

CANTO DE ILÚVATAR

Para cuarteto de guitarras

Javier Bravo

Símbolos

Notas asordinadas- las cuerdas son presionadas levemente sin llegar a los trastes mientras son pulsadas normalmente por la mano derecha.

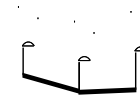
Tapping: notas percutidas directamente sobre el diapasón.

i - con dedo de mano izquierda

d - con dedo de mano derecha

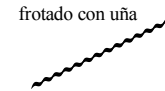
pizzicato "alla bartok" : pellizcar cuerda perpendicularmente a la tapa haciendo rebotar la cuerda contra los trastes. Cuando se encuentra el símbolo solo, se ejecuta una nota de altura ad libitum con la articulación "alla bartok"

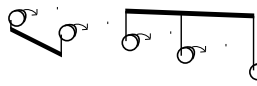
sobreagudo: pulsar con dedo a elección de mano derecha colocando al mismo tiempo el borde de la uña del dedo pulgar de la misma mano, lo cual determinará la altura del sonido (generalmente en cuerda 1º, en zona comprendida entre traste XIX y puente)

Sobreagudo: pulsar cuerdas a elección detrás de la cejuela, en la zona del clavijero

Rasgado de uña sobre cuerdas: duración y desarrollo en altura según gráfico.

Glissando producido directamente con el "slide" con un golpe suave (para que la cuerda no llegue a golpear contra los trastes) y posterior deslizamiento.

Cascada o glissando de armónicos: deslizar el dedo que roza la cuerda en la producción de armónicos obteniendo variaciones de altura según orden de parciales armónicos (si no se usa arco es necesario articular nuevamente en cada cambio)

armónicos: en general de libre elección, se prefieren los armónicos de orden más alto (evitando armónicos de traste XII, VII)

Armónicos "tipo violín": (indicados en texto) producidos presionando con dedo mientras se roza la cuerda con dedo 3 o 4. De este modo se puede variar la entonación del armónico estirando la cuerda con dedo 1.

Nota pulsada normalmente con altura variada por la acción del slide.

Variación de altura microtonal por estiramiento, uso de slide o giro de clavijas.

Entrecruzamiento de 2 cuerdas, imitación de "redoblante"

multifónicos (sección K): opcionalmente se podrán usar las posiciones intermedias entre armónicos naturales, obteniéndose 2 o más parciales simultáneos.

Buzz, buzzing: cerdeo de la nota producido colocando el dedo de mano izquierda en el centro del traste, pulsando normalmente con MD.

Percusión

golpe sobre las cuerdas en la zona del diapasón

golpe en la zona de la tapa encima del diapasón

golpe sobre las cuerdas en la zona del diapasón cercana a la boca

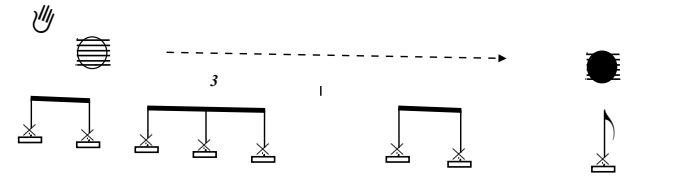
percusión en el aro

golpe sobre las cuerdas en la zona de la boca

golpe en la zona de la tapa encima del puente

mano derecha golpea sobre las cuerdas cerca del puente (tambora) y la mano izquierda tapa gradualmente la boca para variar la resonancia de la tambora

2

golpe en la zona de la tapa debajo del diapasón

golpe sobre las cuerdas cerca del puente (tambora)

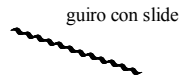
golpe detrás del puente

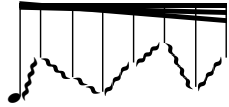
golpe en la zona inferior de la tapa cerca del puente

Sonidos con arco

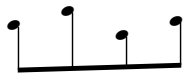
Los sonidos producidos con el arco son de altura libre en su mayoría, utilizando variaciones tímbricas que van desde el sonido "puro" a los sonidos "rugosos" (texturas granulares)

Imitación del güiro deslizando objeto (slide u otro) a lo largo del diapasón, chocando sucesivamente contra los trastes, evitando el contacto las cuerdas.

