

Colores de la Cruz del Sur

(2002-rev.2008)

Esteban Benzecry

Commissioned by Radio France

Table of Contents

Índice

Esteban Benzecry : Biographical Note – Reseña Biográfica.....iv	iv
Commentary by the composer – Comentarios del autor.....v	v
Instrumentation – Instrumentación.....vi	vi
Colores de la Cruz del Sur (2002-rev.2008)..... I	I
I. Intihuatana..... I	I
II. Las estrellas de la Patagonia..... 16	16
III. Scherzo aymara..... 24	24
IV. Amazonas..... 45	45
V. Malambo..... 58	58

Esteban Benzecry

Biographical Note

Argentinean composer Esteban Benzecry was born in Lisbon, Portugal, in 1970. In Argentina, parallel to his studies in Fine Arts at "Prilidiano Pueyrredón" University that led to a professional degree as Painting Teacher, he studied musical composition with Sergio Hualpa and Haydée Gerardi

In 1992 he was distinguished as the 'Young Revelation' by the Musical Critics Association of Argentina. In 1994 the same association awarded his first symphony, "*El compendio de la vida*" (1993), with the prize for the best Argentine work premiered in the season. This work combined both of his artistic talents since it was inspired by four of his own paintings.

Since 1997 he has resided in Paris, where he studied composition with Jacques Charpentier and Paul Méfano at the Conservatoire National Supérieur de Paris, obtaining a **Premier Prix a l'unanimité** in composition in 1999. He also studied electroacoustic music with Luis Naon and Laurent Cuniot at the same school.

His talents and great promise have been recognized with scholarships granted by prestigious institutions, such as the Academie Internationale de Musique Yehudi Menuhin (Switzerland) and the Casa de Velázquez in Madrid, which in 1995 and from 2004 to 2006 respectively, invited him as a resident composer. In 2008, the John Simon Guggenheim Memorial Foundation granted him a Fellowship for music composition. He has also been a scholarship recipient of the Mozarteum Argentino, the Interamerican Music Friends of Washington (USA) and the Fondation d'Entreprise of the Groupe Banque Populaire (France).

The Academie des Beaux-Arts de l'Institut de France has awarded him several times: he received **Delmas Prize** in 1999, the **Tronchet Prize** in 2002 and the **Georges Wildenstein Prize** in 2006. Meanwhile, in 2006 he received again the recognition from the Musical Critics Association of Argentina for the best work premiered, for "*La Lumiere de Pacha Camac*", a concerto for cello and cello ensemble.

His most recent works attempt a fusion between rhythms of Latin American roots that he takes as a source of inspiration and the diverse aesthetic currents of European contemporary music, creating, thus, a personal language, an imaginary folklore. 'Le Monde de la Musique' (07/2001) has called him a distant heir to Villa-Lobos and Ginastera because of his imaginative use of the Latin American musical patrimony.

He has composed three symphonies and several other works for orchestra, string orchestra, chamber ensemble and solo instruments.

His music has been commissioned and performed by important orchestras in Europe and the Americas, including: Orchestre National de France, Grup Instrumental de Valencia, Atlanta Symphony Orchestra, Fort Worth Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic New Music Group, Orquesta Sinfónica Carlos Chavez (Mexico), Orquesta Sinfónica Simon Bolivar (Venezuela), Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, London's Schubert Chamber Orchestra, State Philharmonic Orchestra of Sibiu (Romania), Klaipeda Symphony Orchestra (Lithuania), and Solaris String Quartet. His works have also been performed by renowned artists such as Gustavo Dudamel, Miguel Harth-Bedoya, Laurent Petitgirard, Alain Altinoglu, Daniel Kawka, Wolfgang Doerner, Mark Foster, Alain Pâris, Nemanja Radulovic, Alberto Lysy, Sol Gabetta, Horacio Lavandera, and Jesus Castro Balbi, among others.

For more information about Esteban Benzecry, please visit:
www.estebanbenzecry.com

Reseña Biográfica

El compositor argentino Esteban Benzecry nació en Lisboa, Portugal, en 1970. En Argentina, paralelamente a sus estudios de Bellas Artes en la universidad "Prilidiano Pueyrredón", de la que obtuvo el título de Profesor Nacional de Pintura, estudió composición con los maestros Sergio Hualpa y Haydée Gerardi.

