

ANDRÉS VALERO-CASTELLS

**PIEZA EN FORMA DE
*TRES PIEZAS EN
FORMA DE PERA***

(2022/23-AV99)

Saxophone Quartet
.....

.....
Score

Duration: 13' aprox.

.....

© Copyright 2024. Andrés Valero-Castells. VALÈNCIA.

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

All rights reserved

Depósito Legal: V-992-2024
I.S.M.N.: 979-0-3505-1611-5

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, diríjase 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: (+34) 96 370 40 27
info@pilesmusic.com - www.pilesmusic.com

Pieza en forma de *Tres piezas en forma de pera*

(Homenaje a Erik Satie)

(2022/23-AV99)

para cuarteto de saxofones (S, A, T, B)

Obra escrita por encargo del cuarteto de saxos Púrpura Pansa, quienes la estrenaron el 24 de febrero de 2024 en el Auditorio de la Casa de Cultura de Puçol (Valencia), dentro del VIII Festival SAXEM¹. Está dedicada a mi cuñada María Saura, pareja sentimental de mi querido hermano mayor Francisco José.

En 1903 el maravillosamente excéntrico compositor francés Erik Satie (1866-1925) escribió una obra para piano a 4 manos que tituló *Tres piezas en forma de pera*. Claude Debussy (1862-1918), amigo de Satie, le comentó en una ocasión que su música carecía de Forma, y su respuesta creativa fue esta obra, que con tan peculiar título enfatiza la cuestión formal. En realidad se trata de un conjunto de siete piezas, y después de sumergirme en ellas, he llegado a la conclusión, tal y como intuí desde el principio, de que la “forma de pera” como tal no significa nada, más allá del tono humorístico característico en Satie, y sin perjuicio de la interesante organización estructural de sus siete piezas.

La estructura de cualquier composición se configura por diferentes parámetros, y su superficie sonora se concreta en la partitura, normalmente eligiendo el tipo de compás y cantidad de compases, así como la velocidad de interpretación. Así pues, para componer esta obra en homenaje a Satie, he utilizado el mismo recipiente (en forma de pera...) que el de su obra; tiene la misma configuración en cuanto a partes, compases, y agógica², pero quedando estructurada como una única pieza, dividida en siete partes. Aunque existen interrelaciones temáticas entre las siete partes, son independientes entre sí, de modo que cada conjunto decidirá si las interpreta todas, o solamente alguna de ellas.

Veamos un esquema:

Original de Satie	mi obra
“Una forma de comenzar”	Parte 1: M. Ray
“Más de lo mismo”	Parte 2: H. Daumier
“Pieza 1”	Parte 3: Pieza 1
“Pieza 2”	Parte 4: 3 Caligramas
“Pieza 3”	Parte 5: J. Carner
“Una vez más”	Parte 6: E. Satie
“Repetición gratuita”	Parte 7: Resumen

Satie utilizó materiales propios de diversa procedencia para componer su obra³, y únicamente compuso música inédita para su *Pieza nº 1*, por lo que en mi obra, la tercera parte podría definirse como una transcripción recreada, puesto que utilicé su material. En el resto de las partes me sirvo de otras conexiones como fuente de inspiración, incluso de un texto del propio Satie.

1 En dicho concierto, monográfico de obras dedicadas al cuarteto Púrpura Pansa, de compositores valencianos vivos, también se estrenó mi *Glosa a la Sonata 84* (sobre la popular sonata del P. Antonio Soler) (2022-AV98b), además de la obra *Uranac, op. 24* de mi hermano mayor Francisco José.

2 Agógicamente Satie utiliza expresiones sin un metrónomo concreto; en mi pieza he determinado los metrónomos tomando como referencia la orquestación de Roger Désormière, en la versión de la Orquesta Sinfónica de Utah dirigida por Maurice Abravanel. Existen otras orquestaciones como la de Russell Plous, e incluso una versión para banda sinfónica de Simon Scheiwiller, pero he preferido la de Désormière, por ser la más difundida.

