

Sergio Bernal  
(Colombia)

**Arcano**  
for violin and orchestra

Score

Digitally  
Distributed by  
 **Filarmonika**  
[www.filarmonika.com](http://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 obras 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.

# Arcano

## Commentary by the composer

Hearing violinist Eddy Marcano play Venezuelan music is an unforgettable experience. His wit, spontaneity, and, above all, genuine warmth brings goosebumps down your spine and tears to your eyes. Add to that Marcano's delicious interplay and improvisation with other classical and folk musicians, and you are left entranced, electrified, your creative wheels turning. This is what prompted me to write *Arcano*, a concerto for Eddy Marcano.

In writing the music, I set myself not only to explore the expressive and virtuosic possibilities of the solo instrument, but also to emulate the interactions that Marcano had with the other members of his folk ensembles. Thus, I elevated the orchestra to be an equal partner to the soloist, and gave important thematic material to individual players. In particular, the solos I wrote for bass and oboe reminisce on Marcano's performances with David Carpio and Andrés Eloy Medina in their ensemble called *Arcano*, a name I later adopted for the concerto.

Midway through the composition of the piece, news came that violinist Carlos Villamizar, Eddy's longtime peer and friend at the *Simón Bolívar* Orchestra of Venezuela, had passed away. Hence my dedication of the score to Carlos Villamizar.

The **Prelude** of *Arcano* introduces the solo violinist and, with him, the string section of the orchestra. This is an allusion to the musical family that Eddy Marcano and Carlos Villamizar were a part of as string players of the *Simón Bolívar* Orchestra. Four punctuating notes from the harp represent the open strings of the *cuatro*, a quintessential instrument of the *Llanos*, the vast grassland plains shared by Colombia and Venezuela. A **Scherzo fantástico** follows, at once biting and light-footed, with twists and gestures derived from the dance-song *El Frutero* (The Fruit Man) by Cruz Felipe Iriarte.

The third movement, a solitary yet playful **Nocturne**, suggests an ethereal, dreamlike landscape. Inspiration for the music came from a Mexican nursery rhyme: "*Ahí está la luna, comiendo su tuna, tirando las cáscaras en la laguna*" ("There is the moon, eating her prickly pear, throwing the peels in the lagoon"). Veiled, almost imperceptible vocalizations by the musicians make reference to Marcano's affinity to folk song and insinuate the awe that an onlooker might experience in the midst of such a breathtaking spectacle.

A stormy **Finale** bursts in with a transformation of the *zoropo* tune "*El Tamarindo*" by Alberto Valderrama. *Zoropo* music is fiery and wild, and is the predominant form of dance and song from the *Llanos*. A second theme quotes *Caramba*, a mournful song by Otilio Galíndez about lovers parting. In a broader sense, the theme embodies the unfortunate path of seemingly irreconcilable differences that Venezuelan life has taken in recent years. A fierce coda vertiginously brings the concerto to an end.

On January 1, 2007, just a few hours after I had finished composing *Arcano*, my father, Ignacio Bernal, unexpectedly passed away. Although his passing did not influence the actual outcome of the music, I cannot help but think about my father every time I think about *Arcano*.

## Comentarios del compositor

Escuchar al violinista Eddy Marcano interpretando música venezolana es una experiencia inolvidable. Ante su chispa, espontaneidad y, sobre todo, genuino calor humano, se le humedecen a uno los ojos y se le eriza la piel. Y ni hablar de los deliciosos juegos e improvisaciones de Marcano con otros músicos clásicos y folcloristas, que lo dejan a uno en trance, electrizado, con la mente creativa -- como lo dicen en Venezuela -- "a millón". Tal experiencia me llevó a escribir *Arcano*, un concierto para Eddy Marcano.

Al escribir la música, me propuse no sólo explorar las posibilidades expresivas y virtuosas del instrumento solista, sino también a emular las interacciones que Marcano realizaba con los otros miembros de sus ensambles venezolanos. Así, elevé a la orquesta al mismo nivel interpretativo del solista, y di temas importantes a músicos individuales. En particular, los solos que escribí para contrabajo y oboe recuerdan las actuaciones de Marcano con David Carpio y Andrés Eloy Medina en su ensamble llamado *Arcano*, nombre que más adelante adopté para el concierto.

Mientras componía la obra, recibí noticias de que había fallecido el violinista Carlos Villamizar, amigo y por muchos años compañero de fila de Eddy en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. De ahí mi dedicación de la partitura a Carlos Villamizar.

