

Sergio Bernal
(Colombia)

Variaciones on the pavane
“Belle qui tiens ma vie”

for choir and 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 at 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 pavane "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.

Variations on the pavane "*Belle qui tiens ma vie*" (Variaciones sobre la pavana "*Bella que tienes mi alma*")

Commentary by the composer

As a teenager in Bogotá, Colombia, I participated in *Impromptu*, a chamber choir whose members were university and youth singers brought together by friendship and a love of music. Our young, skillful, and charismatic director, Julián Lombana, provided me with guidance and encouragement as I pursued formal training at a time when music was not the most viable professional option in our country. I am thankful to him and my choir friends for their affection, generosity, and support.

One of the first pieces we sang at *Impromptu* was the popular 16th-century pavane *Belle qui tiens ma vie* by Thoinot Arbeau, a work of remarkable beauty and simplicity. Many years later, at Maestro Lombana's invitation to write music for the choir's 30th-anniversary reunion, I composed a short set of variations using Arbeau's familiar pavane as its theme. Each variation was in the style of a favorite composer of mine, namely Debussy, Stravinsky, Mozart, Bartók, and Bach. The resulting piece revealed my admiration towards these great masters, while representing my own musical journey that had started at *Impromptu* decades ago.

Given that we had learned the pavane in Spanish, it seemed only appropriate to keep it thus in my setting for *Impromptu*. The present score uses the original French text but also includes the Spanish translation for choirs wishing to present the piece in the vernacular to Spanish-speaking audiences. Of the full text, I used only the first stanza for the theme and its variations. Its meaning, in English, is:

*Beautiful one who holds my life
Captive in your eyes,
Who has ravished my soul
With a gracious smile.
Come to my aid
Or I must die.*

Each variation has its a distinctive character that influences the delivery of the text, making it sound at times mysterious, at others excited, distressed, playful, and even magnificent.

With its explorative yet amusing manner, *Variations on the pavane "Belle qui tiens ma vie"* lends itself equally well for performance in academic settings and concerts offered by professional and community organizations.

Comentarios del compositor

Durante mi adolescencia en Bogotá, Colombia, participé en *Impromptu*, un coro de cámara conformado por jóvenes cantantes a quienes unían lazos de amistad y el amor a la música. Nuestro joven, hábil y carismático director, Julián Lombana, me brindó respaldo oportuno en aquel entonces cuando la música no era la opción profesional más viable en nuestro país. Siento enorme gratitud hacia él y mis amigos del coro por su cariño, generosidad y apoyo.

Una de las primeras piezas que cantamos en *Impromptu* fue la conocida pavana francesa *Bella que tienes mi alma* de Thoinot Arbeau, una obra de gran sencillez y hermosura. Años después, por invitación del Maestro Lombana a escribir música para el encuentro del coro en su 30 aniversario, compuse unas breves variaciones usando como tema la pavana de Arbeau. Modelé cada variación al estilo de uno de mis compositores favoritos: Debussy, Stravinsky, Mozart, Bartók y Bach. El resultado fue una pieza que revelaba mi admiración por los grandes maestros, al mismo tiempo que representaba mi peregrinaje musical iniciado en *Impromptu* varias décadas atrás.

Puesto que nos habíamos aprendido la pavana en español, me pareció apropiado dejarla así en mi composición para *Impromptu*. La actual partitura usa el texto francés original pero también incluye la traducción al español para aquellos coros que deseen presentarla al público hispano en su idioma nativo. Del texto completo, utilicé sólo la primera estrofa para el tema y las variaciones:

*Bella, que tienes mi alma
Cautiva en tu mirar,
Que en tu sonrisa tienes
Dulzor de manantial,
Si no me has de querer,
Más me valdrá morir.*

Cada variación tiene un carácter propio que matiza el sentido del texto, haciéndolo sonar a veces misterioso, otras veces exaltado, afligido, juguetón, e incluso grandioso.

Con su tono a la vez explorativo y divertido, las *Variaciones sobre la pavana "Bella, que tienes mi alma"* son propicias tanto en ámbitos académicos como en conciertos de grupos profesionales y aficionados.

Instrumentation

2 Flutes
 2 Oboes
 2 Clarinets in B $\flat$
 2 Bassoons

2 Horns in F
 2 Trumpets in B $\flat$
 1 Trombone

Timpani
 Percussion (1 player)
 Triangle
 Suspended cymbal
 Bass Drum

Choir SATB

Strings

Duration: 12 minutes

Instrumentación

2 Flautas
 2 Oboes
 2 Clarinetes en Sib
 2 Fagotes

2 Cornos en Fa
 2 Trompetas en Sib
 1 Trombón

Timpani
 Percusión (1 músico)
 Triángulo
 Platillo suspendido
 Bombo

Coro SATB

Cuerdas

Duración: 12 minutes

The music is also available in versions for choir with piano and choir a capella.

La música también está disponible en versiones para coro con piano y coro a capella.

