

Sergio Bernal
(Colombia)

Sonances
for string orchestra

Score

Digitally
Distributed by
 Filarmonika™
www.filarmonika.com

Sergio Bernal

Biographical note

Born in Bogotá, Colombia, Sergio Bernal brings into his music his Latin American cultural roots as well as his extensive performance experience as an orchestral conductor. Currently Director of Orchestral Studies and Professor of Music at Utah State University, he holds a PhD in Composition from the University of Utah and conducting degrees from Yale University and the University of Michigan.

As a composer, Bernal explores the popular and folk idioms from Latin America, and likes to do so in works for soloist and orchestra. His two concerti are written for prominent Venezuelan soloists and have received performances in the US, Argentina, and Venezuela. They are *Arcano*, dedicated to classical and folk violinist Eddy Marcano, and *Andares*, a trumpet concerto dedicated to the 2006 *Maurice André* Competition winner Francisco "Pacho" Flores. Work in other genres and styles include his *Variations on the pavane "Belle, qui tiens ma vie"* for choir and orchestra and his performance edition for fully-staged productions of Shakespeare's play *A Midsummer Night's Dream* with Mendelssohn's music.

As a conductor, Bernal has received international recognition as a "tasteful technician with a more than technical gift for connecting with a score's essence" (New York Concert Review). His guest engagements include appearances with the most prominent Latin American orchestras, the Eugene and New Mexico Symphonies, the Indianapolis Chamber Orchestra, and the *Via dei Concerti* Festival Orchestra and Choir in concert tours throughout Italy, France, and Spain.

A strong believer in the power of music as a catalyst for social change, Mr. Bernal worked for a decade as a conductor and teacher at *El Sistema* in Venezuela, the country's system of youth and children orchestras, bands, and choirs that is transforming the role of music in society throughout the world. This shows in Bernal's compositions that often convey a feeling of being "by people" and "celebrating people".

Bernal is grateful to the composers and performing artists who have shared with him their experience, insight, and love of the literature. A particularly influential figure was his mentor, the late Eduardo Mata, a champion of music from Latin America and Spain, who at the time was the Music Director of the Dallas Symphony Orchestra and a frequent guest conductor of the *Simón Bolívar* Symphony Orchestra of Venezuela. Bernal apprenticed from Mr. Mata at the Dallas Symphony and subsequently worked as his assistant in recording projects of the Ibero American repertoire.

Reseña biográfica

La música del colombiano Sergio Bernal revela una clara identidad latinoamericana y una amplia trayectoria que el compositor adelanta en el campo de la dirección orquestal. Actualmente Director de Estudios Orquestales y profesor de música en *Utah State University*, Bernal obtuvo un Doctorado en Composición en la Universidad de Utah y títulos en Dirección Orquestal en *Yale University* y la Universidad de Michigan.

Como compositor, Bernal explora los lenguajes populares y folklóricos de Latinoamérica, especialmente en obras para solista y orquesta. Sus dos conciertos están dedicados a prominentes solistas venezolanos y han sido interpretados en Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Son *Arcano*, escrito para el violinista clásico y popular Eddy Marcano, y *Andares*, dedicado al trompetista Francisco "Pacho" Flores, ganador del premio *Maurice André* 2006. Incursiones en otros géneros y estilos incluyen las *Variaciones sobre la pavana "Bella, que tienes mi alma"* para coro y orquesta, y una edición para puesta en escena de *Sueño de una noche de verano* de Shakespeare con la música de Mendelssohn.

Como director orquestal, Bernal es internacionalmente reconocido como alguien "de buen gusto técnico con un don más que técnico para conectarse con la esencia de la partitura" (New York Concert Review). Ha sido invitado a dirigir las orquestas más prominentes de Latinoamérica, las orquestas estadounidenses de Eugene, Nuevo México y la camerata de Indianápolis, así como la orquesta y coro del Festival *La Via dei Concerti* en giras por Italia, Francia y España.

