

Andrés VALERO-CASTELLS
(*1973)

Polifemo y Galatea

(2010-~~AV~~63b)

Fábula sinfónica para banda
(a Symphonic Fable for Band)

Duration aprox.: 22 min.

elli
piles
editorial de música, s.a.

© Copyright 2011. Andrés Valero Castells. VALENCIA.
Edición autorizada para todos los países a
PILES, Editorial de Música, S. A. VALENCIA (España).

All rights reserved

Depósito Legal: V-4555-2010
ISMN: 979-0-3505-0608-6 (Partitura A3)
ISMN: 979-0-3505-0609-3 (Completo)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sea electrónico, mecánico o por fotocopia, así como su retransmisión, tanto por radio, televisión, cable o su grabación en cualquier medio, sin que medie un contrato en el que se autorice expresamente.

Unauthorised reproduction of any part of this publication by any means including photocopying, as well as any recording or rebroadcasting, is an infringement of copyright.

Printed in Spain / Impreso en España
PILES, Editorial de Música S. A.
Archena, 33 - 46014 VALENCIA (España)
Tel. 96 370 40 27 - Fax 96 370 49 64
www.pilesmusic.com

En el año 2000 escribí el poema sinfónico para banda **“Polifemo”** (AV39), por encargo del Ayuntamiento de Valencia, para ser obra obligada en el *Certamen Internacional “Ciudad de Valencia”* (2001). Desde su estreno ha sido una de las obras más valoradas de mi catálogo de composiciones para banda, con numerosas interpretaciones y grabaciones realizadas en varios continentes. El *World Music Contest* de Kerkrade, o el *All Japan Band Contest* de Tokyo son algunos de los eventos internacionales en los que ha estado presente.

En 2005 transcribí para piano la parte central de la obra, a petición de Miguel Álvarez Argudo. **“Galatea”** forma parte de un pequeño tríptico de obras para piano derivadas de algunos de mis trabajos sinfónicos. Fue estrenada y grabada por Óscar Oliver.

En 2006 recibí el encargo de la Fundación Autor y la AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas), a petición de la Orquesta de Córdoba, para escribir una nueva obra. No obstante, la procedencia cordobesa de la mayor de las fuentes literarias sobre el mito de Polifemo (Luis de Góngora), la debilidad del director y amigo Manuel Hernández Silva por la obra original para banda, y el hecho de que ya en su primera redacción en 2000 tuve que contener algunas ideas debido a la duración máxima que se me propuso, fueron los factores que me impulsaron a escribir **“Polifemo y Galatea”** (AV63). El estreno se produjo en el *IV Festival de Música Española* de Cádiz, y en la temporada de abono de la Orquesta de Córdoba en 2007. Existen dos registros discográficos editados, que recogen el estreno, y la grabación en estudio de la fenomenal versión de la orquesta cordobesa.

Pues bien, planteada como una extensa recomposición de la obra originaria de 2000, ahora presento la versión para banda de la obra orquestal de 2006. Este trabajo es fruto del encargo del *Certamen Internacional de Bandas “Vila de La Sénia”* (Tarragona), quienes me propusieron escribir la obra obligada para la 1ª sección de la quinta edición de su Certamen, que se celebrará en abril de 2011. La SFUM de Agost (Alicante), el AMSC de la Vall d’Uxó (Castellón), la AMA de Matamà (Pontevedra), y la SMA de San Antonio de Requena (Valencia) serán las cuatro bandas encargadas de dar vida a esta nueva propuesta, que si bien no pretende sustituir a la anterior, sí la complementa, puesto que además de una significativa mayor duración, está destinada a bandas sinfónicas con mayores recursos orgánicos.

El 6 de febrero de 2011 tuve la oportunidad de protagonizar el preestreno de la obra en el concierto que dirigí como invitado a la Banda Municipal de Valencia, en el Palau de la Música.

*In the year 2000 I wrote the symphonic poem for band “**Polifemo**” (AV39), commissioned by Valencia City Council, as the set piece for the International “City of Valencia” Competition (2001). Since it was first performed it has been one of the most appreciated works in my catalogue of band compositions, having been played and recorded on numerous occasions and in several continents. The World Music Contest in Kerkrade and the All Japan Band Contest in Tokyo are among the international events in which it has been included.*

*In 2005 I transcribed the central part of the work for piano, at the request of Miguel Álvarez Argudo. “**Galatea**” is part of a little triptych of pieces for piano derived from some of my symphonic works. It was premiered and recorded by Óscar Oliver.*

