

Víctor Agudelo
(Colombia)

Circular Sur
for piano and orchestra

Score

Digitally
Distributed by
 Filarmonika[™]
www.filarmonika.com

- A mi esposa Diana y a mis hijas Eva y Coral por su tiempo y apoyo incondicional.
- A mis padres por darme el regalo de la música.
- A mi colega y amigo Andrés Gómez Bravo por crear el espacio y la oportunidad para la comisión.
- A Carlos Andrés Botero por sus sugerencias y consejos durante el proceso de composición.
- A todos mis maestros y compañeros del Departamento de Música de la Universidad EAFIT.
- A la ruta de buses "Circular Sur" que tantas experiencias me ha regalado.
- A los cientos de artistas anónimos que se suben a los buses a compartir sus talentos.
- A las personas desplazadas, víctimas del conflicto armado en Colombia.

Sobre Circular Sur

Montar en una ruta de bus de servicio público en Medellín, es quizá una de las aventuras más enriquecedoras para el imaginario sonoro de un artista. Allí se pueden encontrar vendedores de productos de diversa índole, raperos haciendo *beatbox* (onomatopeyas de sonidos de percusión), campesinos desplazados de sus tierras por el conflicto armado, haciéndonos reír con sus ocurrentes trovas, cantantes de cualquier género de música; en fin, es un microcosmos tan único, que vale la pena resaltar.

Circular Sur busca hacer una reinterpretación poética de aquellas vivencias sonoras que se pueden experimentar a lo largo de un viaje en esta ruta de buses. Además, es un reconocimiento a los cientos de artistas anónimos que diariamente comparten su talento con los usuarios de transporte público de Medellín.

La obra está estructurada en tres movimientos:

I. Tres por \$500 (Allegro menudado): Comienza con los músicos de la orquesta, cada uno agitando varias monedas dentro de sus manos y con la voz haciendo *beatbox*. Estos efectos sonoros acompañan y dialogan con el piano, el cual está intervenido dentro del arpa con una hoja de papel; la mano izquierda asordina las cuerdas, mientras la mano derecha ejecuta sobre el teclado un gesto melódico-rítmico influenciado por el *hip-hop* y el ritmo de tambora del atlántico colombiano. Además, y como acompañamiento, las cuerdas graves (violonchelos y contrabajos), emulan el sonido de aceleración del motor de un bus, por medio de *glissandi* ascendentes.

II. La trova sin respuesta (Adagio desplazado): "Dedicado a las personas desplazadas, víctimas del conflicto armado en Colombia", e influenciado por la obra *The Unanswered Question* (La pregunta sin respuesta), del compositor norteamericano, Charles Ives. Este momento musical alude a los aires de la trova paisa, pero no con la connotación de festividad, sino con un deje de nostalgia y melancolía, que se ve en los rostros de las personas que día a día se suben a cantar en los buses. El piano solista se encarga de interpretar los giros melódicos influenciados por la trova, en un *tempo* lento y meditativo, acompañado por un fondo etéreo hecho por las cuerdas cantando y tocando; mientras los vientos, en un *tempo* cada vez más rápido y con la técnica de cantar y tocar, exponen algunos extractos rítmico-fonéticos de discursos de vendedores.

III. Por la puerta de atrás (Presto estresado): Se estructura a partir del ritmo, empleando técnicas como la modulación métrica y las métricas irracionales. El piano ejecuta *clusters*, frotación de teclas negras con tarjeta plástica (como güiro) y "tumbaos" de salsa. Como aporte tímbrico-conceptual, en la percusión se incluyen dos rines de bus, golpeados con barras de metal.

About Circular Sur

Riding a public bus route in Medellín is perhaps one of the most enriching adventures for an artist's sonorous imagination. On these routes you can find sellers of various kinds of products, rappers beatboxing (onomatopoeias of percussion sounds), country folk who were displaced from their lands by the armed conflict that make you laugh with their witty "trovas" (traditional sung rhymes), and singers of any genre of music. In short, it is such a unique microcosm that it is worth highlighting.

Circular Sur (the name of a specific bus route in Medellín) seeks to create a poetic reinterpretation of those sonorous experiences that one can be a part during a trip on said bus route. In addition, it is a recognition to the hundreds of anonymous artists who share their talent daily with public transport users in Medellín.

The work is structured in three movements:

I. Three for \$500 (Allegro menudo): This movement begins with the musicians of the orchestra, each shaking several coins in their hands and beatboxing with their voices. These sound effects accompany and dialogue with the piano, which is intervened within the harp with a sheet of paper. As the left hand muffles the strings, the right hand executes a melodic-rhythmic gesture influenced by hip hop and the rhythm of the Colombian Atlantic's *tambora* on the keyboard. In addition, and as an accompaniment, the bass strings (cellos and double basses), emulate the sound of an accelerating bus engine, by means of ascending *glissandi*.

