

ediciones musicales universidad EAFIT

VÍCTOR HUGO AGUDELO RAMÍREZ

Lead Investigator

Investigador Principal

NATALIA RAMÍREZ DÍAZ

Research Assistant

Asistente de Investigación

Composition Research line
Musical Studies Research Group
Directorate of Research and Teaching
EAFIT University
2016

Línea de Investigación en Composición
Grupo de Investigación Estudios Musicales
Dirección de Investigación y Docencia
Universidad EAFIT
2016

WHITES, BLACKS AND MULATAS

VOLUME 2

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

BLANCAS, NEGRAS Y MULATAS

VOLUMEN 2

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. Volume 2/Víctor Hugo Agudelo Ramírez, Natalia Ramírez Díaz. - Medellín: EAFIT University Editorial Fund, 2016.

1 Score (112 p.); 30cm. - (Musical editions).

ISMN 979-0-801635-09-9

Texts in English and Spanish

1. Music for piano. 2. Colombian music. I. Ramírez Díaz, Natalia. II. Yepes Londoño, Gustavo, pról.III. Tit. IV. Series

786.2cd 21 ed.

A282

EAFIT University- Luis Echavarría Villegas Library and Cultural Center

© Víctor Hugo Agudelo Ramírez

© Fondo Editorial Universidad EAFIT (Universidad EAFIT Editorial Fund)

Address: Carrera 49 No. 7 sur - 50

Phone: 261 95 23

www.eafit.edu.co/fondoeditorial

Email: fonedit@eafit.edu.co

First Edition: November of 2016

ISMN: 979-0-801635-09-9

Lead investigator and composer: Víctor Agudelo

Research assistant: Natalia Ramírez

Editing and diagraming of scores: Rodrigo Henao

Co-editing of scores: Víctor Agudelo

Design and layout of texts: Alina Giraldo

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. Volumen 2 / Víctor Hugo Agudelo Ramírez, Natalia Ramírez Díaz. -- Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016. 1 partitura (112 p.) ; 30 cm. -- (Ediciones musicales).

ISMN 979-0-801635-09-9

Textos en inglés y español

1. Música para piano. 2. Música colombiana. I. Ramírez Díaz, Natalia. II. Yepes Londoño, Gustavo, pról.III. Tít. IV. Serie

786.2cd 21 ed.

A282

Universidad EAFIT-Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

© Víctor Hugo Agudelo Ramírez
© Fondo Editorial Universidad EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur - 57
Tel.: 261 95 23

www.eafit.edu.co/fondoeditorial
Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co
Primera edición: noviembre de 2016
ISMN: 979-0-801635-09-9

Investigador principal y compositor: Víctor Agudelo
Asistente de investigación: Natalia Ramírez
Edición y diagramación de partituras: Rodrigo Henao
Co-edición de partituras: Víctor Agudelo
Diseño y diagramación de textos: Alina Giraldo
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

To EAFIT University and the rector, Juan Luis Mejía Arango, for their support in the publication of this second volume of the book.

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

To professor Gustavo Yepes, for his wonderful words in presenting this second volume.

To Natalia Ramírez, for her valuable contribution as an assistant on this project.

Professors Blanca Uribe, Gustavo Yepes, Marco Alunno, Andrés Gómez, Ludmila Weber, Juan David Osorio, Fabio Soto, Rodrigo Vasco, Lezlye Berrío and Juan Rafael Granda, for their comments and suggestions.

To Rodrigo Henao, for his professionalism and patience.

To Claudia Ivonne Giraldo and the EAFIT University Editorial Fund, for supporting the publication of this second volume of the book.

My wife Diana, for her unconditional support and good advice.

My daughters Eva and Coral, for teaching me to see that “other world”...

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad EAFIT y al señor rector, Juan Luis Mejía Arango, por su apoyo en la publicación de este segundo volumen del libro.

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

A Natalia Ramírez, por su valiosa contribución como asistente en este proyecto.

Al maestro Gustavo Yepes, por sus maravillosas palabras en la presentación de este segundo volumen.

A los maestros Blanca Uribe, Gustavo Yepes, Marco Alunno, Andrés Gómez, Ludmila Weber, Juan David Osorio, Fabio Soto, Rodrigo Vasco, Lezlye Berrío y Juan Rafael Granda, 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 este segundo volumen del libro.

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

A mis hija Eva y Coral, por enseñarme a ver ese “otro mundo” ...

