



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA**

OPCIÓN DE TITULACIÓN

TESINA

**“LENGUAJE Y ESTRUCTURA MUSICAL DE 4 OBRAS DE
CATARINA ROCK VARGA”**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMPOSICIÓN**

PRESENTA

CATARINA ROCK VARGA

ASESOR:

LEONARDO FLAVIANO CORAL GARCÍA

Ciudad de México, 2022



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 está 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.

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

A mi adorado esposo Emilio, por su entusiasta apoyo a mis estudios musicales. Compartí con él la música, la vida y el amor.

A mi familia por su generoso apoyo. En especial, agradezco a mi hija Ana por haber asistido a todos mis recitales y conciertos y haberme dado su invaluable ayuda para superar mis dificultades informáticas.

A mis extraordinarios maestros de la Facultad de Música. Agradezco especialmente a mi maestro y asesor, Leonardo Coral García, así como a mi maestra María Teresa Frenk Mora, por todos los valiosísimos conocimientos que me transmitieron durante mis estudios de piano y composición.

A los maestros, compañeros y amigos que, a lo largo de mi carrera de composición, interpretaron magistralmente mis obras en los recitales de fin de curso.

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| TABLA DE EJEMPLOS | 5 |
| TABLA DE FIGURAS | 6 |
| INTRODUCCIÓN | 7 |
| ANÁLISIS DE LAS SIGUIENTES OBRAS: | 9 |
| TEMA Y VARIACIONES II | 9 |
| Lenguaje musical de la obra | 9 |
| Estructura de la obra | 11 |
| Tema..... | 12 |
| Variación I..... | 12 |
| Variación II | 13 |
| Variación III..... | 13 |
| Variación IV..... | 14 |
| Variación V | 14 |
| Variación VI..... | 15 |
| Variación VII..... | 16 |
| Variación VIII | 16 |
| Variación IX..... | 17 |
| Variación X | 17 |
| Variación XI..... | 18 |
| Variación XII..... | 19 |
| Variación XIII | 19 |
| Variación XIV..... | 20 |
| Variación XV | 20 |
| Variación XVI..... | 21 |
| Coda | 22 |
| ESTAMPAS SERIALES..... | 23 |
| I. Lago profundo | 27 |
| II. Olas y veleros | 29 |

| | |
|---|------------|
| III. Brisas y viento | 30 |
| IV. La hamaca | 31 |
| V. Atardecer | 33 |
| VI. Juego de niños | 34 |
| MÚSICA ALEATORIA..... | 35 |
| I. Alas..... | 35 |
| II. Humorada | 38 |
| EL OCASO DEL MUNDO MAYA..... | 42 |
| I. El apogeo..... | 44 |
| II. Sequía | 48 |
| III. Revolución y guerra | 51 |
| IV. Pandemia | 57 |
| CONCLUSIONES | 60 |
| REFERENCIAS | 62 |
| SEMBLANZA DE CATARINA ROCK VARGA | 63 |
| ANEXOS (Partituras de las obras analizadas) | 64 |
| TEMA Y VARIACIONES II | 65 |
| ESTAMPAS SERIALES Movimientos I – VI..... | 73 |
| MÚSICA ALEATORIA..... | 94 |
| I. Alas (Ritmo indefinido) | |
| II. Humorada (Altura indefinida) | |
| EL OCASO DEL MUNDO MAYA..... | 102 |
| I. El apogeo (orquesta de cámara) | |
| II. Sequía (coro mixto y orq. de cámara) | |
| III. Revolución y guerra (orq. de cámara) | |
| IV. Pandemia (contratenor solista, coro mixto y orquesta de cámara) | |

TABLA DE EJEMPLOS

| | | |
|-------------|--|----|
| Ejemplo 1. | Acorde místico. | 9 |
| Ejemplo 2. | Escala derivada del acorde místico. | 9 |
| Ejemplo 3. | Serie de armónicos. | 10 |
| Ejemplo 4. | Acorde místico aumentado. | 10 |
| Ejemplo 5. | Escala derivada del acorde místico aumentado. | 10 |
| Ejemplo 6. | Tema (de Tema y variaciones II). | 12 |
| Ejemplo 7. | Variación I. | 12 |
| Ejemplo 8. | Variación II. | 13 |
| Ejemplo 9. | Variación III. | 14 |
| Ejemplo 10. | Variación IV. | 14 |
| Ejemplo 11. | Variación V. | 15 |
| Ejemplo 12. | Variación VI. | 15 |
| Ejemplo 13. | Variación VII. | 16 |
| Ejemplo 14. | Variación VIII. | 16 |
| Ejemplo 15. | Variación IX. | 17 |
| Ejemplo 16. | Variación X. | 18 |
| Ejemplo 17. | Variación XI. | 18 |
| Ejemplo 18. | Variación XII. | 19 |
| Ejemplo 19. | Variación XIII. | 19 |
| Ejemplo 20. | Variación XIV. | 20 |
| Ejemplo 21. | Variación XV. | 20 |
| Ejemplo 22. | Variación XVI, inicio. | 21 |
| Ejemplo 23. | Variación XVI, sección media. | 21 |
| Ejemplo 24. | Coda. | 22 |
| Ejemplo 25. | Estampas seriales: serie original. | 23 |
| Ejemplo 26. | Estampas seriales: serie original. | 24 |
| Ejemplo 27. | Estampas seriales: inversión. | 25 |
| Ejemplo 28. | Estampas seriales: retrógrado. | 25 |
| Ejemplo 29. | Estampas seriales: retrógrado de la inversión. | 25 |
| Ejemplo 30. | Lago profundo (clarinete en si bemol). | 27 |
| Ejemplo 31. | Lago profundo (piano). | 28 |
| Ejemplo 32. | Olas y veleros (clarinete en si bemol, violín y violonchelo). | 29 |
| Ejemplo 33. | Brisas y viento (violín, violonchelo, piano). | 30 |
| Ejemplo 34. | La hamaca (violín, violonchelo). | 31 |
| Ejemplo 35. | Empujones de la hamaca (violín, violonchelo). | 32 |
| Ejemplo 36. | Atardecer (clarinete en Bb, violín, violonchelo, piano). | 33 |
| Ejemplo 37. | Juego de niños (clarinete en si bemol, violín, violonchelo, piano). | 34 |
| Ejemplo 38. | Alas: posición de voces, piano y tam tam. | 36 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Ejemplo 39. | Indicaciones sobre la notación de Alas..... | 37 |
| Ejemplo 40. | Sección A Humorada: Rango de alturas y módulos rítmicos para voz..... | 39 |
| Ejemplo 41. | Sección A Humorada: Rango de alturas y módulos rítmicos para piano..... | 40 |
| Ejemplo 42. | Sección A Humorada: Notas y ritmo para timbales..... | 40 |
| Ejemplo 43. | El apogeo: escala de cinco notas..... | 46 |
| Ejemplo 44. | El apogeo: tema de la sección A..... | 46 |
| Ejemplo 45. | El apogeo: imitación del silbato triple maya..... | 47 |
| Ejemplo 46. | El apogeo: otra imitación del silbato triple maya..... | 47 |
| Ejemplo 47. | Sequía: sonidos del agua..... | 48 |
| Ejemplo 48. | Sequía: voces femeninas..... | 50 |
| Ejemplo 49. | Sequía (estribillo): voces masculinas..... | 50 |
| Ejemplo 50. | Escala derivada del acorde místico..... | 51 |
| Ejemplo 51. | Revolución y guerra: Introducción..... | 52 |
| Ejemplo 52. | Revolución y guerra: Tema I (marcha a la batalla)..... | 52 |
| Ejemplo 53. | Revolución y guerra: Tema I (la batalla)..... | 53 |
| Ejemplo 54. | Revolución y guerra: Tema II..... | 53 |
| Ejemplo 55. | Revolución y guerra: parte del desarrollo..... | 54 |
| Ejemplo 56. | Revolución y guerra (desarrollo): escala cromática/místico..... | 55 |
| Ejemplo 57. | Pandemia: marcha fúnebre..... | 57 |
| Ejemplo 58. | Pandemia: Contratenor (estrofa)..... | 59 |
| Ejemplo 59. | Pandemia: Coro (estribillo)..... | 59 |

TABLA DE FIGURAS

| | | |
|-----------|---|----|
| Figura 1. | Imagen de serie dodecafónica (Fernández de Larrinoa, 2021, p. 2)..... | 23 |
| Figura 2. | Matriz serial..... | 26 |
| Figura 3. | Detalle 1 del mural del cuarto I de Bonampak. (Miller, 1986, tomado de http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm)..... | 44 |
| Figura 4. | Detalle 2 del mural del cuarto I de Bonampak. (Miller, 1986, tomado de http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm)..... | 45 |
| Figura 5. | Detalle 3 del mural del cuarto I de Bonampak. (Miller, 1986, tomado de http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm)..... | 45 |
| Figura 6. | Detalle del mural del cuarto II de Bonampak (Miller, 1986, tomado de http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm)..... | 51 |

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizarán cuatro obras de Catarina Rock Varga, para identificar su lenguaje musical y estructura. Se propone mostrar que la expresión artística de un compositor se puede lograr con distintos lenguajes y técnicas, mediante el manejo adecuado de los recursos disponibles. Las obras que se analizarán son:

Tema y variaciones II

Estampas seriales

Música aleatoria

El ocaso del mundo maya

Estas obras utilizan técnicas de composición muy diferentes entre ellas. Asimismo, la dotación instrumental es contrastante. La primera obra mencionada consta de dieciséis variaciones sobre un tema original para piano solo, compuesta con la escala derivada del acorde místico de Scriabin. La segunda utiliza la técnica de composición del serialismo para describir seis imágenes por medio de un cuarteto de clarinete en si bemol, violín, violonchelo y piano. La tercera es una obra para voz, percusiones y piano; utiliza procesos aleatorios en sus dos movimientos. En el primero de ellos, el ritmo es indeterminado y, en el segundo, la altura de las notas es indeterminada, dentro de cierto rango. Finalmente, la cuarta obra, para coro y orquesta de cámara, es programática: sus cuatro movimientos (I. El apogeo, II. Sequía, III. Revolución y guerra, y IV. Pandemia)

describen las fases del declive de la civilización maya, basándose en algunas de las principales teorías al respecto¹. Los dos movimientos corales utilizan los textos de poemas clásicos mayas traducidos al español.

¹ Estas teorías se explican en el capítulo correspondiente.

ANÁLISIS DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

TEMA Y VARIACIONES II

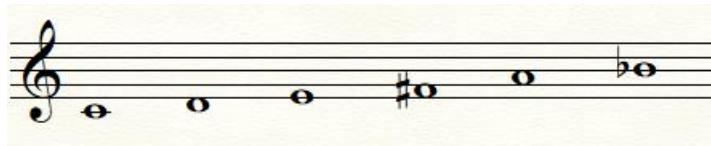
Lenguaje musical de la obra

El lenguaje musical en *Tema y variaciones II* se fundamenta en la escala derivada del acorde místico de Scriabin. El acorde místico se forma con una cuarta aumentada, una cuarta disminuida, otra cuarta aumentada y dos cuartas justas:



Ejemplo 1. Acorde místico.

La escala que se deriva de este acorde es la siguiente:



Ejemplo 2. Escala derivada del acorde místico.

Esta escala es casi idéntica a una parte de la serie armónica comprendida entre el armónico 8 y el armónico 14, omitiendo el armónico 12:

A musical staff with a treble clef and a bass clef. The notes are numbered 1 through 16 above the staff. The staff has five lines and four spaces. The notes are represented by open circles on the staff.

Ejemplo 3. Serie de armónicos.

De hecho, según sostiene Chia-Lun Chang (2006, p.7), en sus últimas obras Scriabin incorporó la nota sol faltante al acorde místico: "...soon after the Sixth Sonata, Scriabin added the seventh tone, and expands the chord to C-F[#]-B^b-E-A-D-G."

A musical staff with a treble clef. It shows three stacked notes: a C note on the bottom, an F[#] note in the middle, and a B^b note at the top. The notes are represented by open circles.

Ejemplo 4. Acorde místico aumentado.

La escala derivada del acorde místico aumentado (Ej. 5) es utilizada en esta obra.

A musical staff with a treble clef. It shows the notes of the derived scale: C, D, E, F[#], G, A, B^b. The notes are represented by open circles.

Ejemplo 5. Escala derivada del acorde místico aumentado.

Se escogió esta escala por la belleza de su color; belleza que podría emanar de su semejanza con la serie de armónicos. El acorde místico podría considerarse como la música del universo. ¿De allí surgió el misticismo de Scriabin?

Estructura de la obra

La obra consiste en 16 variaciones sobre un tema original. Todas las variaciones, excepto la variación estructural (que se presenta al final), constan de 4 compases, como el tema. La intención artística es buscar contrastes entre las variaciones, procurando que el tema siempre se pueda reconocer.

En cada variación se procura mantener un ritmo constante. Sin embargo, en el último compás de casi todas las variaciones se introducen notas largas o calderones, para dar la impresión de reposo cadencial antes de comenzar una nueva variación, separada de la anterior. Una excepción es la Variación X - Grazioso. Aquí la separación entre esta sección y la siguiente (Variación XI – Contemplativo), se da por el fuerte contraste de *tempo*, de ambiente y de articulación. Lo mismo sucede en la transición de la Variación XI a la XII: no hay notas largas de reposo al final, pero hay contrastes muy marcados al pasar a la siguiente variación. En general, los contrastes se obtienen por medio de la utilización de diversos procedimientos y cambios dinámicos, agógicos y de articulación.

Al final, hay una variación estructural álgida, rápida y dramática, que es mucho más larga y representa el punto climático. Finalmente, hay una coda lenta que recuerda el tema del inicio.