3 *Una forma de comenzar* es una *Gnossienne* inédita escrita originalmente como parte de la música incidental para la obra de Joséphin Péladan *Le Fils des étoiles* (1891); *Más de lo mismo* es una marcha basada en su canción de cabaret inacabada *Le Roi soleil de plomb* (hacia 1900); *Pieza 2* es una marcha basada en dos de sus canciones de cabaret *Impérial-Napoléon* (1901) y *Le Veuf* (1899); en *Pieza 3* evoca el estilo de sus *Pièces froides* (1897), incorporando 25 compases de un borrador rechazado para la segunda de las *Danses de travers*; *Una vez más* es una transcripción literal de su *Danie* para conjunto de cámara (1890), su primer intento conocido de composición orquestal; y en *Repetición gratuita* utiliza material de la música abandonada para *The Angora Ox* (1902).

La primera parte está inspirada en varias de las versiones que entre 1969 y 1973 pintó el artista estadounidense afincado en Francia Man Ray (Emmanuel Radnitzky) (1890-1976), de su obra *La pera de Satie*. Después de una breve introducción, se presenta el material temático que se articula a modo de breves variaciones. Como broma, se incluye un pequeño guiño a la famosa *Pequeña Serenata Nocturna* de W. A. Mozart (1756-1791).

La segunda parte está inspirada en las caricaturas satíricas del artista marsellés Honoré Daumier (1808-1879) sobre el rey Luis Felipe I de Francia (1773-1850), con cabeza de pera⁴; y en la portada del 27 de febrero de 1834 de la revista parisina *Le Charivari* que reproduce una sentencia judicial contra la revista, con un caligrama alineando el texto en forma de pera, precisamente por haber publicado las caricaturas de Daumier en el ejemplar del 17 de enero de 1834⁵. Parte del material que se emplea en esta parte introduce los caligramas de mi cuarta pieza; se toma la idea del proceso de metamorfosis en cuatro pasos, y aparece por primera vez el motivo principal de la *Pieza 1*.

Como ya se ha comentado, la tercera parte consiste en una transcripción, más o menos literal, de la *Pieza 1* original de Satie.

En la cuarta parte se recoge la idea del caligrama de la segunda parte, así como la idea de varias versiones de un mismo evento de la primera parte, consistiendo en tres reproducciones de la imagen de una pera en la partitura.

En el concierto de estreno, el cuarteto Púrpura Pansa acompañó su interpretación con el apoyo de una video-creación en torno a la obra, creada por Javier Teruel, resultando especialmente interesante en esta cuarta parte, al poder visualizar los caligramas mientras se produjo la audición. Recomendando, sin duda alguna, la utilización de dicha video-creación o alguna similar, para mejor comprensión y disfrute de la música.

La quinta parte está inspirada en el poema *Les peres jovenetes* del poeta catalán Josep Carner (1884-1970), contenido en su poemario *Els fruits saborosos* (1906)⁶. La estructura del poema en cinco estrofas de cuatro versos, así como su métrica y su rima determinan en gran medida la organización sonora interna de esta parte, una vez enunciado el título del mismo. Cada verso se despliega en cinco compases, de modo que a cada doble barra se expone una de las cinco estrofas. Vuelve a aparecer el motivo de la *Pieza 1*, así como una autocita, que procede del 2º tiempo – *Pentáfono*- de mi *Cuarteto nº 2 para saxos*⁷ (2001-AV41).

Para la sexta parte se emplea como fuente de inspiración un texto escrito por el propio E. Satie en su obra *Memorias de un amnésico*; se trata del divertido texto *La jornada del músico* (1913). El cronograma que plantea Satie, así como las peculiares actividades diarias son aprovechadas para organizar la estructura y los eventos sonoros de esta parte, en la que por necesidades dramáticas reaparecen algunos motivos expuestos anteriormente.

