

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Música

Opción de tesis, Intérprete en la grabación de Música Mexicana, que presenta Beatriz Sibila de Villa Azarcoya para obtener el título de Licenciada Instrumentista en Flauta Transversa.

Asesora de tesis: Mtra. Violeta Cantú Jaramillo

México D.F., Mayo 2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*A mi madre Beatriz,
por mantenerme siempre del lado luminoso de la vida.
Sibila*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
EXPERIENCIA DE TESIS SIBILA DE VILLA	3
INFORMACIÓN DEL DISCO	7
SIBILA DE VILLA (1968). CURRÍCULUM	8
TESTIMONIO DE LA COMPOSITORA	9
ANEXO 1 - PARTITURAS: <i>MONÓLOGO EN MÍ.</i>	10
RENÉ TORRES (1960). CURRÍCULUM	11
TESTIMONIO DEL COMPOSITOR	13
ANEXO 2 - PARTITURAS: <i>METRO COPILCO.</i>	14
SALVADOR TORRE (1956). CURRÍCULUM	15
TESTIMONIO DEL COMPOSITOR	17
ANEXO 3 - PARTITURAS: DOS PIEZAS PARA ENSAMBLE DE FLAUTAS	19
LEONARDO CORAL (1962). CURRÍCULUM	20
TESTIMONIO DEL COMPOSITOR	22
ANEXO 4 - PARTITURAS: <i>SONATA NO TAN BREVE</i>	23
EDUARDO ORNELAS (1986). CURRÍCULUM	24
TESTIMONIO DEL COMPOSITOR	25
ANEXO 5 - PARTITURAS: <i>5 PIEZAS PARA FLAUTA Y PIANO.</i>	26
JORGE RITTER (1957). CURRÍCULUM	27
TESTIMONIO DEL COMPOSITOR	29
ANEXO 6 - PARTITURAS: <i>SIBILA</i>	30
ALEJANDRO VELASCO (KAVINDU) (1956). CURRÍCULUM	31
TESTIMONIO DEL COMPOSITOR	33
ANEXO 7 - PARTITURAS: <i>DOS PIEZAS PARA FLAUTA Y GUITARRA</i>	35

ANEXO 8 – COMENTARIOS PERSONALES DE LAS OBRAS. EXAMEN TEÓRICO. 36

ANEXO 9 – MÚSICOS PARTICIPANTES EN LA GRABACIÓN 40

MAURICIO RAMOS VITERBO	41
CARLOS ADRIEL SALMERÓN ARROYO	43
SVETLANA LOGOUNOVA	46
VÍCTOR FLORES	47
JACOBO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ	49

ANEXO 10 PROGRAMA DE MANO DEL RECITAL PÚBLICO. 51

INTRODUCCIÓN

Experiencia de Tesis Sibila de Villa

Nunca imaginé el camino que emprendería al decidirme por el proyecto de tesis, “Grabación de música mexicana contemporánea para flauta transversa”. El nuevo lenguaje musical que iría descifrando en el proceso, lenguaje desconocido para mí un año atrás. Ha sido un trayecto de grandes retos y de grandes satisfacciones.

La selección de los compositores fue un poco al azar. También fue el resultado de la disposición, la amistad que tengo con algunos de ellos, el entusiasmo y la generosidad de todos.

La grabación abarca diversas generaciones y diversos estilos musicales. El compositor más joven del grupo es el Mtro. Eduardo Ornelas de 25 años de edad.

Primer parte: búsqueda y recopilación de partituras.

En esta parte, aparentemente sencilla, fue difícil el proceso de buscar, conocer, preguntar y averiguar quiénes eran los compositores mexicanos de nuestra época y si habían escrito para flauta transversa. Saber si mi capacidad como instrumentista estaba al nivel para poder interpretar su música y si ellos estarían dispuestos a apoyar este proyecto académico.

Coincidir con los tiempos de los compositores, motivar a algunos a componer algo nuevo, concretar las citas muchas veces modificadas para finalmente

recopilar el material ya terminado. Algunos compositores hicieron la obra para este proyecto en específico, el caso del Mtro. Jorge Ritter.

En esta parte del proceso, las dificultades encontradas fueron: el poco o casi nulo acceso a la información que existe en cuanto a lo que sucede en el mundo de la música producida actualmente en nuestro país. Otra dificultad fue el depender de los tiempos de los demás para poder concluir esta etapa del proyecto.

Las bondades fueron, la buena disponibilidad de los compositores, la excelente presentación de las partituras y la confianza que pusieron en mí.

Segunda etapa: Revisión y estudio de la música

Creo que fue en esta etapa donde pude desarrollar al máximo mis capacidades como instrumentista, coordinadora y alumna.

Me encontré con diversas técnicas de composición e interpretación, piezas para flauta sola, piezas con piano y un trío particularmente difícil de descifrar y ensamblar para flauta, piano y contrabajo.

Cadencias completas y complicadas, texturas novedosas, libres improvisaciones, manejo de todo el registro del instrumento, variación de *tempos* expresivos e intensos así como movimientos rápidos y lúdicos, rítmicas combinadas y sonoridades experimentales.

El repertorio final en este disco muestra una amplia gama de las posibilidades sonoras e interpretativas de la flauta transversa.

El poder tener comunicación directa con el compositor, compartir conocimientos y experiencias, tener la libertad de modificar pequeños detalles siempre en bien de la música y de la nobleza del instrumento, fue un gran privilegio con el que pude contar. Tal fue el caso de los Mtros. René Torres, Salvador Torre, Alejandro Velasco Kavindu y Leonardo Coral quienes incluso acudieron a los ensayos para ofrecernos su valiosa opinión. Todos los compositores sin excepción, dedicaron su tiempo a descifrar junto conmigo las partituras.

Después vino una etapa de estudio en solitario. Fue aquí donde me enfrenté a mis capacidades y desarrollé muchas otras. Entendí el término de ser “interprete”, de ponerse en la piel de otros, descifrar, entender y finalmente comunicar.

Tercera etapa: Ensayos y coordinación de grabaciones

Resultó un proceso sinuoso encontrar músicos acompañantes, hablar con ellos, invitarlos, convencerlos, coordinar ensayos, coordinar sesiones de grabación y finalmente grabar. Agradezco infinitamente a los que pudieron aportar su arte de manera gratuita y solidaria, es un gesto invaluable para mí. Corrí con gran suerte de encontrar un estudio de grabación ideal ya que cuenta con piano acústico y la generosidad del ingeniero Francisco Sánchez-Loeza quien también aportó de manera gratuita su trabajo, las horas de estudio, mezcla y masterización.

Esta fue una etapa de gran desgaste que desvió mucho la atención y la concentración del estudio personal.

Cuarta etapa: Grabación

Es sin lugar a duda la etapa con más satisfacciones personales. Enfrentarse al sonido propio de manera tan directa y aceptarse, es una de las experiencias más bellas que he tenido en toda mi carrera profesional.

Es cuando toda la angustia y la inseguridad desaparecen por completo, dando paso al buen sentimiento que deja el hacer de la música una manera de ser y finalmente plasmar el testimonio de que somos muchos los que seguimos creyendo en ello.

Mi reconocimiento y agradecimiento a mi asesora de tesis, Violeta Cantú, por apoyarme durante todo el proceso ya que con gran paciencia, me fue guiando por todo el camino haciendo menores los tropiezos. También agradezco a cada uno de mis sinodales por haberme acompañado en toda esta historia de mi paso por la Escuela Nacional de Música.

Sibila de Villa

México D.F. Mayo 2009

NOTA: La inclusión de partituras en este documento, cuenta con la autorización de cada uno de los compositores.

INFORMACIÓN DEL DISCO

1. **"Monólogo en mi"** / Sibila de Villa / 1:44

2. **"Metro Copilco"** / René Torres / 3:03

"Dos piezas para flauta sola" / Salvador Torre / 5: 54

3. Puzzle. Dos flautas 4. L´etoile. Cuatro flautas.

"Sonata no tan breve" / Leonardo Coral /10:54

5. Moderato expresivo 6. Allegro vivace 7. Lamento 8. Allegro con brío

Piano: Mauricio Ramos Viterbo.

"Cinco piezas para flauta y piano" / Eduardo Ornelas/ 6:18

9. Presto 10. Adagio 11. Molto vivace 12. Adagio mortuorio 13. Prestissimo

Piano: Carlos Adriel Salmerón Arroyo.

"Sibila" / Jorge Ritter / 9:34

14. Elegía 15. Toccata

Piano: Svetlana Logounova. Contrabajo: Víctor Flores.

"Dos piezas para flauta y guitarra" / Alejandro Velasco (Kavindu)/ 9:22

16. Vuelo 17. Lluvia

Guitarra: Jacob Ordóñez Rodríguez.

SIBILA DE VILLA (1968). CURRÍCULUM

Flautista

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Música bajo la dirección de los maestros Héctor Jaramillo, Violeta Cantú y Guillermo Portillo. Fue acreedora a la medalla “Gabino Barreda”.

Ha participado en los seminarios con Jean-Baptiste Müller y Dave Mcmurdo.

Como intérprete profesional participó en el ensamble “Arcana” de Alejandro Velasco y ha trabajado acompañando a diversas cantantes dentro de la música popular mexicana.

Testimonio de la compositora

Monólogo en mí

Esta pequeña pieza está basada en 4 sonidos solamente. Utilicé diversas técnicas sencillas para ir variando la línea melódica tales como repetición, disminución, aumentación, espejo y algunas otras. Quise abarcar la mayor parte de la extensión sonora del instrumento así como doble ataque que le da, a este instrumento en particular, una característica sonora brillante y de gran firmeza.

Monólogo en mí, es una pieza para flauta sola que abarca diversas técnicas del instrumento y puede ser una herramienta útil para estudiantes y profesionales ya que es una pieza que se puede incluir fácilmente en un programa de concierto en vivo o bien como *ancore* dentro de cualquier recital profesional.

Anexo 1 - Partituras: *Monólogo en mí.*

Duración: 1':44"

MONÓLOGO EN MI

flauta sola

Libra de Villa

Allegro

f

5

mf

9

rall.

mp

mf

pa

f cresc.....

Lento (c/voz)

dulce (sin voz)

acc..... rall.....

