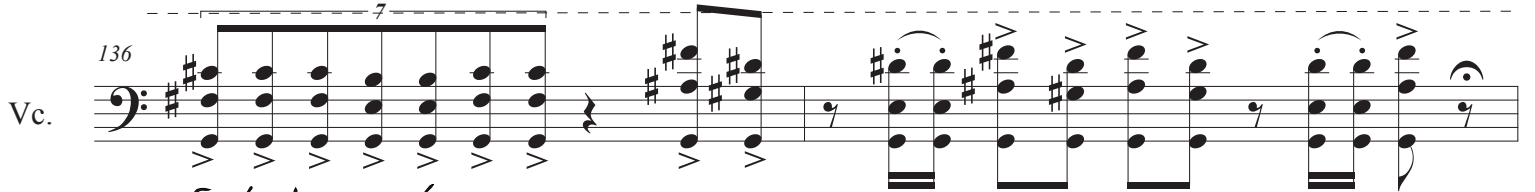
128 Vc.

130 Vc.

132 Vc.

Sul Pont.

134 Vc.

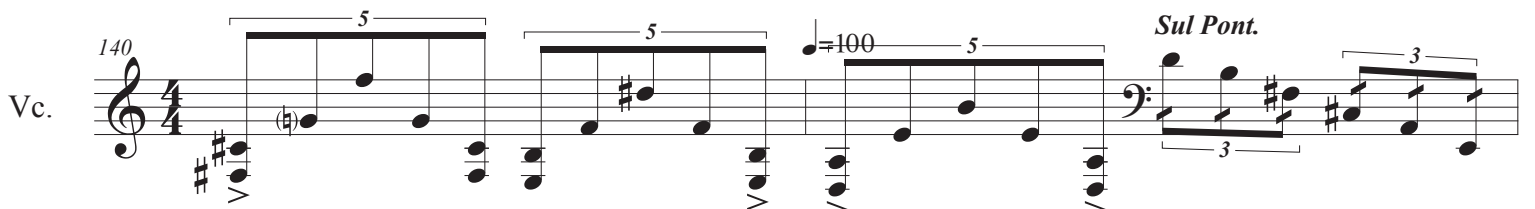
136 Vc.

Explosivo con bravura

Ord.

138 Vc.

ff (aire de cadenza)

140 Vc.

Sul Pont.

142 Vc.

Vc. 144

Vc. 146

Vc. 148 *Ad Libitum* = 54 c.
col legno battuto *col legno battuto*

Vc. 150 *pizz.* *col legno battuto*

Vc. 152 *arco*

Vc. 154

Vc. 156 *col legno battuto*

Vc. 158 *pizz.* *arco* *pizz.* *f*

Vc. 160 *f*

Vc. 162

5

Vc. 164

arco

pp *pizz.* 5 *Glis.*

Vc. 166

5 *ff* *sffz* *arco* 5 *ff*

Vc. 167

pizz.

pp *fff* *sffz*

M.Carmen Asenjo-Marrodán

Questo tremito, questo vacillamento

para violonchelo solo
(y posibilidad de electrónica en vivo)

*Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical
y el Festival de Música Española de Cádiz*

Las sugerentes imágenes e intensidad expresiva de este poema han inspirado esta obra, que aspira a conseguir una materia sonora dúctil, maleable, flexible, capaz de reflejar los aspectos más sutiles y refinados así como la emoción contenida en él.

Gracias a Miguel Ángel Cuevas, por descubrirme a esta gran poeta y por su certera sugerencia así como a Trinidad Durán Medina por su exquisita traducción. Gracias a Giuliana Adamo por ponerme en contacto con la poesía y literatura italianas. Gracias, también, al Taller de Compositoras, por hacerme partícipe de este apasionante proyecto. Gracias, especialmente, a Maria Attanasio y Kathleen Balfé por inspirar y hacer posible esta pieza.

Città dispersa tra gli incensieri
il battito il vocio
la vita che fu notte barocca paramento
era transito d'ombra casa al vento
tra galletti ferrigni e banderuole
verderamina d'antenati che ritorna fiamma.
Questo tremito, adesso, questo vacillamento.

Ciudad dispersa entre los incensarios
latido algarabía
la vida que fue noche barroca paramento
era tránsito de sombra casa al viento
entre gallos ferreños banderolas
cardenillo de ancestros que regresa llama.
Este temblor, ahora, este tambalearse.

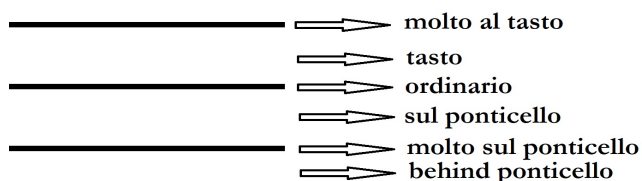
Maria Attanasio
De *Blu della cancellazione* (2016)
Traducción: Trinidad Durán Medina

Notas a la interpretación

Scordatura: the second string is a semitone low

Bow position

Vertical movement of the bow, sliding quickly towards the bridge with more pressure than usual (almost overpressure). The result is a darker, more violent, throaty sound.

Gradual transition from harmonic to semi-harmonic

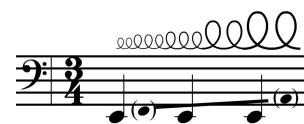
Without bow, just left hand percussive sound

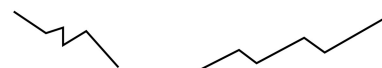
Transition, gradual transformation

Oscillato varying the interval from less to more. Sometimes, the specific interval is done in brackets

Glissando irregular, slightly varying the direction

Pizzicato with the left hand

Sudden crescendo/crescendo subito

Multiple sound. Get this varying the bow pressure.
The position of the left hand is approximate,
but really close to the exact position of the multiphonic.
Most of times, the multiple sound is located between 3-5 partials
where the resulting sound has a "electronic" quality.

Questo tremito, questo vacillamento

$\text{♩} = 58$

Bow position

Cello

ppp *mp* *ppp* *mp* *ppp* *mp* (simile)

1

Adesso

questo vacillamento

Vc.

mf p subito *mf* *pp* *mf* *mf* *pp*

2

città dispersa

3

tra gli incensieri

Vc.

mf *pp* *mp* *ppp* *mp* *ppp* *mf* *pp*

(♩=♩) (♩116)

7

la vita che fu

Vc. (21)

pp mp pp mf f

notte barocca

notte

paramento

Vc. (24)

f p f f f

(♩=♩)(♩58)

(♩.=77)

77

Vc. (28)

f p subito f mf p f p sf p mf

Vc. (31)

p mf p f fp p f p sfz

8

città dispersa

Vc.

9

il voccio

Vc.

Vc.

Vc.

44

Vc.

3 2

6:4 6:4 6:4

mp

45

Vc.

2 3 2 3

3:2

f

10

il battito

50

Vc.

3 2 3

3:2

sfz pp fpp f p p

6:4 6:4

fp

11

notte barocca paramento

53

Vc.

3 2 3 4

3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2

f ff fp mf p f

57 Vc. *mp* *ff*

12

transito d'ombra

59 Vc. *sfz* *pp*

glissando with the peg

13

♩ = 54

casa al vento tra galletti ferrigni

62 Vc. *mp* *pp* *mp*

14

e banderuole

ritorna

64 Vc. *fp* *f* *p* *p*

* fourth string sounds low octave to the end

15

fiamma

il battito

Vc. (66)

IV *p* *mp* *mf*

Vc. (69)

p *fpp*

16

casa al vento

Vc. (72)

IV *pp* *mp*

progressively ad libitum, trying to gradually move up the register and reduce the surface of the glissando

17

il battito

Vc. (73)

pp *f* *pp* *mp*

looking for metallic sound. Get flexible changes varying pression, velocity and position of the bow

Vc.

Vc.

Vc.

Vc.

progressively ad libitum, trying to gradually move up the register and reduce the surface of the glissando

transito d'ombra

84

Vc.

mf *pp* *mp* *pp*

20

questo vacillamento

85

Vc.

mf *pp* *mp*

88

Vc.

pp *mp* *pp*

il battito

90

Vc.

mp *mf* *pp* *p*

questo tremito

93

Vc.

3 4 M 2 3

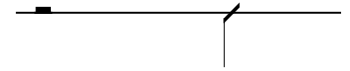
pp mp

III IV

3:2 3:2 3:2 3:2

Musical score for Violin Concerto, measure 93. The score is in 4/4 time and features a series of triplets and pairs of notes. The dynamics range from *pp* to *mp*. A dashed line labeled 'M' spans across the triplet section. Fingering numbers 3, 4, 2, and 3 are indicated above the notes. The piece concludes with a tremolo symbol over a note, with 'III' and 'IV' written below it.

adesso

96

Vc.

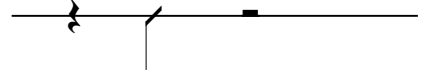
3

mp mp

3:2 3:2

Musical score for Violin Concerto, measure 96. The score is in 4/4 time and features a series of triplets and pairs of notes. The dynamics range from *mp*. Fingering numbers 3, II, III, and b are indicated above the notes. The piece concludes with a tremolo symbol over a note.

questo

99

Vc.

5 4

without the bow; only the percussive sound resulting from the strigs crashing against the fingerboard

mf fpp mf

5:4 5:4 5:4

III IV

Musical score for Violin Concerto, measure 99. The score is in 4/4 time and features a series of quintuplets and pairs of notes. The dynamics range from *mf* to *fpp*. A box contains the instruction: "without the bow; only the percussive sound resulting from the strigs crashing against the fingerboard". Fingering numbers 5, 4, and III are indicated above the notes. The piece concludes with a tremolo symbol over a note.

vacillamento

Vc. **102** *delicato* *mp pp* *(mf)* *(mf)* 2

Vc. **106** 4 *mp* *pp*

Viajar es lo que importa

(cello + electrónica)
(para Kathleen Balfe)

Anna Bofill Levi

Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM)
y el Festival de Música Española de Cádiz

Al paso de los años
he aprendido a vivir sin dogmas,
a ignorar la posesión de la verdad,
la fe del converso,
las grandes palabras
que hacen pequeño el mundo,
la obediencia ciega,
la justicia de las injusticias.
Al paso de los años
viajar es lo que importa
y estar de pie
frente a lo incierto de mañana.

(de M.Cinta Montagut, *Nunca viajaré a Dinamarca*, ed. Tigres de papel, 2019)

Viajar es lo que importa está basada en este poema de Montagut, para participar en el concierto del Taller de Compositoras del XVII Festival de Música Española de Cádiz, que lleva como título general *Tapiz de incertidumbres*.

La obra se construye en 12 fragmentos, que corresponden al número de versos del poema, cuya duración es proporcional a las duraciones de cada verso.

El material electroacústico lo busco entre algunos fragmentos de violoncelo de mi obra *Aialik* (2019) grabados en estudio e interpretados por Jean-Baptiste Texier.

Los sonidos del cello son procesados para producir sonoridades rugosas y caóticas de menor a mayor espesor o densidad. Estas sonoridades se mantienen en tesituras constantes o estables con el objetivo de tener un material de poca complejidad, con el que configuro variaciones mediante traslaciones de los campos de tesituras. En algún momento (fragm 6 y 7) aparecen sonoridades de carácter polifónico o de adición de dos o más sonidos siempre a partir de los timbres del cello. Sólo en un momento (fragm 10) correspondiente al verso "viajar es lo que importa" sitúo un material procedente de la grabación de la fractura de un glaciar (el Aialik, de Alaska), procesado electrónicamente. Este fragmento se halla solo. En resumen se trata de obtener sonoridades de cello vivo sobre sonoridades de cello grabadas y procesadas previamente.

Notas técnicas:

En el segundo pentagrama he grafiado la parte electrónica simbólicamente.

Se deberá equilibrar el sonido pregrabado con el sonido en vivo para que ninguno predomine sobre el otro.

He indicado algunas articulaciones, pero estas pueden modificarse según el sonido pregrabado sobre el que se sitúan dependiendo de la acústica de la sala. Lo mismo para las dinámicas.

Todos los trinos son de medio tono.

Las alteraciones (no hay tonalidad) son las que lleva cada nota.

Los números de los fragmentos corresponden a los versos del poema.

La obra empieza y acaba con el sonido pregrabado.

Al final, sobre los últimos compases del sonido pregrabado, la chelista se pone de pié tomando el instrumento y recita los últimos tres versos del poema.