Y finalmente, en la séptima parte se reexpone parcialmente el material de la primera parte, en conjunción con el enunciado del título del poema, el motivo recurrente de la *Pieza 1*, y la autocita de *Pentáfono*.

Andrés Valero-Castells
www.andresvalero.com

4 En francés la palabra “pera” también se utiliza como un insulto peyorativo.

5 En realidad, dichas caricaturas fueron realizadas originalmente por Charles Philippon (1800-1861), publicadas en la revista *La Caricature* el 24 de noviembre de 1831.

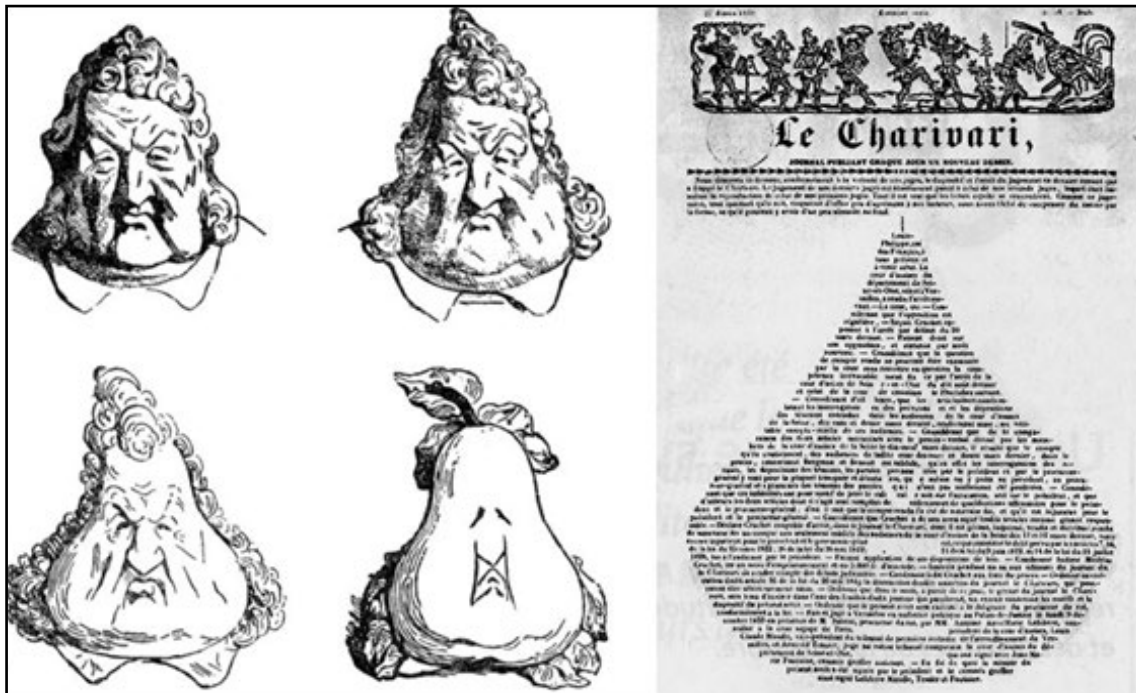
6 Existen tres versiones del poema, publicadas respectivamente en 1906, 1928 y 1957, lo cual entronca con el concepto ya comentado de varias versiones de un mismo evento, como ocurre con la pintura de M. Ray, o con los 3 Caligramas de la misma pera.

7 La primera grabación discográfica de dicha obra fue realizada por Púrpura Pansa en el CD *Saxofonía*, monográfico de mi música para saxo y de la de mi hermano Francisco José.

