

Partitura general

Tomás Jesús Ocaña-González
(*1999)

**Y SIN EMBARGO,
ES NECESARIO...**

para 7 instrumentistas (2021)

Obra ganadora del Primer Premio "Xavier Montsalvatge" de la XXXII edición del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM (2021) que convocan conjuntamente la Fundación Sociedad General de Autores y el Centro Nacional de Difusión Musical.

Su estreno se produjo el 15 de noviembre de 2021 en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, durante la final del citado concurso. El Ensemble NeoArs Sonora fue el encargado de la interpretación.

Duración: ca. 11 minutos

Instrumentación

Flautín y flauta

Clarinete bajo en Si \flat y Clarinete en Si \flat

Trompa en Fa

Percusión: Tam-tam, bombo, vibráfono, marimba, plato suspendido, 2 congas, crócalos

Violín

Violonchelo

Piano

Leyenda

General

 3/4 de tono sostenido

 Sostenido

 1/4 de tono sostenido

 Natural

 1/4 de tono bemol

 Bemol

 3/4 de tono bemol

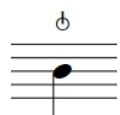

Viento: Frullato, cuerdas: Trémolo

Crescendo desde la nada / Diminuendo hacia la nada

Para las cuerdas

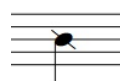

Pizzicato Bartók: un fuerte pizzicato, haciendo que la cuerda rebote en el diapasón

Golpear el talón del arco en el cordal, diapasón o mentonera, elegir a placer. Sonido percusivo y corto.

Para la percusión

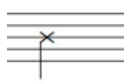
Presionar la lámina con la mano mientras se toca con la baqueta en la otra, de manera que suene un sonido muerto y más apagado.

La pequeña cadena metálica (que se requiere para determinados pasajes con el vibráfono y los crótalos), debe reunir las siguientes características:

- Una longitud de alrededor de medio metro.
- Compuesta por varias anillas entrelazadas.

A la hora de tocar se debe sostener con el puño, de manera que queden colgando los extremos y otros fragmentos de la cadena. El sonido producido deberá ser, por lo tanto, metálico y rítmicamente irregular (casi improvisado).

Para los vientos

Flauta y clarinete: chasquido de llaves, clics. Alternar las distintas llaves, tanto de mano izquierda como de mano derecha.

Soplar dentro del instrumento, sin producir altura. Sólo sonido de aire. Cuando se haga en clarinete y trompa, se pueden abrir ligeramente las comisuras de los labios para aumentar la intensidad.

Trompa: golpear la boquilla con la palma de la mano, produciendo un efecto ruidoso parecido al slap.

Clarinete: slap. Trompa: cuivré.

Flauta: Ejecutar un violento glissando de manera que suene toda la serie armónica, sin cubrir todo el bisel (glissando de armónicos.)

Susurrar las palabras escritas, emitiendo generosos golpes de aire con el diafragma cuando se indiquen acentos.

Para los multifónicos del clarinete bajo será suficiente con modificar la embocadura sobre la digitación de la nota más grave.

Para el piano

Pinzar las cuerdas, con la uña o con una púa.

Tocar la nota indicada con una mano mientras se presiona con la otra sobre esa misma cuerda dentro de la caja de resonancia, creando un sonido percusivo.

Presionar las teclas indicadas sin producir sonido, de manera que se levanten los apagadores. Luego rasgar las cuerdas con la uña o una púa (imitando a un arpa), abarcando también las cuerdas adyacentes a las indicadas.

Deslizar, con la uña o los nudillos, sobre las teclas blancas del teclado (sin pulsarlas). Mano derecha, ascendentemente; mano izquierda, descendentemente.

10 Flauta Moderato (ca. ♩=80)

Fl. *sfz* *ppppp* key clicks *ppppp*

Cl. bajo *sfz* *ppppp* key clicks *ppppp*

Trmp. *sfz*

Mar. Marimba Hard mallets *sfz* *ppppp*

Vln. Sul tasto, sul G pizz. *ppppp* *sfz* *ppppp* arco, sul tasto, sul G *ppp* *ppppp* *ppp*

Vcl. Sul tasto, sul G *ppppp* pizz. *sfz* *ppppp* arco, sul tasto, sul G *ppp* *ppppp* *ppp*

Pno. *sfz* *ppppp* Presionar la cuerda con la mano *sfz*

15

Fl. *ppp* *ppppp* *ppp*

Cl. bajo *ppp* *ppppp* *ppp*

Trmp. Golpear boquilla con la palma de la mano *ppp* *p*

Mar. *ppp* *ppppp* *ppp* *pppp* Presionar lámina con la mano izquierda

Vln. sul D Talón del arco *pppp*

Vcl. Talón del arco *ppppp*

Pno. *ppp* *ppppp* *ppp* *pppp*

Meno mosso (ca. ♩=70)

poco rit. . . .

