

ANDRÉS VALERO-CASTELLS

Sinfonía nº 3, Epidemia Silenciosa

2021-AV61b

PARA BANDA SINFÓNICA
FOR SYMPHONIC BAND

Duration: 30' aprox.

© Copyright 2023. Andrés Valero-Castells. VALÈNCIA.

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

All rights reserved

Depósito Legal: V-3254-2022
I.S.M.N.: 979-0-3505-1498-2 Partitura
979-0-3505-1499-9 Completa

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 VALENCIA (España)
Teléfono: (+34) 96 370 40 27
info@pilesmusic.com - www.pilesmusic.com

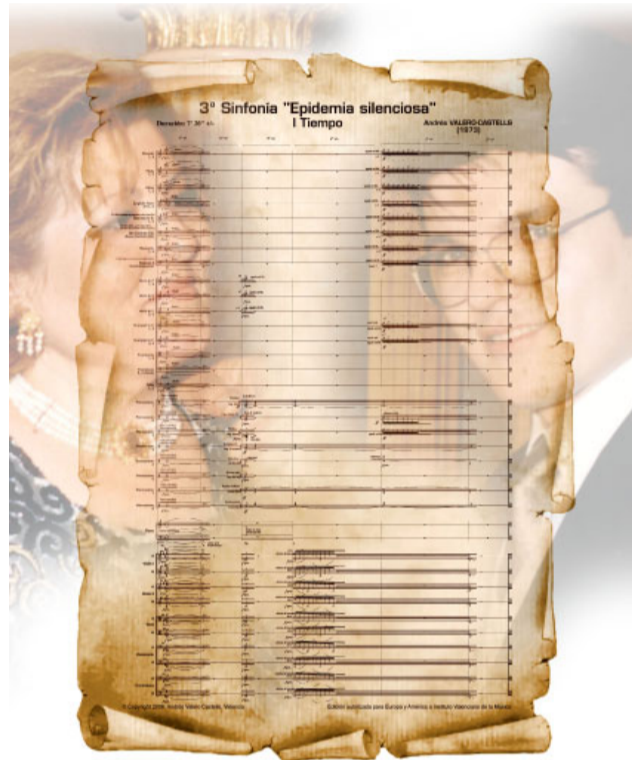
a mi madre

Sinfonía nº 3

Epidemia Silenciosa

(2021 - AV61b)
para banda sinfónica

- I.- Estado de la cuestión (7'30'')
- II.- Metáfora científica (4'15'')
- III.- Cómo eran las cosas (10')
- IV.- El Final (7'35'')

La *Sinfonía nº 3 Epidemia Silenciosa* (2006-AV61), para gran orquesta sinfónica, fue una obra escrita por encargo del *Institut Valencià de la Música*, como compositor residente de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. Se estrenó los días 25 a 28 de julio de 2006, en el Teatro de la Primitiva de Llíria, en la Plaza de Toros de piedra de Bocairant, en el Teatro Montecarlo de Buñol, y en el Palau de la Música de Valencia. Los directores asistentes de la JOGV, Hilari García, y Juan Carlos Máñez dirigieron los conciertos de Bocairant y Buñol, respectivamente, y el director titular, Manuel Galduf, estrenó la obra en Llíria y en Valencia. El concierto final fue grabado por RNE, y el IVM produjo un cd monográfico, dentro de su colección Patrimonio Musical Valenciano Actual. En 2008 la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música nominó al compositor como “Mejor

Autor de Música Clásica”, en la XII Edición de los Premios de la Música por esta obra. Posteriormente la sinfonía fue reestrenada por la Orquesta Filarmónica “Martín i Soler” bajo la dirección de Carmen Más-Arocas, en el Palau de la Música de Valencia y en el Auditorio de Castellón, el 29 de septiembre y 1 de diciembre de 2018, respectivamente.