Grupo de notas en una misma cuerda unidas por glissando.

Notas pulsadas del lado izquierdo (entre el nodo y la cejuela)

sonido "limpio"

Con arco entre el puente (hueso) y el puente "artificial" creado por la colocación del slide

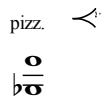
Sonido "rugoso": entonación indeterminada por exceso de presión y reducida velocidad de arco

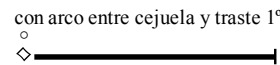
wha-wha con palma: oscilación de timbre e intensidad balanceando la palma sobre la posición de pizzicato guitarrístico, haciendo pivot en el puente, mientras la cuerda está vibrando.

Fluctuación de timbre y altura por variación de velocidad de acción del arco.

despegar gradualmente la palma de la posición de pizzicato obteniendo un efecto de crescendo sobre la misma nota

Frotación con el arco en la zona de la 6ª cuerda comprendida entre el traste 1 y la cejuela.

Indicación de coordinación rítmica. Se puede aplicar a notas o pausas.

Frotación en las cuerdas en la zona del clavijero (detrás de la cejuela)

Comentarios sobre "Canto de Ilúvatar"

Ritmo y tempo

La duración de las secciones y eventos están estructuradas en divisiones numeradas a manera de compases, como ayuda a una más cómoda coordinación de las acciones. La duración de estas divisiones está indicada directamente, como en sección A (1 seg. por marca) y sección K (2 seg. por marca), o en forma relativa, (meno mosso, piú mosso).

En general el ritmo es amétrico y la notación es proporcional a la ubicación horizontal de los eventos, por lo que las figuras usadas son sugerencias para la realización de los gestos rítmicos. Las secciones G hasta I tienen un carácter más rítmico con una métrica de 2/4, tal como está indicado en la partitura. El "tempo" o duración de los módulos permite cierta flexibilidad, la prioridad será la inteligibilidad de los gestos y la comprensión de efectos expresivos y de contrastes tanto en aspecto micro y macroformales.

Altura

Cuando no hay pentagrama las alturas de los sonidos son de libre elección, su altura relativa está sugerida por la ubicación vertical de los símbolos usados.

Coordinación

En general la coordinación exacta no está buscada salvo en algunos lugares puntuales (generalmente señalados). El objetivo es lograr una coordinación de discurso general, y coordinación de efecto expresivo, unidad grupal en el fraseo, pero la coordinación nota por nota es más bien la excepción dentro del fluir de la obra. Por cuestiones de transcripción puede haber notas en diferentes guitarras que estén alineadas pero no necesariamente tiene que ser así. Se ha tratado de señalar los lugares puntuales donde es necesaria obligatoriamente la coordinación. Es un aspecto abierto a la interpretación generar lugares de encuentro y coordinación adicionales donde los intérpretes lo consideren apropiado.

Tipos de arco

En mi experiencia el uso de arcos de violín favorece la producción de armónicos agudos, que es lo que más se usa en la obra. Los intérpretes pueden usar el tipo de arco que deseen y consideren más apropiado. Preparación de las guitarras: opcionalmente se pueden colocar suplementos (por ejemplo un trozo de madera o lápiz) entre la cuerda y el puente para lograr más altura y facilitar el uso del arco.

Conceptos sobre técnicas extendidas utilizadas:

Las realizaciones en cuanto a técnicas extendidas son sugerencias, la prioridad es buscar el mejor efecto sonoro a criterio de los intérpretes, de acuerdo a la sugerencia de la escritura, por lo tanto variantes en la realización que optimicen el logro del efecto sonoro consignado son bienvenidas.

