

TALENS

(2020-AV94)

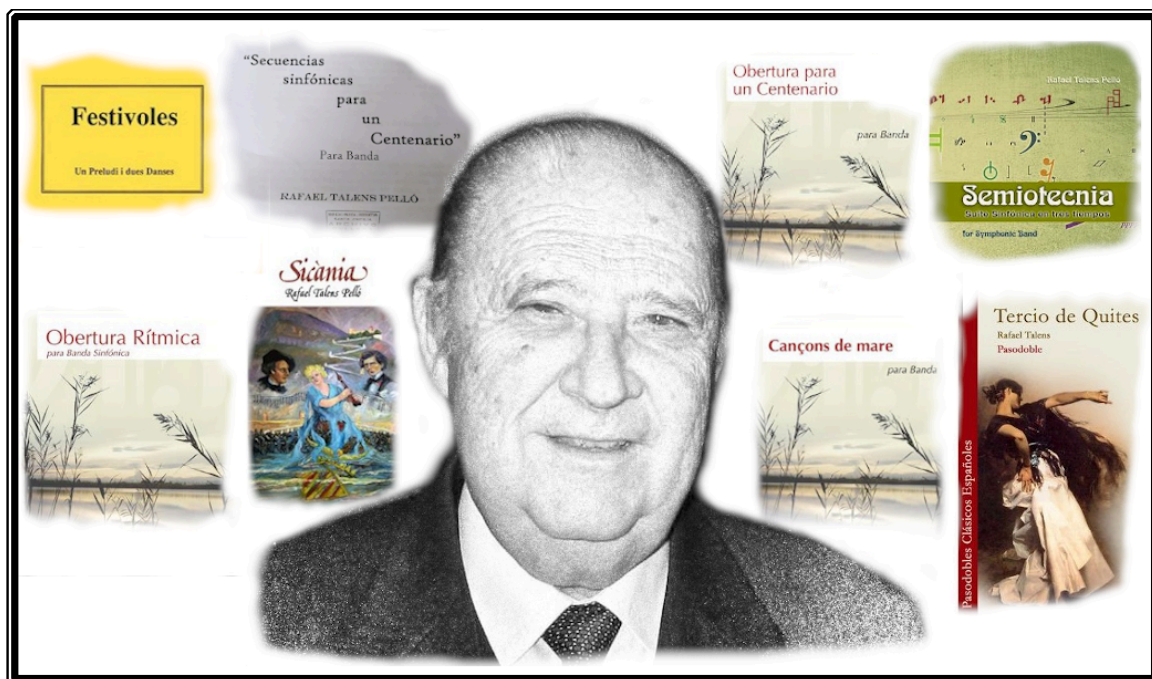
para banda sinfónica

duración: 20'

I.- TdQ 2.0 (4')

II.- Derbi (8')

III.- *F3oxl8k* (8')

Andrés VALERO-CASTELLS

(1973)

Comentario:

Obra escrita por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Cullera, para ser obra obligada en el 74º Certamen Nacional de Bandas “*Ciudad de Cullera*”. Está previsto su doble estreno en el Ciclo de Conciertos de Invierno de 2021??, a cargo de las impresionantes bandas de la dos sociedades musicales que existen en Cullera: Santa Cecilia y Ateneo, dirigidas por sus directores Carlos Garcés y Ferrer Ferran respectivamente; para posteriormente interpretarse en el certamen de abril, a cargo de las bandas participantes.

Al recibir el encargo del ayuntamiento, mi amigo y colega Juan Carlos Alandete (actual concejal delegado de actividades musicales), me propuso componer a cerca del patrimonio cultural de Cullera. La decisión fue rendir homenaje al músico más insigne de la historia de Cullera, y por extensión, uno de los más grandes de la música valenciana: el compositor Rafael Talens Pelló (1933-2012). Aunque fugazmente, fui alumno suyo de armonía en el Conservatorio de Valencia, y muchas de sus obras están en mi repertorio como director; tuve la suerte de poder conocerlo de cerca, y es mucho el aprecio que le tuve, tanto a él como a su música. **TALENS**, no solo es una obra de homenaje, sino que está escrita a partir de sus propias obras.