* Soplar dentro del instrumento, sin altura

19

Fl. *ppppp* Soplar dentro del instrumento, sin altura

Cl. bajo *ppppp* Soplar dentro del instrumento, sin altura

Trmp. *ppppp* Bouché

Mar. Crótalos *ppppp*

Vln. *ppppp* pizz.

Vc. *ppppp*

Pno. *ppppp* poco rit. . . .

A tempo (ca. ♩=80)

Meno mosso (ca. ♩=70)

rit.

Soplar dentro del instrumento, sin altura

23

Fl. *ppppp* Soplar dentro del instrumento, sin altura

Cl. bajo *ppppp* Soplar dentro del instrumento, sin altura

Trmp. *ppppp* Bouché Soplar dentro del instrumento, sin altura

Mar. Marimba Crótalos *ppppp* l.v.

Vln. arco *ppppp* pizz.

Vc. *ppppp* *più pppppp*

Pno. *ppppp* *più pppppp* rit.

*Para todos los calderones sobre una barra de compás, mantener un breve momento de silencio total de entre 1 a 3 segundos. En caso de estar en una sala con cierta resonancia, esperar a que se limpie de sonidos, contar los segundos, y continuar.

28 [5"] A tempo (ca. ♩=80)

Fl. *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p*

Cl. bajo *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p*

Trmp. *ppp* Sha-ka-sha ka

Crót. Marimba *ppp* *p* *ppp*

Vln. Col legno battuto *ppp*

Vc. Col legno battuto *ppp*

Pno. *ppp* *p* *ppp*

32

Fl. *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp* Sha-ka-sha ka-sha ka-sha ka-shá *ppp*

Cl. bajo *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp* Sha-ka-sha ka-sha ka-sha ka-shá *ppp*

Trmp. shá *p* *ppp* Sha-ka-sha ka-shá *p*

Mar. Congas, con un dedo *ppp* *p* *ppp*

Vln. *p* *ppp* *p*

Vc. *p* *ppp* *p*

Pno. *p* *p*

34

Fl. Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp*

Cl. bajo Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp* *p* *ppp* *ppp* *p*

Trmp. *p* *p* *ppp* *p* *p*

Congas *p* *ppp* *p* *ppp* *p* *ppp* *p* *ppp* *p* *ppp* *p*

Vln. nat. sul D Legno-crine *ppp* *p* *ppp* *p*

Vc. nat. Legno-crine *ppp* *p* *p*

Pno. *ppp* *p* *p*

36

Fl. Sha-ka-sha ka-shá *p* *ppp* *mp* *mp* *mf*

Cl. bajo Sha-ka-sha ka-shá *mp* *p* *ppp* *mp* *mp* *mp*

Trmp. Sha-ka-sha ka-shá *ppp* *mp* *mf* *ppp* *mp*

Congas *p* *ppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *mp* *p*

Vln. pizz. Bartók Col legno battuto nat. *mp* *p* *mp* *p*

Vc. pizz. Bartók Col legno battuto nat. *mp* *p* *mp* *p*

Pno. *ppp* *mp* *p*

42 A tempo (ca. ♩=80)

Fl. *mp* *mf* *f* *ff* *f* *fff*
Sha-ka-sha ka-shá

Cl. bajo *mf* *mp* *mf* *f* *f* *fff*

Trmp. *mf* *mf* *f* *f* *fff*
Sha-ka-sha ka-sha ka-sha ka-shá

Congas *ppp* *fff*

Vln. *ppp* *fff*
Col legno battuto

Vc. *ppp* *fff*

Pno. *ppp* *fff*
una corda tre corde Cluster cromático

44 Meno mosso (ca. ♩=70)

Fl. *ppppp*

Cl. bajo *ppppp*

Trmp. *ppppp*

Crót. *ppppp*
Crótalos Arco

Vln. *ppppp* nat.

Vc. *ppppp*

Pno. *ppppp* *ppppp* *ppppp*

[7"] A tempo (ca. ♩=80)

46 rit. (tr)

Fl.

Cl. bajo

Trmp.

Crót. l.v. To Mar. Marimba Hard mallets

Vln. (tr) sul pont. Ppppp

Vc. Ppppp Ppppp

Pno. rit. Ppppp Ppppp

50

Fl.