Allegro

pa

pp   f   *morendo...*

RENÉ TORRES (1960). CURRÍCULUM

Inició sus estudios de piano a la edad de 8 años y a los 17 los de violín en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde tuvo como maestro a Jorge Risi. En 1984 ingresó a la OFUNAM donde toca actualmente. En 1991 la Universidad del Sur de Mississippi (USM) le otorgó una beca para continuar sus estudios de violín con Jerry Lucktemberg. Asimismo estudió dirección orquestal bajo la tutela de Jack I. Dean de quién fue asistente de dirección en la Orquesta Sinfónica de dicha Universidad. Durante los años de 1992, 1993 ,1994 y 1995 estudió también composición con Luigi Zaninelli también en USM en donde realizó varios estrenos de sus primeras composiciones, la mayoría para conjuntos de cámara diversos y en algunos casos bajo su batuta.

A su regreso a México, en el año 2001, compuso y estrenó su primera ópera Doña Zenaida, gracias a una beca otorgada por el FOECA del Edo. de Morelos. Dos años más tarde, en 2004, Cuauhtémoc Rivera estrenó su primer concierto para violín acompañado por la OFUNAM bajo la batuta de Juan Carlos Lmónaco en la temporada regular de otoño en la sala Nezahualcoyotl. El mismo año compuso su primera sinfonía y al año siguiente, en 2005, la Orquesta Carlos Chávez estrenó su obertura *Alquimistas* para orquesta sinfónica dentro del foro de música nueva "Manuel Enríquez". El mismo año viajó a la Cd. de Buenos Aires para asistir al estreno de dos de sus *Tres lugares en Argentina*, piezas para ballet coreografiadas por Raúl Platas y bailadas por el mismo bailarín mexicano en el Teatro de la Municipalidad de San Martín en Bs. As. En 2006, por un encargo del flautista Miguel Ángel Villanueva compuso su primer

concierto para flauta, obra que fue grabada por el propio Mtro. Villanueva y dirigida por Jesús Medina. En su catálogo de composiciones destacan dos óperas, dos oberturas, cinco conciertos, una sinfonía, una misa y varias piezas de música de cámara. En 1995 inició sus estudios de bandoneón recibiendo clases de César Olguín así como de Coco Potenza. El año siguiente funda el quinteto “Cinco por Tango” junto a otros compañeros, grupo de cámara conformado por un cuarteto de cuerda con bandoneón en el que se desempeña como bandoneonísta desde julio de 2007. El 18 de octubre de 2008 la Orquesta Filarmónica de la UNAM estrenó la *Obertura Tlatelolco* como parte del programa conmemorativo del 40 aniversario del movimiento estudiantil del 68 bajo la batuta del director artístico de dicha orquesta, Alun Francis.

Testimonio del compositor

Metro Copilco es una pequeña pieza que tuvo como origen el encargo de uno de los flautistas principales de la OFUNAM.

La intención era que el maestro Francisco Hernández la estrenara en la sala de conciertos Nezahualcóyotl como *ancore* al término de un concierto en el que participó como solista hace varios años junto con otros compañeros de dicha agrupación.

La idea de darle dicho nombre se debió a la rítmica persistente y la sensación que da la pieza de cierta compulsividad, aunque en ciertos puntos se detiene y la música se convierte un poco contemplativa en las secciones lentas.

La estación del metro Copilco está decorada de manera distinta a todas las demás ya que cuenta con una serie de pinturas murales en su interior que no se ven en ninguna otra estación. Además de que es la estación más cercana a la Ciudad Universitaria y ya que la mayoría de los pasajeros que ahí transitan son estudiantes, esto le da también un ambiente distinto a esta estación, que creo que se identifica con el lenguaje algo jazzístico de la música.

Más adelante tuve la idea de continuar con la serie de toda la línea 3 del metro, escribiendo una pieza para cada estación pero sólo he llegado hasta el metro Zapata...

Anexo 2 - Partituras: *Metro Copilco.*

Duración: 3':03"

Metro Copilco

para Francisco Hernandez

Rene Torres

Flute *Allegro* ♩ 106

p

Fl. *mp* *mf*

Fl. *mp*

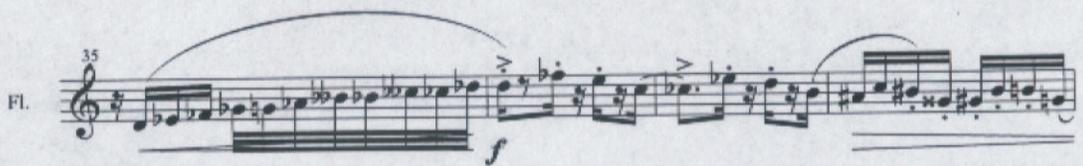
Fl. *mf*

Fl. *f*

Fl. *mf* *espressivo*

Moderato ♩ 72

The musical score is written for a single flute part. It begins with a tempo marking of 'Allegro' and a metronome marking of 106. The first staff starts with a piano (*p*) dynamic. The second staff begins at measure 5 with a mezzo-piano (*mp*) dynamic, which then increases to mezzo-forte (*mf*). The third staff starts at measure 9. The fourth staff starts at measure 13 with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The fifth staff starts at measure 18 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The sixth staff starts at measure 22 with a forte (*f*) dynamic. The seventh staff starts at measure 26. The eighth staff starts at measure 30 with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a 'Moderato' tempo marking of 72. The dynamic then changes to mezzo-forte (*mf*) with the instruction 'espressivo'. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

35
Fl.

39
Fl.

43
Fl.

47
Fl.

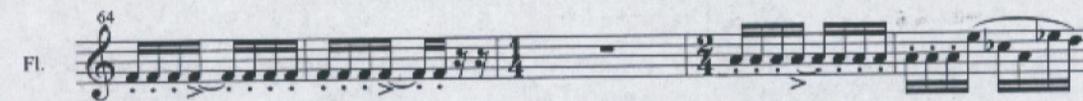
acell...poco a poco...al...

51
Fl.

Tempo primo

56
Fl.

60
Fl.

64
Fl.

68
Fl.

Fl. 73

Fl. 76

Fl. 79

Moderato $\text{♩} = 72$

mp espressivo

Fl. 83

Fl. 87

p

pp poco meno espressivo

Fl. 91

poco meno

f

Presto $\text{♩} = 112$

Fl. 95

poco rit.

mf

Adagio $\text{♩} = 78$

Presto

Fl. 98

accel.

Fl. 101

mp

SALVADOR TORRE (1956). CURRÍCULUM

Egresado del Conservatorio Nacional de Música de México. Tuvo como maestros a Mario Lavista, Daniel Catán y José Suárez en composición. Gildardo Mojica y Alain Marión en flauta. Se graduó con las más altas menciones en flauta, música de cámara y composición.

En los años ochenta, por medio de una beca del Gobierno Francés se perfecciona en París, aprendiendo de prestigiados maestros como Betsy Jolas, Alain Louvier, Josihisa Taira, Michel Zbar y Sergio Ortega en composición. En flauta con Pierre-Yves Artaud y Auréle Nicolet. Obtiene 1er. premio de composición, 1er. premio por unanimidad en flauta, diploma de composición electroacústica y hace un postgrado en pedagogía instrumental. Participa también en las actividades del IRCAM (Instituto de Investigaciones Acústicas y Musicales, París) En 97-98 es invitado como compositor residente por el Conservatorio de Música de Montreal Canadá. Las obras de Salvador Torre han sido interpretadas, entre otros lugares, en París (Centro Georges Pompidou), en Alemania (Festival de Darmstadt) en Canadá, en Japón, en Chile, Argentina, México (Festival Cervantino, Foro Internacional de Música Nueva, Festival de México en el Centro Histórico) y grabadas en ocho discos compactos. Como flautista, su repertorio abarca desde la música del siglo XVIII hasta la más reciente del s. XXI. Ha sido fundador de varios conjuntos de cámara, entre ellos destaca el "Ensamble 3", el cual tiene como objetivo, además de interpretar el repertorio contemporáneo internacional, difundir y promover la música de compositores mexicanos y latinoamericanos en México y en el extranjero.

Ha representado a México en la Tribuna Internacional de Compositores 2000 de la UNESCO, celebrada en Ámsterdam Holanda, el Festival Internacional "World Music Days" 2001 en Japón y en Slovenia 2003. De reciente creación es su obra *Sikuriada* estrenada por la Orquesta Francesa de Flautas en Paris.

En su labor de enseñanza, Salvador es catedrático del Conservatorio Nacional de Música de México, de la Escuela Superior de música del Centro Nacional de las Artes y miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Testimonio del compositor

Puzzle

Todos sabemos lo que es un rompecabezas. Bueno, aquí viene un rompecabezas musical. Puede ser interpretado a partir de 1 hasta 5 ó 6 flautistas. Tienen toda la libertad en el orden de la secuencias que van a tocar (ligadas con silencios), en la superposición de los elementos, los tempos, etc.

Pueden tocar improvisando todo eso, siempre, por supuesto, escuchando bien los unos a los otros para conseguir un bonito resultado musical, y ¿por que no, hacer una verdadera partitura con recortes (y haciendo algunas fotocopias)? ¡Escojan!

Importante: No es obligatorio tocar todas las secciones si algunas se encuentran demasiado difíciles. Una solución puede consistir en mezclar alumnos de niveles distintos, cada uno escogiendo lo que mejor le conviene.

L´etoile I.D.H

John Cage es un compositor americano nacido en 1912 y cuya importancia es inmensa. Es un gran innovador, es por ejemplo el que inventó el piano preparado e inició el movimiento nombrado “minimalista”. Muchas veces sus partituras se parecen a cuadros muy hermosos.

En esa pequeña pieza compuesta en el espíritu de John Cage para 2 músicos mínimo, se pueden dar cuenta de que casi todo es posible. ¡Pero no todo! Lean bien las instrucciones, escúchense bien el uno al otro, el resultado (cada vez distinto) será también un poco la obra de ustedes!

L'étoile I.D.H. quiere decir que las notas puestas sobre la partitura son como constelaciones (Cage compuso una obra basada sobre una carta astral)

I= intensidades, D= duraciones, H= alturas.