To my wife Diana and my daughters Eva and Coral...

A mi esposa Diana y a mis hijas Eva y Coral...

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 academic 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	20
Víctor Agudelo	26

Whites, Blacks and Mulatas - Volume 2

Pieces for piano

1. *Around the island on Morgan's clunker*
(Calipso/Proportional heterometric, metronomic with barlines between phrases and chronometric with barlines between phrases) 31
2. *The hypnotic satchel of the snake charmer*
(Guabina/Metronomic with repetition bars and metronomic with barlines between phrases) 39
3. *Kicks from a legless donkey*
(Tambora/Proportional isometric) 43
4. *"Patetarro" (Bigfoot) wearing espadrilles*
(Bambuco/Proportional heterometric)..... 47
5. *Go bother your...*
(Puya/Metronomic with barlines between phrases)..... 53
6. *A sing-off with time*
(Vallenato and Indigenous Chants/Proportional polymetric and proportional with barlines as an interpretive guide) 57
7. *Sore from so much splashing*
(Mapalé/Metronomic without barlines, proportional isometric and metronomic with repetition bars) 65

CONTENIDO

Presentación.....	17
Acerca de esta investigación-creación	21
Víctor Agudelo	27

Blancas, Negras y Mulatas - Volumen 2

Piezas para piano

1. <i>Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan</i> (Calipso/Proporcional heterométrica, metronómica con barras de compás entre frases y cronométrica con barras de compás entre frases).....	31
2. <i>El hipnótico carriel del culebrero</i> (Guabina/Metronómica con barras de repetición y metronómica con barras de compás entre frases).....	39
3. <i>Patadas del burro mocho</i> (Tambora/Proporcional isométrica)	43
4. <i>El patetarro con alpargatas</i> (Bambuco/Proporcional heterométrica)	47
5. <i>A mamarle gallo a su...</i> (Puya/Metronómica con barras de compás entre frases)....	53
6. <i>Piquerías con el tiempo</i> (Vallenato y Cantos Indígenas/Proporcional polimétrica y proporcional con barras de compás como guía interpretativa).....	57
7. <i>Molido de tanto chapalear</i> (Mapalé/Metronómica sin barras de compás, proporcional isométrica y metronómica con barras de repetición)	65

8.	<i>Cheerful smoke signals</i> (Porro/Chronometric with barlines between phrases and metronomic with barlines between phrases)	71
9.	<i>¡Añañay!</i> (Merecumbé/Proportional heterometric)	77
10.	<i>Twelve dewdrops for Diana</i> (Pasillo/Chronometric without barlines and metronomic without barlines)	81
11.	<i>Eve's piñata</i> (Guacherna/Metronomic without barlines and proportional isometric)	85
12.	<i>GuazAPPeando</i> (Currulao/Proportional isometric and metronomic with repetition bars)	91

8.	<i>Señales de humo alegre</i> (Porro/Cronométrica con barras de compás entre frases y metronómica con barras de compás entre frases).....	71
9.	<i>¡Añañay!</i> (Merecumbé/Proporcional heterométrica).....	77
10.	<i>Doce gotas de rocío para Diana</i> (Pasillo/Cronométrica sin barras de compás y metronómica sin barras de compás).....	81
11.	<i>La piñata de Eva</i> (Guacherna/Metronómica sin barras de compás y proporcional isométrica).....	85
12.	<i>GuazAPPeando</i> (Currulao/Proporcional isométrica y metronómica con barras de repetición)	91

PRESENTATION

It is pleasant for me to write a preface for a creative musical work so rich in qualities as is the case of *Whites, Blacks and Mulatas* a clear yet poetic reference to musical rhythmic symbols and the interracial mix of our people. The subtitle explains the object that is clearly sought for and obtained “Exploration of alternative notations and contemporary composition techniques in 12 pieces for piano”. This is an intellectual product of one of the research lines of the Musical studies group in our Department of Music at EAFIT University. The line has Professor Víctor Hugo Agudelo Ramírez as its principal investigator and Natalia Ramírez Díaz, pursuing a master’s degree in piano, as a research assistant. Professor Agudelo is already a composer with awards and international recognition, who mainly works as one of our teachers of composition and orchestration. That being said, this is not his first project in the field of research.

