

CONCERTO DA VINCI

Guitarra i Orquestra simfònica / Guitar and Symphony Orchestra
Guitarra y Orquesta sinfónica

Op. 84

(2015)

Comentari	3
Commentary	4
Comentario	5

CONCERTO DA VINCI, op. 84

I. Insegno	7
II. Sensibilità	38
III. Forza	43
Biografia / Biography	99
Biografía	100

Obra estrenada pel guitarrista Mauricio Díaz Álvarez i l'Orquestra Filarmónica del Estado de Querétaro, dirigits per José Guadalupe Flores, el 6 de Novembre de 2015 al Teatro de la Filarmónica de Querétaro.

Work premiered by the guitarist Mauricio Díaz Álvarez and the Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, conducted by José Guadalupe Flores, on November 6th, 2015 at the Teatro de la Filarmónica de Querétaro.

Obra estrenada por el guitarrista Mauricio Díaz Álvarez y la Orquesta Filarmonica del Estado de Querétaro, dirigidos por José Guadalupe Flores, el 6 de Noviembre de 2015 en el Teatro de la Filarmónica de Querétaro.

JAUME
TORRENT

Reg. B.3827

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Provença, 287

Tel. (+34) 934 877 456 · 932 155 334 · Fax (+34) 934 872 080
08037 BARCELONA (Spain)

www.boileau-music.com · boileau@boileau-music.com



All rights reserved

És il·legal la reproducció total o parcial d'aquesta publicació, així com la seva transmissió per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, magnètic, digital, per fotocòpia, enregistrament o altres mètodes sense permís previ dels titulars del copyright.

It is against the law to totally or partially reproduce this publication or to transfer it by any means, whether electronically, mechanically, magnetically, digitally, by photocopy, recording or by any other methods, without the prior consent of the owners of the copyright.

Es ilegal la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, digital, por fotocopia, grabación u otros métodos sin permiso previo de los titulares del copyright.

© Copyright 2015 by JAUME TORRENT RIUS

© Copyright 2015 Drets d'edició en exclusiva per a tots els països / *Derechos de edición en exclusiva para todos los países*: Editorial de Música BOILEAU, S.L.

c/ Provença, 287 - 08037 Barcelona (Spain)

Tels.: (34) 932 155 334 - (34) 934 877 456

Fax: (34) 934 872 080

boileau@boileau-music.com

www.boileau-music.com

Grafia musical i impressió / *Grafía musical e impresión*: E.M. BOILEAU, S.L.

D.L. B.21728-2015

I.S.M.N. 979-0-3503-3674-4

Promera edició: novembre 2015 / *Primera edición*: noviembre 2015

Reg: B.3827

Flauto I-II
Oboe I-II
Clarinetto (B \flat) I
Clarinetto Basso
Fagotto I-II

Corno (F) I-II
Tromba I-II

Timpani
Tamburo-Glockenspiel

Chitarra

Violini I
Violini II
Viola
Celli
Contrabbassi

Tots els drets de qualsevol tipus relacionats amb aquesta obra i qualsevol part d'aquesta obra estan estrictament reservats, incloent-hi –sense estar-hi però, limitats– el drets per a l'escena, ràdio, televisió, cinema, reproducció mecànica, comunicació pública, internet, traducció, impressió i venda. La comunicació pública d'aquesta obra, de forma completa o parcial, està subjecta a l'autorització corresponent de l'editor. La còpia total d'aquesta obra o de parts separades d'aquesta obra és il·legal i punible de conformitat amb les disposicions de la Llei de la Propietat Intel·lectual vigent. L'ús de còpies, incloent-hi arranjaments i orquestracions diferents de les publicades per l'Editor, està prohibit.

Els materials d'orquestra estan a disposició en lloguer (3827o).

All the rights of any type related with this work and any part of this work are strictly reserved, including -without being, however, limited- the rights for the scene, radio, television, cinema, mechanical reproduction, public communication, internet, translation, printing and sale.

The public communication of this work, in a complete or partial way, is subject to the corresponding authorization of the publisher. The total copy of this work or of parts being sorted out from this work is illegal and punishable in accordance with the dispositions of the Law of the valid Copyright. The use of copies, including arrangements and orchestrations different of the ones published by the Publisher there, is prohibited.

