

ANDRÉS VALERO-CASTELLS
(2020-AV94)

TALENS

PARA BANDA SINFÓNICA

I.- TdQ 2.0 (4')

II.- Derbi (8')

III.- F3oxl8k (8')

Partitura

Duración: 20' aprox.

© Copyright 2021. Andrés Valero-Castells. VALÈNCIA.

Edición autorizada para todos los países a
PILES, Editorial de Música, S. A. VALÈNCIA (España).

All rights reserved

Depósito Legal: V-3708-2021
I.S.M.N.: 979-0-3505-1463-0 Partitura
979-0-3505-1464-7 Material en alquiler

Está legalmente prohibido fotocopiar o escanear este libro o partitura sin el permiso correspondiente. Si necesita fotocopiar o escanear esta obra o algún fragmento de la misma, dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org), para obtener la autorización correspondiente. Asimismo, queda prohibida la retransmisión total o parcial de esta obra, tanto por radio, televisión, cable o su grabación en cualquier medio, sin que medie un contrato en el que el editor lo autorice expresamente.

It is legally forbidden to photocopy or scan this book or score without permission. If you need to photocopy or scan this publication or any part of it, contact CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) for authorization. You are neither permitted to broadcast this work or any part of it, both on radio, television, cable or its recording in any medium, without permission of the publisher.

Printed in Spain / Impreso en España
PILES, Editorial de Música S. A.
Archena, 33 - 46014 VALÈNCIA (España)
Teléfono: 96 370 40 27
info@pilesmusic.com - www.pilesmusic.com

TALENS

(2020-AV94)

para banda sinfónica

duración: 20'

I.- TdQ 2.0 (4')

II.- Derbi (8')

III.- F3oxI8k (8')

Andrés VALERO-CASTELLS

(1973)

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 Quites" (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 Quites 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 F3ox/8k**. 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 “Festivales” (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
- “Festivales”: 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 -Sib- (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.

TALENS

(2020-AV94)

for symphonic band

duration: 20'

I.- TdQ 2.0 (4')

II.- Derbi (8')

III.- *F3oxl8k* (8')

Andrés VALERO-CASTELLS

(1973)

This work was commissioned by Cullera's City Council to be the set piece in the 74th City of Cullera National Band Competition. A double first performance is planned in the Winter 2021 series of concerts by the superb bands of Cullera's two music societies, Santa Cecilia and Ateneo, under their respective conductors Carlos Garcés and Ferrer Ferran, and it will then be performed by the bands participating in the competition in April.

When I received the commission from the council, my friend and colleague Juan Carlos Alandete (currently the councillor responsible for musical activities) suggested I compose something about Cullera's cultural heritage. It was decided to pay homage to the most distinguished musician in the history of Cullera, and by extension one of the greatest figures in Valencian music: the composer Rafael Talens Pelló (1933–2012). I was one of his harmony students, albeit briefly, at the Conservatoire in Valencia, and many of his works are in my repertoire as a conductor; I had

the good fortune to be able to get to know him well, and had a high regard both for him and for his music. **TALENS** is not only a homage to him; it is based on his own works.

The pasodoble is one of the genres he cultivated most, leaving veritable jewels for posterity. One of his most brilliant contributions is undoubtedly the bullfighting pasodoble "Tercio de Quites" ("The Cape Pass Phase") (1981; its 40th anniversary is in 2021), which on its own merits has transcended the barrier of time and become a universal piece. In the first movement, **TdQ 2.0** (Tercio de Quites 2.0), I deconstruct it, trying to capture its essence and recreate its structural elements, melodies, harmonies, rhythms and character in my own way. There is also a brief quotation from a composer greatly admired by both Talens and myself, with the appearance of the hemiola motif from the second movement of Symphony No. 1, Op. 21 (1799/1800) by Ludwig van Beethoven (1770–1827), whose 250th anniversary

we are celebrating this year (2020).

While the music of maestro Talens is one of the cultural monuments of greatest heritage value for Cullera, having two music societies of the highest quality such as the Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia and the Sociedad Ateneo Musical is a fact that cannot be ignored. Moreover, he celebrated the centenaries of both institutions by doing what he did best: composing. In 1996 he wrote his *Obertura para un Centenario* (Overture for a Centenary), dedicated to the Ateneo (1896–1996), and in 2007 he composed *Secuencias Sinfónicas para un Centenario* (Symphonic Sequences for a Centenary) for the Santa Cecilia Society (1907–2007). So in this movement, which recreates the *Derbi* (head-to-head concert) that takes place every year between these two bands in the gardens by the Market (precisely as the closing event of the National Band Competition), I wanted to amalgamate the respective central melodic themes of the two works (in their original keys). The fact is that even in his most abstract compositions maestro Talens displayed his lyrical magic and left us unforgettable passages. After a brief introduction, a cluster immerses us in the tonal centre of F minor, and the phrase from the Ateneo work is heard (almost note for note); another cluster immediately directs us to the G minor centre for the phrase from Santa Cecilia (slightly reworked). The dual exposition process is repeated, in a more finely developed form; then a new cluster leads us to the 1st mix between the two phrases, which is horizontal, oscillating over the tonal centres of F minor, G minor, and F# minor; this symbolizes the synergy between the two bands (a harmonic process presented in the introduction).