Cl. bajo

Trmp.

Mar. cresc. poco a poco

Vln. gliss.

Vc. gliss.

Pno. cresc. poco a poco

53

Fl. *f* *f* < *fff* *mp* < *f* *f* < *fff* *mp* < *f*

Multifónico

Cl. bajo *f* *f* *mp* < *f* *f* *mp*

Trmp. *f* < *fff* *mp* < *f* *f* < *fff* *f*

Mar. *f* *f* *f* *f*

Vln. *f* *f* *f* *f*

Vc. *f* *f* *f* *f*

Pno. *f* *f* *f* *f* Cluster cromático

56

Fl. *f* < *fff* Flautín

Cl. bajo *f* < *fff* *ppppp* Ti - ki - ti - ki - ti - ki - ti - ki

Trmp. *fp* < *fff* *ppppp subito* Ti-ki-ti-ki-ti-ki-ti-ki ...simile

Mar. *f* *fff*

Vln. *fff* *ppppp*

Vc. *fff* *ppppp subito*

Pno. *fff* *ppppp subito* Cluster cromático *ff* *Ed. una corda*

58 Ti-ki-ti-ki-ti-ki-ti-ki... *simile* rit.

Fltn. *cresc. poco a poco*

Cl. bajo *...simile* *cresc. poco a poco*

Trmp. *cresc. poco a poco*

Mar. *ppppp* *cresc. poco a poco*

Vln. *cresc. poco a poco*

Vc. *cresc. poco a poco*

Pno. Cluster diatónico Cluster diatónico *tre corde*

60 *molto rit.*

Fltn. *f* *fp*

Cl. bajo *f* *fp*

Trmp. *f* *fp*

Mar. *f* *fp* *sfz*

Vln. *f* *fp*

Vc. *f* *fp*

Pno. *f* *sfz*

2 Lento, appassionato (ca. ♩ = 50)

Musical score for measures 61-65. The score includes parts for Fltn., Cl. bajo, Trmp., Mar., Vln., Vc., and Pno. The Flute and Clarinet parts feature complex rhythmic patterns with slurs and dynamic markings of *f* and *fff*. The Piano part includes a section labeled "Cluster diatónico" with a *fff* dynamic. The woodwinds (Maracas, Violins, and Violas) play sustained chords with *fff* dynamics.

Musical score for measures 62-65. The score includes parts for Fltn., Cl. bajo, Trmp., Mar., Vln., Vc., and Pno. The Flute and Clarinet parts continue with complex rhythmic patterns, including slurs and dynamic markings of *fff*, *f*, and *mf*. The Piano part features a *sempre fff* dynamic. The woodwinds (Maracas, Violins, and Violas) play sustained chords with *mf* and *fff* dynamics.

64 17

Fltn. *f* *fff* *f*

Cl. bajo *f* *fff* *f*

Trmp.

Mar. *fff*

Vln. *fff*

Vc. *fff*

Pno. *fff*

65 [ca. 10"]

Fltn. *fff* *f* *fff*

Cl. bajo *fff* *f* *fff*

Trmp. *mf* *fff*

Mar. *mf* *fff*

Vln. *mf* *fff*

Vc. *mf* *fff*

Pno. *sempre fff* *mf* *fff*

Scordatura IV
C1 → A0

Musical score for measures 67-70. The score includes parts for Fltn., Cl. bajo, Trmp., Mar., Vln., Vc., and Pno. The Flute and Clarinet parts feature complex rhythmic patterns with slurs and dynamic markings of *f* and *fff*. The Percussion part includes a snare drum with *fff* dynamics. The Piano part features a dense chordal texture with *fff* dynamics and a trill in the right hand.

Musical score for measures 68-70. The score includes parts for Fltn., Cl. bajo, Trmp., Perc. (Plato susp., Bombo), Vln., Vc., and Pno. The Flute and Violin parts feature complex rhythmic patterns with slurs and dynamic markings of *fp*. The Percussion part includes a suspended cymbal and a tom with *mf* dynamics. The Piano part features a complex rhythmic pattern with slurs and dynamic markings of *mf*, including a triplet in the bass line.

Vivo (ca. ♩=140)*

19

Musical score for measures 69-70. The score is for a full orchestra and includes parts for Flute (Fltn.), Bass Clarinet (Cl. bajo), Trumpet (Trmp.), Percussion (Perc.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Piano (Pno.). The tempo is marked 'Vivo (ca. ♩=140)*'. The music is in 4/4 time and features a complex, rhythmic texture with many sixteenth and thirty-second notes. The dynamic marking is *fff* (fortississimo) throughout. The Flute part has a *fff* marking at the beginning and end of the measure. The Percussion part has a *fff* marking. The Piano part has a *fff* marking. The Violin and Viola parts have a *fff* marking. The Bass Clarinet part has a *fff* marking. The Trumpet part has a *fff* marking.

