Variaciones sobre un tema de Alban Berg

Violín

Violonchelo

Piano

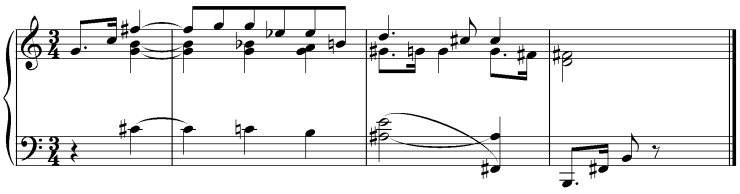
J. García Escudero

Febrero de 2005

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE ALBAN BERG

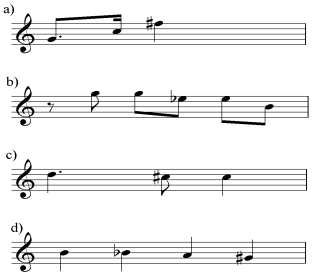
Esta pieza está construida tomando como material sonoro la *Sonata Op.1* (los cuatro primeros compases) de Berg; a modo de excusa, pero también a modo de "pequeño homenaje" al gran compositor expresionista. La construcción de la obra no pretende desvelar la mencionada creación de Berg, sino, mediante el trabajo de desarrollo con efectos vanguardistas del material y tomando como principio motor el desarrollo tímbrico, pretendo recrear la estupenda sonoridad de este fragmento, tan característico de la obra original.

Sonata Op.1 Alban Berg; c.1-3



El material

El material, pues, da continuidad- de forma absoluta, pues cada variación reincide sobre el mismo-a la obra en su conjunto. En la fase previa de la composición de esta pieza, ha habido un profundo análisis de esta frase musical, concluyendo en una fragmentación de cuatro elementos con significado propio, los cuales los he alternado en cada una de las seis variaciones, de manera que aparezcan el mismo número de veces en la obra. Desde la combinación de dos *células,* en la primera variación, hasta las cuatro células-que conforman el "todo", en este primer tema de la Op.1-, de la sexta variación, existe una línea de creación determinada, por otro lado, paralela a otros parámetros de la pieza (rítmica, intensidad, velocidad, grado de aleatoriedad, etc.).



Elementos temáticos desarrollados

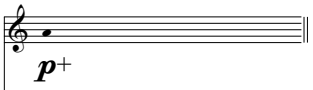
Conexión entre las variaciones; paralelismo entre lenguaje cromático/ aleatoriedad y lenguaje diatónico/notación tradicional.

He buscado una línea de conexión entre las seis variaciones, además de con el trabajo del material sonoro, creando una direccionalidad determinada hacia el lenguaje aleatorio. Así, si desde la primera variación (totalmente *tradicional*), hasta la última (totalmente *aleatoria),* mantengo el mismo juego, a nivel textural, y a nivel armónico. A nivel armónico siguiendo a Berg, que propone una línea de unión entre el lenguaje *super-cromático* y diatónico-con giros de cuarta y quinta, a modo de cadencias-, aunque esto se perciba muy velado en la sonata.

Nivel tímbrico.

El elemento que aporto a esos elementos sonoros-ya creados- es un trabajo tímbrico que Berg, desde el piano, no plasmó- o no concibió. Desde los tradicionales *sul tasto/sul poticellos,* la utilización de sordinas, *con legno,* trémolos, *cluster, pizzicatos,* hasta la utilización de una amplia gama de efectos provenientes del lenguaje de los últimos años del siglo XX, para el piano o los arcos. *Variaciones sobre un tema de Alban Berg* está concebida como una recreación tímbrica y efectista de la-muy admirada por mi- *Sonata Op.1*.

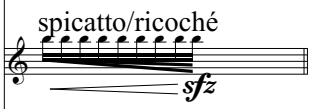
Instrucciones



Lo más piano posible

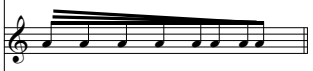
Armónico natural a la octava.

Duración del sonido, hasta que termina la línea.
En los arcos, además. SV (sin vibrato)

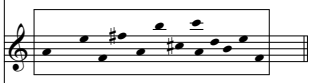


Dejar el último cuarto de arco rebotar
contra la cuerdas aleatóriamente,
pero acelerando-de forma natural-.

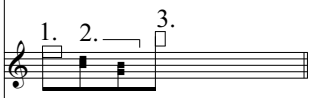
Acelerar libremente



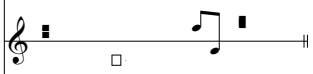
Ritardar libremente



Tocar aleatóriamente estas notas



1. Cluster diatónico, se tocan las notas que engloba el cuadro blanco
2. Cluster cromático, se tocan las notas que abarca el rectángulo opaco
3. Cluster diatónico (puede darse el caso de que sea cromátoci también),
se tocarán tres o cuatro notas libremente. Tiene una función más bien rítmica



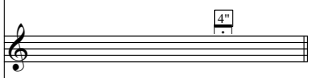
Notas, o grupos de notas (generalmente en forma de clusters)
sin altura determinada

Vibrar aproximadamentesegún la forma de la línea

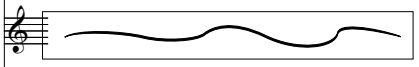
Vibrar exageradamente sobre armónicos naturales siguiendo
aprroximadamente la forma de la línea.

Partiendo de un cluster se irán quitando sonidos (cromáticamente),
hasta llegar a una sóla.

Piano; masa sonora; con el antebrazo o la mano, atacar un cluster
y mantener el sonido a lo largo de la barra.

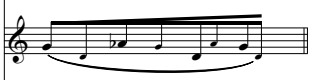


Duración aproximada. Aplicada a notas o silencios

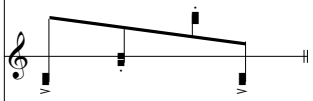


Arpegiar como si de un arpa se tratase.
Directamente sobre las cuerdas del piano.

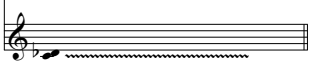
Valor corto



Las notas más gruesas se tocan con más intensidad.



Clusters (de dos o tres notas) sin altura determinada,
puede aparecer escrito sobre un pentagrama estándar.



Trino con esas notas

SV: senza vibrato
MV: molto vibrato
VN: vibrato normal

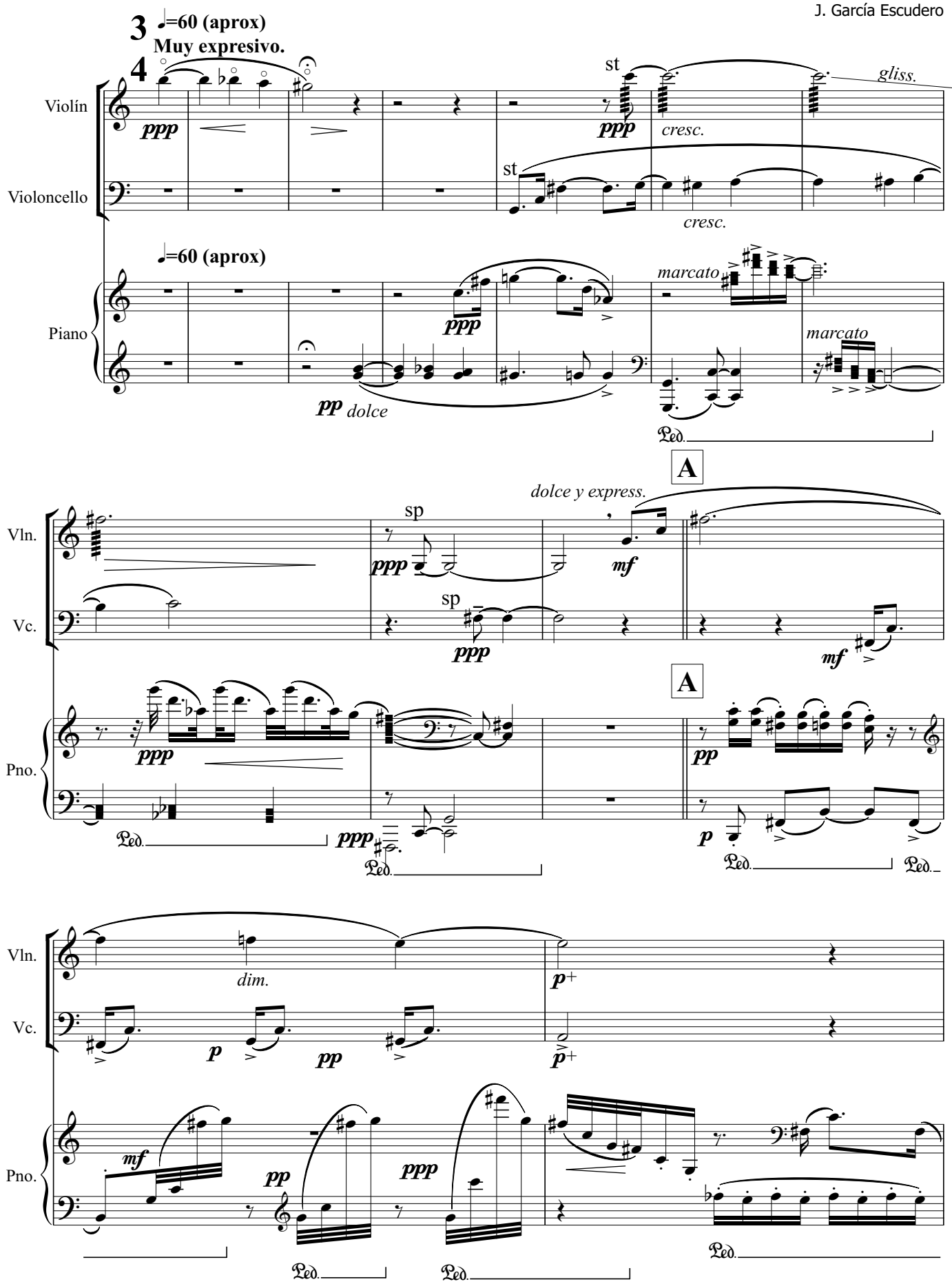
1/2 LT (1/2 LB)
1/2 con cerdas 1/2 tratto (batutto)