This is not a disjointed collection of pieces for piano, but a unified work made around central ideas and purposes that are maintained throughout its development: the use of rhythmic genres and historical and personal cultural national heritage themes, the practice of some musical notations or spellings of the contemporary world, the use of this age’s languages and the addressing of specific technical aspects in the pianistic development of each piece.

The rhythmic genres referenced in the work are: Calipso, Guabina, Tambora, Bambuco, Puya, Vallenato in association with Indigenous Chants, Mapalé, Porro, Merecumbé, Pasillo, Guacherna and Currulao. The folklore represented here belongs to the Caribbean and Andean areas and some are older and rural while others, closer to our time and urban or semiurban. Moreover, it is pertinent to note that there is a more implicit than explicit nationalism in all of it.

As for the composition techniques we find a prepared piano, free serialism, rhythmic and formal randomness, heterophony, post-romantic harmonies, clusters, modalism, synthetic scales, non-toned percussive sounds, poly-pentatonicism, rhythmic addition and subtraction, melodic “cancrisantes” (retrogrades), polymeter, polyrhythms, polychords, improvisation, spectralism (use of the harmonic series as a scalar base), polytonality, pointillism.

PRESENTACIÓN

Es placentero para mí el hacer un proemio a una obra musical creativa tan rica en cualidades como ésta que lleva por título *Blancas, Negras y Mulatas*, en referencia poética pero clara a los símbolos rítmicos musicales pero también a la mezcla interracial de nuestras gentes. El subtítulo aclara el objeto buscado y claramente obtenido de “Exploración de notaciones alternativas y técnicas contemporáneas de composición en 12 piezas para piano”. Es éste el producto intelectual de una de las líneas de investigación del Grupo *Estudios musicales* de nuestro Departamento de Música de la Universidad EAFIT, línea que tiene al profesor Víctor Hugo Agudelo Ramírez como investigador principal y a Natalia Ramírez Díaz, estudiante de maestría en piano, como investigadora asistente. El profesor Agudelo es ya un compositor con premios y reconocimiento internacionales, que se desempeña como uno de nuestros profesores de composición y orquestación, principalmente, y no es éste tampoco su primer proyecto en el campo de la investigación.

No se trata de una colección deshilvanada de piezas para piano, sino una obra unificada alrededor de ideas y propósitos centrales que se mantienen durante todo su desarrollo: el uso de géneros rítmicos y temas históricos y personales del patrimonio cultural de la nación, la práctica de algunas notaciones o grafías musicales del mundo contemporáneo, el uso de lenguajes de este tiempo y el abordaje de aspectos técnicos específicos del desarrollo pianístico en cada pieza.

Los géneros rítmicos referenciados en la obra son: Calipso, Guabina, Tambora, Bambuco, Puya, Vallenato en asocio con Cantos Indígenas, Mapalé, Porro, Merecumbé, Pasillo, Guacherna y Currulao. Los folclores representados aquí pertenecen a las zonas caribe y andina y algunos son más antiguos y campesinos mientras otros, más cercanos en el tiempo y urbanos o semiurbanos. Por otra parte, es pertinente anotar que hay en todo ello un nacionalismo más implícito que explícito.

En cuanto a las técnicas compositivas encontramos piano preparado, serialismo libre, aleatoriedad rítmica y formal, heterofonía, armonías postrománticas, agregados (*clusters*), modalismo, escalas sintéticas, sonidos percutidos no entonados, polipentafonía, adición y sustracción rítmica, cancrisantes melódicos (retrogrados), polimetrías, polirritmias, poliacordes, improvisación, espectralismo (uso de la serie armónica como base escalar), politonalidad, puntillismo.

Whoever is to present these pieces in a recital should study judiciously, because they are not easy to read and one must maintain one's focus on multiple aspects. As a pedagogical work for a piano student, it can be a truly valuable tool. This is not only true in terms of technique but also in providing access to a contemporary musical repertoire for the pianist himself and for the formation of the audience.

It is a work that a piano teacher should use.

Gustavo Yepes Londoño
Department of Music
School of Humanities
EAFIT University

Quien fuere a presentar estas piezas en recital deberá estudiar muy juiciosamente pues no son fáciles de leer y hay que mantener la atención en múltiples aspectos. Como obra pedagógica para el estudiante de piano, puede ser una herramienta verdaderamente valiosa, no sólo en lo técnico sino en el acceso que proporciona al repertorio musical contemporáneo, para el pianista mismo y para la formación de público.

Una obra que el profesor de piano debería aprovechar.