Tema

El tema consta de 4 compases construidos con la escala derivada del acorde místico de Scriabin. El *tempo* es lento y, el ambiente, melancólico y contemplativo. En los acordes del acompañamiento predominan las notas largas.



Ejemplo 6. Tema (de Tema y variaciones II).

Variación I

La primera variación es rítmico-melódica. Se conserva el *tempo* y el compás de 9/8, pero el movimiento rítmico es mucho más ágil, pues la mano derecha tiene grupos de 6 dieciseisavos en dos de los compases, y el acompañamiento ahora tiene figuras de menor valor. Asimismo, el manejo de la dinámica es contrastante, de mayor contundencia.



Ejemplo 7. Variación I.

Variación II

Esta variación, también rítmico-melódica, retoma la dinámica de *pp* del tema, pero en aspectos rítmicos y melódicos es similar a la primera variación. Puede decirse que las dos primeras variaciones están emparentadas. Todo esto con un cambio de métrica de 9/8 a 4/4, en un registro más agudo.

Ejemplo 8. Variación II.

Variación III

En esta variación, el contraste se establece por medio de la dinámica, al pasar de *pp* a *f* con un *crescendo* hasta *ff*. El registro baja sorpresivamente hacia las regiones graves, para volver a subir después. El repentino color oscuro ofrece mayor tensión dramática, que se agudiza en las regiones agudas por la fuerza de la dinámica. Los contrastes rítmicos y de textura se establecen por medio de la introducción de tresillos de octavos contra octavos y silencios intercalados en los tresillos. La variación termina en *p* con notas largas.

The musical score for Variation III consists of two staves. The top staff is for the bassoon, featuring sixteenth-note patterns with grace notes and dynamic markings of *f* and *ff*. The bottom staff is for the piano, showing eighth-note chords. The score is labeled "Var. III".

Ejemplo 9. Variación III.

Variación IV

La cuarta variación tiene el mismo patrón rítmico y de dinámica que la primera. El cambio consiste en que varía el color armónico, ya que en lugar de usar la escala del acorde místico, como en el resto de la obra, se utiliza una escala modal locria sobre do.

The musical score for Variation IV consists of two staves. The top staff is for the bassoon, showing sixteenth-note patterns with grace notes and dynamic markings of *pp*, *f*, *sf*, and *p*. The bottom staff is for the piano, showing eighth-note chords. The score is labeled "Var. IV" and includes a tempo marking of $d=50$.

Ejemplo 10. Variación IV.

Variación V

Aunque esta variación está emparentada con la anterior (mismo *tempo*, compás y ritmo), en ella se abandona la escala modal locria para regresar a la escala derivada del acorde místico. Hay mayor tensión armónica y la dinámica cambia hacia el predominio de *p*. Hay dos momentos en

que hay un breve *crescendo* hasta ***mf***, pero nunca hasta ***f***, y no hay ningún ***sf***, como en la variación anterior. Sin embargo, los cambios más importantes son melódicos y, sobre todo, armónicos.

The musical score for Variation V consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 9/8. The score features a series of eighth-note patterns with various accidentals. Dynamic markings include **p**, **mf**, and **p**. A yellow crescendo line starts at the beginning of the first measure and ends at the end of the fourth measure.

Ejemplo 11. Variación V.

Variación VI

En la sexta variación, el compás regresa a 4/4 y se acelera el *tempo*. Se establece una configuración rítmica a tiempo en la mano izquierda y a contratiempo en la mano derecha. La dinámica es ***pp***, culminando en un acorde en ***f*** con notas blancas al final, para terminar inmediatamente después en ***p***.

The musical score for Variation VI consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 4/4. The tempo is marked as 75 BPM. The score features a series of eighth-note chords. The bottom staff shows a continuous eighth-note pattern. The score includes dynamic markings like **pp**, **f**, and **p**.

Ejemplo 12. Variación VI.

Variación VII

El principal cambio en esta variación es el cambio -abrupto- de registro hacia regiones muy agudas. En la mano derecha el registro sube una octava o una quinceava, mientras que, en la mano izquierda, el registro sube una octava por lo menos. En *tempo*, compás, ritmo y registro, esta variación está emparentada con la segunda variación, donde estos elementos son similares.

Ejemplo 13. Variación VII.

Variación VIII

Esta variación es contrapuntística a dos voces, en donde se dispone por movimiento contrario y se fragmenta la escala que se genera con el acorde místico. Su dinámica en *p* tiene un punto culminante en *mf*, para volver a decrecer.

Ejemplo 14. Variación VIII.

Variación IX

La novena variación también es contrapuntística a dos voces y está emparentada con la anterior; pero el movimiento rítmico-melódico es primordialmente arpegiado en los compases uno y tres de la variación. En el segundo compás se superpone el impulso en forma de escala en la mano derecha con el impulso de arpegio en la mano izquierda. Esto implica una reorganización de los impulsos en forma de escala y de arpegio presentados en la variación primera.

Además, en la variación novena hay más contraste dinámico, pues comienza en ***mf***, sube a ***f*** para enseguida bajar a ***p*** y terminar en ***f***.



The musical score for Variation IX consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The score begins with a dynamic of ***mf***. A red oval highlights a melodic pattern in the bass line. The dynamic then changes to ***f***. A yellow oval highlights another melodic pattern in the bass line. The dynamic then changes to ***p***. A red oval highlights a melodic pattern in the bass line. The dynamic then changes back to ***f***. The score concludes with a tempo marking of ***f***.

Ejemplo 15. **Variación IX.**

Variación X

En esta variación la indicación de carácter es ***Grazioso***. Es decir, el ambiente es alegre y juguetón. Este efecto se logra por medio del uso de octavos en *staccato* y un *tempo* más rápido que en las variaciones anteriores. La dinámica es ***mf***.

Ejemplo 16. Variación X.

Variación XI

Los contrastes entre esta variación y la anterior se basan principalmente en el cambio de *tempo*, que ahora es un poco más lento, y la introducción de *legato* en vez de *staccato* en las articulaciones. Estos cambios transforman el ambiente hacia un modo contemplativo, como pide la indicación de expresión. El ritmo y la dinámica aportan esencia a dicho cambio. En la mano derecha el patrón rítmico introduce tresillos en vez de grupos de cuatro dieciseisavos. Adicionalmente, hay cambios dinámicos, pues en esta variación la indicación es *p* con frecuentes reguladores de *crescendo* y *decrescendo*.

Ejemplo 17. Variación XI.

Variación XII

En esta variación hay contrapunto imitativo a dos voces. El cambio importante está en el patrón rítmico, pues los grupos de cuatro dieciseisavos se transforman en tresillos. Además, la expresión dinámica es ***p*** o ***pp*** (sin *crescendo* a ***f***) y no hay arpegios más que en el tercer compás. En este caso, no hay intervalos de cuarta, sino sólo de tercera. El *tempo* se acelera.

Ejemplo 18. *Variación XII.*

Variación XIII

En la mano derecha, continúan los grupos de tresillos de la variación anterior, pero ahora con intervalos por cuartas (y eventualmente terceras) en la mano derecha, mientras que la mano izquierda tiene acordes arpegiados que completan el acorde místico. Se mantiene el *tempo* de la variación anterior y la expresión dinámica continúa en ***p***.

Ejemplo 19. *Variación XIII.*

Variación XIV

Esta variación está emparentada con la decimoprimera, pues hay tresillos en la mano derecha contra octavos en la izquierda y, además, hay variantes dinámicas similares. Sin embargo, en esta variación, los tresillos son de dieciseisavos en vez de octavos, de manera que el movimiento es mucho más ágil y los contrastes dinámicos son más pronunciados.

Ejemplo 20. Variación XIV.

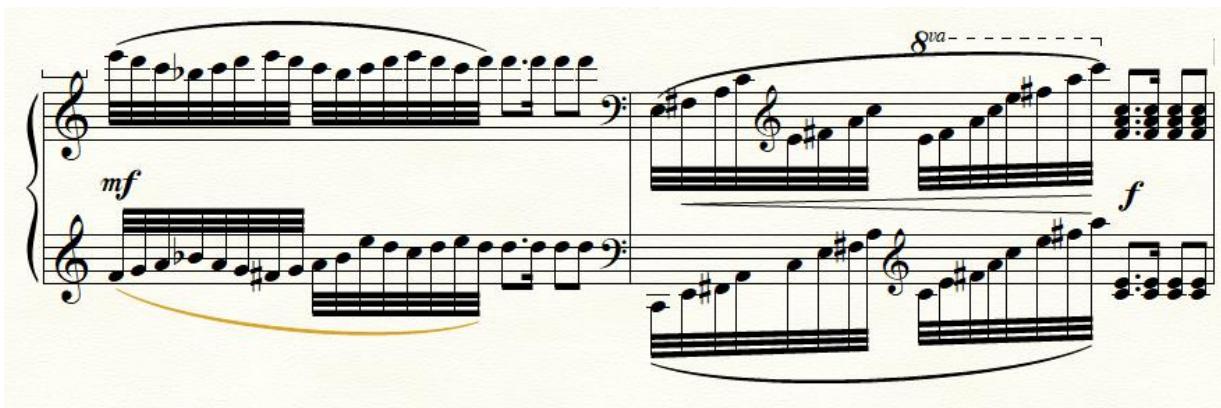
Variación XV

El ritmo de la mano izquierda mantiene octavos, pero se agregan acordes al inicio del primer y tercer tiempos. En la mano derecha el cambio es más importante, pues la melodía se torna sincopada y, en el tercer y cuarto compás, se agregan acordes que se combinan con los de la mano izquierda. El manejo de la dinámica con un *crescendo* que va de *p* a *f*, conduce al punto climático.

Ejemplo 21. Variación XV.

Variación XVI

Esta variación climática es la más rápida y apasionada. Como es una variación estructural, es más larga, pues tiene 12 compases. Hay escalas o arpegios rápidos, seguidos de acordes en *f*. En la sección media de la variación hay acordes arpegiados. Después, la variación termina nuevamente con escalas, arpegios y acordes. Junto con la dinámica, estos elementos ayudan a generar tensión y llevan el discurso musical a un punto de mucha energía.



Ejemplo 22. Variación XVI, inicio.



Ejemplo 23. Variación XVI, sección media.

Coda

El final de la obra retoma el tema del inicio con algunos compases adicionales que llevan a la conclusión de la obra. En total, la coda consta de 10 compases que encierran un ambiente similar al tema inicial. A continuación se muestran los últimos 4 compases.



Ejemplo 24. Coda.

ESTAMPAS SERIALES

La obra *Estampas Seriales*, escrita para clarinete en si bemol, violín, violonchelo y piano, utiliza la técnica de composición del serialismo. Busca describir los paisajes y las vivencias durante una placentera vacación al borde del mar o de un lago.

Estampas seriales aprovecha uno de los recursos de Alban Berg, en su *Concierto para violín: A la memoria de un ángel*. Como sostiene Rafael Fernández de Larrinoa (2021):

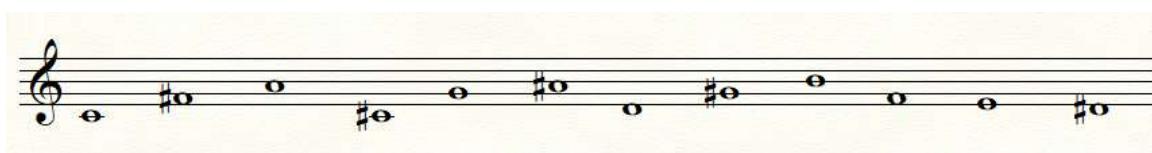
El concierto para violín de Alban Berg utiliza una serie dodecafónica con fuertes resonancias tonales, gracias a su construcción mediante encadenamiento de tríadas y un segmento final de cuatro notas ascendentes por tonos enteros. (p. 2)



Serie dodecafónica principal (P0) del Concierto para violín de Alban Berg.

Figura 1. **Imagen de serie dodecafónica** (Fernández de Larrinoa, 2021, p. 2).

La serie original de *Estampas Seriales* es diferente pero, como la serie de Alban Berg, también tiene resonancias tonales, porque presenta una progresión de tríadas de acordes disminuidos y termina con 3 notas en escala cromática:



Ejemplo 25. *Estampas seriales: serie original.*

De esta manera, aunque el serialismo en general crea ambientes inestables y de tensión melódica y armónica, también puede incluir sonoridades tonales, con las que es posible describir sensaciones de belleza, tranquilidad y placer.

La pieza consta de 6 movimientos breves. Cada uno tiene un nombre que corresponde a la imagen que se quiere describir:

- I. Lago profundo
- II. Olas y veleros
- III. Brisa y viento
- IV. La hamaca
- V. Atardecer
- VI. Juego de niños

La obra está compuesta con una serie dodecafónica en sus cuatro formas: original, inversión, retrógrado y retrógrado de la inversión. A continuación se presentan las cuatro formas de la serie:

Original



Ejemplo 26. Estampas seriales: serie original.

