

El Sombrero

(2009)

Víctor Agudelo

Commissioned by Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT, Medellín

Víctor Agudelo

Biographical Note

If a work is composed of movements, we could say that a composer's life, as his own works, is amalgamated in the same manner. These are the three movements that could summarize the life of Víctor Agudelo, a Colombian composer born in 1979, who has achieved a consolidated style parting from the hybridization between his country's traditional music, in a syncretic way, and contemporary music. The result: each piece is unique, as unique is the complex research process from which they emerge.

First movement: *The rivers*

After a childhood amongst *tiples* (Colombian small guitar), *bambucos* and *pasillos* (Colombian popular music genres) and a youth marked by the first compositions, Víctor joined in 1998 the Universidad EAFIT to study music. As a student he composed in 2003 *Las Cuatro Chalupas* (The four boats), work that made him a promising composer in his country and launched him into the international realm.

Second Movement: *The continents*

Víctor traveled to the United States to take master and doctorate studies in composition, theory and orchestral conducting at the University of Memphis. Under maestro Kamran Ince's baton, he incorporated to his musical aesthetics sonorities from other latitudes (Australia, Indonesia, Mongolia, Sardinia). It was during those days that he composed *Prisma Continental*, work that received the Morton Gould Young Composer Award, ASCAP Foundation, New York (2009). During that time he also composed *Cuento Pagoda*, which sums up his travel to China as a conductor and assistant pianist of the Memphis Symphony Orchestra, and two compositions where he approaches the difficult situation of the armed conflict and the social inequality of his country: *Bojayá-Chocó 2002* and *Mazorca a \$1000*.

Third Movement: *The return*

Víctor returned to Colombia and experimented a compositional phase that moved away from national referents. That work originated such compositions as *Hexaedro*, *Epitaphium* and *www.ATREBANDAS.com*. But his interest for Colombian influences came back and from it surge pieces such as *El Sombrerón* (The big hat) and *Diálogos Montunos* (Mountain dialogues). Today Víctor teaches at the EAFIT University, conducts the group Ensamble Periscopio and the research Blancas, Negras y Mulatas (White, Black and Mulattas).

For more information about **Víctor Agudelo**, please visit:
www.victoragudelo.co

Reseña Biográfica

Si una obra está compuesta de movimientos, podríamos decir que la vida de un compositor, como sus obras mismas, está amalgamada de la misma manera. Éstos son los tres movimientos que podrían resumir la vida de Víctor Agudelo, un compositor colombiano nacido en 1979 quien ha logrado consolidar un estilo a partir de la hibridación entre la música tradicional de su país a modo sincrético, con la música contemporánea. El resultado: cada pieza es única, como único resulta el complejo proceso de investigación del que surgen.

Primer movimiento: *Los ríos*

Después de una infancia rodeadas de *tiples*, *bambucos* y *pasillos* y una juventud marcada por las primeras composiciones, Víctor ingresa en 1998 a la Universidad EAFIT para cursar sus estudios de música. En calidad de estudiante compone en 2003 *Las Cuatro Chalupas*, obra que lo convierte en compositor promesa de su país y lo catapulta en el ámbito internacional.

Segundo Movimiento: *Los continentes*

Viaja a Estados Unidos para cursar estudios de maestría y doctorado en composición, teoría y dirección de orquesta en la Universidad de Memphis. Bajo la batuta del maestro Kamran Ince, incorpora a su estética musical sonoridades de otra latitudes (Australia, Indonesia, Mongolia, Cerdeña). Fue durante esos días que compone *Prisma Continental*, obra que recibe el premio Morton Gould Young Composer Award, ASCAP Foundation, New York (2009). Durante ese tiempo compone también *Cuento Pagoda*, que resume su viaje a China como director y pianista asistente de la Orquesta Sinfónica de Memphis y dos obras que lo acercan a la difícil situación del conflicto armado y la desigualdad social de su país: *Bojayá-Chocó 2002* y *Mazorca a \$1000*.

Tercer Movimiento: *El regreso*

Víctor regresa a Colombia y experimenta una fase de composición que se aleja de los referentes nacionales. De ese trabajo nacieron obras como *Hexaedro*, *Epitaphium*, y *www.ATREBANDAS.com*. Pero su interés por las influencias colombianas regresa y de allí surgen piezas como *El Sombrerón* y *Diálogos Montunos*. En la actualidad Víctor es profesor titular de la Universidad EAFIT, dirige el Ensamble Periscopio y la investigación Blancas, Negras y Mulatas.

Para mayor información acerca de **Víctor agudelo** visite:
www.victoragudelo.co

El Sombrerón

Commentary by the composer

The work is inspired in the Colombian legend of *The Sombrerón*. According to popular tales, this enigmatic character wore black clothes and a big hat to cover his somber and skeleton-thin face. He was always riding his horse and dragged big chains, chasing away fighting drunkards, night owls, cheaters and gamblers.

The melodic motif that represents the Sombrerón was elaborated from four pitches developed into an introduction, five contrasting sections and a coda, referring to the extra-musical thematic of the legend.

Since the introduction a rhythmic element is presented in the woodblock, depicting the Sombrerón's horse's gallop, and which appears intermittently during the whole programmatic discourse. Generally, a homophonic texture appears, with the exception of the fourth section, which flows into a *fugato* with airs of Colombian *bambuco*. This slowly disappears until we arrive at the fifth section, which re-presents elements from the introduction and concludes in a *coda*, inviting the public to whistle the Sombrerón's motif.

