

PHILÓMYTHOS

para Saxo SATB

CMC GARAIKIDEAK

Yolanda Campos Bergua

David Cantalejo Gómez

Ignacio Fernández Galindo

(2022)

“DEL MITO AL LOGOS”

NAK 2022

El nuevo proyecto de investigación y creación del Centro de Música Contemporánea GARAIKIDEAK para el Festival NAK 2022 toma como punto de partida *Del mito al logos* como eje vertebrador de la edición. Universos híbridos que transitan entre la magia del mundo de los sueños y la realidad, creaciones sustentadas por música vanguardista de nueva creación y que nos incitan a la búsqueda del conocimiento.

También es el marco de la primera colaboración entre los colectivos CMC Garaikideak y Sigma Project. Una propuesta planteada de manera conjunta por los integrantes del CMC Garaikideak: la compositora Yolanda Campos Bergua y los compositores David Cantalejo Gómez e Ignacio Fernández Galindo, y cuya interpretación estará a cargo del cuarteto de saxofones.

La pieza *Philómythos (amante del mito)* toma la obra del pensador Ramón Andrés "Filosofía y consuelo de la música" como guía. Tal y como indica Andrés, la búsqueda del conocimiento no excluye referencias míticas, dado a que antes del "pensar" hubo una sabiduría, un estudio, y un aprendizaje profundo de la naturaleza, una especulación de la phýsis que no excluyó la referencia mítica. El pensamiento de los presocráticos, entre los que se encontraba Demócrito, fue crucial en este desarrollo donde no existe delimitación ni tierra fronteriza. La teoría del atomismo desarrollada por este filósofo e hilo conductor de esta obra surge como una explicación materialista de lo real, donde la realidad está compuesta de átomos y de vacío.

La partitura, integrada por tres secciones que representan varios conceptos filosóficos: *alétheia (verdad)*, *sophía (saber)* y *saphés (lo claro, lo verdadero y evidente)*, se construye sobre el lenguaje musical antiguo y los modos clásicos griegos.

SECCIONES

1.- ALÉTHEIA. Yolanda Campos Bergua

En la primera sección, la autora propone sumergirnos en la teoría de Demócrito y sus realidades primordiales: el átomo (lo que es) y el vacío (lo que no es). Dos saxos sopranos, a imagen del Aulós, son la instrumentación escogida para dar forma a este movimiento eterno, un vórtice de colisiones, uniones y separaciones infinitas.

De otra parte, los saxos barítonos envuelven con sonidos eólicos a nuestro particular Aulós; clara evocación al movimiento de las olas de los mares que rodean la isla griega.

2.- SOPHÍA. David Cantalejo Gómez

En la segunda sección, el autor recoge el pensamiento de Demócrito sobre los átomos, calificándolos de eternos y de hallarse en constante movimiento en las direcciones más variadas, chocando entre sí, y combinándose cuando sus formas y demás características lo permiten.

Así, dos ideas contrapuestas – una rítmica y otra pausada (pero nunca estática) – se van elaborando y entrelazando, explorando ampliamente el registro de los instrumentos, hasta convertirse en una sola, para, finalmente, volver a divergir en una sutil coda.

3.- SAPHÉS. Ignacio Fernández Galindo

La tercera sección se abre sobre la idea de saphés (lo claro, lo verdadero), término ligado a la filosofía de Demócrito, pero que también aparece citado en Jenófanes. El autor de Colofón, Asia menor, se pregunta cómo es posible, dada la voluble fiabilidad de los sentidos y los límites del entendimiento humano, alcanzar un conocimiento suficiente del mundo divino e inmaterial.

Esa "verdad cierta" o saphés se puede interpretar de la siguiente forma (Popper): la verdad es objetiva, pero no existe ningún conocimiento infalible. Esa limitación se expresa musicalmente en esta sección como un juego desarrollado sobre la atonalidad y la tímbrica de los saxos; aquí, las conjeturas son explícitas y verticales, y allí, las frecuencias acaban recolocándose en una inestable horizontalidad. La música, como conocimiento humano, es un conocimiento de conjeturas.