Gustavo Yepes Londoño
Departamento de Música
Escuela de Humanidades
Universidad EAFIT

ABOUT THIS INVESTIGATION-CREATION

Studies on the approach to contemporary classical music in undergraduate training stress the importance of incorporating non-traditional spellings in the piano repertoire. This is done in order to integrate other musical aesthetics that are part of the sonorous reality in which the student is immersed. This allows pianists in training to relate to other types of techniques and notations belonging to contemporary music, which due to their complexity, are usually studied at masters and doctoral levels.

The second volume of *Whites, Blacks, and Mulatas*, written by composer Víctor Agudelo, retakes the purpose of contributing to the expansion of the contemporary repertoire and pedagogical development of piano technique with twelve pieces. These are proposed from within the framework of research-creation projects, funded by the Directorate of Research of EAFIT University. The pieces are built with elements belonging to traditional Colombian music and are syncretized with compositional techniques dealing with the study of alternative notations. They invite the interpreter to perfect his skills with the instrument, focusing its technical work on both hands and not one at a time, as sometimes occurs in academic repertoires.

Each score includes exercising both hands with some technical standards patterns related to the degree of difficulty that the interpreter must resolve. Due to their average degree of complexity, these pieces may be used as teaching aids in teaching piano and analysis courses such as composition and musical theory at an undergraduate level.

Additionally, this second volume has taken into account the difficulties some teachers and piano students consider more frequent in the development of the technique of the instrument. This includes muscle tension encountered during execution, the dissociation between both hands, jumps in extreme registers, the weight of the arm used in controlling loudness, the flexibility of the wrist, finger independence, and controlling pedals, among others.

Also, unlike the first volume, in which a single notation for each piece is established, this second installment of the book uses different types of graphs for one piece. For example, proportional heterometric and metronomic with barlines between phrases, or chronometric and metronomic without barlines. The chosen rhythms are also different in order to propose new sonorous resources that adapt to the syncretism

ACERCA DE ESTA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

Los estudios sobre el acercamiento a la música académica contemporánea en la formación de pregrado, subrayan la importancia de incorporar grafías no tradicionales en el repertorio pianístico, con el fin de integrar otras estéticas musicales que hacen parte de la realidad sonora en la que se encuentra inmerso el estudiante. Esto permite que los pianistas en proceso de formación puedan relacionarse con otras técnicas y tipos de notación propias de la música contemporánea, que por su complejidad, se estudian usualmente en los niveles de maestría y doctorado.

El segundo volumen de *Blancas, Negras y Mulatas*, del compositor Víctor Agudelo, retoma el propósito de contribuir a la ampliación del repertorio contemporáneo y al desarrollo pedagógico de la técnica pianística, con doce piezas propuestas en el marco de los proyectos de investigación-creación, financiados por la Dirección de Investigación de la Universidad EAFIT. Las piezas están construidas con elementos pertenecientes a la música tradicional colombiana, sincretizados con técnicas de composición que abordan el estudio de notaciones alternas e invitan al intérprete al perfeccionamiento de sus habilidades con el instrumento, enfocando su trabajo técnico en ambas manos y no en una a la vez, como a veces ocurre en el repertorio académico.

Cada partitura comprende la ejercitación de las dos manos con unos patrones técnicos relacionados con el grado de dificultad que el intérprete debe resolver. Por su grado de complejidad media, estas piezas podrán ser utilizadas como material pedagógico en la enseñanza del piano y para el análisis en cursos de composición y teoría musical en pregrado.

Adicionalmente, para este segundo volumen se tuvieron en cuenta las dificultades que algunos profesores y estudiantes de piano consideran más frecuentes en el desarrollo de la técnica del instrumento, entre las que se encuentran la tensión muscular durante la ejecución, la disociación entre ambas manos, los saltos en registros extremos, el peso del brazo en el control de la intensidad sonora, la flexibilidad de la muñeca, la independencia de los dedos y el control de los pedales, entre otras.

Asimismo, y a diferencia del primer volumen, en el que se establecía una sola notación para cada pieza, esta segunda entrega del libro utiliza diferentes tipos de grafías en una misma pieza –por ejemplo, proporcional heterométrica y metronómica con barras de compás entre frases, o cronométrica y metronómica sin barras de compás–. También los ritmos escogidos son diferentes con el fin de proponer nuevos recursos sonoros que se adecúen al sincretismo que subyace al proyecto, a partir

underlying the project, from its structure and geographic diversity. It is important to clarify that the rhythms are not exposed directly, as it is not intended that the interpreters master the musical genres that served as a basis, but that they identify the rhythmic influence on each piece. Moreover, the titles of the pieces allude to the regions and their idiosyncrasies and at the same time, they seek to draw the performer close to the music in an entertaining way.