La presente versión para banda sinfónica (2021-AV61b), está realizada por encargo del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. El tercer movimiento se estrenó el 14 de agosto de 2021, en el Auditorio Municipal San Luis de Buñol, con la Banda Sinfónica de La Armónica de Buñol, dirigida por el compositor. El estreno de la obra completa se produjo el 12 de febrero de 2023 en *l'Auditori* de Barcelona, a cargo de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida por el maestro José Rafael Pascual-Vilaplana.

Estreno en Barcelona (12 de febrero de 2023)

Estreno en Buñol (14 de agosto de 2021)

Críticas sobre los estrenos (orquesta y banda)

“... obtuvo un éxito rotundo ... constituye la obra en la que de momento culmina la capacidad creativa ya en él conocida para dotar a su música de un sentido narrativo de impacto tan potente como inmediato.”

Alfredo Brotons, Levante, 30 de julio de 2006

“... lo mejor de la tarde: una escalofriante sinfonía ... no hay efectismo ni autocompasión alguna, sólo una impresionante desnudez ... fue extraordinario, lo que antaño se llamaba muy inspirado ... No todos los días se escuchan estrenos de este calibre.”

Rosa Solá, El País, 31 de julio de 2006

Sobre la obra:

Es cierto que al mostrar un trabajo, normalmente un compositor expone sus ideas y pensamientos, su técnica e imaginación, su filosofía y a veces su ideología, sus fantasías y miedos, su capacidad, sus virtudes, y también sus carencias. De algún modo, los sonidos plasmados en la partitura forman una especie de código genético-creativo que ofrece mucha información sobre quien los escribe. No obstante considero que esta es sin duda mi creación más personal, dado que además de lo habitual, en ella desnudo mi alma, compartiendo un peso que me marcó para toda mi vida.

En 1995, volvía a casa con mi madre de la consulta del neurólogo. Hacía tiempo que algo no iba bien, pero recuerdo ese día porque el informe del doctor, concluía con la sentencia “Síndrome de Alzheimer”, enfermedad también conocida como *Epidemia Silenciosa*. Nunca había llorado de forma tan desesperada como cuando me di cuenta del alcance de la situación. En el momento en el que escribí estas líneas, Amparo, mi madre, se encontraba en estado vegetativo, soportando una fase terminal que parecía no acabar nunca. Falleció un año después del estreno de la obra, el 12 de julio de 2007, a la edad de 60 años. He de confesar que en varias ocasiones había pensado en componer una obra basada en mis reflexiones sobre esta enfermedad y sobre los sentimientos hacia mi madre, pero no había podido hasta ese momento porque me sentía tan impotente que me paralizaba. Finalmente encontré fuerzas para llevarlo a cabo, porque su pasión no era otra que sus hijos y la música, porque sentía que se lo debía, y sin duda se lo merecía. Escribir esta obra no hizo que la realidad cambiara esa amarga mezcla de

“... Valero-Castells vuelve a deslumbrar, esta vez en Barcelona, con una obra inspirada en el Alzheimer ... además de la excelencia de la interpretación, fue un concierto verdaderamente especial por la sensación de llegar al corazón de la gente compartiendo sentimientos.”

Manoli Aracil, LasBandas, 14 de febrero de 2023

resignación y rabia que va por dentro, por el contrario, me permitió revivir intensamente y de un modo especial, innumerables buenos momentos. Entre recuerdos y lágrimas, tuve que hacer un duro ejercicio de disciplina mental, para objetivar parte de la cuestión, y finalmente plantear esta obra como una serie de reflexiones personales.

De los cuatro movimientos que conforman esta sinfonía, el primero es el más desgarrado, trata de establecer de algún modo un “estado de la cuestión”. El grito inicial es mi grito, único gesto posible ante tanta miseria humana. Cuando todo signo de inteligencia desaparece solo queda el latir del corazón, el sinsentido de una existencia perversa. Si el significado del término “Alzheimer” implica, además de lenta destrucción, una involución vital, el significante ofrece, al ser retrogradado, una pequeña célula de tres sonidos (re-mi—la), que utilizo profusamente, junto con escalas exátonas, que resultan idóneas al carecer de semitonía, y por tanto de aparente direccionalidad.