Fue distinguido por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 1992 como la 'Joven Revelación', y en 1994 recibe el premio a la mejor obra argentina estrenada en dicha temporada por su primera sinfonía, "*El compendio de la vida*" (1993), que combina sus talentos artísticos siendo inspirada en cuatro pinturas de su autoría.

Desde 1997 reside en París, donde realizó estudios de composición en el Conservatorio Nacional Superior de París bajo la guía de los maestros Jacques Charpentier y Paul Méfano, obteniendo en 1999 un **Premier Prix a l'unanimité** en composición musical. También, en la misma escuela, cursó estudios de música electroacústica con los maestros Luis Naon y Laurent Cuniot.

Su talento y gran promesa han sido reconocidos con becas otorgadas por prestigiosas instituciones, como la Academie Internationale de Musique Yehudi Menuhin de Suiza y la Casa de Velazquez de Madrid que, en 1995 y del 2004 al 2006 respectivamente, lo invitaron como compositor en residencia, así como la John Simon Guggenheim Memorial Foundation que en 2008 le otorgó un Fellowship para composición. También ha sido becario del Mozarteum Argentino, del Interamerican Music Friends de Washington (USA) y de la La Fondation d'Entreprise del Groupe Banque Populaire (Francia)

La Académie des Beaux-arts de l'Institut de France le ha otorgado varios premios: En 1999 el **Premio Delmas**, en 2002 el **Premio Tronchet** y en el 2006 el **Premio Georges Wildenstein**. Entre tanto, en 2006 volvió a recibir de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina el premio a la mejor obra de la temporada por "*La Lumiere de Pacha Camac*", un concierto para violoncello y ensamble de violoncellos.

Sus obras más recientes intentan una fusión entre los ritmos y raíces latinoamericanas, que toma como fuente de inspiración, y las diferentes corrientes estéticas de la música contemporánea europea, creando así un lenguaje personal, un folklore imaginario. Una crítica publicada en 'Le Monde de la Musique' (07/2001), lo califica como un heredero lejano de Villa-Lobos y Alberto Ginastera por la utilización imaginativa del patrimonio musical latinoamericano.

Es el autor de tres sinfonías y muchos otras obras para orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas, ensambles de cámara e instrumentos solistas.

Sus obras han sido encargadas e interpretadas por importantes orquestas y solistas de Europa y de las Américas como son: Orchestre National de France, Grup Instrumental de Valencia, Orquesta Sinfónica de Atlanta, Orquesta Sinfónica de Fort Worth, Los Angeles Philharmonic New Music Group, Orquesta Sinfónica Carlos Chavez (México), Orquesta Sinfónica Simón Bolivar (Venezuela), Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, London's Schubert Chamber Orchestra, Orquesta Filarmónica Estatal de Sibiu (Rumania), Orquesta Sinfónica de Klaipeda (Lituania), Solaris String Quartet, Gustavo Dudamel, Miguel Harth-Bedoya, Laurent Petitgirard, Alain Altinoglu, Daniel Kawka, Wolfgang Doerner, Mark Foster, Alain Pâris, Nemanja Radulovic, Alberto Lysy, Sol Gabetta, Horacio Lavandera, Jesus Castro Balbi, entre otros.

Para mayor información acerca de Esteban Benzecry visite:
www.estebanbenzecry.com

Colores de la Cruz del Sur

Commentary by the composer

"*Colores de la Cruz del Sur*" means 'Colors of the Southern Cross' which is the constellation of stars in shape of cross that can only be seen from the Southern hemisphere. The 'colors' refer to the various regions of South America, where the composer lived most of his life, from which these stars may be seen. Each movement is a 'color' in the sense of its roots and ancestry. The work uses such compositional techniques as pentatonic scales (used by the Incas), atonality, modality, tonality, minimalism, counterpoint, polyrhythms and clusters, around imaginary folk elements, in the vein of Bartok, Ginastera, Revueltas, Chavez and Villa-Lobos. The composer uses various rhythms and roots of the Latinamerican culture as a source of inspiration in order to create his own language blended with the traditions of western contemporary orchestration.

