

ediciones musicales universidad EAFIT

VÍCTOR HUGO AGUDELO RAMÍREZ

Lead Investigator

Investigador Principal

Composition Research line
Musical Studies Research Group
Directorate of Research and Teaching

Línea de Investigación en Composición
Grupo de Investigación Estudios Musicales
Dirección de Investigación y Docencia

WHITES, BLACKS AND MULATAS

VOLUME 1

Exploration of alternative notations and
contemporary composition techniques
in 12 pieces for piano

BLANCAS, NEGRAS Y MULATAS

VOLUMEN 1

Exploración de notaciones alternativas y
técnicas contemporáneas de composición
en 12 piezas para piano



Agudelo Ramírez, Víctor Hugo

Whites, Blacks and Mulatas: exploration of alternative notations and contemporary composition techniques in 12 pieces for piano / Víctor Hugo Agudelo Ramírez.
-- Medellín: Universidad EAFIT Editorial Fund, 2015.

1 Musical score (62 p.); 30 cm. -- (Universidad EAFIT Musical editions)

ISMN

1. Music for piano – Teaching repertoire. 2. Colombian Music. I. Title II. Series III.

Posada Saldarriaga, Andrés, prologue

786. 2 cd 21 ed.A282

Universidad EAFIT-Cultural Center and Library Luis Echavarría Villegas

© Víctor Hugo Agudelo Ramírez

© Fondo Editorial Universidad EAFIT (Universidad EAFIT Editorial Fund)

Address: Carrera 48A No. 10 sur - 107

Phone: 261 95 23

www.eafit.edu.co/fondoeditorial

Email: fonedit@eafit.edu.co

First Edition: October of 2015

ISMN: xxxx

Editing and diagraming: Rodrigo Henao

Co-editing: Víctor Agudelo

Illustration: María Luisa Eslava

Translation: Jeffrey Winchell

UNIVERSIDAD EAFIT

Address: Carrera 49 # 7 sur - 50

Phone: (574) 261 95 23; 261 95 23

Medellín - Colombia

Total or partial reproduction with any medium and for any purpose
without the authorization of the editorial is prohibited.

Agudelo Ramírez, Víctor Hugo

Blancas, negras y mulatas: exploración de notaciones alternativas y técnicas contemporáneas de composición en 12 piezas para piano / Víctor Hugo Agudelo Ramírez. -- Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2015.

1 partitura (62 p.); 30 cm. -- (Ediciones musicales Universidad EAFIT)

ISMN

1. Música para piano – Repertorio de enseñanza. 2. Música colombiana. I. Tít. II. Serie. III. Posada Saldarriaga, Andrés, pról.

786.2 cd 21 ed.

A282

Universidad EAFIT-Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

© Víctor Hugo Agudelo Ramírez

© Fondo Editorial Universidad EAFIT

Carrera 48A No. 10 sur - 107

Tel.: 261 95 23

www.eafit.edu.co/fondoeditorial

Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co

Primera edición: octubre de 2015

ISMN: xxxx

Edición y diagramación: Rodrigo Henao

Co-edición: Víctor Agudelo

Ilustración de carátula: **María Luisa Eslava**

Traducción: Jeffrey Winchell

UNIVERSIDAD EAFIT

Carrera 49 # 7 sur - 50

Teléfono: (574) 261 95 23

Medellín - Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial

ACKNOWLEDGEMENTS

The Music Department and the Office of Research and Teaching of Universidad EAFIT.

To professor Ana Orduz and her piano students from Universidad de Antioquia.

Professors Andrés Posada, Fernando Gil, Gustavo Yepes, Marco Alunno, Blanca Uribe and Clemencia Ardila for their comments and suggestions.

To Rodrigo Henao for his professionalism and patience.

To Claudia Ivonne Giraldo and the Publishing Fund of Universidad EAFIT for supporting the publication of my first book.

My wife Diana for her unconditional support and good advice.

My daughter Eva for teaching me to see that "other world"...

AGRADECIMIENTOS

Al Departamento de Música y a la Dirección de Investigación y Docencia de la Universidad EAFIT.

A la maestra Ana Orduz y a sus alumnos de piano de la Universidad de Antioquia.