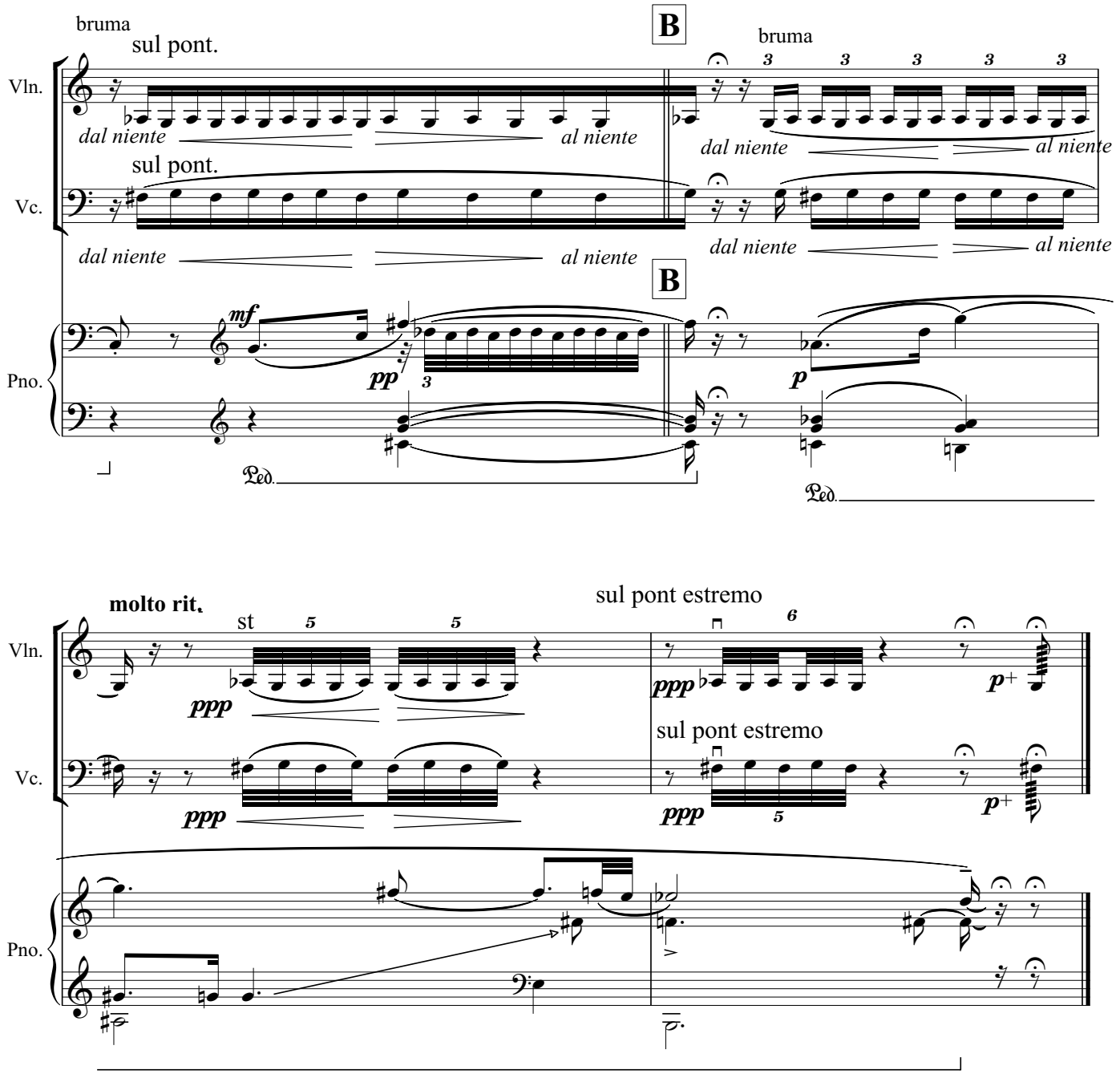
LT Con legno tratto/ legno
LB Con legno batutto
sp Sul ponticello
st Sul tasto
nat sonido natural (ord)