Anna Bofill Levi
(Agosto 2020)

Viajar es lo que importa

(cello + electrónica)

MM ♩ = 120

Anna Bofill Levi
(2020)

① Inicio electrónica

0:02

0:03

0:04

0:06

Cello

0:08 0:10 0:12 0:14

Vlc.

0:16 0:18 0:20 0:21 0:22

Vlc.

0:24 0:26 0:28 0:30

Vlc.

0:32 0:34 0:36 0:38

Vlc.

0:40 0:42 0:44 0:46 0:48

Vlc.

0:40 0:42 0:44 0:46 0:48

Viajar es lo que importa

2
3

0:56

0:50

0:52

0:54

0:58

Vlc. C.IV *mf* C.III *f* C. III, IV *ff*

1:04

1:00

1:02

1:06

Vlc. 0:59 *mf* C.II, III *fff* C.IV *mf*

1:12

1:08

1:10

1:14

Vlc. 1:07 *f* C. III, IV *ff* *f* C.II

1:20

1:16

1:18

1:22

Vlc. 1:15 C.II, III *ff* C. III, IV *fff*

1:28

1:24

1:26

Vlc. *f* *fff* *f* C.III *Glissando*
solo cello

1:36

1:30

1:32

1:34

Vlc. C.I,II *fff* C.II, III C. III, IV

Viajar es lo que importa

1:38 1:40 1:42 1:44

Vlc. *ppp* *fff marcato secco*

C.II pizz. sul pont.

1:46 1:48 1:50 1:52

Vlc.

1:53 1:54 1:56 1:57 1:58

Vlc. *cello solo*

6 1:59 2:00 2:02 2:04 2:06

Vlc. arco *mf* *f* *ff* *mp*

electrónica

2:08 2:10 2:12 2:14

Vlc. *ff* *fff* *ff*

2:16 2:18 2:20 2:22

Vlc. *mf* *crescendo lentamente*

3:11 3:12 3:14 3:16 3:18 3:20

Vlc. *mf* *ff* *fff* *f*

cello solo electrónica

3:21 3:22 3:24 3:26 3:28

Vlc. *fff* *fff* *fff* *f* *mf*

3:29 3:30 3:32 3:34 3:36

Vlc. *fff* *mf* *fff* *mf* *ffff*

10 3:37 3:38 3:40 3:42 3:44 3:46 3:48 3:50 3:52 3:54 3:56

Vlc. solo electrónica

11 3:58 4:00 4:02 4:04

Vlc. *ff* *fff* *f*

4:06 4:08 4:10 12

Vlc. *f*

Viajar es lo que importa

4:14 4:16 4:18 4:20

Vlc.

sfz sfz ff

4:22 4:24 4:26 4:28

Vlc.

sfz sfz ff

4:30 4:32 4:34 4:36

Vlc.

4:37 4:38 4:40 4:42 4:44 4:46

Vlc.

se pone de pie con el instrumento
en la mano y el arco en la otra

pppp

4:48 4:50 4:52 4:54 4:56

Vlc.

recitando con convicción
lentamente

Viajar es lo que importa / y estar de pie/ frente a lo incierto de mañana

dur. 5:00

CONSUELO DÍEZ

La Senda

Para Violoncello solo

Esta obra es un encargo del Centro Nacional de
Difusión Musical (CNDM) y del Festival de
Música Española de Cádiz.

LA SENDA

Sopla un viento muy frío
y la soledad acecha
al fondo del camino.

De nada vale
comenzar a caminar
si no sabes a dónde vas.

De nada vale
andar y andar
sin rumbo establecido.

Sigue la senda del amor,
recorre el camino,
busca tu destino.

Antonio Martín-Carrillo Domínguez ©

INDICACIONES

: Golpear el diapasón con el pulgar, con duraciones de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ ó 1 respectivamente. Altura indeterminada.

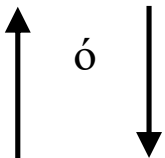
: Glissando con pequeñas subidas y bajadas en la dirección señalada.

: Golpear el cuerpo del instrumento con las yemas de los dedos o los nudillos o la parte de la mano que más convenga.

: Gran presión y poco desplazamiento del arco, hasta producir un sonido desgarrado.

: Arpeggiato, quasi guitarra, hacia el agudo o hacia el grave.

: Idem, alternativamente.

: Vibrato lento de cuarto de tono.

La Senda

para Violoncello

Consuelo Díez
2020

Flessibile

♩ = 69

Quasi Guitarra
Arp. sempre

Musical notation for measures 1-3. Measure 1 starts with a *Pizz.* marking and a dynamic of *f*. Measure 2 continues with *Pizz.* and *f*. Measure 3 ends with a *Pizz.* marking and a dynamic of *p*. The piece is in 3/4 time and features a bass clef.

Musical notation for measures 4-6. Measure 4 starts with a dynamic of *p*, followed by *sf* and *ff*. Measure 5 has a dynamic of *mf* and a *Pizz.* marking. Measure 6 ends with a dynamic of *f* and a *f sempre* marking. The piece is in 3/4 time and features a bass clef.

Musical notation for measures 7-9. Measure 7 starts with a dynamic of *p* and a *Pizz.* marking. Measure 8 has dynamics of *p* and *mf*, with a *Pizz.* marking. Measure 9 ends with a dynamic of *f* and a *sffz* marking. The piece is in 3/4 time and features a bass clef.

Rit. - - - - $\hat{\wedge}$ *A Tempo*

Ritmico e giocoso

Poco Meno Mosso

♩ = 69

Espressivo

Musical notation for measures 10-12. Measure 10 starts with an *Arco* marking and a dynamic of *mp*. Measure 11 has dynamics of *mf* and *f*. Measure 12 ends with a dynamic of *mf*. The piece is in 3/4 time and features a bass clef.

Molto Rit. - - - - - ♩ = 54

Piu Mosso - - - - - A Tempo

Musical notation for measures 13-15. Measure 13 starts with a dynamic of *p*. Measure 14 has a dynamic of *f subito*. Measure 15 ends with a dynamic of *mf*. The piece is in 3/4 time and features a bass clef.

Sul III
gliss.

29 *poco a poco al ordinario* *simile*
(pont.) \rightarrow ord. (ord.) \rightarrow pont.

pp subito \triangleleft *mf < f* \triangleright *mf* \triangleright *mp <*

f

31 *Poco Rit.* ----- *A Tempo*
(pont.) *Marcato* *Vib.*

mf \triangleleft *f* \triangleleft *ff* \triangleright *f* \triangleright *mf*

mf \triangleleft *f* \triangleright *mf*

33 *Arco* *Sul III* ----- *Sul IV* *Sul III* *Sul IV* ----- *Molto Vib.* *Molto Sul Pont.*

mp (Folk style) \triangleleft *f subito*

35 *Poco Vib. 1/4 T* *Sul Pont.*

\triangleleft *f* \triangleright *sf* \triangleright *f* \triangleright *mf*

38 $\text{♩} = 52$ *Rit.* ----- *Non Vib.* *Ord.* *gliss.*

mf \triangleleft *pp*

Giocoso

♩ = 84

41 *Sul III*

mp *mf*

43 *Poco Rit.* *Primo Tempo* ♩ = 69 *Quasi Guitarra - Arp.*

mf *sfp* *sfz* *f*

46 *Pizz.*

ff *f* *p* *sf* *ff* *mf*

49 *Molto Rit.*

f *f* *p* *mf* *f*

52 *A Tempo* *Poco Meno Mosso. Molto Espressivo* ♩ = 63 *Vib.* *Arco*

sfz *mp* *f* *mf* *mf*

54

mf *sf* *mf* *p* *mf* *p* *sf*

56 *Giocoso*
♩ = 69
Ord.----- Ord. (Arco) Pizz. Sul IV Sul II Sul III
gliss.
p < *mp* < *f* > *mp* < *mf* > *mp*

59 *Espressivo*
♩ = 63
Arco
sfp < *sf* >
Piu Mosso Aggressive
♩ = 86
f subito 5 *mp subito* 5

61 *mp* 5 *sf mp* 5

62 *mp* 5 *f subito* 5 (Non staccato) *mp* 5

63 Sul Pont. (pont.) poco a poco al ordinario
5 *mp* < *p* > 5

64 *ord.* (ord.) simile Pont. Marcato
5 *mf* < *f* > *p subito* 5 *cresc.* 5 *mf* 5 *f* 5
Sul II Sul I y II gliss.

A Tempo
Risoluto

♩ = 56

66 *Vib. ord. Sul I* *ff sempre* *(Gliss. entre 4 cuerdas)*

67 *Sul IV* *♩ = 50* *Ord. poco a poco al pont.*
mp *mf* *pp subito* *p*

68 *pont.* *(pont.) simile* *Ord.* *Pont.* *(pont.) simile*
p *cresc.* *mp* *mf* *f* *Marcato*

69 *ord.* *Espressivo* *Molto Rit. Marcato*
sfz *f* *mp* *f* *mp* *f* *mf* *sfz* *mf*

71 *A Tempo* *♩ = 54* *Pizz. Sul Pont.* *Tasto Tasto Pont.*
f *f* *p* *sfz*

73 *Pizz.* *Arp.* *Sul Pont. Pizz.* *Arp.* *Sul Pont. Pizz.*
p *mp* *mp* *f* *mf*

76 *f* *ff*

78 *Come sopra*
♩ = 69
Arco
gliss.
Rit. ----- ^
mp (Plain, Folk style)

79 *Primo Tempo*
♩ = 69
Pizz. *Arp.* *Risoluto*
Arco
mf *mp* < *mf* < *f*

81 *Poco Rit.* ----- ^
f *sffz*

13 Septiembre 2020
Hoyo de Manzanares

Stunt Fall V

In Memoriam Galina Ustvolskaya

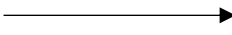

For solo cello

María del Pilar Miralles Castillo

March 2020

Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y del Festival de Música Española de Cádiz

INDICATIONS FOR PERFORMANCE

- *s.p.*: sul ponticello
- *m.s.p.*: molto sul ponticello
- *s.t.*: sul tasto
- *m.s.t.*: molto sul tasto
- *ord.*: ordinario/normale
- *m.V.*: molto vibrato
- *N.V.*: non vibrato
- Gradual change:
- *o.p.*: overpressure with the bow (square head)
- Bartók pizzicato:
- Mute pizzicato (covering the string with the hand, cross head):
- As highest pitch as possible (triangle head):
- Single-line tremolo: half value of the note:
- Four-lines tremolo: as fast as possible:
- Note value for headless pitches:
- Natural octave harmonics:

Roughly duration: 5' ca.

ABOUT THE PIECE

Stunt Fall is the name of a famous roller coaster of Madrid. It was the inspiration for a piece for solo alto saxophone and it became the name of a series of pieces for soloist instrument. This series is intended to explore the language of each instrument in particular and to improve an idiomatic writing for each one of them. The series features six pieces up to this day, in chronological order, for alto saxophone, accordion, French horn, bass clarinet, cello and flute.

In this case, the piece has a special subtitle due to the purpose of this compositional process, the women composers meeting of Cádiz's Spanish Music Festival 2020: *In memoriam Galina Ustvolskaya*. Galina Ustvolskaya (1919-2006) was one of the most outstanding composers among the Soviet generation of artists (from 20s to 90s) and she represents such a unique idiom whatsoever connected to any of the different trends that surrounded postmodernism in the second half of the past century. She is also one of my main references in terms of aesthetics due to the musical experience created through such a unique expressivity. Her music is raw, rough, and strong yet spiritual and contemplative.

Therefore, this roughly five-minutes piece is a homage to her, especially expressed in measures 52 to 59. The compositional language applied to this piece is barely similar to Ustvolskaya's, but some resources are intended to epitomize her aesthetics: the systematic repetition of motives during the first section of the piece (mm. 1 to 20) and its varied repetitions (mm. 31 to 51 and 100 to the very end), the extreme strength required in some passages up to the limit of overpressure and distortion, and the contemplative feeling of the *molto tranquillo* section (mm. 85 to 99).

ACERCA DE LA PIEZA

Stunt Fall es el nombre de una famosa montaña rusa de Madrid. Fue la inspiración para una pieza escrita para saxofón alto solo y se convirtió en el nombre de una colección de piezas para instrumento solista. Esta colección tiene la intención de explorar el lenguaje de cada instrumento en particular y mejorar la escritura idiomática para cada uno de ellos. La colección cuenta con seis piezas hasta el día de hoy, en orden cronológico, para saxofón alto, acordeón, trompa, clarinete bajo, violonchelo y flauta.

