

FEMINA
Feminae
Clarinet & Piano

Gerard Pastor

Reg. B.4045

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Provença, 287 · 08037 BARCELONA (Spain)
Tels. (+34) 932 155 334 - (+34) 934 877 456 / Fax (+34) 934 872 080
www.boileau-music.com boileau@boileau-music.com

Legalment PROHIBIDA
la reproducció no autorizada.

Unauthorised reproduction is legally
FORBIDDEN. Exclusive publishing rights
for all countries.

Legalmente PROHIBIDA
la reproducción no autorizada.

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 2020 by Gerard Pastor López.

©Copyright 2020 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.
Provença, 287
08037 Barcelona (Spain)
Tel.: (+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 / Musical notation and printing / Grafía musical e impresión:

Editorial de Música BOILEAU, S.L.

Editor adjunt / Associate Editor / Editor adjunto: Albert Mañosa

Fotografies / Photographs / Fotografías: Raúl Guillamón

Traducció a l'anglès / English translation / Traducción al inglés: Aina Girbau - Charlotte Hales

D.L. B.20819-2020

I.S.M.N. 979- 0-3503-4128-1

Primera edició: novembre 2020 / First edition: November 2020 / Primera edición: noviembre 2020

Reg: B.4045

El material inclòs en aquesta obra es ven exclusivament per a la formació de clarinet i piano, i sempre que l'obra s'interpreti en públic i en directe. En cas que el material s'utilitzi per a l'execució per part d'una formació ampliada, o bé que l'obra es difongui per qualsevol mitjà de reproducció mecànica o de comunicació pública, és obligatori el pagament d'una quantitat per l'ús del material. 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, 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 que publica l'Editor, està prohibit.

The material included in this score is on sale only to be performed on live and in public by clarinet and piano. In the event of the same material being used in a performance by any other larger ensemble or in the event the work is broadcasted by any mass media or public communication, to be payed in concept of use of material. 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, 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.

El material incluido en esta obra está a la venta exclusivamente para la formación de clarinete y piano, y siempre que la obra sea interpretada en público, en vivo y en directo. En caso de que el material se utilice para su ejecución por parte de una formación ampliada o la obra sea difundida por cualquier medio de reproducción mecánica o de comunicación pública, será obligatorio el pago de una cantidad en concepto de utilización de material. 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, 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.

Índex / Contents / Índice

Pròleg	5
Prologue	6
Prólogo	7

Femina Feminae

1. Bergère nue couchée (Cl. in A)	9
2. Dídac i Núria (Cl. in A)	11
3. Battery Park (Cl. in B ₁)	15
4. La llamada de... (Cl. in B ₁)	21
5. Paseo a orillas del mar (Cl. in B ₁)	24
6. L'école Buissonnière (Cl. in B ₁)	32
7. Mordersken (Cl. in B ₁)	35
8. Der Traum (Cl. in B ₁)	40

Biografia	50
Biography	51
Biografía	51

Escolta aquestes obres a les xarxes socials
 Listen to this works on social networks
 Escucha estas obras en las redes sociales

Pròleg

Femina Feminae sorgeix d'una visita a l'exposició que portava el mateix nom al Museu Thyssen d'Andorra a l'estiu de 2019.

Aquesta es centrava en prop de tres segles d'història de la pintura a través de la figura femenina. En paral·lel, aquestes peces musicals es centren en alguns d'aquests quadres d'inspiració femenina o bé, en altres quadres pintats per dones (destacant les extraordinàries Berthe Morisot i Remedios Varo) en un imaginari de sensacions i històries que neixen a partir de cada obra. Els suggeriments d'altres quadres per part de Nuria Vidal o Martin Samper van completar la meva pròpia col·lecció.

Vuit peces sobre vuit quadres que fins a l'inici de la pandèmia del coronavirus de 2020 eren esbossos aïllats per a piano. Amb l'arribada del confinament i motivat pel torrent creatiu mostrat a les xarxes socials per part d'un compositor molt afí, Albert Guinovart, em vaig posar a elaborar a fons aquestes peces.