The orchestra materials are available on hire (3827o).

Todos los derechos de cualquier tipo relacionados con esta obra y cualquier parte de ella están estrictamente reservados, incluyendo -sin estar, sin embargo, limitados- los derechos para la escena, radio, televisión, cine, reproducción mecánica, comunicación pública, internet, traducción, impresión y venta. La comunicación pública de esta obra, de forma completa o parcial, está sujeta a la autorización correspondiente del editor. La copia total de esta obra o de partes separadas de esta obra es ilegal y punible de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Intelectual vigente. El uso de copias, incluyendo arreglos y orquestaciones diferentes de las publicadas por el Editor, está prohibido.

Los materiales de orquesta están a disposición en alquiler (3827o).

979-0-3503-3674-4



9 790350 336744

CONCERTO DA VINCI

Concert per a Guitarra i Orquestra Simfònica, op. 84
Jaume Torrent

Amb la voluntat de crear un repertori d'àmplia concepció tonal que aportí solucions a problemes que la guitarra ha anat arrossegant al llarg del seu recorregut històric -la immersió de la guitarra en la música tonal no ha integrat alguns dels valors més transcendents que aquesta ha projectat sobre el llenguatge instrumental- Jaume Torrent s'ha enfrontat a la composició d'aquest nou concert convençut que el diàleg concertant entre la guitarra i l'orquestra simfònica pot aportar elements inèdits i afavoridors de la integració del instrument al món de la música culta

De l'estratègia que ha seguit per escriure aquest concert -i els anteriors- en vull destacar el fet d'haver utilitzat la guitarra com a plataforma d'elaboració de tot el material musical que hi exposa: el de la guitarra i el de l'orquestra. La guitarra es un "microcosmos" a partir del qual es poden experimentar de forma especialment intensa -si un hi està sensiblement obert- un inabastable ventall d'estructures constructives que sovint apunten a formes orquestrals.

La possibilitat de dissenyar un món sonor orquestral a partir del món idiomàticament guitarrístic ha fet pensar a Jaume Torrent en la més que probable existència d'un flux bidireccional de característiques peculiars: d'una banda, la guitarra, desenvolupant el seu discurs circumscribit a allò que li és natural i, d'altra, l'orquestra desenvolupant el seu, des de l'aprofitament de fórmules dictades per l'entorn idiomàtic de la guitarra. Si a partir del segle XIX, els concerts es van escriure majoritàriament des del teclat i aquest deixà la seva empremta sobre el conjunt orquestral, hem de suposar que el fet d'escriure'ls des de les sis cordes necessàriament ha d'imprimir matisos estilístics genuïns al discurs del conjunt. Algu s'ha preguntat mai si aquests matisos són perceptibles en la música de Schubert, de Paganini o de Berlioz, els quals sovint van compondre des de la guitarra?

Jaume Torrent ha concebut el concert en la forma tradicional de tres moviments i en cadascun d'ells s'hi contrasten idees que dibuixen atmosferes de perfil dramàtic. La seva morfologia abraça formes de complex abast constructiu com fugats, processos modulants subtils, textures polifòniques orgàniques, etc., situant la guitarra davant d'uns reptes tècnics i

expressius de naturalesa poc habitual, exigint la extriorització continguda d'un món emocional intens de procedència íntima.

La reflexió sobre l'art (que és?, quina és la seva funció?, quin missatge ha de transmetre? i com...?) és un exercici permanent en qui té la creació artística com a eix prioritari de la seva activitat. Lluny de trobar un desllorigador universal a aquestes qüestions, únicament podem aspirar a tenir una posició personal tot mantenint la consciència de que aquesta posició no està exempta de l'evolució que domina tots i cadascun dels nostres processos existencials. Cal admetre però, que -al llarg de la vida- manifestem tendències de forma reincident i que, coneixent-les, anem definint les nostres peculiars formes de sentir i de pensar.