Variations on the pavane "Belle, qui tiens ma vie" (2004)

Transposed score /
Partitura en transposición

Sergio Bernal (b. 1959)

Theme. Con moto ♩=82

2 Flutes

2 Oboes

2 Clarinets in Bb

2 Bassoons

2 Horns in F

2 Trumpets in Bb

1 Trombone

Timpani

Percussion
(1 player)

Soprano

Alto

Choir

Tenor

Bass

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Bass

Be - lle, qui tiens ma vi - e Cap - ti - ve dans tes yeux, Qui ma's l'a -
Be - lla, que tie - nes mi al - ma cau - ti - va en tu mi - rar, que en tu son -

Be - lle, qui tiens ma vi - e Cap - ti - ve dans tes yeux, Qui ma's l'a -
Be - lla, que tie - nes mi al - ma cau - ti - va en tu mi - rar, que en tu son -

Be - lle, qui tiens ma vi - e Cap - ti - ve dans tes yeux, Qui ma's l'a -
Be - lla, que tie - nes mi al - ma cau - ti - va en tu mi - rar, que en tu son -

6

me ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux, Viens tot me se - cou - rir
ri - sa tie - nes dul - zor de ma - nan - tial, si no me has de que - rer,

Choir

me ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux, Viens tot me se - cou - rir
ri - sa tie - nes dul - zor de ma - nan - tial, si no me has de que - rer,

me ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux, Viens tot me se - cou - rir
ri - sa tie - nes dul - zor de ma - nan - tial, si no me has de que - rer,

me ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux, Viens tot me se - cou - rir
ri - sa tie - nes dul - zor de ma - nan - tial, si no me has de que - rer,

11

Ou me_ fau - dra mou - rir, Viens tot me se - cou - rir Ou me_ fau - dra mou - rir.
más me_ val - drá mo - rir. Si no me has de que - rer, más me_ val - drá mo - rir.

Choir

Ou me_ fau - dra mou - rir, Viens tot me se - cou - rir Ou me_ fau - dra mou - rir.
más me_ val - drá mo - rir. Si no me has de que - rer, más me_ val - drá mo - rir.

Ou me_ fau - dra mou - rir, Viens tot me se - cou - rir Ou me_ fau - dra mou - rir.
más me_ val - drá mo - rir. Si no me has de que - rer, más me_ val - drá mo - rir.

Ou me_ fau - dra mou - rir, Viens tot me se - cou - rir Ou me_ fau - dra mou - rir.
más me_ val - drá mo - rir. Si no me has de que - rer, más me_ val - drá mo - rir.

I. Debussy. Andante moderato $\text{♩} = 60$

Fl. *p* 1. *p*

Ob. *mp* 1. 3

Cl. B♭

Bn. *pp* 1. 2. *pp*

Timp. *pp* *tr*

Choir *mp* 3
pp legato
 Viens... tot me se-cou
 Si... no me has de que
 Ou e ou e ou e ou e
 Ah eh ah eh ah eh ah eh

pp legato
 Ou e ou e ou e ou e ou e ou e ou e ou e
 Ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb. *pizz.* *pp*

The score is for a symphonic work by Debussy. It features a woodwind section with Flute, Oboe, Clarinet in B-flat, and Bassoon. The woodwinds play melodic lines with various dynamics and articulations. The choir has two parts with lyrics in French. The string section includes Violins I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The Contrabass part includes a pizzicato section. The score is in 3/4 time and has a tempo of Andante moderato (♩ = 60). The key signature has two flats (B-flat and E-flat).

8

6

Fl.

Ob.

Cl. B♭

Bn.

Choir

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

mp

pp

pp

1. *3*

3

3

3

3

3

rit, _____
rer, _____

Viens tot me se-cou-
Si nome has de que-

ou e ou e ou e ou e ou e
ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh

mp

Be - lle qui tiens ma vi e,
Be - lla que tie - nes mi al - ma,

ou e ou e ou e ou e
ah eh ah eh ah eh ah eh

div. alla punta
sul tasto

pp

div. alla punta
sul tasto

pp

Fl.

Ob.

Cl. Bb

Bn.

Choir

rir, _____ Viens tot me se cou rir, _____
 rer, _____ si nome has de que rer, _____

ou ou e ou e ou e ou e ou e ou e ou e
 ah ah eh ah eh ah eh ah eh ah ah eh

Be lle qui tiens ma vi e, Cap ti ve dans tes
 be lla que tie nes mi al ma cau ti va en tu mi

ou ou e ou e ou e ou e ou e ou e
 ah ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh ah eh

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Fl.

Ob.

Cl. Bb.

Bn.

Hn. F

Tpt. Bb.

Tbn.

Choir

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

mp

mp

mp

p

p

p

p

ord.

ord.

ord.

ord.

ord.

ord.

ord.

Viens tot me se - cou - rir, Qui m'as l'a -
 si nome has de que - rer. Que en tu son

ou e ou e ou e ou e ou Qui m'as l'a -
 ah eh ah eh ah eh ah eh ah Que en tu son

yeux, Qui m'as l'a - me ra - vi - e, Qui m'as l'a - me ra -
 rar; que en tu son - ri - sa tie - nes, que en tu son - ri - sa

ou e ou e ou e ou Qui m'as l'a - me ra -
 ah eh ah eh ah eh ah ah Que en tu son - ri - sa