El segundo tiempo, es en realidad una metáfora de carácter científico. Imaginemos que nos adentramos con una microcámara a través del cerebro humano, ese misterioso tesoro en forma de disco duro tan potente como frágil a la vez. Las complejas conexiones neuronales en normal funcionamiento, quedan representadas a través del fenómeno físico armónico, como expresión básica al tiempo que sublime de la naturaleza sónica. Un fenómeno físico presentado en continuo movimiento-vida, que es sumido en el caos, por la acción de dos agentes verdaderamente malignos, simbolizando las placas amiloides y los ovillos, que de forma sibilina se interponen y destruyen la magia que existe entre unas neuronas y otras.

El tercer tiempo es un emocionado recuerdo de cómo eran las cosas. Está organizado en tres secciones, primero la ternura materna, aquella que tanto he echado de menos. Después la valentía, como rasgo más destacable de su carácter. Y para concluir, como si de una ensoñación se tratara, suenan las músicas que ella más apreciaba. La memoria lejana es la última que se pierde, y en ese último reducto de identidad, estoy seguro que si hay dos melodías que sonaron en el interior de mi madre, fueron el célebre adagio del *Concierto en Re menor* de B. Marcello, y el primer tema de las no menos célebres *Czardas* de V. Monti. Las traté de forma superpuesta, y como no podía ser de otro modo, sonadas con los colores que ella más cerca tenía: el oboe, la trompeta, el fliscorno, y el piano.

Finalmente, estoy convencido de que la existencia digna de un ser deja de serlo en el momento en que por ejemplo al pasar por delante de un espejo se asusta al no saber a quien está viendo en él. Como por desgracia esto ya hace tiempo que pasó, que más da que mi madre no haya fallecido todavía, la Muerte, prematura, estúpida, y cruel, muy cruel, ha ganado la

partida. Cuando la Sinfonía parece concluir, todavía escucharemos un último gesto, un simbólico minuto de silencio. Un silencio musicado que concluye con un pensamiento deliberadamente positivo: si al dejar de respirar, los 21 gramos que dicen que pesa el alma humana, existen realmente, que no sean una imagen de lo último que somos, sino de lo mejor que hemos sido.

Dediqué esta obra a la memoria de Amparo, mi madre, pero también a todas las personas que como mi padre, han dirigido todos sus esfuerzos en acompañar en ese tristísimo viaje a unos ángeles arrancados de la vida, pero sin el consuelo de la muerte. Detrás de cada enfermo de Alzheimer hay un cuidador principal, que no es menos ángel, y que aunque consciente, no soporta menor condena. Las personas que han vivido una experiencia similar saben de qué estoy hablando, y para las que no, permitidme un consejo: disfrutad de los vuestros mientras podáis.

Andrés VALERO-CASTELLS
www.andresvalero.com

Instrumentación:

· Flautín 1, 2 (también flautas) *	· Trompa (F) 1, 2, 3, 4
· Flauta 1, 2 (fl. 2, también flauta G) *	· Fliscorno (Bb)
· Oboe 1, 2	· Trompeta (C) 1, 2, 3, 4
· Corno inglés (F)	· Trombón 1, 2, 3, 4 (trb. 4 = trb. bajo)
· Fagot 1, 2, 3	· Bombardino (C) 1, 2
	· Tuba 1, 2
· Requinto (Eb)	
· Clarinete (Bb) 1, 2, 3, 4	· Violonchelo
· Clarinete alto (Eb)	· Contrabajo
· Clarinete bajo (Bb)	
	· Piano
· Saxo soprano (Bb)	
· Saxo alto (Eb) 1, 2	· **Percusión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
· Saxo tenor (Bb)	
· Saxo barítono (Eb)	

*III Tiempo: En la 1ª sección (compases 1 a 33), el solo de flautas queda organizado en 4 voces, pero en función de cada plantilla, el director puede sugerir la siguiente distribución:

Plantilla:	En las partes:	Posible cambio:
Flautín 1 (tocando flauta)	1ª voz	2ª voz
Flautín 2 (tocando flauta)	2ª voz	3ª voz
Flauta 1	3ª voz	1ª voz
Flauta 2 (tocando fl. en sol)	4ª voz	4ª voz

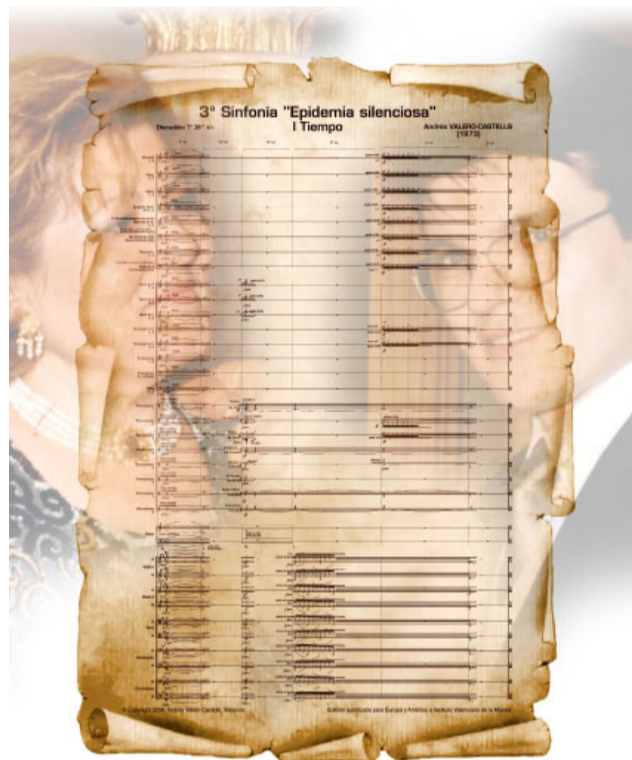
**

- Perc. 1: timbales (5); cortina de metal; plato suspendido (sobre el parche del timbal).
- Perc. 2: marimba (de 4 octavas); lira (con pedal y láminas anchas para pasar arco); cajas chinas (5).
 - Perc. 3: vibráfono; xilófono; lira (compartida con el perc. 2).
- Perc. 4: campanófono; tom toms (5); maceta de barro grande (Sol-2); crócalos afinados (7: oct. diatónica de Do5 a Si5).
 - Perc. 5: caja clara; gongs afinados (4: Re3, Mi3, Sol3, La3).
- Perc. 6: platos suspendidos (3: claveteado, crash, ride); tambor de muelle (grande).
- Perc. 7: tam tams (2: grande, mediano); tambor de muelle (compartido con el perc. 6); bombo mediano (compartido con el perc. 8); cortina de bambú.
- Perc. 8: bombos (2: grande, mediano); campana budista; látigo.

To my mother
Symphony No. 3
Silent Epidemic
 (2021-AV61b)
 for symphonic band

- I. State of Affairs (7'30'')
- II. Scientific Metaphor (4'15'')
- III. The Way Things Were (10')
- IV. The End (7'35'')

Symphony No. 3, *Silent Epidemic* (2006-AV61), for large symphony orchestra, was commissioned by the Valencian Music Institute (IVM) and written as resident composer for the Youth Orchestra of the Generalitat Valenciana (JOGV). It was first performed on 25–28 July 2006 at the Teatro de la Primitiva in Lliria, the stone bullring in Bocairent, the Teatro Montecarlo in Buñol and the Palau de la Música in Valencia. The assistant conductors of the JOGV, Hilari García and Juan Carlos Máñez, took the podium for the concerts at Bocairent and Buñol respectively and the principal conductor, Manuel Galduf, premiered the work in Lliria and Valencia. The final concert was recorded by RNE (Spanish National Radio), and the IVM produced a CD in its Current Valencian Musical Heritage collection. In 2008 the Academy of Musical Arts and Sciences nominated

the composer as “Best Classical Music Composer” for this work in its 12th Music Awards. Subsequently the symphony was performed again by the Martín i Soler Philharmonic Orchestra under the baton of Carmen Más-Arocas at the Palau de la Música in Valencia and the Auditorio in Castellón, on 29 September and 1 December respectively.