It should be noted that traditional Colombian music has been transmitted by oral tradition and the interpretive guides that are known are written in scores with parameters of proportional isometric notation with barlines. These spellings which were adopted from European models of notation and used in baroque, classical and romantic periods of music; limit the expression and interpretation of traditional Colombian music. Therefore (to mention only two resources), by eliminating the use of the barline in some cases and using it as an interpretive guide in others, the pedagogical approach of this second version of *Whites, Blacks, and Mulatas* seeks to reflect the very expression of national music. The later results in a better interpretation and implementation of its rhythmic and expressive freedom.

The concepts of appropriation and syncretism, referring to the loan and hybridization of elements are the two principles underlying the project. The appropriation alludes to the assimilation of the raw material and syncretism, to the union of the elements that are taken to create a new work: traditional Colombian music combined with contemporary academic compositional techniques, respectively.

Based on the above, these twelve pieces not only explore alternate spellings, but also take into account the different areas of the piano's sound so as to not restrict the work only to the white and black keys.

Different types of notation used in this volume are:

- Proportional isometric
- Proportional heterometric
- Proportional polymetric
- Proportional with barlines as an interpretive guide
- Metronomic with repetition bars
- Metronomic with barlines between phrases
- Chronometric with barlines between phrases
- Metronomic without barlines
- Chronometric without barlines

Thus, it is intended that the interpreter not only relate to alternative notations, but also compositional technical parameters of contemporary classical music, such as pointillism, polytonality, polyrhythms, polymetrics,¹ free serialism, *ostinato* (rhythmic, harmonic and melodic), rhythmic and formal randomness, improvisation, rhythmic addition and

¹ Superimposition of different metrics, eg 4/4 against 6/8.

de su estructura y diversidad geográfica. Es importante aclarar que los ritmos no se exponen de forma directa pues no se pretende que los intérpretes dominen los géneros musicales que sirvieron de base, sino que identifiquen la influencia rítmica en cada pieza. Por otra parte, los títulos de las piezas hacen alusión a las regiones y su idiosincrasia y, al mismo tiempo, buscan acercar al ejecutante a la música de una manera lúdica.

Cabe anotar que la música tradicional colombiana ha sido transmitida por tradición oral y las guías interpretativas que se conocen son partituras escritas con los parámetros de la notación proporcional isométrica con barras de compás. Dichas grafías, que fueron adoptadas a partir de modelos de notación europeos empleados en la música de los períodos barroco, clásico y romántico, limitan la expresión e interpretación de la música tradicional colombiana. Por ello, y para mencionar sólo dos recursos, al suprimir el uso de la barra de compás en unos casos y utilizarla como guía interpretativa en otros, la propuesta pedagógica de esta segunda versión de *Blancas, Negras y Mulatas* busca reflejar la expresión propia de la música nacional, lo cual redundará en una mejor interpretación y ejecución de su libertad rítmica y expresiva.

Los conceptos de apropiación y sincretismo, que hacen referencia al préstamo e hibridación de elementos, son los dos principios que fundamentan el proyecto. La apropiación alude a la asimilación de la materia prima y el sincretismo, a la unión de los elementos que se toman para crear una nueva obra: la música tradicional colombiana, fusionada con técnicas académicas contemporáneas de composición, respectivamente.

Con base en lo anterior, estas doce piezas no sólo exploran las grafías alternas, sino que tienen en cuenta las diferentes áreas sonoras del piano para no restringir el trabajo únicamente a las teclas blancas o las teclas negras.