Argentinian composer **Esteban Benzecry** writes about his work:

I. Intihuatana

This word means in the Quechua language 'place where the sun is attached'. The most famous stone by this name seats in Machu Picchu and has widely been identified as a solar calendar, used by the Incas during solstice ceremonies, while some experts believe that it was also used for sacrifices. Musically speaking, the movement opens with a quote from an ancient song of the Peruvian mountain areas. This song quickly dissolves, through atonal procedures, to give way to violent ritual dances, and end in a calm Largo.

II. The Stars of Patagonia

Patagonia is the southernmost region of South America. Far from the urban pollution, the sky of Patagonia is very clear and allows sightings of the stars in their full splendor. In musical terms, this movement sets an atmosphere of enchanting lights, through techniques of canons and an orchestration showcasing the celesta, harp, and the percussion. At the outset, the *glissandi* of the timpani and the water gong remind us of the wind in the frozen desert, glaciers breaking and sudden interruptions of the wind and birds of the Atlantic coast.

III. Scherzo Aymara

The Aymara is a pre-colombian culture from South America, whose origins were in the Lake Titicaca region. Later they spread throughout western Bolivia, the south of Peru, and the North of Argentina and Chile, areas rich in traditions and idioms. This movement is set as a *scherzo*. Its main element is an imaginary folk dance, with refined lines, textures and dynamics.

IV. Amazonas

The Amazon is not only the great river that crosses through Brazil, close to the Equator, but also a region rich in wood and wildlife. The composer creates sounds of an imaginary magical forest, with its birds, and the shining stars are seen through the tree leaves.

V. Malambo

The 'Malambo' is a dance used in challenges among men from the central region of Argentina (Pampas). Each contender goes to the center of the dance area and makes the most complex steps in order to win over his rivals. This music was written as a tribute to the great Argentine composer Alberto Ginastera (at the 20th anniversary of his death) who often used this rhythm in his music. The movement starts with a slow section in the rhythm of a 'baguala' (sorrowful song from Northern Argentina), with the violins imitating the 'charango' (folk instrument alike a small guitar) in pizzicati and clusters. Shortly after, the timpani leads into the recurrent rhythm of the 'malambo', all the way through the fortissimo ending with the entire orchestra.

"*Colores de la Cruz del Sur*" was commissioned by Radio France, and was premiered on April 30, 2003 by the National Orchestra of France conducted by Laurent Petitgirard at the Maison de Radio France in Paris. It has subsequently been performed by the National Orchestra at Montpellier (France), the Simon Bolivar Symphony Orchestra in Caracas (Venezuela), the Buenos Aires Philharmonic Orchestra, Fort Worth Symphony Orchestra (Texas), Atlanta Symphony Orchestra, among others.

Matching orchestral parts for this work are available from the publisher at: www.filarmonika.com

Comentarios del autor

El título de la obra se refiere a la Cruz del Sur, la constelación que se puede ver solamente desde el hemisferio sur. Los 'colores' hacen referencia a las diferentes regiones de América del Sur donde el compositor vivió la mayor parte de su vida, desde las cuales la Cruz del Sur puede verse. Cada movimiento es un 'color' en el sentido de sus raíces y su pasado. La obra usa técnicas composicionales como las escalas pentatónicas (usada por los incas), atonalidad, modalidad, tonalidad, minimalismo, contrapunto, polirritmos y 'clusters', centrada en elementos populares imaginarios, en la línea de Bartok, Ginastera, Revueltas, Chavez y Villa-Lobos. El compositor toma distintos ritmos y raíces de la cultura latinoamericana como fuente de inspiración, para llevar a cabo su propio lenguaje, en fusión con la tradición de la orquestación occidental contemporánea.

El compositor argentino **Esteban Benzecry** escribe acerca de su obra:

I. Intihuatana

El significado de esta palabra en el idioma quechua es 'lugar donde se amarra el sol'. La piedra más famosa con ese nombre se encuentra en Machu Picchu y se le considera un calendario solar usado por los incas en las ceremonias del solsticio, aunque algunos expertos creen que también fue usado como lugar para sacrificios. Musicalmente, el comienzo de este movimiento contiene una pequeña frase de un canto antiguo de los habitantes del alto Perú que se diluye poco a poco, mediante procedimientos atonales para dar lugar a una sección más violenta como si se tratara de una danza ritual de sacrificio, terminando con un *Largo* muy calmado.