A los maestros Andrés Posada, Fernando Gil, Gustavo Yepes, Marco Alunno, Blanca Uribe y Clemencia Ardila por sus comentarios y sugerencias.

A Rodrigo Henao por su profesionalismo y paciencia.

A Claudia Ivonne Giraldo y al Fondo Editorial de la Universidad EAFIT por apoyar la publicación de mi primer libro.

A mi esposa Diana por su apoyo incondicional y sus buenos consejos.

A mi hija Eva por enseñarme a ver ese “otro mundo”...

To my wife Diana and my daughter Eva...

A mi esposa Diana y a mi hija Eva...

White and black are the keys of a piano, the rhythmic figures, the pigmentation of skin and the expressions of different cultures in the process of miscegenation that give rise to a new breed: the mulato. Mulatas are the new sounds born from the appropriation of traditional Colombian music and it's syncretism with alternative notations and contemporary compositional techniques employed in so-called classical music.

Blancas y negras son las teclas de un piano, las figuras rítmicas, las pigmentaciones de la piel y las expresiones de diferentes culturas que, en su proceso de mestizaje, dan origen a una nueva raza: la mulata. Mulatas son las nuevas sonoridades que nacen de la apropiación de la música tradicional colombiana y su sincretización con notaciones alternativas y técnicas contemporáneas de composición empleadas en la llamada música académica.

CONTENT

Presentation.....	16
About this investigation/creation	18
Víctor Agudelo	24

Whites, Blacks and Mulatas - Volume 1 Pieces for piano

1. <i>Fishing with cobwebs</i> (Cumbia/Aleatory with bar lines)	29
2. <i>A grounded cramp</i> (Joropo/Proportional heterometric).....	33
3. <i>Memories of the soul</i> (Alabao/Metronomic without bar lines)	36
4. <i>Sugar cane engine truck for sale</i> (Bunde tolimense/Metronomic with phrasal bar lines)	39
5. <i>Echoes in the dawn</i> (Cantos de vaquería/Chronometric without bar lines)	41
6. <i>Silver biddy ceviche in milky way sauce</i> (Bunde chocoano/Metronomic without bar lines)	43

CONTENIDO

Presentación.....	17
Acerca de esta investigación-creación	19
Víctor Agudelo	25

Blancas, Negras y Mulatas - Volumen 1 Piezas para piano

1. <i>Telarañas para pescar</i> (Cumbia/Aleatoria con barras de compás)	29
2. <i>Calambre con conexión a tierra</i> (Joropo/Proporcional heterométrica)	33
3. <i>Memorias del alma</i> (Alabao/Metronómica sin barras de compás)	36
4. <i>Se vende chiva con motor "a panela"</i> (Bunde tolimense/Metronómica con barras de compás frasales).....	39
5. <i>Ecos en la aurora</i> (Cantos de vaquería/Cronométrica sin barras de compás)	41
6. <i>Ceviche de mojarra en salsa de vía láctea</i> (Bunde chocoano/Metronómica sin barras de compás)	43

7. <i>Huge nap</i> (Paseo vallenato/ Metronomic with phrasal bar lines)	46
8. <i>When the stars put the earth on like a shawl</i> (Torbellino/ Chronomentric with phrasal bar lines)	48
9. <i>Buy four, get six</i> (Fandango/Proportional polymetric)	50
10. <i>Intertwined sobs</i> (Canto de plañideras/ Aleatory without bar lines)	53
11. <i>Upstream by boat</i> (Porro chocoano/ Proportional with bar lines as an interpretive guide).....	55
12. <i>A coffee for the sleepwalker</i> (Pasillo/Proportional isometric)	58

7.	<i>Cipote siesta</i> (Paseo vallenato/Metronómica con barras de compás frasales).....	46
8.	<i>Cuando las estrellas se pusieron la tierra de ruana</i> (Torbellino/Cronométrica con barras de compás frasales).....	48
9.	<i>Compre cuatro y lleve seis</i> (Fandango/Proporcional polimétrica).....	50
10.	<i>Sollozos trenzados</i> (Canto de plañideras/Aleatoria sin barras de compás).....	53
11.	<i>En chalupa contra la corriente</i> (Porro chocoano/Proporcional con barras de compás como guía interpretativa).....	55
12.	<i>Un café para el sonámbulo</i> (Pasillo/Proporcional isométrica).....	58