Variaciones sobre un tema de Alban Berg

Variación I

J. García Escudero

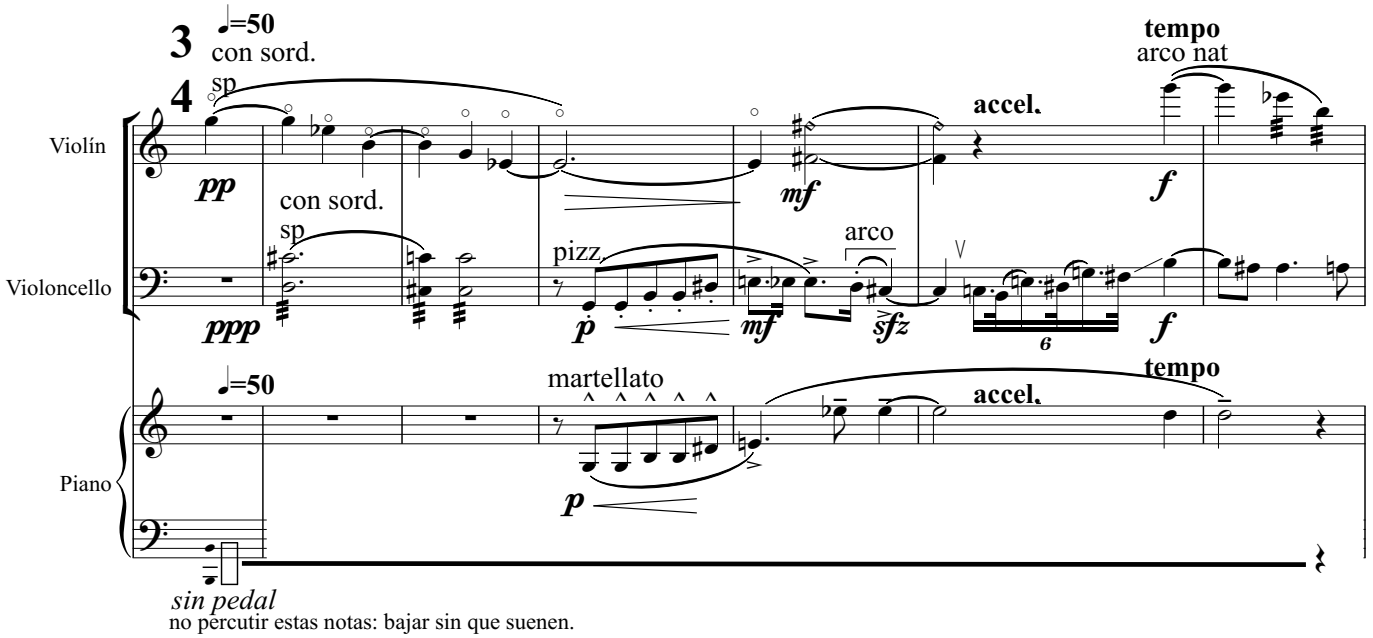


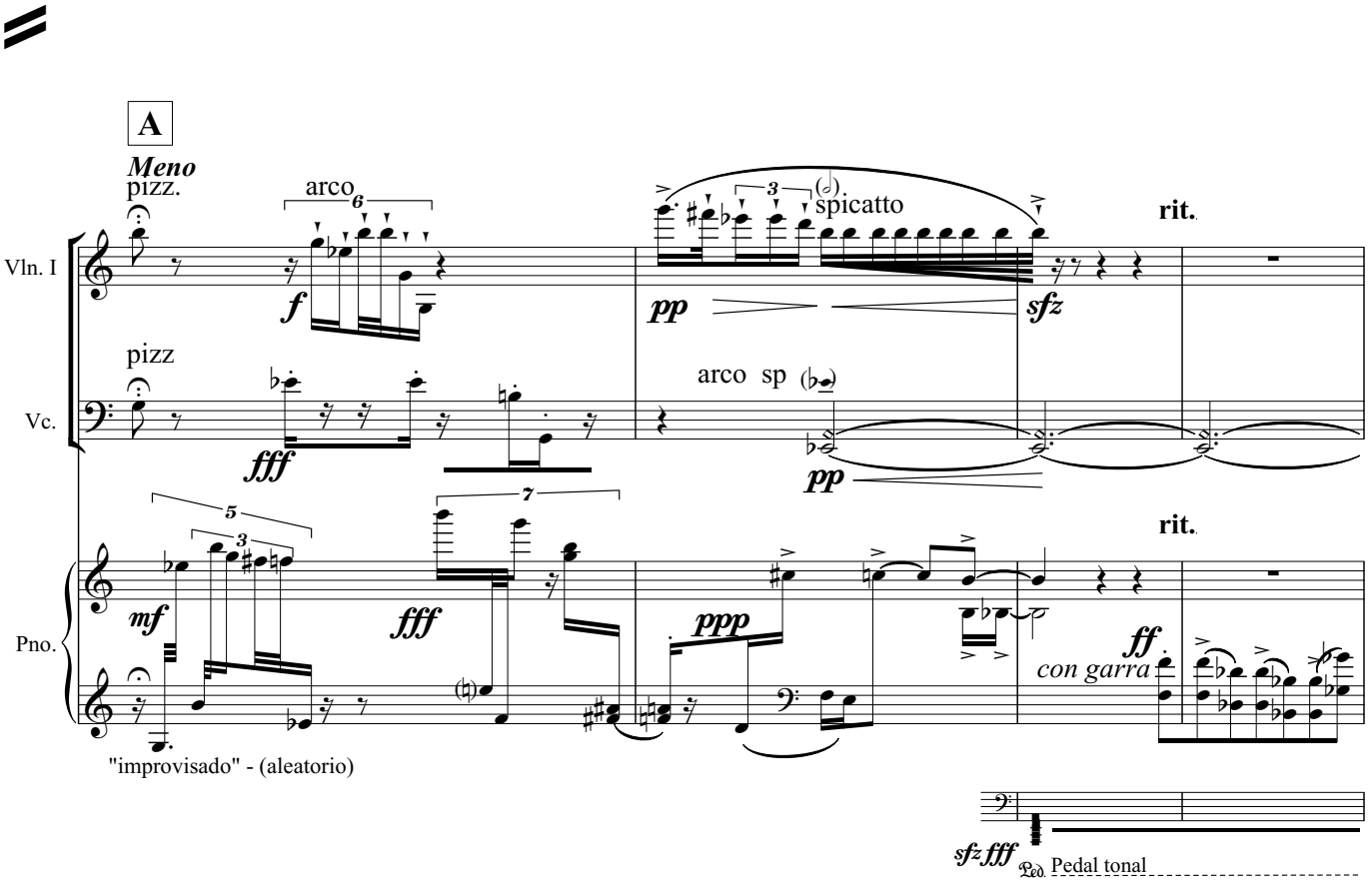

bruma
sul pont.
B
bruma
Vln.
dal niente
al niente
dal niente
al niente
sul pont.
Vc.
dal niente
al niente
dal niente
al niente
B
Pno.
mf
pp
p
Ped.
Ped.
molto rit.
sul pont estremo
st
Vln.
ppp
ppp
p+
sul pont estremo
Vc.
ppp
ppp
p+
Pno.