II. Las estrellas de la Patagonia

La Patagonia es la región más austral de Sudamérica. Su cielo es muy puro y se pueden ver sus estrellas en todo su esplendor y luminosidad, lejos de la contaminación de la ciudad. Musicalmente, este movimiento crea una atmósfera de hechizo luminoso, con procedimientos canónicos, minimalistas y una orquestación donde el arpa, la celesta y los instrumentos de percusión son los protagonistas. Al inicio, los *glissandi* del timbal y el gong de agua recrean la sensación del viento en el desierto helado, glaciares que se quiebran e interrupciones del viento y cantos de pájaros del atlántico sur.

III. Scherzo Aymara

Los Aymara son una cultura pre-colombiana cuyos orígenes fueron en la meseta del Lago Titicaca, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú y el norte de Chile y Argentina, áreas de ricas tradiciones e idiomas. Este movimiento está construido en la forma de un *scherzo*. Su elemento principal es una danza folclórica imaginaria, con líneas, texturas y matices refinados.

IV. Amazonas

El Amazonas no es solamente el gran río que cruza el Brasil, sino toda la región del mismo nombre que contiene gran riqueza en madera y vida silvestre. En este movimiento se intenta recrear los sonidos de una selva imaginaria, el canto de pájaros inexistentes y el color de los rayos del sol y del brillo de las estrellas a través de las hojas.

V. Malambo

El 'Malambo' es una danza de competición masculina, originaria de la región central de la Argentina (Pampas). Esta danza de ritmo obsesivo consistía en vencer al rival realizando los pasos de zapateo más difíciles. Este 'malambo' fue escrito en homenaje al gran compositor argentino Alberto Ginastera, a los 20 años de su muerte, quien utilizó en muchas de sus obras este ritmo argentino. El movimiento comienza con una sección lenta con ritmo de 'baguala' (canto de lamentación del norte de Argentina), con un acompañamiento rasgueado de violines como si fueran charangos (instrumento indígena como una pequeña guitarra o mandolina). Luego la baguala se diluye sumergida en una masa de *clusters* que desemboca en la sección final de la obra con el ritmo obsesivo y repetitivo del 'malambo' que zapateaban los gauchos de las pampas.

"*Colores de la Cruz del Sur*" fue escrita por encargo de Radio France y fue estrenada por la Orquesta Nacional de Francia el 30 de abril del 2003 en la Maison de Radio France bajo la dirección de Laurent Petitgirard. Esta obra ha sido ejecutada también por la Orquesta Nacional de Montpellier (Francia), Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica de Fort Worth (Texas), Orquesta Sinfónica de Atlanta, entre otras.

El material de partes orquestales se puede obtener a través de su publicadora: www.filarmonika.com

Instrumentation

1 Piccolo
2 Flutes
2 Oboes
1 English horn
2 Clarinets in B \flat
1 Bass clarinet
2 Bassoons
1 Contrabassoon
4 Horns in F
3 Trumpets in B \flat
3 Trombones
1 Tuba
Timpani
Percussion (4 players):
Agogô bells
Bass drum
Bongos (3)
Cabasa
Castanets
Chocalho
Claves
Congas
Cowbell
Crotales
Glockenspiel
Guiro
Maracas
Marimba
Mark tree
Police whistle
Cuica
Rain stick
Reco reco
Slapstick
Suspended cymbals
Tam-tam
Tambourine
Temple blocks
Timbales
Tom tom drums
Vibraphone
Vibraslap
Water gong
Wood block
Wood wind chimes
Xylophone
Harp
Piano / Celesta
Strings

Duration: 15 min.

Instrumentación

1 Piccolo
2 Flautas
2 Oboes
1 Corno inglés
2 Clarinetes en Si \flat
1 Clarinete bajo
2 Fagotes
1 Contrafagot
4 Cornos en Fa
3 Trompetas en Si \flat
3 Trombones
1 Tuba
Timbales
Percusión (4 músicos):
Campanas agogô
Bombo
Bongós (3)
Cabasa
Castañuelas
Chocalho
Claves
Congas
Cencerro
Crotales
Glockenspiel
Guiro
Maracas
Marimba
Cortina
Silbato
Cuica
Palo de lluvia
Reco reco
Slapstick
Platillos suspendidos
Tam-tam
Pandereta
Temple blocks
Timbales
Tom toms
Vibráfono
Vibraslap
Gong de agua
Wood block
Wood wind chimes
Xilófono
Arpa
Piano / Celesta
Cuerdas

Duración: 15 min.

