

Varidanzas

Homenaje a Béla Bartók
Op. 12 (2006)

Rafael Leonardo Junchaya

First prize: National Conservatory of Music (Peru) Composition Competition,
held in celebration of its 60th anniversary and
the 125th year of Béla Bartók's birthday (2006)

Rafael L. Junchaya

Biographical Note

Peruvian composer, conductor and music researcher Rafael Leonardo Junchaya, was born in Lima in 1965. He graduated in Composition from the National Conservatory of Music in Peru, and studied conducting with Eduardo García Barrios, Miguel Harth-Bedoya and David McKenzie, as well as further training in New York. In Peru he has conducted the National Conservatory of Music Symphony Orchestra, Trujillo Symphony Orchestra, Summer Workshop Orchestra, which he co-founded, and has been Principal Conductor of 'La Filarmónica'.

He has worked at Radio Filarmonía producing and directing several programs between 1990 and 2002, and in 1992 taught a workshop on MIDI instruments at the 4th Contemporary Music Encounter-Latin American Courses and Workshops in La Serena, Chile. In Peru he has also taught analysis, music history and composition at the Regional Conservatory "Carlos Valderrama" in Trujillo, the National Conservatory of Music, the San Martin University Institute of Arts and the Peruvian Air Force.

He has written music in a variety of genres including the use of electroacoustics, like in his works "*Piedra del Q'osqo*", "*Ccoyllurcha*", "*In-vita*", "*Die Erscheinung*", "*Sevoc Anatos*" and "*Tambok*". His orchestral works include: "*Symphonic Movement*" and "*Esquisse*"; and among his instrumental works: "*Yaravi*" for violin or viola and piano, "*Piano Prelude*" Op.1, "*Picaflor Esmeralda*", "*Variantes motímbricas*" for clarinet, trumpet and synthesizer, "*Marsyatikos*" for flute and piano, "*Three Episkenic Dances*" for clarinet, saxophone and piano and "*Concerto Silvestre*" for bass clarinet and orchestra.

Rafael Junchaya has been awarded the **Composers Kombat Prize** in Vermont for his work "*Magnificat*", and the **National Conservatory Anniversary Prize** in 2006 for "*Varidanzas*". At the time of this publication, he is pursuing a PhD in Musicology at the University of Helsinki, where he also lectures on Peruvian music.

For more information on Rafael Junchaya, please visit:
www.myspace.com/rjunchaya

Reseña Biográfica

Rafael Leonardo Junchaya, compositor, director de orquesta e investigador, nació en Lima en 1965. Se graduó en Composición del Conservatorio Nacional de Música en Perú y estudió dirección orquestal con Eduardo García Barrios, Miguel Harth-Bedoya y David McKenzie. En el Perú ha dirigido la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, Orquesta Sinfónica de Trujillo, Práctica Orquestal de Verano, la cual co-fundó, y fue el Director Principal de 'La Filarmónica'.

Trabajó en Radio Filarmonía produciendo y conduciendo varios programas entre los años 1990 y 2002, y en 1992 dictó un curso sobre instrumentos MIDI en el Cuarto Encuentro y Talleres de Música Contemporánea Latinoamericana en La Serena, Chile. En el Perú también ha enseñado análisis, historia de la música y composición en el Conservatorio Regional "Carlos Valderrama" en Trujillo, Conservatorio Nacional de Música, Instituto de Arte de la Universidad San Martín y en la Fuerza Aérea.

Ha compuesto música en varios géneros, incluyendo el uso de electroacústica como en sus obras "*Piedra del Q'osqo*", "*Ccoyllurcha*", "*In-vita*", "*Die Erscheinung*", "*Sevoc Anatos*" y "*Tambok*". Entre sus otras obras orquestales figuran "*Movimiento Sinfónico*" y "*Esquisse*"; y sus obras instrumentales "*Yaravi*" para violín o viola y piano, "*Preludio*" Op.1 para piano, "*Picaflor esmeralda*", "*Variantes motímbricas*" para clarinete, trompeta y sintetizador, "*Marsyatikos*" para flauta y piano y "*Concerto Silvestre*" para clarinete bajo y orquesta.