Anexo 3 - Partituras: Dos piezas para ensamble de flautas

I. Puzzle

II. L'étoile

Duración: 5':54''

PUZZLE

(Hommage à O. Messiaen)

S. TORRE
(1988)

Vous savez tous ce qu'est un puzzle. Eh bien en voici un musical. A partir de 1 joueur et jusqu'à 5 ou 6. Toute liberté est laissée dans le choix de l'ordre des séquences à jouer (enchaînées ou séparées par des silences) dans les superpositions des éléments, des tempi, etc...

Vous pouvez jouer en improvisant tout cela, toujours bien sûr en vous écoutant attentivement pour obtenir

un joli résultat musical, mais pourquoi pas avec des découpages (et en faisant quelques photocopies) ne feriez-vous pas une vraie partition ? Choisissez !

Important : il n'est pas obligatoire de jouer toutes les sections si certaines s'avèrent difficiles. Une solution peut consister à mélanger des élèves de niveaux différents, chacun choisissant ce qui lui est adapté.

The image displays a collection of musical notation fragments for a piece titled 'PUZZLE' (Hommage à O. Messiaen) by S. Torre (1988). The fragments are arranged in a non-linear fashion, reflecting the 'puzzle' nature of the piece. Each fragment includes standard musical notation such as notes, rests, and dynamic markings (e.g., *f*, *mf*, *p*, *pp*, *ff*, *mp*, *flatt.*). Handwritten annotations in French provide performance instructions:

- comme un écho* (like an echo)
- posciar p* (handwritten note)
- Vif VIVO* (Tempo marking)
- irregolar tempo* (irregular tempo)
- Modéré* (Moderate)
- avec A* (with A)
- ral.* (rallentando)
- échanger* (exchange)
- alternes les doigts de la M.D.* (alternate the fingers of the right hand)
- sans l'index M.G.* (without the index finger of the right hand)
- Lent* (Slow)
- low key rapido* (handwritten note)

The fragments are scattered across the page, with some overlapping or partially cut off, illustrating the flexibility in how the piece can be performed.

L'ÉTOILE I.D.H.

(Hommage à J. Cage)

107

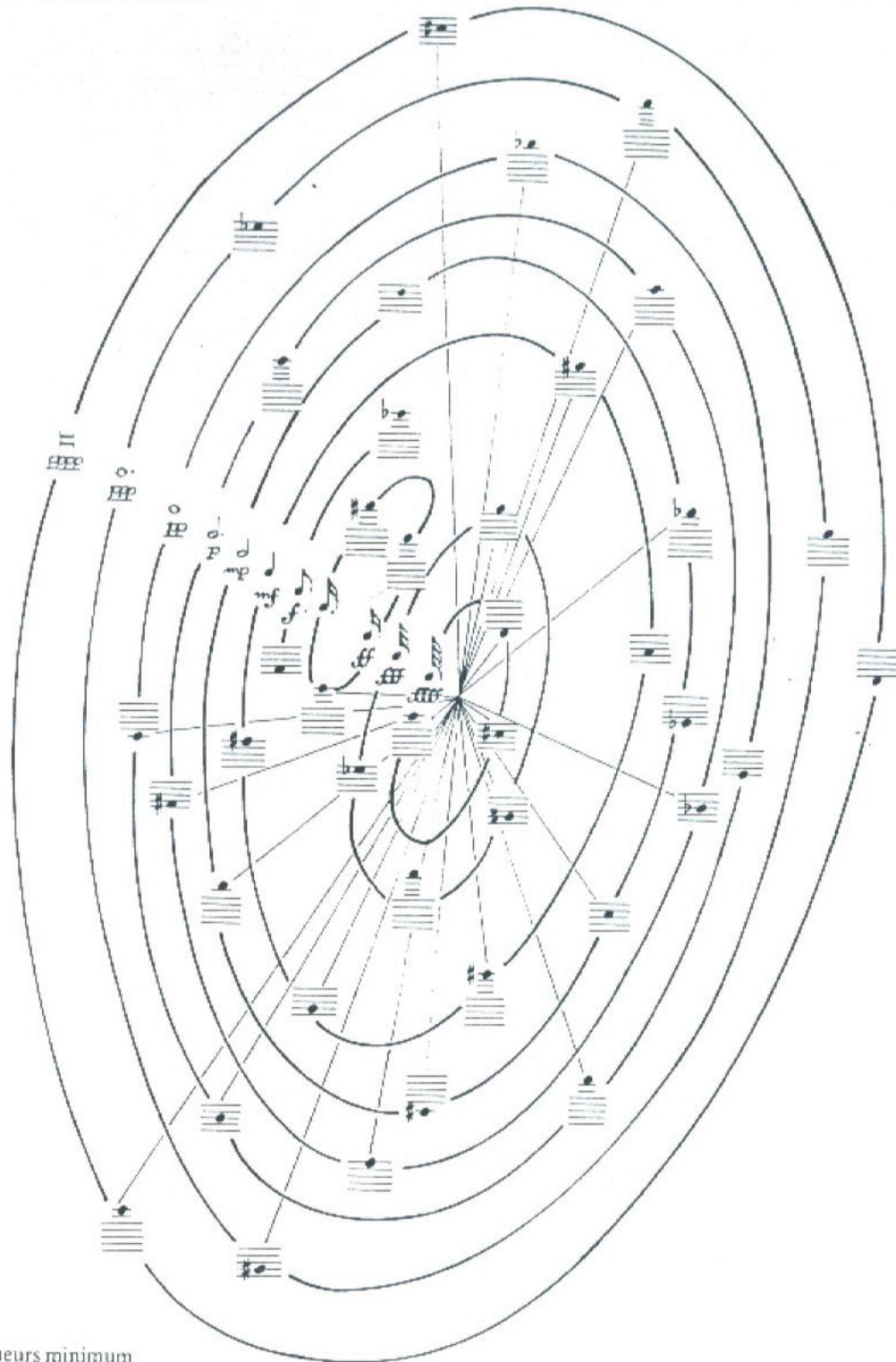
S. TORRE
(1988)

John CAGE est un compositeur américain né en 1912 et dont l'importance est immense. Il est un grand novateur, c'est par exemple lui qui a inventé le piano préparé et il est à l'origine du mouvement nommé "minimaliste".

Souvent ses partitions sont comme de très beaux tableaux.

Dans cette petite pièce composée dans l'esprit de John Cage pour deux joueurs minimum, vous pouvez constater que presque tout est possible. Mais pas tout ! Lisez bien les instructions, écoutez vous bien mutuellement, le résultat (à chaque fois différent) sera aussi un peu votre œuvre à vous !

L'étoile IDH veut dire que les notes disposées sur la partition constituent comme des constellations (Cage a composé une œuvre avec la carte du ciel), et I = intensités, D = durées, H = hauteurs.

- deux joueurs minimum
- à chaque groupe de notes (cercles) sont données une durée et une intensité précises.
- parcours : dans le sens des aiguilles d'une montre
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
en partant du centre. Quand on aura fini on peut, soit repartir du centre, soit revenir des extrêmes au centre.
- séparez chaque note. Prenez du souffle en fonction de la note à jouer

LEONARDO CORAL (1962). CURRÍCULUM

México DF,

Estudió con Federico Ibarra en la Escuela Nacional de Música (ENM) de la UNAM. Se graduó con Mención Honorífica. Su producción es de más de 90 obras, y se han ejecutado en México, Alemania, Canadá, Cuba, China, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Japón, Puerto Rico, Rumania, Venezuela y Suiza. Ha recibido diversos apoyos del FONCA. En 2001 ingresó al Sistema Nacional de Creadores. Las principales orquestas del país han estrenado varias de sus obras sinfónicas: *Cinco cuadros y epílogo*, *Vivencias*, *Visiones nocturnas*, *Máquina férrea*, *Alegorías*, *Animales míticos*. Destacados solistas como María Teresa Frenk, Mauricio Náder, Juan Carlos Laguna, Gonzalo Gutiérrez, Krisztina Deli y Omar Hernández-Hidalgo han presentado sus obras concertantes para piano, guitarra, viola. Obtuvo Mención Honorífica en el Concurso para Rendir Homenaje a las Víctimas de los Sismos de 1985. Ganó los premios Melesio Morales, Sistema de Fomento Musical (2 veces), y SACM. Su música se ha grabado en ocho CD, dos de ellos monográficos (*Visiones*, *Resonancias nocturnas*). Ha recibido encargos de la UNAM, Cello Alterno, Ensamble 3, Trío Coghlan, Schola Cantorum de México, Orquesta de Baja California, Orquesta Sinaloa de las Artes, Chandra Dúo, Omar Hernández, Miguel Ángel Villanueva, Douglas Bringas. Diversas de sus obras de cámara han sido estrenadas por Tambuco, Ensamble de las Rosas, Ónix, Cuarteto de la Ciudad de México, Trío de Alientos de Bellas Artes, Ignacio Mariscal, Camelia Goila, Bozena Slawinska, Dmitri Zemtsov. Imparte clases en la ENM y en la

Escuela Vida y Movimiento Ollin Yoliztli. Actualmente estudia la maestría en composición en la UNAM bajo la dirección de María Granillo; su tesis de maestría consiste en la composición del ballet sinfónico *Ciclo de vida y muerte*.

Testimonio del compositor

“*La Sonata no tan breve* fue compuesta en 2003 a petición de Héctor Jaramillo. La obra consta de cuatro movimientos contrastantes: I. *Moderato espressivo*, II. *Scherzo (Allegro vivace)*, III. *Lamento (Adagio)*, IV. *Allegro con brio*. El primer movimiento está construido en forma sonata, se exponen dos temas, se desarrolla el primer tema, se reexpone el segundo y el movimiento finaliza con una síntesis del primer tema. El segundo movimiento es un ágil y enérgico *Scherzo* con forma ABA. El tercer movimiento es breve y elegíaco. En el último movimiento se percibe la influencia de sonoridades latinoamericanas, y aparecen dos motivos básicos que se alternan y se desarrollan, uno rítmico y otro melódico. En general, la *Sonata no tan breve* está impregnada del lenguaje impresionista. La primera versión (*Sonata breve*), tenía solamente dos movimientos. Posteriormente, por razones de equilibrio formal, el compositor agregó los otros dos movimientos. La *Sonata no tan breve* fue estrenada en su versión actual por Rafael Urrusti en la flauta y María Teresa Frenk al piano.