Inversión



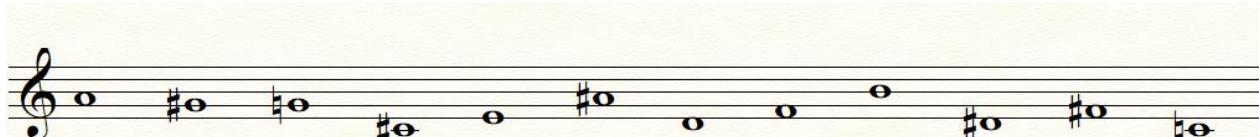
Ejemplo 27. *Estampas seriales: inversión.*

Retrógrado



Ejemplo 28. *Estampas seriales: retrogrado.*

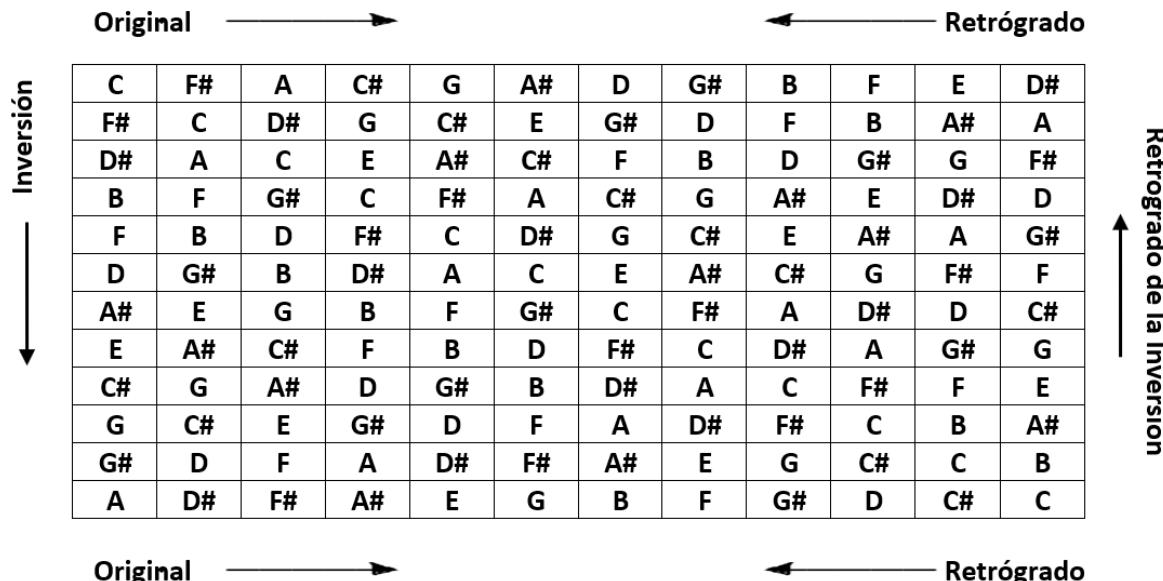
Retrógrado de la inversión



Ejemplo 29. *Estampas seriales: retrogrado de la inversión.*

Las cuatro formas de la serie se pueden transportar al total cromático, como se observa en la siguiente matriz:

MATRIZ SERIAL



Original → ← **Retrógrado**

↓ ↑
Inversión Retrógrado de la Inversión

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| C | F# | A | C# | G | A# | D | G# | B | F | E | D# |
| F# | C | D# | G | C# | E | G# | D | F | B | A# | A |
| D# | A | C | E | A# | C# | F | B | D | G# | G | F# |
| B | F | G# | C | F# | A | C# | G | A# | E | D# | D |
| F | B | D | F# | C | D# | G | C# | E | A# | A | G# |
| D | G# | B | D# | A | C | E | A# | C# | G | F# | F |
| A# | E | G | B | F | G# | C | F# | A | D# | D | C# |
| E | A# | C# | F | B | D | F# | C | D# | A | G# | G |
| C# | G | A# | D | G# | B | D# | A | C | F# | F | E |
| G | C# | E | G# | D | F | A | D# | F# | C | B | A# |
| G# | D | F | A | D# | F# | A# | E | G | C# | C | B |
| A | D# | F# | A# | E | G | B | F | G# | D | C# | C |

Original → ← **Retrógrado**

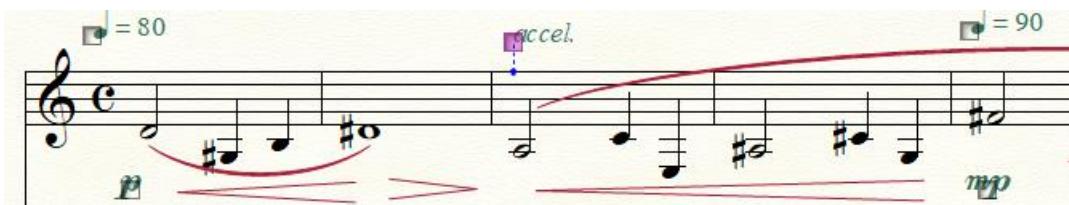
Figura 2. Matriz serial

Según la técnica de composición serial es posible crear una obra usando algunas secciones de la matriz. Al principio del análisis de cada movimiento de la obra, se presenta una tabla con las formas de la serie empleadas y su transposición en la matriz. Asimismo, se señala el instrumento al que se le asigna cada forma de la serie.

I. Lago profundo

| Instrumento | Forma de la serie | La forma de la serie comienza y se construye sobre la nota: |
|-----------------|----------------------------|---|
| Clarinete en Bb | Original | Do |
| Violín | Retrógrado | Re |
| Violonchelo | Retrógrado de la inversión | Sol |
| Piano | Inversión | Re |

Este movimiento describe un lago tan profundo que su color es oscuro, misterioso y a veces amenazador. El clarinete en si bemol aprovecha la nota más grave del instrumento.² De esta manera da la idea de la profundidad oscura del lago.



Ejemplo 30. *Lago profundo* (clarinete en si bemol).

El piano presenta acordes agrupando notas de la serie en regiones graves, a manera de describir lo profundo del lago, su misterio y la impresión algo amenazante. La dinámica predominantemente **p** del movimiento, el *tempo* moderadamente lento y el uso frecuente de notas largas, completan la descripción del lago profundo. El juego sorpresivo entre figuras largas y cortas enfatiza el aspecto amenazante.

² Re4, según el índice usado en México.



Ejemplo 31. *Lago profundo* (piano).

II. Olas y veleros

| Instrumento | Forma de la serie | La forma de la serie comienza y se construye sobre la nota: |
|-----------------|----------------------------|---|
| Clarinete en Bb | Retrógrado | Re |
| Violín | Retrógrado | Re |
| Violonchelo | Retrógrado de la inversión | Mi |
| Piano | Inversión | Re |

El clarinete en si bemol comienza con el retrógrado de la serie original. Sin embargo, después de las primeras tres notas de la serie, esa misma serie continúa en el violín, pues se trocan las líneas melódicas entre los dos instrumentos. Después de las 5 notas de la serie que toma el violín, el clarinete continúa la serie con las últimas 4 notas.

La música describe olas que rompen en el agua de manera irregular, mientras los veleros se abren paso y avanzan de manera constante y firme. Las notas rápidas en octavos representan a las olas, mientras que las notas largas son los veleros.

Ejemplo 32. *Olas y veleros* (clarinete en si bemol, violín y violonchelo).

III. *Brisas y viento*

| Instrumento | Forma de la serie | La forma de la serie comienza y se construye sobre la nota: |
|-----------------|-------------------|---|
| Clarinete en Bb | Inversión | La# |
| Violín | Inversión | Mi |
| Violonchelo | Inversión | La# |
| Piano | Original | Do |

Por momentos, este movimiento describe la suave caricia de la brisa, o una ráfaga violenta del aire. En general, el movimiento es lento, con notas largas en **p**, a veces interrumpidas por tresillos de octavos (repentinias ráfagas de viento).

Ejemplo 33. *Brisas y viento* (violín, violonchelo, piano).

IV. La hamaca

| Instrumento | Forma de la serie | La forma de la serie comienza y se construye sobre la nota: |
|-----------------|----------------------------|---|
| Clarinete en Bb | Inversión | Do |
| Violín | Retrógrado de la inversión | Re# |
| Violonchelo | Original | Fa# |
| Piano | Retrógrado de original | La |

El suave ritmo de la música refleja la manera en que se mece la hamaca, aunque de pronto alguien le da un empujón, o la frena y la para. El *tempo* es lento, y el compás es de 6/8. Cuando algún octavo lleva puntillo y es seguido de un dieciseisavo, el puntillo alarga el tiempo del octavo, indicando así el pequeño freno de la hamaca antes de cambiar de dirección; el dieciseisavo representa el pequeño acelerón al bajar nuevamente la hamaca.

El ritmo del violín, en general, es de negras con puntillo seguidas de octavos y luego de dieciseisavos. Estas últimas notas rápidas representan los empujones de la hamaca (o un freno total). El violonchelo usa un ritmo parecido al del violín (en general desfasado respecto a la melodía del violín).



Ejemplo 34. *La hamaca (violín, violonchelo)*.



Ejemplo 35. *Empujones de la hamaca* (violín, violonchelo).

V. Atardecer

| Instrumento | Forma de la serie | La forma de la serie comienza y se construye sobre la nota: |
|-----------------|-----------------------|---|
| Clarinete en Bb | Original | Do |
| Violín | Original | Do |
| Violonchelo | Original | Do |
| Piano | Inversión de original | Re# |

Este es el movimiento más lento de la obra. Describe la calma de la tarde, cuando uno contempla plácidamente la lenta puesta del sol, con el cielo bañado de miles de colores púrpura y naranja. La calma del atardecer se expresa con un *tempo* lento y notas largas. La dinámica de casi todo el movimiento es *p*. Sólo hay un compás casi al final en *f*.

El clarinete, el violín y el violonchelo llevan, entre los tres, la serie original, mientras que el piano lleva la inversión de la misma serie.

The musical score consists of four staves. The top staff is for the Clarinet in Bb, the second for the Violin, the third for the Cello, and the bottom staff is for the Piano. The tempo is indicated as 60 BPM. The piano staff shows a different pattern from the others, representing the inversion of the series. The other three instruments (Clarinet, Violin, and Cello) play the original series. Dynamic markings (p) and slurs are present throughout the score.

Ejemplo 36. Atardecer (clarinete en Bb, violín, violonchelo, piano)

VI. Juego de niños

| Instrumento | Forma de la serie | La forma de la serie comienza y se construye sobre la nota: |
|-----------------|-------------------------|---|
| Clarinete en Bb | Retrógrado de original | Do |
| Violín | Retrógrado de Inversión | La |
| Violonchelo | Retrógrado de inversión | Fa# |
| Piano | Original | Do |

Este movimiento agitado contrasta con el movimiento anterior. Son los niños que corren, brincan y ríen en sus juegos infantiles. El *tempo* es muy rápido (niños corriendo) y el compás es de 7/8. Hay figuras de octavos en *staccato* que representan las risas y los brincos de los niños.

Ejemplo 37. *Juego de niños* (clarinete en si bemol, violín, violonchelo, piano).

La forma es ABA'. En la sección B el compás cambia a 4/4 y el movimiento es muchísimo más lento, gracias al uso de notas largas.

MÚSICA ALEATORIA

I. *Alas*

La música es aleatoria en el sentido de que el ritmo es indeterminado. La libertad rítmica permite volar a la imaginación, como lo indica el nombre: “Alas”. Uno puede imaginar que está volando, con algunas piruetas en el aire. O que las emociones pasan por cambios sensibles y lentos, o violentos y bruscos.

La dotación instrumental y de voz para este movimiento es:

- Mezzo-soprano
- Tam tam pequeño con baqueta suave
- Timbal

En la partitura se coloca el golpe del tam tam justo antes de las entradas de la voz, para que se ejecuten en ese orden. Aparte de esta restricción y las resonancias del piano y el tam tam, no son necesarios eventos simultáneos de interacción entre los intérpretes.

The musical score consists of three staves. The top staff is labeled 'Mezzo' and has a treble clef. The middle staff is labeled 'Pno.' and has a bass clef, with a brace indicating it spans both the piano and tam tam staves. The bottom staff is labeled 'T.T.'. The score includes various musical markings such as dynamics (p, f, pp) and performance instructions like slurs and grace notes.

Ejemplo 38. Alas: posición de voces, piano y tam tam.

La mezzo-soprano es libre de cantar con notas largas o cortas, pero siguiendo las indicaciones de dinámica y agógica que se encuentran en las instrucciones al inicio de la partitura. La obra está pensada en un *tempo* lento pero variable, dadas las posibilidades de la voz. Su duración puede considerarse de aproximadamente un minuto y medio.

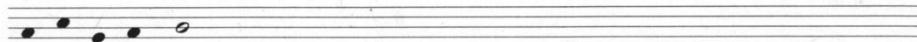
En algunos casos (por ejemplo, en algunas obras de Witold Lutoslavsky o John Corigliano), la música aleatoria tiene el propósito de simplificar la notación de obras muy complejas. En *Alas*, la aleatoriedad de la expresión musical tiene la intención de dar la mayor libertad de interpretación posible. La notación corresponde al libro sobre la notación para la música contemporánea de Ana María Locatelli de Pérgamo (1973):

ALAS

Ritmo indefinido

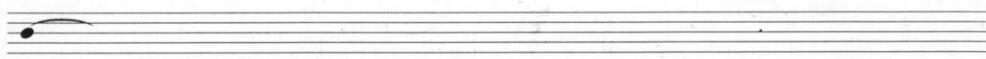
Indicaciones sobre la notación

Catarina Rock Varga



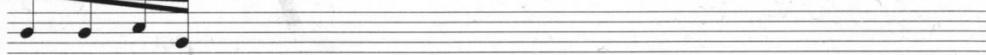
La nota blanca es más larga que las notas negras. Éstas tienen un ritmo flexible e indefinido.

9



Dejar resonando la nota.

18



Accellerando

26



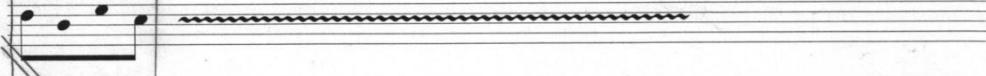
Rallentando

34



El ritmo es altamente flexible.

42



Ritmo flexible; se repite el motivo un número indeterminado de veces durante un tiempo flexible.

Ejemplo 39. Indicaciones sobre la notación de Alas.

II. Humorada

El significado de “humorada” es, parafraseando la definición de la Real Academia Española (2021), una breve composición poética y humorística, o una expresión caprichosa (aleatoria en este caso) que encierra una advertencia moral o un pensamiento.