Matching orchestral parts available from the publisher at:
www.filarmonika.com

Comentarios del compositor

La obra está inspirada en la leyenda colombiana, *El Sombrerón*. Según relatos, este enigmático personaje vestía de negro y llevaba un gran sombrero para cubrir su rostro sombrío y esquelético. Siempre andaba en su caballo y arrastraba unas enormes cadenas produciendo ruidos tenebrosos que ahuyentaban a los borrachos peleadores, trasnochadores y a los jugadores tramposos y empedernidos.

El motivo melódico que representa al Sombrerón está elaborado a partir de cuatro sonidos que se desarrollan a lo largo de una introducción, cinco secciones contrastantes y una coda, que hacen referencia a la temática extra musical de la leyenda.

Desde la introducción se expone un elemento rítmico en el woodblock, que representa el galopar del caballo del Sombrerón y aparece de forma intermitente a través de todo el discurso programático. En general, se acude a una textura homofónica, con excepción de la cuarta sección que desemboca en un *fugato* con aires de ritmo de *bambuco* colombiano. Éste se difumina lentamente hasta llegar a la quinta sección que re-expone elementos de la introducción para luego concluir en una *coda* que invita a silbar al público el motivo del Sombrerón.

Partes orquestales correspondientes disponibles en:
www.filarmonika.com

Instrumentation

2 Flutes (2nd doubling on Piccolo)

2 Oboes

2 Clarinets in B \flat

2 Bassoons

4 Horns in F

2 Trumpets in B \flat

3 Trombones

1 Tuba

Timpani

Percussion (2 players)

(Glockenspiel
Tubular Bells
Xilophone

(Triangle
Woodblock
Gong
Bass Drum

Piano

Strings

Instrumentación

2 Flautas (2da también Piccolo)

2 Oboes

2 Clarinetes en Si \flat

2 Fagotes

4 Cornos en Fa

2 Trompetas en Si \flat

3 Trombones

1 Tuba

Timbales

Percusión (2 músicos)

(Glockenspiel
Campanas tubulares
Xilófono

(Triángulo
Woodblock
Gong
Gran Cassa

Piano

Cuerdas

El Sombrerón

(2009)

Transposing Score / Partitura en transposición

Víctor Agudelo (b.1979)

Duration: 9 min.

Spooky (♩=70)

The score is divided into two systems. The first system includes:

- Flute 1
- [Flute 2] Piccolo
- Oboe 1/2
- Clarinet in B♭ 1/2
- Bassoon 1/2
- Horn in F 1/2
- Horn in F 3/4
- Trumpet in B♭ 1/2
- Trombone 1/2
- Trombone 3 Tuba
- Timpani (pp, p, mp)
- Percussion 1 (Glockenspiel p, Tubular Bells mp)
- Percussion 2 (Wood Block p, mp, mf)
- Piano

The second system includes:

- Violin I (p, 8va)
- Violin II (p, 8va)
- Viola
- Cello
- Contrabass (pp, p, mp)

A large watermark 'DO NOT DUPLICATE FOR REFERENCE ONLY WITHOUT PERMISSION' is overlaid diagonally across the score.

El Sombrerón

The musical score is arranged in systems. The top system (measures 15-20) includes:

- Fl. 1: *f* to *ff*
- Picc.: *f* to *ff*
- Ob. 1/2: *mf* to *ff*
- B♭ Cl. 1/2: *mf* to *ff*
- Bn. 1/2: *f* to *ff*
- Hn. 1/2: *f* to *ff*
- Hn. 3/4: *f* to *ff*
- B♭ Tpt. 1/2: *f* to *ff*
- Tbn. 1/2: *f* to *ff*
- Tbn. 3 Tuba: *f* to *ff*
- Timp.: *f* to *ff*
- Perc. 1: *f* to *ff*
- Perc. 2: *f* to *ff* (includes Tam-tam)
- Pno.: *f* to *ff*

The bottom system (measures 21-26) includes:

- Vln. I: *f* to *ff*
- Vln. II: *f* to *ff*
- Vla.: *f* to *ff*
- Vc.: *f* to *ff*
- D.B.: *f* to *ff*

Tempo markings: *rit.* at measure 18, *a tempo* at measure 21.

El Sombreroñ

A
23

Fl. 1
Picc.
Ob. 1
2
B♭ Cl. 1
2
Bn. 1
2
Hn. 1
2
Hn. 3
4
B♭ Tpt. 1
2
Tbn. 1
2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.

mf
mf
1.
mf
mp
mf
mp
mf
mp
mf
p
mp
p
mp
mf
mp
mf
mp
mf
p
mf
p
mf
mf
mp
mf
pizz.
p
mf
p
mf
mf
mp
mf
mp
mf
mp
mf

Glockenspiel
mf

A
23

p
mf
p
mf
mf
p
mf
p
mf
mp
mf
mp
mf
mp
mf
pizz.
p
mf
p
mf
mf
mp
mf
mp
mf
arco
arco

FOR REFERENCE ONLY
NOT FOR REPRODUCTION
PERFORMANCE WITHOUT PERMISSION

Musical score for "El Sombrerón" (page 5, measures 31-36). The score includes parts for Flute 1, Piccolo, Oboe 1 & 2, Clarinet in Bb 1 & 2, Bassoon 1 & 2, Horns 1-4, Trumpets in Bb 1 & 2, Trombones 1 & 2, Tuba 3, Timpani, Percussion 1 & 2 (with Wood Block), Piano, Violin I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass. Dynamics range from piano (p) to fortissimo (f). A large watermark "FOR NOT REFERENCE ONLY DO NOT DUPLICATE WITHOUT PERMISSION" is overlaid diagonally across the page.