"Canto de Ilúvatar"

para cuarteto de guitarras

Javier Bravo

"...Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur , y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces; y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio.

Entonces les dijo Ilúvatar: —Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una Gran Música. y como os he inflamado con la Llama Imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place..."

J.R.R. Tolkien, El silmarillion

Canto de Ilúvatar

Javier Bravo

A Moderato, tranquilo (1 seg. aprox. cada marca)

PARA CUARTETO DE GUITARRAS

Guitar Score

Guit. I
Guit. II
Guit. III
Guit. IV

Measures 1-8:

- Guitar I:** *mf*, *ritmo irregular*, notes with 'x' marks, dynamic *p* at the end.
- Guitar II:** **ARCO**, SLIDE COLOCADO
- Guitar III:** **ARCO**, *mp* sonoro
- Guitar IV:** (SILENCIO)

Measures 9-18:

- Guitar I:** Notes with 'x' marks, dynamic *f*, *mp* *eco*, *p*.
- Guitar II:** *p*, Sonido normal (dashed line), *mf* *sonido rugoso* (wavy line), (alterna rugoso y normal renovar arco si es necesario)
- Guitar III:** *p*, *sonido rugoso* (wavy line)
- Guitar IV:** *ff* *arm. S.Pont.*, *mf*, *mp*

B

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

I (SILENCIO) *mf* *f* *mf* *f* *mp* *eco*

II *f* *p* *mf* *p*

III *f* *p*

IV *f* *p* *mf* *mf* *mp*

30 31 32 33 34 35 36 37 38

I *mf* *f* *sfz* (SILENCIO BREVE) *f* *mf* *p* *mf*

II *mf* *ff* *mf* *mf*

III *mf* *p*

IV *mf* *mf* *mp* *f* *sonoro*

sonidos muy agudos detrás del slide sul ponticello
 sonido áspero y grave detrás del slide
 nota repetida
 nota repetida
 arm. artif. dedos 1-4 desplazar dedo 1 para variar altura punto de apoyo pulgar izq.
 gliss. ascend. largo
 gliss. ascend. largo
 rasg. pizz.
 TOMAR SLIDE
 QUITAR SLIDE
 nota repetida detrás del slide
 con slide
 frotado con uña

Canto de Ilúvatar-Score

39 40 41 42 43 44 45 46 47

I pizz. *p* *eco* *f* *rasg.* *ff* *tambora* gliss. de armónicos ad lib.

II *mf* simile

III *mf* *mf* *sfz* *sonido rugoso* (breves) *mf*

IV *mf* *f* *pp* *f* *mf* *sfz* *mf*

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

I *p* *f* *tambora* *f* *f* *mf* *mf* *pizz.*

II *f* *p* gliss. de armónicos ad lib. *f* *mf* *sonoro*

III *largo* DEJAR ARCO *mf*

IV *largo* *ff* *f* *sfz* *mf* *guiro con slide* *rall.* *mf* *gliss. lento*

Poco meno mosso

o sugerido estirar previamente dedo 1 en traste 5
 ◇ producir armonico en traste 8

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

abrir pizz. *p* *eco* *vib.* *d* *f* *buzz.* *f* *Sonido normal*

II *mf* *sonido rugoso* *f* *sfz*

III *mf* *p* *f* *p* *f* *p* *f* *p* (*con dedos*)

IV *p* *mf* *mf* *mf* *p*

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

pizz. *m. izq. sola* *sul tasto molto vib.* *p* *rasg.* *sfz* *f* *enérgico* *mf*

II *mf* *f* *tremolo ad lib.* *f* *sfz*

III *p* *mf* *p* *p* *f* *p* *p* *f* *ppp* *sfz* *f*

IV *p* *mf* *guiro con slide* *accell.* *sfz* *mf* *largo*

D

Canto de Ilúvatar-Score

The score is divided into two systems of measures. The first system covers measures 80-88, and the second system covers measures 89-98. Each system contains four staves labeled I, II, III, and IV.