PRESENTATION

With the support of the Department of Music of the School of Humanities, the Editorial Fund of Universidad EAFIT undertakes the fundamental task of backing the creation and dissemination of artistic music. All this is done through *Universidad EAFIT Musical Editions* and its collection *Colombian Composers: Instrumental works* (Chamber and symphonic music), vocals and choruses of our representative living national composers.

Víctor Agudelo, a young and talented composer from the region of Antioquia and a professor of the Department of Music of the School of Humanities, just produced a valuable didactic work for piano: *Whites, Blacks and Mulatas - Volume 1*. The work in question is a collection of 12 pieces based on elements from our traditional Colombian music that explores contemporary compositional techniques and non-traditional notations, whilst seeking to develop fundamental technical aspects in piano.

Victor has been able to create some well taken short pieces that show great musical inspiration. In these pieces he develops elements of pianistic technique such as the independence of the pinkie's from the thumbs to highlight figures and melodies, singing in extreme voices accompanied by the internals, crossing, synchronism and independence of both hands, a minutiose and detailed use of the three pedals, among others. All these are combined with aleatory elements, free and undetermined rhythms, heterometrics, polymetrics, chronometric noting, utilization of added values, resonances, clusters, suppression of bar lines and improvisation.

This energetic and high spirited miscegenation in his pieces "Mulatas", as he calls them, offers a rich combination of African and European culture. This occurs in a syncretic symbiosis of the white and black keys of the piano with an intelligent appropriation of rhythms in our traditional music such as: *cumbia, joropo, alabao, bunde tolimense and chocoano, paseo vallenato, torbellino, fandango, porro chocoano, pasillo and cantos de vaquería y de plañideras*.

We hope that piano students and professors in the country and other latitudes, take hold of the dozen works which have been the result of the composer's diligent investigation within the Musical Studies Investigation Group of the School of Humanities, at Universidad EAFIT. We also hope they are used as study and concert pieces.

Without a doubt *Whites, Blacks and Mulatas* will be a work of great impact within the Colombian pianistic and pedagogical repertoire.

Andrés Posada Saldarriaga
Department of Music
School of Humanities



PRESENTACIÓN

El Fondo Editorial de la Universidad EAFIT, con el apoyo del Departamento de Música de la Escuela de Humanidades, emprende la tarea fundamental de apoyar la creación y divulgación de la música de arte, a través de *Ediciones Musicales Universidad EAFIT* y su colección *Compositores Colombianos*: obras instrumentales (música de cámara y sinfónica), vocales y corales de nuestros más representativos compositores nacionales vivos.

Víctor Agudelo, joven y talentoso compositor antioqueño, docente del Departamento de Música de la Universidad EAFIT, acaba de producir esta valiosa obra didáctica para piano: *Blancas, Negras y Mulatas – Volumen 1*, doce piezas basadas en elementos de nuestra música tradicional colombiana que exploran técnicas compositivas contemporáneas y notaciones no tradicionales buscando, a su vez, desarrollar aspectos técnicos fundamentales en el piano.

Víctor ha sabido crear unas piezas breves de gran factura e inspiración musical, en donde desarrolla elementos técnicos pianísticos como la independencia de los dedos meñiques y los pulgares destacando figuras y melodías; canto en las voces extremas con acompañamiento de las internas; cruce, sincronismo e independencia de las dos manos; utilización detallada y minuciosa de los tres pedales del piano; entre otros, en combinación con elementos de aleatoriedad, ritmos libres e indeterminados, heterometría, polimetría, escritura cronométrica, utilización de valores agregados, resonancias, racimos de notas (*clusters*), supresión de barras de compás e improvisación.