El **Preludio** de *Arcano* presenta al solista y, con él, a la fila de cuerdas de la orquesta, aludiendo a la familia musical de la que Eddy Marcano y Carlos Villamizar formaran parte como instrumentistas de cuerda de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Cuatro notas del arpa representan al *cuatro*, por excelencia el instrumento de Los Llanos, la amplia extensión geográfica compartida entre Colombia y Venezuela. A continuación un **Scherzo fantástico**, a la vez mordaz y ligero, transpira giros y gestos derivados de la canción/danza *El Frutero* de Cruz Felipe Iriarte.

El tercer movimiento, un solitario y juguetón **Nocturno** que sugiere un paisaje etéreo, ensoñador, se inspira en una ronda infantil mexicana que dice "*Ahí está la luna, comiendo su tuna, tirando las cáscaras en la laguna*". Vocalizaciones veladas, casi imperceptibles por parte de los músicos hacen referencia a la afinidad de Marcano hacia la canción popular, e insinúan el asombro que viviría algún observador absorto en medio de tan prodigioso espectáculo.

Irrumpe un **Finale** tormentoso con una transformación del agreste *zoropo* *El Tamarindo* de Alberto Valderrama. Un segundo tema cita a *Caramba*, una canción de Otilio Galíndez que expresa el dolor de la pérdida amorosa. En un sentido más amplio, el tema encarna el desafortunado rumbo de diferencias aparentemente irreconciliables que en años recientes ha tomado la vida venezolana. Una impetuosa coda conduce vertiginosamente a la conclusión de la obra.

El primero de enero del 2007, tan sólo pocas horas después de que terminé de componer *Arcano*, mi padre, Ignacio Bernal, inesperadamente falleció. Aunque su muerte no determinara el curso de la música, desde entonces, cada vez que pienso en *Arcano*, pienso en mi papá.

I. Preludio (Prelude) . . . . .	7
II. Scherzo fantasioso . . . . .	14
III. Nocturno (Nocturne) . . . . .	43
IV. Finale . . . . .	69

### Instrumentation

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

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

Timpani/Percussion (4 players)

Timpani  
 Suspended cymbal (regular)  
 Large Tam-tam  
 Maracas

Suspended cymbal (small)  
 Suspended cymbal (regular)  
 Crash cymbals  
 Triangle  
 Crotal (G)  
 Tambourine (hand)  
 Tambourine (on tambourine stand)

Vibraphone  
 2 Wood Blocks  
 Snare drum  
 Bass drum  
 Tambourine

2 Bongos (on bongo stand)  
 4 Roto-toms (8", 12" 16", 18")  
 Marimba  
 Glockenspiel

Harp

Celesta

Strings

Duration: 25 min.

### Instrumentación

1 Piccolo  
 2 Flautas  
 2 Oboes  
 2 Clarinetes en Sib  
 2 Fagotes

2 Cornos en Fa  
 2 Trompetas en Sib  
 1 Trombón

Timpani/Percusión (4 músicos)

Timpani  
 Platillo suspendido regular  
 Tam-tam grande  
 Maracas

Platillo Suspendido pequeño  
 Platillo Suspendido regular  
 Platillos de choque  
 Triángulo  
 Crotal (Sol)  
 Pandereta (en mano)  
 Pandereta (en soporte)

Vibráfono  
 2 Wood Blocks  
 Redoblante  
 Bombo  
 Pandereta (en mano)

2 Bongoes (en soporte)  
 4 Roto-toms (8", 12" 16", 18")  
 Marimba  
 Glockenspiel

Arpa

Celesta

Cuerdas

Duración: 25 min.



1 **Leggero** ♩ = 92

<sup>-6-</sup>  
♩ = 138

<sup>-6-</sup>  
♩ = 92

Hp.

Solo Vln.

Vln. I div.

Vln. II div.

Vla.

Vc.

Db.

16

tip *pp*

tip *pp*

tip *f*

tip *pp*

tip *f*

tip *p*

pizz. *p*

pizz. *p*

pizz. *p*

pizz. *p*

FOR REFERENCE ONLY  
NOT FOR PERFORMANCE  
DO NOT DUPLICATE  
OR REPRODUCE  
WITHOUT PERMISSION

21

*trem. bisbigliando*  
*pp*

*f pp*

Solo Vln. *sul pont. tip f* *ord.* *sul pont. poco affrettando rall. p*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *arco V f*

Vc. *arco V f*

Db. *f*

\* Play a quarter tone down from F<sup>♯</sup> and E<sup>♯</sup>, respectively.

2 Misterioso ♩=56

24

Hp.

Solo Vln.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

ord.

gliss.

poco *f*

sul pont. trem.

tip

*pp*

3

cresc. poco a poco

3

ord.

gliss.

*pp*

3

cresc. poco a poco

3

ord.

gliss.

*pp*

3

cresc. poco a poco

ord.

gliss.

*pp*

3

cresc. poco a poco

sul tasto

3

*p*

*mp*

gliss.

cresc.

