

Andrés VALERO-CASTELLS
(1973)

Rapsòdia sobre temes valencians

para orquesta sinfónica

(2006 - AV62)

Duración: 9 minutos

© Copyright 2007. Andrés Valero Castells. VALENCIA.
Edición autorizada en exclusiva para todos los países a
PILES, Editorial de Música, S. A. VALENCIA (España).

Depósito Legal: V. 2263 - 2007

I.S.M.N.: M-3505-0242-2

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.

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

- Titulado en ocho especialidades, con cuatro menciones y Premio Fin de Carrera en Composición.
- Composer residente de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana.
- Composer residente del Festival Spanish Brass (Alzira).
- Director del Ensemble Estudi Obert.
- Director de la Banda Sinfónica CIM de Mislata.
- Profesor de Composición del Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia.

Para más información www.andresvalero.com

- Graduated in eight specialties, with four mentions and award “Fin de Carrera” in composition*
 - Composer in residence with the Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana*
 - Composer in residence with the Festival Spanish Brass (Alzira)*
 - Conductor of the ensemble Estudi Obert*
 - Conductor of the Symphonic Band CIM of Mislata*
 - Teacher of Composition at the Superior Conservatory “Joaquín Rodrigo” of Valencia*
- More information www.andresvalero.com*

Rapsòdia sobre temes valencians

(2006-AV62)

para orquesta sinfónica

Obra escrita por encargo de la Generalitat Valenciana, para ser estrenada en el concierto conmemorativo del Día de la Comunidad Valenciana de 2006, a cargo de la Orquesta de Valencia bajo la dirección del maestro Yaron Traub. Dicho concierto tuvo lugar el 8 de octubre de 2006, en el Palau de les Arts “Reina Sofía”, sirviendo además como acto de reinauguración del nuevo coliseo musical valenciano. Ésta ha sido la primera partitura estrenada en dicho teatro.

Al recibir el encargo de escribir una obra para celebrar un día tan importante y significativo, pensé que debía conectar mi trabajo con algún material autóctono, que resultara inconfundible, y en el que el oyente pudiera identificar claramente el sentimiento de valencianía. Al final he ido más allá, puesto que no hay solo alguna cita o referencia, sino que la temática primigenia pertenece enteramente a la tradición popular valenciana más auténtica y genuina. Destaca en mayor medida el carácter alegre y festivo, aunque no está exenta de cierta solemnidad.

Especialmente por tratarse de material tradicional y popular, he querido partir sobre una base lo más rigurosa y científica posible, para ello me ha resultado muy útil la consulta a la magnífica tesis doctoral que mi amigo Jordi Reig ha escrito sobre la cuestión, así como la atenta escucha de algunas de las grabaciones existentes en la Fonoteca de Materials, que tan acertadamente promueve la Conselleria de Cultura Educació i Ciència.

Aparte de empezar utilizando la entrada del *Himno de la Comunidad* del genial maestro Serrano, y en algunos pasajes, la base rítmica característica de las marchas de Moros y Cristianos (recordemos que en 1238, esa era la cuestión), todo el resto de material se circunscribe a alguno de los tres “palos” del “cant d'estil” (l'u, l'u i dos, l'u i dotze), y a las “albaes” (en concreto las del tipo “albaes de l'horta”). La clara ascendencia fandanguera del “cant d'estil”, especialmente en el primer palo (l'u), nos lleva también a citar brevemente el famoso ostinato del *Fandango* del Padre Soler.

Uno de los gestos que acaban por convertirse en esenciales para conseguir coherencia y unidad, es el inciso inicial del primer palo, que coincide anatómicamente con la cabeza del inciso final de los otros dos palos o estilos, que por cierto acaban por aparecer simultáneamente, dado el grado de familiaridad existente entre ellos. A parte de la escalística propia del centro tonal de cada palo, se utiliza profusamente un modo simétrico, derivado del enlace por terceras menores de la cabeza del *Himno* de Serrano, que en cinco pasos nos devuelve al punto de partida. Excepto alguna pequeña licencia, este modo se utiliza de forma invariable al margen del centro tonal en el que nos encontramos. También resultará identificativo el gesto cromático, derivado de la cabeza del primer palo, y contenido en algún giro melódico, como en el final del segundo inciso del tercer palo. Para la presentación de cada una de estas músicas, se utilizan elementos inherentes a ellas mismas, como la tonalidad propia de cada una (modalidad en el caso del primer palo), la organología (clarinete, trompeta, trombón, y cuerda pulsada en el “cant d'estil”, y oboes “a la dulzaina” y “tabalet” en las