· Sobre las fuentes de inspiración:

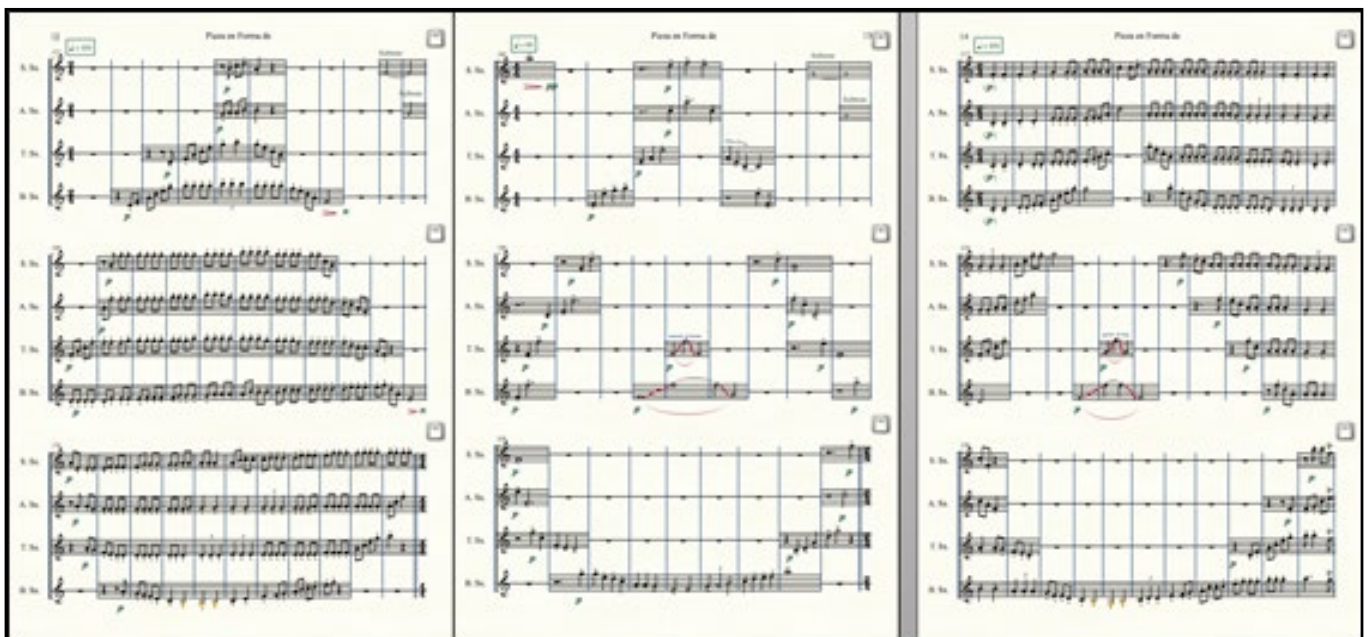
La pera de Satie de Man Ray.

Caricaturas de Honoré Daumier y caligrama de la revista *Le Charivari*.

Detalle de la partitura original de la *Pieza 1* de Satie.

Detalle de mis 3 caligramas.

Poema de Josep Carner, *Les peres jovenetes.*

*¡Ai la petita Ixena, voluble com l'amor,
que vols que et creguin muda, la boca ben estreta,
i ta mirada xiscla tan fort com l'oreneta
dessota les pestanyes, serrell del teu candor!*

*Quan obres la finestra, ja tot el món és clar;
l'olor que t'esperava del roserar, tremola;
la llum et pren la cara i pel teu cos rodola
i ta rialla dins un raig de sol se'n va.*

*I quan el cel és d'or i cada cosa invita
en el camí i el marge i el tros, sobtadament
sents una esgarrifança del goig d'ésser vivent,
l'esguard xipollejant en la llum infinita.*

*¡Ah si les albes roses i el branquillons d'abril
i el so de l'ocellada i el riu que s'adellera
poguessin lliberar-te, tu sola, tu primera,
de topar mai el dol, Ixena, més gentil*

*que les primeres peres que es fan acolorades
llavors que tant s'atarda el sol per la vessant;
les peres jovenetes, penjant extasiades
de cabre justes, dintre la boca d'un infant!*

Fragmento utilizado del texto de Erik Satie, *La jornada del músico*

El artista debe regular su vida.