Rafael Junchaya recibió el **Premio Composers Kombat** en Vermont por su obra "*Magnificat*" y en el 2006 el **Premio Aniversario del Conservatorio Nacional de Música** en Perú por su obra "*Varidanzas*". Al momento de esta publicación, él está trabajando en un grado de Doctorado en Musicología en la Universidad de Helsinki en Finlandia, donde además enseña acerca de la música peruana.

Para más información acerca de Rafael Junchaya, visite:
www.myspace.com/rjunchaya

Varidanzas

About the work

"*Varidanzas*" was composed in 2006 for a composition contest held by the National Conservatory in Lima to commemorate their 60th anniversary and the 125th year of Béla Bartók's birthday, hence the subtitle *Homage to Béla Bartók*.

One aim of this work is to try to recreate some sonorities from Peruvian Colonial –baroque– music (by the use of the harpsichord, harp and solo violin) and also some popular music from the highlands. For that purpose, two old traditional melodies, taken from d'Harcourt's book "*The Music of the Incas*", were used. These two melodies alternate in being variations and also traditional Peruvian dancing tunes. Béla Bartók's music – from *Giocco delle coppie*, a movement of the Concerto for orchestra– is paraphrased and mixed with the harmonic language of the piece and the dances it evokes. At the end, all the melodies and citations join with a triadic line in the horns, which aims to evoke the sounds and melodies of the Peruvian traditional bone-horn from the highlands, the *waqra-puku*.

"*Varidanzas*" was premiered by the National Conservatory Symphony Orchestra in 2006 under the conduction of Espartaco Lavalle.

Matching orchestral parts available from the publisher at:
www.filarmonika.com

Notas sobre la obra

"*Varidanzas*" fue compuesta en el 2006 para el concurso de composición organizado por el Conservatorio Nacional de Música en Lima, para conmemorar sus 60 años y los 125 del nacimiento de Béla Bartók, de allí el subtítulo de la obra, *Homenaje a Béla Bartók*.

Una de las metas de esta obra es recrear sonoridades de la música colonial -barroca- del Perú (con el uso del clavecín, arpa y violín solo) y también de la música popular andina. Para ese propósito se han usado dos melodías tradicionales tomadas del libro de d'Harcourt "*La música de los Incas*". Estas dos melodías se alternan como variaciones y como melodías de danzas tradicionales peruanas. Un fragmento de *Giocco delle coppie*, del Concierto para Orquesta de Béla Bartók, se usa como paráfrasis mezclado con el lenguaje armónico de la obra y con las danzas que evoca. Al final, todas las melodías y citas se unen con una tríada en los cuernos, pretendiendo emular los sonidos y melodías del *waqra-puku*, instrumento aerófono de los Andes.

"*Varidanzas*" fue estrenada en el 2006 por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música en Lima bajo la dirección de Espartaco Lavalle.

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

Instrumentation

---

2 Flutes
2 Oboes
2 Clarinets in B $\flat$
2 Bassoons
4 Horns in F
2 Trumpets in B $\flat$
3 Trombones
1 Tuba
Timpani
Percussion (2 players):
    Triangle
    Suspended cymbal
    Crashed cymbals
    2 Snare drums
    Bass drum
    Tambourine
Harp
Harpsichord / Celesta
Strings

Duration: 9:40 min

Instrumentación

---

2 Flautas
2 Oboes
2 Clarinetes en Si $\flat$
2 Fagotes
4 Cornos en Fa
2 Trompetas en Si $\flat$
3 Trombones
1 Tuba
Timbales
Percusión (2 músicos):
    Triángulo
    Platillo suspendido
    Platillos de choque
    2 Tambores militares
    Bombo
    Pandereta
Arpa
Clave / Celesta
Cuerdas