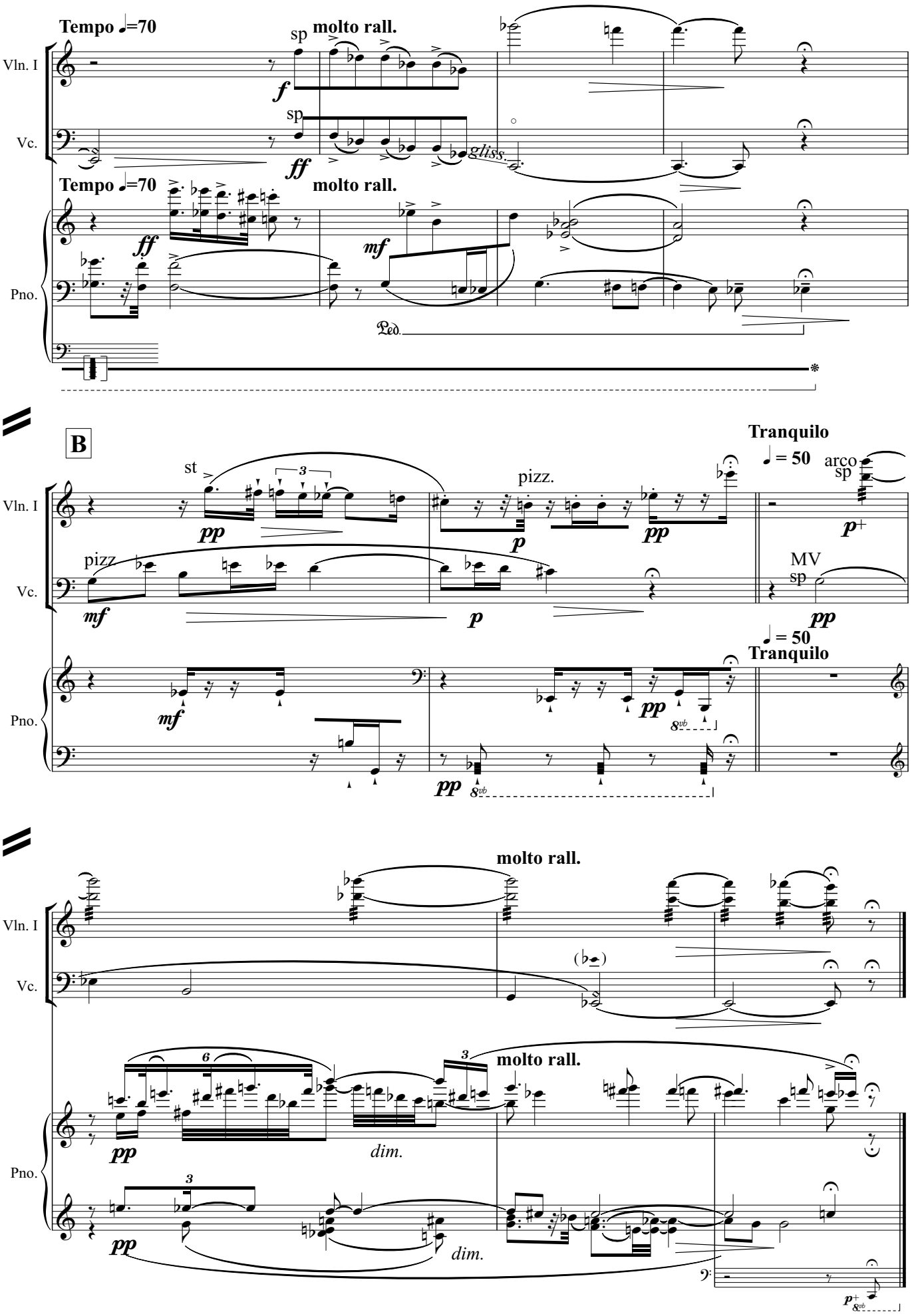
Variaciones sobre un tema de Alban Berg

Variación II

J. García Escudero



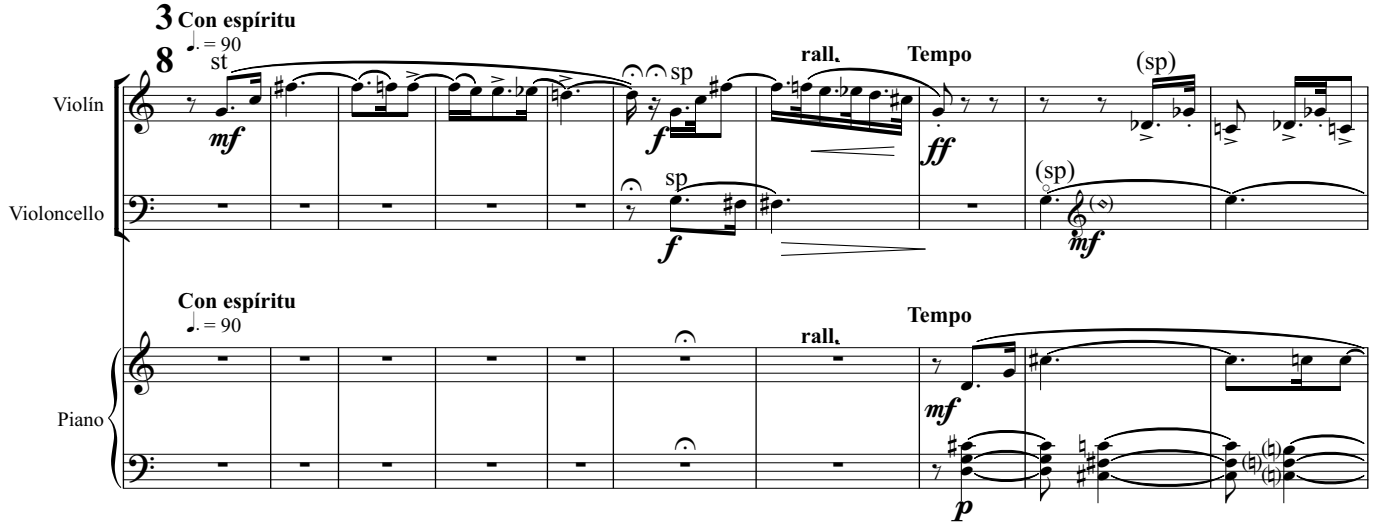


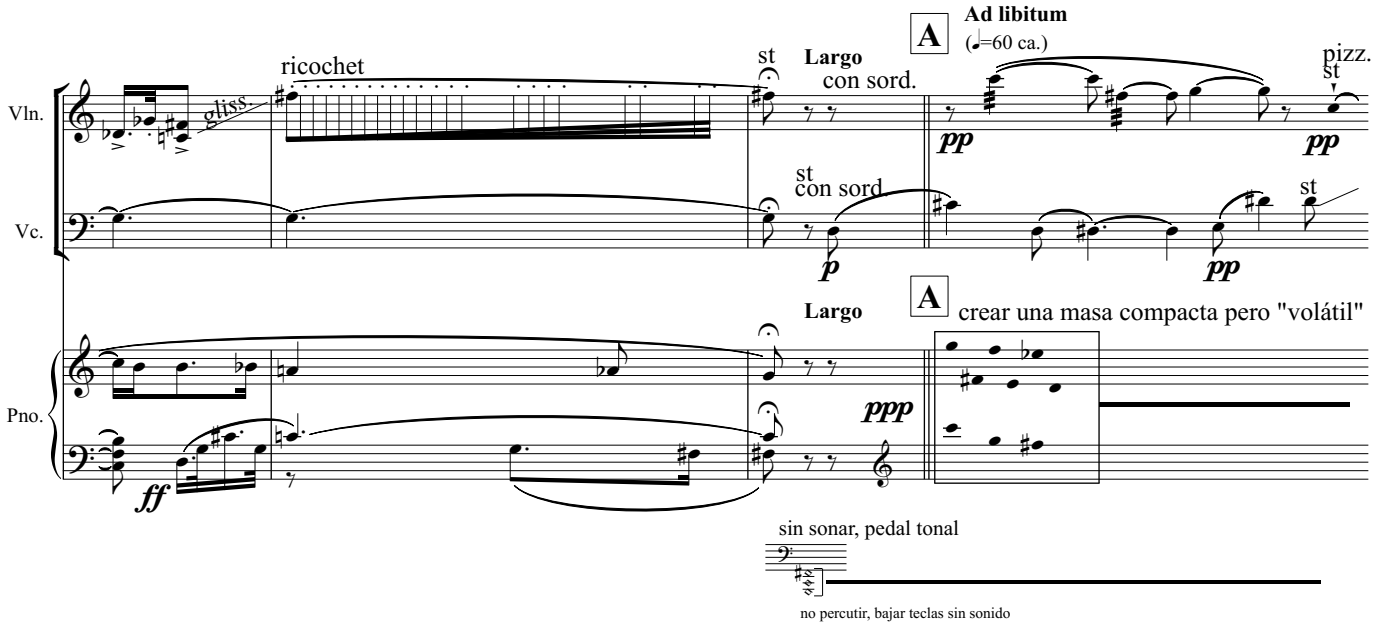

Tempo ♩=70
molto rall.
Vln. I
Vc.
Pno.
gliss.
Tempo ♩=70
molto rall.
Ped.
B
Tranquilo
♩ = 50
st
pizz.
arco
sp
MV
molto rall.
dim.