Duración aproximada: 7 minutos

*A Ramón,
por hacer del conocimiento poesía
y transmitir sabiduría desde la honestidad y el afecto.*

*A nuestros queridos compañeros de Sigma Project,
por compartir este viaje hacia el conocimiento.*

INSTRUMENTACIÓN

1.- ALÉTHEIA

Disposición semicircular, saxos sopranos en el centro.

-2 Saxos soprano (S. Sx.)

-2 Saxos barítono (B. Sx.)

2.- SOPHIA

Disposición semicircular, siguiendo el orden SATB.

- Saxo soprano (S. Sx.)

- Saxo alto (A. Sx.)

- Saxo tenor (T. Sx.)

- Saxo barítono (B. Sx.)

3.- SAPHÉS

Disposición normal (SATB).

- Saxo soprano (S. Sax.)

- Saxo alto (A. Sx.)

- Saxo tenor (T. Sx.)

- Saxo barítono (B. Sx.)

INDICACIONES

-La partitura está transportada. Las alteraciones afectan únicamente al sonido que preceden, el resto son NATURALES.

ord. Sonido ordinario

eol. Sonido eólico

gliss. Glissando

bisbig. Bisbigliando

subt. Subtone

sim. Similar

dim. Diminuendo

morendo. Muriendo, disminuir dinámica y velocidad

sub. Súbito

vib. Vibrato

dolce. Con dulzura

legatiss. Muy ligado

poco rit. Retardar un poco el tiempo

possibile. Posible

frull. Frullato

poco accel. Acelerar un poco el tiempo

flessibile. Flexible, en relación al tiempo, no rígido

poco a poco rit. sino al fine. Retardar poco a poco la velocidad hasta el final

calmo. Calmado

GRAFÍAS

Un cuarto de tono más alto

Tres cuartos de tono más alto

Un cuarto de tono más bajo

Tres cuartos de tono más bajo

Valor de larga duración

Sonido más grave

Diminuendo dal niente

Pasar progresivamente de una forma de tocar a otra (por ejemplo, de subtone a sonido eólico)

PHILÓMYTHOS

I Alétheia

Yolanda Campos Bergua

6/8

$\text{♩} = 65$ Disposición semicircular, saxos sopranos en el centro.

Imitando el sonido del aulós.
Muy expresivo y sentido.

gliss.

Saxo Soprano 1

Musical score for Saxo Soprano 1 and Saxo Soprano 2, measures 1-4. The score is in 6/8 time. Measures 1-3 show rests for both parts. In measure 4, both parts play a half note G4 (F#4 in the key signature) followed by a half note A4 (G#4), with a glissando line above the notes. The dynamic is *mp*.

Saxo Soprano 2

Saxo Barítono 1

Saxo Barítono 2

Eólicos indeterminados,
imitando el sonido
de las olas del mar.

f

mp

mp

4

sim.

bisb. (lento)

un poco accel.

Sx. S. 1

sim.

bisb. (lento)

un poco accel.

Sx. S. 2

Sx. B. 1

Sx. B. 2

8

mp

bisb.

sim.

sim.

p

mp

Sx. S. 1

Sx. S. 2

Sx. B. 1

Sx. B. 2

2
12

Sx. S. 1

bisb.

bisb.

gliss.

bisb.

mp

p

Sx. S. 2

gliss.

bisb.

gliss.

p

mp

Sx. B. 1

Sx. B. 2

15

Sx. S. 1

gliss.

bisb.

mp

p

Sx. S. 2

bisb.

gliss.

p

mp

Sx. B. 1

Sx. B. 2

18

Sx. S. 1

gliss.

sim.

morendo

pp

morendo

Sx. S. 2

gliss.

sim.

morendo

pp

morendo

Sx. B. 1

morendo

Sx. B. 2

morendo

PHILÓMYTHOS

Disposición semicircular, siguiendo el orden "S A T B".

II Sophia

David Cantalejo Gómez

$\text{♩} = 90$

Saxo Soprano

Saxo Alto

Saxo Tenor

Saxo Barítono

sfz

sfz pp subito

vib. de timbre lento

subtone

ord.

subtone vib. de timbre lento

sfz pp subito

subtone vib. de timbre lento

ord.

ppp

sfz

6 *sempre*

trinar con SI, sin llegar a abrir del todo la llave, para conseguir un efecto similar al bisbigliando

Sx. S

Sx. A.

Sx. T.