La dotación instrumental y de voz para este segundo movimiento es:

- Mezzo-soprano
- Piano
- Timbales

En este movimiento, hay un ritmo definido, pero la altura de las notas es indeterminada. Sin embargo, se establece el rango dentro del cual se pueden ejecutar las notas. Es decir, el rango va desde mi bemol hasta si bemol, en la escala de mi bemol menor. El piano puede moverse libremente entre estas notas y formar acordes de tríadas, para acompañar a la voz que también se mueve dentro del rango establecido. El registro del piano puede ser muy agudo o muy grave, al azar.

La estructura de este movimiento es ABA'. Las indicaciones para cada una de las tres secciones son las siguientes:

Sección A:

La mezzo-soprano deberá elegir notas al azar dentro del rango establecido (mi bemol a si bemol en la escala de mi bemol menor). El canto deberá ser *legato* según tres módulos rítmicos que se escogerán al azar.

SECCIÓN A

Mezzo-Soprano

Elegir notas al azar de este grupo de notas en cada compás. Cantar *legato* según alguno de los ritmos a la derecha durante 10 compases. Dinámica: Compás 1 ***mf***, luego *dim.* hasta ***p*** en compás 5, luego *cresc.* hasta ***f*** en compás 10.

Los módulos rítmicos, escogidos al azar, son intercambiables o repetibles.

Ejemplo 40. Sección A Humorada: Rango de alturas y módulos rítmicos para voz.

La dinámica deberá empezar en ***mf*** en el primer compás, seguido de un *diminuendo* hasta ***p*** en el quinto compás. Finalmente, terminará con un *crescendo* hasta un ***f*** en el último compás de la sección.

El piano también elegirá notas al azar dentro del rango establecido, pero para formar acordes de tríada en cada mano. Los acordes se tocarán con las dos manos juntas o alternándolas. Dichos acordes se podrán ejecutar en cualquier registro, al azar. La duración de los acordes será de blancas (con *tempo* de negra = 80). La dinámica será igual que para la voz.

Piano

Elegir notas al azar de este grupo de notas, para formar acordes de 3 notas para cada mano. Tocar los acordes con las 2 manos juntas o alternando las manos, como en los módulos rítmicos a la derecha, durante 10 compases.
Los acordes se pueden tocar en cualquier registro, al azar.

Ejemplo 41. Sección A Humorada: Rango de alturas y módulos rítmicos para piano.

Los timbales alternan las notas de mi bemol y si bemol, de acuerdo con un ritmo rígido y establecido previamente. La dinámica será la misma indicada para la voz y el piano, pero siempre un poco menos fuerte, para no tapar la voz.

Timbales

La nota de este primer compás es anacrusa al compás 2.

Repetir este segundo compás 9 veces.
Dinámica: Compás 1 **mp**, luego **dim.** hasta **pp** en el compás 5, luego **cresc.** hasta **mp** en el compás 10.

Ejemplo 42. Sección A Humorada: Notas y ritmo para timbales.

Sección B:

Para el piano se establece el ritmo de acuerdo con los mismos módulos rítmicos (elegidos al azar) que se indicaron para la voz en la sección A. Las dos manos deberán tocar *legato* con el mismo ritmo. La voz ahora tiene un cambio de articulación a *staccato* (en vez de *legato*), con un patrón rítmico definido y distinto al establecido para la voz en la sección A, pero igual al ritmo establecido para el timbal en la sección anterior. También cambia el ritmo para los timbales. Ahora el ritmo será negra, silencio, negra, silencio, alternando al azar la nota mi bemol con la nota si bemol.

La dinámica para voz, piano y timbales ahora se ejecuta en sentido inverso al orden de la sección A; es decir, ahora comienza con *pp*, con un *crescendo* que llega a *mf* a la mitad de la sección, seguido de un *diminuendo* hasta un *pp* al final de la sección.

Sección A':

Todas las indicaciones de ritmo, dinámica y rango de notas son las mismas que las establecidas en la sección A. Sin embargo, se especifica que el resultado deberá ser diferente, gracias a la libertad de elegir al azar las notas y los módulos rítmicos para voz y piano.

Coda:

La coda consiste en sólo un compás, en el cual el piano y la voz tienen notas definidas en redondas: mi bemol para la voz y acorde de mi bemol menor para el piano, ambos con indicación dinámica de *ff*. Uno de los timbales deberá ejecutar, en trino *mf*, la nota mi bemol durante tres tiempos y medio para terminar con una octava acentuada en mi bemol.

EL OCASO DEL MUNDO MAYA

El ocaso del mundo maya es una obra programática. Busca describir los sucesos más importantes que llevaron al abandono de las principales ciudades y centros culturales mayas, poco después de su apogeo a finales del siglo VIII D.C. Coe y Houston (2015) señalan algunas de las principales teorías sobre el declive de la civilización maya:

Generations of scholars have tried to account for the Great Collapse, explanations ranging from epidemic diseases to invasion by foreigners; from social revolution, to the lowering of the water table, droughts, and even earthquakes and hurricanes.³ (Coe y Houston 2015, p. 253)

Los movimientos de la obra musical que se presenta aquí se fundamentan en el apogeo al final del periodo clásico y en tres de las teorías que explican el declive. Según Coe y Houston (2015), casi todos los estudiosos del fenómeno maya coinciden en que, de acuerdo con la evidencia geofísica reciente, los principales factores que incidieron en el declive fueron las guerras, el colapso ambiental por la sobre población y sobre todo, los episodios de intensas y prolongadas sequías comprendidas entre los años 820 y 860 D.C., en el año 930 D.C. y, especialmente, durante todo el siglo XI. En cuanto a las enfermedades epidémicas, se cree que tuvieron que ver con problemas diarreicos o estomacales.

³ “Generaciones de investigadores han tratado de dar cuenta del Gran Colapso con explicaciones que van de enfermedades epidémicas a invasiones de extranjeros; ...de revolución social, a la caída del nivel freático, sequías, y hasta terremotos y huracanes.” Traducción propia al español.

Los movimientos de esta obra son:

- I. El apogeo
- II. Sequía
- III. Revolución y guerra
- IV. Pandemia

La dotación instrumental es la siguiente:

- Flauta (Fl.)
- Oboe (Ob.)
- Corno inglés (Cor. Ing.)
- Clarinete en Si^b (Cl. B^b)
- Fagot (Fgt.)
- Timpani
- Percusiones I. (Perc. I): Tambor militar
- Percusionista II (Perc. II): Maracas
- Percusionista III (Perc. III): Castañuelas
- Contratenor solista (en IV. Pandemia)
- Coro mixto a 4 voces (en II. Sequía y IV. Pandemia)
- Violín I (Vl. I)
- Violín II (Vl. II)
- Viola (Vla.)
- Violonchelo (Vc.)
- Contrabajo (CB.)

Duración de la obra: 15 min.

I. El apogeo

El esplendor del apogeo quedó plasmado en el mural del Cuarto I de los murales de Bonampak. Dichos murales se terminaron en el año 792 D.C., de manera que este mural describe una sumptuosa celebración que se llevó a cabo unos años antes, probablemente alrededor del año 785.

El mural describe la ceremonia de presentación del futuro heredero del trono. Todos los nobles presentes están ricamente ataviados con plumajes y bordados en su vestimenta.



Figura 3. Detalle 1 del mural del cuarto I de Bonampak. (Miller, 1986, tomado de <http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm>)

En esta ceremonia, como en todas las festividades de los mayas, participaban los músicos, como se aprecia en los siguientes detalles del mural del Cuarto 1. Entre los instrumentos que se observan se pueden mencionar los siguientes: ocarina, maracas, huéhuetl, trompeta maya y pinzas de langosta.



Figura 4. Detalle 2 del mural del cuarto I de Bonampak. (Miller, 1986, tomado de <http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm>)



Figura 5. Detalle 3 del mural del cuarto I de Bonampak. (Miller, 1986, tomado de <http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm>)

“El apogeo” busca recrear este ambiente de opulencia, alegría y música. La dotación instrumental está inspirada en los instrumentos del mural. El fagot representa el sonido de la trompeta maya. La flauta y el oboe imitan el sonido de la ocarina. Las maracas aparecen como en el mural. Las castañuelas se usan en lugar de las pinzas de langosta y, el timbal, en lugar del huéhueatl.

La estructura de la obra es ABA. La sección B contrasta con al ambiente alegre de la sección A, pues el carácter se vuelve más melancólico y dramático. Este movimiento se construye sobre la siguiente escala de cinco notas:



Ejemplo 43. *El apogeo: escala de cinco notas.*

Por ejemplo:

A musical score for Flute (Fl.) and Oboe (Ob.). The Flute part features a melodic line with dynamic markings: a piano dynamic at the beginning, followed by forte (f), fortissimo (ff), mezzo-forte (mf), and another forte (f). The Oboe part enters later, playing eighth-note patterns. Red markings indicate specific notes or groups of notes in the Flute's line.

Ejemplo 44. *El apogeo: tema de la sección A.*

En los ejemplos siguientes, tomados de la sección B, los instrumentos de aiento madera intervienen imitando el sonido del silbato triple maya. Da la impresión de un presagio o lamento por los infortunios que habrían de acontecer:

Ejemplo 45. El apogeo: imitación del silbato triple maya.

Ejemplo 46. El apogeo: otra imitación del silbato triple maya.

(El sonido del silbato triple maya se puede escuchar en la siguiente liga <https://tinyurl.com/InstrumentosMayas> donde se registran sonidos de la colección de instrumentos mayas del Mtro. Guillermo Contreras de la Facultad de Música de la UNAM, tocados por él mismo.)

II. Sequía

Como se mencionó anteriormente, los estudios arqueológicos resaltan la probabilidad de que una causa importante del declive de la civilización maya fue la prolongada sequía a partir del siglo IX D.C. y, especialmente, durante el siglo XI (Coe y Houston, 2015).

Este movimiento es para coro mixto y orquesta de cámara. Se presenta en la tonalidad de mi menor, que es idóneo para la tesitura de todas las voces del coro mixto. Cuando el coro no participa, la orquesta imita los sonidos del agua que corre.

The musical score consists of two staves. The top staff is for Flauta (Flute) and the bottom staff is for Oboe. Both staves are in treble clef and common time. The tempo is indicated as quarter note = 80. The flute part begins with a single eighth note followed by a rest. It then plays a sixteenth-note pattern consisting of six groups of three notes each, with a fermata over the last group. The dynamic is marked as *mp*. The oboe part also rests initially and then enters with a similar sixteenth-note pattern, also marked *mp*. Both instruments play this pattern twice more, with dynamics changing to *pp* for the final iteration. Red wavy lines connect the beginning and end of each pattern.

Ejemplo 47. Sequía: sonidos del agua.

En cambio, cuando las voces cantan, la orquesta las acompaña; a veces con acordes de notas largas o doblando la melodía de alguna voz, lo cual facilita la afinación de los cantantes. El texto para las voces aprovecha la traducción al español del siguiente poema maya clásico, “Agua clara”.

Ch?och?ojLäj Ja?

Ri ch?och?ojläj ja? are? k?aslemal

Rech ri k?aslemal nujel taq? q?ij

Usipam kanöq qtat chi qech

Uluq?ob?al xuquje nim kumano.

Ri ch?ojch?ojläj ja? kujutzuqu

Wa quk?ya? etz?ab?alil re k?aslemal

Kuk?iysaj le che?

Xuquje? le winäq.

Ch?ojch?ojläj ja? rech kaj

Ch?ojch?ojläj ja? rech qtat

Rech le plo xuquje le chü?uti?n täq ja?

Xuquje? rech unimal loq?b?äl k?u?x.

Aqua clara

El agua clara es vida

para poder vivir cada día.

Es un regalo que el creador nos brinda,

su amor y grandes maravillas.

El agua clara alimenta.

Es símbolo de fertilidad.

Hace crecer a las plantas

y a toda la humanidad.

Aqua clara del cielo.

Aqua clara del creador.

De los mares y riachuelos,

y de su inmenso amor.

Papiros mayas (s.f.)

A las estrofas del poema se añadió el siguiente estribillo:

“Ahora el agua falta, y ya no podremos vivir. ¡Ay, ay!

Y su amor nos ha retirado, ¡ay, ay! ”

La estructura de la obra se fundamenta en las estrofas y estribillos del texto por medio del diálogo entre las voces: las voces femeninas cantan las maravillas del agua:

A musical score for three female voices (Soprano, Alto, Tenor). The Soprano part (S) has a single note at the beginning followed by a rest. The Alto part (A) begins with a rhythmic pattern of eighth notes. The Tenor part (T) has a single note at the beginning. The lyrics are: "Es sim - bo - lo dc fer - ti - li - dad de fer - ti - li - dad". Dynamic markings include *mf*, *f*, and *pp*. The vocal parts are highlighted with red and yellow lines.

Ejemplo 48. Sequía: voces femeninas.

En los estribillos, las voces masculinas expresan profundo lamento y dolor por la falta del líquido vital:

Voces masculinas (estribillo):

A musical score for four male voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass). The Soprano part (S) has a single note at the beginning followed by rests. The Alto part (A) has a single note at the beginning followed by rests. The Tenor part (T) begins with a rhythmic pattern of eighth notes. The Bass part (B) has a single note at the beginning followed by rests. The lyrics are: "ah - ra, cl a - gua fal - ta Y ya no po - drc - mos vi - vir". Dynamic markings include *f marcato*, *p*, and *mp*. The vocal parts are highlighted with red and yellow lines.

Ejemplo 49. Sequía (estribillo): voces masculinas.