Structural pattern of the rondo:

– *Sicania*: melodies 1·1, 1·2 and 1·3

– *Cançons de mare*: melodies 2·1, 2·2, 2·3 and 2·4

– *Festivoles*: melody 3·1

– *Semiotecnia*: ST motif

– *Obertura Rítmica*: OR motif

- Section 1: Introduction (ST) + Refrain 1 (ST) + Couplet 1 –G– (1·1 + hint of OR)
- Section 2: Refrain 2 (ST) + Couplet 2 –C– (1·2 + mix 1)
- Section 3: Refrain 3 (ST) + Couplet 3 –F– (1·3 + mix 2)
- Section 4: Refrain 4 (ST) + Couplet 4 –Bb– (2·1 + mix 3)
- Section 5: Refrain 5 (ST) + Couplet 5 –Eb– (2·2 + mix 4)
- Section 6: Refrain 6 (ST) + Couplet 6 –A– (2·3 + mix 5)
- Section 7: Refrain 7 (ST) + Couplet 7 –D– (2·4 + mix 6)
- Section 8: Refrain 8 (ST) + Couplet 8 –G– (3·1 with hint of ST + big mix)
- Section 9: Refrain 9 (ST) + Coda (ST)
- Section 10: OR motif, with ST motif superimposed, and head of melody 1·1

Once the F# minor centre has stabilized, the 2nd and 3rd mixes of the two phrases occur, now in superimposition. Finally, a new cluster serves as the conclusion of the *Derbi* which can only end one way: in F#. I know that Talens, like myself, felt equally great affection for both societies, and I am sure that if I could ask him about this, the metaphor of meridional equilibrium (F#/Gb) would be the only possible answer.

The third and last movement has three possible titles: **Folk**, **3x8**, or **F3ox/8k**. The third option highlights the most important conceptual issue: the mixing or hybridization of material. Maestro Talens was an expert in reusing folk music, especially that of his native Cullera; sometimes he quoted melodies exactly, and in other cases he applied his sixth sense to create a kind of imaginary folk music. For this movement I have chosen three of his works and have used eight of their melodies (3x8), which share a rhythmic anatomy of ternary subdivisions (3x8): *Sicania* (1978), *Cançons de mare* (Mother's Songs) (1984), and *Festivoles* (Festive Pieces) (1987). Organized in the form of a rondo, each of the eight melodies is presented in turn, and they are gradually mixed with each other. Of the seven mixes, the first six occupy 24 bars each, being organized in three eight-bar phrases (24 = 3 x 8). The eight tonal centres it passes through constitute one of the harmonic progressions often used by Talens. In the refrains, as a counterweight to all this folk material, I use an atonal motif from his work *Semiotecnia* (1984). Although I am particularly fond of the four works used, there is a small final section in which I invoke a motif from my favourite work by Talens, his *Obertura Rítmica* (Rhythmic Overture) (1990).

In conclusion, I would like to thank the maestro's children for the support and approval they have shown for my work of homage. It has not been easy to find the right balance that I was aiming for between the use of Talens's music and my own identity, expressed in my way of handling material I hold in the highest esteem. I wanted at all times to show the appropriate reverence for a legacy of incalculable value. Naturally, I think it all sounds like Talens, though all from my perspective. I hope and wish that my work will serve as a pretext to revisit the maestro's immortal music, and will be understood as what it is: a humble and heartfelt homage.

Instrumentation:

- Piccolo
- Flutes 1, 2
- Oboes 1, 2
- Bassoons 1, 2
- Requinto guitar
- Clarinets 1, 2, 3
- Bass clarinet
- Alto saxophones 1, 2
- Tenor saxophone
- Baritone saxophone

- Horns 1, 2, 3, 4
- Flugelhorn 1 (2*)

- Trumpets 1, 2, 3* (3rd trmpt will play 2nd flghrn part in the third mvt)
- Trombones 1, 2, 3 (bass)
- Euphoniums 1, 2
- Tuba

- Violoncello
- Double bass

- Percussion 1, 2, 3, 4, 5

- Perc. 1: Timpani (4); Metal spoons (2: coffee spoons).

- Perc. 2: Vibraphone ; Xylophone (shared with Perc. 3 and 4); Bongos (2); Bar chimes; Metal spoons (2: teaspoons).

- Perc. 3: Snare drum; Waterphone; Xylophone (shared with Perc. 2 and 4); Sleigh bell; Castanets; Tambourine; Cowbells (2); Metal spoons (2: dessert spoons).

- Perc. 4: Tam-tam (medium); Suspended cymbals (2: crash and ride); Crash cymbals; Xylophone (shared with Perc. 2 and 3); Metal spoons (2: soup spoons).

- Perc. 5: Bass drum (large); Triangles (2: medium and small); Wind machine; Metal spoons (2: tablespoons).

NB: in the third movement there is a passage in which the flugelhorn, trumpets and trombones also play metal spoons. To achieve a balance with the spoons used by the percussion, there will be a maximum of 2 musicians for each type of spoon. Therefore either 5 or 10 brass players will play the rhythm on the spoons.