Aquí tienen el horario detallado de mis actividades diarias:

Me levanto a las 7.18 h; inspirado: de 10.23 a 11.47 h. Almuerzo a las 12.11 h y me levanto de la mesa a las 12.14 h.

Saludable paseo a caballo, en el fondo del parque: de 13.19 a 14.53 h. Otra inspiración: de 15.12 a 16.07 h.

Ocupaciones diversas (esgrima, reflexiones, inmovilidad, visitas, contemplación, destreza, natación, etc.) de 16.21 a 18.47 h.

La cena se sirve a las 19.16 y se termina a las 19.20 h. A continuación, lecturas sinfónicas en voz alta: de 20.09 a 21.59 h.

Me acuesto normalmente a las 22. 37 h. Una vez por semana, despertar sobresaltado a las 3.19 h (los martes).

· Imagen del estreno: Púrpura Pansa (Manuel Romero –s. soprano-, Juanlu Gozávez –s. alto-, Héctor Andrés –s. tenor-, y Javier Teruel –s. barítono-) junto a los compositores Josep Alamá, Nicolás Romero, y los hermanos Francisco José y Andrés Valero-Castells.

Pieza en forma de *Tres piezas en forma de pera*

(Tribute a Erik Satie)

(2022/23-AV99)

for saxophone quartet (S, A, T, B)

Work written by commission of the Púrpura Pansa saxophone quartet, who premiered it on February 24, 2024 in the Auditorium of the Puçol Culture House (Valencia), within the VIII SAXEM Festival. It is dedicated to my sister-in-law María Saura, romantic partner of my dear older brother Francisco José.

In 1903 the wonderfully eccentric French composer Erik Satie (1866-1925) wrote a work for 4-hand piano that he titled Three Pear-Shaped Pieces. Claude Debussy (1862-1918), a friend of Satie, once told him that his music lacked Form, and his creative response was this work, which with such a peculiar title emphasizes the formal issue. It is actually a set of seven pieces, and after immersing myself in them, I have come to the conclusion, as I intuited from the beginning, that the “pear shape” as such means nothing, beyond the tone. characteristic humor in Satie, and without prejudice to the interesting structural organization of its seven pieces.

The structure of any composition is configured by different parameters, and its sound surface is specified in the score, normally choosing the type of time signature and number of measures, as well as the speed of interpretation. Thus, to compose this work in homage to Satie, I have used the same container (pear-shaped...) as that of his work; It has the same configuration in terms of parts, measures, and agogic, but is structured as a single piece, divided into seven parts. Although there are thematic interrelationships between the seven parts, they are independent of each other, so each group will decide whether to interpret all of them, or only some of them.

Let's see a scheme:

Satie's original	my work
“A way to begin”	Part 1: M. Ray
“More of the same”	Part 2: H. Daumier
“Piece 1”	Part 3: Piece 1
“Piece 2”	Part 4: 3 Caligrams
“Piece 3”	Part 5: J. Carner
“Once more”	Part 6: E. Satie
“Free Replay”	Part 7: Summary

Satie used his own materials from different sources to compose his work, and he only composed unpublished music for his Piece No. 1, so in my work, the third part could be defined as a recreated transcription, since he used the material of the. In the rest of the parts I use other connections as a source of inspiration, even a text by Satie himself.

1 In said concert, a monograph of works dedicated to the Púrpura Pansa quartet, by living Valencian composers, my Glosa a la Sonata 84 (on the popular sonata by P. Antonio Soler) (2022-AV98b) was also premiered, in addition to the work Uranac, op. 24 of my older brother Francisco José.

2 Agogically, Satie uses expressions without a specific metronome; In my piece I have determined the metronomes taking as reference the orchestration of Roger Désormière, in the version of the Utah Symphony Orchestra conducted by Maurice Abravanel. There are other orchestrations such as that of Russell Plous, and even a version for symphonic band by Simon Scheiwiller, but I preferred the one by Désormière, as it is the most widespread.