Variaciones sobre un tema de Alban Berg

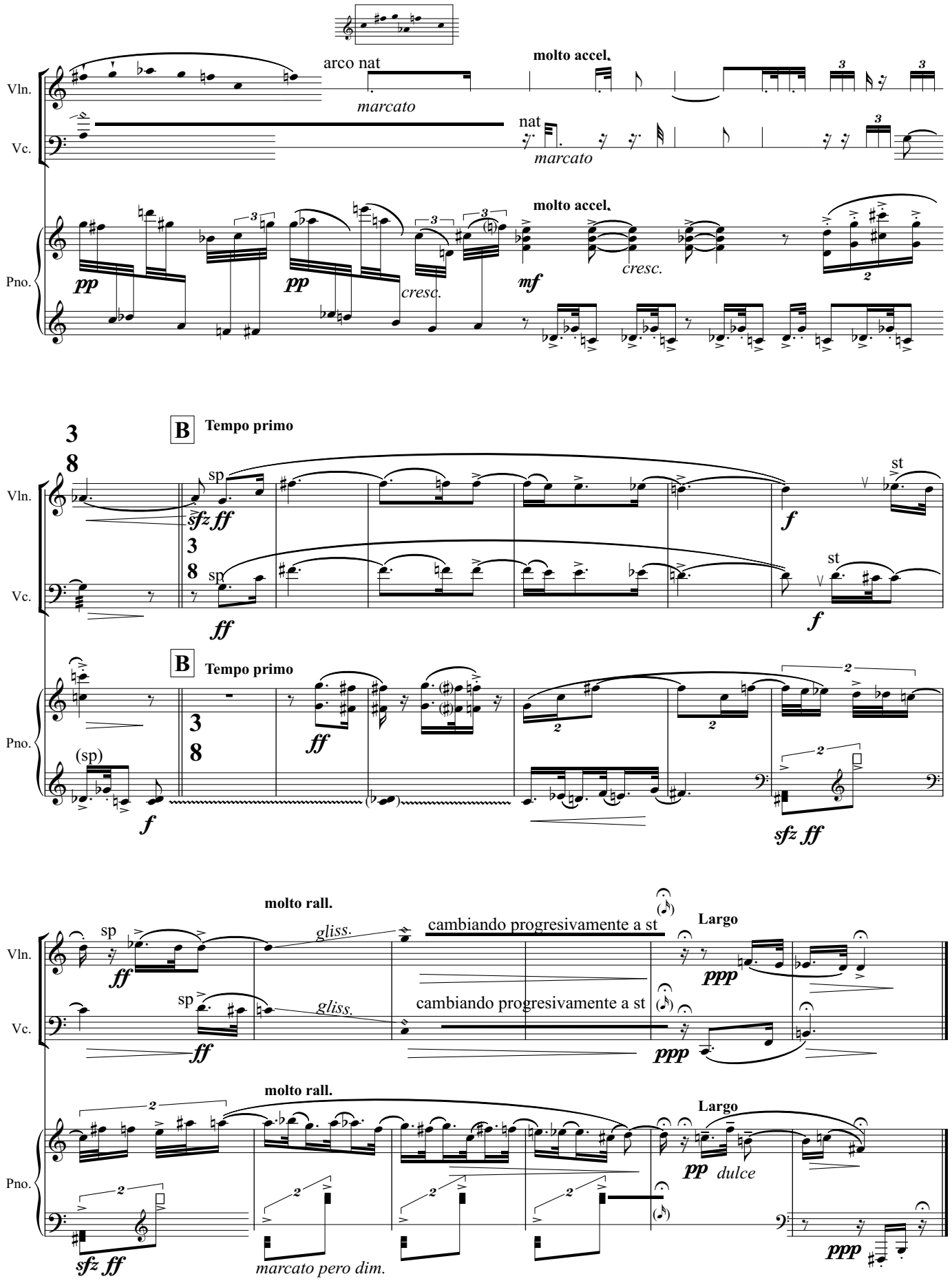
Variación III

J. García Escudero





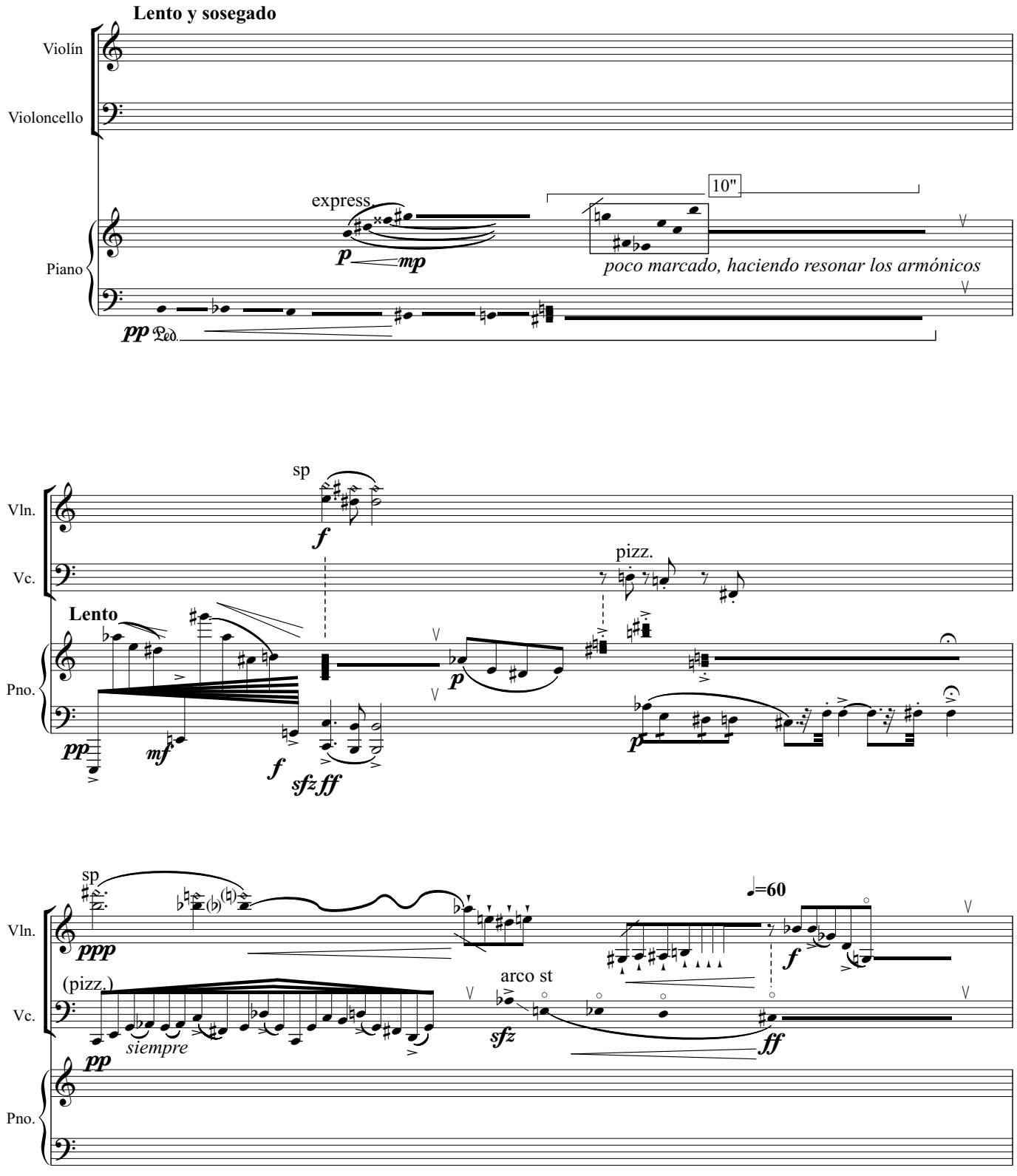
vln. y **Vc.** tocan estas notas aleatoriamente, interpretando los ritmos marcados.