III. Revolución y guerra

Otra teoría sobre el colapso maya considera que, ante las malas cosechas por la degradación ambiental y la sequía, se gestó la revolución porque la gente se hartó de tanto tributo y tanto sacrificio humano, sin que con ello se lograra la lluvia. Además, se sabe que hubo frecuentes guerras entre las principales ciudades mayas, como se aprecia en el mural del Cuarto II:



Figura 6. Detalle del mural del cuarto II de Bonampak (Miller, 1986, tomado de <http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm>)

El lenguaje musical de este movimiento se fundamenta en la escala derivada del acorde místico (con el sol agregado) , como la usada en la obra *Tema y variaciones II*:



Ejemplo 50. Escala derivada del acorde místico.

La estructura es la forma sonata. La obra comienza con una Introducción en la que el fagot y las cuerdas expresan la creciente turbulencia en los ánimos del pueblo maya y sus impulsos revolucionarios y guerreros:

Ejemplo 51. Revolución y guerra: Introducción.

Después, el primer tema representa una marcha que culmina en la batalla. En ese momento los instrumentos participan con *tutti* en *ff*. Hay un uso intenso de percusiones y se presentan escalas ascendentes y descendentes.

Ejemplo 52. Revolución y guerra: Tema I (marcha a la batalla).

Ejemplo 53. Revolución y guerra: Tema I (la batalla).

El segundo tema es un lamento por la pérdida de tantas vidas. El *tempo* es más lento que en el primer tema y la melodía es triste, sin participación de percusiones ni timbales.

Ejemplo 54. Revolución y guerra: Tema II.

En el desarrollo se aprovecha el puente entre los dos temas. Se presentan fragmentos de ambos temas. Sin embargo, el principal tema que se desarrolla es el segundo:

Ejemplo 55. Revolución y guerra: parte del desarrollo.

La escala cambia. Se transforma en otra en la que la mitad grave es cromática y la mitad aguda es idéntica a una de las dos formas de la escala octatónica y/o la parte superior de la escala derivada del acorde místico.

Ejemplo 56. Revolución y guerra (desarrollo): escala cromática/místico.

El cromatismo permite usar, en la primera parte del desarrollo, una progresión de séptimas disminuidas que dan mayor dramatismo a la expresión musical. En la segunda parte del desarrollo se utilizan fragmentos de la primera parte, de los temas I y II y del puente de la exposición.

En la reexposición se presentan los dos temas con centro en sol, pero de manera incompleta. El tema I ya no incluye los compases que representan la batalla. El tema II también queda incompleto, para pasar a una pequeña coda.

El ocaso del mundo maya
Esquema del movimiento III: Revolución y guerra

| INTRODUCCIÓN | EXPOSICIÓN | | | DESARROLLO | | REEXPOSICIÓN | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|
| <p>Introducción: Lenguaje musical: escala derivada del acorde místico y escalas cromáticas. Centro en sol</p> | <p>Tema I: <u>Marcha hacia la batalla.</u> Uso de timbales y percusiones para marcar la marcha. Culmina en la <u>batalla</u> con <u>tutti</u> en <u>ff</u>, uso intenso de percusiones y escalas ascendentes y descendentes. Lenguaje musical: escala derivada del acorde místico. Centro en sol.</p> | <p>Puente: Escalas descendentes derivadas del acorde místico. Preparan el cambio al centro en re.</p> | <p>Tema II: <u>Lamentos</u> por los muertos en la batalla. Melodía triste. No hay percusiones ni timbales. Centro en re. Lenguaje musical: acorde místico.</p> | <p>Primera parte: Cambio de lenguaje musical. Escalas cuya mitad grave son cromáticas y la mitad aguda es igual a la de la escala del acorde místico. El cromatismo permite usar progresión de séptimas disminuidas, dando mayor dramatismo.</p> | <p>Segunda parte: Se utilizan fragmentos de la primera parte, de los Temas I y II, y del puente de la exposición, pasando por distintos centros y registros. Donde es posible, se sigue usando la escala cromática / acorde místico.</p> | <p>Tema I con centro en sol: El tema queda incompleto, faltando los compases de la batalla. El puente prepara el cambio al centro en sol del Tema II.</p> | <p>Tema II con centro en sol: El Tema II queda incompleto, terminando con una coda.</p> |
| cc. 1 - 15 | cc. 16 - 30 | cc. 31 - 33 | cc. 34 - 41 | cc. 42 - 48 | cc. 49 - 78 | cc. 79 - 89 | cc. 90 - 100 |

IV. Pandemia

El cuarto movimiento es para coro mixto y orquesta de cámara, pero ahora se agrega la voz solista de contratenor para el canto del "pobre huérfano". La escala musical está en la tonalidad de mi menor. Asimismo, como en el segundo movimiento, la estructura se compone de estrofas con estribillo cuando cantan las voces. En las secciones en que la orquesta suena sola, se trata de una marcha fúnebre.

The musical score consists of six staves representing different instruments: Flauta (Flute), Oboe, Corno inglés (English Horn), Clarinete en B♭ (Clarinet in B-flat), Fagot (Bassoon), and Timbales (Timpani). The score is set in common time. The Flute, Oboe, and English Horn have treble clefs; the Clarinet, Bassoon, and Timpani have bass clefs. The tempo is marked as = 70. Dynamics such as *mp* (mezzo-forte) are indicated under specific notes. The instruments play various patterns of eighth and sixteenth notes, with the Timpani providing a steady rhythmic foundation.

Ejemplo 57. Pandemia: marcha fúnebre.

En este movimiento, el texto del poema maya queda a cargo del contratenor solista. Todas las demás voces cantan el estribillo añadido al texto maya, el cual lamenta la narración. El poema maya clásico del siglo XV (poco antes de la conquista) y recopilado en el S. XVIII (*Los Cantares*

de Dzitbalché, s.f.), describe la tragedia del niño huérfano que se queda “inseguro, vulnerable y solo”. Las voces aprovechan la traducción al español de este commovedor poema.

U yayah kay h?otzil xmana x?pam oot che

Hach chiichanen caa cim in na
caa cim in yum.
Ay ay in Yumen!
Caa t p?at en tu kab
t yicnal in laak
miix maac y an t en uay y okol cab.
Ay ay in yumilen!
Cu man cap?el kin
cu cimil ten in laak
tin t?uluch c p?ate en
tin t?uluch hum. Ay ay!

Canto doliente del huérfano⁴

Era muy joven cuando mi madre murió,
cuando mi padre murió,
¡Ay, ay, mi señor!
Criado por las manos de amigos,
no tengo familia en esta tierra.
¡Ay, ay, mi señor!
Hace dos días murieron mis amigos,
dejándome inseguro,
vulnerable y solo, ay, ay.

Los Cantares de Dzitbalché (s.f.)

⁴ En la reproducción en <https://mxcity.mx/2020/05/hermosos-poemas-cortos-de-la-cultura-maya-clasica/> de *Los Cantares de Dzitbalché*, (s.f.) el poema aparece con el nombre “Canción de luto del pobre huérfano de madre”.

CTen.

S

A

T

B

Ha - cc dos di - as mu - ric - ron mis a - mi - gos, Ah - ah! De - jan - do - me in - se - gu - ro, vul - ne - ra - ble y so - o - lo.

[Ah - ah!]

Ejemplo 58. Pandemia: Contratenor (estrofa)

CTen.

S

A

T

B

lo.

[A - a - a - y!] [Ay mi - se - ñor!]

[A - a - a - y!] [Ay mi - se - ñor!] No tie - ne fa - mi - lia, No tie - ne,a mi - gos [Po - bre huér - fa - no!]

[A - a - a - y!] [A - a - a - y!] [Ay mi - se - ñor!] No tie - ne fa - mi - lia, No tie - ne,a mi - gos [Po - bre huér - fa - no!]

No tie - ne fa - mi - lia, No tie - ne,a mi - gos [Po - bre huér - fa - no!]

Ejemplo 59. Pandemia: Coro (estribillo)

La intención del cuarto movimiento, “Pandemia”, es conmemorar no sólo a los huérfanos de la pandemia maya, sino a los cientos de miles (o millones) de huérfanos que, en nuestros días, en México y el mundo, han sido víctimas de la pandemia de Covid-19. Conmemoración cuyo lenguaje musical, construido sobre la escala de mi menor, expresa profunda tristeza y dolor.

CONCLUSIONES

¿En qué consiste la creación musical? La música puede tener muchas funciones (religiosa, educativa, ética, social). Sin embargo, en última instancia, la creación artística se fundamenta en la visión y sentimiento personal que el artista quiere transmitir.

Todas las obras analizadas aquí, en algún momento al menos, expresan cierto sentimiento de profunda tristeza, añoranza o melancolía. Sin embargo, en cada una se utilizan lenguajes musicales y técnicas de composición muy diversas. Lo que se quiere demostrar aquí es que la música se fundamenta en la expresión de ciertas emociones o sentimientos, pero esto mismo se puede lograr de muchas maneras distintas. El estilo y el lenguaje musical no rigen la expresión artística. Es el artista quien decide plasmar lo que quiere decir de una manera u otra, a través del manejo de las técnicas de composición elegidas.

Por ejemplo, en la obra *Tema y variaciones II* se puede observar un cambio drástico de ambiente, sin cambiar de escala o construcción musical, al pasar de la Variación XIV, "Grazioso", a la Variación XV, "Contemplación". Esto se logra por medio de cambios de *tempo*, articulación, patrón rítmico y dinámica.

El serialismo puede expresar añoranza o nostalgia, si eso es lo que quiere expresar el compositor. La obra *Estampas seriales* describe de manera muy suave una serie de imágenes relacionadas con una vacación al borde del mar o de un lago.

La música aleatoria, históricamente, surgió con la intención de crear un nuevo lenguaje a través del juego, el azar y la indeterminación. En el movimiento "Humorada" de la pieza *Música*

aleatoria, se tiene la libertad de escoger *clusters* en el piano u otras combinaciones que dan lugar a expresiones muy diversas.

Por otra parte, en *El ocaso del mundo maya* se puede apreciar la búsqueda de emociones contrastantes. En el primer movimiento “El apogeo”, cuya estructura es ABA’, las secciones A representan un ambiente alegre y festivo, mientras que la sección B tiene tintes de aprehensión ante las premoniciones de un futuro incierto y catastrófico. Asimismo, en el tercer movimiento “Revolución y guerra”, el primer tema describe una marcha guerrera y el horror dramático de una batalla, mientras que el segundo tema es un profundo y triste lamento por la pérdida de vidas. Esto es así en concordancia con los contrastes que son de rigor en la forma sonata.

Finalmente, es importante reconocer que la emoción que transmite la música depende del sentimiento interno del compositor pero, también, de la sensibilidad de quien escucha.

A futuro, habrá que continuar explorando los distintos lenguajes musicales y técnicas de composición, así como las posibilidades de cada instrumento. El propósito será encontrar las maneras más idóneas de expresar sentimientos o ideas profundas. Es decir, se buscarán nuevas herramientas de expresión musical, siempre teniendo en cuenta hacia quién va dirigida la música.

REFERENCIAS

- Chang, Chia-Lun (2006). Five Preludes Opus 74 by Alexander Scriabin: The Mystic Chord as Basis for New Means of Harmonic Progression. Tesis doctoral. The University of Texas at Austin.
- <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/12984/changd75304.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Coe, Michael D. y Houston, Stephen (2015). *The Maya* (9^a ed.). Londres: Thames & Hudson.
- Fernández de Larrinoa, Rafael (2021, abril 25). Alban Berg, Concierto de violín, 1. Andante/Allegretto, (Análisis). <https://bustena.wordpress.com/2021/04/25/alban-berg-concierto-de-violin-1-andante-allegretto-analisis/>
- Locatelli de Pérgamo, Ana María (1973). *La notación de la música contemporánea*, Ricordi Americana.
- Los Cantares de Dzitbalché* (s.f.). (Traducción al español del filólogo Alfredo Barrera Vázquez). <https://mxcity.mx/2020/05/hermosos-poemas-cortos-de-la-cultura-maya-clasica/> (Obra original del siglo XV antes de la conquista; recopilados en el S. XVIII)
- Miller, Mary (1986). *The murals of Bonampak* (1^a ed.). Princeton University Press. Ilustraciones de M. Miller reproducidas a su vez en el sitio web creado por el Dr. Antonio Rafael de la Cova, de Indiana University: <http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm>
- Papiros mayas* (s.f.), Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Centro de Estudios Mayas. <https://mxcity.mx/2020/05/hermosos-poemas-cortos-de-la-cultura-maya-clasica/>
- Real Academia Española (2021). Humorado, da. En *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es/humorado>

SEMLANZA DE CATARINA ROCK VARGA

Catarina nació en Monterrey, N.L. en 1940. Comenzó a estudiar piano a los cuatro años de edad. Desde entonces la música ha sido una parte muy importante de su vida. A pesar de las exigencias de sus estudios y la práctica profesional, continuó estudiando el piano. De manera autodidacta, en 1986 comenzó a componer y presentó algunas de sus obras en público.

Obtuvo una maestría en economía de El Colegio de México y otra en formación diplomática del Instituto Matías Romero. Es miembro (jubilada) del Servicio Exterior Mexicano. Ha sido funcionaria de diversas dependencias del gobierno federal, especializándose en asuntos internacionales y económicos. Desde 1968 ha sido profesora de economía en la UNAM, el CIDE y la Universidad Anáhuac del Sur.

Al jubilarse a los 65 años de edad, ingresó al propedéutico de la carrera de piano en la entonces Escuela Nacional de Música, donde obtuvo el título de licenciada en piano en 2013. Al año siguiente ingresó al propedéutico de la carrera de composición en la Facultad de Música de la UNAM.

Su debut internacional como compositora se dio en 2019, cuando la pianista norteamericana Julia Scott Carey incluyó una de sus obras en el concierto virtual “Music of the Americas”, que se difundió por todo el continente americano.