El piano em resultava incomplet i ràpidament vaig sentir la necessitat d'incorporar un altre instrument. Per sort, l'única instrumentista amb qui podia col·laborar era la clarinetista Marta Urzaiz. Ens vam posar mans a l'obra entre març i juny en una constant d'escriptura, edició, prova i revisió fins a donar amb la versió definitiva de cada peça. Ens vam plantejar junts cada lligadura, respiració o articulació possibles. També vaig comptar amb la revisió i opinió de músics com Bartolomé García-

Si puc destacar quelcom d'aquesta obra especialment, és que he viscut el seu procés de creació com cap altra abans. Des de la inspiració inicial davant dels quadres de l'exposició "Femina Feminae" del Museu Thyssen d'Andorra el 2019 fins als darrers retocs de l'edició de la partitura. Ha sigut un treball diari, provant petits fragments i descobrint el potencial de cada un dels instruments -el clarinet en si bemoll i el clarinet en la per a decidir quin dels dos era el més adequat a cada obra, en un equilibri entre la practicitat de lectura de la tonalitat resultant o les propietats tímbriques de cada un dels instruments: cap elecció ha sigut gratuïta. Al mateix temps hi ha hagut un treball mil·limètric conjunt per a les indicacions del clarinet des de les dinàmiques o les articulacions, fins als enharmònics per a facilitar la lectura respectant sempre al màxim la coherència harmònica. Un treball conjunt del qual em sento agraïda per tot el creixement musical que m'ha comportat.

Plata (clarinet), Joan Ramon Company (piano), Armando Merino (director d'orquestra) o Albert Mañosa (editor). Finalment, el mestre Jordi Mora em va suggerir algunes anotacions importants d'escriptura i amb això vaig tancar el procés creatiu.

Va ser impossible no tenir presents els "Quadres d'una exposició" de Mussorgsky. La diferència és que aquí no existeix un "Promenade" com a fil conductor. La continuïtat en aquesta obra es veu reflectida en el grau d'aprofundiment amb el qual intento navegar per cada quadre. Mentre que la primera peça "Pastora nua ajaguda" és una contemplació de la curulla bella d'una silueta femenina simple i elegant i "Dídac i Núria" és un homenatge senzill i tendre a la maternitat, les dues darreres, "L'assassina" i "El somni", ens proposen estar completament dins d'ambdues escenes, per viure i entendre cada racó del quadre i tota la complexitat que es pot amagar més enllà de l'aparent obvietat de la primera impressió.

Deixar constància de l'obra i la seva història em va animar a presentar per primera vegada a la meua vida les obres a una editorial de música. Agraïco a Yolanda Guasch l'atenció i la cura amb què ho van rebre a BOILEAU. Aquesta edició per a mi és URTEXT, ja que és més completa i evolucionada que el mateix manuscrit.

Gerard Pastor

Aquesta obra és una aportació valuosa per al repertori propi del clarinet. En general avui en dia el repertori del clarinet no creix en l'estil en el qual aquestes obres estan escrites. Acostumen a emergir obres escrites en estils més propis del segle XXI, de gran varietat estilística dins d'aquest tipus de llenguatge, però en general, sense explorar estils típics d'altres èpoques. La incorporació de nou repertori en aquests estils, com és el cas, que oscil·la entre el romanticisme i l'impressionisme, representa una aportació més que notable per al món del clarinet.

Per a mi "Femina Feminae", a part de resultar un gran descobriment musical, ha suposat l'enregistrament del meu primer àlbum com a clarinetista. Tot un repte personal i una oportunitat artística que m'acompanyarà tota la vida.

Marta Urzaiz

Prologue

Femina Feminae was born from a visit to the exhibition with the same name at the Thyssen Museum in Andorra, in the summer of 2019.

This exhibition focused on three centuries of painting history through the female figure. Similarly, these musical pieces focus either on some of these paintings of feminine inspiration or on other paintings created by women (highlighting the extraordinary Berthe Morisot and Remedios Varo), and in a world of emotions and stories that are born from each piece. My own collection of paintings was completed by the suggestions made by Nuria Vidal or Martin Samper.

