

POLIFEMO Y GALATEA
(2006-AV63)
fábula sinfónica para orquesta

Obra escrita por encargo de la Fundación Autor y la AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas), a petición de la Orquesta de Córdoba, y de su director Manuel Hernández Silva, a quien está especialmente dedicada. El estreno se producirá el próximo 24 de noviembre en el *IV Festival de Música Española* de Cádiz, y posteriormente el 28 de febrero de 2007, en la temporada de abono de la Orquesta de Córdoba.

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. En mi caso, además, no es la primera vez que me sirvo de tan sugerente temática como pretexto compositivo, puesto que hace algo más de seis años ya escribí un pequeño poema sinfónico para banda inspirado en la figura de *Polifemo*. Al plantearme la composición de la presente obra he decidido tomar aquel primer trabajo como punto de partida, y centrándome más de cerca en la *Fábula* de Góngora, 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

POLYPHEMUS AND GALATEA
(2006-AV63)
symphonic fable for orchestra

This piece was commissioned by the Fundación Autor and the AEOS (Spanish Association of Symphonic Orchestras) upon the request of the Orchestra of Cordoba and its conductor Manuel Hernández Silva, to whom it is especially dedicated. It was first performed on 24 November at the Gran Teatro Falla in Cadiz during the 4th Cadiz Spanish Music Festival, and it will be heard again on 28 February 2007 as part of the Cordoba Orchestra season.

This composition was inspired by one of the world's oldest myths: that of Polyphemus. Since classical times two distinct aspects of the myth have been explored: Polyphemus's conflict with Ulysses in Homer's *Odyssey* and — the subject of the composition — the story of his unrequited love. Of all the authors that have dealt with this topic, the most influential is Ovid, in his *Metamorphoses*. In the 16th and 17th centuries, it was a favourite subject for Italian and Spanish poets. By far the greatest poem from this time is Luis de Góngora's celebrated *Fable of Polyphemus and Galatea*.

In his exhaustive study of the Cordoba poet and the *Fable of Polyphemus*, Dámaso Alonso states that, due to the exterior musicality of the poem, the reader is imbued with a sense of symphony. In addition to this musical definition of the work, he also maintains that it is a poem that "tends towards symphonic music", due to its exceptional structure and to the finesse of its thematic contrasts. It is not surprising, then, that a great many composers have written music in honour of this classic of universal literature. In my case, it is not the first time that I have used such suggestive subject matter as a pretext for composition, given that just over six years ago I wrote a small symphonic poem for bands based on the figure of Polyphemus. When it came to composing this piece, I decided to use this earlier work as a base and focus on Góngora's fable in order to develop the musical discourse in parallel to the literary one. I have not, however, placed equal importance on each of the 63 verses, in fact, it could be said that the music starts in the fourth stanza, ignoring the first three (the dedication of the poem). The description of the beautiful Sicilian coast (*Andante contemplativo*); the vision of the cyclops's mysterious lair (*Larghetto lugubre*); the horrendous impression of the one-eyed giant, playing his great pan flute (*Allegro feroce*); the infatuation of Acis and Galatea, represented by the bassoon and the cor anglais (*Adagio mesto*); Polyphemus's song, wholly represented by the trombone; the giant's terrible jealousy and the murder of Acis (*Andantino furioso* / stanzas 59 to 62, which are key to the outcome); and the metamorphosis of spilt blood into the water of an eternal spring (*Moderato giocoso*, symbol of the triumph of Acis's and Galatea's love), constitute the key points of the content and thus essential to fully appreciating the music. The poem is extremely lyrical and a careful reading will no doubt provide listeners with greater understanding of the musical composition as the music runs more or less parallel to the literary plot. However, the piece was composed under the premise of achieving musical discourse that does not require the listener to have deep knowledge of the poem, given that the ideas are produced in a completely different medium.

Andrés VALERO-CASTELLS
www.andresvalero.com

Instrumentación:

- Flauta 1
- Flauta 2 / Flautín (un músico)
- Oboe 1 / Corno inglés en fa (un músico)
- Oboe 2
- Clarinete en sib 1, 2
- Fagot 1, 2

- Trompa en fa 1, 2, 3, 4
- Trompeta en do 1, 2
- Trombón 1, 2, 3 (trb. bajo)

- Percusión* 1, 2, 3, 4, 5

- Cuerda (mínimo: 10 + 8 + 6 + 5 + 3)

*

- Percusión 1: Timbales (4).

- Percusión 2: Lira, Tom toms (4), Bombo (compartido con perc. 4 y 5).

- Percusión 3: Caja clara, Caracola marina, Cortina de metal, Triángulo, Tambor de océano.

- Percusión 4: Bombo (compartido con perc. 1 y 5), Cencerros (2, compartidos con perc. 5), Platos suspendidos (2: crash, ride), Bongós (2).

- Percusión 5: Bombo (compartido con perc. 1 y 4), Cencerros (2, compartidos con perc. 4), Pandereta, Tam tams (2: grande, mediano), Platos de choque.