This version for symphonic band (2021-AV61b) was commissioned by the La Armónica Centre for Music Teaching in Buñol. The third movement was premiered by the La Armónica Symphonic Band, conducted by the composer, at the San Luis Municipal Auditorium in Buñol on 14 August 2021. The first performance of the whole work was given on 12 de febrero de 2023 by the Barcelona Municipal Band, under maestro José Rafael Pascual-Vilaplana, at the Auditori in Barcelona.

First performance in Barcelona (12 February 2023)

First performance in Buñol (14 August 2021)

Reviews of the first performances (orchestra and band)

...It was a resounding success... this work is the culmination, for now, of his already familiar creative ability to invest his music with a narrative meaning whose impact is both powerful and immediate.

Alfredo Brotons, *Levante*, 30 July 2006

...The best part of the evening: a spine-tingling symphony... no histrionics or self-pity at all, just a moving starkness... it was remarkable: what used to be called very inspired... It is not every day that one hears new works of this calibre.

Rosa Solá, *El País*, 31 July 2006

About the work:

It is true that when composers present their works, they normally set out their ideas and thoughts, their technique and imagination, their philosophy and sometimes their ideology, their fantasies and fears, their ability, their virtues, and also their deficiencies. Somehow, the sounds reflected in the score form a kind of creative-genetic code which offers a great deal of information about the person who wrote them. However, I consider this to be without question my most personal creation, since as well as the usual things, I bare my soul in it, sharing a burden that marked me for life.

In 1995 I returned home with my mother from seeing the neurologist. For quite a while something had not been right, but I remember that day because the doctor's report concluded with the verdict "Alzheimer's Syndrome", a disease also known as the "Silent Epidemic". I had never wept so desperately as when I realised the significance of the situation. When I wrote these lines, Amparo, my mother, was in a vegetative state, enduring a terminal phase that never seemed to end. She died a year after the first performance of the work, on 12 July 2007, at the age of 60. I must confess that I had thought several times of composing a work based on my reflections on this disease and my feelings for my mother, but until then I had been incapable of it because I felt so helpless that it paralysed me. Finally I found the strength to carry it out, because her whole passion was her children and music, and because I felt I owed it to her, and she

...Valero-Castells dazzles us once again, this time in Barcelona, with a work inspired by Alzheimer's... as well as the excellence of the performance, it was a truly special concert for the impression of reaching people's hearts by sharing feelings.

Manoli Aracil, *LasBandas*, 14 February 2023

certainly deserved it. Writing this work did not cause reality to change that bitter mixture of resignation and inner rage; on the other hand, it allowed me to relive countless good moments intensely and in a special way. Amid memories and tears, I had to perform a hard exercise of mental discipline to objectify part of the matter, and finally to approach this work as a series of personal reflections.

Of the four movements that make up this symphony, the first is the most heartbroken. It tries somehow to establish the "state of affairs". The initial cry is my own, the only possible response to such human misery. When every sign of understanding disappears, only the heartbeat remains, the senselessness of a perverse existence. While the meaning, the signified, of the term *Alzheimer* involves an involution of life, as well as slow destruction, the signifier, in retrograde, offers a little cell of three sounds (D-E—F), which I use profusely, together with whole-tone hexatonic scales, which are suitable since they lack semitones, and therefore a sense of directionality.

The second movement is really a metaphor of a scientific nature. Let us imagine that with a micro-camera we are entering the human brain, that mysterious treasure house in the form of a hard disc, so powerful and yet so fragile. The complex neuronal connections, functioning normally, are represented through the physical phenomenon of harmony, as a basic and at the same time sublime expression of the nature of sound. This physical phenomenon is presented in continuous movement/life, which is submerged

in chaos by the action of two truly malign agents, symbolising the amyloid plaques and tangles that stealthily interpose themselves and destroy the magic that exists between neurons.