Los diferentes tipos de notación usados en este volumen son:

- Proporcional isométrica
- Proporcional heterométrica
- Proporcional polimétrica
- Proporcional con barras de compás como guía interpretativa
- Metronómica con barras de repetición
- Metronómica con barras de compás entre frases
- Cronométrica con barras de compás entre frases
- Metronómica sin barras de compás
- Cronométrica sin barras de compás

Con ello, se busca que el intérprete, no sólo se relacione con notaciones alternas, sino también con parámetros técnicos compositivos de la música académica contemporánea, tales como el puntillismo, la politonalidad, la polirritmia, la polimetría,¹ el serialismo libre, el *ostinato* (rítmico, armónico y melódico), la aleatoriedad rítmica y formal, la improvisación,

¹ Superposición de diferentes métricas, por ejemplo: 4/4 contra 6/8.

subtraction, synthetic scales,² heterometrics,³ free twelve-tone technique, clusters,⁴ and heterophony,⁵ among others. In turn, non-traditional techniques are included for the piano: aeolian harp (strummed chords with fingernails), piano prepared with a sheet of paper and a plastic card rubbed on the black keys. Knowledge of these techniques provides aesthetic and sonorous alternatives that enhance hearing sensitivity and therefore the interpretative ability of the performer.

The order of the pieces is done in accordance with the character of each and its alternating *tempi* in the case of a total execution. They can also be interpreted partially or individually. The duration of each piece ranges from 30 seconds to 3 minutes (20 to about 25 minutes for the entire book).

Natalia Ramírez Díaz

Research Assistant

² A scalar theory different from that found in the modality and tonality.

³ Juxtaposition of contrasting metrics, for example: 2/8 followed by 5/16, etc.

⁴ Sound structures formed by intervals of major and /or minor seconds.

⁵ A basic melody is superimposed onto another, which is a variant of the first.

la adición y sustracción rítmica, las escalas sintéticas,² la heterometría,³ el dodecafonismo libre, los agregados (*clusters*),⁴ la heterofonía,⁵ entre otros. A su vez, se incluyen técnicas no tradicionales en el piano, arpa eólica (cuerdas rasgadas con las uñas), el piano preparado con una hoja de papel y la tarjeta plástica frotada sobre las teclas negras. El conocimiento de todas estas técnicas brinda alternativas estéticas y sonoras que amplían la sensibilidad auditiva y, por ende, la capacidad interpretativa del ejecutante.

El orden de las piezas responde al carácter de cada una y a su alternancia de *tempi* en caso de una ejecución total. También pueden ser interpretadas de forma parcial o individual. La duración de cada pieza oscila entre 30 segundos y 3 minutos (20 a 25 minutos aproximadamente para todo el libro).

Natalia Ramírez Díaz
Asistente de Investigación

² Teoría escalar diferente a la encontrada en la modalidad y tonalidad.

³ Yuxtaposición de métricas contrastantes, por ejemplo: 2/8 seguido de 5/16, etc.

⁴ Estructuras sonoras formadas por intervalos de segundas mayores y/o menores.

⁵ A una melodía básica se le superpone otra, que es una variante de la primera.

VÍCTOR AGUDELO (MEDELLÍN, 1979)

www.victoragudelo.co

Among the awards he has received is The Houston Symphony Orchestra Young Composer Competition with the piece "El Sombrerón", 2016. The ASCAP Foundation Morton Gould Young Composer Award, New York, with the piece "Prisma Continental", 2009. The Smit Composition Award, University of Memphis, 2005. Universidad EAFIT's Music Department's composition contests with the works "Credo", 2000 and "Sangre de Hincha", 2001.

His compositions have been interpreted by The Norwegian radio Orchestra, Houston Symphony Orchestra, Castilla y León Symphony Orchestra, La Habana Symphony Orchestra, University of Memphis Symphony Orchestra, Bogotá Philharmonic Orchestra, Medellín Philharmonic Orchestra, EAFIT University Symphony Orchestra, Cali Philharmonic Orchestra, Antioquia University Symphonic Band, Arcadia Vocal Ensemble, Prizm Ensemble (USA), Contemporary Chamber Player of the University of Memphis, Maderurgia Wind Quintet (Costa Rica), Montecino Piano Trio (Chile), International Trio (USA), Periscopio Contemporary Music Ensemble, percussion ensemble El Toque, among others.

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) and Harmonia Mundi.

Agudelo has been part of a jury at the National Contest Otto de Greiff, 2016, Orchestra Festival "Congos 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.

In 2003 he finished his undergraduate musical studies with an emphasis in composition with professors Andrés Posada, Sergio Mesa and Moisés Bertran at EAFIT University.

In 2008, Agudelo received his Doctor of Musical Arts (DMA) in composition, theory and orchestral conducting at The University of Memphis with Professors Kamran Ince, John Baur and Pu-Qi Jiang respectively.