Anexo 4 - Partituras: *Sonata no tan breve*

- I. Moderato expresivo*
- II. Allegro Vivace*
- III. Lamento*
- IV. Allegro con brío*

Duración: 10':54''

Sonata no tan breve

I. Moderato espressivo

Leonardo Coral
México, 2003

1 $\text{♩} = 90$

Flauta

PIANO

4

Fl.

PIANO

8

Fl.

PIANO

12 A

Fl. *p* *mf* *p*

PIANO *p*

16

Fl. *p*

PIANO *p*

20

Fl.

PIANO *mf* *p*

25 **B**

Fl. *p* *p* *mf*

PIANO *p* *mf*

29

Fl. *p* *f*

PIANO *p* *f*

33

Fl. *mf* *p*

PIANO *mf* *p*

37 **C**

Fl. *mp*

PIANO *mp*

This system contains measures 37 through 40. The flute part begins with a rest in measure 37, then enters in measure 38 with a melodic line marked *mp*. The piano accompaniment also starts in measure 38, featuring a complex rhythmic pattern in the right hand and a more melodic line in the left hand, both marked *mp*. The key signature is one flat (B-flat major or D minor).

41

Fl. *mf*

PIANO *mp*

This system contains measures 41 through 44. The flute part continues with a melodic line marked *mf*. The piano accompaniment features a rhythmic pattern in the right hand and a melodic line in the left hand, both marked *mp*. The key signature changes to two sharps (D major or F# minor).

45 **D**

Fl. *p* *mf*

PIANO *p*

This system contains measures 45 through 48. The flute part has a rest in measure 45, then enters in measure 46 with a melodic line marked *p*, which then changes to *mf* in measure 47. The piano accompaniment also has a rest in measure 45, then enters in measure 46 with a melodic line marked *p*. The key signature changes to three sharps (F# major or C# minor).

49

Fl.

53

E

Fl.

57

Fl.

61

Fl. *mf* *p*

PIANO *mf* *p*

65

F

Fl. *mp*

PIANO *p*

II. Scherzo

1 Allegro vivace ♩ = 130

Flauta

PIANO

mf

mf

5

Fl.

PIANO

mf

A

10

Fl.

PIANO

mf

mf

8

14

Fl. *mf*

PIANO *mf*

18

B

Fl. *mf cresc.*

PIANO

22

Fl. *f* *mf*

PIANO *f* *mf* *mp*

28

C

Fl.

mp

PIANO

34

Fl.

mf

PIANO

39

Fl.

mf

PIANO

mf

10

D

43

Fl. *mf*

PIANO *mf*

47

Fl. *mf*

PIANO *mf*

51

Fl. *mf*

PIANO *mf*

56

Fl.

cresc. *f*

PIANO

cresc. *f*

61

Fl.

PIANO

E

66

Moderato ♩ = 108

Fl.

p

PIANO

p

12

72

Fl.

PIANO

78

Fl.

PIANO

84

Fl.

PIANO

F

91 Allegro vivace $\text{♩} = 130$

Fl. *mf*

PIANO *mf*

96

Fl. *mf*

PIANO

101

Fl. *mf* *mf* *mf*

PIANO

14

106

G

Fl.

PIANO

Musical score for measures 106-110. The Flute part (Fl.) has a slur over measures 106-107. The Piano part (PIANO) starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and has a slur over measures 106-107. A box containing the letter 'G' is positioned above measure 107.

111

Fl.

PIANO

Musical score for measures 111-114. The Flute part (Fl.) has a forte (*f*) dynamic. The Piano part (PIANO) has a forte (*f*) dynamic starting in measure 112.

115

Fl.

PIANO

Musical score for measures 115-118. The Flute part (Fl.) has a forte (*f*) dynamic. The Piano part (PIANO) has a forte (*f*) dynamic. The score ends with a double bar line.

III.Lamento

1 Adagio ♩ = 60

Flauta

PIANO

f > *mf* *f*

f *p* < *mf* *mf* >

4

Fl.

PIANO

mf *f* *mf*

p *mf* *mf* < *ff* *mf*

7

Fl.

PIANO

f *ff*

f *p*

16

A

10

Fl.

PIANO

f > *mf* > *mf*

f *p* *mf*

13

Fl.

PIANO

f *ff*

f *p*

17

Fl.

PIANO

p

tr

Sva *Sva* *Sva*

IV. Allegro con brio

1 Allegro con brio ♩ = 120

Flauta

PIANO

mf

mf

7

Fl.

PIANO

mf *f* *mf*

f *p* *mf* *p*

13

Fl.

PIANO

mf *mf* *f*

mf *p* *mf* *f*

18 A

Fl. *mf*

PIANO *p* *mf*

23 B

Fl.

PIANO *p* *mf*

29 C

Fl. *p* *mf* *p*

PIANO *p* *mf* *p* *mf*

35

Fl. *mf*

PIANO *p*

41

Fl. *p* *mf* *f*

PIANO *mf* *f*

47

D

Fl. *mf*

PIANO *p* *mf* *p* *mf*

53

E

Fl. *f* $\rightrightarrows$ *p* *p*

PIANO *f* $\rightrightarrows$ *p* *mf*

59

Fl. *mf* *f* $\rightrightarrows$ *mf*

PIANO *f* $\rightrightarrows$ *mf*

65

F

Fl. *p*

PIANO *p* *p cresc.* *mf* *f*

71

Fl. *p* *mf* *p*

PIANO *p* *mf* *p* *mf*

G

77

Fl. *f*

PIANO *f*

82

Fl. *ff*

PIANO *mf* *ff*

86

Fl.

Flute staff for measures 86-89. The key signature is B-flat major (two flats). The staff contains melodic lines with slurs and accents. Measure 86 starts with a quarter note G4, followed by a half note A4. Measure 87 has a quarter note Bb4, followed by a half note C5. Measure 88 has a quarter note D5, followed by a half note E5. Measure 89 has a quarter note F5, followed by a half note G5. The piece ends with a double bar line.

PIANO

Piano accompaniment for measures 86-89. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The right hand plays chords and moving lines. A dynamic marking of *mf cresc.* is present in measure 88. The piece ends with a double bar line.

90

Fl.

Flute staff for measures 90-94. The key signature is B-flat major. The staff contains melodic lines with slurs and accents. Measure 90 starts with a quarter note G4, followed by a half note A4. Measure 91 has a quarter note Bb4, followed by a half note C5. Measure 92 has a quarter note D5, followed by a half note E5. Measure 93 has a quarter note F5, followed by a half note G5. Measure 94 has a quarter note A5, followed by a half note Bb5. The piece ends with a double bar line.

PIANO

Piano accompaniment for measures 90-94. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The right hand plays chords and moving lines. Dynamic markings of *f* and *ff* are present. The piece ends with a double bar line.

EDUARDO ORNELAS (1986). CURRÍCULUM

México DF

Estudia actualmente la Licenciatura en Composición bajo la tutoría de Armando Luna Durán en el Conservatorio Nacional de Música. En el año 2002 terminó cuatro años de ciclo técnico de piano previo al inicio de la Licenciatura. En el año 2001, Bachillerato terminado.

Obras realizadas:

- *3 estudios de búsqueda, piano solo*
- *Bongós, piano solo*
- *Nocturno, piano solo*
- *Imágenes Oníricas, piano a cuatro manos*
- *Danza del Colibrí, piano a cuatro manos*
- *Amarillo-negro-rojo, Viola y Piano*
- *5 piezas para flauta y piano*
- *Homenaje a Egon Sheila, Piano, Clarinete bajo y Violín*
- *8 Xie Yi, Cuarteto de cuerdas.*

Testimonio del compositor

La obra esta construida bajo un principio rítmico-formal que consiste en la diseminación espacial de células de tres notas. Estas unidades pueden expandirse o contraerse en el tiempo, distribuirse instrumentalmente a modo de *oquetus*, o bien destacarse tímbrica o dinámicamente, pero siempre manteniendo la agrupación ternaria. La disposición de los 5 movimientos está planeada de manera que se alternen movimientos rápidos de carácter violento, con los lentos de carácter mortuorio.

Anexo 5 - Partituras: 5 piezas para flauta y piano.

- I. Presto*
- II. Adagio*
- III. Molto Vivace*
- IV. Adagio Mortuario*
- V. Presto*

Duración: 6':18''

I

presto ♩ = 150-164

I

First system of music, measures 1-4. The score is in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat). The first staff (treble clef) begins with a forte (*f*) dynamic and contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet. The second staff (piano) has a forte (*f*) dynamic and includes an 8va (octave) marking for the right hand. The third staff (bass clef) also starts with a forte (*f*) dynamic and features a bass line with eighth notes and a triplet. The system concludes with a 3/4 time signature change and a final 4/4 measure.

5

Second system of music, measures 5-8. The time signature changes to 4/4. The first staff (treble clef) features a melodic line with eighth notes and triplets. The second staff (piano) includes an 8va (octave) marking and dynamic markings of *f*, *p*, and *f*. The third staff (bass clef) continues the bass line with eighth notes and triplets. The system ends with a 3/4 time signature change and a final 4/4 measure.

10

Third system of music, measures 9-12. The first staff (treble clef) starts with a piano (*p*) dynamic, marked "p (possibile)", and includes a fermata. The dynamic then changes to forte (*f*). The second staff (piano) begins with a forte (*f*) dynamic and includes an 8va (octave) marking. The third staff (bass clef) continues the bass line with eighth notes and triplets. The system concludes with a 3/4 time signature change and a final 4/4 measure.

15

Musical score for measures 15-19. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line starts with a whole note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5. The piano accompaniment features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamic markings include *p* (possible) and *p*. Performance instructions include *8va* (octave up) and *8vb* (octave down).

20

Musical score for measures 20-24. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note accompaniment. Dynamic markings include *f* (forte).

Musical score for measures 25-29. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line features a melodic line with eighth and quarter notes. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment. Performance instructions include *8vb* (octave down).