Duración: 9:40 min

Varidanzas

Homenaje a Béla Bartók

Op. 12 (2006)

Rafael Leonardo Junchaya (b. 1965)

TRANPOSED SCORE / PARTITURA EN TRANSPOSICIÓN

♩ = 90

Flauta I
Oboe I
Clarinete en Si $\flat$ I
Fagot I
Corno en Fa I
Corno en Fa III
Trompeta en Si $\flat$ I
Trombón I
Trombón III
Tuba
Timbales
Percusión I
Percusión II
Arpa
Clave [Celesta]
Violín I
Violín II
Viola
Violoncello
Contrabajo

© 2009 FILARMONIKA LLC (ASCAP)
FILA 1052-110709

Varidanzas

5

A

Fl. I II

Ob. I II

Cl. Sib I II

Fg. I II

Cor. Fa I II

Tbn. I II

Timb.

Arpa

Clave

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

div. solo

unis. arco

mf

arco

mf

div.

FOR REFERENCE ONLY
NOT FOR PERFORMANCE
WITHOUT PERMISSION

10

Fl. I II

Ob. I II

Cl. Sib. I II

Fg. I II

Cor. Fa III IV

Tbn. I II

Tuba

Perc. I

Arpa

Clave

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

B

mp 3 3

mf

p

IV.

Triángulo

mf

p

mf

mf

p

p

mf

mf

p

p

C♯ | E♭ A♭

Varidanzas

This musical score is for the piece "Varidanzas" and covers measures 15 through 18. The instrumentation includes:

- Fl. I & II: Flute I and II parts.
- Ob. I & II: Oboe I and II parts.
- Cl. Si $\flat$ I & II: Clarinet in B-flat I and II parts.
- Fg. I & II: Bassoon I and II parts.
- Cor. Fa I & II: Cor Anglais I and II parts.
- Tuba: Tuba part.
- Perc. I: Percussion I part, featuring a Triángulo (triangle).
- Arpa: Arpa (harp) part.
- Clave: Clave (clavecin) part.
- Vln. I & II: Violin I and II parts.
- Vla.: Viola part.
- Vc.: Violoncello (cello) part.
- Cb.: Contrabajo (double bass) part.

Key musical features include:

- Measures 15-17: Flute I and II, Clarinet I and II, Bassoon I and II, and Cor Anglais I and II play melodic lines with various articulations and dynamics. Flute I and II have triplets in measure 15. Clarinet I and II have slurs and ties. Bassoon I and II have slurs and ties. Cor Anglais I and II have slurs and ties. Tuba has a long note in measure 18.
- Measures 15-17: Percussion I plays a rhythmic pattern on the triangle. Arpa plays a rhythmic pattern. Clave plays a rhythmic pattern.
- Measures 15-17: Violin I and II play melodic lines with various articulations and dynamics. Violin I and II have slurs and ties. Viola has slurs and ties. Violoncello has slurs and ties. Contrabajo has slurs and ties.
- Measures 18-19: Flute I and II, Oboe I and II, Clarinet I and II, Bassoon I and II, Cor Anglais I and II, Tuba, Percussion I, Arpa, Clave, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabajo play melodic lines with various articulations and dynamics. Flute I and II have slurs and ties. Oboe I and II have slurs and ties. Clarinet I and II have slurs and ties. Bassoon I and II have slurs and ties. Cor Anglais I and II have slurs and ties. Tuba has a long note. Percussion I plays a rhythmic pattern. Arpa plays a rhythmic pattern. Clave plays a rhythmic pattern. Violin I and II have slurs and ties. Viola has slurs and ties. Violoncello has slurs and ties. Contrabajo has slurs and ties.

Dynamics include *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), and *mf* (mezzo-forte). Performance markings include *pizz.* (pizzicato) and *arco* (arco).