En este caso, la pieza tiene un subtítulo especial dado el propósito de su composición, el Taller de compositoras del Festival de Música Española de Cádiz 2020: "In memoriam Galina Ustvolskaya". Galina Ustvolskaya (1919-2006) fue una de las figuras más excepcionales entre los compositores de la generación soviética (entre los años 20 y 90), y representa un lenguaje único en absoluto conectado con alguna de las tendencias que rodearon el postmodernismo durante la segunda mitad del pasado siglo. Ustvolskaya es también una de mis mayores referencias en términos de estética debido a la experiencia musical a la que da lugar una expresividad tan única como la suya. Su música es cruda, seca, áspera, y fuerte a la vez que espiritual y contemplativa.

Así pues, esta pieza de unos cinco minutos de duración es un homenaje a Galina, especialmente expresado entre los compases 52 al 59. El lenguaje compositivo aplicado a esta pieza apenas es similar al de Ustvolskaya, pero algunos recursos están destinados a personificar su estética: la repetición sistemática de motivos a lo largo de la primera sección de la pieza (compases del 1 al 20) y repeticiones variadas de dicha sección (compases del 31 al 51 y 100 al final mismo), la extrema fuerza requerida en algunos pasajes hasta el límite de la sobrepresión y la distorsión, y el sentimiento contemplativo de la sección "molto tranquillo" (compases 85 al 99).

Stunt Fall V

For solo cello

Pilar Miralles (2020)

Allegro ♩ = 132

More freely than you think

pizz N.V. sempre arco s.p.

pp sfz mp sfz p ff pp < f

Detailed description: This block contains the first three measures of the piece. It is written in bass clef with a 4/4 time signature. The first measure starts with a piano (*pp*) pizzicato (*pizz*) chord. The second measure features a sforzando (*sfz*) note followed by a mezzo-piano (*mp*) note. The third measure begins with a sforzando (*sfz*) note, followed by a piano (*p*) note, and ends with a fortissimo (*ff*) note. A dynamic marking of *pp* < *f* is placed at the end of the line. Above the staff, there are performance instructions: *pizz* above the first measure, and *N.V. sempre arco s.p.* above the third measure.

4 pizz arco s.p. pizz arco s.p.

sfz mp > p ff sfz pp < f ff pp < f

Detailed description: This block contains measures 4, 5, and 6. Measure 4 starts with a sforzando (*sfz*) note and a piano (*p*) note. Measure 5 features a fortissimo (*ff*) note and a sforzando (*sfz*) note. Measure 6 begins with a piano (*pp*) < *f* dynamic, followed by a fortissimo (*ff*) note, and ends with a piano (*pp*) < *f* dynamic. Performance instructions include *pizz* above measures 4 and 6, and *arco s.p.* above measures 5 and 6.

7 pizz arco m.s.p. pizz arco m.s.p.

sfz ff p sfz pp < ff fff sf > pp

Detailed description: This block contains measures 7, 8, and 9. Measure 7 starts with a sforzando (*sfz*) note and a fortissimo (*ff*) note. Measure 8 features a piano (*p*) note and a sforzando (*sfz*) note. Measure 9 begins with a piano (*pp*) < *ff* dynamic, followed by a fortissimo (*fff*) note, and ends with a sforzando (*sf*) > *pp* dynamic. Performance instructions include *pizz* above measures 7 and 9, and *arco m.s.p.* above measures 8 and 9.

10 pizz arco m.s.p. pizz arco s.p.

sfz sf > pp p ff sfz pp

Detailed description: This block contains measures 10, 11, and 12. Measure 10 starts with a sforzando (*sfz*) note, followed by a fortissimo (*sf*) > *pp* dynamic, a piano (*p*) note, and a fortissimo (*ff*) note. Measure 11 features a piano (*p*) note and a sforzando (*sfz*) note. Measure 12 begins with a sforzando (*sfz*) note and ends with a piano (*pp*) dynamic. Performance instructions include *pizz* above measures 10 and 11, and *arco m.s.p.* above measure 10 and *arco s.p.* above measure 12.

13 pizz arco m.s.p. pizz arco s.p. arco m.s.p. s.p.

ff ff sfz sf > pp ff pp < f sf > pp pp <

Detailed description: This block contains measures 13, 14, and 15. Measure 13 starts with a fortissimo (*ff*) note and a fortissimo (*ff*) note. Measure 14 features a sforzando (*sfz*) note, a sforzando (*sf*) > *pp* dynamic, a fortissimo (*ff*) note, a piano (*pp*) < *f* dynamic, and a fortissimo (*ff*) note. Measure 15 begins with a fortissimo (*ff*) note, followed by a sforzando (*sf*) > *pp* dynamic, and ends with a piano (*pp*) < dynamic. Performance instructions include *pizz* above measures 13 and 14, *arco m.s.p.* above measures 13 and 15, *arco s.p.* above measure 14, and *s.p.* above measure 15.

16 pizz arco s.p. pizz arco m.s.p. m.s.p.

f fff pp < ff sfz sf > pp sf > pp

Detailed description: This block contains measures 16, 17, and 18. Measure 16 starts with a fortissimo (*f*) note and a fortissimo (*fff*) note. Measure 17 features a piano (*pp*) < *ff* dynamic, a sforzando (*sfz*) note, a fortissimo (*ff*) note, a piano (*pp*) < *ff* dynamic, and a fortissimo (*ff*) note. Measure 18 begins with a fortissimo (*ff*) note, followed by a sforzando (*sf*) > *pp* dynamic, and ends with a fortissimo (*ff*) note. Performance instructions include *pizz* above measures 16 and 17, *arco s.p.* above measure 17, *arco m.s.p.* above measure 18, and *m.s.p.* above measure 18.

Tranquillo ♩ = 60

Freely

18 pizz arco S.p. pizz ord. N.V. gliss.

ff *pp* *f* *sfz* *sfz* *sfz* *fff* *ff* *mf*

22 m.V. ord. o.p. 3" ca. N.V. S.t. m.s.t. gliss. secco

ff *espress.* *fff* *pp* *f* *pp* *ppp*

Tempo primo ♩ = 132

And feel free again s.p. sempre

28 m.V. II. c. I. c. gliss. 3" ca. gliss. gliss.

mf *ff* *ppp*

33 *p* *pp* *f* *p* *mp* *pp* *f*

36 m.s.p. *mp* *p* *ff* *mp* *mf* *p*

39 Gradually to o.p. *ff* *mf* *mp* *ff* *mf* *f*

42

mp < ff *f* *mp < ff* *mp*

45

Slight o.p.

ff *mf < ff* *f < fff*

47

Harshest o.p. accel.

ff *f < fff* *ff* *fff*

49

secco A tempo II. c. III. c. simile

tutta forza *ffff* *fff* *tutta forza*

54

s.p.

fff

59

Moderato ♩ = 66

ord. m.s.p. secco

pp sub *fff* *f espress.*

62 *ord.*

64 *m.s.p.* *ord.* *ff*

66 *ord.* *o.p.* *s.p.* *fff*

69 *ord.* *s.t.* *f* *mf dolce*

72 *ord.* *m.s.p.* *f*

74 *ord.* *ff molto espress.*

s.p. →

76

ord. →

78

fff tutta forza

m.s.p. → o.p.

80

fff *mp* *fff*

ord. N.V.

Molto tranquillo ♩ = 52

83

m.s.p. secco m.s.t. s.p. s.t. s.p. m.s.t. s.p.

ff *mf* *ffff* *mp* *ppp* *mf* *mp* *ppp* *mf* *mp* *ppp* *mf*

A tempo

88

ord. s.t. 2" ca. ord. s.p. gliss. ord. 3" ca.

mp *ppp* *mf* *mp* *mf* *ppp*

A tempo
poco vib.
93 m.s.t. ord. 3" ca. **A tempo** m.s.t.

pp dolce *p espress.* *mp* *ppp* *ppp* *p* *mp* *pp* *p*

Allegro non troppo ♩ = 120
More freely than ever
99 2" ca. pizz N.V. sempre arco s.p.

ppp *pp sempre* *pp* *ppp* *mp*

103 pizz arco s.p. pizz arco s.p.

pp *ppp* *mp* *ppp* *mp*

106 pizz arco m.s.p. pizz arco m.s.p.

pp *mp* *ppp* *mp* *mp* *pp*

109 pizz arco m.s.p. pizz arco s.p. pizz

p *ppp* *pp* *mp* *pp* *ppp* *mp* *pp*

rit. 113 arco m.s.p. m.s.t. pizz

p *ppp* *pp* *ppp* *pppp*

Durata 5' ca.

*dedicada a Diana Pérez Custodio
y Kathleen Balfe*

VERITAS VINCIT

para violonchelo solista y cinta

REYES OTEO
(2020)

Obra encargo del CNDM y el Festival de Música Española de Cádiz

Basada en la leyenda de Ludovico Angulo, situada en el siglo XII, que se relata en las *Leyendas Genealógicas de España* de Antonio de Trueba (1887), y a su vez en el *Vergel de nobles y linajes de España* de D. Pedro Gratia Dei, cronista de los Reyes Católicos y Carlos I.

POEMA: María Cinta Montagut

LOCUCIÓN: Ruy y León Martín-Oteo

Joan nel
rex

P... .. O...

Genitalia

ferdinandus rex

VERITAS VINCIT

TEXTO MUSICAL

I EL OCÉANO EN EL ESPEJO

Serpientes... fieras... condenada isla

II LAS RUTAS DE SAGITARIO

Aparecieron en el aire unos monstruosos grifos

III ATLAS

Como los tigres buscan entre ortigas

Volaron por encima de aquellos mares

IV UNÍSONO DEL LLANTO

Un frío de mil demonios

...y los abrigó muy bien, por dentro y por fuera

V EN LOS CUERNOS DE LA LUNA

...en los cuernos de la luna

VI EPÍLOGO DEL RÍO SOBRE EL AHEDO

Levantó un fuerte castillo en el valle donde salta el río

TEXTO EXTRAMUSICAL

LEYENDA DE LOS DE ANGULO

Ludovico, el hijo segundo de un caballero anglo-normando que reinaba en la baronía de Naván, en Irlanda, fue condenado por Juan Sin Tierra a perder la vida, por haber contravenido su padre sus leyes y órdenes. Los nobles del reino intercedieron por el infante, y el rey se contentó con desterrarle a una isla desierta.

[I EL OCÉANO EN EL ESPEJO] Partió Ludovico para su destino acompañado de un doncel que tenía a su servicio. Al llegar, infante y doncel comprobaron con desazón que la isla estaba habitada por fieras enormes y carecía de recursos para proveerles de sustento.

[II LAS RUTAS DE SAGITARIO] Se encomendaron a Dios y a la Virgen, y hasta lograron vencer en un primer combate con grandes serpientes que se le enfrentaron por tierra y, por el aire, con grifos monstruosos, mitad águila y mitad leones.

[III ATLAS] Con argucia, lograron burlar a los monstruos y ser llevados por los grifos en sus garras a través de los mares. Así, volaron y volaron, hasta posarse en los montes Pirineos, entre Francia y Navarra.

[IV UNÍSONO DEL LLANTO] Auxiliados por un pastor, que les dio de comer y les proporcionó abrigo, bajaron a Navarra, donde se libraba guerra contra los moros, y se unieron a los cristianos y lucharon bravamente.

[V EN LOS CUERNOS DE LA LUNA] Tales hazañas les valió la confianza y los favores del Rey. Ludovico, mudado su nombre a don Luis, ante el rey declaró su linaje, como hijo de señor de los escotos.

[VI EPÍLOGO DEL RÍO SOBRE EL AHEDO] Casó don Luis como correspondía a su rango y linaje y, con sus hijos, levantó un castillo en el Valle de Angulo. Sus sucesores se derramaron por el Valle de Mena y en lugares como Oteo, en el Valle de Losa, adquiriendo renombre de excelentes caballeros.

POEMA

En el momento de incierto destino que sucede en la isla inhabitable, cuando el infante y su doncel se sienten casi morir de hambre y sed, he imaginado su ensoñación, en las imágenes que dibuja Cinta Montagut:

*Desconozco el sentido de los días
que transcurren inciertos,
como los tigres buscan entre ortigas
la textura del ser
y con indiferencia ven el agua
que busca sin saberlo
una salida, un dique, una alberca
que la haga existir,
aún sabiendo,
que nada nunca es lo que parece.*

dedicada a Diana Pérez Custodio
y Kathleen Balfe

VERITAS VINCIT

para violonchelo solista y cinta

Reyes Oteo

1. COMIENZO DEL OCÉANO EN EL ESPEJO

$\text{♩} = 40$
3
*ensoñado y meditativo
fraseando*
7
mp

7
mf
3 3 3 3
mf *f*

12
6 6
mf *f*
en tutti con la cinta
2

2. LAS RUTAS DE SAGITARIO 1'36"

17
 $\text{♩} = 90$
mf

21
ff *p* *ff*
molto vibr.
todo el arco

28

mp *f* *mf*

33

ff *f* *fff*

37

fff *énergico y con brío* *sempre fff*

42

ffff

3. ATLAS

52 $\text{♩} = 60$
 OPCIÓN A: improvisación sobre subarmónicos sobre IV cuerda y sobre I
 Entrando en el sonido y en la escucha.