Musical score for measures 71-72. The score is for a full orchestra and includes parts for Flute (Fltn.), Bass Clarinet (Cl. bajo), Trumpet (Trmp.), Percussion (Perc.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Piano (Pno.). The tempo is marked 'Vivo (ca. ♩=140)*'. The music is in 4/4 time and features a complex, rhythmic texture with many sixteenth and thirty-second notes. The dynamic marking is *ff* (fortissimo) throughout. The Flute part has a *ff* marking at the end of the measure. The Percussion part has a *ff* marking. The Piano part has a *ff* marking. The Violin and Viola parts have a *ff* marking. The Bass Clarinet part has a *ff* marking. The Trumpet part has a *ff* marking.

*Priorizar la velocidad y la sensación de atropello por delante de interpretar las notas exactas, aunque manteniendo siempre el dibujo melódico. Mantener la resonancia de las cuerdas después de cada ejecución, respetando el diminuendo final todo lo posible.

73

Fltn.

Cl. bajo

Trmp.

Perc.

Vln.

Vc.

Pno.

76

Fltn.

Cl. bajo

Trmp.

Perc.

Vln.

Vc.

Pno.

79

Fltn. *mf* *mp*

Cl. bajo *mf* *mp*

Trmp. *mf* *mp*

Perc. *mf* *mp*

Vln. *mf* *mp*

Vc. *mf* *mp*

Pno. *mf* *mp*

83

Fltn. *p* *pp* *ppp* *mp*

Cl. bajo *p* *pp* *ppp* *ppp*

Trmp. *mp* *mp* *mp* *mp*

Perc. *p* *pp* *ppp*

Vln. *p* *pp* *ppp*

Vc. *p* *pp* *ppp* *ppp* *sul tasto*

Pno. *p* *pp* *ppp* *ppp* *8va* *ppp*

87

Fltn. *mp* *ppppp*

Cl. bajo *ppp* *ppp* *ppppp* *pppp stancamente*

Trmp. *mp* *ppppp*

Perc. *ppppp*

Vln. *ppppp*

Vc. *ppp* *ppp* *pppp stancamente*

Pno. *ppp* *ppp* *pp* *pppp 8va... stancamente*

93

Fltn. *ppp* To Fl. Flauta *ppppp lont., non vibr.*

Cl. bajo *ppp* To Cl. *pppp calando*

Trmp. *ppp*

Perc. *ppppp* To Crót. *ppppp* *ppppp* *ppppp* *ppppp*

Vln. *ppppp*

Vc. *ppppp calando* *ppppp* *ppppp* *ppppp* *pizz.*

Pno. *ppppp* *ppppp 8va... calando* *ppppp* *ppppp* *ppppp*

3 Tranquillo, lontano (ca. ♩=50)

102

Fl. Clarinete en Sib

Cl. bajo con sord.

Trmp.

Perc. Crótalos arco

Vln. Scordatura IV A₀→C₁ arco, con sord., sul tasto

Vc.

Pno.

Resultado sonoro:
Presionar teclas sin sonido, luego rasgar las cuerdas con la uña o una púa (imitando a un arpa) etc...

8va

108

Fl.

Cl.

Trmp.

Crót.

Vln.

Vc.

Pno.

3 flautato

112

Fl. *p* *mp* *mp* *mf*

Cl. *p* *mp* *mp* *mf*

Trmp. *ppp* *mp* *pp* *mf*

Crót. *ppp* *ppp* *ppp*

Vln. arco *p* pizz. *p* arco *mp* pizz. *p*

Vc. *ppp* *mp* *pp* *mf*

Pno. *p* *p*

pppp *pppp*

Tocar con una cadena metálica, l.v.

116

Fl. *mf* *mp* *mp* *p*

Cl. *mf* *mp* *mp* *p*

Trmp. *mf* *p* *mp* *pp* *p*

Crót. *ppp* *ppp* *ppp*

Vln. arco *mf* pizz. *p* arco *mp* pizz. *p*

Vc. *p* *mp* *pp* *p*

Pno. *p* *p*

pppp *pppp*

120

Fl. *p* *ppp*

Cl. *p* *ppp*

Trmp. *ppp* eco *ppp*

Crót. *ppppp* arco *ppppp*

Vln. arco *p* *ppp* *ppp* col legno batutto

Vc. *ppp* eco *ppp* *ppp*

Pno. *p* Led. 3 3 3 *ppp*

[Hasta que acabe la resonancia de los crótalos]

124

4 Vivo, danzabile (ca. ♩=140)

Fl. *ppp*

Cl. *ppp*

Trmp. *ppp* senza sord.