*In 2006 I was commissioned by the Autor Foundation and the AEOS (Spanish Association of Symphony Orchestras), at the request of the Orquesta de Córdoba (Cordoba Orchestra), to write a new work. However, the Cordoban origin of the greatest literary source on the Polyphemus myth (Luis de Góngora), the fondness of my friend the conductor Manuel Hernández Silva for the original work for band, and the fact that when I wrote the first version in 2000 I had to hold back some ideas because of the maximum length I was allowed, were the factors that prompted me to write “**Polifemo y Galatea**” (AV63). The first performance took place at the 4th Festival of Spanish Music in Cadiz and in the Cordoba Orchestra’s subscription season in 2007. Two recordings have been released on disc, one of the first performance and the other a studio recording of the magnificent version by the Cordoba Orchestra.*

So here, then, I present the version for band of the 2006 orchestral work, conceived as an extensive recomposition of the original work from 2000. This project was the result of a commission from the “Vila de La Sénia” International Competition for Bands (Tarragona), who asked me to write the set work for the 1st section of the 5th edition of their Competition, to be held in April 2011. The SFUM music society of Agost (Alicante), the AMSC of La Vall d’Uxó (Castellón), the AMA of Matamá (Pontevedra) and the SMA of San Antonio de Requena (Valencia) are the four bands whose job it will be to bring to life this new offering, which, though not intended to replace the earlier version, does complement it, since as well as being significantly longer in duration, it is designed for concert bands with more instrumental resources.

On 6 February 2011 I had the opportunity to direct the pre-premiere of the work in the concert I conducted by invitation with the Valencia Municipal Band in the Palau de la Música (Valencia).

Comentario de la obra

Esta composición está inspirada en el mito de Polifemo, uno de los más antiguos que conoce la humanidad. Ya desde la época greco-latina existen dos ramas distintas, una que relaciona a nuestro personaje con el Ulises de la *Odisea* homérica, y otra –la que nos interesa– que relata la desdicha amorosa de Polifemo. De todos los autores que han tratado esta historia, el que mayor influencia ha ejercido ha sido Ovidio, en sus *Metamorfosis*. En los ss. XVI y XVII, este fue un tema predilecto para muchos poetas italianos y españoles, destacando con diferencia la genial *Fábula de Polifemo y Galatea* de Luis de Góngora.

En el profundo estudio que Dámaso Alonso dedica a la obra del gran poeta cordobés, y a propósito de los diferentes temas que contiene la *Fábula de Polifemo*, apunta que debido a la musicalidad exterior del poema, produce en el lector una impresión sinfónica. Además de calificar estos temas literarios, como plenamente musicales, también asevera que se trata de una poesía “que va hacia música sinfónica”, debido a su estructura excepcional, y al grado de fineza conseguido en los contrastes temáticos. No es de extrañar por tanto, que sean numerosos los ejemplos de compositores que han escrito música cautivados por una de las obras cumbres de la literatura universal. Al plantearme la composición de la presente obra, tomando como punto de partida mi primer trabajo, y centrándome más de cerca en la *Fábula* de Góngora, decidí desarrollar el discurso musical tal cual lo hace el literario. No obstante, no he concedido a las 63 estrofas literarias la misma importancia, de hecho, podría decirse que la música empieza en la estrofa cuarta, obviando las tres primeras (referidas a la dedicatoria del poema). La descripción de la hermosa costa siciliana (Andante contemplativo); la visión de la misteriosa morada del cíclope (Larghetto lugubre); la horrenda impresión del gigante de un solo ojo, tocando su gran zampoña (Allegro feroce); el enamoramiento de Acis y Galatea, representados por el fagot y el corno inglés (Adagio mesto); el canto de Polifemo, otorgado íntegramente al trombón; los celos terribles y asesinato de Acis (Andantino furioso / estrofas 59 a 62, claves para el desenlace); así como la metamorfosis de la sangre derramada, en el agua de una fuente imperecedera (Moderato giocoso, símbolo del triunfo del amor de Acis y Galatea), constituyen los núcleos principales de contenido, que resultan de especial interés para la comprensión auditiva de la obra. Es cierto que se trata de una literatura muy musical, y no cabe duda que la atenta lectura del poema, dará mayor sentido a los pentagramas, porque el desarrollo argumental sonoro discurre más o menos paralelo al literario, pero la obra está compuesta bajo la premisa de conseguir un discurso musical que pueda funcionar perfectamente sin el conocimiento detallado del poema por parte del oyente, dada la diferente naturaleza del medio en el que se expresan las ideas.

Andrés VALERO-CASTELLS
www.andresvalero.com

Commentary on the work

This composition is inspired by the myth of Polyphemus, one of the most ancient known to humanity. Ever since the Graeco-Roman period there have been two distinct strands to the story, one in which this character is connected with Ulysses in Homer's Odyssey, and another ó the one that interests us ó which relates Polyphemus's misfortune in love. Of all the authors who have presented this story, the most influential is Ovid, in his Metamorphoses. In the sixteenth and seventeenth centuries it was a favourite subject for many Italian and Spanish poets, the most outstanding version by far being Luis de Góngora's wonderful Fable of Polifemo and Galatea.