El pasodoble es uno de los géneros que más practicó, dejando verdaderas joyas para la posteridad. Sin duda, una de sus aportaciones más brillantes es el pasodoble taurino “Tercio de Quitas” (1981; en 2021 es su 40 aniversario), que por méritos propios ha trascendido la barrera temporal para convertirse en una pieza universal. En el primer tiempo **TdQ 2.0** (Tercio de Quitas 2.0), realizo una deconstrucción, tratando de capturar su esencia y recrear a mi modo sus elementos constructivos, melodías, armonías, ritmos, carácter... Además hay una breve cita de un

compositor muy apreciado tanto por el maestro Talens como por mí; aparece el motivo hemiólico del 2º tiempo de la 1ª Sinfonía, Op. 21 (1799/1800) de Ludwig van Beethoven (1770-1827), del que este año 2020 estamos celebrando su 250 aniversario.

Si la música del maestro Talens es para Cullera uno de los monumentos culturales de mayor valor patrimonial, el contar con dos sociedades musicales de la máxima categoría como son la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia, y la Sociedad Ateneo Musical, es una circunstancia que no se puede obviar. Además el maestro celebró el centenario de ambas instituciones haciendo lo que mejor sabía hacer, componer. En 1996 escribió su “Obertura para un Centenario” dedicada al Ateneo (1896-1996), y en 2007 compuso “Secuencias Sinfónicas para un Centenario” dedicada a la Santa Cecilia (1907-2007). Así pues, recreando el *Derbi* (concierto mano a mano) que cada año se produce entre las dos bandas en el jardín del Mercado (precisamente para clausurar el Certamen Nacional de Bandas), en este movimiento he querido amalgamar los respectivos temas melódicos centrales de ambas obras (en sus tonalidades originales). Y es que hasta en las composiciones más abstractas, el maestro Talens solía desplegar su magia lírica para dejarnos pasajes inolvidables. Después de una breve introducción, un cluster nos sumerge en el centro de FA menor, para que suene una frase de la obra del Ateneo (casi textual); inmediatamente otro cluster nos dirige al centro de SOL menor para que suene la frase de la obra de Santa Cecilia (con alguna reelaboración); se repite el proceso de doble exposición con una elaboración más fina; a continuación un nuevo cluster nos dirige a la 1ª mezcla entre las dos frases, de carácter horizontal, oscilando sobre los centros de FA menor, SOL menor, y FA# menor, que simboliza la sinergia entre las dos bandas (proceso armónico

presentado en la introducción); una vez estabilizado el centro de FA# menor, tienen lugar la 2ª y 3ª mezclas entre las dos frases, ahora por superposición; finalmente un nuevo cluster sirve como conclusión de un Derbi que no puede acabar de otro modo: en FA#. Me consta que, al igual que un servidor, el maestro sentía gran afecto hacia las dos sociedades por igual, y estoy seguro de que si le pudiese preguntar a cerca de esto, la metáfora de meridiano equilibrio (FA#/SOLb) sería la única respuesta posible.

Al tercer y último tiempo se le puede llamar de tres modos: **Folk**, **3x8**, o **F3oxl8k**. La 3ª opción pone de manifiesto el aspecto conceptual más importante, la mezcla o hibridación de materiales. El maestro Talens fue un experto en reutilización de folklore, especialmente el de su Cullera natal; en ocasiones utilizó melodías textuales, y en otras aplicó su sexto sentido para crear una suerte de folklore imaginario. Para este movimiento he escogido 3 de sus obras, y he utilizado 8 de sus melodías (3x8), que comparten anatomía rítmica de subdivisión ternaria (3x8): “Sicania” (1978), “Cançons de mare” (1984), y “Festivoles” (1987). Organizado a modo de rondó, se van presentando cada una de las 8 melodías, y se van mezclando entre ellas paulatinamente. De las 7 mezclas, las 6 primeras ocupan 24 compases cada una, quedando organizadas en 3 frases de 8 compases (24 = 3x8). Los 8 centros tonales por lo que discurre constituyen una de las progresiones armónicas utilizada a menudo por el maestro. Como contrapeso a todo ese material folklórico, en los estribillos utilizo un motivo atonal de su obra “Semiotecnia” (1984). Si bien las 4 obras utilizadas son particularmente apreciadas por mí, cuando el rondó parece que va a concluir de forma lógica, se abre una pequeña sección final en la que invoco un motivo de la que es mi obra preferida del maestro, su “Obertura Rítmica” (1990).

