

Tristezas y misterios

Para laúd renacentista en Sol y viola moderna

Gerardo Aponte Cupido

Score

Agosto del 2010
©2010

Tristezas y misterios fue escrita por una inquietud de exploración sonora y cualitativa del Laúd Renacentista. Se da la oportunidad de dicha exploración gracias a la laudista mexicana residente en Basilea, Karina González Treviño (a quien está dedicada la partitura junto con su familia), quien expresa al compositor el deseo de que se escriba música para laúd fuera del contexto de la música antigua, logrando con ello extender el repertorio para dicho instrumento y explorar nuevas formas de ejecución del mismo.

Esta partitura propone un discurso programático el cual, sin embargo, invita tanto al escucha como al ejecutante a crear su propia historia. La premisa del discurso de esta partitura nace de la necesidad del compositor de hablar del “Luto” no solo como el proceso de aceptación de la pérdida de un ser querido sino como el proceso de aceptación de cualquier pérdida personal ya sea física, espiritual o de cualquier otra índole.

La partitura se divide en ocho pequeños movimientos. El primero y último movimientos son creados a partir del mismo material sonoro y fungen como introducción y epílogo al discurso que se desarrollará en los seis movimientos internos. La finalidad de “enmarcar” el discurso central en estos movimientos externos es la de crear un ambiente sonoro que lleve a la introspección, a la búsqueda interna de respuestas, al cuestionamiento de nuestros propios procesos de aceptación y a la disposición de escuchar más a fondo el discurso interno.

Los tres movimientos “Tristeza” tienen como eje discursivo la visión en primera persona (sea del escucha o del ejecutante), del cómo puede ser el proceso de luto desde la pérdida-ausencia hasta la aceptación-sanación-conciliación. En dos de ellos podemos encontrar una muy pequeña cita casi textual de la canción “Dos Gardenias” de Antonio Machín. Esta cita musical representa al hecho o personaje sobre el cual se guarda el luto.

Los movimientos “Misterio” hablan del proceso cuestionamiento-entendimiento de los sentimientos vividos durante un periodo de luto y del luto mismo, así como del intento de cuestionar-responder situaciones como la vida, la muerte y el amor vistos, al igual que en los movimientos “Tristeza”, desde un plano en primera persona del personaje que vive el luto.

Tristezas y misterios se terminó de escribir el 31 de Agosto del 2010 en la Ciudad de México.

Gerardo Aponte Cupido.

Tristezas y misterios (Sadness and mysteries) was written because of an interest of exploring the sound and quality of Renaissance Lute. The opportunity came thanks to Mexican lute player resident at Basel, Karina González Treviño (the one who this score has been dedicated together with her family). She expressed her wish to the composer about music that could be written for lute out of the context of early music and to increase and explore new ways of performance of this instrument.

This score propose a programmatical discourse even though invites the listener and the performer to create their own story. The premise's discourse of this score borns of the composer necessity to talk about "Mourning" not just like the acceptance process of the loss but the acceptance process of any kind of personal loss like physical, spiritual or any other.

The score is divided in eight little movements. First and last one were created with the same sonorous material and they work like an introduction and epilogue of the whole six internal movements discourse. The purpose "to focus" central discourse in this external movements is to create a sonorous atmosphere that takes to the listener to the introspection, the internal search of answers, questioning about our own acceptance process and the disposition to listen the internal discourse deeper.

Three movements "Tristeza" have like discursive axis the first person view (could be the listener or the performer) of how could the mourning process be from the loss-absence to acceptance-healing-conciliation. In two of this movements we can find a little almost quote of the song "Dos Gardenias" written by Antonio Machín. This musical quote represents the fact or the character for the one that is in mourning.

Movements "Misterio" talk about the questioning-understanding process of the feelings someone experiments during a mourning period and mourning by itself, just as the attempt to question-answer situations as life, death and love seen, like in the "Tristeza" movements, from the first person character who is in mourning.

Tristezas y misterios (Sadness and mysteries) was finished in México City on August 31st 2010..

Gerardo Aponte Cupido.

Tristezas y misterios

para laúd renacentista en Sol y viola moderna

I.- Introspección

Gerardo Aponte Cupido

$\text{♩} = 75$
Meditabundo

Laúd

Viola

8

13

18

© Copyright 2010

22

Laúd

Vla.

28

Laúd

Vla.

34

Laúd

Vla.

39

Laúd

Vla.

44

Laúd

Vla.

Perdiéndose. Sin retener el tiempo

más *f*

más *f*

ppp

muy poco cresc.

II.- Tristeza 1

3

$\text{♩} = 50$
Tristemente

1

Laúd

Vla.

Sord.

siempre pp

8

Laúd

Vla.

14

Laúd

Vla.

pp

muy poco cresc.

18

Laúd

Vla.

pp

Retener bastante

Detailed description of the musical score: The score is for a piece titled 'II.- Tristeza 1'. It is in 4/4 time with a tempo of 50 bpm (indicated by a quarter note). The mood is 'Tristemente' (sadly). The score is divided into four systems. The first system (measures 1-7) features a guitar part (Laúd) and a viola part (Vla.). The guitar part starts with a rest, then plays a series of eighth notes and quarter notes, with dynamics ranging from *p* to *pp*. The viola part plays a sustained chord, marked 'Sord.' (sordina) and 'siempre pp'. The second system (measures 8-13) continues the guitar melody, which becomes more complex with sixteenth notes. The viola part continues with sustained chords. The third system (measures 14-17) shows a change in the guitar part, with a *pp* dynamic and a 'muy poco cresc.' (very little crescendo) marking. The viola part also has a *pp* dynamic and a 'muy poco cresc.' marking. The fourth system (measures 18-21) concludes the piece. The guitar part ends with a *p* dynamic, and the viola part ends with a *pp* dynamic. A 'Retener bastante' (hold for a long time) marking is placed above the final measure of the guitar part.