Este mestizaje enérgico y efervescente de sus piezas “mulatas”, como él mismo las llama, nos brinda una rica combinación de estas dos culturas, la europea y la africana, en una simbiosis sincrética entre las teclas negras y blancas del piano, con una apropiación inteligente de ritmos de nuestra música tradicional, como la cumbia, el joropo, el alabao, el bunde tolimense y el chocoano, el paseo vallenato, el torbellino, el fandango, el porro chocoano, el pasillo y los cantos de vaquería y de pañideras.

Esperamos que estudiantes y profesores de piano del país y de otras latitudes se apropien de esta docena de obras, resultado de una investigación juiciosa del compositor, dentro del grupo de Investigación Estudios Musicales de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT, y las utilicen como piezas de estudio y de concierto.

Sin duda *Blancas, Negras y Mulatas* será una obra de gran impacto dentro del repertorio pianístico y pedagógico colombiano.

Andrés Posada Saldarriaga
Departamento de Música
Escuela de Humanidades

ABOUT THIS INVESTIGATION/CREATION

Piano literature for young musicians, composed by adept maestros of the tonal era (XVII, XVIII and XIX century), continues to be fundamental for the development of their technical and expressive abilities. This is the reason why most academies, conservatories and universities still include it in their syllabus.

The examples of this kind of repertoire abound, among many others it is worth mentioning Johann Sebastian Bach (1685-1750) with his *Inventions and Sinfonias*, BWV 772-801, and Robert Schumann (1810-1856) with the *Album for the Young*, Op. 68.

Composers during the middle of the 10th century took the time to write pedagogical works which were framed within each composer's aesthetic context and particular language. Such is the case of Belá Bartók (1881-1945) and his *Mikrokosmos*, Sz. 107, BB 105, and of Alberto Ginastera (1916-1983) with his *Twelve American preludes*, Op. 12, among many others.

It's worth pointing out that most of all this repertoire has employed traditional notation (proportional), that is to say: homogeneous metric, key signature tonalities, bar lines, and a traditional use of the piano with very little risk of exploring alternative notations.

It's important to recognize that the new pianistic generations, from their undergraduate studies should have a more frequent approach to traditional Colombian music, to contemporary techniques and aesthetics of composition and other kinds of non-conventional forms of notation. Some examples of these are the elimination of the bar line, the use of alternative graphics, and a multitude of indications that they might come across later on in their professional careers and thus avoid interpretative complications.

In view of what has been observed in the medium (the absence of material with pieces for piano at a medium level, constructed with elements of traditional Colombian music, syncretized with contemporary techniques of composition, and that address the study of alternative notations). And after having done a survey in the Department of Music in Universidad EAFIT with piano professors and students, I ventured to propose the marvelous task of *Whites, Blacks and Mulatas* as a investigation/creation project financed by the Direction of Investigations of Universidad EAFIT.



ACERCA DE ESTA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

La literatura pianística para jóvenes músicos compuesta por maestros adscritos a la era tonal (siglos XVII, XVIII y XIX), sigue siendo fundamental en el desarrollo de sus habilidades técnicas y expresivas, motivo por el cual academias, conservatorios y universidades todavía la incluyen dentro de su plan de estudios.

Abundan los ejemplos de este tipo de repertorio, entre muchos otros cabe mencionar a Johann Sebastian Bach (1685-1750) con sus *Invenções y Sinfonías*, BWV 772-801 y a Robert Schumann (1810-1856) con el *Álbum para la juventud*, Op. 68.

Los compositores de la primera mitad del siglo XX también se preocuparon por escribir obras con fines pedagógicos, estando éstas enmarcadas dentro del contexto estético y el lenguaje particular de cada compositor; tal es el caso de Belá Bartók (1881-1945) y su *Mikrokosmos*, Sz. 107, BB 105 y el de Alberto Ginastera (1916-1983) con la obra *Doce Preludios Americanos*, Op. 12, entre otros.

Cabe anotar que todo este repertorio, en su gran mayoría, ha empleado una forma de notación tradicional (proporcional), es decir: métricas homogéneas, armaduras de tonalidad, barras de compás y un uso tradicional del piano con muy poco riesgo a explorar notaciones alternativas.