El perquè Jaume Torrent ha titulat "Concerto da Vinci" aquest seu darrer concert per a guitarra i orquestra i «Enginy» «Sensibilitat» i «Força» als seus tres moviments, l'hem de buscar en una constant del seu pensament musical que va néixer fa anys d'una conversa amb l'humanista i pintor Jordi Montgat:

"...tota obra mestra s'articula a través de tres components essencials: l'enginy (habilitat, audàcia, racionalitat), la sensibilitat (capacitat de transmetre a través del bon gust i l'emotivitat) i la força (voluntat de ser, de manifestar-se). Quan en una obra hi domina l'enginy se'ns mostra freda, si hi ha un excés de sensibilitat pot resultar amanerada i si gira prioritàriament a l'entorn de la força esdevé ruda. En l'equilibri dels tres factors rau la grandesa de les obres mestres"

Aquesta reflexió -continua dient el compositor de l'obra- ha estat present, des d'aquell dia, en totes i cadascuna de les iniciatives creatives que ha tractat de dur a terme i és per això que amb aquest concert ha volgut homenatjar l'obra de Leonardo da Vinci, tot considerant-la paradigma d'un equilibri de forces que ell aspira a aconseguir.

Jordi Cervelló. Compositor
Barcelona, 12 de març de 2015

CONCERTO DA VINCI

Concerto for Guitar and Symphony Orchestra, Op. 84
Jaume Torrent

With the goal of creating a repertoire using a wide harmonic conception that at the same time attempts to find new solutions to some of the problems that have played the guitar as an instrument through its long history—specifically that the immersion of the guitar in tonal music has not integrated some of the most transcendent values of that music that are reflected in music for other instruments—Jaume Torrent created this new concerto with the conviction that the dialogue between the guitar and a symphonic orchestra can bring forth new elements and at the same time he seeks to further the acceptance of the guitar as an important instrument in the world of cultured music.

With the strategy he used in composing this concerto, as well as his previous concertos, I would like to make special mention of the way in which he utilized the guitar as the platform from which all of the musical material is developed, both that of the guitar itself as well as that of the orchestra. The guitar is thus a “microcosm” allowing for an especially intense form of experimentation, if the composer is attentive to the possibilities it presents. We must remember that the guitar is capable of a wide range of structures that at times are almost orchestral. The possibility of designing an orchestral sonority that is also idiomatic to the guitar led Jaume Torrent to create a double-pronged sonic concept: allowing the guitar to develop its music in a way that is idiomatic to the instrument and at the same time having the orchestra develop its musical material using formulas that are idiomatic to the guitar. Beginning in the 19th Century concertos were primarily composed at the keyboard and this left a specifically keyboard-related influence on the sound of the orchestra. In the same way composing from the basis of six guitar strings will of necessity bring a similar stylistic influence to the orchestra. Since Schubert, Paganini and Berlioz often wrote their works using the guitar, has anyone ever wondered if these elements can be perceived in their music?

Jaume Torrent composed this concerto in the traditional three-movement format in which contrasting ideas create varying dramatic atmospheres. His language includes complex forms such as fugues, subtle modulations, polyphonic textures, etc. These elements imply technical and expressive challenges for the guitar which are not common and also require in performance control and expression of intense emotions.

Reflections on art (What is it?, What is its function?,

What message should it convey?, and How...?) represent a permanent preoccupation for anyone who is involved in artistic creation. Although we are far from being able to find a universal response to these questions, we can only aspire to find a personal response to them while remaining aware that our responses evolve continuously. Nevertheless we must remain aware that throughout life we manifest persistent tendencies which define our particular form of thinking and feeling.

The reasons which led Jaume Torrent to give the title “Concerto da Vinci” to his most recent concert for guitar and orchestra as well as to give the titles to the individual movements («Insegno» [Ingenuity], «Sensibilitat» [Sensitivity] and «Forza» [Strength]) may be found in something which is always present in his musical thinking that was sparked by a conversation with the humanist and painter Jordi Monegal:

“...all masterpieces are marked by three essential components: ingenuity (capacity, audacity and rationality), sensitivity (the capacity to transmit feelings with refined taste and emotionality) and strength (strength of being, manifestation of one spirit). When ingenuity is the dominant force in a work it seems cold to us. If there is an excess of sensitivity the work can seem to be mannered. And, if it is primarily based on strength it is crude. The greatness of masterpieces lies in the balance between these three factors.”

“This reflection [as the composer always says] has always been present in my mind from that day forward. And in each and every one of my creative efforts I have tried to achieve that balance. This is the reason that in this concerto I wanted to honor the works of Leonardo da Vinci, which I consider to be an ideal of the balance of those forces which he aspired to achieve.”