“albaes”), la rítmica, la tesitura, el carácter, etc. Todo ello es objeto de manipulación y transformación, con una perspectiva técnica, lógicamente, actual. El orden de aparición en la obra es el siguiente: primer palo (l’u), tercero (l’u i dotze), segundo (l’u i dos), y finalmente las “albaes”. Está claro que el mayor valor musicológico de esta tradición, no se encuentra en las introducciones y estribillos instrumentales, sino en las coplas del “cantaor” y la “cantaora”, que a mi juicio poco o nada tienen que envidiar al tan prestigiado actualmente cante flamenco. Dada la singularidad de nuestro precioso canto, tan melismático como difícil de encorsetar rítmicamente, llevar estas improvisaciones vocales al terreno orquestal resultaría cuanto menos pretencioso, aunque no he podido resistir su influjo, y podremos escuchar al corno inglés meterse de lleno en la segunda copla de les “albaes”.

Esta composición entraña con el sinfonismo valenciano que desde los primeros años de la “Renaixença” (segunda mitad del s. XIX), con el maestro Salvador Giner a la cabeza, se ha servido de material popular como procedimiento compositivo. Existen además abundantes precedentes directos: *Rapsodias Valencianas* de los maestros M. Penella, J. Fayos, E. Navarro, etc. Dicho procedimiento hoy en día ha decaído, aunque estoy convencido de que se trata de un tesoro tan rico, que beber de esa fuente es en todo caso un privilegio. Por mi parte, y a riesgo de caer en un tipismo excesivo, tan solo pretendo rendir homenaje a algunas señas de identidad de la cultura a la que pertenezco, y si además lo consigo con una cierta dosis de originalidad, mi objetivo quedaría cumplido.

La obra está dedicada al maestro Yaron Traub, por su evidente y decidido compromiso con la música valenciana, del que este encargo es una buena muestra.

Andrés VALERO-CASTELLS

www.andresvalero.com

Rhapsody on Valencian themes
(2006-AV62)
for symphony orchestra

This piece was commissioned by the Valencia Regional Government for a commemorative concert celebrating the Day of the Valencia Region in 2006 to be performed by the Orchestra of Valencia conducted by Yaron Traub. The concert was held on 8 October 2006 at the Palau de les Arts “Reina Sofia” Opera House and served to inaugurate Valencia’s new coliseum of the performing arts a second time. It was the first score to be premiered there.

When I accepted the commission to write a piece to celebrate a day of such importance, I thought that I should in some way connect it to material unmistakably indigenous to Valencia, in such a way that the listener could clearly identify a feeling of Valencianess. In the end I went much further — rather than a simple reference, the whole underlying concept pays homage to Valencia’s musical tradition. Although it is mainly a lively and festive piece, it is not exempt of solemnity.

Given the popular and traditional essence of the piece, I wanted to be as rigorous and scientific as possible. Both my friend Jordi Reig’s magnificent doctoral thesis and careful listening to some of the recordings in the Ministry of Culture, Education and Science Music Library were of immense help in this respect.

*In addition to using the introduction to Serrano’s Himno de la Comunidad (Valencia Region Anthem) and, in some passages, the characteristic rhythm of the marches of the Moors and Christians (let us not forget that in 1238, that was the question), all the rest of the material is based on the three styles of the cant d’estil (*l’u, l’u i dos, l’u i dotze*) and the albaes (mainly the albaes de l’horta). The first style of cant d’estil (*l’u*) is clearly based on the fandango tradition, which leads us to briefly cite the famous ostinato from the Fandango by Padre Soler.*