25

ff *fff*

8va

8vb

(8)

30

tempo I

rit. *p* *f*

f *p* *f*

35

A Tempo

ff *fff*

8va

presto ♩ = 150-164

I

1

5

10

15

20

25

30

35

f

p (possible) *f*

p (possible) *f*

ff *fff*

rit. *tempo I* *f* *rit.*

A Tempo *ff* *fff*

Detailed description: This is a musical score for a piano piece, consisting of 35 measures. The tempo is marked 'presto' with a metronome marking of ♩ = 150-164. The score is divided into five systems, each starting with a measure number in a box: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35. The music is written in a single treble clef. The key signature has one flat (B-flat). The time signature changes from 3/4 to 4/4 at measure 5, and back to 3/4 at measure 15. The score includes various dynamics: *f* (forte) at measure 1, *p* (piano) and *f* (forte) at measures 10 and 15, *ff* (fortissimo) and *fff* (fortississimo) at measure 25, and *p* (piano) and *f* (forte) at measure 30. There are also markings for *rit.* (ritardando) at measures 30 and 35, and *A Tempo* at measure 35. The score features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, rests, and triplets. There are also some unusual markings, such as a 'tr' (trill) at measure 10 and a 'tr' (trill) at measure 30. The piece ends with a double bar line at measure 35.

adagio ♩ = 60

II

1

pp ff mp

8va

p ff pp

p ff 8vb

pp

5

ff

8va

p pp f ff

fff pp 8vb ff

(tr)

p

8va

f

p

2

Musical score for measures 2-9. The piece begins with a piano (p) introduction. The right hand features a trill (tr) and an 8va (octave) marking. The main section starts with a forte (f) dynamic, marked "con libertad". The score includes dynamic markings such as p, fff, f, and p. There are trills (tr) and an 8va (octave) marking in the right hand. The piano accompaniment includes a trill (tr) in the left hand and various dynamics like fff, p, and ff.

10

Musical score for measures 10-17. The right hand continues with a melodic line, marked "con libertad". Dynamics include p, f, fff, p, and ff. There are trills (tr) and an 8va (octave) marking. The piano accompaniment features a trill (tr) in the left hand and dynamics like pp, fff, f, and ff.

Musical score for measures 18-25. The right hand features a melodic line with a trill (tr) and a forte (f) dynamic. The piano accompaniment includes a trill (tr) in the left hand and dynamics like p and f.

tr
p
p
f
p
8va
pp
8vb
p

15

p
p
fff
attacca .....

ppp
ppp
fff
* cluster
fff
attacca .....

III

♩ = 60 – 66 molto vivace

1

Musical score for measures 1-4. The score is in 6/8 time and consists of three staves: a treble staff and two bass staves. The treble staff contains a continuous eighth-note triplet pattern. The two bass staves contain a continuous eighth-note triplet pattern. The dynamic marking *ff* is present at the beginning of the first measure. The bottom of the bass staves is marked *8vb*.

Musical score for measures 5-8. The score continues with the same triplet patterns. In measure 5, the treble staff has a fermata over the first triplet. In measure 6, the treble staff has a fermata over the second triplet. In measure 7, the treble staff has a fermata over the third triplet. In measure 8, the treble staff has a fermata over the fourth triplet. The dynamic marking *ff* is present at the beginning of the first measure. The bottom of the bass staves is marked *8vb*.

5

Musical score for measures 9-12. The score continues with the same triplet patterns. The dynamic marking *ff* is present at the beginning of the first measure. The bottom of the bass staves is marked *8vb*.

Musical score for the first system, measures 1-8. The score is written for three staves: Treble, Bass, and Bass. The first six measures feature a continuous eighth-note triplet pattern in all three staves. The final two measures (7 and 8) show a change in texture with rests and single notes. A dashed line labeled (8) spans the final two measures.

Musical score for the second system, measures 9-16. Measures 9-10 show a continuation of the triplet pattern in the bass staves, with the treble staff having rests. Measures 11-16 feature a more complex texture with eighth-note triplets in all three staves. A dashed line labeled (8) spans measures 9-10.

10

Musical score for the third system, measures 17-24. Measures 17-18 feature eighth-note triplets in the treble staff and rests in the bass staves. Measures 19-24 feature eighth-note triplets in all three staves. A dashed line labeled (8) spans measures 17-18.

Musical score for the first system, featuring piano, violin, and cello parts. The piano part consists of three staves: the top staff is in treble clef, the middle staff is in treble clef with an *8va* (octave up) marking, and the bottom staff is in bass clef with an *8vb* (octave down) marking. The violin and cello parts are in treble clef. The system contains several measures with triplet markings (bracketed '3') and dynamic markings including *f*, *mf*, *p*, and *pp*.

15

♩ = 126

Musical score for the second system, starting at measure 15. The piano part continues with three staves (treble, *8va*, and *8vb* bass). The violin and cello parts are in treble clef. Dynamic markings include *pp*, *fff*, and *f*. The system concludes with a 4/4 time signature change.

Musical score for the third system, continuing the piano, violin, and cello parts. The piano part consists of three staves (treble, *8va*, and *8vb* bass). The violin and cello parts are in treble clef. Dynamic markings include *p*, *fff*, and *f*. The system concludes with a 4/4 time signature change.

4 **20**

Musical score for exercise 20, measures 1-8. The score is written for a single melodic line and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 7/8. The piece begins with a trill on a high note. The first measure has a forte (*f*) dynamic. The second measure has a piano (*p*) dynamic. The third measure has a forte (*f*) dynamic. The fourth measure has a piano (*p*) dynamic. The fifth measure has a fortissimo (*ff*) dynamic. The sixth measure has a piano (*p*) dynamic. The seventh measure has a fortissimo (*ff*) dynamic. The eighth measure has a forte (*f*) dynamic. The grand staff includes an 8va (octave up) bracket for the first two measures and an 8vb (octave down) bracket for the last two measures. A trill is marked above the eighth measure.

25

Musical score for exercise 25, measures 1-4. The score is written for a single melodic line and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 7/8. The piece begins with a forte (*f*) dynamic. The second measure has a fortissimo (*ff*) dynamic. The third measure has a piano (*p*) dynamic. The fourth measure has a fortissimo (*ff*) dynamic. The grand staff includes an 8vb (octave down) bracket for the first two measures and an 8vb (octave down) bracket for the last two measures. A trill is marked above the fourth measure.

III

♩ = 60-66 **molto vivace**

1

Musical notation for measures 1-4. The first measure starts with a *ff* dynamic. The piece consists of eighth-note triplets with accents. Measure 4 ends with a fermata over a half note.

5

Musical notation for measures 5-8. Measures 5-6 continue the triplet pattern. Measure 7 has a fermata over a half note. Measure 8 continues the triplet pattern.

10

Musical notation for measures 9-14. Measures 9-10 feature eighth-note triplets. Measure 11 has a fermata over a half note. Measure 12 has a *f* dynamic. Measure 13 has a *mf* dynamic. Measure 14 has a *p* dynamic. Measure 15 has a *fff* dynamic.

15

Musical notation for measures 15-19. Measure 15 has a *fff* dynamic. Measure 16 has a *p* dynamic. Measure 17 has a *fff* dynamic. Measure 18 has a *f* dynamic. Measure 19 has a *p* dynamic. Trills are indicated above notes in measures 17 and 19.

20

Musical notation for measures 20-24. Measure 20 has a *f* dynamic. Measure 21 has a *fff* dynamic. Measure 22 has a *p* dynamic. Measure 23 has a *fff* dynamic. Measure 24 has a *p* dynamic. Trills are indicated above notes in measures 23 and 24.

25

2

Flute

fff

p

mf

30

p

attacca...

♩ = 56 *adagio mortuario*

IV

1

f
gva
ff
fff
(ff)
(fff) simile

$\#8$] * cluster
ff

$\#8$]
f

$\#8$]
f

8vb Ped. (Mantener el pedal accionado a lo largo de toda la pieza)

5

f
ff
(8)

$\#8$]

$\#8$]

$\#8$]

(8).....

Musical score for measures 8-10. The top staff shows a melodic line with various intervals and accidentals. The piano accompaniment consists of two staves with chords and rhythmic patterns. Measure 8 is marked with a circled 8. Measure 9 features a dynamic marking of *p*. Measure 10 features a dynamic marking of *pp*. The key signature is one sharp (F#).

10

Musical score for measures 10-13. The top staff shows a melodic line with various intervals and accidentals. The piano accompaniment consists of two staves with chords and rhythmic patterns. Measure 10 is marked with a circled 10. Measure 11 features a dynamic marking of *f*. Measure 12 features a dynamic marking of *mf*. Measure 13 features a dynamic marking of *pp*. The key signature is one sharp (F#).

15

The musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It begins with a *pp* dynamic and features a melodic line with eighth and sixteenth notes. The piano accompaniment is written in two staves (treble and bass clefs) with a grand staff bracket. The right hand of the piano part has four measures, each with a dynamic marking: *p*, *f*, *ff*, and *fff*. The left hand of the piano part has four measures, each with a dynamic marking: *p*, *f*, *ff*, and *fff*. A dashed line labeled *8va* spans the first two measures of the piano part. Below the piano part, there are two bass clef staves. The first staff has a dynamic marking of *mf* and a circled *mf* dynamic marking. The second staff has a circled *mf* dynamic marking. The score concludes with the instruction *attacca.....* and an asterisk symbol.

IV

♩ = 56 adagio mortuario

1 *f*

5

10 *p* *pp*

15 *pp* *p* *p* *attacca.....*

Detailed description: This musical score is for section IV, starting at measure 1. The tempo is adagio mortuario with a quarter note equal to 56 beats. The music is written in a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The first system (measures 1-4) begins with a forte (*f*) dynamic and features a complex melodic line with many slurs and ties. The second system (measures 5-8) continues this melodic development. The third system (measures 9-12) shows a change in texture and dynamics, with a piano (*p*) dynamic and a piano-piano (*pp*) dynamic. The fourth system (measures 13-15) consists of a rhythmic pattern of eighth notes, starting with a piano-piano (*pp*) dynamic and moving to piano (*p*). The section concludes with the instruction 'attacca.....'.

♩ = 140-152 presto

V

1

5

Musical score for measures 1-5. The score is in 4/4 time and consists of three staves: Treble, Bass, and a lower Bass staff. The Treble staff begins with a forte (*f*) dynamic and contains rests. The Bass staff features a series of triplet eighth notes, starting with a fortissimo (*ff*) dynamic. The lower Bass staff contains a sequence of notes, including a double flat (*ff*) dynamic and an 8va marking. A dashed line is present below the lower Bass staff.

