

José Luis Turina

José Luis Turina

**Cuatro estudios
en forma de pieza**

Guitarra

www.joseluiturina.com

José Luis Turina

Cuatro estudios en forma de pieza

www.joseluiturina.com

José Luis Turina

José Luis Turina

Cuatro Estudios en forma de Pieza

Para Guitarra

Los *Cuatro Estudios en forma de Pieza* fueron escritos entre los meses de enero y febrero de 1989, poco después de que tuvieran lugar, muy cercanos en el tiempo, dos acontecimientos relacionados con el Surrealismo, y que fueron los que sirvieron de punto de partida "literario" para la composición: por un lado, la muerte de Salvador Dalí, en enero de 1989; por otro, la exposición antológica de René Magritte, organizada a comienzos de ese mismo año por la Fundación Juan March de Madrid.

Como es sabido, el Surrealismo tuvo su forma máxima de desarrollo a través de la literatura y de las artes plásticas, muy especialmente la pintura. El juego con los conceptos y las imágenes se prestaba poco a ser expuesto por medio de la música, arte excesivamente abstracta para esos menesteres, y en la que apenas se dan obras que puedan ser catalogadas como abiertamente "surrealistas", ya que incluso aquellas que se apoyan en un texto propio de dicha corriente (como ocurre con *Le Marteau sans Maître* de Boulez, sobre poemas de René Char) se hallan lejos de merecer tal calificación. No en vano la música impone sus convenciones, que pueden ser muy distintas a las de aquello que le sirve de "pretexto".

Tampoco estos *Cuatro Estudios* son surrealistas, ni pretenden serlo. Eso sí, toman de los pintores surrealistas (Dalí y Magritte, sobre todo) el "toque" superficial de estimular al espectador (oyente, en este caso) por el procedimiento de titular la obra de forma tal que se produzca una cierta distorsión/disfunción entre lo que el título sugiere y lo que la obra en realidad ofrece. Y siguiendo tan *sana* costumbre, no daré aquí "pistas" al oyente sobre la música, aunque sí lo haré sobre los títulos.

Ya desde un primer acercamiento, el título global desea introducir la atmósfera surrealista, al atribuir "*forma de pieza*" a los estudios. El primero, *Los reflejos del tiempo*, toma prestado el título de un lienzo de Magritte, a modo de directo homenaje; sucede casi lo mismo con el segundo, *Ici il n'y a pas de musique*, que no es sino una clara alusión al célebre *Ceci n'est pas une pipe*. El tercero, *Lied für ein Kindertotengarten*, se basa en un juego de palabras, no exento de un cierto humor negro, que no creo necesite aclaración alguna. Y en cuanto al cuarto, *Zi laifquiving and marvelos sors*, se trata de una transcripción fonética aproximada de "*the life-giving and marvellous source [of Surrealism]*" = "*la fuente vivicante y maravillosa [del Surrealismo]*", último verso del poema *Surrealism*, de Julien Lévy, efectuada por él mismo. Dicho poema fue leído por Dalí en el curso de una conferencia de prensa que tuvo lugar en su primera visita a Nueva York, para explicar el significado del Surrealismo, sin saber una palabra de inglés.

Los *Cuatro Estudios en forma de Pieza* están dedicados a Francisco Luque, y fueron estrenados por el guitarrista Ricardo Iznaola en el Museo de Arte Contemporáneo "Reina Sofía" de Madrid, el 24 de febrero de 1991.

José Luis Turina

Cuatro estudios en forma de pieza

Para Guitarra

José Luis Turina

I

Los reflejos del tiempo

Molto moderato (♩ = 86)
(Tempo sempre giusto)

(Tempo piú flessibile) *dejar
extinguir breve*

6ª en Mi_b (1)

(ord.)

4

arm. 12

p dolce

f

f

f

espress.

mp

vib.

lunga

mp

mf

*dejar
extinguir breve*

4

arm. 12

mf

p dolce

sfz

vibratiss.

mf

p

mp

rubato

mf

ff

sub.

sfz

secco

lunga

arm. 12

p dolce

poco

sfz

sfz

mf

vib.

mp

espress.

ff

sfz

secco

f

mf

mp

♩.IX

arm. 7

pp

sfz

f

p

f

f

p

breve

mp

(golpe con nudillos m. dcha.)

(golpe con pulgar de la m. d. junto al puente)

(1) Afinar la 6ª cuerda en Mi bemol, para todas las piezas
 (*) *Tambura* con el pulgar de la mano izquierda, en la zona del mástil que convenga.
 (**) *Tambura* con el pulgar de la mano derecha, junto al puente.

C.I

pp

f

vibratiss.

dim.

pp

ff

sffz

sffz

espress.

sffz

mp

mf

mp

(golpe con pulgar de la m. d. junto al puente)

(golpe con pulgar m. izq.)