Sx. B.

sfz sfz

pp

sfz sfz sffz

p sub.

f

sffz

ord.

p subito

sfz sfz sffz

p sub.

f

sffz

ord.

vib. de timbre lento

pp

vib. lento de altura, +/- 1/4 de tono

sfz sfz sffz

p sub.

f

sffz

sfz sfz

pp

sfz sfz sffz

p sub.

f

sffz

11 *vib. lento de altura, +/- 1/4 de tono*

Sx. S

Sx. A.

Sx. T.

Sx. B.

pp sub.

sfz sffz

p

sffz

pp sub.

vib. lento de altura, +/- 1/4 de tono

pp sub.

sfz sffz

p

sffz

pp sub.

vib. lento de altura, +/- 1/4 de tono

pp sub.

sfz sffz

p

sffz

pp sub.

vib. lento de altura, +/- 1/4 de tono

pp sub.

sfz sffz

p

sffz

pp sub.

vib. lento de altura, +/- 1/4 de tono

pp sub.

sfz sffz

p

sffz

pp sub.

5

legatiss., languido, rubato

2

legatiss., languido, rubato

[1 + 1 + 3] *ord.*

Sx. S *mp ff sffz pp sub. p 5 pp mf ff*

Sx. A *f ff sffz pp sub. p 5 bisbig. pp f ff*

Sx. T *ord. mf ff sffz pp 5 p pp mf ff*

Sx. B *p f sffz subt. p sub. mp f ff*

[1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2]

Sx. S *p pp p sffz mf p*

Sx. A *p < mp p 3 mp mp 5 mf sffz sffz mp p 3*

Sx. T *p mp p p p p p sffz mf p*

Sx. B *p mp [3 + 2 + 1] p pp sffz sffz mf mp p*

[1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 3]

Sx. S *pp < p > pp 5 p pp mp sffz sffz ff sffz sffz f fff*

Sx. A *mp 5 pp mp sffz sffz f sffz sffz ff fff*

Sx. T *subt. 5 5 5 ord. sffz sffz f ff sffz sffz f fff*

Sx. B *5 pp pp mp sffz sffz ff sffz sffz ff fff*

25 *poco rit.* 5:6

Sx. S *fff* 5 *subt.* *ppp sub.* 3 10

Sx. A *fff* *subt.* 4 *ppp sub.* 10

Sx. T. *fff* 5 *subt.* 4 *ppp sub.* 10

Sx. B. *fff* 3 *subt.* *ppp sub.* 10

28 *a tempo* [2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1] *misterioso* *ord.* [2 + 3 + 2 + 1]

Sx. S *pp* *p* *mp* *mf* *p* *pp* *mp* *molto* 15

Sx. A *pp* *p* *ord.* *mp* *mf* *p* 5 *molto* *sfz* 15

Sx. T. *pp* *p* *ord.* *mp* *mf* *p sub.* 5 *molto* 15

Sx. B. *ord.* *p* *mp* *mf* *mp* *mf* *mp* 15

1 2 3 4 5 6 7

31 *poco accel.*

Sx. S *f* *sfz* *sfz* *sfz* *ff* *fff* 6

Sx. A *f* *sfz* *sfz* *sfz* *ff* *fff* 6

Sx. T. *f* 5 *ff* *fff* 6

Sx. B. *f* *sfz* *sfz* *sfz* *ff* *fff* 6

1 2 3 4 5 6 7

f possibile C2 C1 C3

X (frull.)

Poco meno mosso, flessibile

4
33

Sx. S

subt.

5

5

5

5

5

5

ppp

pp

ppp

pp

ppp

pp

7:6

7:6

7:6

7:6

Sx. A.

subt.

ppp

pp

ppp

Sx. T.

subt.

pp

ppp

pp

Sx. B.

subt.

3

3

3

3

3

3

ppp

pp

ppp

pp

ppp

pp

37 *calmo* *subtone* *bisbig.* *eólico*

Sx. S *pp* *ppp*

Sx. A *pp* *ppp* *pp* *ppp*

Sx. T *pp* *ppp* *pp* *ppp* *pp* *ppp*

Sx. B *pp* *ppp* *pp*

PHILÓMYTHOS

Ignacio Fernández Galindo

III.- SAPHÉS

Adagio ♩ = 40

Moderato ♩ = 80

Score for Saxophone Quartet (Saxo Soprano, Saxo Alto, Saxo Tenor, Saxo Barítono) in 4/4 time.