II. The "trova" with no response (Adagio displaced): "Dedicated to internal refugees, victims of the armed conflict in Colombia", and influenced by the work: *The unanswered question*, by the American composer, Charles Ives. This musical moment alludes to aspects of the "trova paisa". However, it is not carried out with a festive connotation, but rather with a touch of nostalgia and melancholy, which can be seen in the faces of the people who get on the bus to sing day after day. The solo piano is in charge of interpreting the melodic turns influenced by the trova, with a slow and meditative *tempo*, accompanied by an ethereal background created by the singing and playing of the strings. In the meantime, the wind instruments, with an increasingly faster *tempo* and making use of the technique of singing and playing, expose some rhythmic-phonetic extracts from salespeople's speeches.

III. By the back door! (Presto stressed): This movement is structured from rhythm, using techniques such as metric modulation and irrational metrics. The piano plays clusters, the swiping of the black keys with plastic card (similar to a güiro), and salsa rhythms known as "tumbaos". As a timbre-conceptual contribution, the percussion includes two bus wheels that are struck with metal bars.

Intrumentación

2 Flautas
2 Oboes
2 Clarinetes en Sib
2 Fagotes

4 Cornos en Fa
2 Trompetas en Do
2 Trombones
1 Trombón bajo
1 Tuba

4 Timbales (23" - 26" - 29" - 32")

Percusión 1
Glockenspiel, 2 Rines de bus, Redoblante, Woodblock,
Bongós, Platillos sinfónicos de choque, Cajón.

Percusión 2
Vibráfono, Xilófono, Gran Cassa, Látigo,
Güiro, Triángulo, Platillo suspendido.

Piano

Cuerdas

Instrumentation

2 Flutes
2 Oboes
2 Clarinets in Bb
2 Bassoons

4 Horns in F
2 Trumpets in Bb
2 Trombones
1 Bass trombone
1 Tuba

4 Timpani (23" - 26" - 29" - 32")

Percussion 1
Glockenspiel, 2 Bus wheels, Snaredrum, Woodblock,
Bongós, Symphonic crash cymbals, Cajón.

Percusión 2
Vibraphone, Xilophone, Bass drum, Whip,
Güiro, Triangle, Suspended cymbal.

Piano

Strings

Circular Sur

Concierto para piano y orquesta
(2018)

I. Tres por \$500

Víctor Agudelo (b. 1979)
www.victoragudelo.co

Allegro menudado

1 4" Ca. 4" Ca. 6" Ca.

Flauta 1 2

Oboe 1 2

Clarinete en Si^b 1 2

Fagot 1 2

Corno en Fa 1 2

Corno en Fa 3 4

Trompeta en Do 1 2

Trombón 1 2

Trombón Bajo

Tuba

Timbales

Percusión 1

Percusión 2

Piano

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

pp cresc. *ff*

ped. (siempre presionado)

*1. *Tutti* agita rápidamente varias monedas entre las manos, produciendo sonido continuo y sin acentuaciones rítmicas, a la señal del paneo espacial que hace el director. Solo ejecutan los que estén dentro del perímetro señalado por las palmas de las manos del director, hasta quedar por fuera de los diferentes cambios de paneo.

*2. Poner una hoja de papel sobre las cuerdas del piano, después de los apagadores, entre Do4 y Si4.

*3. Repetir el mismo patrón, *legato* y *poco a poco accelerando*.

$\text{♩} = 120$

4

1
2
Fl.

1
2
Ob.

1
2
Cl.Sib

1
2
Fg.

1
2
Cm.Fa

3
4
Cm.Fa

1
2
Tpt.Do

1
2
Tbn.

Tbn.B.

Tuba

Timb.

Perc. 1

Perc. 2

Pno.

(Xca. continúa presionado)

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

*4. Tutti continúa agitando rápidamente las monedas, sin acentuaciones rítmicas.

*5. (+) Asordinar las cuerdas del piano entre las clavijas y los apagadores con la mano izquierda, mientras toca sobre el teclado con la mano derecha.

II. La trova sin respuesta

"Dedicada a las personas desplazadas, víctimas del conflicto armado en Colombia"

Adagio desplazado (♩ = c. 60)

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The woodwind section includes Flute (1 and 2), Oboe (1 and 2), Clarinet in B-flat (1 and 2), and Bassoon (1 and 2). The brass section includes Horn in F (1, 2, and 3). The strings section includes Violin I (A and B), Violin II (A and B), Viola (A and B), Violoncello (A and B), and Contrabasso (A and B). The piano part is written in two staves. The score includes various dynamics such as *pp*, *p*, *mf*, *f*, and *sfz*, as well as performance instructions like *non vib.* and *Sul G*. The piano part features specific techniques marked with *1, *2, *3, and *4.