The third movement is an emotional recollection of the way things were. It is organized in three sections. First, maternal tenderness, that tenderness I have so sorely missed. Then courage, the most outstanding aspect of her character. And to conclude, as if in a daydream, we hear the pieces of music she was most fond of. Distant memory is the last to go, and in that final outpost of identity I am sure that if there were two melodies playing inside my mother, they were the famous adagio by Benedetto Marcello and the first theme from the no less famous czardas by Vittorio Monti. I superimposed them, and scored them, needless to say, with the colours dearest to her: oboe, trumpet, flugelhorn, and piano.

Finally, I am convinced that the worthy existence of a being ceases to be so at the moment when, for example, they pass in front of a mirror and are frightened by not knowing who they are seeing in it. As this unfortunately happened some time ago, what does it matter that my

mother has not yet died? Death, premature, stupid and cruel, has won the game. When the Symphony seems to have come to an end, we will still hear one final gesture, a symbolic minute of silence. A silence set to music that concludes with a deliberately positive thought: if, when we stop breathing, the 21 grams that the human soul is said to weigh really exist, let them not be an image of the last thing we are, but of the best we have been.

I dedicated this work to the memory of Amparo, my mother, but also to all those who, like my father, have devoted all their efforts to accompanying those angels, torn from life but without the consolation of death, on that desperately sad journey. Behind every Alzheimer patient there is a primary caregiver, who is no less of an angel, and who, though aware, endures a no less harsh sentence. Those who have lived through a similar experience know what I am talking about, and to those who have not, allow me to give you a piece of advice: appreciate your loved ones while you can.

Andrés VALERO-CASTELLS
www.andresvalero.com

Instrumentation:

· Piccolos 1, 2 (also flutes) *	· Horns (F) 1, 2, 3, 4
· Flutes 1, 2 (fl. 2 also G flute) *	· Flugelhorn (Bb)
· Oboes 1, 2	· Trumpets (C) 1, 2, 3, 4
· Cor anglais (F)	· Trombones 1, 2, 3, 4 (trb. 4 = bass trb.)
· Bassoons 1, 2, 3	· Euphoniums (C) 1, 2
	· Tubas 1, 2
· Sopranino clarinet (Eb)	
· Clarinets (Bb) 1, 2, 3, 4	· Cello
· Alto clarinet (Eb)	· Double bass
· Bass clarinet (Bb)	
	· Piano
· Soprano saxophone (Bb)	
· Alto saxophones (Eb) 1, 2	· **Percussion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
· Tenor saxophone (Bb)	
· Baritone saxophone (Eb)	

*3rd movement: In the first section (bars 1 to 33), the solo for flutes is arranged in four voices, but depending on each instrumentation, the conductor may suggest the following distribution:

Instrumentation:	Parts:	Possible change:
Piccolo 1 (playing flute)	1st voice	2nd voice
Piccolo 2 (playing flute)	2nd voice	3rd voice
Flute 1	3rd voice	1st voice
Flute 2 (playing G flute)	4th voice	4th voice

**

- Perc. 1: timpani (5); bar chimes; suspended cymbal (over the timpani head).
- Perc. 2: marimba (4-octave); glockenspiel (with pedal and wide keys for bowing); wood blocks (5)
- Perc. 3: vibraphone; xylophone; bell lyre (shared with perc. 2).
- Perc. 4: tubular bells; tom drums (5); large earthenware flower pot (G2); tuned finger cymbals (7: diatonic oct. from C5 to B5).
- Perc. 5: snare drum; tuned gongs (4: D3, E3, G3, A3).
- Perc. 6: suspended cymbals (3: sizzle, crash, ride); spring drum (large).
- Perc. 7: tam tams (2: large, medium); spring drum (shared with perc. 6); medium bass drum (shared with perc. 8); bamboo chimes.
- Perc. 8: bass drums (2: large, medium); Buddhist bell; whip.