Es importante reconocer que las nuevas generaciones de pianistas, desde sus estudios de pregrado, deberían tener un acercamiento más frecuente a la música tradicional colombiana, a técnicas y estéticas contemporáneas de composición y a otros tipos de notaciones no convencionales; por ejemplo: la eliminación de la barra de compás, el uso de grafías alternas y un sinnúmero de indicaciones con las que más adelante, en sus carreras profesionales podrían encontrarse, y así, evitar tener complicaciones interpretativas.

En vista de lo observado en el medio (una ausencia de material con obras para piano de nivel medio, construidas con elementos de la música tradicional colombiana, sincretizada con técnicas de composición contemporánea y que aborde el estudio de notaciones alternas); y luego de haber hecho un sondeo con profesores y estudiantes de piano de pregrado del Departamento de Música de la Universidad EAFIT. Me aventuré en la maravillosa tarea de proponer *Blancas, Negras y Mulatas* como proyecto de investigación-creación, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad EAFIT.

This investigation/creation's main objective is to contribute to piano teaching and its repertoire with the 12 pieces. All these are written with contemporary technical and aesthetic parameters, coupled with the syncretic and personal use of different traditional Colombian music, and the use of ten different forms of notation. Due to their medium difficulty level, these pieces will be able to be used as pedagogical material as well as for courses of composition analysis and musical theory in undergraduate studies.

In this way, the goal is for piano students in formation to have the opportunity to cover pieces that employ different languages, notations and techniques from the traditional ones; inasmuch the existing repertoire for this end is highly complex and is normally studied at master and doctoral levels.

Even though presently the use of a written, interpretative guide is common, usually traditional Colombian music has been taught and interpreted through oral tradition. This guide is, in general, a musical score with isometric proportional notation and bar lines. It was embraced as a sole resource on the basis of European notation models used in the Baroque, Classic and Romantic periods. These notation models, although not created for the expressive and interpretative necessities of traditional Colombian music, could be said to not even reflect 60% of the sonorous result.

On the basis of the above and for the purpose of making this music independent of proportional isometric notation quadrature, the book, *Whites, Blacks and Mulatas*, focuses on exploring ten kinds of different notations (including proportional isometric).

The ten are the following:

- Proportional isometric
- Proportional heterometric
- Proportional with bar lines as an interpretative guide
- Proportional polymetric
- Metronomic with phrasal bar lines
- Chronometric with phrasal bar lines
- Metronomic without bar lines
- Chronometric without bar lines
- Aleatory with bar lines
- Aleatory without bar lines

In addition to this, there is a use of interpretative and improvisational symbols and graphics that draw the interpreter closer to the real expressive world. This cannot be accomplished with a simple musical score that gives rigid and unmovable instructions.

Another important aspect worth mentioning about traditional Colombian music is its compositional language and technique. Due to the fact that it is inherited music influenced by European traditions of the XVII, XVIII and XIX centuries, the vast majority is composed under modal and functional tonal music precepts.

Esta investigación-creación tiene como objetivo principal, aportar a la enseñanza del piano y al repertorio del mismo por medio de 12 piezas, todas escritas bajo parámetros técnicos y estéticos contemporáneos, sumados al uso sincrético y personal de diferentes músicas tradicionales de Colombia y al empleo de diez tipos diferentes de notación. Debido a su grado de dificultad media, estas piezas podrían ser utilizadas como material pedagógico y de análisis en cursos de composición y teoría musical en pregrado universitario.

De esta manera, se busca que los estudiantes de piano en proceso de formación, tengan la oportunidad de abordar obras que empleen lenguajes, notaciones y técnicas diferentes a las tradicionales, ya que el repertorio existente para dicho fin es de alta complejidad y normalmente se estudia en niveles de maestría y de doctorado.