3 One way to start is an unpublished Gnosienne originally written as part of the incidental music for Joséphin Péladan's Le Fil des étoiles (1891); More of the Same is a march based on his unfinished cabaret song Le Roi soleil de plomb (ca. 1900); Piece 2 is a march based on two of his cabaret songs Impérial-Napoléon (1901) and Le Veuf (1899); in Piece 3 he evokes the style of his Pièces froides (1897), incorporating 25 bars from a rejected draft for the second of Travers' Danses; Again it is a literal transcription of Danie for Chamber Ensemble (1890), his first known attempt at orchestral composition; and in Free Repetition he uses material from abandoned music for The Angora Ox (1902).

The first part is inspired by several of the versions that the American artist living in France, Man Ray (Emmanuel Radnitzky) (1890-1976), painted between 1969 and 1973, of his work *The Satie Pera*. After a brief introduction, the thematic material is presented, articulated in the form of brief variations. As a joke, a small nod to the famous *Little Night Serenade* by W. A. Mozart (1756-1791) is included.

The second part is inspired by the satirical caricatures of the Marseille artist Honoré Daumier (1808-1879) about the pear-headed King Louis Philippe I of France (1773-1850); and on the cover of February 27, 1834, of the Parisian magazine *Le Charivari*, which reproduces a court ruling against the magazine, with a calligram aligning the text in the shape of a pear, precisely for having published Daumier's caricatures in the issue of February 17, 1834. January 1834. Some of the material used in this part introduces the calligrams of my fourth piece; The idea of the four-step process of metamorphosis is taken, and the main motif of *Piece 1* appears for the first time.

As already mentioned, the third part consists of a more or less literal transcription of Satie's original *Piece 1*.

The fourth part includes the idea of the calligram from the second part, as well as the idea of several versions of the same event from the first part, consisting of three reproductions of the image of a pear in the score. In the premiere concert, the *Púrpura Pansa* quartet accompanied their performance with the support of a video-creation around the work, created by Javier Teruel, which was especially interesting in this fourth part, being able to visualize the calligrams while the audition took place. . I recommend, without a doubt, the use of said video-creation or something similar, for a better understanding and enjoyment of the music.

The fifth part is inspired by the poem *Les peresyoungetes* by the Catalan poet Josep Carner (1884-1970), contained in his collection of poems *Els fruits savorosos* (1906). The structure of the poem in five stanzas of four lines, as well as its meter and rhyme largely determine the internal sound organization of this part, once its title has been stated. Each verse unfolds in five measures, so that each double bar exposes one of the five stanzas. The motif of *Piece 1* appears again, as well as a self-citation, which comes from the 2nd beat – *Pentaphone* – of my *Quartet No. 2 for saxophones* (2001-AV41).

For the sixth part, a text written by E. Satie himself in his work *Memories of an Amnesiac* is used as a source of inspiration; It is the fun text *The Musician's Day* (1913). The schedule proposed by Satie, as well as the peculiar daily activities, are used to organize the structure and sound events of this part, in which, due to dramatic needs, some previously stated motifs reappear.

And finally, in the seventh part the material of the first part is partially restated, in conjunction with the statement of the poem's title, the recurring motif of *Piece 1*, and the self-citation of *Pentafona*.

Andrés Valero-Castells
www.andresvalero.com

4 In French the word "pear" is also used as a pejorative insult.

5 In reality, these caricatures were originally made by Charles Philippon (1800-1861), published in the magazine *La Caricature* on November 24, 1831.