En 2022, además de enfocarse en su titulación de la carrera de composición, canta como contralto en el Coro ProMúsica dirigido por el Maestro Samuel Pascoe. También continúa impartiendo la cátedra de Teoría Macroeconómica en la Facultad de Economía de la UNAM.

ANEXOS

(Partituras de las obras analizadas)

TEMA Y VARIACIONES II

Tema y variaciones II

Catarina Rock Varga

$\text{♩} = 40$

Var. I

Var. II

Var. III

Tema y variaciones II

2

14

9
8

17 Var. IV $\text{♩} = 50$

pp
f
sf
sf

9
8

19 Var. V

p
mf

9
8

22

p
mf
p

4
4

25 Var. VI $\text{♩} = 75$

pp

4
4

Tema y variaciones II

3

Var. VII

8va

27

f p

15va

8va

30

Var. VIII

33

p

ritard.

Var. IX

36

mf

p

mf

38

f

p

f

Tema y variaciones II

4 Var. X Grazioso $\text{♩} = 75$

41 $\left\{ \begin{array}{l} \text{mf} \\ \text{bassoon} \end{array} \right.$

43 Var. XI Contemplativo $\text{♩} = 60$ p

46 Var. XII $\text{♩} = \frac{75}{3}$ p

49 Var. XIII $\text{♩} = 60$ *ritard.* pp

The musical score consists of six staves of piano music. Staff 1 (treble clef) starts at measure 41 with a dynamic of *mf*. Staff 2 (bass clef) starts at measure 41 with a dynamic of *bassoon*. Staff 3 (treble clef) starts at measure 43. Staff 4 (bass clef) starts at measure 43. Staff 5 (treble clef) starts at measure 46. Staff 6 (bass clef) starts at measure 49. Measure 41: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 43: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 46: Treble staff has sixteenth-note groups of 3. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 49: Treble staff has sixteenth-note groups of 3. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 52: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

55

Var. XIV

ritard.

61 Var. XV

64 Var. XVI

66

70

Tema y variaciones II

6

 $\text{♩} = 120$

68

p f

70

p *mf*

73

$\text{♩} = 60$

p *f* *mf*

75

8va

p *cresc.* *f*

77

$\text{♩} = 40$

mf p *mf*

Tema y variaciones II

Coda

7

Musical score for piano, featuring two staves. The top staff begins at measure 80 with a dynamic of *pp*. It consists of a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The bottom staff begins at measure 83 with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. Measure 80 contains eighth-note chords and sixteenth-note patterns. Measure 81 starts with a dynamic of *p*. Measure 82 starts with a dynamic of *sff*. Measure 83 features a bass line with sustained notes and eighth-note chords.

ESTAMPAS SERIALES

Movimientos I – VI

Estampas seriales

I. Lago profundo

Catarina Rock Varga

Clarinet in B \flat

$\text{♩} = 80$ *accel.* $\text{♩} = 90$

Violin

Cello

Piano

B \flat Cl.

6

Vln.

Vc.

Pno.

10

Musical score for orchestra and piano, page 2, measure 10. The score includes parts for B♭ Clarinet, Violin, Cello, and Piano. The B♭ Clarinet and Violin play eighth-note patterns with dynamic markings *subito p* and *pp*. The Cello and Piano provide harmonic support with sustained notes and eighth-note patterns. The piano part is grouped by a brace.

B♭ Cl. Vln. Vc. Pno.

subito p *pp*

subito p *pp*

subito p *pp*

II. Olas y veleros

3

d. = 55

Clarinet in B \flat

Violin

Cello

Piano

6

B \flat Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

12

B♭ Cl.

12

Vln. *mf*

Vc.

12

Pno.

This musical score page contains three staves of music. The top staff is for the Bassoon Clarinet (B♭ Cl.), the middle for the Violin (Vln.), and the bottom for the Cello (Vc.) and Piano (Pno.). The score is in common time. Measure 12 starts with a single note on the B♭ Cl., followed by a series of eighth notes with grace notes. The Vln. and Vc. play eighth-note patterns with grace notes. Measure 13 begins with a dynamic of *mf*. The Vln. and Vc. continue their eighth-note patterns. Measure 14 begins with a dynamic of *ff*. The Vln. and Vc. play eighth-note patterns. The Pno. staff shows harmonic changes with chords in G major and A major. Measures 12 and 13 end with fermatas.

III. Brisa y viento

Clarinet in B_b $\text{♩} = 80$

Violin

Cello

Piano

B_b Cl. **Vln.**

Vc.

Pno.

78

18

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

p

f

p

f

f

19

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

p

f

f

f

p

f

Tempo primo

25

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

mf *p* *f*³ *p*

31

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

mf *p* *f*³

mf *p* *f*³

mf

87

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

p

p

p

mf

mf

mf

pp

pp

pp

f

mf

IV. La hamaca

Clarinet in B \flat

Violin

Cello

Piano

5

Musical score for measures 1-5. The score includes parts for Clarinet in B \flat , Violin, Cello, and Piano. The tempo is indicated as quarter note = 60. Dynamics include *mf*, *p*, *pp*, and *pp*. Measure 5 includes a dynamic *cresc.*

B \flat Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

5

5

p

Musical score for measures 6-10. The score includes parts for B \flat Clarinet, Violin, Cello, and Piano. The dynamics include *mf*, *p*, and *cresc.*

9

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

13

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

p

17

B♭ Cl.

17

Vln.

Vc.

17

Pno.

p *cresc.* *ff*

21

B♭ Cl.

21

Vln.

Vc.

21

Pno.

mf

pp

p

pp

p

#G:

#G:

24

B♭ Cl.

24 *p*

Vln.

Vc.

24 *mf* *p*

Pno.

This section contains four staves. The first staff is for Bassoon Clarinet (B♭). The second staff is for Violin (Vln.). The third staff is for Cello (Vc.). The fourth staff is for Piano (Pno.), indicated by a brace grouping the two staves. Measure 24 starts with a bassoon line, followed by violin and cello entries. Measure 25 begins with a piano introduction before the bassoon joins. Measures 26 and 27 continue with piano, violin, and cello parts.

28

B♭ Cl.

28

Vln.

Vc.

28

Pno.

This section contains four staves. The first staff is for Bassoon Clarinet (B♭). The second staff is for Violin (Vln.). The third staff is for Cello (Vc.). The fourth staff is for Piano (Pno.), indicated by a brace grouping the two staves. Measures 28-30 are mostly silent, with occasional short notes from the bassoon and piano. Measure 31 features a piano solo with dynamic markings *mf*, *dim.*, *pp*, and *p*.

V. Atardecer

Clarinet in B \flat

$\text{♩} = 60$

p

Violin

Cello

p

Piano

5

B \flat Cl.

mf

Vln.

mf

Vc.

mf

Pno.

9

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

12

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

VI. Juego de niños

Clarinet in B♭

Violin

Cello

Piano

5

Measure 1: Clarinet in B♭ plays eighth-note pairs. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

Measure 2: Clarinet in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

Measure 3: Clarinet in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

Measure 4: Clarinet in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

5

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

5

Pno.

Measure 5: Bassoon in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

Measure 6: Bassoon in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

Measure 7: Bassoon in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

Measure 8: Bassoon in B♭ rests. Violin and Cello play eighth-note pairs. Piano plays eighth-note pairs.

9

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

13

B♭ Cl.

Vln.

Vc.

Pno.

17

B♭ Cl.

17

Vln.

Vc.

17

Pno.

$\text{♩} = 200$

21

B♭ Cl.

21

Vln.

Vc.

21

Pno.

$\text{♩} = 200$

ff **pp** **p**

ff **pp** **p**

ff **pp** **p**

25

B♭ Cl. *mf*

25

Vln. *mf*

Vc.

25

Pno. *mf*

This section contains three staves. The first staff (Bassoon Clarinet) has a treble clef, two sharps, and dynamic markings 'mf' and 'mf'. The second staff (Violin) has a treble clef, one sharp, and 'mf'. The third staff (Cello) has a bass clef, one sharp, and 'mf'. The fourth staff (Piano) has a treble clef, two sharps, and 'mf'. Measures 25-27 show various note patterns, including sustained notes and sixteenth-note chords.

29

B♭ Cl. *f*

29

Vln. *f*

Vc.

29

Pno. *mf* *f*

This section contains three staves. The first staff (Bassoon Clarinet) has a treble clef, two sharps, and dynamic 'f'. The second staff (Violin) has a treble clef, two sharps, and 'f'. The third staff (Cello) has a bass clef, two sharps, and 'mf'. The fourth staff (Piano) has a treble clef, two sharps, and dynamics 'mf' followed by 'f'. Measures 29-31 feature more complex rhythmic patterns, including eighth-note and sixteenth-note figures.

33

B♭ Cl.

33

Vln.

Vc.

33

Pno.

37

B♭ Cl.

37

Vln.

Vc.

37

Pno.

40

B♭ Cl.

40

Vln. *mp*

Vc.

40

Pno. *mp* *p*

43

B♭ Cl.

43

Vln. *f*

Vc.

43

Pno. *f*

MÚSICA ALEATORIA

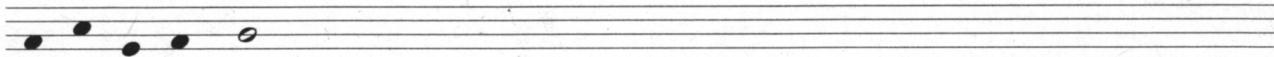
I. Alas (Ritmo indefinido)

II. Humorada (Altura indefinida)

Ritmo indefinido

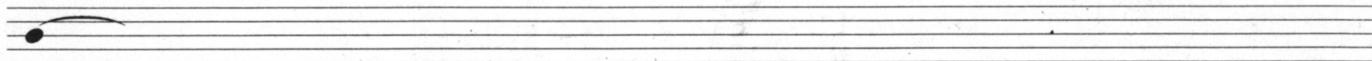
Indicaciones sobre la notación

Catarina Rock Varga



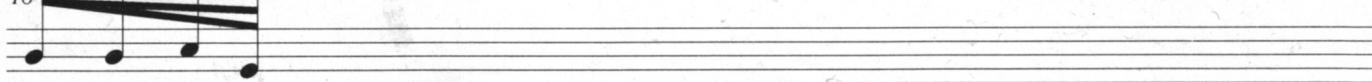
La nota blanca es más larga que las notas negras. Éstas tienen un ritmo flexible e indefinido.

9



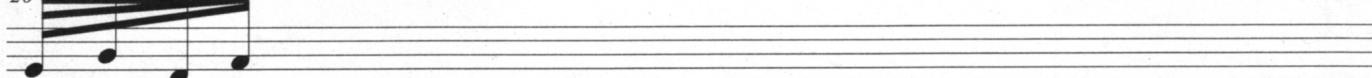
Dejar resonando la nota.

18



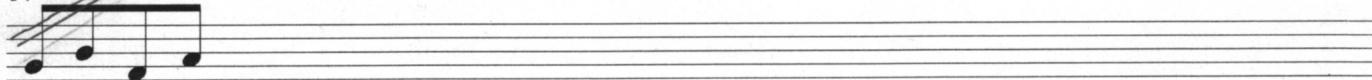
Accellerando

26



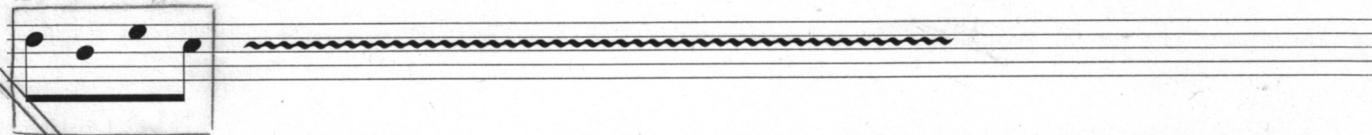
Rallentando

34



El ritmo es altamente flexible.

42



Ritmo flexible; se repite el motivo un número indeterminado de veces durante un tiempo flexible.

Ritmo indefinido

Música aleatoria

Catarina Rock Varga

Mezzo-Soprano

A musical score page featuring three staves. The top staff is for Mezzo-Soprano, the middle for Piano, and the bottom for Tamtam. The piano staff contains dynamic markings *p*, *ff*, and *pp*. The tamtam staff contains dynamic markings *ff* and *ff*.

Mezzo

A musical score page featuring three staves. The top staff is for Mezzo, the middle for Pno. (Piano), and the bottom for T.T. (Tamtam). The piano staff contains dynamic markings *p*, *f*, and *f*. The tamtam staff contains dynamic markings *pp* and *p*.

Mezzo

Pno.

T.T.

ff

mp

Ritmo indefinido

Mezzo

Pno.

T.T.

p f p pp

Ritmo indefinido

Mezzo

Pno.

T.T.

pp

tr

pp

Mezzo

Pno.

T.T.

ff

p

pp

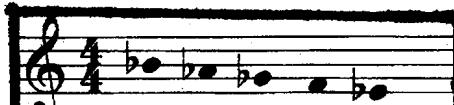
HUMORADA

Música aleatoria

Catarina Rock Varga

SECCIÓN A

Mezzo-Soprano



Elegir notas al azar de este grupo de notas en cada compás. Cantar *legato* según alguno de los ritmos a la derecha durante 10 compases. Dinámica: Compás 1 *mf*, luego *dim.* hasta *p* en compás 5, luego *cresc.* hasta *f* en compás 10.