Crót. l.v. To Congas *ppp* Congas, con las llemas de los dedos, muy suave 4

Vln. *ppppp* arco, sul tasto 4

Vc. senza sord. *ppppp* nat., arco, sul tasto 4

Pno. *ppp* 4 (2+3, 2+3) *ppp* più legato

133

Fl. *p* *ppp* *p* *ppp* *p*

Cl. *p* *ppp* *p* *ppp* *p*

Trmp. *p* *ppp* *p* *ppp* *p*

Congas 8 12 16 *p in rilievo*

Vln. 8 12

Vc. 8 12

Pno. 4 8 12

143

Fl. *ppp* *p* *p*

Cl. *ppp* *p* *p*

Trmp. *ppp* *p* *p*

Congas *ppp* 4

Vln. 16 20

Vc. 16 20

Pno. 16 16 *in rilievo* *ppp*

150

Fl. *mf f ff fp p mp*

Cl. *mf f ff fp p mp*

Trmp. *mf f ff fp p mp*

Congas *fp p mp in rilievo*

Vln. *fp ppp*

Vc. *fp ppp*

Pno. *p f p*

158

Fl. *p mp mf mp*

Cl. *p mp mf mp*

Trmp. *p mp mf mp*

Congas *p*

Vln. *8 12*

Vc. *8 12*

Pno. *8 in rilievo p*

165

Fl. *mf f ff fp p fp ff*

Cl. *mf f ff fp p fp ff*

Trmp. *mf f ff fp p fp ff*

Congas *fp p fp ff*

Vln. *fp p fp ff*

Vcl. *fp p fp ff*

Pno. *p fp ff*

accel.

A tempo (ca. ♩=140) poco accel. Agitato (ca. ♩=80)

(♩-♩) *pausadamente, poco rit.*

5 + growing

Fl. *mp p ffff gliss.*

Cl. *fff precipitado ffff gliss.*

Trmp. *fff precipitado ffff gliss.*

Congas *Plato susp. Bombo p ffff gliss.*

Vln. *fff precipitado ffff gliss.*

Vcl. *fff precipitado ffff gliss.*

Pno. *Cluster diatónico poco accel. Cluster diatónico con el brazo ffff gliss.*

Cluster diatónico

Reo.

Musical score for measures 177-181. The score includes parts for Flute (Fl.), Clarinet (Cl.), Trumpet (Timp.), Percussion (Perc.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Piano (Pno.). The music features glissando effects and dynamic markings such as *fff*, *ff*, and *f*. The Percussion part includes 'l.v.' (left hand) markings. The Piano part includes 'Ped.' (pedal) markings. The score is written in a multi-staff format with various musical notations including slurs, accents, and dynamic hairpins.

Musical score for measures 182-186. The score includes parts for Flute (Fl.), Clarinet (Cl.), Trumpet (Timp.), Percussion (Perc.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Piano (Pno.). The music features glissando effects and dynamic markings such as *mf* and *p*. The Percussion part includes 'To Congas' markings. The Piano part includes 'Ped.' (pedal) markings and specific octave markings for the left hand: *8va* and *15^{mb}*. The score is written in a multi-staff format with various musical notations including slurs, accents, and dynamic hairpins.

188 [5"] 6 Lontano, come un ricordo (ca. ♩=140)

Fl. *ppp* *gliss.*

Cl. *ppp* *gliss.* *gliss.*

Trmp. *p* *ppp*

Perc. Congas, con las llemas de los dedos, muy suave
ppp

Vln. *ppp* *gliss.* *gliss.* *pizz.* *ppp*

Vc. *ppp* *gliss.* *gliss.* *pizz.* *ppp*

Pno. *ppp* *ppppp*

196 Ripetere al niente, ca. 7'

Fl. *p* *ppp*

Cl. *p* *ppp*

Trmp. *p* *ppp*

Congas *ppp*

Vln. *ppp*

Vc. *ppp*

Pno. *ppppp*

più *ppppp* seco

più *ppppp* seco

più *ppppp* seco

Piano

più *ppppp* seco

*Golpear la cuerda suavemente con la llema de los dedos. Subir los apagadores ligeramente para regular el volumen y el ataque con el resto del ensemble.