Aunque hoy día es común el empleo de una guía interpretativa en forma escrita; usualmente, la música tradicional colombiana se ha enseñado e interpretado por tradición oral. Esta guía, por lo general es una partitura musical con notación proporcional isométrica y con barras de compás, la cual fue adoptada como único recurso a partir de modelos de notación europeos empleados en la música de los períodos Barroco, Clásico y Romántico. Estos modelos de notación, al no ser creados desde las necesidades expresivas e interpretativas de la música tradicional colombiana, podría decirse que no reflejan ni un 60% de su resultado sonoro.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, y con el fin de independizar esta música de la cuadratura de la notación proporcional isométrica, el libro *Blancas, Negras y Mulatas* se enfoca en explorar diez tipos diferentes de notación (incluyendo la proporcional isométrica), así:

- Proporcional isométrica
- Proporcional heterométrica
- Proporcional con barras de compás como guía interpretativa
- Proporcional polimétrica
- Metronómica con barras de compás frasales
- Cronométrica con barras de compás frasales
- Metronómica sin barras de compás
- Cronométrica sin barras de compás
- Aleatoria con barras de compás
- Aleatoria sin barras de compás

Además, hay uso de símbolos, gráficos e instrucciones interpretativas e improvisatorias que acercan al intérprete al verdadero mundo expresivo, lo cual no se puede lograr con una simple partitura que da instrucciones rígidas e inamovibles.

Otro aspecto importante a mencionar sobre la música tradicional colombiana, es su lenguaje y técnica composicional. Al ser música heredada e influenciada por tradiciones europeas de los siglos XVII, XVIII y XIX, la gran mayoría de su repertorio está compuesto bajo preceptos de la música modal y tonal funcional.

To expand the aesthetic and sonorous universe of the new generations of pianists, the composition of the pieces was based on technical parameters used in contemporary academic/classical music of the XX and XXI centuries. Examples of this are: free tonality, free modality, pandiatonicism,¹ polytonality, polymodality, free dodecaphony, free serialism, minimalism, expressionism, pointillism, aleatoricism, heterometrics,² polymetrics,³ polyrhythmics, metric modulation,⁴ rhythms with added values,⁵ ostinatos (rhythmic, harmonic and melodic), *clusters*,⁶ *planning*,⁷ quartic harmony, polychords, heterophony,⁸ synthetic scales and modes of limited transpositions,⁹ among others.

Each piece has a maximum duration of approximately 30 seconds to 2 minutes (total duration is approximately 10 to 12 minutes), focuses on one or several of the previously mentioned composition techniques in one or various aspects of pianistic technique, and has one of the ten kinds of notation previously covered.

Their order obeys alternating parameters between *tempi* and kinds of notation, and can be interpreted in concert albeit complete, partial or individual. In addition to this, references to traditional Colombian music are not direct and titles have an imaginary, poetic or abstract character.

Víctor Agudelo

¹ Free use of a scale without tensions, hierarchies and resolutions used in the functionality of tonal music in the XVII, XVIII and XIX centuries.

² Juxtaposition of contrasting metrics. For example: 2/8 followed by 5/16, etc.

³ Superposition of different metrics. For example: 4/4 against 6/8.

⁴ A modulation technique applied to rhythm, created by Eliot Carter.

⁵ Rhythmic procedure developed by Olivier Messiaen.

⁶ Sound structures formed by intervals of mayor and/or minor second.

⁷ Also called thick melody or paraphony, a parallel movement of several voices constructed from diatonic and chromatic intervals.

⁸ A basic melody's variant is superimposed onto it.

⁹ A theory of scaling that is different than that found in modality and tonality, developed by Olivier Messiaen.

Para ampliar el universo estético y sonoro de las nuevas generaciones de pianistas, la composición de las piezas se basó en parámetros técnicos empleados en la música académica contemporánea de los siglos XX y XXI. Por ejemplo: libretonalismo, libremodalismo, pandiatonismo,¹ politonalidad, polimodalidad, dodecafonismo libre, serialismo libre, minimalismo, expresionismo, puntillismo, aleatoriedad, heterometría,² polimetría,³ poliritmia, modulación métrica,⁴ ritmos con valores añadidos,⁵ ostinato (rítmico, armónico y melódico), *clusters*,⁶ *planing*,⁷ armonía cuartal, poliacordes, heterofonía,⁸ escalas sintéticas y modos de transposiciones limitadas,⁹ entre otros.

Cada una de las piezas tiene una duración aproximada de 30 segundos a 2 minutos (duración total aproximada: 10 a 12 minutos), se enfoca en una o varias técnicas de composición mencionadas anteriormente, en uno o varios aspectos de técnica pianística y en uno de los diez tipos de notación previamente planteados.