3

sul tasto

3

*p*

*mp*

gliss.

cresc.

3

sul tasto

3

*p*

*mp*

gliss.

cresc.

3

sul tasto

3

*p*

*mp*

gliss.

cresc.

3

\*\* Play a quarter tone down from A $\flat$ .



28

Hp. *f*

Solo Vln. *pp* *f* *ff* *pp* *sfz* *p* *cresc.* *ff*

Vln. I *f* *pizz.* *f* *arco* *f* *3*

Vln. II *f* *pizz.* *f* *arco* *f* *3*

Vla. *f marc.* *f* *ord.* *f*

Vc. *f marc.* *f* *ord.* *f*

Db. *f*

*più lento e un poco afrettando*

*to ord.* *ord.*

*div.*

32

Hp.

Solo Vln.

Vln. I *unis.* *f*

Vln. II *unis.*

Vla. *unis.*

Vc. *unis.*

Db.

Tempo rubato  
♩=52  
près de la table

Hp.

Solo Vln.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

*f*

*rápido*

*f*

pizz.

*f*

pizz.

*f*

pizz.

*f*

unis.

FOR REFERENCE ONLY  
NOT FOR PUBLIC PERFORMANCE  
DO NOT DUPLICATE  
WITHOUT PERMISSION

Hp.

Solo Vln.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

*impetuoso*

*poco calando*

*deciso*

*Sul G*

*Sul D*

*p*

*f*

*sfz*

*pp*

\* Start gliss. on the 2nd beat and on the upbow.



## II. Scherzo fantasioso

**Giocoso** ♩ = 92

**Instrumentation:** Picc., Fl. 1, 2, Ob. 1, 2, Cl. B $\flat$  1, 2, Bsn. 1, 2, Hn. F 1, 2, Tpt. B $\flat$  1, 2, Tbn., Timp., Cym., W.B., Roto-t., Hp., Cel., Solo Vln., Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Db.

**Performance Instructions:**

- Fl. 1, 2:** *p*
- W.B.:** *pp*, with regular vibraphone mallets end of sticks
- Roto-t.:** *pp*, with fingertips
- Solo Vln.:** *pp*, *scorrevole*, *sul tasto*, *pizz.*
- Vln. I:** *f*, *uniss.*



12  $\text{♩} = 92$  *Poco meno mosso*  $\text{♩} = 84$

Picc. *mf* *f* \* sim.

Fl. 1, 2 *mf* *f* \* sim.

Ob. 1, 2 *mf* *f* \* sim.

Cl. B♭ 1, 2 *mf* *f* \* sim.

Bsn. 1, 2 *ff* a2

Tpt. B♭ 1, 2 *f* con sord.

Timp. *f* hard mallets (but not wooden head) To Sus. Cym.

Cym. *f*

W.B. *mf*

Mar. *f* hard yarn To Bng. and Roto-t.

Hp. *f*  $\delta^{m-1}$

Cel.

Solo Vln. *molto* *ff*

Vln. I *f* *ff* arco

Vln. II *f* *ff* arco

Vla. *f* *ff* arco

Vc. *f* *ff* arco

Db. *f* *ff* arco

\* sharp cut-off







27

Picc. *pp*

Fl. 1, 2 *pp*

Ob. 1, 2

Cl. B $\flat$  1, 2 *pp* *p*

Bsn. 1, 2

Tpt. B $\flat$  1, 2 (con sord.) *mfp*

Vib. *mf* *pp* To W.B.

Bng. Bongos marimba mallets, hard yarn *p*  
Roto-toms marimba mallets, hard yarn *mf*

Hp. *f*

Cel. *p* (l. v.)

Solo Vln. *pp*

Vln. I *pizz.* *p* *f*

Vln. II *pizz.* *p* *f*

Vla. *pizz.* *mp* *f*

Vc. *pizz.* *mp* *f*

Db. *pizz.* *mp* *f*

*mf* *f*





10 Poco più mosso  $\text{♩} = 86$

Picc. *ff*

Fl. 1, 2 *ff*

Ob. 1, 2 *ff* *f meccanico*

Cl. B♭ 1, 2 *ff* *f meccanico*

Bsn. 1, 2 *ff* *f meccanico*

Hn. F 1, 2 *mf* *p* (senza sord.)

Tpt. B♭ 1, 2 *f* (senza sord.) *f* *dim.*

Tbn. *mf* *p*

Timp. *mp*

Mar. *hard yam* *Marimba* *f meccanico* *près de la table*

Hp. *ff meccanico*

Solo Vln.

Vln. I *f* *meccanico* *(sempre f)*

Vln. II *f meccanico*

Vla. *arco* *ff* *pizz* *f meccanico*

Vc. *arco* *ff* *pizz* *f meccanico*

Db. *(pizz)* *ff*