Firme creyente del poder de la música como catalizador del cambio social, Bernal fue durante una década director orquestal y profesor en *El Sistema* de Venezuela, el movimiento de orquestas, bandas y coros juveniles e infantiles que está transformando el papel de la música en la sociedad a través del mundo. Esto se ve en las composiciones de Bernal, que a menudo comunican un sentir "de la gente" y "en celebración de la gente".

Bernal recuerda con aprecio a los compositores e intérpretes que han compartido con él su experiencia, visión y entusiasmo hacia el repertorio. Una figura particularmente influyente fue su mentor, el Maestro Eduardo Mata, ávido promotor de la música de Latinoamérica y España, quien entonces fuera Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Dallas y frecuente director invitado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Bernal fue su aprendiz con la Orquesta Sinfónica de Dallas y después trabajó como su asistente en proyectos de grabación del repertorio iberoamericano.

Sonances for Strings

(Sonancias para Cuerdas)

Commentary by the composer

"Sonances for Strings" is based on folk dances from South America. Its music is motivated by the joyous feeling experienced by musicians when they gather to improvise. I made up the word *Sonances* figuring that the title "*Consonances* (or *Dissonances*) for Strings" would have seemed too academic. Just as one might call a folk violinist a *fiddler* or a folk harpist a *harper*, a plain, un-prefixed *sonances* puts the music in a popular context and suggests that the experience is more about sounding (or *sonancing*) the music than it is about analyzing its sound.

This is not to say that "*Sonances for Strings*" is purely folk music. In fact, I believe the piece reveals my immense fascination with compositional craft and my awe towards the work of the great masters. Still, it aims at staying fresh and spontaneous with simple and direct ideas, much in keeping with folk spirit.

Each of the three movements of the piece is organized in a symmetrical pattern, with a central section containing the more adventurous, modernistic music, and the outer ones overtly presenting folk-inspired themes. Solos by the principal players enrich the fabric with concertante and chamber music sonorities.

The first movement (**Juegos/Games**) is freely based on "*Satisfacción*" ("Satisfaction"), a *choro* by Pablo Camacaro. The music is playful, acting as a *tocatta* suggestive of Bach's highly imitative contrapuntal style. The second movement (**Canto/Song**) is a slow, melancholic waltz that subtly alludes to music by Ginastera and Stravinsky under the veil of sensuous *bossa nova* harmonies. The last movement (**Fiesta/Gathering**) is an animated *rondo* with Venezuelan *merengue* themes (traditionally in a fast, irregular beat) framing a central, strangely distant interlude and a violin cadenza. Haydnesque transitions and Bartók-like gestures add to the music's raw vigor.

Charged with exciting rhythms and attractive colors, "*Sonances for Strings*" showcases the strengths of advanced student and professional string orchestras. It makes a good concert opener of a full symphonic program.

Comentarios del compositor

Basada en danzas sudamericanas, la música de "*Sonancias para Cuerdas*" está motivada por el regocijo que emanan los músicos cuando se reúnen a improvisar. Me inventé la palabra *Sonancias* figurándome que el título "*Consonancias* (o *Dissonancias*) para Cuerdas" quedaría demasiado académico. Así como uno podría llamar a un violinista popular *violiner* o un guitarrista popular *guitarrero*, el simple término *sonancias*, sin prefijos, sitúa a la música en un contexto popular, sugiriendo que la experiencia se trata más de sonar la música que de analizar su sonido.

Esto no quiere decir que "*Sonancias para Cuerdas*" sea música netamente folklórica. De hecho, la pieza revela mi encanto por el arte de la composición y mi asombro hacia la obra de los grandes compositores. Aún así, la música busca permanecer fresca y espontánea, con ideas simples y directas, fiel al espíritu popular.

Cada uno de los tres movimientos de la pieza está dispuesto en forma simétrica, con una sección central comparativamente más aventurada y modernista, y secciones externas caracterizadas por temas claramente folklóricos. Pasajes de solistas enriquecen la textura con sonoridades concertantes y camerísticas.