$J=80$

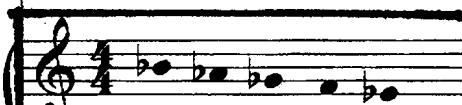
La la la la la

La la la la la la

La la la la la la la

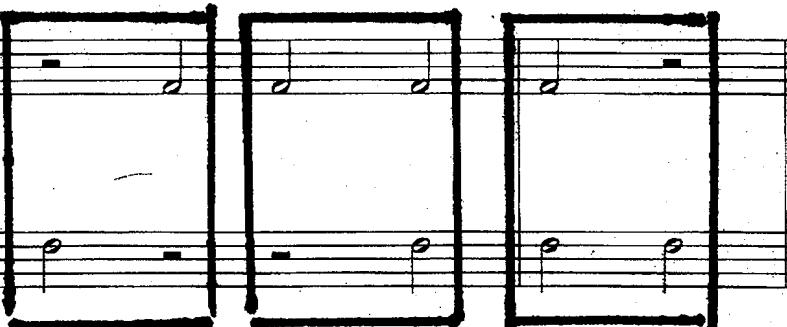
Los módulos rítmicos, escogidos al azar, son intercambiables o repetibles.

Piano

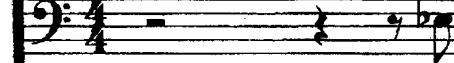


Elegir notas al azar de este grupo de notas, para formar acordes de 3 notas para cada mano. Tocar los acordes con las 2 manos juntas o alternando las manos, como en los módulos rítmicos a la derecha, durante 10 compases.

Los acordes se pueden tocar en cualquier registro, al azar. Dinámica: Compás 1 *mf*, luego *dim.* hasta *p* en el compás 5, luego *cresc.* hasta *f* en el compás 10.



Timbales



La nota de este primer compás es anacrusa al compás 2.



Repetir este segundo compás 9 veces.

Dinámica: Compás 1 *mp*, luego *dim.* hasta *pp* en el compás 5, luego *cresc.* hasta *mp* en el compás 10.

SECCIÓN B

Mezzo

Pa pa ra pa pa pa pa

Repetir este compás 8 veces.
Dinámica: ***pp*** en el compás 11, luego ***cresc.*** hasta ***mf*** en el compás 14, luego ***dim.*** hasta ***pp*** en el compás 18.

Pno.

En cada compás elegir notas al azar de este grupo de notas para cada mano. Tocar según los módulos rítmicos a la derecha, en cualquier registro, durante 8 compases.

Dinámica: ***pp*** en el compás 11, luego ***cresc.*** hasta ***mf*** en el compás 14, luego ***dim.*** hasta ***pp*** en el compás 18.

Las dos manos deben tocar con el mismo ritmo, *legato*.

Timb.

Elegir al azar en cada compás alguna de las 2 posibilidades mostradas en los módulos, durante 8 compases. Dinámica: ***pp*** en el compás 11, luego ***cresc.*** hasta ***mp*** en el compás 14, luego ***dim.*** hasta ***pp*** en el compás 18.

SECCIÓN A'

Mezzo

Durante 10 compases elegir notas y ritmos como en la sección A, pero con resultado diferente. Cantar *legato* con la misma dinámica que en la Sección A: ***mf*** en el compás 19, luego dim. hasta ***p*** en el compás 23, luego cresc. hasta ***f*** en el compás 28.

CODA

Último compás.

Pno.

Durante 10 compases elegir notas y ritmos como en la sección A, pero con resultado diferente. Tocar *legato* con la misma dinámica que en la Sección A: ***mf*** en el compás 19, luego dim. hasta ***p*** en el compás 23, luego cresc. hasta ***f*** en el compás 28.

ff

Último compás.

Timb.

Repetir este compás 10 veces, ***p***

mf

Último compás.

EL OCASO DEL MUNDO MAYA

I. El apogeo (orquesta de cámara)

II. Sequía (coro mixto y orq. de cámara)

III. Revolución y guerra (orq. de cámara)

**IV. Pandemia (contratenor solista, coro mixto y
orquesta de cámara)**

Dotación instrumental

La dotación instrumental es la siguiente:

- Flauta (Fl.)
- Oboe (Ob.)
- Corno inglés (Cor. Ing.)
- Clarinete en Si^b (Cl. B^b)
- Fagot (Fgt.)

- Timpani

- Percusiones I. (Perc. I): Tambor militar
- Percusionista II (Perc. II): Maracas
- Percusionista III (Perc.III): Castañuelas

- Contratenor solista (en IV. Pandemia)
- Coro mixto a 4 voces (en II. Sequía y IV. Pandemia)

- Violín I (Vl. I)
- Violín II (Vl. II)
- Viola (Vla.)
- Violonchelo (Vc.)
- Contrabajo (CB.)

Duración de la obra: 15 min.

El ocaso del mundo maya

I. El apogeo

Catarina Rock Varga

$\text{♩} = 120$

Flauta

Oboe

Corno inglés

Clarinete en B♭

Fagot

Timpani

Maracas

Perc. II

Castañuelas

Perc. III

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

9

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

16

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

mf ————— p

mf ————— p f ————— ff ————— p

mf ————— p f ————— ff ————— p

f ————— ff ————— p

f ————— ff ————— p

arco

pizz.

24

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

30

$\text{♩} = 140$

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

37

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

Dynamic markings: *f*, *ff*, *>p*, *>mf*, *mf*.

44

Fl. Ob. Cor. ing. Cl. Bb. Fgt. Timp. Perc. II Perc. III Vln. I Vln. II Vla. Vc. CB.

8va - *tr.* *ff* *pp*
ff *div.* *pp*
ff *div.* *pp*
ff *arco* *pp*
ff *arco* *pp*
ff *pp*

8 ♩ = 80

49

Fl. f
Ob.
Cor. ing.
Cl. Bb
Fgt.
Timp.
Perc. II p
Perc. III
Vln. I f
Vln. II f unis.
Vla. f
Vc. f
CB. f

55

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

61

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.



This musical score page contains ten staves of music for various instruments. The instruments listed on the left are Flute, Oboe, Cor. ing., Clarinet Bb, Bassoon, Timpani, Percussion II, Percussion III, Violin I, Violin II, Cello, Double Bass, and Bassoon. The score is divided into measures by vertical bar lines. Dynamic markings such as **ff**, **mf**, **mp**, and **gliss.** are placed above specific notes or groups of notes. The bassoon (Bassoon) staff shows a unique rhythmic pattern of eighth-note pairs. The double bass (Double Bass) staff features sustained notes with grace notes. The cello (Cello) staff includes slurs and grace notes. The violin (Violin I) and double bass staves begin with sustained notes followed by slurs. The bassoon (Double Bass) staff concludes with a sustained note followed by a dynamic marking of **ff**.

67 $\text{♩} = 120$

$\text{♩} = 140$

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

mf

ff *mf* *mf*

f *ff* *mf*

f *ff* *mf*

f

p

p

mf

mf

p

p

pizz.

pizz.

mf

p

71

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

77

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

f

f

f

mf

f

f

mf

f

f

p

mf

p

mf

p

mf

p

83

 $\text{♩} = 120$

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

System 1 (Measures 1-6):

- Flute: Rests throughout.
- Oboe: Rests throughout.
- Cor. ing.: Dynamics: f , ff , mf . Articulation: slurs.
- Cl. Bb: Dynamics: f , ff , mf . Articulation: slurs.
- Fgt.: Dynamics: f , ff , mf . Articulation: slurs.
- Timp.: Dynamics: f . Pattern: $\text{F} \text{ F} \text{ E} \text{ D}$.
- Perc. II: Pattern: $\text{X} \text{ X} \text{ X} \text{ X}$.
- Perc. III: Pattern: $\text{X} \text{ X} \text{ X} \text{ X}$.

System 2 (Measures 7-12):

- Vln. I: Dynamics: p . Articulation: slurs.
- Vln. II: Dynamics: p . Articulation: slurs.
- Vla.: Dynamics: p . Articulation: slurs.
- Vc.: Dynamics: p . Pattern: $\text{F} \text{ E} \text{ D} \text{ C}$.
- CB.: Pattern: $\text{F} \text{ E} \text{ D} \text{ C}$.

88

Fl.

Ob. *mf*

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

94

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

Dynamic markings and performance instructions:

- Cor. ing.: p , f , ff , p , mf , f , p
- Cl. Bb: p , f , ff , p , mf , f , p
- Fgt.: f , ff , p , mf , f , p
- Timp.: mf , f , p
- Vln. I: \diamond , \diamond , \diamond , \diamond , \diamond
- Vln. II: \diamond , \diamond , \diamond , \diamond , \diamond
- Vla.: \diamond , \diamond , \diamond , \diamond , \diamond
- Vc.: \diamond , \diamond , \diamond , \diamond , \diamond
- CB.: \diamond , \diamond , arco , pizz. , \diamond , \diamond , \diamond

100

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

CB.

piano (right side)

El ocaso del mundo maya

II. Sequía

Catarina Rock Varga

♩ = 80

Flauta

Oboe

Corno inglés

Clarinete en B♭

Fagot

Timbales

Soprano

Alto

Tenor

Bajo

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

4

Fl.
Ob.
Cor. ing.
Cl. Bb
Fgt.
Timb.

4

S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

boca chiusa El
p *mp*
boca chiusa
p *mp*
boca chiusa
p *mp*

8

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

8

S

A

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

a - gua cla-ra_es vi - da pa - ra po-der vi-vir ca - da dí - a

Es un re - ga - lo que el

ca - da dí - a

div.

14

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

14

S

A
cre - a - dor nos brin - da

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.
pizz.

Cb.
arco

pizz.

mp

mp

mp

mp

mp

p 3

p 3

p

p 3

arco

19

Musical score for orchestra and choir, measures 19-20. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Cor. ing., Clarinet in Bb (Cl. Bb), Bassoon (Fgt.), Timpani (Timb.), Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), Bass (B), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Cello (Cb.), and Double Bass (Vc.). The vocal parts sing "Su a-mor y gran-des ma - ra-vi - llas." The instrumentation consists of woodwind instruments (Flute, Oboe, Cor. ing., Clarinet, Bassoon) and brass instruments (Timpani). The vocal parts are soprano, alto, tenor, and bass.

19

Musical score for orchestra and choir, measures 19-20. The score includes parts for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), Bass (B), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Cello (Cb.), and Double Bass (Vc.). The vocal parts sing "Su a-mor y gran-des ma - ra-vi - llas." The instrumentation includes woodwind instruments (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Cb.) and brass instruments (S, A, T, B). Dynamic markings include *mp*, *pp*, and *pizz.*

24

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb *mp* *mf* *f*

Fgt. *pp* *mf* *f*

Timb. *pp* *mf* *f*

24

S.

A.

T. *f marcato*
aho-ra_el_a-gua_fal - ta
f
Ah_pizz.

B.

Vln. I *pp* *mf*
pizz.

Vln. II *pp* *mf*
pizz.

Vla. *pp* *mf*
pizz.

Vc. *pp* *mf*

Cb. *pp* *mf*

27

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timb.

27

S

A

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

¡Ay, ay!

¡Ay, ay!

¡Ay, ay!

Y ya no po - dre - mos vi - vir.

Y ya no po - dre - mos vi - vir. arco

p *mp*

30

Fl.
Ob.
Cor. ing.
Cl. Bb
Fgt.
Timb.

This section consists of six staves, each with a single note head on the first line. The notes are positioned at different vertical intervals across the staves, creating a rhythmic pattern of eighth-note pairs.

30

S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vcl.
Cb.

The vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) have single note heads on the first line of their respective staves. The string section includes Vln. I, Vln. II, Vla., Vcl., and Cb. The Vln. I staff shows dynamic markings *mp*, *div.*, *mf*, and *p*. The Vln. II staff shows *mp* and *mf*. The Vla. staff shows *mp* and *mf*. The Vcl. staff shows *pizz.* and *mf*. The Cb. staff shows *mp* and *mf*.

32

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

32

S

A

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

y su_a - mor
nos ha re - ti - ra - do.
y su_a - mor
nos ha re - ti - ra - do.
unis.

unis.

arco

arco

f *pp*

f *pp* *ay!* *ay!* *ay!* *ay!* *El*

f *pp* *ay!* *ay!* *ay!* *ay!*

f *pp* *ay!* *ay!* *ay!* *ay!*

f *pp*

f *pp*

f *pp*

f *pp*

36

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timb.

36

S

A

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Es sím-bo-lo de fer-ti-li-dad
de fer-ti-li-dad
a - gua cla - ra_es a - li - men - to
Sím-bo - lo de fer - ti - li - dad
de fer - ti - li - dad
de fer -

mf *f* *pp*

pizz.

mf

40

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timb.

40

S

A
ti - li - dad

T

B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

pp

pp

pp

pizz.

pp

pp

43

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timb.

43

S

A

T 8 aho - ra el a - gua fal - ta Y ya no po - dre - mos vi - vir. ¡Ay, ay!

B Ah pizz. Y ya no po - dre - mos vi - vir. ¡Ay, ay!

Vln. I pizz. arco

Vln. II pizz. arco

Vla. pizz. arco

Vc. pizz. arco

Cb. pizz. arco

rallentando

♩ = 60

46

Fl.

Ob. *mf* — *f* *pp* *mp*³ 3 3 3 3 3 3

Cor. ing.

Cl. Bb *mf*³ 3 3 3 3 3 3 *f*³ *pp*³ 3 3 3 3 3 3 *mp*³ 3 3 3

Fgt.

Timb.

46

S

A

T

B

Vln. I *mp* — *pp* *mp* div.

Vln. II *mp* — *pp* *mp* unis. div.

Vla. *mp* — *pp* *mp*

Vc. *mp* — *pp* *mp*

Cb.

49

Fl.

Ob. *mf* 3

Cor. ing. *mf*

Cl. Bb *mf*

Fgt.

Timb.

This musical score page contains six staves. The first three staves (Flute, Oboe, and Cor. ing.) have dynamics *mf* and a 3 overline indicating triplets. The fourth staff (Cl. Bb) has a dynamic *mf*. The fifth staff (Fgt.) and sixth staff (Timb.) have no specific dynamics or markings.

49

S

A

T

B

Vln. I

Vln. II unis.

Vla.

Vc. *#mf*

Cb.