Jordi Cervelló. Composer
Barcelona, March 12, 2015

CONCERTO DA VINCI

Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica, op. 84
Jaume Torrent

Con la voluntad de crear un repertorio de amplia concepción tonal que aporte soluciones a problemas que la guitarra ha ido arrastrando a lo largo de su recorrido histórico -la inmersión de la guitarra en la música tonal no ha integrado algunos de los valores más trascendentes que ésta ha proyectado sobre el lenguaje instrumental- Jaume Torrent se ha enfrentado a la composición de este nuevo concierto convencido de que el diálogo "concertante" entre la guitarra y la orquesta sinfónica puede aportar elementos inéditos y favorecedores de la integración del instrumento en el mundo de la música culta.

De la estrategia que ha seguido para escribir este concierto -y los anteriores- quiero destacar el hecho de haber utilizado la guitarra como plataforma de elaboración de todo el material musical que expone: el de la guitarra y el del orquesta. La guitarra es un "microcosmos" a partir del cual se pueden experimentar de forma especialmente intensa -si uno está sensiblemente abierto- un inalcanzable abanico de estructuras constructivas que a menudo apuntan a formas orquestales. La posibilidad de diseñar un mundo sonoro orquestal a partir del mundo idiomáticamente guitarrístico ha hecho pensar a Jaume Torrent en la más que probable existencia de un flujo bidireccional de características peculiares: por un lado, la guitarra, desarrollando su discurso circunscrito a lo que le es natural y por otro, la orquesta desarrollando el suyo, desde el aprovechamiento de formulas dictadas por el entorno idiomático de la guitarra. Si a partir del siglo XIX, los conciertos se escribieron mayoritariamente desde el teclado y este dejó su huella sobre el conjunto orquestal, debemos suponer que el hecho de escribirlos desde las seis cuerdas necesariamente debe imprimir matices estilísticos genuinos al discurso del conjunto. ¿Alguno se ha preguntado alguna vez si estos matices son perceptibles en la música de Schubert, de Paganini o de Berlioz, los cuales a menudo compusieron desde la guitarra?

Jaume Torrent ha concebido el concierto en la forma tradicional de tres movimientos y en cada uno de ellos se contrastan ideas que dibujan atmósferas de perfil dramático. Su morfología abarca formas de complejo alcance constructivo como fugados, procesos modulantes sutiles, texturas polifónicas orgánicas, etc., situando la guitarra ante unos retos técnicos y expresivos de naturaleza poco habitual, exigiendo la exteriorización contenida de un mundo emocional intenso de procedencia íntima.

La reflexión sobre el arte (¿qué es?, ¿cuál es su función?, ¿qué mensaje debe transmitir? y ¿cómo...?) Es un ejercicio permanente en quien tiene la creación artística como eje prioritario de su actividad. Lejos de encontrar una respuesta de carácter universal a estas cuestiones, únicamente podemos aspirar a tener una posición personal manteniendo la conciencia de que esta posición no está exenta de la evolución que domina todos y cada uno de nuestros procesos existenciales. Hay que admitir sin embargo, que -a lo largo de la vida- manifestamos tendencias de forma recidivante y que, conociéndolas, vamos definiendo nuestras peculiares formas de sentir y de pensar.

El porqué Jaume Torrent ha titulado "Concerto da Vinci" a este su último concierto para guitarra y orquesta y «Ingenio», «Sensibilidad» y «Fuerza» a sus tres movimientos, lo tenemos que buscar en una constante de su pensamiento musical que nació hace años de una conversación con el humanista y pintor Jordi Monegal:

... toda obra maestra se articula a través de tres componentes esenciales: el ingenio (habilidad, audacia, racionalidad), la sensibilidad (capacidad de transmitir a través del buen gusto y la emotividad) y la fuerza (voluntad de ser, de manifestarse). Cuando en una obra domina el ingenio se nos muestra fría, si hay un exceso de sensibilidad puede resultar amanerada y si gira prioritariamente en torno a la fuerza se convierte en ruda. En el equilibrio de los tres factores radica la grandeza de las obras maestras. "

Esta reflexión -continúa diciendo el compositor de la obra- ha estado presente, desde aquel día, en todas y cada una de las iniciativas creativas que ha tratado de llevar a cabo y es por ello que, con este concierto, ha querido homenajear la obra de Leonardo da Vinci, por considerarla paradigma de un equilibrio de fuerzas que él aspira alcanzar.