El primer movimiento (**Juegos**) se basa libremente en "*Satisfacción*", un *choro* de Pablo Camacaro. La música es juguetona y actúa como una *tocatta* al estilo contrapuntístico de Bach. El segundo movimiento (**Canto**) es un vals lento y melancólico, sutilmente alusivo a la música de Ginastera y Stravinsky, bajo el velo de sensuales armonías de *bossa nova*. El tercer movimiento (**Fiesta**) es un animado *rondó* con temas de *merengue* venezolano (tradicionalmente en compás rápido, irregular) que enmarcan a un interludio extrañamente distante y una *cadenza* de violín. Transiciones Haydnescas y gestos "a la Bartók" contribuyen al vigor agreste de la música.

Cargada de vibrantes ritmos y atractivos colores, "*Sonancias para Cuerdas*" despliega las virtudes de orquestas estudiantiles avanzadas y grupos profesionales, y sirve muy bien para abrir un concierto sinfónico.

I. *Juegos* (Games) 5

II. *Canto* (Song) 16

III. *Fiesta* (Gathering) 27

Instrumentación / Instrumentation:

Cuerdas / Strings

Duración aproximada / Approximate duration:

16 min.

Sonances for Strings

(2002)

Sergio Bernal

I. Juegos (Games)

Toccata. Allegro scherzando

$\text{♩} = 92$

1

(3+4+4)

Musical score for Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The score is in 2/2 time and features a key signature of one sharp (F#). The first system includes dynamics such as *f*, *ff*, and *p*, and performance markings like *pizz.* and *V*. A double bar line is present at the end of the system.

Musical score for Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. This system begins at measure 6 and includes dynamics like *f* and *mf*, along with performance markings such as *arco* and *V*. A double bar line is present at the end of the system.

Musical score for Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass. This system begins at measure 11 and includes dynamics like *mf* and *f*, along with performance markings such as *non div.*, *div.*, and *arco*. A double bar line is present at the end of the system.

A

16

Vln. I *ff*

Vln. II *ff*

Vla *f*

Vc. *f*

Cb. *f*

ff

f

21

Vln. I *mf*

Vln. II *p*

Vla *f*

Vc. *mf*

Cb. *f*

26

Vln. I *p*

Vln. II *mf*

Vla *p*

Vc. *f*

Cb. *f*

uniso.

149

Vln. I *fpp* *ff*

Vln. II *fpp* *ff*

Vla. *pp* *ff*

Vc. *f* *pp (in rilievo)* *ff*

Cb. *fp* *pp* *ff* div.

II. Canto (Song)

Romanza. Andante malinconico ♩=82

rit. con sord. a tempo

Vln. I *pp* *p dolce* con sord.

Vln. II *p* con sord.

Vla. *p* con sord.

Vc. *p (in rilievo)*

Cb. *mp* *div. gli altri* *cresc.* *f* *p (senza sord.) pizz.* *mp*

11 Sul D

Vln. I

Vln. II

Vla

Vc.

Cb.

mp

18

Vln. I

Vln. II

Vla

Vc.

Cb.

p

G **a tempo** (solo) **rit.** **meno mosso** 135 27

Vln. I div. gli altri

Vln II *mp* *pp*

Vla *mp* *pp*

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

Cb. div. (1 solo arco) *pp* unis. tutti arco
(gli altri pizz.) *p*

div. a 3 con sord.
div. a 3

III. Fiesta (Gathering)

Rondo. Allegro ♩ = 100

Vln. I senza sord. non div. *f* *f*

Vln II senza sord. non div. *f* *mf* sim.

Vla senza sord. non div. *f* *mf* sim.

Vc. senza sord. non div. *f* *mf* pizz.

Cb. *f*

9

Vln. I

Vln II

Vla

Vc.

Cb.

sim.

sim.

sim.

sim.

17

Vln. I

Vln II

Vla

Vc.

Cb.

A

p

cresc.

f

p

cresc.

f

p

arco

cresc.

f

p

cresc.

f

25

Vln. I

Vln II

Vla

Vc.

Cb.

f

cresc.

sim.

cresc.

p

sim.

cresc.

f

sim.

cresc.

f

cresc.

p

cresc.

f

cresc.

p

cresc.

f