OPCIÓN B: solo de improvisación sobre subarmónicos.
 Entrando en el sonido y en la escucha.

OPCIÓN C: Transitar gradualmente, con un esfuerzo
 concentrado y gradual, de a la cuerda hacia sobrepresión

58

58

63 **4. UNÍSONO DEL LLANTO 3'04"**

$\text{♩} = 40$ 7

timbre solista
-fuera de la cinta-

unísono del llanto *como una súbita luz*

Detailed description: This musical score is for the piece '4. UNÍSONO DEL LLANTO' (3'04"). It begins at measure 63. The tempo is marked as quarter note = 40. A '7' is written above the first measure. The music is written in bass clef with a 4/4 time signature. It features a series of notes with a long slur over them, and a dynamic marking of *f* at the end. Performance instructions include 'timbre solista -fuera de la cinta-' and 'unísono del llanto' followed by 'como una súbita luz'.

75 **5. EN LOS CUERNOS DE LA LUNA 4'15"**

en tutti con la cinta

sul tasto extremo
sin vibrar

expansivo, con gran emoción **f** *sotto voce*

Detailed description: This musical score is for the piece '5. EN LOS CUERNOS DE LA LUNA' (4'15"). It begins at measure 75. The music is written in treble clef with a 4/4 time signature. It features a series of notes with a long slur over them. Performance instructions include 'en tutti con la cinta', 'sul tasto extremo sin vibrar', and 'sotto voce'. A dynamic marking of *f* is present, along with the instruction 'expansivo, con gran emoción'.

81 sul tasto extremo
muy vibrado

vibrato a placer

p *mf* *p mística*

Detailed description: This musical score continues from measure 81. It features a series of notes with a dashed slur over them. Performance instructions include 'sul tasto extremo muy vibrado' and 'vibrato a placer'. Dynamic markings are *p*, *mf*, and *p mística*.

89 **6. EPÍLOGO DEL RÍO SOBRE EL AHEDO 5'54"**

3 3 3

Detailed description: This musical score is for the piece '6. EPÍLOGO DEL RÍO SOBRE EL AHEDO' (5'54"). It begins at measure 89. The music is written in treble clef with a 4/4 time signature. It features a series of notes with a long slur over them. Performance instructions include '3' (triplets) and a dynamic marking of *p*.

Un mundo sin bocas y con olor a desinfectante

Dedicada a Kathleen Balfe

Encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM)

Y el Festival de Música Española de Cádiz

Para violonchelo y cinta

DIANA PÉREZ CUSTODIO

MÁLAGA, AGOSTO DE 2020

COMENTARIO

No hay palabras. No hay bocas. Sólo ojos que miran desde sus cuencas tratando de descifrar un futuro más incierto que de costumbre. Mientras tanto las manos mudan la piel, como serpientes en crecimiento, exhalando vapores hidroalcohólicos.

Gracias Cinta Montagut por tu texto y tu inspiración.

NOTAS PARA LA INTERPRETACIÓN

- Esta obra se inspira en el siguiente poema de Cinta Montagut:

Digo el cuchillo azul de las sirenas
el ulular del aire sin pupilas
en el asombro de las avenidas.

Sopla el viento en la noche
que no se piensa
que no se puede ver.

Se recomienda la lectura en voz alta del mismo previamente al inicio de la obra.

- El poema que aparece en la cinta es de Diana Pérez Custodio, y se fracciona del modo siguiente en la partitura:

TEXTO 1: Claro que somos pequeños, muy pequeños. Nadie se libra de eso.

TEXTO 2: Sí, nuestros cuerpos crecen, incluso a veces se reproducen.

TEXTO 3: Pero todos conservamos intacto un lugar, justo en el centro del pecho, en el que acunarnos y acurrucarnos cuando el miedo hiela ahí afuera.

- La obra ha de interpretarse de memoria, sin atril delante. No se usará ni cronómetro ni ningún otro medio de control estricto del tiempo, guiándose el intérprete exclusivamente por lo que suena en la cinta.

- A modo de referencia sonora, en la cinta suenan 14 golpes numerados: . El o la chelista reaccionan a cada uno de esos golpes con improvisaciones, con el mismo matiz y carácter con que han tocado la segunda menor previa al golpe en cada caso (con violencia, sin esperanza, etc.). Los elementos a utilizar y combinar libremente en cada improvisación están indicados dentro de un recuadro en cada caso.
- Las flechas horizontales indican hasta cuándo ha de mantenerse un mismo sonido o acción improvisatoria. En la parte tocada, los cambios de arco siempre serán *ad libitum*, al igual que las respiraciones en la parte cantada.
- Sobrepresión de arco. Si se encuentra dentro del recuadro de improvisación, sobrepresión de arco sobre la misma segunda menor anterior (la-sib en el mismo registro anterior).
- *Ricochet* sobre la misma segunda menor anterior (la-sib en el mismo registro anterior).
- *Pizzicato* Bartok sobre cualquiera de las notas integrantes de la misma segunda menor anterior (la-sib en el mismo registro anterior).
- Inicio de la siguiente acción, que acabará a la vez que la obra: dejar el arco en el suelo cuidadosamente, así como el instrumento. Levantarse de la silla y, lentamente, dulcemente, tumbarse en el suelo junto al chelo, abrazarlo y cerrar los ojos. Todo ello sin dejar de cantar lo escrito, como si se tratase de una nana cantada a si mismo o a si misma. Cuando las condiciones del espacio escénico lo permitan, simultanear un *fade out* de luz con el final de la obra; cuando no, apagar las luces justo en sincronía con el final.

Un mundo sin bocas y con olor a desinfectante

Dedicada a Kathleen Balfé

Música y texto: Diana Pérez Custodio
Málaga, agosto de 2020

The score is divided into four systems, each with three staves: Voice (Voz), Violonchelo (Vc.), and Cinta. The music is in a low register, indicated by the bass clef and the presence of a sub-octave sign (♭) on the Vc. staff. The tempo and dynamics are marked as *sempre il più fff poss. con violenza*. Time markers in boxes indicate specific moments: 00:05, 00:10, 00:15, 00:20, 00:25, 00:30, 00:35, and 00:40. The Cinta part features three distinct sound events labeled 1, 2, and 3, which occur at approximately 00:01, 00:14, and 00:26 respectively. The Vc. staff includes a box containing a sub-octave sign and a square symbol, which appears to be a performance instruction or a specific sound effect. The Voice staff is mostly silent, with a few notes at the beginning and end of each system.

Voz

Violonchelo

Cinta

1

2

3

4

00:01

00:05

00:10

00:15

00:20

00:25

00:30

00:35

00:40

00:39

sempre il più fff poss. con violenza

sempre il più fff poss. con violenza

sempre il più fff poss. con violenza

sempre il più fff poss. con violenza

5

00:45 00:50

Voz

Vc.

Cinta

4

6

00:55 01:00

Voz

Vc.

Cinta

5

00:53

*sempre il più **fff** poss. con violenza*

7

01:05 01:10

Voz

Vc.

Cinta

6

01:06

***ff** con convinzione*

8

01:15 01:20

Voz

Vc.

Cinta

7

01:19

***ff** con convinzione*

9

Voz

Vc.

Cinta

01:25

01:30

7

Detailed description: This block shows the musical score for measure 9. It consists of three staves: Voice (Voz), Violin (Vc.), and Tape (Cinta). The Voice staff is empty. The Violin staff has a long note with a box around it. The Tape staff shows a waveform with a peak labeled '7'.

10

Voz

Vc.

Cinta

01:35

01:40

ff con ansia

8

01:33

Detailed description: This block shows the musical score for measure 10. It consists of three staves: Voice (Voz), Violin (Vc.), and Tape (Cinta). The Voice staff is empty. The Violin staff has a long note with a box around it. The Tape staff shows a waveform with a peak labeled '8'.

11

Voz

Vc.

Cinta

01:45

01:50

ff con ansia

9

01:46

Detailed description: This block shows the musical score for measure 11. It consists of three staves: Voice (Voz), Violin (Vc.), and Tape (Cinta). The Voice staff is empty. The Violin staff has a long note with a box around it. The Tape staff shows a waveform with a peak labeled '9'.

12

Voz

Vc.

Cinta

01:55

02:00

ff con ansia

01:59

Detailed description: This block shows the musical score for measure 12. It consists of three staves: Voice (Voz), Violin (Vc.), and Tape (Cinta). The Voice staff is empty. The Violin staff has a long note with a box around it. The Tape staff shows a waveform with a peak labeled '9'.

13

02:05 02:10

Voz

Vc.

Cinta

10

f con ansia

14

02:15 02:20

Voz

Vc.

Cinta

11

mf senza speranza

02:12

15

02:25 02:30

Voz

Vc.

Cinta

12

mp senza speranza

02:26

16

02:35 02:40

Voz

Vc.

Cinta

mp senza speranza

02:39

17 02:45 02:50

Voz

Vc.

Cinta

18 02:55 03:00

Voz

Vc.

Cinta

19 03:05 03:10

Voz

Vc.

Cinta

20 03:15 03:20

Voz

Vc.

Cinta

21

Voz

Vc.

Cinta

03:25

03:30

03:20

03:25

TEXTO 2

(m)

mp

poco a poco vib.

22

Voz

Vc.

Cinta

03:35

03:40

03:37

TEXTO 3

molto vib. ed espress.

23

Voz

Vc.

Cinta

03:45

03:50

03:50

24

Voz

Vc.

ca. 04:10

03:50

(m)

(m)

(m)

mf molto espress.

25 ca. 04:40

Voz

Vc.

26 ca. 05:00

Voz

Vc.

Libero ma lento e poco a poco rit. Come una ninna nanna.
sempre bocca chiusa (m)

27

Voz

28 ca. 05:50

Voz

El álamo lejano

Rosa Maria Rodríguez Hernández

$\text{♩} = 60$

Piano

espress.

mp

4

pp

mf

p

8

pp calmo

p

11

mp

p rubato

2
14

mf *f*

6

This system contains measures 14 and 15. Measure 14 features a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a triplet of eighth notes (F4, E4, D4) and a half note G3. Measure 15 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. A dynamic change from *mf* to *f* occurs between measures 14 and 15. A fingering of 6 is indicated for the bass clef in measure 15.

16

f

5

This system contains measures 16 and 17. Measure 16 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. Measure 17 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. A dynamic of *f* is present. A fingering of 5 is indicated for the bass clef in measure 17.

18

pp *mp*

3

7

This system contains measures 18 and 19. Measure 18 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. Measure 19 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. Dynamics *pp* and *mp* are indicated. A fingering of 3 is indicated for the treble clef in measure 19, and a fingering of 7 is indicated for the bass clef in measure 19.

21

mf

This system contains measures 21 and 22. Measure 21 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. Measure 22 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. A dynamic of *mf* is indicated.

23

f

5

6

2/4

This system contains measures 23 and 24. Measure 23 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. Measure 24 has a treble clef with a half note G4 and a bass clef with a half note G3. A dynamic of *f* is indicated. A fingering of 5 is indicated for the treble clef in measure 23, and a fingering of 6 is indicated for the bass clef in measure 23. The time signature changes to 2/4 at the end of measure 24.

24 *mf* *rit.* *p*

28 *mp* *mf*

30 *p*

34 *14*

36 *14* *3*

4

38

ppp

6 3 3

41

mp

10

ppp

mp

10

42

mp

44

rit.

6 3

dim.

10

45

ppp

pppp

Score

ILLA DE CALMA I LLUM

Archipiélagos

Rosa Maria Rodriguez Hernandez

$\text{♩} = 60$

Violin

Cello

Piano

Vln.

Vc.

Pno.

pp *espress.*

pp *espress.*

ppp

p

mp

pp *espress.*

13

Vln.

Vc.