Jordi Cervelló. Compositor
Barcelona, 12 de marzo de 2015

CONCERTO DA VINCI

Guitarra i Orquestra / Guitar and Orchestra / Guitarra y Orquesta

I

Insegno

Jaume Torrent

(1953)

Moderato assai (♩ = 48)

I.

Flauto I II

Oboe I II

Clarinetto in Si♭ I

Clarinetto basso

Fagotto I II

Cor. in Fa I II

Tr. in Do I II

Timpani

Percussione

Chitarra

Moderato assai (♩ = 48)

Moderato assai (♩ = 48)

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Contrabasso

8

Più mosso poco accel. rall. poco meno rall.

Fl. I II

Ob. I II

Cl. (Si^b)

Cl. B.

Fg. I II

Cr. (F) I II

Tr. (C) I II

Timp.

Perc.

Ch.

Più mosso poco accel. rall. poco meno rall.

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

Cb.

rubato *(quieta)* *mp* *mf intimo e doloroso* *p*

27

Fl. I II *f*

Ob. I II

Cl. (Si) *f* poco marcato

Cl. B. *f* poco marcato

Fg. I II *f*

Cr. (F) I II *f* poco marcato

Tr. (C) I II *f* poco marcato

Timp. *mf*

Perc. Glockenspiel *mf*

Ch.

VI. I *f* div. poco marcato unis.

VI. II *f* div. poco marcato

Vla. *f* div. poco marcato unis.

Vc. *f*

Cb. *f*

37

Fl. I
II

Ob. I
II

Cl. (Si)
Cl. B.

Fg. I
II

Cr. (F)
II

Tr. (C)
II

Timp.

Perc.
mf
Glockenspiel

Ch.

VI. I
VI. II

Vla.
f
div.

Vc.
poco marcato

Ch.

f *p* *mf* *f* *poco marcato* *div.*

56

Fl. I
Fl. II

Ob. I
Ob. II

Cl. (Si)
Cl. B.

Fg. I
Fg. II

Cr. (F)
Tr. (C)

Timp.
Perc.

Ch.

VI. I
VI. II

Vla.
Vc.
Cb.

cresc.
p

f *mf* *f* *mf*

pizz.
p

pizz.
p

pizz.
p

Musical score for Concerto Da Vinci, page 14. The score includes parts for Flute I & II, Oboe I & II, Clarinet in Bb, Clarinet in Si, Bassoon, Contrabassoon, Trumpet in C, Trombone, Timpani, Percussion, Chorus, Violin I & II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The score features dynamic markings such as *mf*, *f*, *mp*, and *ff*, and tempo markings like *rit.* and *a tempo*. A large 'BOILEAU' watermark is overlaid on the page.

67

Fl. I II *f* *ff*

Ob. I II *f* *ff*

Cl. (Si) *f* *ff*

Cl. B. *f* *ff*

Fg. I II *f* *ff*

Cr. (F) I II *mf*

Tr. (C) I II *mf*

Timp.

Perc. *mf* *f* *mf*

Ch.

VI. I *f* *ff*

VI. II *f* *ff* *div.*

Vla. *f* *ff* *div.*

Vc. *f* *ff*

Cb. *f* *ff*

75 unis. *f* *mf* *mp* poco marcato

Fl. I II

Ob. I II *f* *mf* *mp p* poco marcato

Cl. (Si) *f* *f* *mf* *mp* poco marcato

Cl. B. *f*

Fg. I II *f* *mf* poco marcato

Cr. (F) I II *mf* *mp* *p* poco marcato

Tr. (C) I II *mf* *mp* *p* poco marcato

Timp. *f*

Perc. *mp* *p* Cockenspiel

Ch. *mf*

VI. I *f* *f* *mf* *mp* poco marcato unis.

VI. II *f* *f* *mf* *mp* poco marcato unis. div.

Vla. *f* *f* *mf* *mp* poco marcato unis.

Vc. *f* *f* *mf* *mp* poco marcato

Cb. *f* *mf* *mp* poco marcato