10

Musical score for measures 6-10. The score is in 4/4 time and consists of three staves: Treble, Bass, and a lower Bass staff. The Treble staff contains rests. The Bass staff features a series of triplet eighth notes. The lower Bass staff contains a sequence of notes. A dashed line is present below the lower Bass staff.

Musical score for measures 11-15. The score is in 4/4 time and consists of three staves: Treble, Bass, and a lower Bass staff. The Treble staff features a series of triplet eighth notes. The Bass staff contains a sequence of notes, including a triplet and a quintuplet. A dashed line is present below the lower Bass staff.

15

Musical score for exercise 15, first system. It consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The time signature is 4/4. The top staff contains rests. The grand staff contains a series of triplet eighth notes with accents. The bass staff contains a triplet eighth note followed by a quarter note, then a quintuplet eighth note, and finally a half note. A dashed line labeled '(8)' is below the grand staff.

Musical score for exercise 15, second system. It consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a dynamic marking of *ff* and a series of triplet eighth notes with accents. The grand staff below has a dynamic marking of *fff* and contains triplet eighth notes in both the treble and bass staves. A dashed line labeled '(8)' is below the grand staff.

20

Musical score for exercise 20. It consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a series of triplet eighth notes with accents. The grand staff below contains triplet eighth notes in both the treble and bass staves. A dashed line labeled '(8)' is below the grand staff.

25

Musical score for exercise 25, measures 1-3. The score is written for three staves: Treble, Grand Staff (Treble and Bass), and Bass. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The music consists of triplet eighth notes in the Treble and Bass staves, and a bass line with eighth notes in the Grand Staff. The number '3' is written below the triplet groups. A dynamic marking of *8rb* is present at the bottom left.

Musical score for exercise 25, measures 4-6. The score continues from the previous block. It features a key change to 6/4 in measure 4 and back to 4/4 in measure 6. The notation includes triplet eighth notes and a bass line with eighth notes. The number '3' is written below the triplet groups. A dynamic marking of *8rb* is present at the bottom left.

30

Musical score for exercise 30, measures 1-4. The score is written for three staves: Treble, Grand Staff (Treble and Bass), and Bass. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The music features a melody in the Treble staff with dynamics *p* and *mf*, and a bass line in the Grand Staff with triplet eighth notes and dynamics *p*. Trills are indicated in the Treble staff. The number '3' is written below the triplet groups.

35

Musical score for exercise 35, measures 1-4. The score is in 4/4 time and consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature has one sharp (F#). The first staff contains a melodic line with eighth notes and triplets, marked with accents and a forte (*f*) dynamic. The grand staff features a piano accompaniment with triplets in both hands, trills in the right hand, and a fermata in the right hand at the end of the section.

Musical score for exercise 35, measures 5-8. This section continues the piece with a focus on rhythmic patterns. The first staff is filled with eighth-note triplets, some with accents. The grand staff continues with piano accompaniment, featuring triplets in both hands and a forte (*f*) dynamic. The piece concludes with a fortissimo (*fff*) dynamic marking.

40

Musical score for exercise 40, measures 1-4. The score is in 4/4 time and consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature has one sharp (F#). The first staff contains a melodic line with eighth-note triplets, some with accents. The grand staff features a piano accompaniment with triplets in both hands.

Musical score for measures 40-44. The top staff features a continuous sequence of eighth-note triplets with accents. The middle and bottom staves provide accompaniment with various triplet patterns and rests.

45

Musical score for measures 45-49. The top staff continues with eighth-note triplets. A dashed line labeled '8va' indicates an octave transposition for the final two measures. The piano accompaniment includes eighth-note triplets and rests.

50

Musical score for measures 50-54. The top staff features eighth-note triplets. A dashed line labeled '(8)' indicates an octave transposition for the piano part in the final two measures. The piano accompaniment consists of eighth-note triplets.

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff containing seven groups of triplets, each marked with a '3' and an accent (>). The second staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a dashed line above it labeled '(8)', indicating an octave transposition. It contains the same seven groups of triplets as the top staff. The bottom staff is a bass clef staff with a few notes, including a triplet of eighth notes at the end.

The second system of the musical score also consists of three staves. The top staff has four groups of triplets, each marked with a '3' and an accent (>), followed by a fermata and a final note. The second staff is a grand staff with a dashed line above it labeled '(8)', containing the same four groups of triplets, a fermata, and a final note. The bottom staff contains several triplets of eighth notes, some marked with 'ff' and 'fff', and a fermata. A note marked with an asterisk (*) is labeled '* cluster'. The system concludes with a fermata and a final note in both the top and second staves.

* cluster

V

♩ = 140-152 presto

1

5

Musical staff 1: Treble clef, 4/4 time signature. Measure 1 contains a quarter note G#4 with an accent (>) and a fermata. The rest of the staff contains whole rests. Dynamics: *f*.

10

15

Musical staff 2: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 2-15 contain whole rests.

Musical staff 3: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 16-20 contain eighth-note triplets with accents (>). Dynamics: *ff*.

20

Musical staff 4: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 21-25 contain eighth-note triplets with accents (>). Measure 24 has a fermata.

25

Musical staff 5: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 26-30 contain eighth-note triplets with accents (>). Measure 30 ends with a 6/4 time signature.

Musical staff 6: Treble clef, 6/4 time signature. Measures 31-35 contain eighth-note triplets with accents (>). Measure 35 changes to 4/4 time signature. Dynamics: *p*.

30

Musical staff 7: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 36-40 contain eighth notes with accents (>). Dynamics: *p*.

35

Musical staff 8: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 41-45 contain eighth-note triplets with accents (>). Dynamics: *f*.

Flute

40

45

50

ff

JORGE RITTER (1957). CURRÍCULUM

Realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, así como piano bajo la dirección de la maestra Aurora Serratos, y composición con los maestros Mario Lavista y Daniel Catán.

Ha participado en seminarios de composición con Rodolfo Halffter, Istvan Lang, Luciano Berio, Earl Brown y Leo Brouwer entre otros.

Algunas de sus obras se han ejecutado en:

Inglaterra, Francia, Alemania, Argelia, Bulgaria, España, Irlanda, Portugal, Rusia, Japón, Checoslovaquia, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Cuba, y en ciudades de Estados Unidos como: Chicago, Nueva York, Dallas , los Ángeles y San Antonio. Así como en la ciudad de México y en varias ciudades de la República Mexicana.

Su música ha sido grabada en: Paris (La Guitarra du Mexique en 1983) (Armonía Mundi), Alemania (Aulos-Schallplatter 1990), Japón (Kojima Rec. Inc.), Londres-México (Quindecim Rec.) , en México (Ediciones UNAM 1988) (Urtext-2004,2005) Londres (Morgan Szymanski el Vallesano Productions 2004).

Entre algunas de las agrupaciones que han interpretado su música se encuentran: la Orquesta de la Radio y Televisión de Irlanda, el Ensamble del Este (Tokio) , Orquesta del Edo. de México, Orquesta Carlos Chávez, Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Cuarteto Latinoamericano, Cuarteto José White, Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, así como por distinguidos solistas como Juan Carlos Laguna,

Marco Antonio Anguiano, Marisa Canales, Alan Hollzman, Gonzálo Salazar, Roberto Limón, Jaime Márquez, Robert Guthrie, Morgan Szymanski, y Norio Sato.

Algunas de sus piezas para guitarra han sido piezas obligatorias para los concursos de Taxco, Paracho y Chihuahua.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores (1999-2004)

Ha impartido talleres de composición en el interior de la Republica Mexicana y actualmente es maestro y coordinador del área teórica en la Escuela Vida y Movimiento Ollin Yoliztli.

Testimonio del compositor

La obra *Sibila*, para flauta, piano y contrabajo fue escrita en 2008 y está dedicada a la flautista Sibila de Villa. Esta pieza consta de dos movimientos; *Elegía y Toccata*.

Elegía, son una serie de variaciones sobre un tema lírico, que se ven interrumpidas por un nuevo tema en el que el piano y el contrabajo intervienen de una manera más concertante con la flauta. Después reaparece el tema inicial en el piano y el procedimiento de variación es retomado. *La Toccata*, en *tempo* moderado, es de carácter rítmico y vigoroso, centrado en la flauta como voz cantante. Este movimiento consta de tres secciones muy claras en donde la primera y la tercera se corresponden a la manera de una danza barroca binaria, acompañadas por el contrabajo siempre en *pizzicato*. La sección central es fuertemente contrastante y su carácter lírico nos evoca algo del primer movimiento. Esta sección da lugar a un diálogo entre flauta y contrabajo mientras el piano acompaña con simples acordes con un mínimo de movimiento.

La pieza en su totalidad esta centrada en la flauta como personaje principal. El lenguaje es modal y con algunos giros armónicos que sugieren la influencia del jazz y la música impresionista.

Anexo 6 - Partituras: *Sibila*

- I. Elegía*
- II. Toccata*

Duración: 9':34''

Elegía

Jorge Ritter

Andante lento ♩ = 75   *poco alarg*   *a tempo*

Flauta

Bajo

Piano

Fl.

Cb.

Piano

p   *mp*   *pp*

p   *mp*   *p*

mp cantando
pizz.

poco alarg

Elegía

10 *a tempo*

Fl.

Cb.

Piano

mf

p

pp

misterioso

poco rit

a tempo

16

3

pizz.

arco

Piano

mf

Reo.

poco alarg

tempo 1

21

3

mf

pizz.

arco

pizz.

arco

Piano

Reo.

Reo.

p.

sim.

25

Fl.

Cb.

Piano

pizz.

29

Fl.

Cb.

Piano

poco alarg

a tempo

mf

p

mp

Red.

33

Fl.

Cb.

Piano

pizz.

arco

trem.

mf

Elegía

36 *Fl.* *rit.* *rit.* *rit.* *senza trino*

Cb. *mf ord.* *rit.* *rit.* *pizz.*

Piano *mf* *f* *rit.* *rit.* *3*

41 *Fl.* **Brillante** *f* *3* *3* *3*

Cb.