Pno.

mp

mp

mp

3

Detailed description: This system covers measures 13 to 17. The Violin (Vln.) and Viola (Vc.) parts are mostly rests. The Violin part has a melodic entry at measure 14, marked *mp*. The Viola part has a melodic entry at measure 14, also marked *mp*. The Piano (Pno.) part has a melodic line starting at measure 13, marked *mp*. It features a triplet of eighth notes in measure 15. The piano part concludes with a long note in measure 17.

18

Vln.

Vc.

Pno.

mp

mp

Detailed description: This system covers measures 18 to 22. The Violin (Vln.) and Viola (Vc.) parts have melodic entries at measure 19, marked *mp*. The Piano (Pno.) part has a melodic line starting at measure 18, marked *mp*. The piano part concludes with a long note in measure 22.

Vln. *21*

Vc. *p*

This system contains the first two staves of music. The Violin part (Vln.) begins at measure 21 with a melodic line of eighth notes, some beamed in pairs, and is marked with a *p* dynamic. The Viola part (Vc.) is mostly silent in measures 21 and 22, then enters in measure 23 with a similar eighth-note pattern, also marked *p*.

Pno. *21*

This system contains the piano accompaniment for measures 21-23. The right hand (RH) has a melodic line starting in measure 21, marked *p*. The left hand (LH) is mostly silent, with a few notes in measure 23.

Vln. *24*

Vc. *pp*

This system contains the next two staves of music. The Violin part (Vln.) begins at measure 24 with a melodic line of quarter notes, marked *pp espress.*. The Viola part (Vc.) has a dense texture of sixteenth notes, marked *pp*.

Pno. *24*

mp

This system contains the piano accompaniment for measures 24-26. The right hand (RH) has a melodic line with a triplet of eighth notes in measure 25, marked *mp*. The left hand (LH) has a bass line with a triplet of eighth notes in measure 25, also marked *mp*.

27

Vln.

Vc.

Pno.

p

mf

30

Vln.

Vc.

Pno.

mp

cresc.

f

33 *cresc.* *poco accel.* *mf* *mf* *mf*

Vln. Vc. Pno.

a tempo ♩ = 100 *pizz.* *ff* *ff* *ff* *sf* *ff* *ff*

Vln. Vc. Pno.

40

Vln.

Vc.

Pno.

f

f

f

8va

44

Vln.

Vc.

Pno.

47

Vln.

Vc.

Violin staff (measures 47-49): Treble clef, key signature of two flats. Measure 47: quarter rest, eighth notes G4, A4, quarter rest. Measure 48: quarter notes G4, A4, quarter rest, eighth notes G4, A4. Measure 49: quarter rest, eighth notes G4, A4, quarter rest.

Violoncello staff (measures 47-49): Bass clef, key signature of two flats. Measure 47: eighth notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, eighth notes G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2. Measure 48: eighth notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, eighth notes G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2. Measure 49: eighth notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, eighth notes G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2.

47

Pno.

Piano staff (measures 47-49): Treble and Bass clefs, key signature of two flats. Measure 47: Treble clef has a whole rest. Bass clef has quarter notes G2, A2, quarter rest, quarter notes G2, A2. Measure 48: Treble clef has a whole rest. Bass clef has quarter notes G2, A2, quarter rest, quarter notes G2, A2. Measure 49: Treble clef has a whole rest. Bass clef has quarter notes G2, A2, quarter rest, quarter notes G2, A2.

50

Vln.

Vc.

Violin staff (measures 50-52): Treble clef, key signature of two flats. Measure 50: whole rest. Measure 51: whole rest. Measure 52: quarter notes G4, A4, quarter notes G4, A4.

Violoncello staff (measures 50-52): Bass clef, key signature of two flats. Measure 50: eighth notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, eighth notes G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2. Measure 51: eighth notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, eighth notes G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2. Measure 52: eighth notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, eighth notes G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2.

50

Pno.

Piano staff (measures 50-52): Treble and Bass clefs, key signature of two flats. Measure 50: Treble clef has quarter notes G4, A4, quarter notes G4, A4. Bass clef has quarter notes G2, A2, quarter notes G2, A2. Measure 51: Treble clef has quarter notes G4, A4, quarter notes G4, A4. Bass clef has quarter notes G2, A2, quarter notes G2, A2. Measure 52: Treble clef has quarter notes G4, A4, quarter notes G4, A4. Bass clef has quarter notes G2, A2, quarter notes G2, A2.

53

Vln.

Vc.

Pno.

f

Detailed description: This system covers measures 53, 54, and 55. The Violin (Vln.) part starts with a series of chords in the first measure, followed by a melodic line in the second and third measures. The Viola (Vc.) part features a rhythmic pattern of eighth notes with accents throughout. The Piano (Pno.) part has a rest in the upper staff and a bass line with chords and moving lines, marked with a forte (*f*) dynamic.

56

Vln.

Vc.

Pno.

Detailed description: This system covers measures 56, 57, and 58. The Violin (Vln.) part continues with a melodic line. The Viola (Vc.) part maintains its rhythmic eighth-note pattern with accents. The Piano (Pno.) part has a rest in the upper staff and a bass line with chords and moving lines, marked with a forte (*f*) dynamic.

59

Vln.

Vc.

Pno.

This system covers measures 59, 60, and 61. The Violin (Vln.) part features a melodic line with eighth notes and accents. The Violoncello (Vc.) part plays a rhythmic pattern of eighth notes with accents. The Piano (Pno.) part has sparse accompaniment with accents.

62

Vln.

Vc.

Pno.

This system covers measures 62, 63, and 64. The Violin (Vln.) part features a melodic line with eighth notes and accents. The Violoncello (Vc.) part plays a rhythmic pattern of eighth notes with accents. The Piano (Pno.) part has sparse accompaniment with accents.

65

Vln.

Vc.

65

Pno.

pesante

69

Vln.

Vc.

arco

fff

69

Pno.

subito p

fff

Cello

ILLA DE CALMA I LLUM

Archipiélagos

Rosa Maria Rodriguez Hernandez

♩ = 60

pp *espress.*

6

p

12

mp

18

21

p *pp*

25

29

p

32 *mp* *mf* *accel.*

Musical staff 32-35: Bass clef, key signature of two flats. Measures 32-35. Measure 32 starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. Measure 35 ends with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and an acceleration (*accel.*) marking. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

36 *a tempo* ♩ = 100 *pizz.* *ff*

Musical staff 36-40: Bass clef, key signature of two flats. Measure 36 starts with a piano (*pizz.*) dynamic. Measure 37 includes a tempo marking (*a tempo*) and a metronome marking (♩ = 100). Measure 38 starts with a fortissimo (*ff*) dynamic. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

41 *f*

Musical staff 41-43: Bass clef, key signature of two flats. Measure 41 starts with a forte (*f*) dynamic. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

44

Musical staff 44-45: Bass clef, key signature of two flats. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

46

Musical staff 46-47: Bass clef, key signature of two flats. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

48

Musical staff 48-49: Bass clef, key signature of two flats. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

50

Musical staff 50-51: Bass clef, key signature of two flats. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

52

Musical staff 52-53: Bass clef, key signature of two flats. The staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some with accents and slurs.

54 *f*

57

59

61

63

65

68 arco

Piano

ILLA DE CALMA I LLUM

Archipiélagos

Rosa Maria Rodriguez Hernandez

♩ = 60

Piano

Musical notation for measures 1-8. The piano part is mostly silent, indicated by rests in both staves.

Musical notation for measures 9-11. The bass staff has notes, while the treble staff is silent. Dynamics include *pp*.

Musical notation for measures 12-14. The piano part is active with chords and triplets. Dynamics include *pp*, *espress.*, and *mp*.

Musical notation for measures 15-18. The piano part continues with chords and triplets. Dynamics include *pp*.

20

p

pp

3

Detailed description: This system contains measures 20 through 25. The music is in a key with two flats (B-flat major or D-flat minor). Measure 20 starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with eighth-note patterns, while the left hand has a simple bass line. A slur covers measures 20-24. Measure 25 begins with a pianissimo (*pp*) dynamic and includes a triplet of eighth notes.

26

mf

7

Detailed description: This system contains measures 26 through 29. The music continues in the same key. Measure 26 has a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The right hand has a more active melodic line with eighth-note runs. A slur covers measures 26-28. Measure 29 has a fermata over the final note.

30

cresc.

f

Detailed description: This system contains measures 30 and 31. Measure 30 starts with a crescendo (*cresc.*) dynamic. The right hand has a complex melodic line with many sixteenth notes. Measure 31 ends with a forte (*f*) dynamic.

32

mf

accel.

Detailed description: This system contains measures 32 through 35. Measure 32 starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The right hand has a melodic line with accents (>) over the notes. Measure 33 has an acceleration (*accel.*) marking. The right hand continues with a fast melodic line with accents. Measure 35 ends with a fermata over the final note.

36 *a tempo*
♩ = 100
sf *ff* *ff*

39 *8va* *f*

44

50

54

f

60

64

68

pesante *subito p* *fff*

Violin

ILLA DE CALMA I LLUM

Archipiélagos

Rosa Maria Rodriguez Hernandez

$\text{♩} = 60$

7

13

19

21

24

32

pp *espress.*

ppp

mp

mp

pp *espress.*

mp *cresc.*

34 *accel.*

36 *a tempo* ♩ = 100 *pizz.* *ff*

40 *f*

44

49 *f*

55

60

65

69 *arco* *fff*

NOCHE DE ARENA

Dedicada a Manuel Ferrand Augustín

...como seres nuevos dispuestos a estrenar otra vez el mundo.

"Con la noche a cuestas", Manuel Ferrand

♩. = 90

Rosa María Rodríguez Hernández

The musical score is arranged in three systems. The first system features two piano parts, Piano 1 and Piano 2, both starting with a forte (*f*) dynamic. The second system introduces a timpani part (Timp.) with a mezzo-forte (*mf*) dynamic, alongside Piano 1 and Piano 2. The score is written in 6/8 time and includes various musical notations such as accents, slurs, and dynamic markings.

Piano 1

Piano 2

Timp.

Pno. 1

Pno. 2

♩. = 126

9 Perc. 2 Cymbal Bass drum *mp*

Pno. 1 *mf* *ff*

Pno. 2 *mp*

13 Perc. 2

Pno. 1

Pno. 2

18 Snare drum sc

Perc. 1 *mp*

Pno. 1 *mf cantabile*

Pno. 2 *mp*

23

Perc. 1

Perc. 2 Crash cymbal

Pno. 1 *mf*

Pno. 2

26 *ff*

Timp.

Perc. 2

Pno. 1

Pno. 2

29 *mf* *mp*

Timp.

Pno. 1

Pno. 2

Perc. 2

33

pp

Pno. 1

33

pp

Pno. 2

33

p

Timp.

37

mf

Perc. 2

37

mf
f

Pno. 1

37

ff

Pno. 2

37

mf

6

40

Timp.

Perc. 2

Pno. 1

Pno. 2

44

Timp.

Perc. 2

Pno. 1

Pno. 2

Pno. 2

47 *mf*

Pno. 1

51 *ff* loco *sva*

Pno. 2

51 *mf*

T.T.

55 *f*

Pno. 2

55 *f* loco

59 Perc. 2 *f*

Pno. 1 *ff* loco

Pno. 2 *f*

62 Perc. 2

Pno. 1 loco

Pno. 2 *mp*

67

T.T.

Perc. 2

Pno. 1

Pno. 2

ff

ff

72

T.T.

Xyl.

Pno. 2

ff

10

77

Timp.

Pno. 1

Pno. 2

77

mp

f

p

p

81

Timp.

Xyl.

Pno. 1

Pno. 2

81

f

sf

81

81

3

86

T.T.

Pno. 1

Pno. 2

p

91

T.T.

Timp.

Pno. 1

Pno. 2

perdendosi

f

12

Xyl.

Pno. 1

Pno. 2

Pno. 2

Pno. 1

Pno. 2

108

Timp. *f*

Pno. 1 *pp*

Pno. 2 *f*

113

Perc. 2 *mf*

Pno. 1 *f*

Pno. 2 *mf*

This musical score page contains six systems of music. The first system (measures 108-112) includes Timp., Pno. 1, and Pno. 2. The second system (measures 113-117) includes Perc. 2, Pno. 1, and Pno. 2. The score is written in a key with one sharp (F#) and a common time signature. Dynamics include *f*, *pp*, *mf*, and *f*. The Perc. 2 part features a consistent rhythmic pattern of eighth notes. The piano parts feature complex textures with arpeggiated figures and sustained chords.

14

119

Perc. 2

Pno. 1

Pno. 2

mf

123

T.T.

Perc. 2

ff

127

Timp.