*One of the essential elements used to achieve coherence and unity is the initial section of this first style, which fits seamlessly with the head of the final section of the other two styles, which incidentally end up appearing simultaneously, given the close relation between them. In addition to the particular scales of the tonal centre of each style, there is profuse use of a symmetrical mode, based on the minor thirds from Serrano’s anthem, which in five steps brings us back to the starting point. With a few exceptions, this is invariably used in addition to the tonal centre. A further identifying element is the chromatic tone of the head of the first style used in some melodic expressions, such as at the end of the second section of the third style. To represent these musical styles, I have used their inherent elements, such as the tonality of each one (modality in the case of the first style), instrumentation (clarinet, trumpet, trombone and string instruments in the cant d’estil and oboes in the dulzaina style and the tabalet in the albaes), rhythm, tessitura, character, etc. All this is manipulated and transformed from a technical perspective that is, logically, modern. The order of appearance in the piece is the following: first style (*l’u*), third style (*l’u i dotze*), second style (*l’u i dos*), and finally the “albaes”. It is clear that the greatest musicological value of this tradition is not to be found in the introductions and instrumental*

refrains, but in the coplas of the cantaor and the cantaora (singers), which, in my view, are easily a match for the flamenco singing so highly regarded today. Given the singularity of our singing, as melismatic as it is difficult to restrict rhythmically, taking these vocal improvisations to the realm of the orchestra would seem pretentious to say the least, although I have not been able to resist its influence and we can hear the cor anglais again in the second copla of the albaes.

This composition is linked to Valencia symphonism, which since the early years of the Renaixença (second half of the 19th century) led by Salvador Giner, has used popular material as a compositional procedure. There is, moreover, an abundance of direct precedents: Rapsodias Valencianas by M. Penella, J. Fayos, E. Navarro, etc. Said procedure is in decline today, although I am sure that it is such a rich treasure, that drinking from this fountain is a privilege. In my opinion and running the risk of falling into excessive use of local colour, my aim is to pay homage to some of the identifying marks of the culture to which I belong, and if I achieve a certain amount of originality, then I will have achieved my objective.

This piece is dedicated to Yaron Traub, because of his evident and heartfelt commitment to Valencia music. This commission is a good example.

Andrés VALERO-CASTELLS

www.andresvalero.com

Instrumentación:

- Flautín
 - Flauta 1, 2
 - Oboe 1, 2
 - Corno inglés (F)
 - Clarinete (Bb) 1, 2
 - Clarinete bajo (Bb)
 - Fagot 1, 2
 - Contrafagot

 - Trompa (F) 1, 2, 3, 4
 - Trompeta (C) 1, 2, 3
 - Trombón 1, 2, 3 (trb. 3 = trb. bajo)
Tuba

 - Percusión 1, 2, 3, 4, 5 *

 - Piano

 - Cuerda
- *
- Perc. 1: timbales (5); cortina de bambú.

 - Perc. 2: timbales (2); tambor de muelle (grande); cajas chinas (3); temple blocks (5).

 - Perc. 3: caja clara; platos suspendidos (2: crash, ride).

 - Perc. 4: platos suspendidos (2: claveteado, crash, compartido con el perc. 3); botella labrada; gong de paellera (grande); tam-tam (mediano).

 - Perc. 5: bombo sinfónico; platos de choque.

Instrumentation:

Piccolo

Flute 1, 2

Oboe 1, 2

Cor anglais (F)

Clarinet (B-flat) 1, 2

Bass clarinet (B-flat)

Bassoon 1, 2

Contrabassoon

French horn (F) 1, 2, 3, 4

Trumpet (C) 1, 2, 3

Trombone 1, 2, 3 (trombone 3 = bass trombone)

· Tuba

*· Percussion 1, 2, 3, 4, 5 **

Piano

String

*

Perc. 1: timpani (5), bamboo curtain.

Perc. 2: timpani (2), marching drum (large), Chinese boxes (3), temple blocks (5)

Perc. 3: snare drum, suspended cymbals (2: crash, ride).

*Perc. 4: suspended cymbals (2: sizzle, crash, shared with perc. 3), jug;
paella pan gong (large), tam-tam (medium).*

Perc. 5: symphony bass drum, crash cymbals.