Piano *mf* *Lea.* *Lea.* *Lea.*

43 *Fl.* *3* *3* *3* *arco*

Cb. *f*

Piano *mf* *mf* *mf* *Lea.*

Detailed description: This page of a musical score for 'Elegía' contains measures 36 through 43. It is arranged for Flute (Fl.), Clarinet (Cb.), and Piano. The score is divided into three systems. The first system (measures 36-40) features a melodic line in the Flute with various dynamics (mf, f) and articulations (rit., senza trino). The Clarinet and Piano parts provide harmonic support with chords and textures. The second system (measures 41-42) is marked 'Brillante' and features a more active Flute part with triplets and a forte (f) dynamic. The Piano part continues with harmonic accompaniment. The third system (measures 43) shows the Flute playing a melodic line with triplets and an 'arco' instruction, while the Clarinet and Piano parts provide accompaniment. The score includes various musical notations such as dynamics, articulations, and performance instructions.

46

Fl.

Cb.

Piano

mf

p

p

49

Fl.

Cb.

Piano

mf

mf

poco alarg

51

Fl.

Cb.

Piano

mf

mf

Detailed description: This page of a musical score for 'Elegía' contains measures 46 through 51. It is arranged for Flute (Fl.), Clarinet Bass (Cb.), and Piano. The score is in a key with one flat (B-flat major or D minor) and a 4/4 time signature. Measure 46 begins with a Flute part marked *mf* and a Clarinet Bass part marked *p*. The Piano accompaniment is also marked *p*. Measures 49 and 51 feature a 'poco alarg' (slightly ad libitum) marking. The Flute part in measures 49 and 51 includes complex triplet and sixteenth-note passages. The Clarinet Bass part provides a steady accompaniment with some melodic lines. The Piano accompaniment consists of chords and moving lines in both hands. The page concludes with a double bar line and a common time signature 'C' at the end of measure 51.

Elegía

6

This musical score page, titled "Elegía", contains measures 53 through 60. It is arranged for Flute (Fl.), Clarinet (Cb.), and Piano. The score is divided into three systems, each with two measures.

- System 1 (Measures 53-54):** The Flute part begins at measure 53 with a *mp* dynamic. The Clarinet part is silent. The Piano part features a *mf* dynamic and includes triplets and a *leg.* (legato) marking.
- System 2 (Measures 55-56):** The Flute part continues with triplets and a *mf* dynamic. The Clarinet part is silent. The Piano part features a *mf* dynamic and includes triplets and a *leg.* marking.
- System 3 (Measures 57-58):** The Flute part begins at measure 57 with a *f* dynamic and triplets. The Clarinet part is silent. The Piano part features a *sfz* dynamic and includes triplets and a *pizz.* (pizzicato) marking.

The score includes various musical notations such as dynamics (*mp*, *mf*, *f*, *sfz*), articulation (*leg.*, *pizz.*), and performance instructions like *acc.* (accents) and *tr.* (trills).

60

Fl. *rit.* *arco cantando*

Cb. *pizz.* *mf*

Piano *rit.* *mp* *pp* *Leo* *sim.*

65

Fl. *alarg*

Cb. *pizz.* *arco*

Piano

70 *tempo 1*

Fl. *3* *3* *3* *3*

Cb. *pp.*

Piano *3* *3* *3* *3*

This musical score page, titled "Elegía", contains measures 73 through 78. It is arranged in three systems, each with staves for Flute (Fl.), Clarinet (Cb.), and Piano. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. Measure 73 begins with the Flute playing a melodic line with triplets, while the Clarinet and Piano provide harmonic support. Measure 74 continues this texture, with the Piano featuring more complex triplet patterns. Measure 75 introduces dynamics: the Flute plays *f*, the Clarinet uses *pizz.* and *arco*, and the Piano has *rit.* markings. Measure 76 shows the Flute playing *ff rit.* and the Clarinet playing *rit.*. Measure 77 features a wavy line in the Flute staff, indicating a tremolo or rapid oscillation. Measure 78 concludes the section with sustained chords in the Piano and a final melodic phrase in the Flute.

Tocatta

Jorge Ritter

Allegretto con forza (M.M. ♩ = 52)

The musical score is arranged in three systems. The first system includes Flute (Flauta), Double Bass (Contrabajo), and Piano (Piano). The second system includes Flute (Fl.), Double Bass (Cb.), and Piano (Pno.).

Flauta / Fl.: Treble clef, 6/8 time signature. Starts with a *mf* dynamic. The melody features eighth and sixteenth notes with slurs and accents.

Contrabajo / Cb.: Bass clef, 6/8 time signature. Features a steady eighth-note accompaniment. Includes the instruction *mf sempre pizz* and a *gliss* marking.

Piano / Pno.: Grand staff (treble and bass clefs), 6/8 time signature. Starts with a *mf* dynamic. The right hand plays chords and moving lines, while the left hand provides a rhythmic accompaniment.

Additional markings include a triplet of eighth notes in the Fl. part of the second system and various slurs and accents throughout the score.

5

Fl.

Cb.

Pno.

gliss

8

Fl.

Cb.

Pno.

gliss

mp

11

Fl.

Cb.

Pno.

mp

f

Tocatta

14

Fl. *mf*

Cb. *mf*

Pno. *mf*

Detailed description: This system covers measures 14, 15, and 16. The Flute part (Fl.) begins with a melodic line in measure 14, marked *mf*, and continues with a long, sweeping phrase across measures 15 and 16. The Clarinet Bass (Cb.) part provides a rhythmic accompaniment with eighth-note patterns, also marked *mf*. The Piano (Pno.) part features a complex texture with chords and moving lines in both hands, marked *mf*. A crescendo hairpin is visible in the Flute part between measures 14 and 15.

17

Fl. *f*

Cb.

Pno. *f*

Detailed description: This system covers measures 17 and 18. The Flute part (Fl.) plays a rapid, sixteenth-note passage, marked *f*. The Clarinet Bass (Cb.) part is mostly silent, with only a few notes in measure 17. The Piano (Pno.) part continues with a dense, rhythmic accompaniment, marked *f*, featuring complex chordal structures and moving lines in both hands.

19

Fl. *f*

Cb. *gliss*

Pno. *f*

Detailed description: This system covers measures 19 and 20. The Flute part (Fl.) has a few notes in measure 19, marked *f*. The Clarinet Bass (Cb.) part features a glissando effect in measure 19, marked *gliss*. The Piano (Pno.) part continues with a dense, rhythmic accompaniment, marked *f*, with complex textures in both hands.

21

Fl. *mp* *f*

Cb. *p*

Pno. *p* *f*

24

Fl. *sub f* *mf*

Cb. *mf*

Pno. *mf* *mp*

27

Fl.

Cb.

Pno.

Tocatta

30

Fl.

Cb.

Pno.

gliss

ff

f

f

32

Fl.

Cb.

Pno.

34

Fl.

Cb.

Pno.

Dolce con libertad (♩ = c. 76)

The musical score is divided into three systems, each containing parts for Flute (Fl.), Cello (Cb.), and Piano (Pno.).

System 1 (Measures 37-42):
- **Fl.:** Starts at measure 37 with a trill. Dynamics: *súb mf*, *pp*, *mp cantando*.
- **Cb.:** Starts at measure 37. Dynamics: *arco mf*, *pp*, *p cantando*.
- **Pno.:** Starts at measure 37. Dynamics: *súb mf*, *pp*, *p*.

System 2 (Measures 43-48):
- **Fl.:** Starts at measure 43. Dynamics: *Alarg*, *mp a tempo*.
- **Cb.:** Starts at measure 43. Dynamics: *pizz arco*, *p a tempo*.
- **Pno.:** Starts at measure 43. Dynamics: *Alarg*, *a tempo*.

System 3 (Measures 49-52):
- **Fl.:** Starts at measure 49. Dynamics: *Alarg*.
- **Cb.:** Starts at measure 49. Dynamics: *pizz*, *arco*, *mf*, *Alarg*.
- **Pno.:** Starts at measure 49. Dynamics: *Alarg*.

54

Fl. *mf a tempo*

Cb. *mf a tempo* *pizz arco*

Pno. *mp a tempo*

59

Fl. *p rit* *pp*

Cb. *rit* *p* *pp* *pizz*

Pno. *pp rit* *pp*

64

Fl. *mf* *ff*

Cb. *sempre pizz* *mf*

Pno. *mf* *mf*

This musical score is for measures 66 through 72 of a piece titled "Tocatta". It is arranged for Flute (Fl.), Clarinet (Cb.), and Piano (Pno.).

Measures 66-68:
- **Flute:** Starts with a forte (*f*) dynamic. The first measure has a tremolo (*trem*) marking. The second measure is marked *súb pp* (sub-pianissimo). The third measure is marked *mf* (mezzo-forte) and includes an *ord* (ordine) marking. The dynamic then returns to *mf* in the final measure of this system.
- **Clarinet:** Starts with a *súb pp* dynamic, then moves to *mf* in the final measure.
- **Piano:** The right hand starts with a *mf* dynamic, then *súb pp* in the second measure, and *mf* in the third. The left hand starts with *súb pp* and moves to *mf* in the final measure.

Measures 69-71:
- **Flute:** Starts with *f*, then *mf* in the second measure, and *f* in the third. A triplet of eighth notes is marked with a '3' in the second measure. The final measure has a *gliss* (glissando) marking.
- **Clarinet:** Starts with *f*, then *mf* in the second measure, and *f* in the third. A *gliss* marking is present in the final measure.
- **Piano:** Both hands start with *f*, then *mf* in the second measure, and *f* in the third.

Measure 72:
- **Flute:** Starts with *f*, then *mf* in the second measure, and *mf* in the third. A *gliss* marking is present in the first measure.
- **Clarinet:** Starts with *f*, then *mf* in the second measure, and *mf* in the third. A *gliss* marking is present in the first measure.
- **Piano:** The right hand starts with *f*, then *mf* in the second measure, and *mp* (mezzo-piano) in the third. The left hand starts with *f*, then *mf* in the second measure, and *mp* in the third.

75

Fl. *trem*

Cb. *f*

Pno. *f* *mf*

78

Fl. *ord* *trem* *ord*

Cb. *gliss*

Pno. *súb p* *súb pp*

80

Fl. *trem*

Cb. *f*

Pno. *f*

This musical score is for measures 82 through 86 of a piece titled "Tocatta". It is arranged for Flute (Fl.), Clarinet (Cb.), and Piano (Pno.).