*1. Presionar suavemente las teclas sin producir sonido y asegurarlas con el pedal de *sostenuto* (pedal del medio en pianos de cola), durante todo el movimiento.

*2. Rasgar las cuerdas de las teclas seleccionadas con las uñas de la mano izquierda (arpa cólica), lo más rápido posible.

*3. Dejar resonar hasta que desaparezca el sonido.

*4. (♩) Cantar en octava cómoda con los fonemas indicados mientras toca el instrumento.

Circular Sur
II. La trova sin respuesta

A

The score is divided into two systems. The first system includes parts for Flute (1, 2), Oboe (1, 2), Clarinet in Si^b (1, 2), Bassoon (1, 2), Cor Anglais (1, 3), and Piano. The piano part features a melodic line with triplets and a dynamic marking of *mf*. The second system includes parts for Violin I (A, B), Violin II (A, B), Viola (A, B), and Cello. The strings play a rhythmic accompaniment with dynamic markings of *p* and *m*. A large watermark 'FOR REFERENCE ONLY NOT FOR PUBLIC PERFORMANCE WITHOUT PERMISSION' is overlaid diagonally across the score.

*5. (♩) Cantar en octava cómoda con con los fonemas indicados mientras toca el instrumento.

Circular Sur
II. La trova sin respuesta

The score is for a symphonic work. It features a woodwind section with Flute (1, 2), Oboe (1, 2), Clarinet in Si (1, 2), Bassoon (1, 2), and Cor Anglais (1, 2, 3). The strings include Violin I (A, B), Violin II (A, B), Viola (A, B), Violoncello (A, B), and Contrabasso (A, B). The piano part is also present. The score includes dynamic markings such as *mf* and *mp*, and performance instructions like *mf* and *mp*. There are also markings for articulation and phrasing, including slurs and accents. A large watermark 'FOR NOT REFERENCE ONLY' is overlaid on the score.

*6. Tocar el instrumento en las alturas aproximadas y sin afinación exacta, en las áreas sugeridas por las X. Ritmo recitado y aproximado en el *tempo* independiente, indicado por las líneas punteadas. Es de aclarar que, la música escrita para los vientos, al tener un *tempo* más rápido, no coincide verticalmente ni con el piano ni con las cuerdas. Opcional: Pueden ponerse de pie o estar ubicados en otro espacio del escenario, a criterio del director y características del recinto.

III. ¡Por la puerta de atrás!

Presto estresado (♩ = c. 160)

*1. Frotar y presionar las teclas negras con tarjeta plástica, produciendo sonidos de *glissando*, hacia la derecha o izquierda, según como lo indiquen las flechas (← →), en el área descada del teclado.

*2. Tocar *clusters* de teclas blancas y negras con la palma de la mano izquierda, en el registro más grave del piano (*staccato*).

Circular Sur
III. ¡Por la puerta de atrás!

7 ← ♩ = ♩ → *sempre*

The score is for a full orchestra and piano. It features multiple staves for woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet in B-flat, Bassoon), brass (Cornets in F, Trumpets in D, Trombones, Tuba), percussion (Timpani, Percussion 1 & 2), piano, and strings (Violins I & II, Viola, Violoncello, Contrabass). The score includes various musical notations such as dynamics (mf, f, ff), articulation (accents, staccato), and performance instructions like 'Golpes muertos' for percussion and 'Unis. sul pont.' for strings. A large watermark 'FOR NOT REFERENCE ONLY' is overlaid on the score.

*3. Frotar las teclas negras con tarjeta plástica, hacia la derecha o izquierda, según como lo indiquen las flechas (← →) como güiro, en el área deseada del teclado.

*4. Altura aproximada en el área indicada.

*5. Lo más agudo posible.

Musical score for 'Circular Sur III. ¡Por la puerta de atrás!'. The score is for a full orchestra and piano. It features multiple staves for woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet in Si, Bassoon), brass (Trumpet, Trombone, Tuba), percussion (Timpani, Percussion 1 & 2), piano, and strings (Violin I & II, Viola, Violoncello, Contrabasso). The score includes various musical notations such as dynamics (mf, f, ff, sul pont., arco, cresc.), articulation (accents, slurs), and performance instructions (Div. Ord., non Div. Ord., Unis. sul pont.). A large watermark 'FOR REFERENCE ONLY - NOT FOR PUBLIC USE - WITHOUT PERMISSION' is overlaid on the score.