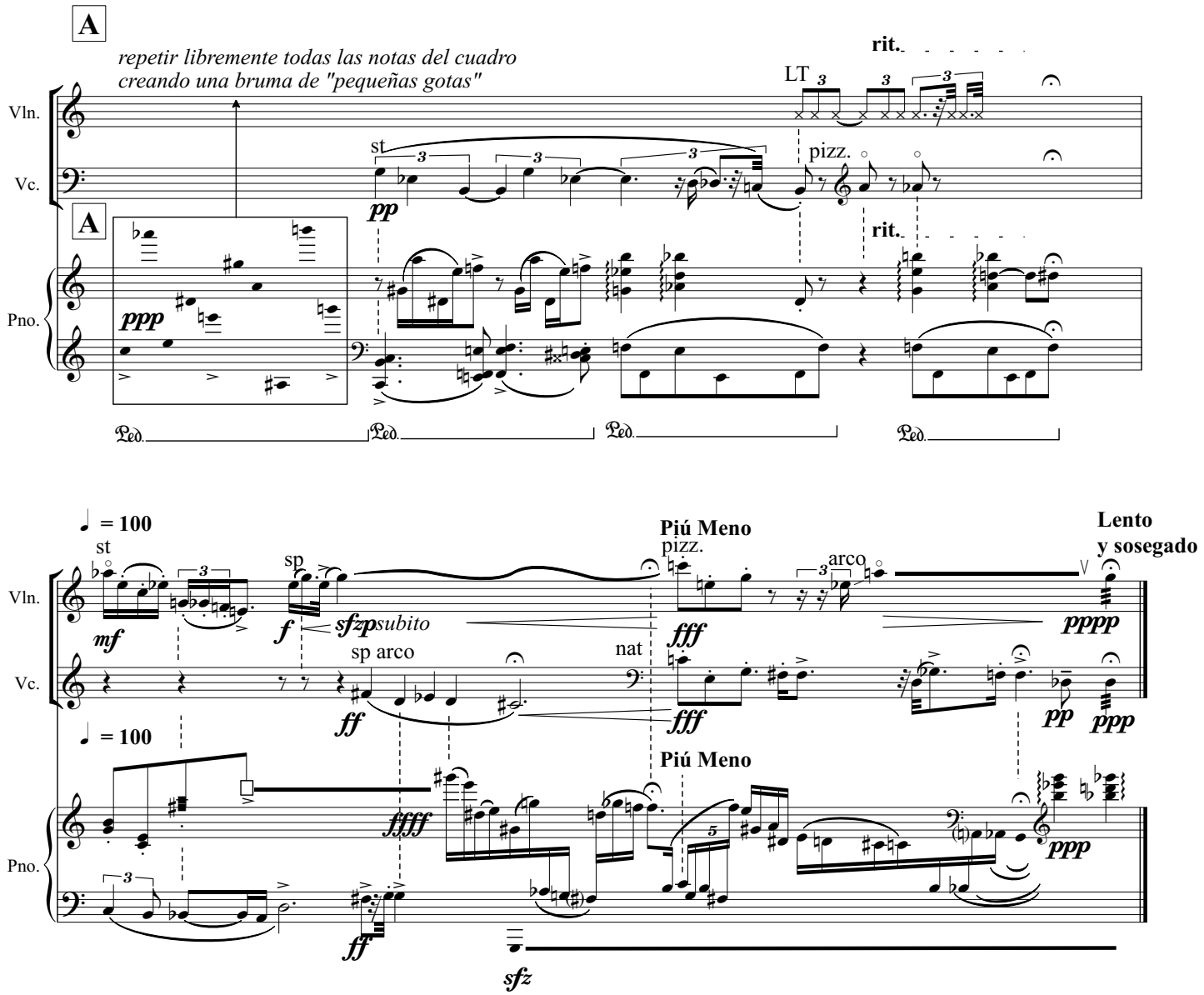


Variaciones sobre un tema de Alban Berg

Variación IV

J. García Escudero

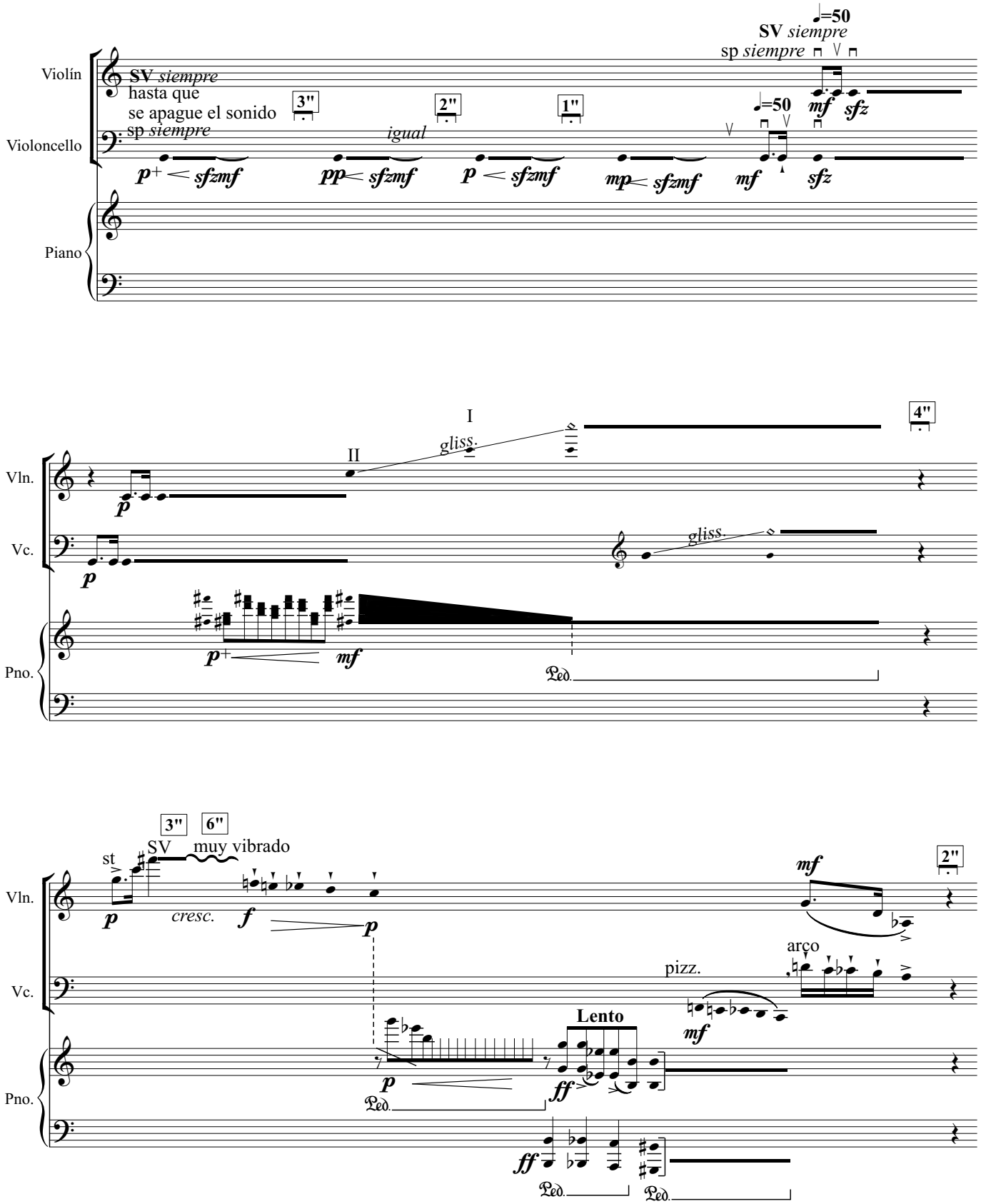


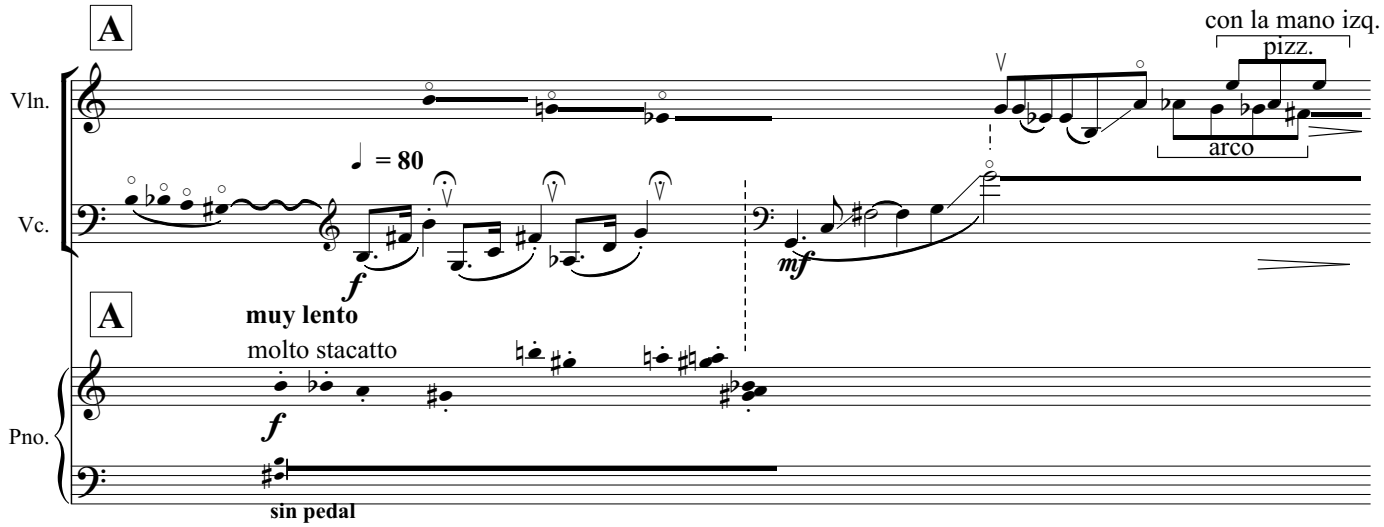

A
repetir libremente todas las notas del cuadro
creando una bruma de "pequeñas gotas"
rit.
LT
Vln.
Vc.
st
pizz.
pp
A
rit.
Pno.
ppp
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
= 100
st
sp
Piú Meno
pizz.
arco
Lento
y sosegado
Vln.
mf
f
sfzpsubito
fff
pppp
sp arco
nat
Vc.
ff
fff
pp
ppp
= 100
Piú Meno
Pno.
ffff
ppp
ff
sfz