Perc. 2

Pno. 1

f *ff*

ff

ff

NOCHE DE ARENA

Dedicada a Manuel Ferrand Augustín

...como seres nuevos dispuestos a estrenar otra vez el mundo.

"Con la noche a cuestas", Manuel Ferrand

Rosa María Rodríguez Hernández

♩. = 90

Piano 1

6

♩. = 126

Pno.

11

Pno.

16

Pno.

mf cantabile

21

Pno.

26

Pno.

mf

31

Pno.

36

Pno.

ff

41

Pno.

mp *ff*

46

Pno.

51

Pno.

ff

loco

8va

56

Pno.

loco

ff

61

Pno.

loco

66

Pno.

72

Pno.

Musical notation for measures 72-76. The piano part is a whole rest in both the treble and bass staves.

77

Pno.

mp *f*

Musical notation for measures 77-81. The right hand has a melodic line starting with a half note G4, moving up to a dotted quarter note A4, then a quarter note B4, and a half note C5. The left hand has a bass line with chords and moving lines. Dynamics *mp* and *f* are indicated.

82

Pno.

Musical notation for measures 82-86. The right hand continues with a melodic line, often with slurs. The left hand provides harmonic support with chords and moving lines.

87

Pno.

Musical notation for measures 87-91. The right hand features more complex melodic patterns with slurs. The left hand continues with harmonic accompaniment.

92

Pno.

Musical notation for measures 92-96. The right hand has a melodic line that concludes with a key signature change to one flat (B-flat). The left hand continues with harmonic accompaniment.

Piano score for measures 97-100. Measure 97 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a dynamic marking of *8va*. The right hand features a melodic line with eighth notes and a slur. The left hand has a bass line with chords and a single note. Measures 98-100 are mostly rests in both hands.

Piano score for measures 101-105. Measure 101 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 102 has a treble clef and a key signature of two sharps. Measure 103 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 104 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 105 has a treble clef and a key signature of one flat. Dynamics include *mp* and *loco*.

Piano score for measures 106-110. Measure 106 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 107 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 108 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 109 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 110 has a treble clef and a key signature of one flat. Dynamics include *pp*.

Piano score for measures 111-114. Measure 111 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 112 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 113 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 114 has a treble clef and a key signature of one flat. Dynamics include *f*.

Piano score for measures 115-118. Measure 115 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 116 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 117 has a treble clef and a key signature of one flat. Measure 118 has a treble clef and a key signature of one flat.

120

Pno.

mf

123

Pno.

mf

128

Pno.

ff

NOCHE DE ARENA

Dedicada a Manuel Ferrand Augustín

...como seres nuevos dispuestos a estrenar otra vez el mundo.

"Con la noche auestas", Manuel Ferrand

Rosa María Rodríguez Hernández

♩. = 90

Piano

f

♩. = 126

Pno.

mp

Pno.

mp

Pno.

mp

Pno.

25

Pno.

29

mp

p

Pno.

35

mf

Pno.

40

mf

Pno.

46

mf

Pno. 51 *mf* *f* loco

Pno. 57 *f*

Pno. 62 *mp*

Pno. 67 *ff*

Pno. 73 *p*

Pno.

80

p

Pno.

86

Pno.

91

Pno.

97

loco

mf

Pno.

101

mp

105

Pno.

f

110

Pno.

mf

115

Pno.

mf

120

Pno.

125

Pno.

Percusión 2

NOCHE DE ARENA

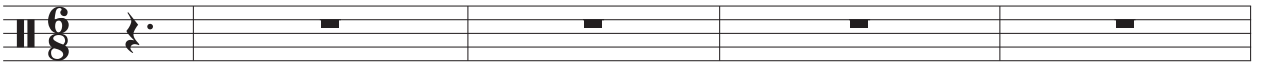
Dedicada a Manuel Ferrand Agustín

...como seres nuevos dispuestos a estrenar otra vez el mundo.

"Con la noche auestas", Manuel Ferrand

♩. = 90

Rosa María Rodríguez Hernández

Percussion

5

Perc.

9 ♩. = 126

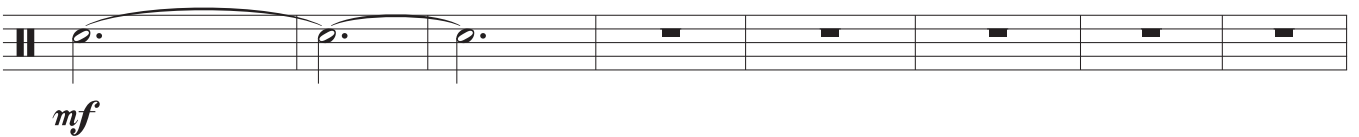
Perc.

Perc.

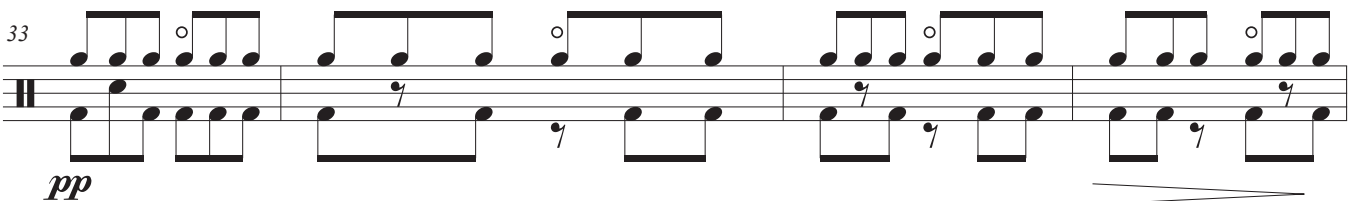
18

Perc.

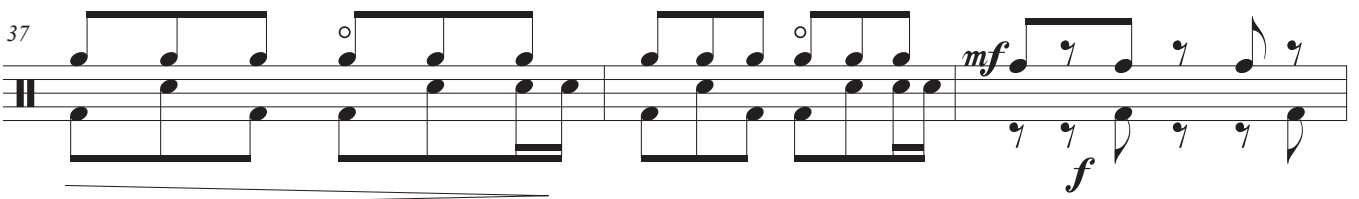
25 Crash cymbal

Perc.

33

Perc.

37

Perc.

40 Perc. *mf* *mp* *f*

Staff 40-43: Percussion part with eighth notes and rests. Dynamics: *mf* (measures 40-41), *mp* (measures 42-43), *f* (measures 44-45).

44 Perc.

Staff 44-46: Percussion part with eighth notes and rests. Dynamics: *f* (measures 44-45), *mp* (measures 46-47).

47 Perc.

Staff 47-53: Percussion part with rests and a triplet of eighth notes in measure 50.

54 Perc.

Staff 54-58: Percussion part with rests. Measure 58 contains a 6/8 time signature change.

59 Perc. *f*

Staff 59-61: Percussion part with eighth notes and rests. Dynamics: *f* (measures 59-61).

62 Perc. *mp*

Staff 62-66: Percussion part with eighth notes and rests. Dynamics: *mp* (measures 62-66).

67 Perc.

Staff 67-72: Percussion part with eighth notes and rests. Dynamics: *f* (measures 67-72).

73 Xyl. *ff*

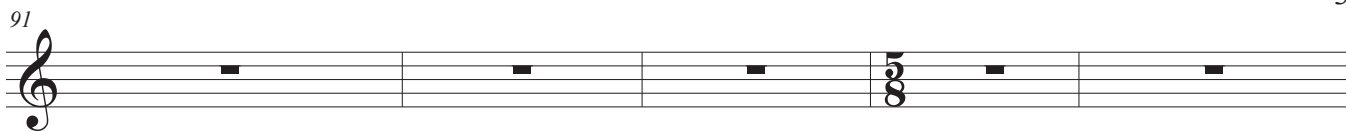
Staff 73-77: Xylophone part with chords and eighth notes. Dynamics: *ff* (measures 73-77).

78 Xyl. *f*

Staff 78-84: Xylophone part with eighth notes and rests. Dynamics: *f* (measures 78-84).

85 Xyl.

Staff 85-89: Xylophone part with rests.

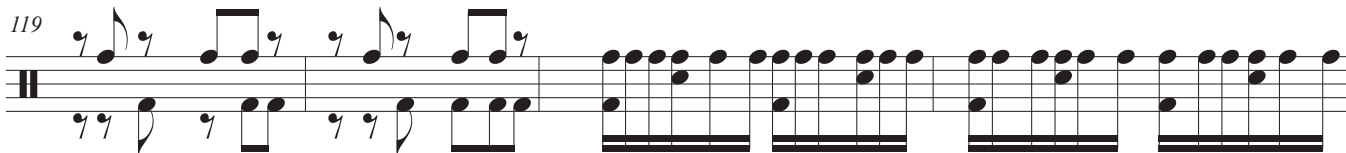
91 Xyl.

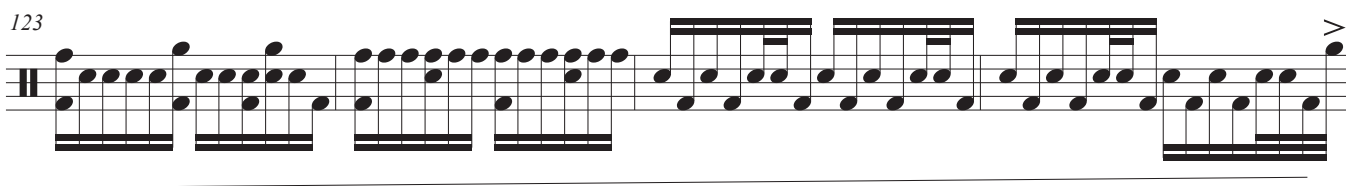
96 Xyl.

100 Xyl.

106 Perc.

113 Perc.

119 Perc.

123 Perc.

127 Perc.

Percusión I

NOCHE DE ARENA

Dedicada a Manuel Ferrand Augustín

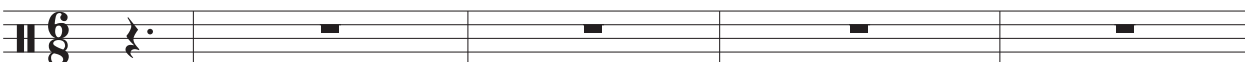
...como seres nuevos dispuestos a estrenar otra vez el mundo.

"Con la noche a cuestas", Manuel Ferrand

Rosa María Rodríguez Hernández

♩. = 90

Percussion

5

Timp.

mf

9 ♩. = 126

Perc.

13

Perc.

18 Snare drum sc

Perc.

mp

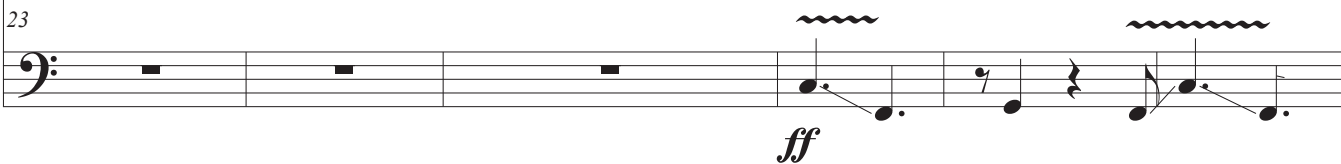
23

Perc.

23

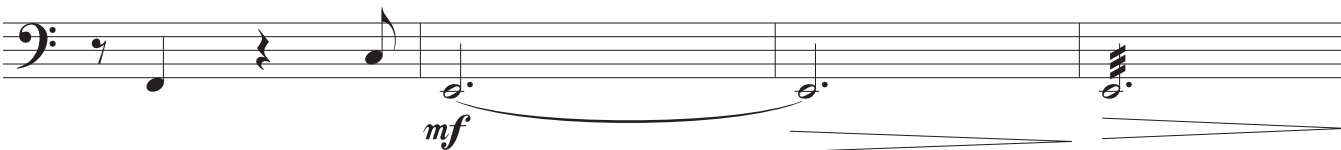
Timp.

ff

29

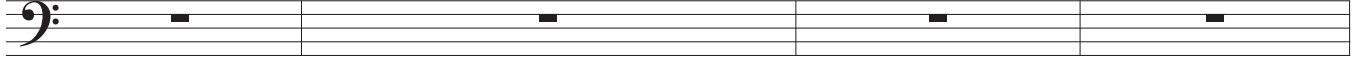
Timp.

mf

2

33

Timp.