- Measure 82:** The Flute part begins with a dynamic marking of *mf* and a *ord* (ordine) instruction. The Clarinet part starts with a dynamic marking of *mp*. The Piano part also starts with a dynamic marking of *mp*.
- Measure 84:** The Flute part increases its dynamic to *ff*. The Clarinet part starts with a dynamic marking of *f*. The Piano part also starts with a dynamic marking of *f*. A *gliss* (glissando) instruction is present in the Clarinet part.
- Measure 86:** The Flute part continues with a dynamic marking of *ff*. The Clarinet part continues with a dynamic marking of *f*. The Piano part continues with a dynamic marking of *f*.

The score features complex rhythmic patterns, including sixteenth-note runs and chords, with various articulations and dynamic markings throughout.

Tocatta

88

Fl. *f* *trem* *ord*

Cb. *gliss*

Pno.

91

Fl. *mf*

Cb. *mf*

Pno. *mf*

94

Fl. *f*

Cb. *gliss*

Pno. *mp* *mf*

97

Fl. *ff* *sub p*

Cb. *ff* *sub p*

Pno. *f* *sub p* *mf* *f*

100

Fl. *ff* *ff* *f arco*

Cb. *ff* *f arco*

Pno. *ff* *f*

103

Fl. *mf rit* *p*

Cb. *mf rit* *p*

Pno. *mf rit* *p*

ALEJANDRO VELASCO (Kavindu) (1956). CURRÍCULUM

Ciudad de México

En 1985 se graduó como compositor en el American Conservatory of Music, de Chicago, Estados Unidos. Entre 1990 y 1993 desarrolló un proyecto de música electroacústica como solista, presentándose en concierto en México y Europa.

En 1994 fundó el Ensamble Acústico Arcana, un quinteto de piano, marimba, percusiones, flauta/sax y violonchelo. Entre 1994 y 1999 se presentaron en concierto en diversos foros y festivales de México, Sudamérica y Estados Unidos, interpretando la obra de Alejandro Velasco. Ha compuesto obras para el Cuarteto Kamerton, Juan Carlos Laguna, Irasema Terrazas, Sibila de Villa, Gustavo Martín y Alethia Lozano.

Ha realizado numerosas partituras y grabaciones para teatro, danza y video en Estados Unidos y México en colaboración con Isabel Beteta, Georgina Martínez, Isabel Romero (danza) , Felipe Ehrenberg (video y exhibición plástica); Alejandro Valdez , Gloria Ribé (video documental), entre otros.

Discografía individual: *Urbe Máxima* (1991, Música Electroacústica); *Círculo de Intuición* (1993, Música electroacústica.); *Arcana*. Ensamble Arcana, (1995) (Lejos del Paraíso CDGLP 070); *Lúdicamente*. Ensamble Arcana, (1998) (Lejos del Paraíso CDGLP 089); *Ah*, Irasema Terrazas, Soprano (2005); Cristina Montero, Piano (Urtext 104).

Obras en Discografías de Ensamblés: *Trío Coghlan, Trío para Violín, Viola y Chelo* (2000) (Urtext JBCC035); *Muy Cerca, Música para Violoncello de México y Brasil* (2007) (Hurtes ABC 153).

Entre 1990 y 2008 fue maestro de contrapunto, composición, análisis y producción musical en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, A.C. (ICEM), en México.

Testimonio del compositor

Estas dos piezas para guitarra y flauta fueron escritas para mi amiga, la flautista y saxofonista Sibila de Villa. Cuando emprendí la composición de ellas tenía en mente el arte del *hai-ku* japonés, una forma poética japonesa de carácter contemplativo organizada en tres versos siguiendo la métrica 5-7-5. Los *hai-ku* son como paisajes miniatura muy sencillos en donde usualmente se combina una imagen de algún elemento natural, como un árbol, una flor, la lluvia, etc., con un comentario sutil que repentinamente la convierte en un símbolo metafórico abierto.

¡Lluvia! fue la primera de estas piezas y surgió justo de la experiencia de estar en un período seco del año y de repente escuchar el golpeteo de la primera lluvia intensa. El ritmo de la lluvia y el júbilo y de quien la experimenta se convierte en una melodía que danza sobre una métrica juguetona. El lenguaje es modal, y las variaciones se dan principalmente a través de modulaciones internas y externas, así como un juego de contrapunto imitativo entre los instrumentos. La armonía es principalmente cuartal (*acordes creados por cuartas justas o cuartas aumentadas, muy utilizados en la música modal, pueden establecer un centro tonal sin referencia, cuartas ampliadas en los acordes abiertos que son menos densos que la armonía construida sobre terceras.*) La dificultad, así como parte del encanto, de la pieza está en la coordinación entre ambos en el tempo indicado.

Vuelo, está escrita en una de las escalas de transposiciones limitadas de Oliver Messiaen, la cual le confiere un sentido de ambigüedad tonal a la pieza. En

contraste, el uso de notas pedal le da un sentido de “centro” a la pieza. Al componerla tenía en mente la imagen de un pájaro joven que intenta emprender su primer vuelo. Al inicio el intento es infructuoso, pero llega el momento en que el pájaro reconoce su capacidad de navegar el aire y se descubre un volador natural. Una metáfora que puede aplicarse a los seres humanos y su capacidad latente de ser verdaderos budas.

Anexo 7 - Partituras: *Dos piezas para flauta y guitarra*

- I. Vuelo*
- II. Lluvia*

Duración: 9':22''

Vuelo

Kavindu (Alejandro Velasco)

Julio de 2003

Guitarra

Flauta

○ = cuerda al aire

◦ = armónico natural

♩ = énfasis en el armónico de quinta

Flute

Guitar

Fl.

Gtr.

Fl.

Gtr.

Fl.

Gtr.

Fl.

Gtr.

Fl.

Gtr.

A

Fl.

Gtr.

mp

mp

pp

mf

dejar vibrar

② ③ ○

② ③ ○

mp

p

mf

5

6

mp

10

pp

mp

15

mp

pp

mp

pp

19

mf

mf

5

♩ = 220

rit..

a tempo

rit..

a tempo

rit..

a tempo

mf

23

Fl. *p* *pp* *mf*

Gtr. *(mf)* ⑥

28

Fl. *mf*

Gtr. *(mf)* ⑤ *mp*

33

Fl. *mp* *pp*

Gtr.

37 *sin vibrato* *rit.* *a tempo* **B**

Fl. *mf* *p* *mf* *mf*

Gtr. *f* ③ ④ *p* *mf* ⑥ *p* *mf*

41

Fl. *mp* *pp* *mf*

Gtr.

45

Fl.

Gtr.

49

Fl. *mp*

Gtr.

54

Fl. *pp* *mf*

Gtr. *mf*

cerca del puente, con mucha uña

59

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

rit.

C

ord.

64

Fl. *mp*

Gtr.

68

Fl. *pp* *mf*

Gtr. *(mf)*

73

Fl. *(mf)*

Gtr. *mp*

D a tempo

77

Fl. *mp* *f*

Gtr.

82

Fl.

Gtr.

86

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

91

Fl. *mp* *p*
cerca del puente, con mucha uña

Gtr. *mp*

96

Fl. *p*

Gtr.

99

Fl. *pp* *mp*
sin vibrato

Gtr.

101 **E** *ord.*

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

106 *rit..* **F** *a tempo*

Fl. *mp* *mp*

Gtr. *p* *dejar vibrar ord.* *p* *mp* *mf*

5 *ped.* *ped.*

109 *mf* *(mf)* *f*

Fl. *mf* *(mf)*

Gtr. *f*

112 *mp* *mf* *mp*

Fl. *mp* *mf*

Gtr. *mp*

115 *mp* *mf* *mp*

Fl. *mp* *mf*

Gtr. *mp*

118 *mp* *mf* *mp*

Fl. *mp* *mf*

Gtr. *mp*

120

Fl. *3* *3* *3* *3* *3*

Gtr. *p.*

123

Fl. *3* *3* *3* *3* *3*

Gtr. *p.*

126

Fl. *3* *3* *3* *3* *3*

Gtr. *p.*

129

Fl. *3* *3* *3* *3* *3*

Gtr. *p.*

132

Fl. *3* *3* *3* *3* *3* *mf*

Gtr. *p.* *mp*

135

Fl. *3* *3* *mp*

Gtr. *p.*

137

Fl. *p* *pp* *rall.* *ppp*

Gtr. *p* *mp*

140

Fl. *mp*

Gtr. *mp*

144

Fl. *ppp* *mp*

Gtr. *ppp*

148

Fl. *ppp*

Gtr. *ppp*

152

Fl. *mp*

Gtr. *ppp*

156

Fl. *ppp*

Gtr. *ppp*

159

Gtr. *p* *pp* *rall.*

♩ = 160

Lluvia!

Kavindu (Alejandro Velasco)

Abril de 2000

Tronando lengua

Flute

mp

arm.

Guitar

mp ④ ⑤ ⑥ ⑤ ④ ③

7

Fl.

Gtr.

13

Fl.

Ord.

Gtr.

19

Fl.

Gtr.

25

Fl.

Gtr.

31

Fl.

Gtr.

37

B

Fl.

mf

Ord

Gtr.

mf

43

Fl.

Gtr.

49

Fl.

Gtr.

55

Fl.

Gtr.

61

Fl.

Gtr.

67

Fl.

Gtr.

73

Fl.

Gtr.

79

Fl.

Gtr.

85 **D**

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

91

Fl. *f*

Gtr. *f*

96

Fl.

Gtr.

101 **E**

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

107 **F**

Fl. *mf*

Gtr. *f*

113

Fl.

Gtr.

116

Fl.

Gtr.

119 G

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

124

Fl. *f*

Gtr. *f* sul pont

130 H

Fl. *mf*

Gtr. *f* ord.

136

Fl.

Gtr.

141

Fl.

Gtr.

146 I

Fl. *mp*

Gtr. *mp*

151

Fl. *mf*

Gtr. *mf*

155 J

Fl.

Gtr.

160

Fl.

Gtr.

165

Fl.

Gtr.

170

Fl.

Gtr.

176 K

Fl.

Gtr.

182 L

Fl.

Gtr.

187

Fl.

Gtr.

191

Fl.

Gtr.

196

Fl.

Gtr.

201

Fl.

Gtr.

206

Fl.

Gtr.

211

Fl.

Gtr.