C.IX

C.III C.III 9:8

p

(sobre la resonancia)

f

ff

mp

espress.

p

pizz.

ord.

pp

p

C.V

ppp

ff

sffz

ff

sffz

mf

mf

arpeg. rápido

mp

arpeg. lento y rubato

pp

(tamborilear, m. dcha.)

mp

qf

arm. 7

C.VII

mp

(golpe con pulgar de la m. d. junto al puente)

sffz

f

sffz

mf

p dolce

C.VII

f

sffz

ced. C.III

a tpo. ma rubato

f

qf

mf

il piú f possibile

sempre f

sffz

f

sffz

il piú f possibile

(golpe con pulgar de la m. d. junto al puente)

(tamborilear, m. izq. en el aro, junto al mástil.)

6

rall.

6

sffz

mf

mp

pizz.

ord.

mf

ord.

p

pp

pizz.

p

ppp

(golpe con pulgar de la m. d. junto al puente)

C.IV C.III

il più f possibile *sempre f*

C.III C.IV ten. C.III

ff *secco*

poco ten. poco string. *a tpo.*

f *dim.* *p* *dim.* *e* *rall.* *molto* *ppp*

III Lied für ein Kindertotengarten

Molto lentamente (♩ = 52)

(1) *pochiss. rall*

f *sfz* *f* *qf* *mf* *mp* *p* *pp* *pppp* *niente*

breve (2) *A tpo.* *breviss.*

pp *< p >* *f* *sfz* *f* *qf* *mf* *f* *sfz* *mf* *p*

pochiss. rall *breve* *A tpo.* (3) (2)

pp *pppp* *niente* *fffz* *mf* *f* *sfz* *f*

pochiss. rall *breve*

qf *mf* *f* *sfz* *mf* *p* *f* *sfz* *pp* *pppp* *niente*

(1) Tambura con el pulgar de la mano derecha, manteniendo la izquierda en la posición del último acorde. Empezando sobre la boca, ir bajando hasta el puente.
 (2) Con la mano izquierda fuera del mástil (sobre la boca) producir notas rápidas y cambiantes sobre las cuerdas indicadas.

A tpo.₃ (senza rall.!) C.II

8 poco *sfz* *p* *mp* *ppp* *ppp* *pp* *p* *mp* *mf* *qf* *f* *sfz* *il piú f possibile* *p*

piú lunga

8 > niente poco *sfz* *mp* *p* *pp* *mf* *ppp* *mf* *mp* *f* *sfz* *mp*

arm. 16

8 *il piú f possibile* *p* *ppp* *qf* *sfz* *mf* *p* *ppp*

rubato breviss. (3) C.I arm. 16 arm. 13

dolce

8 *f* *sfz* *f* *mf* *mp* *p* *f* *sfz* *p* *pp* niente

C.II pochiss. rall

8 *mf* *espress.* *p* *mp* *p* *ppp* *lunga*

rubatissimo ten. 5:4 arm. 7 7 7 12 5 12 12 12

(ritmo senza rigore)

8 *ff* *sfz* *pp* *ff* *sfz* *pp* *pp* *ff* *sfz* *mp* *molto* *f*

A tempo secco secco secco secco

8 *mf* *dolce* *p* *ff* *sfz* *pp* *pp* *ff* *sfz* *pp* niente

C.I breve 5:4 arm. 13 arm. 16 breviss.

(3) Blanca barrada: producir esa nota con la mano izquierda solamente, percutiendo fuertemente la cuerda con la yema del dedo.

José Luis Turina

* * *

¡Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada!
Digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros.
No alabo tu imperfecto pincel adolescente,
pero canto la firme dirección de tus flechas.

Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas,
tu amor a lo que tiene explicación posible.
Canto tu corazón astronómico y tierno,
de baraja francesa y sin ninguna herida.

Canto el ansia de estatua que persigues sin fregua,
el miedo a la emoción que te aguarda en la calle.
Canto la sirenita de la mar que te canta
montada en bicicleta de corales y conchas.

Pero ante todo canto un común pensamiento
que nos une en las horas oscuras y doradas.
No es el Arte la luz que nos ciega los ojos.
Es primero el amor, la amistad o la esgrima.

Es primero que el cuadro que paciente dibujas
el seno de Teresa, la de cutis insomne,
el apretado bucle de Matilde la ingrata,
nuestra amistad pintada como un juego de oca.

Huellas dactilográficas de sangre sobre el oro,
rayen el corazón de Cataluña eterna.
Estrellas como puños sin halcón te relumbren,
mientras que tu pintura y tu vida florecen.

No mires la clepsidra con alas membranosas,
ni la dura guadaña de las alegorías.
Viste y desnuda siempre tu pincel en el aire
frente a la mar poblada de barcos y marinos.