Colores de la Cruz del Sur

(2002-rev.2008)

SCORE IN C / PARTITURA EN DO

Esteban Benzecry (b.1970)

I. Intihuatana

(La piedra donde se amarra el sol)

$\text{♩} = 76$

The score is for the piece "I. Intihuatana" by Esteban Benzecry. It is in 3/4 time with a tempo of 76 beats per minute. The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, percussion, harp, piano, and strings. The woodwinds (Piccolo, Flute 1 & 2, Oboe 1 & 2, Cor Anglais, Clarinet 1 & 2 in Bb, Bass Clarinet in Bb, Bassoon 1 & 2, Contrabassoon) play a melodic line with triplets and slurs. The brass section (Horn 1-4 in F, Trumpet 1-3 in Bb, Trombone 1 & 2, Bass Trombone, Tuba) provides harmonic support. The percussion section (Tamburino, Congas, Güiro) adds rhythmic texture. The harp and piano provide accompaniment. The string section (Violin I & II, Viola, Violoncello, Double Bass) plays a sustained, low-register accompaniment with a "crescendo poco a poco" marking. The score includes dynamic markings such as *mp*, *mf*, *pp*, and *ppp*. A large watermark "FOR REFERENCE ONLY NOT FOR PUBLIC PERFORMANCE WITHOUT PERMISSION" is overlaid on the score.

Colores de la Cruz del Sur - I. Intihuatana

♩ = 80

This musical score is for the piece "Colores de la Cruz del Sur - I. Intihuatana". It is a full orchestral score with a tempo of 80 beats per minute. The score is divided into two systems. The first system includes the woodwind section (Piccolo, Flutes 1 & 2, Oboes 1 & 2, Clarinets 1 & 2, Bassoons 1 & 2, Horns 1-4, Trumpets 1-3, and Trombones 1 & 2), the percussion section (Percussion 1, 2, and 3, Claves, and Tam Tam), and the string section (Violins I & II, Violas, Violas, Violas, and Double Basses). The second system continues the string section. The score features various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings (pp, p, mp, mf, f). A large watermark "FOR REFERENCE ONLY NOT FOR PERFORMANCE WITHOUT PERMISSION" is overlaid on the score.

A

15

This musical score is for the piece "Colores de la Cruz del Sur - I. Intihuatana". It is a full orchestral score with a large percussion ensemble. The score is divided into two systems, each starting with a section marker 'A'.

Instrumentation:

- Woodwinds:** Piccolo (Picc.), Flute 1 (Fl. 1), Flute 2 (Fl. 2), Oboe 1 (Ob. 1), Oboe 2 (Ob. 2), Clarinet in A (C. A.), Clarinet 1 (Cl. 1), Clarinet 2 (Cl. 2), Bass Clarinet (B. Cl.), Bassoon 1 (Bn. 1), Bassoon 2 (Bn. 2), Contrabassoon (Cbn.).
- Brass:** Horn 1 (Hn. 1), Horn 2 (Hn. 2), Horn 3 (Hn. 3), Horn 4 (Hn. 4), Trumpet 1 (Tpt. 1), Trumpet 2 (Tpt. 2), Trumpet 3 (Tpt. 3), Trombone 1 & 2 (Tbn. 1, 2), Baritone Trombone (B. Tbn.), Tuba, Timpani (Timp.).
- Percussion:** Bongos (sempre colla bacchetta), Congas, 3 Tom Toms, 2 Timbales, Piatto sosp., Tam Tam, Gran Cassa, Piatto sosp., T.T., P.S.
- Other:** Harp (Hp.), Piano (Pno.), Violin 1 (Vn. I), Violin 2 (Vn. II), Viola (Va.), Violoncello (Vc.), Double Bass (Db.).

Score Details:

- The score is written in 4/4 time.
- It features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs.
- Dynamic markings range from *ff* (fortissimo) to *mp* (mezzo-piano).
- There are numerous articulation marks, including accents and slurs.
- The percussion section is highly detailed, with specific instructions for playing techniques like *gliss.* and *sub.*
- The string section has a consistent rhythmic accompaniment with various articulations.