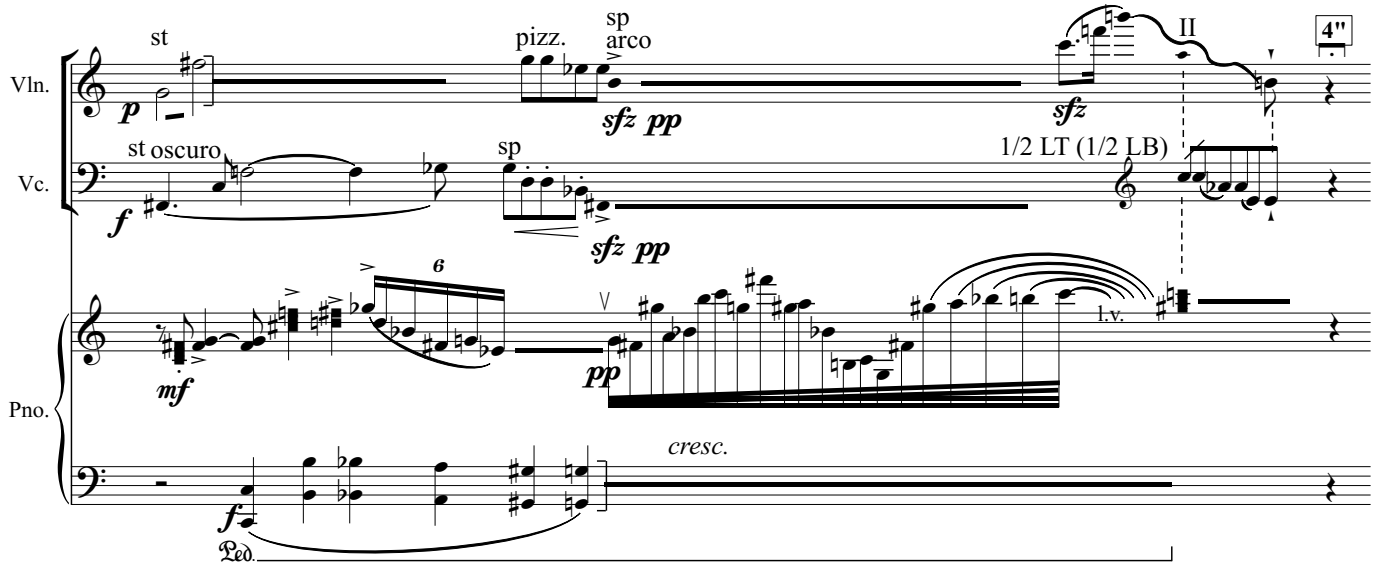
Variaciones sobre un tema de Alban Berg

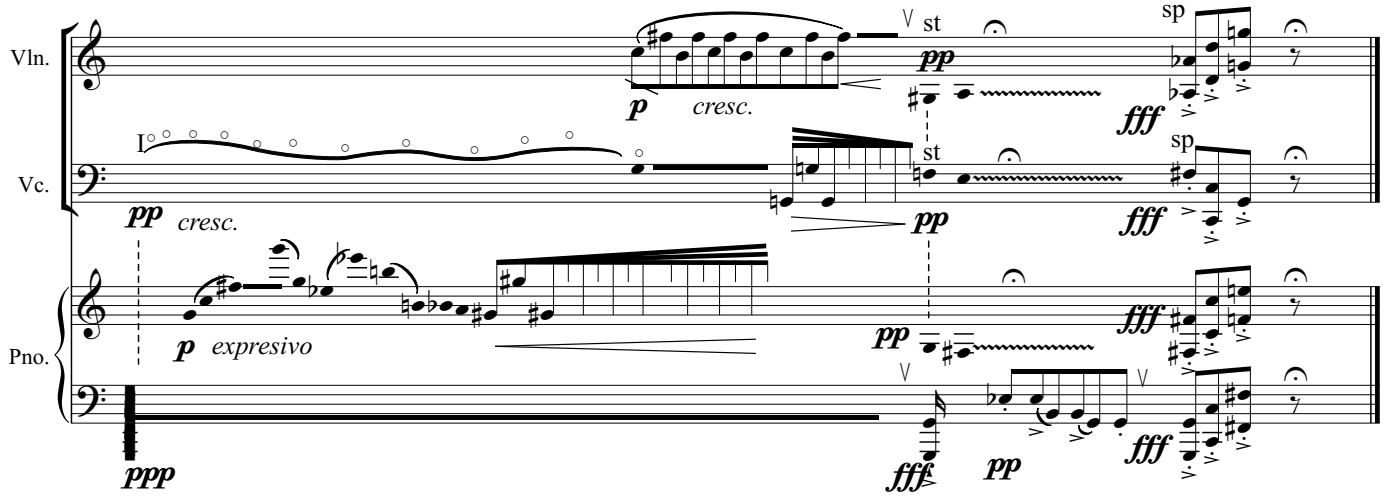
Variación V

J. García Escudero




A
con la mano izq.
pizz.
arco
Vln.
Vc.
♩ = 80
f
mf
A
muy lento
molto stacatto
Pno.
f
sin pedal

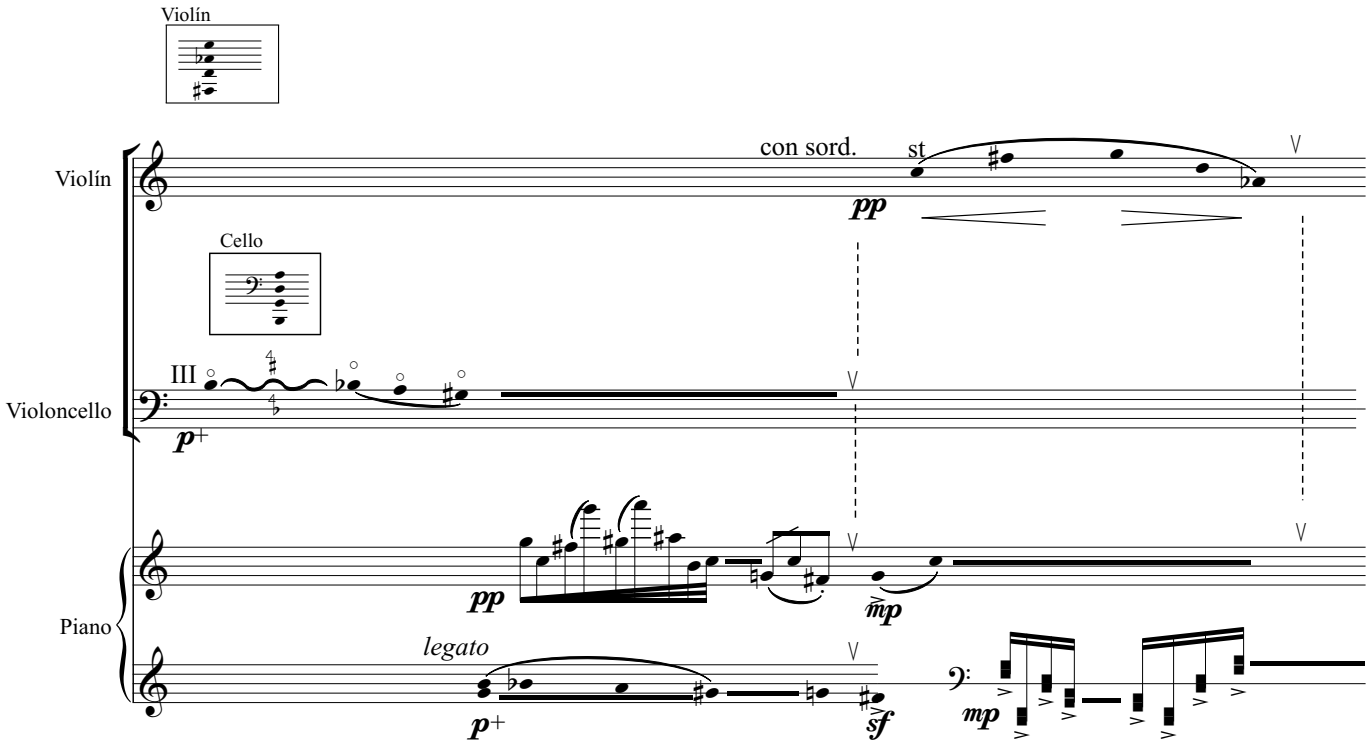

st
pizz.
sp
arco
II
4"
Vln.
p
sfz pp
sfz
st oscuro
sp
1/2 LT (1/2 LB)
Vc.
f
sfz pp
6
l.v.
mf
pp
Pno.
cresc.
f
Ped.

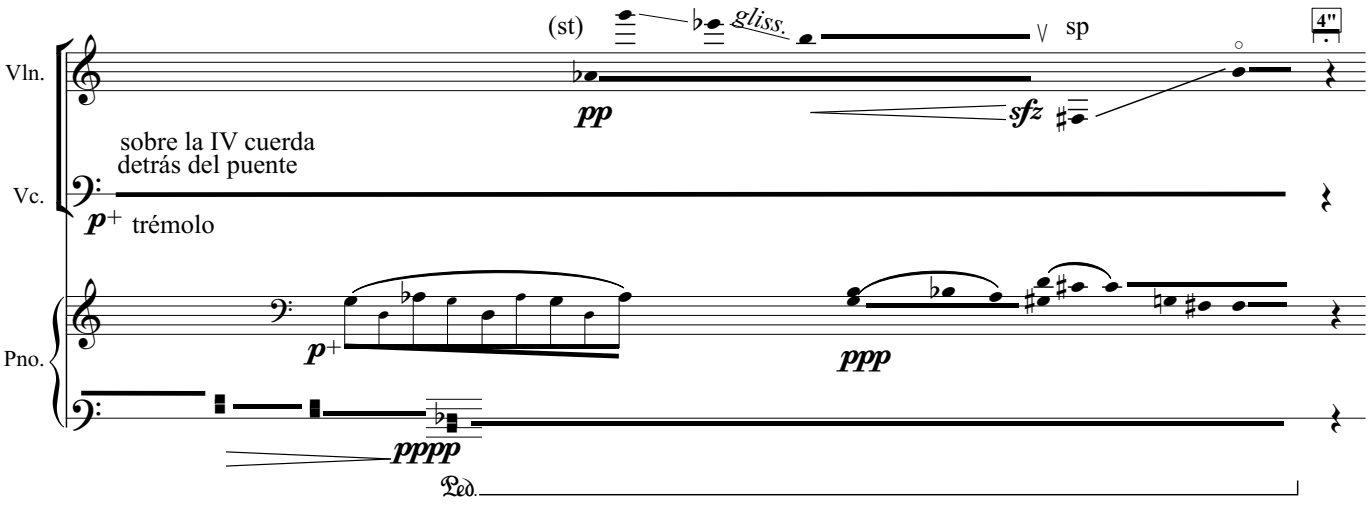

Vln.
p
cresc.
st
pp
sp
fff
I
Vc.
pp
cresc.
st
pp
sp
fff
p
expresivo
Pno.
pp
fff
pp
fff
ppp
fff
pp
fff