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

VÍCTOR AGUDELO (MEDELLÍN, 1979)

www.victoragudelo.co

Entre los premios que ha recibido, se encuentra el Houston Symphony Orchestra Young Composer Competition con la obra "El Sombrerón", 2016. El Morton Gould Young Composer Award, ASCAP Foundation, New York, con la obra "Prisma Continental", 2009. El "Smit Composition Award", University of Memphis, 2005. Los concursos de composición realizados en el Departamento de Música de la Universidad EAFIT con las obras "Credo", 2000 y "Sangre de Hinch", 2001.

Sus composiciones han sido interpretadas por la Orquesta de la Radio de Noruega, Orquesta Sinfónica de Houston, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de La Habana, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Memphis, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT, Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta Sinfónica de Antioquia, Orquesta Filarmónica de Cali, Banda Sinfónica Universidad de Antioquia, Montecino Piano Trío (Chile), Quinteto de Vientos Maderurgia (Costa Rica), Contemporary Chamber Player de la Universidad de Memphis, International Trio (USA), Prizm Ensemble (USA), Ensamble Vocal Arcadia, Ensamble Periscopio y el Ensamble de percusión El Toque, entre otros proyectos.

Sus obras han sido publicadas por la editorial Filarmonika Music Publishing (Texas-USA), Periferia Sheet Music (Barcelona-España), Ediciones Musicales Universidad EAFIT, Fondo Editorial Universidad del Valle y grabada por Eroica Records y Harmonia Mundi.

Agudelo ha sido jurado del Concurso Nacional Otto de Greiff, 2016, 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.

En 2003 culmina su pregrado con énfasis en composición musical de la Universidad EAFIT. Allí estudia con los maestros Andrés Posada, Sergio Mesa y Moisés Bertran.

En 2008, Agudelo termina su doctorado (DMA) en composición, teoría y dirección de orquesta en la Universidad de Memphis, con los maestros Kamran Ince, Jhon Baur y Pu-Qi Jiang, respectivamente.

Actualmente se desempeña como profesor titular de teoría y composición, es coordinador de materias teóricas en la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Además, dirige el Ensamble Periscopio, pertenece al taller de composición y al grupo de investigaciones musicales de la misma institución.

WHITES, BLACKS AND MULATAS

VOLUME 2

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

BLANCAS, NEGRAS Y MULATAS

VOLUMEN 2

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

1. *AROUND THE ISLAND ON MORGAN'S CLUNKER*

Rhythmic influence: Calypso.

Types of notation: Proportional heterometric, metronomic with barlines between phrases and chronometric with barlines between phrases.

Compositional techniques: Prepared piano (sheet of paper on the strings), free serialism and rhythmic randomness.

Pianistic techniques: External hops with both hands and muted strings with the hand.

Approximate duration: 2:00

1. *VUELTA A LA ISLA EN LA CARCACHA DE MORGAN*

Influencia rítmica: Calipso.

Tipos de notación: Proporcional heterométrica, metronómica con barras de compás entre frases y cronométrica con barras de compás entre frases.

Técnicas compositivas: Piano preparado (hoja de papel sobre las cuerdas), serialismo libre y aleatoriedad rítmica.

Técnicas pianísticas: Saltos externos en ambas manos y cuerdas asordinadas con la mano.

Duración aproximada: 2:00

1. Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan (Around the island on Morgan's clunker)

Víctor Agudelo (2016)
www.victoragudelo.co

Rítmico (Rhythmic) (♩ = ca.120)

Musical score for measures 1-4. The right hand (M.D.) plays a rhythmic pattern starting with a box labeled *1 and a crescendo. The left hand (M.I.) plays a sustained note. Dynamics include *p*, *cresc.*, and *ff*. A *Ped.* marking is at the bottom.

Musical score for measures 5-8. The right hand (M.D.) plays a rhythmic pattern with a decrescendo. The left hand (M.I.) plays a sustained note. Dynamics include *ff*, *dim.*, and *p*. A *(Ped.)* marking is at the bottom.

Musical score for measures 9-12. The right hand (M.D.) plays a rhythmic pattern with a decrescendo. The left hand (M.I.) plays a sustained note. Dynamics include *pp*, *cresc.*, and *ff*. A *10" aprox.* marking is at the bottom.