Su orden obedece a parámetros de alternancia entre *tempi* y tipos de notación, y pueden ser interpretadas en concierto de forma completa, parcial o individual. Además, las referencias a las músicas tradicionales no son de forma directa y sus títulos son de carácter bien sea imaginario, poético o abstracto.

Víctor Agudelo

¹ Uso libre de una escala, sin las jerarquías, tensiones y resoluciones propias de la funcionalidad de la música tonal de los siglos XVII, XVIII y XIX.

² Yuxtaposición de métricas contrastantes, por ejemplo: 2/8 seguido de 5/16, etc.

³ Superposición de diferentes métricas, por ejemplo: 4/4 contra 6/8.

⁴ Técnica de modulación aplicada al ritmo, creada por Eliot Carter,

⁵ Procedimiento rítmico desarrollado por Olivier Messiaen.

⁶ Estructuras sonoras formadas por intervalos de segundas mayores y/o menores.

⁷ También llamada melodía gruesa o parafonía, movimiento paralelo de varias voces construido a partir de intervalos diatónicos o cromáticos.

⁸ A una melodía básica se le superpone otra, que es una variante de la primera.

⁹ Teoría escalar diferente a la encontrada en la modalidad y tonalidad, desarrollada por Olivier Messiaen.

VÍCTOR AGUDELO (MEDELLÍN, 1979)

www.victoragudelo.co

In 1998 Victor attended Universidad EAFIT to begin his musical studies with an emphasis in composition and music theory with professors Andrés Posada, Moisés Bertrán, Mario Gómez-Vignes and Sergio Mesa. He also took piano with Lise Frank and choral conducting with Cecilia Espinosa.

In December of 2008, Agudelo received his Doctoral in Musical Arts DMA in composition at The University of Memphis with Professors Kamran Ince and John Baur. There he also minored in orchestra conducting with Pu-Qi Jiang and Kraig Williams.

In March of 2009, Victor won The ASCAP Foundation Morton Gould Young Composer Award with the piece "Continental Prism". In April 2005, Victor won the Smit Composition Award, a prize given to outstanding composition students at the University of Memphis. In 2000 and 2001 Agudelo won Universidad EAFIT's music department's composition contests with the works "Credo" (Creed) and "Sangre de Hincha" (Fan blood) respectively.

Agudelo has been composer and arranger for the Norwegian Radio Orchestra, Bogotá Philharmonic Orchestra, the Medellín Philharmonic Orchestra, La Habana-Cuba Symphony Orchestra, Castilla y León Symphony Orchestra (Spain), EAFIT University Symphony Orchestra, Antioquia University Symphonic Band, Antioquia Youth Symphony Orchestra, University of Memphis Symphony Orchestra, U of M Contemporary Chamber Players, Arcadia Vocal Ensemble, Prizm Ensemble (USA), Montecino piano trio (Chile), International Trio (USA) and the Periscopio Contemporary Music Ensemble, among others.

Victor has been part of a jury at the Orchestra Festival "Congo de Oro" in Barranquilla, Colombia, 2014, The National Prizes for culture at the University of Antioquia for composition modality of orchestral music or symphonic band, 2012, and The Scholarships for Artistic Creation – Mayor's office of Medellín, Colombia, 2011.

His music has been published by Filarmonika Music Publishing (Texas-USA), Periferia (Barcelona-Spain), Ediciones Musicales Universidad EAFIT (Medellín-Colombia) and has been recorded by Eroica Records (Chile).

Currently, Agudelo is a full time professor of composition and theory at Universidad EAFIT in Medellín, Colombia. He is also the music director of The Periscope Contemporary Music Ensemble and belongs to the musical studies investigation group at the same institution.



VÍCTOR AGUDELO (MEDELLÍN, 1979)

www.victoragudelo.co



En 1998 ingresa al pregrado con énfasis en composición musical de la Universidad EAFIT. Allí estudia con los maestros Andrés Posada, Sergio Mesa y Moisés Bertrán. También realizó estudios de piano con la maestra Lise Frank y estudios de dirección con la maestra Cecilia Espinosa.