Esquema estructural del rondó:

- “Sicania”: melodías 1·1, 1·2, y 1·3

- “Cançons de mare”: melodías 2·1, 2·2, 2·3, y 2·4

- “Festivoles”: melodía 3·1

- “Semiotecnia”: motivo ST

- “Obertura rítmica”: motivo OR

- Sección 1: Introducción (ST) + Estribillo 1 (ST) + Copla 1 -SOL- (1·1 + guiño OR)
- Sección 2: Estribillo 2 (ST) + Copla 2 -DO- (1·2 + mezcla 1)
- Sección 3: Estribillo 3 (ST) + Copla 3 -FA- (1·3 + mezcla 2)
- Sección 4: Estribillo 4 (ST) + Copla 4 -Slb- (2·1 + mezcla 3)
- Sección 5: Estribillo 5 (ST) + Copla 5 -Mib- (2·2 + mezcla 4)
- Sección 6: Estribillo 6 (ST) + Copla 6 -LA- (2·3 + mezcla 5)
- Sección 7: Estribillo 7 (ST) + Copla 7 -RE- (2·4 + mezcla 6)
- Sección 8: Estribillo 8 (ST) + Copla 8 -SOL- (3·1 con guiño ST+ gran mezcla)
- Sección 9: Estribillo 9 (ST) + Coda (ST)
- Sección 10: Motivo OR, con superposición de motivo ST, y cabeza de melodía 1·1

Como conclusión quisiera dar las gracias a los hijos del maestro, por el apoyo y beneplácito manifestado con respecto a mi obra de homenaje. No ha sido fácil encontrar un cierto y pretendido equilibrio entre la utilización de la música del maestro, y mi propia identidad, manifestada en la forma de manejar un material al que tengo la mayor estima. He querido en todo momento mostrar la adecuada reverencia hacia un legado de incalculable valor. Creo que, lógicamente, todo suena a Talens, aunque todo suena desde mi perspectiva. Espero y deseo que mi obra sirva como pretexto para visitar la inmortal música del maestro, y que se entienda como lo que es: un humilde y sentido homenaje.

Andrés Valero-Castells

www.andresvalero.com

Plantilla:

- Flautín
- Flauta 1, 2
- Oboe 1, 2
- Fagot 1, 2
- Requinto
- Clarinete 1, 2, 3
- Clarinete bajo
- Saxo alto 1, 2
- Saxo tenor
- Saxo barítono

- Trompa 1, 2, 3, 4
- Fliscorno 1 (2*)
- Trompeta 1, 2, 3* (la 3ª trpt. tocará la parte de flr. 2º en el tercer tpo.)
- Trombón 1, 2, 3 (bajo)
- Bombardino 1, 2
- Tuba

- Violonchelo
- Contrabajo

- Percusión 1, 2, 3, 4, 5
- Perc. 1: Timbales (4); Cucharas metálicas (2: de café).
- Perc. 2: Vibráfono ; Xilófono (compartido con Perc. 3 y 4); Bongós (2);
Cortina de metal; Cucharas metálicas (2: de té).
- Perc. 3: Caja clara; Waterfono; Xilófono (compartido con Perc. 2 y 4);
Cascabel; Castañuelas; Pandereta; Cencerros (2); Cucharas metálicas
(2: de postre).
- Perc. 4: Tam tam (medio); Platos suspendidos (2: crash y ride); Platos de
choque; Xilofón (compartido con Perc. 2 y 3); Cucharas metálicas (2:
de sopa).
- Perc. 5: Bombo (grande); Triángulos (2: mediano y pequeño); Aeoliófono;
Cucharas metálicas (2: de servicio).

Nota: en el III tiempo hay un pasaje en el que fliscornos, trompetas y trombones utilizan también Cucharas metálicas. Para que exista un equilibrio con la Cucharas que utiliza la percusión, por cada tipo de cuchara habrá máximo 2 músicos. Por tanto, o 5 o 10 músicos de metal tocarán el ritmo de Cucharas.