This musical score page contains five staves. The first four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) have no specific dynamics or markings. The fifth staff (Violin I) starts with a dynamic *p*, followed by a sustained note with a fermata, and then a sixteenth-note pattern with a 3 overline. The sixth staff (Violin II) starts with a dynamic *d*, followed by a sustained note with a fermata, and then a sixteenth-note pattern with a 3 overline. The seventh staff (Viola) starts with a dynamic *p*, followed by a sustained note with a fermata, and then a sixteenth-note pattern with a 3 overline. The eighth staff (Cello) starts with a dynamic *#mf*, followed by a sustained note with a fermata, and then a sixteenth-note pattern with a 3 overline. The ninth staff (Double Bass) has no specific dynamics or markings.

III. Revolución y guerra

$\text{♩} = 140$

Flauta

Oboe

Corno inglés

Clarinete en B♭

Fagot

Timpani

Tambor militar

Perc. I

Maracas

Perc. II

Castañuelas

Perc. III

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

8

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

Musical score for orchestra and bassoon. The score consists of two systems of music. The first system (measures 1-4) features woodwind entries: Flute, Oboe, and Cor. ing. (Cor. ing. has a melodic line with grace notes). The second system (measures 5-8) features brass entries: Cl. Bb, Fgt., Timp., and Percussion parts (I, II, III). The bassoon (C.B.) joins in the second system, providing harmonic support. Dynamics include *f*, *mp*, *mf*, and sustained notes. Measure 8 concludes with a dynamic of *f*.

14

tr ***tr***

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

18

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

23

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

27

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Tim.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

31

Fl. *f* *mp* *p*

Ob. *f* *mp* *p*

Cor. ing. *f* *mp* *p*

Cl. Bb *f* *mp* *p*

Fgt. *f* *mp* *p*

Tim. *f* *mp*

Perc. I *f*

Perc. II *f*

Perc. III *f*

Vln. I *f* *p*

Vln. II *f* *p*

Vla. *f* *p*

Vc. *f* *p*

C.B. *f* *p*

35 ♩ = 60

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

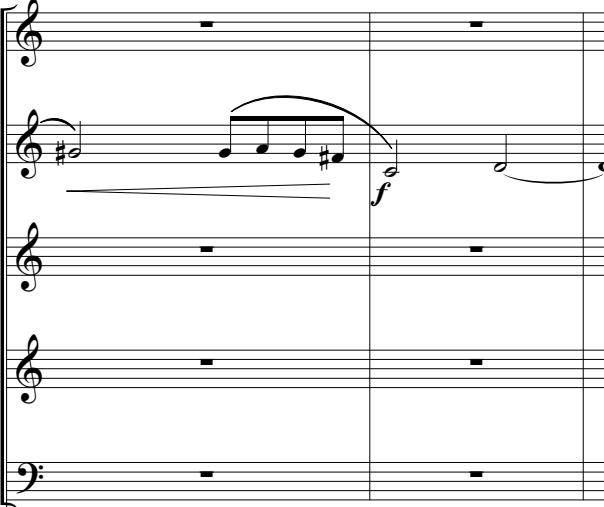
Vln. II

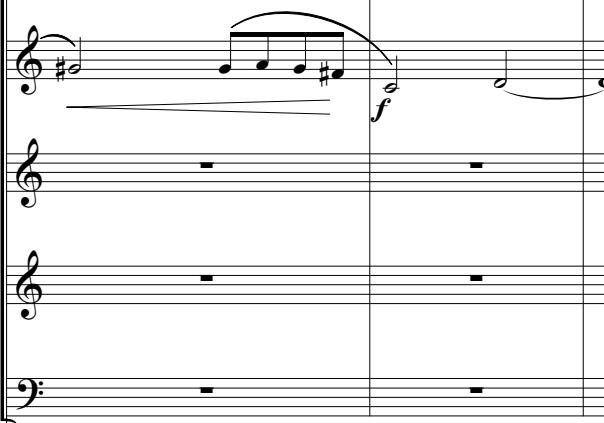
Vla.

Vc.

C.B.

39

Fl. 

 Ob. 

 Cor. ing. 

 Cl. Bb. 

 Fgt.

 Timp. 

 Perc. I 

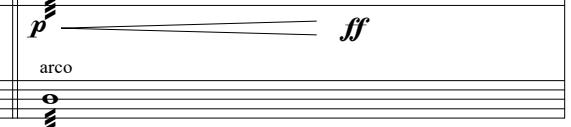
 Perc. II 

 Perc. III 

 Vln. I 

 Vln. II 

 Vla. 

 Vc. 

 C.B. 

$\bullet = 140$

43

A musical score page showing parts for Flute, Oboe, Cor. ing., Clarinet Bb, Fagot, Timpani, Percussion I, Percussion II, Percussion III, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score consists of three systems of music. The first system (measures 1-2) features woodwind entries with grace notes and slurs. The second system (measures 3-4) shows a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The third system (measures 5-6) continues the rhythmic pattern. Percussion parts are indicated by vertical bars with dots. The strings provide harmonic support with sustained notes.

42

accel.

46

This musical score page contains ten staves of music. The first five staves (Flute, Oboe, Cor. ing., Clarinet Bb, and Fagot) play eighth-note patterns with dynamic markings *mp*. The Timpani (Timp.) staff consists of two vertical lines with a dynamic marking *mp* at the end. The Percussion I (Perc. I), Percussion II (Perc. II), and Percussion III (Perc. III) staves each have a single vertical line. The final five staves (Violin I, Violin II, Cello, Double Bass, and Bassoon) play sustained notes with dynamic markings *mp*. Violin II has a 'unis.' instruction above its staff and a 'div.' instruction below it. The bassoon staff has a dynamic marking *mp* at the end.

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

49

 $\text{♩} = 70$

Fl. f p mf

Ob. f p mf

Cor. ing. f p mf

Cl. Bb f p mf

Fgt. f p mf

Timp. f

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I f p mf

Vln. II f unis. p mf

Vla. f p mf

Vc. f p mf

C.B. f p mf

44

54

Fl. *mp* *sf* *mf*

Ob. *mp* *sf* *mf*

Cor. ing. *mp* *sf* *mf*

Cl. Bb *mp* *mf*

Fgt. *mp* *mf*

Timp. -

Perc. I *mp* *ff*

Perc. II *mp* *ff*

Perc. III *mp* *ff*

Vln. I *mp* *mf* *ff*

Vln. II *mp* *mf* *ff*

Vla. *mp* *mf* *ff*

Vc. *mp* *mf* *ff*

C.B. *mp* *mf* *ff*

59 $\text{♩} = 90$

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

46

64

 $\text{♩} = 60$

Fl. ff

Ob. ff

Cor. ing. ff

Cl. Bb ff

Fgt. ff

Timp. ff

Perc. I ff

Perc. II ff p

Perc. III ff p

Vln. I ff p p mp f *div.*

Vln. II ff p p mp f

Vla. ff p p mp f

Vc. ff p p mp f

C.B. ff p p mp f

69 $\text{♩} = 140$

Fl. Ob. Cor. ing. Cl. Bb. Fgt. Timp. Perc. I Perc. II Perc. III Vln. I Vln. II Vla. Vc. C.B.

ff *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* unis. unis. div. unis. unis. arco

ff *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff*

74 $\text{♩} = 140$

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Tim.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ff

ff

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ff

78

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

83

A musical score page featuring 15 staves of music. The instruments listed from top to bottom are: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Cor. ing., Clarinet in Bb (Cl. Bb), Fagot (Fgt.), Timpani (Timp.), Percussion I (Perc. I), Percussion II (Perc. II), Percussion III (Perc. III), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Cello (C. B.), Double Bass (Vcl.), and Bassoon (Vla.). The score is numbered 83 at the top left. The music consists of four measures of music, with the first measure containing rests. The instruments play various patterns of notes and rests across the measures.

87

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

90

Fl. ♩ *mp*

Ob. ♩ *mp*

Cor. ing. ♩ *mp*

Cl. Bb ♩ *mp* ♩ *pp* ♩ *mp* ♩ *mf* ♩ *mf*

Fgt. ♩ *mp* ♩ *pp* ♩ *mp* ♩ *mf* ♩ *mf*

Timp. ♩ *mp*

Perc. I ♩ ♩ ♩ ♩ ♩

Perc. II ♩ ♩ ♩ ♩ ♩

Perc. III ♩ ♩ ♩ ♩ ♩

Vln. I ♩ *pp* ♩

Vln. II ♩ *pp* ♩ *mp* ♩ *mf*

Vla. ff *p* ♩ *pp* ♩ *mp* ♩ *mf* *div.* *unis.* ♩

Vc. ff *p* ♩ *pp* ♩ *mp* ♩ *mf*

C.B. ff *p* ♩ *pp* ♩ *mp* ♩ *mf*

95

A musical score page showing parts for Flute, Oboe, Cor. ing., Clarinet in Bb, Fagot, Timpani, Percussion I, Percussion II, Percussion III, Violin I, Violin II, Cello, Double Bass, and Bassoon. The score consists of two systems of music. In the first system (measures 1-4), various woodwind instruments play eighth-note patterns with dynamic markings like *mf*, while brass and percussion provide harmonic support. In the second system (measures 5-8), strings and brass play sustained notes with dynamic markings like *f*. The bassoon part is present in the lower half of the score.

98

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C.B.

IV. Pandemia

$\text{♩} = 70$

Flauta

Oboe mp

Corno inglés

Clarinete en B♭ mp

Fagot

Timbales mp

Contratenor solo

Soprano

Alto

Tenor

Bajo

Violín I p div.

Violín II p

Viola p pizz. div. unis. arco

Violonchelo mp pizz.

Contrabajo p \textcircled{C}

7

Fl. *f*

Ob. *f*

Cor. ing. *f*

Cl. Bb *f*

Fgt. *f*

7

Timb.

7

CTen. *f* do, cuan - do mu - rió mi ma - dre Cuan - do mu - rió mi - i pa - a - dre

S ¡Ah - ah! *mp* ¡A - a - a - y! ¡Ay mi

A ¡Ah - ah! *p* ¡A - a - a - y! ¡A - a - a - y!

T ¡Ah - ah!

B *f*

7

Vln. I *f* div. *p* unis. *p*

Vln. II *f* div. *p* unis. *p* div. unis.

Vla. *f* *p* unis. *p* div. unis.

Vc. *f* *p* arco *p* pizz.

Cb. *f*

14

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

14

Timb.

p

14

CTen.

S

se - ñor!

A

se - ñor!

p — **mf**

T

8

¡Mu-rió su ma-dre y tam-bién su pa - dre!

f

B

¡Po-bre huér - fa-no!

div.

14

Vln. I

div.

Vln. II

div.

Vla.

div.

Vc.

mf

f

Cb.

mf

f

p

21

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

21

Timb.

21

CTen.

S

A

T

B

21

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

27

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb *p*

Fgt.

27

Timb.

27

CTen. *p*
rra.

S

A

T

B

¡Mu - rió su ma - dre
No tie - ne fa - mi - lia,
¡A - a - a - y! *¡Ay mi se - ñor!* *No tie - ne fa - mi - lia,*
¡A - a - a - y! *¡Ay mi se - ñor!*

27

Vln. I

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb.

pizz.

31

Fl. *f*

Ob. *p* *f*

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

31

Timb. *f*

31

C Ten.

S y tam - bién su pa - dre! ¡Po - bre huér - fa - no!

A Só - lo a - mi - - gos. ¡Po - bre huér - fa - no!

T 8 Só - lo a - mi - - gos. ¡Po - bre huér - fa - no!

B

31

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

37

Fl.
Ob.
Cor. ing.
Cl. Bb
Fgt.

This section shows measures 37-39. The instrumentation includes Flute, Oboe, Cor. ing., Cl. Bb, and Fgt. The dynamics are primarily *f*, with some *p* and *mf* markings. The flute has a prominent melodic line, while the other instruments provide harmonic support.

37

Timb.
CTen.
S
A
T
B

The vocal parts (CTen., S, A, T, B) enter with lyrics: "Hace dos di - as mu - rie - ron mis a - mi - gos, ¡Ah - ah! De - jan - do-me_in-se - gu - ro, vul-ne - ra-ble_y so - o -". The vocal entries are punctuated by dynamic changes: *mf*, *f*, *ff*, *f*, *p*.

37

Vln. I
Vln. II
unis.
Vla.
arco
Vc.
arco
Cb.

The string section (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Cb.) plays sustained notes with dynamic changes at *mf*, *f*, *f*, *f*, *p*. The violins play *mf* and *f* sustained notes. The cello (Cb.) plays eighth-note patterns at *mf* and *f*.

rallentando

♩ = 60

43

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

43

Timb.

43

CTen. lo.

S

A

T

B

¡A - a - a - y! ¡Ay mi se - ñor!

¡A - a - a - y! ¡Ay mi se - ñor! No tie - ne fa - mi - lia, No tie - ne_a mi - gos. ¡Po - bre huér - fa - no!

¡A - a - a - y! ¡Ay mi se - ñor! No tie - ne fa - mi - lia, No tie - ne_a mi - gos. ¡Po - bre huér - fa - no!

No tie - ne fa - mi - lia, No tie - ne_a mi - gos. ¡Po - bre huér - fa - no!

43

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

pizz. div.

arco

unis. div. unis.

div.

unis.

pizz.

arco

pizz.

pizz.

arco

pizz.

49

Fl. *mf* — *f* — *ff* — *f* — *p*

Ob.

Cor. ing. *mf* — *f* — *ff* — *f* — *p*

Cl. Bb

Fgt.

49

Timb.

49

CTen.

S

A

T ₈

B

49

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

64

53

Fl.

Ob.

Cor. ing.

Cl. Bb

Fgt.

53

Timb.

53

CTen.

S

A

T

B

53

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.