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

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

- *1. Poner y asegurar una hoja de papel sobre las cuerdas del piano, después de los apagadores, entre *Do* 4 y *Si* 4, durante toda la pieza. (Place and secure a sheet of paper on the piano strings, after dampers, between *C* 4 and *B* 4, during the entire piece)
- *2. (+) Asordinar las cuerdas del piano, entre las clavijas y los apagadores con la M.I., mientras toca sobre el teclado con la M.D. ((+) Mute piano strings between pins and dampers with the L.H., while playing on the keyboard with the R.H.)
- *3. Repetir el mismo patrón, *legato* y *poco a poco acelerando*. (Repeat the same pattern, *legato* and *poco a poco accelerando*)

1. Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan
(Around the island on Morgan's clunker)

Rítmico (Rhythmic) (♩ = ca.120) (♩ = ♩ *sempre*)

10

f *ff* *f* *ff*

Red. * *ff* *Red.*
(no *Red.*)

15

f *ff* *f* *ff*

(*Red.*) * *ff* *Red.*
(no *Red.*)

19

f *ff* *f* *ff*

(*Red.*) * *ff* *Red.* * *ff*
(no *Red.*) (no *Red.*)

The musical score is written for piano in 2/4 time. It consists of three systems of music, each starting with a measure number (10, 15, and 19). The notation includes treble and bass staves. The first system (measures 10-14) features a rhythmic pattern in the right hand and a more complex pattern in the left hand. The second system (measures 15-19) continues the rhythmic pattern. The third system (measures 20-24) includes a key signature change to one sharp (F#) and a final measure with a repeat sign. Dynamics include *f* (forte) and *ff* (fortissimo). Performance instructions include *Red.* (Reduction) and *(no Red.)* (no Reduction). A tempo marking of 120 beats per minute is indicated at the beginning.

1. Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan
(Around the island on Morgan's clunker)

23

*2
(+)

p cresc.

ff

Red.

27

(+)

ff dim.

p

(Red.)

31 Misterioso (Mysterious) (♩ = ca.60)

*3

10" aprox.

pp cresc.

(Red.)

*

1. Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan
(Around the island on Morgan's clunker)

Rítmico (Rhythmic) (♩ = ca.120)

32

f

Leo.

*

35

ff

f

Leo.

ff
(no *Leo.*)

*

39

ff

f

Leo.

ff
(no *Leo.*)

*

1. Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan
(Around the island on Morgan's clunker)

42

ff *8va* *ff* *8va*

ff (no *Red.*)

f *Red.* *

ff (no *Red.*)

44

45

*2 (+)

p *cresc.* *ff*

Red.

48

49

(+)

ff *dim.* *p*

(*Red.*)

52

1. Vuelta a la isla en la carcacha de Morgan
(Around the island on Morgan's clunker)

53 **Misterioso (Mysterious)** (♩ = ca.60)

10" aprox.

pp *cresc.*

(Led.) *

Detailed description: This musical score is for measure 53, titled 'Misterioso (Mysterious)' with a tempo of approximately 60 beats per minute. It is written for piano in 3/4 time. The score features a single melodic line in the right hand, marked with a piano (*pp*) dynamic and a crescendo (*cresc.*) hairpin. The melody consists of a series of eighth notes, with a bracket indicating a 10-second duration. The left hand is mostly silent, with a few notes in the bass register. The measure is marked with a 'Led.' (lead) and an asterisk (*).

54 **Rítmico (Rhythmic)** (♩ = ca.120)

f

Led. *

Detailed description: This musical score is for measure 54, titled 'Rítmico (Rhythmic)' with a tempo of approximately 120 beats per minute. It is written for piano in 3/4 time. The score features a rhythmic pattern in the right hand, marked with a forte (*f*) dynamic. The pattern consists of eighth notes and quarter notes, with a bracket indicating a 10-second duration. The left hand is mostly silent, with a few notes in the bass register. The measure is marked with a 'Led.' (lead) and an asterisk (*).

57

ff

f

ff (no Led.) *ff*

Led. *

Detailed description: This musical score is for measure 57. It is written for piano in 3/4 time. The score features a complex rhythmic pattern in the right hand, marked with a fortissimo (*ff*) dynamic. The pattern consists of eighth notes and quarter notes, with a bracket indicating a 10-second duration. The left hand is mostly silent, with a few notes in the bass register. The measure is marked with a 'Led.' (lead) and an asterisk (*).

(Around the island on Morgan's clunker)

(Led.)

(Led.)

Leo.