Federico García Lorca (1898-1936)
(Fragmento final de la *Oda a Salvador Dalí*, 1925)

IV José Luis Turina

Zi laifquiving and marvelous sors

Allegro (♩ = 112)

The musical score consists of ten staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat. It features a series of eighth notes with dynamic markings of *mf*, *f*, *p*, *mf*, *f*, and *mf*. A bracket labeled 'C.III' spans the first six measures. The second staff continues with dynamics of *p*, *cresc.*, *f*, and *f*, with a 'poco ten.' marking above the final measure. The third staff includes dynamics of *f*, *cresc.*, *p*, and *qf*, with a 'string.' marking above the final measure. The fourth staff is marked 'C.IX' and 'a tpo.', featuring a 'molto' marking and a series of *sfz* (sforzando) markings. The fifth staff has dynamics of *qf*, *mf*, *mf*, *p*, *mf*, *p*, and *cresc.*. The sixth staff is marked 'A tpo.' and features dynamics of *mp*, *mp*, *mf*, and *mp*, with a 'molto' marking and a final *sfz* marking. The seventh staff includes dynamics of *mf*, *qf*, *f*, *qf*, *f*, and *mp*, with a 'C.VII 5' marking and a 'cresc.' marking. The eighth staff features dynamics of *f*, *mp*, and *cresc.*, with a 'string.' marking above the final measure. The ninth staff has dynamics of *molto* and *sfz*. The tenth staff concludes with dynamics of *sfz* and *pp*.

presionando sólo ① y ②

C.VII

a i m p

C.VII

m p i p m p i p m i a i m p

m p i p m i

pp como un murmullo (legatiss.) marc. > mf > qf > mf

C.VII

a i m p i p m p a i m p

C.VII

i p m i a p m p i p m i a

C.VIII

a i m p

(pp sempre) > mf > qf > pp > mf > f > pp

C.VIII

> mf > qf > mf > pp

C.VIII

> mf > pp > mf > pp

p (pp sempre) > mf cresc. qf molto

C.IX

C.IX

f > sfz il piú f possibile dim.

molto pp p mp mf

José Luis Turina

mf marc. *ppp* como un murmullo (*ppp* sempre) *mf* presionando sólo (1) y (2) C.VII pochiss. ten.

C.IV *mf* C.VI *pp* *molto sfz*

C.VII marc. *mf* *qf* *mf*

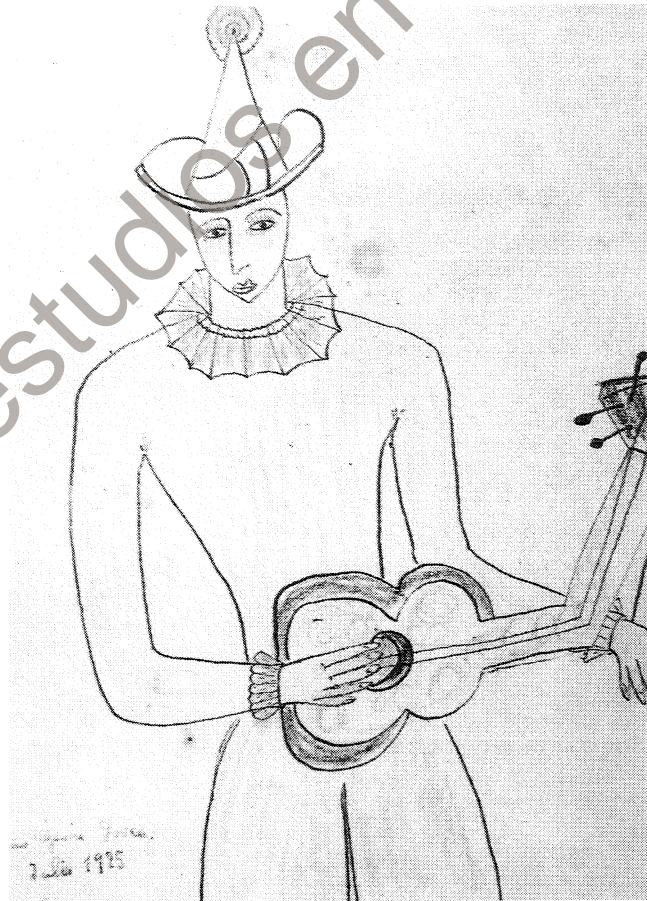
C.VII C.VII *qf* *mf* *ppp*

C.II marc. *mf* C.II *mf* presionando sólo (1) y (2) pochiss. ten. C.IV *ppp*

C.I *mf* C.I C.III *mf* C.IV *ppp* *molto sfz*

C.IV marc. *mf* *pp* sempre) *mp* *mf* *mf*

Madrid, febrero de 1989

Federico García Lorca (1898-1936). *Payaso con guitarra* (1925)