Saxo Soprano: *pp* (first measure), *fff* (second measure), *f* (third measure), *p* (fourth measure), *f* (fifth measure). Dynamics: *pp*, *fff*, *f*, *p*, *f*.

Saxo Alto: *p* (first measure), *f* (second measure), *p* (third measure), *f* (fourth measure). Dynamics: *p*, *f*, *p*, *f*.

Saxo Tenor: *p* (first measure), *f* (second measure), *mf* (third measure), *f* (fourth measure). Dynamics: *p*, *f*, *mf*, *f*.

Saxo Barítono: *p* (first measure), *f* (second measure), *mf* (third measure), *f* (fourth measure). Dynamics: *p*, *f*, *mf*, *f*.

Score for Saxophone Quintet (S. Sx., A. Sx., T. Sx., B. Sx.) in 3/4 time.

S. Sx.: *p* (first measure), *pp* (second measure), *f* (third measure), *ff* (fourth measure), *mf* (fifth measure). Dynamics: *p*, *pp*, *f*, *ff*, *mf*.

A. Sx.: *p* (first measure), *pp* (second measure), *f* (third measure), *ff* (fourth measure), *mf* (fifth measure). Dynamics: *p*, *pp*, *f*, *ff*, *mf*.

T. Sx.: *p* (first measure), *pp* (second measure), *f* (third measure), *ff* (fourth measure), *mf* (fifth measure). Dynamics: *p*, *pp*, *f*, *ff*, *mf*.

B. Sx.: *p* (first measure), *pp* (second measure), *f* (third measure), *ff* (fourth measure), *mf* (fifth measure). Dynamics: *p*, *pp*, *f*, *ff*, *mf*.

7

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Dynamic markings: *p*, *f*, *pp*. Articulation: accents, slurs, triplets.

Detailed description: This system contains measures 7 and 8 of a string section score in 4/4 time. Measure 7 features a crescendo from *p* to *f* in the S. Sx. and T. Sx. parts, and a similar dynamic shift in the A. Sx. and B. Sx. parts. Measure 8 features a decrescendo from *f* to *pp* across all parts. The B. Sx. part includes a triplet of eighth notes in measure 8.

9

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Dynamic markings: *f*, *p*, *mf*, *ff*. Articulation: accents, slurs, triplets.

Detailed description: This system contains measures 9 and 10. Measure 9 has a complex dynamic contour: S. Sx. and A. Sx. start at *f*, drop to *p*, rise to *f*, then drop to *mf* and rise to *f*; T. Sx. starts at *f*, drops to *p*, rises to *f* and then *mf*; B. Sx. starts at *f* and drops to *mf*. Measure 10 features a decrescendo from *ff* to *p* in the S. Sx. and A. Sx. parts, and from *ff* to *p* in the T. Sx. part. The B. Sx. part remains at *mf*. Various articulations like accents and slurs are used throughout.

11

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

f *p* *pp*

f *p* *pp*

f *p* *pp*

f *p* *pp*

13

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

ff *pp* *p*

ff *pp* *p*

ff *pp* *p*

ff *pp* *p*

A Lento $\text{♩} = 60$

16

S. Sx. *sf* pp

A. Sx. *sf* pp

T. Sx. *sf* pp

B. Sx. *sf* pp

ppp ff ppp

18

S. Sx. *ff* *p* *f*

A. Sx. *ff* *p* *f*

T. Sx. *ff* *p* *f*

B. Sx. *p* *ff* *p* *f*

accel.

B

Allegro ♩ = 100

20

S. Sx. *p* *mf* *f* *p* *f* *p*

A. Sx. *p* *mf* *f* *ff* *p*

T. Sx. *p* *mf* *f* *ff* *p*

B. Sx. *p* *mf* *f* *p* *f* *p*

C

Moderato ♩ = 80

22

S. Sx. *f* *fff* *mf*

A. Sx. *f* *fff* *mf*

T. Sx. *f* *fff* *mf*

B. Sx. *f* *fff* *mf*

27

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

ff

ff

ff

ff

frull.

30

S. Sx.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

p

p

p

p

pp

ppp