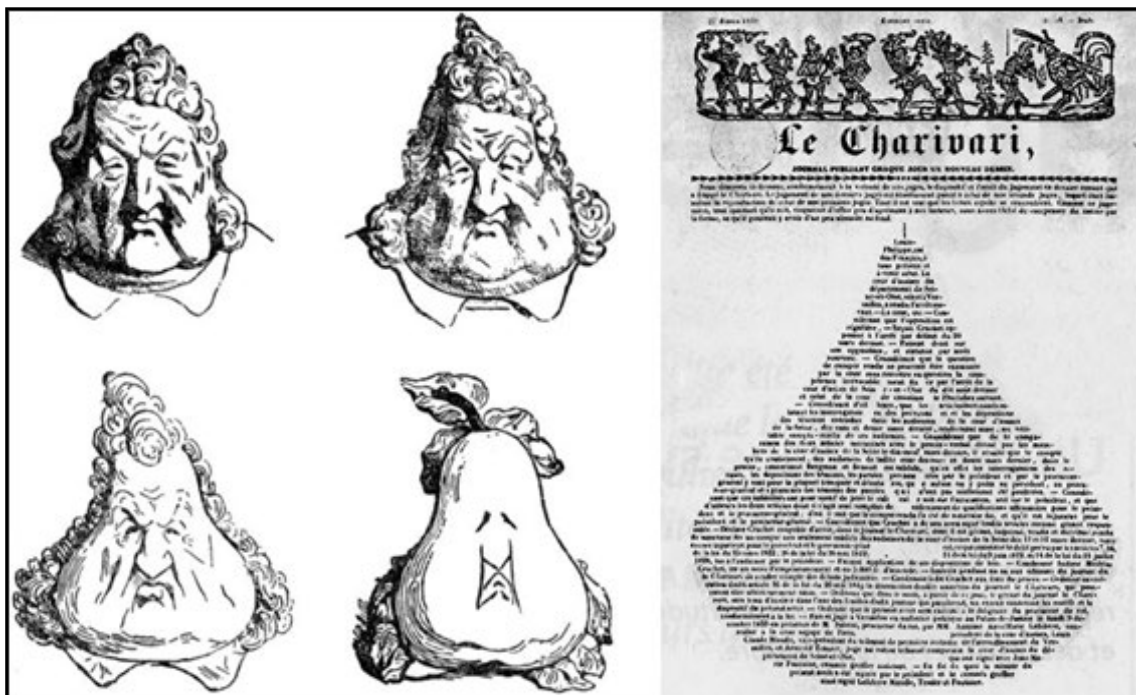
6 There are three versions of the poem, published respectively in 1906, 1928 and 1957, which connects with the already mentioned concept of several versions of the same event, as occurs with the painting by M. Ray, or with the 3 Calligrams of the same pear .

7 The first recording of this work was made by *Púrpura Pansa* on the CD *Saxofonia*, a monograph of my music for sax and that of my brother Francisco José.

· About sources of inspiration:

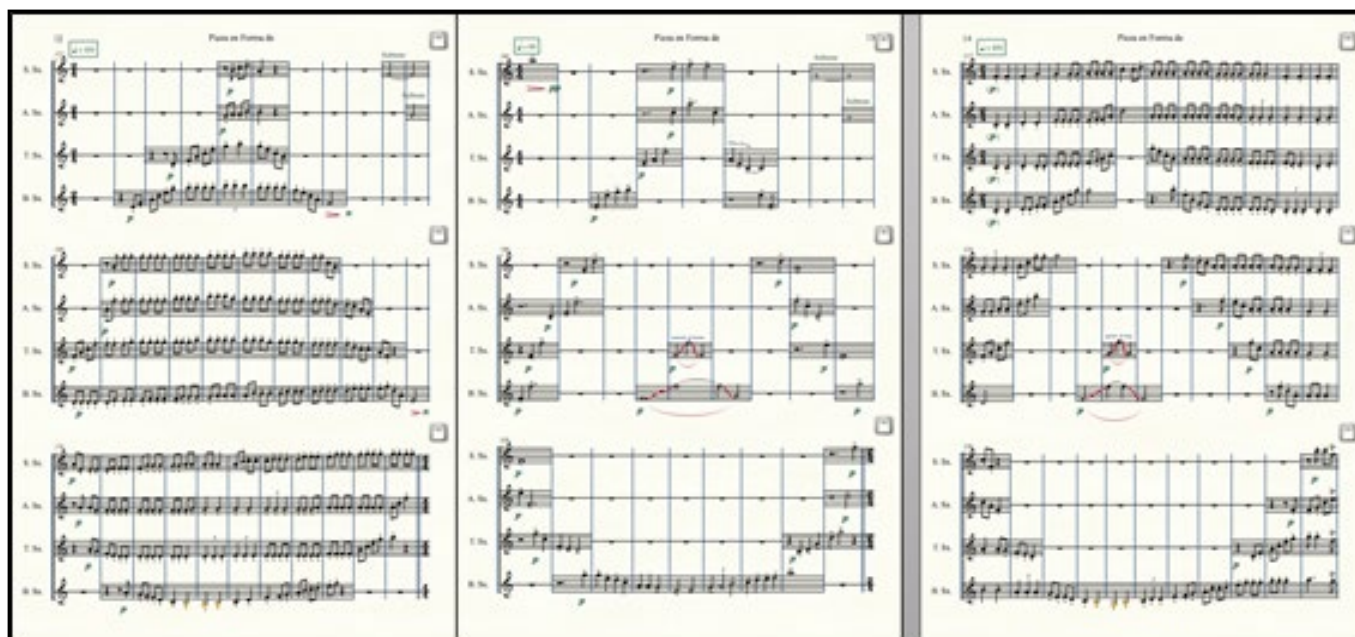
Man Ray's Satie Pear.

Caricatures by Honoré Daumier and calligram from Le Charivari magazine.

Detail of the original score of Piece 1 by Satie.

Detail of my 3 calligrams.

Poem by Josep Carner, *Les peres jovenetes.*

Oh, little Ixena, fickle with love,
that vols that et creguin mute, the mouth is very narrow,
and your look is as strong as l'oreneta
Dessota les eyelashes, serrell del teu candor!

When you work the finestra, all the world is clear;
The smell that you expected from roserar, tremola;
the light and the face and the skin you cos rodola
I ta riella dins a ray of sun goes away.

I know that the cell phone is golden and every thing invites
on the road and the marge and the tros, sobtadament
sents a esgarripança del goig d'ésser vivirt,
l'esguard xipollejant in the infinite light.

Ah yes the albes roses and the branquillons d'abril
and the dream of l'ocellada and the river that s'adelerà
poguessin liberate you, your alone, your first,
to find more pain, Ixena, more gentle

Let the first ones know that he is an acolorades fan
llavors que tant s'tarda el sol per la vessant;
The young peres, penjant extasiades
of just goat, inside the mouth of an infant!

Fragment used from Erik Satie's text, *The Musician's Journey*

The artist must regulate his life.

Here is the detailed schedule of my daily activities:

I get up at 7:18 a.m.; inspired: from 10:23 to 11:47 a.m. I have lunch at 12:11 p.m. and get up from the table at 12:14 p.m.

Healthy horseback riding, at the bottom of the park: from 1:19 p.m. to 2:53 p.m. Another inspiration: from 3:12 p.m. to 4:07 p.m.

Various activities (fencing, reflections, immobility, visits, contemplation, skill, swimming, etc.) from 4:21 p.m. to 6:47 p.m.

Dinner is served at 7:16 p.m. and ends at 7:20 p.m. Next, symphonic readings aloud: from 8:09 p.m. to 9:59 p.m.

I usually go to bed at 10:37 p.m. Once a week, waking up with a start at 3:19 a.m. (on Tuesdays).

· Image of the premiere: Púrpura Pansa (Manuel Romero –s. soprano-, Juanlu Gozávez –s. alto-, Héctor Andrés –s. tenor-, and Javier Teruel –s. baritone-) with the composers Josep Alamá, Nicolás Romero , and the brothers Francisco José and Andrés Valero-Castells.