III.- Misterio 1

$\text{♩} = 80$
Fúnebre

Laúd

mp

Vla. Sin sordina.
mp

8

Laúd

Vla.

14

Laúd

Vla. *p*

21

Laúd *mp*

Vla.

28

Laúd

Vla.

33

Laúd rit.

Vla.

The musical score is for a piece titled 'III.- Misterio 1'. It is in 4/4 time with a tempo of 80 beats per minute. The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into systems, each containing staves for Laúd and Vela. The first system starts at measure 1, marked 'Fúnebre' and 'mp'. The Vela part has a 'Sin sordina.' instruction. The second system starts at measure 8. The third system starts at measure 14, where the Vela part has a 'p' dynamic. The fourth system starts at measure 21, where the Laúd part has a 'mp' dynamic. The fifth system starts at measure 28. The sixth system starts at measure 33, where the Laúd part has a 'rit.' (ritardando) instruction. The score ends with a double bar line.

IV.- Tristeza 2

Maestro's Score for IV.- Tristeza 2

Tempo and Dynamics: $\text{♩} = 50$, *poco rit.*, **A tempo**, $\text{♩} = 50$

Instrumentation: Vlna. (Violin), Laúd (Guitar), Vla. (Viola)

Measure 8: *molto rit.*, **A tempo**, $\text{♩} = 60$, *calmadamente*

Measure 13: *gliss.*, *sord.*

Measure 18: *poco f*

Measure 23: *poco f*

Dynamics: *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), *pp* (pianissimo), *f* (forte)

26

Retener bastante

Laúd

mp

p

Vla.

p

mp

pp

V.- Misterio 2

1 $\text{♩} = 90$

Laúd

recitado

mp misterioso

Laúd

sord.

con el canto

Vla.

pp

6

Laúd

mp

mp misterioso

Vla.

pp

10 A tiempo $\text{♩} = 60$

Laúd

f

mf

Quitar sordina

Vla.

mf

14

Laúd

Vla.

mf

18

Laúd

Vla.

f *ff* *mf*

22

Laúd

Vla.

mf *f*

26 **retener demasiado
quasi un chingo**

$\text{♩} = 90$

Laúd

Vla.

Trémolo Rasgueo

con el canto

recitado

p misterioso

31

Laúd

Vla.

p misterioso

35

Laúd

Vla.

VI.- Tristeza 3

A tempo

♩ = 60

Dulcemente

1

♩ = 60

Laúd

Vla.

Retener un poco

mf

mp

mp *cálido*

mp

mp *cálido*

mp

pizz.

6

Laúd

Vla.

mp *cálido*

mp *cálido*

arco

p

mp

11

Laúd

Vla.

mp

mp

mp

mp

16

Laúd

Vla.

mp *cálido*

mp *cálido*

mp *cálido*

VII.- Misterio 3

Musical score for the first system, featuring Laúd and Vla. (Violoncello) parts. The tempo is marked "A tiempo" (Ad libitum) with a quarter note equal to 55. The mood is "Amorosamente." (Amorously). The Laúd part starts with a forte (mf) dynamic, followed by a mezzo-forte (mp) dynamic, and then a piano (p) dynamic. The Vla. part starts with a mezzo-forte (mp) dynamic and then a piano (p) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

7

rit.

Poco más movido
♩ = 60

Laúd

mp

f

mp dulce

poco más fuerte

mp dulce

poco más fuerte

Vla.

pp

p

mf

p cantabile

mp dulce

The image shows a musical score for two instruments: Laúd (Lute) and Vln. (Violin). The Laúd part is written in treble and bass staves, while the Vln. part is in a single staff. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 3/8. The score is divided into measures by vertical bar lines. Dynamics include *mp* (mezzo-piano) and *p* (piano). The Laúd part includes the instruction *p cantabile y crecer poco a poco* (piano cantabile and grow little by little). The Vln. part includes the instruction *mp dulce* (mezzo-piano sweet).

19

Laúd

mp *p* *mp* y disminuir poco *poco más fuerte y disminuir poco*

Vla.

mp *p* *mp* disminuir poco *poco más fuerte y disminuir poco*

24

Laúd

mf y disminuir poco

mp

pp

Vla.

mf y disminuir poco

mp

pp

rit.

VIII.- Final

1

♩ = 75

Laúd

mp

p

Vla.

p

9

Laúd

mp

mp

p

Vla.

p

16

Laúd

mp y crecer poco a poco

poco más fuerte

Vla.

p y crecer poco a poco

poco más fuerte

22

Laúd

mf y crecer poco a poco

Vla.

mp y crecer poco a poco

28

Laúd

mf y crecer poco a poco

siempre f

Vla.

mp y crecer poco a poco

siempre f

mf

34

Laúd

Vla.

f

40

Laúd

f y disminuir poco poco hasta el final

f y disminuir poco poco hasta el final

Vla.

pizz

mf

46

Laúd

Sin retener el tiempo

p

Vla.