Measure 80: Staff I has a gliss. (glissando) with dynamics *f*, *p*, and *f*. Staff II has a wavy line. Staff III has a note with an 'x' and 'ritmo irregular' with dynamics *ppp* and *f*. Staff IV has a note with a sharp sign and dynamics *mf*.

Measure 81: A vertical dashed line separates this measure from the previous one.

Measure 82: Staff I has a note with dynamics *p*. Staff II has a wavy line with dynamics *p* and *sfz*. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *p*. Staff IV has a wavy line with dynamics *f* and *p*.

Measure 83: Staff I has a note with dynamics *f*. Staff II has a note with dynamics *mf* and 'nota repetida'. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *mf*. Staff IV has a wavy line with dynamics *f* and *p*.

Measure 84: Staff I has a note with dynamics *f*. Staff II has a note with dynamics *mf* and 'nota repetida'. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *f*. Staff IV has a wavy line with dynamics *f* and *p*.

Measure 85: Staff I has a note with dynamics *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *p*. Staff IV has a wavy line with dynamics *mf* and *ff*.

Measure 86: Staff I has a note with dynamics *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *p*. Staff IV has a note with dynamics *mf* and *ff*.

Measure 87: Staff I has a note with dynamics *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *p*. Staff IV has a note with dynamics *mf* and *ff*.

Measure 88: Staff I has a note with dynamics *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *p*. Staff IV has a note with dynamics *mf* and *ff*.

Measure 89: Staff I has a note with dynamics *mf*. Staff II has a note with dynamics *mf*. Staff III has a note with an 'x' and dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 90: A vertical dashed line separates this measure from the previous one.

Measure 91: Staff I has a note with dynamics *f* and 'tambora'. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *p* and *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 92: Staff I has a note with dynamics *f* and *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 93: Staff I has a note with dynamics *f* and *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 94: Staff I has a note with dynamics *f* and *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 95: Staff I has a note with dynamics *f* and *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 96: Staff I has a note with dynamics *f* and *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 97: Staff I has a note with dynamics *f* and *p*. Staff II has a note with dynamics *p*. Staff III has a note with dynamics *f*. Staff IV has a note with dynamics *mf*.

Measure 98: Staff I has a note with dynamics *mp*. Staff II has a note with dynamics *f*. Staff III has a note with dynamics *mf*. Staff IV has a note with dynamics *f* and 'con slide'.

Performance Instructions:

- Staff I: 'gliss.', 'nota repetida', 'gliss. solo 2da. y 3ra.', 'ritmo irregular', 'grupos rápidos cantidad indeterminada de notas', 'tapping ad lib.', 'con slide'.
- Staff II: 'DEJAR ARCO', 'dejar resonancia ad lib.', 'raspado con slide'.
- Staff III: 'ritmo irregular', 'ritmo irregular'.
- Staff IV: 'raspado con slide'.

Dynamic Markings: *f*, *p*, *ppp*, *mf*, *ff*, *sfz*, *mp*.

Other Markings: 'Con impetu', 'E', 'tambora', 'raspado con slide'.

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

estirar solo nota re

grupos rápidos
cahadad indeterminada de notas

I

II

III

IV

raspado con slide

pulsar del lado izq.

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

corte simultáneo
(SILENCIO Dur. ad. Lib.)

(SILENCIO Dur. ad. Lib.)

(SILENCIO Dur. ad. Lib.)

(SILENCIO Dur. ad. Lib.)