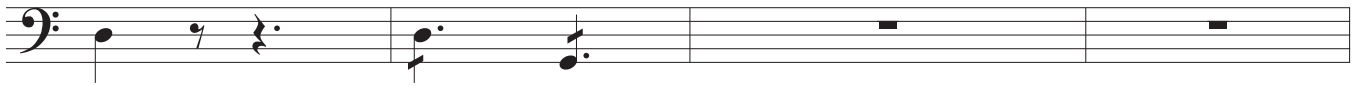
37

Timp.

42

Timp.

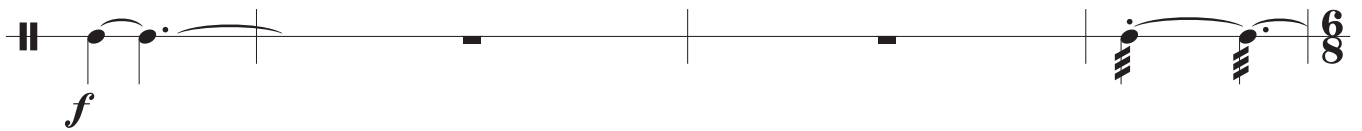
45

Timp.

49

Timp.

55

T.T.

59

T.T.

63

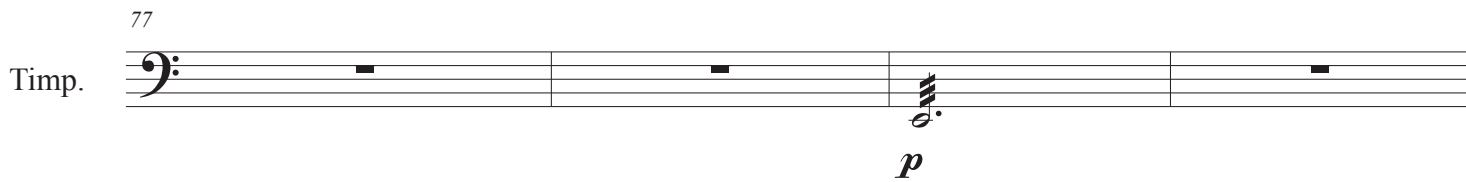
T.T.

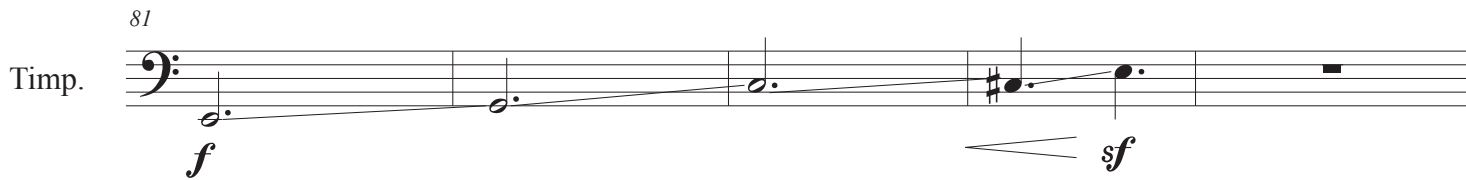
67

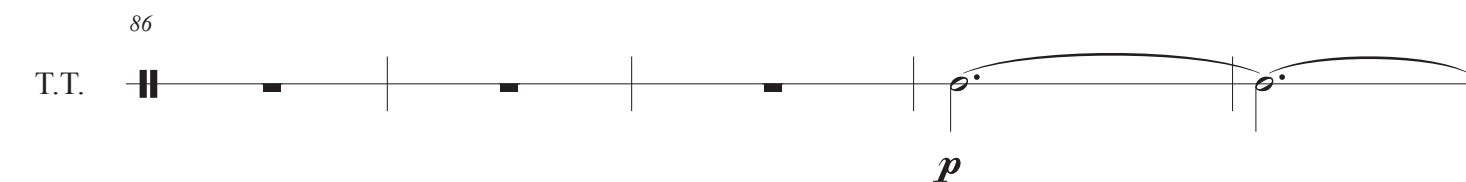
T.T.

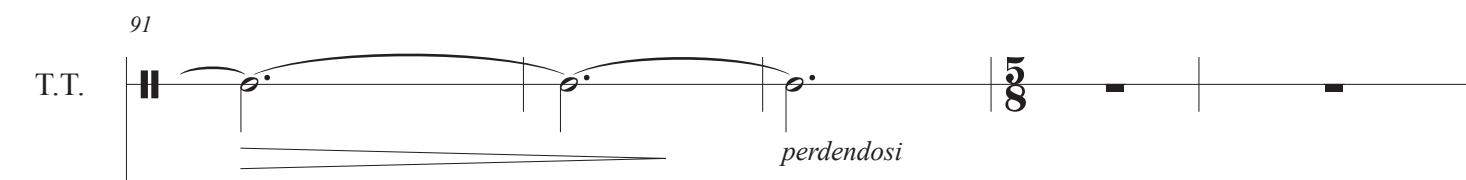
72

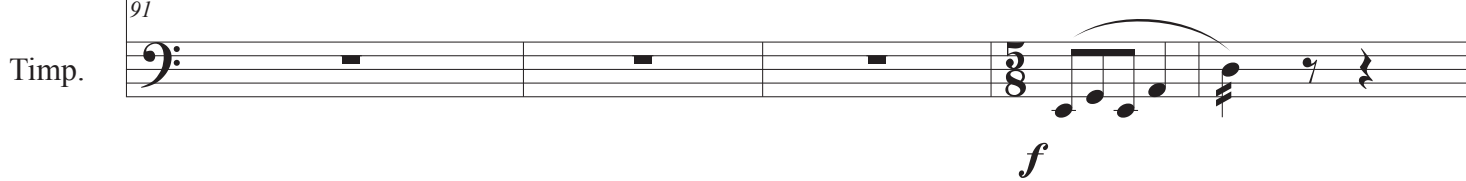
T.T.

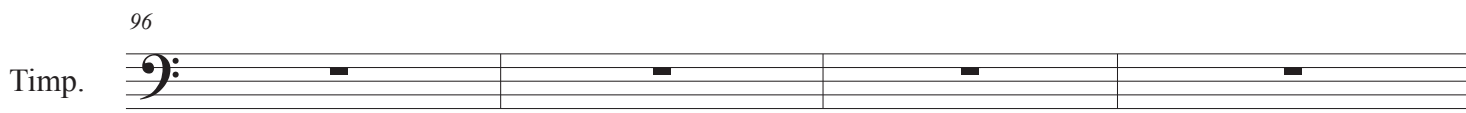
77
Timp.

81
Timp.

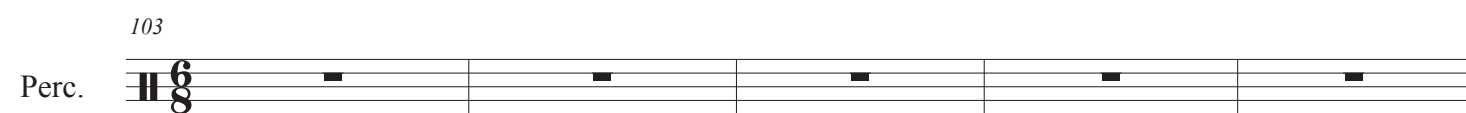
86
T.T.

91
T.T.

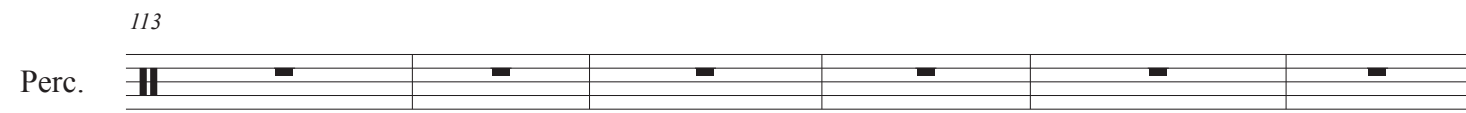
91
Timp.

96
Timp.

100
T.T.

103
Perc.

108
Timp.

113
Perc.

4

119

Timp.

A musical staff in bass clef with four measures. Each measure contains a single horizontal line, representing a sustained timpani sound.

123

T.T.

A musical staff with a double bar line at the beginning. It contains four measures of sustained horizontal lines. The final measure features a dynamic marking of *ff* and a fermata over a note.

127

Timp.

A musical staff in bass clef with four measures. The first two measures contain horizontal lines. The third measure has a dynamic marking of *mf* and a note with a fermata. The fourth measure has a dynamic marking of *f* and a series of sixteenth notes, with a crescendo hairpin leading to a final *ff* dynamic marking.

*Funambudumbre: cuando todo se apaga**

violonchelo y
audio pregrabado **

inspirada en el poema titulado *Funambulismo****,
de Antonio Serrano Cueto.

**

bocinas y sirenas de barcos reales, grabadas en abril de 2020

publicado en el poemario *No quieras ver el páramo* (Sevilla, Ediciones de la Isla de Siltolá, 2010)

*encargo del Centro Nacional de Difusión Musical
y el Festival de Música Española "Manuel de Falla" de Cádiz

Dolores Serrano Cueto
2020

FUNAMBUDUMBRE

Quando todo se apaga
dedicada a la Vida

Dolores Serrano Cueto
Agosto/2020

PLAY
▶ silencio

Bocinas

Sirenas1
1ª vez
0'20''

silencio (mirando al frente)

1ª vez
0'05''

II [e] sul pont. → sul tasto (mantener hasta que suenen sirenas1 dos veces)*

(♩=72ca)
sul pont.

p *f* *pp*

2ª vez
gliss.

gliss armónicos manteniendo posición dedos (se mantienen dinámicas e indicaciones de arco)

Sirenas2
1'06''

Più mosso
sul tasto*

7

1. 2.

(mantener para 2ª vez)

mp

13

bajada y subida rápida, manteniendo al final la nota superior

1'26'' ca

ord.

III

IV

pp *mp*

Sirenas3
1'35''

VOCES
"se apagan los contornos de las cosas"
1'42''

20

(mantener hasta que suenen sirenas3)

(esperar a que suenen las voces)

pp

manipulación

1'45''

(♩=88ca)

leggiero

23 Vc. *mf* *ff* *mf* *ff* (chop*)

25 Vc. *f* (chop*) **3/4**

27 Vc. *ff* *mf*

VOCES
"se apagan"

2'02''

accel.

(martellato/al tallone)

29 Vc. *cresc.* **4/4**

2'05''

(♩=88ca)

32 Vc. *mp* *f* *mp* *ff* (chop*)

34 Vc. *f* **3/4**

36 (martellato/al tallone) **accel.**

38 (martellato/al tallone) (martellato/al tallone)

Sirenas4
2'22''

máquinas y sirenas

2'32ca'' 2'40''

rall.

42 $\text{♩} = 110ca)$
4/4

VOZ
m a
mp

mp dolce *llegar a ruido*

Meno mosso

49 *gliss.* *mp dolce* *rit.* *pp subito*

Sirenas5
3'02''

55 *esperar a que suenen Sirenas*

$\text{♩} = 88ca$ (rubato) $\text{♩} = 66ca$ (rubato)

mp molto espress.

máquinas

3'20''

♩=88 (ad libitum)

boca abierta - - - - -
(8ª alta ad libitum)

62 VOZ *a* *mf* molto espress. (a la punta)

Vc. *p*

latidos

3'51''

Lento

68 Vc. *gliss.* *sfz p*

gliss lento en II (manteniendo I al aire)

silencio

4'17'' ca

72 Vc. tonlos *poco a poco *ppp*

nacimiento

4'25''

silencio

4'50'' ca

78 VOZ *a* *p* *m* *a*

Vc. II (mantener hasta 4'44'' ca) *acc. rall.* *ppp*

III (fade out)

IV

silencio de 10'' mirando al frente (como al inicio)

tonlos* gliss (como oleaje)

sul pont (poco) cuerda sol casi imperceptible

tiempo aprox 5'10''

A woman with curly hair, wearing a white long-sleeved top and dark pants, is sitting cross-legged on a patterned rug. She is surrounded by numerous papers and documents, some of which are floating in the air around her. The background is a light, textured wall. The overall scene suggests a state of creative chaos or intense work.

VIVIR EN APORESIS
(... O TURBULENCIAS...)