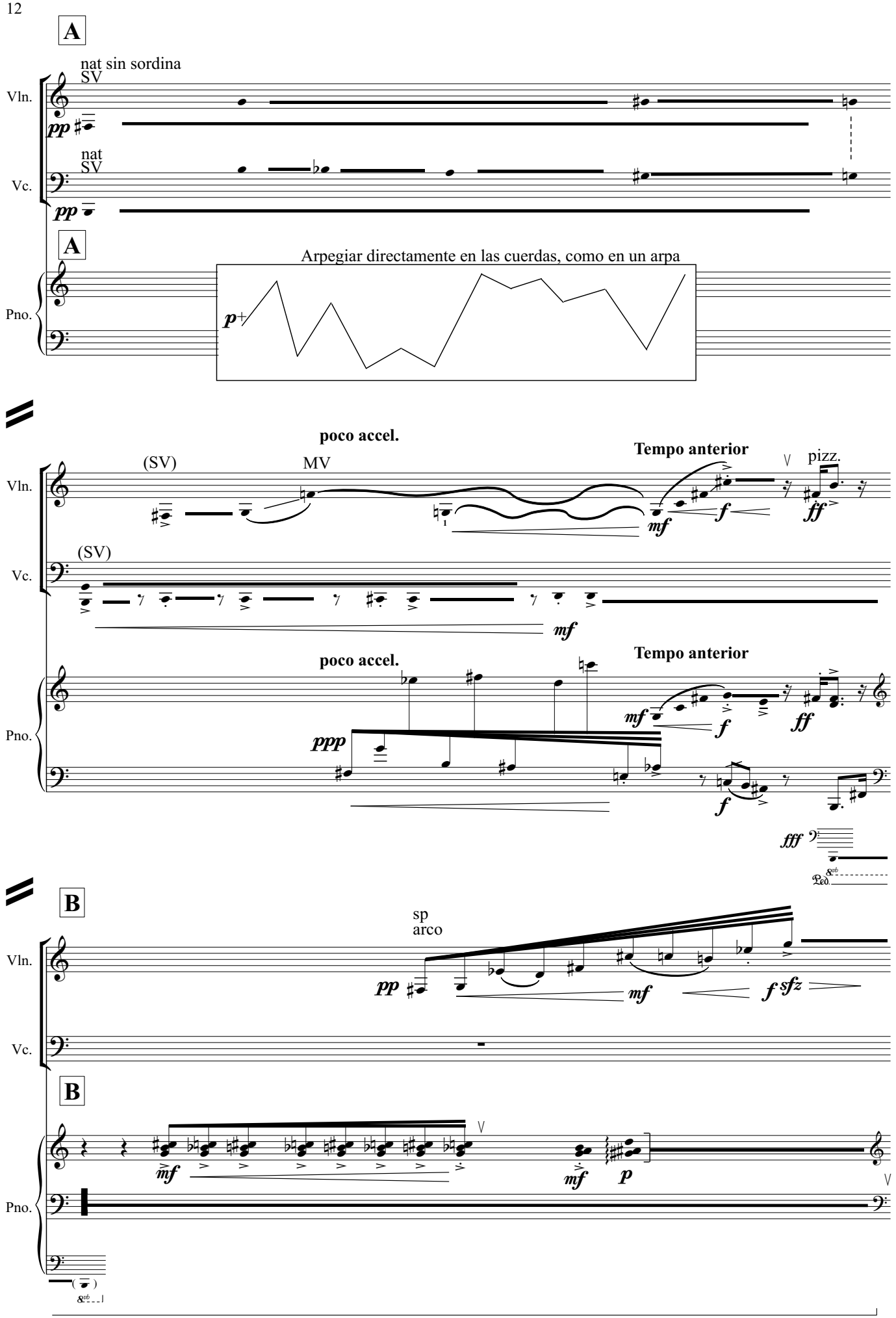
Variaciones sobre un tema de Alban Berg

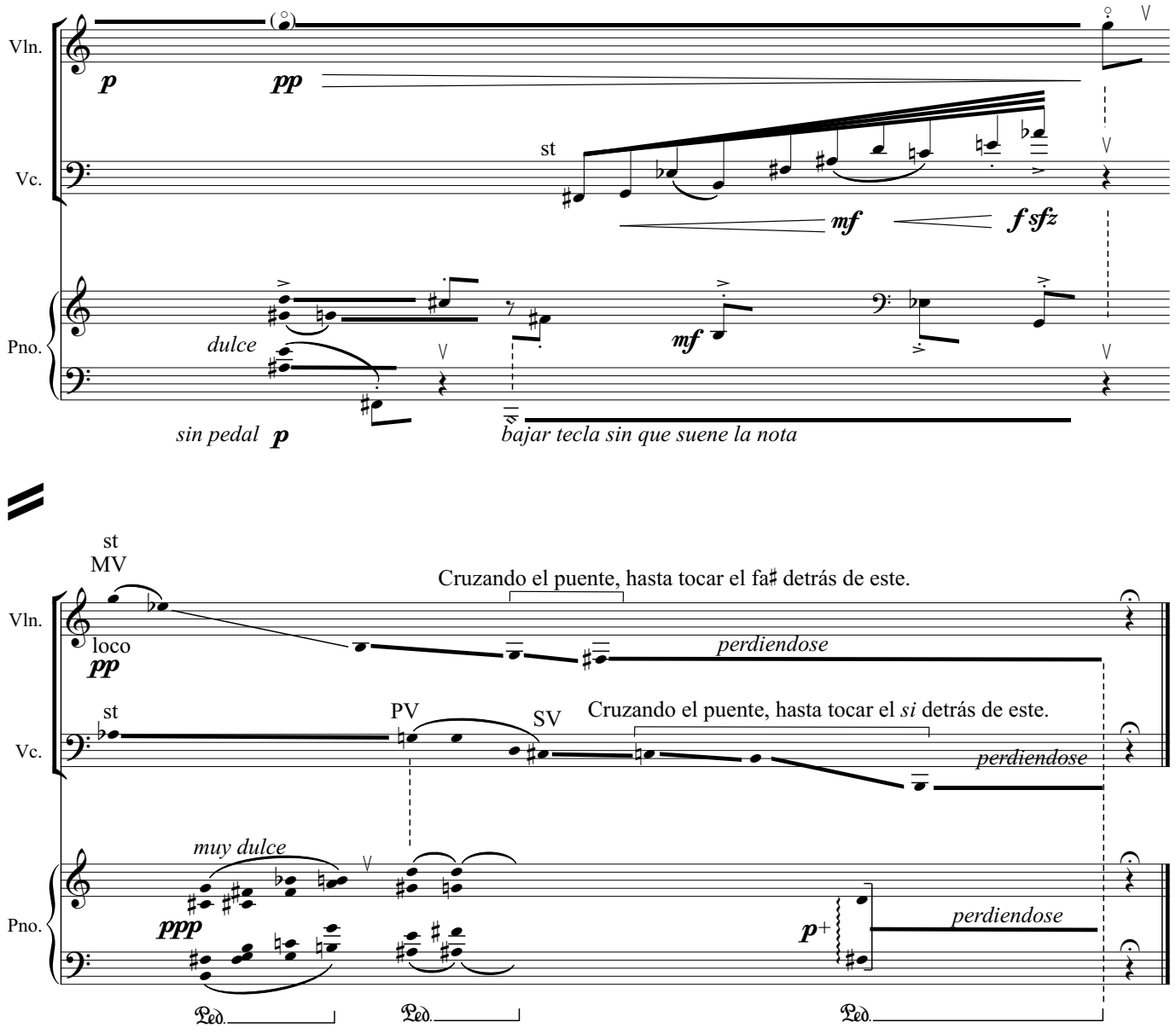
Variación VI

J. García Escudero






A
nat sin sordina
SV
Vln.
pp
nat
SV
Vc.
pp
A
Arpegiar directamente en las cuerdas, como en un arpa
Pno.
p
poco accel.
Tempo anterior
(SV)
MV
pizz.
mf
f
ff
(SV)
mf
poco accel.
Tempo anterior
ppp
mf
f
ff
f
fff
B
sp
arco
pp
mf
f sfz
B
mf
mf
p


Vln.
Vc.
Pno.
p
pp
st
mf
f sfz
dulce
mf
sin pedal p
bajar tecla sin que suene la nota
st
MV
loco
pp
Cruzando el puente, hasta tocar el fa♯ detrás de este.
perdiendose
st
PV
SV
Cruzando el puente, hasta tocar el *si* detrás de este.
perdiendose
muy dulce
ppp
p+
perdiendose
Ped.
Ped.
Ped.