Canto de Ilúvatar-Score

F

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

I *ff* ritmo irregular rasgueo continuo deslizando posición a lo largo del diapason ad libitum

II *ff* ritmo irregular golpes repetidos con palma deslizando el brazo a lo largo de las cuerdas

III *ff* ritmo irregular trémolo con dos manos

IV *ff* siempre rasgueando rápidamente deslizando slide a lo largo del diapason

126 *ff* rasgueo continuo deslizando posición a lo largo del diapason ad libitum

127 trémolo continuo con dos manos golpeando en el aro

128 trémolo continuo de percusión en la tapa con dos manos

129 *simile*

G

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

I *simile* (DURACIÓN TOTAL 6- 10" aprox.) *ff* máxima coordinación (SILENCIO BREVE) *ff*

II *simile* (DURACIÓN TOTAL 6- 10" aprox.) *ff* máxima coordinación (SILENCIO BREVE) *ff*

III *simile* (DURACIÓN TOTAL 6- 10" aprox.) *ff* máxima coordinación (SILENCIO BREVE) *ff*

IV *simile* (DURACIÓN TOTAL 6- 10" aprox.) *ff* máxima coordinación (SILENCIO BREVE) *ff* *simile* rasg.

$\text{♩} = \text{c. } 150-160$
compás 2/4

140 141 142 143 144 145 146 3 147 148 149

armónicos XII todas las cuerdas
vib.

H $\text{♩} = \text{c. } 120-140$

máxima coordinación

simile *máxima coordinación*

simile *máxima coordinación*

máxima coordinación

I II III IV

I II III IV

150 151 152 153 154 155 156 157 3 3 158 3 159

frotado con uña

trem. tapa

golpear en la tapa

golpear en la tapa

golpear en la tapa

golpear en la tapa

I II III IV

I II III IV

I II III IV

I II III IV

Canto de Ilúvatar-Score

I

160 161 162 163 164 165

I
II
III
IV

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

I
II
III
IV

golpear en la tapa
golpear en la tapa
golpear en la tapa
golpear en la tapa

mf
molto dim.
pp
mf
pp

frotado con uña
frotado con uña
frotado con uña
frotado con uña

trem. tapa
trem. tapa
trem. tapa
trem. tapa

pizz.
pizz.
pizz.
pizz.

(girar clavija hasta afinar 6° cuerda)
(girar clavija hasta afinar 6° cuerda)
(girar clavija hasta afinar 6° cuerda)

cresc. poco a poco

COLOCAR SLIDE DEBAJO DE 6° CUERDA

ARCO

Meno mosso
(2 seg. por marca)

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

I frotado con uña *molto dim.* trem. tapa golpear en la tapa 5:4 5ta. cuerda gliss. de armónicos ad lib. *p*

II COLOCAR SLIDE DEBAJO DE 6ª CUERDA ARCO

III tambora *cresc. poco a poco* *pp* dejar vibrar libremente siempre *mp* 5 pizz. *cresc. poco a poco* tambora *mf* pizz.

IV sonido granulado sin altura definida cuerda 6ta. asordinada con mano izq. ⑥ aumentar gradualmente velocidad del arco liberar mano izq. para que suene cuerda al aire siempre 6ta La corregir afinación si es necesario *f* *mf*

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

I improvisación sobre armónicos de distinta altura en 5ta. cuerda *p* dejar vibrar libremente siempre *mf*

II arm. ad lib. agudos *ppp*

III *f* tambora pizz. *wha-wha con palma* tambora *5:4* *dim.* tambora *mp* pizz. *wha-wha con palma*

IV improvisación alternando sonidos limpios y rugosos *f* *mf* *f* *f* *mf*

Canto de Ilúvatar-Score

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

I

II

III

IV

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

I

II

III

IV

f *f* *mf* *mf* *p* *pp* *ppp* *p* *f* *f* *p* *f* *p* *f* *p* *f* *p* *mp*

pizz. pizz. pizz.

gliss. desc. con clavija

sonido rugoso entre el slide y el puente

ARCO

lo más grave posible

siempre gliss. clavija

disolución de la nota en gránulos
disminuir la velocidad de frotado
aumentar presión del arco

4 hz aprox.