In his penetrating study of the work of the great Cordoban poet, discussing the various themes contained in the Fabel of Polifemo, Dámaso Alonso notes that by virtue of its overt musicality the poem creates a symphonic impression on the reader. As well as describing these literary themes as musical in the full sense of the word, he also asserts that this is poetry "that tends towards symphonic music", owing to its remarkable structure and to the degree of refinement achieved in the thematic contrasts. It is therefore not surprising that there are many examples of composers who have written music under the spell of one of the great masterpieces of world literature. When I came to consider composing this work, taking my earlier piece as a starting point and concentrating more closely on Góngora's Fable, I decided to develop the musical discourse in exactly the same way as Góngora's literary discourse. However, I have not treated all 63 stanzas in the poem as equally important; indeed, it could be said that the music begins in the fourth stanza, omitting the first three (which are devoted to the poem's dedication). The description of the beautiful Sicilian coast (Andante contemplativo), the vision of the cyclops's mysterious dwelling (Larghetto lugubre), the horrifying impression of the one-eyed giant, playing his great panpipes (Allegro feroce), Acis and Galatea falling in love, represented by the bassoon and the cor anglais (Adagio mesto), Polyphemus's song, entirely given over to the trombone, his terrible jealousy and killing of Acis (Andantino furioso / stanzas 59 to 62, crucial to the outcome), and also the metamorphosis of the spilt blood into the water of an inexhaustible fountain (Moderato giocoso, a symbol of the triumph of Acis and Galatea's love): these are the main nuclei of the content, which are of special interest for an aural understanding of the work. This is indeed very musical literature, and a careful reading of the poem will undoubtedly enhance the meaning of the score, because the plot development in sound runs more or less in parallel with its literary counterpart, but the work is composed on the premise of achieving a musical discourse that can work perfectly without a detailed knowledge of the poem on the part of the listener, given the different nature of the medium in which the ideas are expressed.

Andrés VALERO-CASTELLS
www.andresvalero.com

INSTRUMENTACIÓN

- Flautín
- Flauta 1, 2
- Oboe 1, 2
- Corno inglés en fa
- Fagot 1, 2

- Requinto en mib
- Clarinete en sib 1, 2, 3, 4
- Clarinete bajo en sib

- Saxofón alto en mib 1, 2
- Saxofón tenor en sib 1, 2
- Saxofón barítono en mib

- Trompa en fa 1, 2, 3, 4
- Fliscorno en sib 1, 2
- Trompeta en do 1, 2, 3 (también en sib)
- Trombón 1, 2, 3 (trb. bajo)
- Bombardino en do 1, 2 (también en sib)
- Tuba (también en sib)

- Violonchelos (parte opcional)
- Contrabajos (parte opcional)

- Percusión* 1, 2, 3, 4, 5, 6 (perc. 2 opcional)

*

- Perc. 1: Timbales (4).
- Perc. 2: Xilófono, Vibráfono.
- Perc. 3: Lira, Tom toms (4), Bombo (compartido con perc. 5 y 6).
- Perc. 4: Caja clara, Caracola marina, Cortina de metal, Triángulo, Tambor de océano.
- Perc. 5: Bombo (compartido con perc. 3 y 6), Cencerros (2, compartidos con perc. 6), Platos suspendidos (2: crash, ride), Bongós (2).
- Perc. 6: Bombo (compartido con perc. 3 y 5), Cencerros (2, compartidos con perc. 5), Pandereta, Tam tams (2: grande, mediano), Platos de choque.

INSTRUMENTATION LIST

- Piccolo
- Flute 1, 2
- Oboe 1, 2
- English Horn
- Bassoon 1, 2

- Eb Clarinet
- Bb Clarinet 1, 2, 3, 4
- Bb Bass Clarinet

- Alto Saxophone 1, 2
- Tenor Saxophone 1, 2
- Baritone Saxophone

- Horn in F 1, 2, 3, 4
- Flugelhorn 1, 2
- C Trumpet 1, 2, 3 (also in Bb)
- Trombone 1, 2, 3 (Bass Trombone)
- C Euphonium 1, 2 (also in Bb)
- C Tuba (also in Bb)

- Cello (optional part)
- Double Basses (optional part)

- Percussion* 1, 2, 3, 4, 5, 6 (perc. 2 optional)
- *
- Perc. 1: Timpani (4).

- Perc. 2: Xylophone, Vibraphone

- Perc. 3: Glockenspiel, Tom toms (4), Bass Drum (shared with perc. 5 and 6).

- Perc. 4: Snare Drum, Shell, Barchimes, Triangle, Ocean Drum.

- Perc. 5: Bass Drum (shared with perc. 3 and 6), Cow Bells (2, shared with perc. 6),
Suspended Cymbals (2: crash, ride), Bongós (2) .

- Perc 6): Bass Drum (shared with perc. 3 and 5), Cow Bells (2, shared with perc. 5),
Tambourine, Tam tams (2: big, medium), Pair of Cymbals.