OBRA PARA VIOLONCHELO Y ELECTRÓNICA

ANA TERUEL MEDINA

VIVIR EN APORESIS (... O TURBULENCIAS...)

Obra para violonchelo y electrónica, compuesta por encargo del Centro Nacional de Documentación Musical (CNDM) y el Festival de Música Española de Cádiz, para ser estrenada en el XVIII Festival de Música Española de Cádiz, temporada 2020/2021, en el Teatro del Títere de la Tía Norica, por la violonchelista Kathleen Balfe, inserta en el espectáculo “Tapiz de incertidumbres”.

ACLARACIONES AL INTÉRPRETE

- Las indicaciones de dinámica, particularmente en los compases 6-24, no son absolutas, sino que implican una relación relativa en la línea del violonchelo, dependiente de la relación de los dos agentes sonoros, instrumento y audio.
- Los glissandos deben comenzar siempre al final de la duración de la figura de la que parta, permitiendo que esta primera nota suene, en la medida de lo posible, en la totalidad de su duración.
- La duración de las figuras escritas en la línea de la electrónica en los compases 67-72 es aproximada. El intérprete no debe guiarse de los principios de estas notas, que no siempre concuerdan con los principios de las notas que debe tocar.
- Los arcos indicados en los compases 75-84 son una sugerencia, no obligatorios.
- En la partitura vienen indicados únicamente aquellos elementos del audio que signifiquen un apoyo al intérprete, entre ellos, las frases del poema. Son una guía, sobre todo al principio, donde se indica de forma más exacta el comienzo de éstas. Pero incluso en este caso debemos considerarlas meras guías: no importa si el intérprete se adelanta o atrasa con respecto al audio momentáneamente siempre que los puntos clave estén claros: las entradas en los compases 2, 26, 56, 59, 67, 98, 107 y 129. Para ello serán de utilidad los compases en silencio que preceden a algunas de estas entradas.

AGRADECIMIENTOS

Con enorme agradecimiento

A la violonchelista Mery Coronado, quien hizo una primera revisión técnica de la partitura, y por su aportación de muestras de sonido para la composición de la parte electrónica.

A la poetisa Rosana Acquaroni, por su gran generosidad al prestar su obra y su voz.

Y sobre todo, a la violonchelista Kathleen Balfe por su disposición al estreno y al trabajo previo de asesoramiento durante la composición. Ha sido una grandísima compañera y maestra en todo el proceso.

A todas ellas GRACIAS.

VIVIR EN APORESIS (...O TURBULENCIAS...)

(Inspirada en el poema "La misma incertidumbre", de Rosana Acquaroni)

Ana Teruel Medina

A mi niño de cristal y mi niña de miel

GOLPE (Duración aproximada) **VOZ:** *Y es entonces que esa herida se cumple, y es mas cierta que el mundo*

Que esa herida se cumple... (aprox. 2 seg.)

Electrónica

Violonchelo (16 segundos)

2 $\text{♩} = 70$

El. (seg. 17)

VOZ: *Nos regresa al origen*

VOZ: *Y es entonces...*

Vc. molto vib.

Muy poco vib.

fp *fp* *mf* *p* *mp*

Muy espress. (doloroso)

10

que esa herida se cumple y es más cierta que el mundo

(siempre) sul pont.

pp *p* *mf* *f* *p*

VOZ: Una tarde descubres que no puedes contar tus cicatrices..... pues sus bordes te unen a fragmentos de otros

15 (sul pont.)

Vc.

f legato *mf* movido *mf* < *f* *mp* < *mf*

VOZ: A vidas paralelas.....A bálsamos de humo

20

Vc.

mf *p* *p* *fp*

sul pont. → ord.
trémolo rit. vib. in cresc.

VOZ: A bálsamos...

Enérgico (♩=90)

26 Glisandos en la cuerda de fondo

El.

Vc.

ff espress. doloroso (mantener la línea del bajo constante, cantar la aguda) *ff* simile

...de humo
GOLPE

31

Vc.

fff *f* *ff*

35

Vc.

ff simile

40 VOZ: Que esa herida se cumple y es más cierta que el mundo

ord. sul pont.

Vc. *-sfz p*

43

ord. poco rall.

trémolo rit. trémolo accel.

Vc. *pp cresc. p pp f*

VOZ:
Una herida reciente ... que late sin hablar,
... y está tan dentro ... que tu vida depende
... de mantenerla viva

49 A tempo (aprox. 10 segundos)

Vc.

51 Tempo flexible

El. *f cresc. ff f cresc. ff simile ff*

Vc. *f cresc.*

58 poco accel. ♩=100 VOZ: Con la misma soltura...

El. *fff*

Vc. *fff ff*

VOZ: Con la que cada órgano se acomoda para el parto

61

Vc.

fff *ff*

$\text{♩} = 90$
ECO: Con la que cada órgano...

VOZ: Y se abre un trecho de luz

(Duración aproximada, sonido con eco)

65

El.

f *cresc.*
non vib. *ord.* → *ff* *ord.* → *sul pont.*

Vc.

p subito *pp legato*

VOZ: En mitad de tu cuerpo
 $\text{♩} = 100$

VOZ: Una tarde descubres...
arco *ord.* poco *vib.*
ff *legato cantado*

73

Vc.

f *pizz.*

ECO: Con la que cada órgano...

VOZ: Pues sus bordes te unen a fragmentos
ff *simile* *de otros*

78

Vc.

mf *ff simile*

VOZ: A vidas paralelas, a bálsamos de humo

83

Vc.

non dim. *arco* *pizz.* *arco* *ff* *cresc.*

89

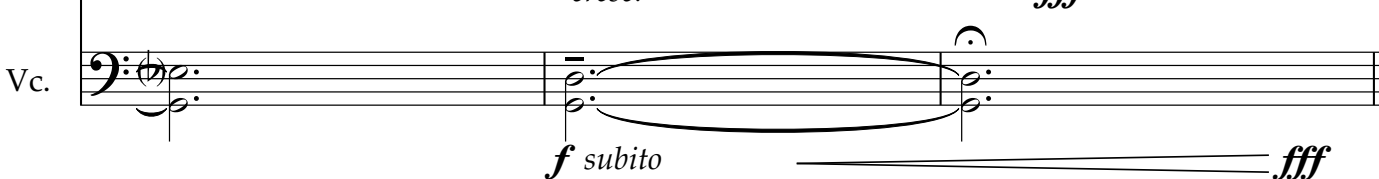
El.

Vc.

fff *ff cresc.* *fff*

94

El.

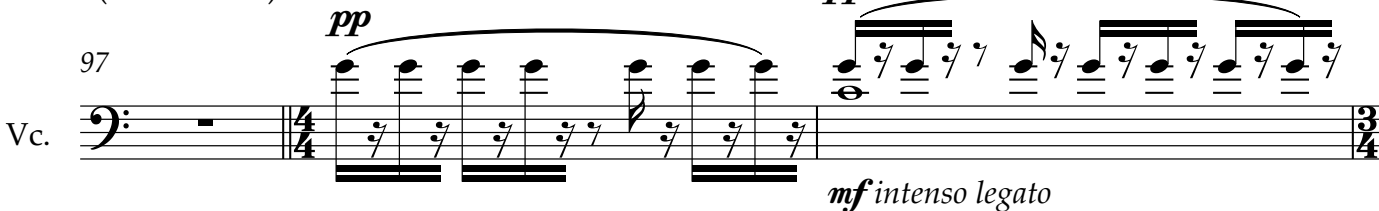
Vc.

ppp *cresc.* *fff*

f subito *fff*

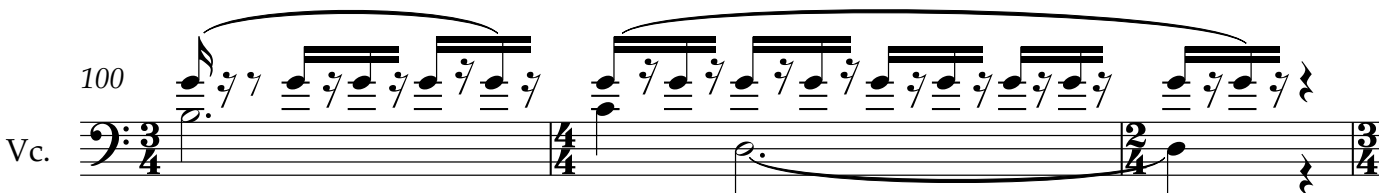
♩ = 90

(Resonancia)-----

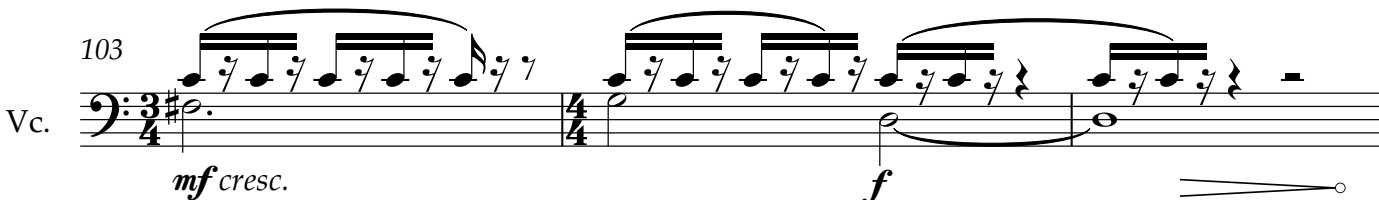
Vc.

pp *mf intenso legato*

VOZ: A vidas paralelas

Vc.

VOZ: Que esa herida se cumple y es más cierta que el mundo

Vc.

mf cresc. *f*

VOZ: A bálsamos de humo

106 *vib. intenso* *accel.*

Vc. *f espress. legato* *p*

113 *Trémolos en la cuerda de fondo* $\text{♩} = 110$

El. $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

Vc. *f ff*

118 *poco rit.* *Notas largas*

El. $\frac{3}{4}$

Vc. *ff simile* *fff* *f* *ff cresc.*

124 *(Notas largas)* *(Resonancia)* *A tempo* ($\text{♩} = 110$) *VOZ: Que esa herida se cumple,*

El. $\frac{4}{4}$

Vc. *fff* *ff espress.*

130 *(Notas largas de fondo)* *Resonancia*

El. $\frac{4}{4}$

Vc. *y es más cierta que el mundo* *(Dejar vibrar)* *sf p subito*

NOTAS AL PROGRAMA

Aporesis, también llamada Diaporesis, Aporía o Dubitatio, es una figura retórica literaria, del grupo de las figuras dialécticas, utilizada para expresar duda. *Aporesis*, Duda... la nueva compañera de vida que ha llegado sin ser invitada y que parece haber venido para quedarse. Cómo no dedicarle una obra, tiempo y energía... La temática propuesta, la incertidumbre, y los tiempos presentes, propiciaban la profundización en este terreno.

El propio título es un juego de palabras. *Vivir en Aporesis*, no indica un lugar, sino un estado de ánimo, una forma de vivir. Se añade el término Turbulencias, como un guiño a mis hijos por un juego entre nosotros. La Duda como centro y esencia, no sólo del título sino de la obra en sí misma como reflejo de la realidad presente.

La retórica musical es un tema que siempre me han apasionado. La duda se solía expresar con un cambio brusco de tonalidad, incluyendo en ocasiones una cadencia rota en la tonalidad de destino. En este lenguaje más libre trato de plasmar esa duda de diferentes maneras: con finales abiertos, planteando dos mundos sonoros, instrumento y audio, que cohabitan sin buscar la complementariedad; con el uso de distintas técnicas instrumentales que se interrumpen sin darse paso, buscando diferencias radicales en los usos de las dinámicas y las articulaciones, etc.

La poetisa Rosana Acquaroni, en su inmensa generosidad, ha prestado su poema "La misma incertidumbre" y su voz, que suena en varios momentos de la obra. Mi inmenso agradecimiento por ello.

OBRAS PARA VIOLONCHELO

"TALLER DE MUJERES COMPOSITORAS"

Festival de Música Española de Cádiz

Cuaderno nº 12

Año 2017-2023

María José Arenas Martín, Beatriz Arzamendi Ceciaga, María del Carmen Asenjo-Marrodán, Anna Bofill Levi, Consuelo Díez Fernández, María del Pilar Miralles Castillo, Reyes Oteo, Diana Pérez Custodio, Rosa María Rodríguez Hernández, Dolores Serrano Cueto y Ana Teruel Medina

ISMN: 979-0-801257-28-4

DL: SE 525-2024

Junta de Andalucía