En 2008 termina su doctorado en composición, teoría y dirección de orquesta en la Universidad de Memphis, USA.

Entre las distinciones que ha recibido, se encuentra el premio Morton Gould Young Composer Award, ASCAP Foundation, New York, 2009; el “Smit Composition Award”, University of Memphis, 2005; y ganador de los concursos de composición realizados en el Departamento de Música de la Universidad EAFIT en los años 2000 y 2001.

Sus composiciones y arreglos han sido interpretados por la Orquesta de la Radio de Noruega, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica de La Habana-Cuba, Orquesta Sinfónica de Castilla y León (España), Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT, Orquesta Filarmónica de Medellín, Banda Sinfónica Universidad de Antioquia, Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, The University of Memphis Symphony Orchestra (USA), Montecino Piano Trío (Chile), Quinteto de Vientos Maderurgia (Costa Rica), Contemporary Chamber Player de la Universidad de Memphis (USA), International Trio (USA), Prizm Ensemble (USA), Ensamble Vocal Arcadia, Ensamble Periscopio y el Ensamble de percusión El Toque, entre otros proyectos.

Agudelo ha sido jurado del Festival de Orquestas “Congo de Oro”, Barranquilla, 2014, Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, Modalidad Composición Musical para Orquesta o Banda Sinfónica, 2012 y Becas a la Creación Artística - Alcaldía de Medellín, 2011.

Su música ha sido publicada por Filarmonika Music Publishing (Texas-USA), Periferia (Barcelona-España), Ediciones Musicales Universidad EAFIT (Medellín-Colombia) y grabada por Eroica Records (Chile).

Actualmente se desempeña como profesor titular de teoría y composición en la Universidad EAFIT, además dirige el Ensamble Periscopio y pertenece al taller de composición e investigaciones musicales de la misma institución.

WHITES, BLACKS AND MULATAS

VOLUME 1

Exploration of alternative notations and
contemporary composition techniques
in 12 pieces for piano

BLANCAS, NEGRAS Y MULATAS

VOLUMEN 1

Exploración de notaciones alternativas y
técnicas contemporáneas de composición
en 12 piezas para piano

1. Telarañas para pescar (Fishing with cobwebs)

Víctor Agudelo (2015)
www.victoragudelo.co

Lejano y evocativo (Distant and evocative) (♩ = ca.54)

Piano

M.D. (R.H.) 8^{va} -----

M.I. (L.H.) *1

M.I. (L.H.) 5

pp cresc. p simile.

Leg. Sempre press...

(8^{va})

6

M.D. (R.H.) *3

pp p

*3

mp

*3

p mp

mp

(Leg.)

M.D. = Mano Derecha (R.H. = Right Hand)

M.I. = Mano Izquierda (L.H. = Left Hand)

- * 1. Aleatoriamente lo más rápido posible y *legato*. (Randomly as quickly as possible and *legato*)
- * 2. Continúa contratiempo siempre a *tempo*. (Continues upbeat always on time)
- * 3. Distribuir libremente de acuerdo a la posición espacial dentro del compás, sin seguir el pulso rítmico. (Distribute freely according to the spatial position within the measure, without following the rhythmic pulse)

1. Telarañas para pescar (Fishing with cobwebs)

10

(8va)

f

ff

*3

mp *mf*

mf *f*

*1

mf

f

mf *f*

(Ped.)

14

M.D. (R.H.)

5

*2 simile. . . .

M.D. (R.H.)

*1

1 2 3 4

ff *dim.*

p

pp

ff *dim.*

p

pp

(Ped.)

* Ped.

1. Telarañas para pescar
(Fishing with cobwebs)

19

mp
*1
M.I. (L.H.)
*3
pp *p*
mf
(*Rea*) *Sempre press...* *mp*

24

mf
*1
mf
mp *mf*
f
*1
f
f
ff
(*Rea*)

1. Telarañas para pescar
(Fishing with cobwebs)

28

ff *1 *mp*

mf *f* *mp*

(Ped.)

33

p dim. *pp*

p dim. *pp*

p dim. *pp*

p dim. *pp*

(Ped.)