Musical score for measures 217-226, featuring four staves (I, II, III, IV).
Staff I: Measures 217-222 show notes with stems and flags. Dynamics *pp* and *p* are indicated. A box labeled "ARCO" is present in measure 223. A double line is drawn across measures 220-222.
Staff II: Measures 217-218 show a diamond-shaped note with a horizontal line. Measures 219-221 show a diamond-shaped note with a horizontal line. Measure 222 shows a diamond-shaped note with a horizontal line. Measure 223-226 show a wavy line.
Staff III: Measures 217-218 show a diamond-shaped note with a wavy line. Measures 219-221 show a diamond-shaped note with a horizontal line. Measures 222-223 show a diamond-shaped note with a wavy line. Measures 224-226 show a diamond-shaped note with a horizontal line and two trapezoidal shapes below it.
Staff IV: Measures 217-221 show a diamond-shaped note with a horizontal line. Measure 222 shows a diamond-shaped note with a horizontal line. Measure 223-226 show a diamond-shaped note with a wavy line. A trapezoidal shape is below measure 223. Text "con arco entre cejuela y traste 1°" is above measure 222. Text "siempre armónicos" is below measure 222. Dynamic *ppp* is below measure 222.

Musical score for measures 227-230, featuring four staves (I, II, III, IV).
Staff I: Measures 227-228 show a horizontal line with a triangle at the end. Dynamic *p* is below measure 227. Measures 228-230 show a wavy line. Dynamic *p* is below measure 228.
Staff II: Measures 227-228 show a diamond-shaped note with a horizontal line. Measures 228-230 show a diamond-shaped note with a horizontal line.
Staff III: Measures 227-228 show a diamond-shaped note with a horizontal line. Measures 228-230 show a diamond-shaped note with a horizontal line and a wavy line above it.
Staff IV: Measures 227-228 show a diamond-shaped note with a wavy line. Measures 228-230 show a diamond-shaped note with a horizontal line.

K IMPROVISACIÓN. CADA GUITARRISTA ELIGE MÓDULOS LIBREMENTE. DURACION INDIVIDUAL LIBRE ENTRE 2 y 5 seg. DUR. TOTAL SECCIÓN 15.40 seg. DINÁMICA AD. LIB. ENTRE *ppp* y *pp*. SILENCIOS AD LIBITUM. NO COORDINAR ATAQUES. SIEMPRE SONIDOS AGUDOS

arm. ad lib. sul pont.

arm. ad lib. sul pont.

arm. ad lib. sul pont.

arm. ad lib. sul pont.

arm. multifónico en la misma cuerda

con arco detrás de la cejuela

con arco detrás de la cejuela

con arco detrás de la cejuela

con arco detrás de la cejuela

gliss. girando clavija

con arco detrás de la cejuela

gliss. girando clavija

con arco entre cejuela y traste 1º

con arco entre cejuela y traste 1º

con arco entre cejuela y traste 1º

con arco entre cejuela y traste 1º

con arco entre cejuela y traste 1º

frotar cuerdas detrás del hueso del puente

L

I

siempre notas largas lo más agudo posible
simile rall. e dim. poco a poco

(opcional guitarrista se retira del escenario mientras toca
y/o se desvanece su iluminación)

PERDENDOSI

(NIENTE)

II

siempre notas largas lo más agudo posible

simile rall. e dim. poco a poco

(se va guitarra 1)

III

siempre notas largas lo más agudo posible

simile rall. e dim. poco a poco

(se va guitarra 1)

IV

siempre notas largas lo más agudo posible

simile rall. e dim. poco a poco

(se va guitarra 1)

I

II

(se va guitarra 3)

(opcional guitarrista se retira del escenario mientras toca
y/o se desvanece su iluminación)

III

(opcional guitarrista se retira del escenario mientras toca
y/o se desvanece su iluminación)

PERDENDOSI

(NIENTE)

IV

(se va guitarra 3)

I

II

III

IV

PERDENDOSI.....

(NIENTE)

(se va guitarra 2)

I

II

III

IV

silencio final ad lib.

silencio final ad lib.

silencio final ad lib.

PERDENDOSI.....

(NIENTE)

(opcional guitarrista se retira del escenario mientras toca y/o se desvanece su iluminación)