Eight pieces about eight paintings that, at the beginning of the coronavirus pandemic in 2020, were merely isolated drafts for piano. However, with the arrival of the lockdown, and motivated by the creative flow that Albert Guinovart, a composer to whom I feel very close, showed on social media, I began developing this series of pieces more in depth.

I had the feeling that the piano sounded incomplete, and I quickly felt the need to bring another instrument on board. Luckily, the only instrumentalist with whom I could collaborate was the clarinetist Marta Urzaiz. We worked hand in hand from March to June, in a constant process of writing, editing, testing and revising until coming up with the final version of each piece. We considered every legato together, every breathing or articulation possible. I also relied on the revision and

If there's something I can say about this work, it is that I have lived its creation process like no other before it. From the first inspiration in front of the paintings in the exhibition "Femina Feminae" at the Thyssen Museum in Andorra, in the summer of 2019, to the finishing touches of the sheet music edition. It has been daily work, trying small passages and discovering the potential of each of the two instruments –the B flat clarinet and the clarinet in A– to decide which was more appropriate for each piece, in a balance between the practicality of the reading in its resulting tonality and the timbral attributes of each instrument: there hasn't been a single unjustified choice. Likewise, there has been very precise, combined work for the clarinet instructions, from the dynamics and the articulations to enharmonic notes to ease the reading task, respecting at all times the harmonic coherence to the maximum. I feel very grateful to have had the chance to carry out this joint work, for all of the musical growth it has offered me.

opinion of musicians such as Bartolomé García-Plata (clarinet), Joan Ramón Company (piano), Armando Merino (conductor) or Albert Mañosa (editor). Finally, the maestro Jordi Mora suggested some important comments with regards to the writing and with that I concluded the creative process.

It was impossible not to recall "Pictures at an Exhibition" by Mussorgsky. The difference, though, is that here there is no "Promenade" as a thread. The continuity in this work is reflected in the degree of depth with which I try to navigate through each painting. While the first piece, "Reclining Nude Shepherdess" is a contemplation of the overflowing beauty of a simple yet elegant feminine silhouette, and "Dídac and Núria" is a straightforward and tender tribute to maternity, the last two pieces, "The Murderess" and "The Dream", suggest that we immerse ourselves completely inside both scenes to live and understand each corner of the painting, as well as all of the complexity that can be hidden beyond the apparent obviousness of the first impression.

Placing this work and its story on record encouraged me to present the pieces to a music publishing house for the first time in my life. I want to thank Yolanda Guasch for the attention and care with which she received this work in BOILEAU. This edition, for me, is a URTEXT, since it is more complete and elaborate than the manuscript itself.

Gerard Pastor

This work is a valuable contribution to the current repertoire for clarinet. Nowadays, the clarinet repertoire isn't generally growing in the style in which these pieces are written. Those that tend to emerge are pieces written in styles more representative of the 21st century, with a wide stylistic variety within this type of language, but in general, they don't explore typical styles from other periods. The inclusion of new repertoire in these styles, like in this case, in which the pieces range from romanticism to impressionism, means an outstanding contribution to the clarinet world.

For me, "Femina Feminae", besides being a great musical discovery, has meant the recording of my first album as a clarinetist. This has been a personal challenge as well as an artistic opportunity that will stay with me throughout my life.

Marta Urzaiz

Prólogo

Femina Feminae surge de una visita en la exposición que llevaba el mismo nombre en el Museo Thyssen de Andorra en verano de 2019.

Esta se centraba en cerca de tres siglos de historia de la pintura a través de la figura femenina. En paralelo, estas piezas musicales se centran en algunos de estos cuadros de inspiración femenina o bien, en otros cuadros pintados por mujeres (destacando las extraordinarias Berthe Morisot y Remedios Varo) y en un imaginario de sensaciones e historias que nacen a partir de cada obra. Las sugerencias de otros cuadros por parte de Nuria Vidal o Martin Samper completaron mi propia colección.

Ocho piezas sobre ocho cuadros que hasta el inicio de la pandemia del coronavirus de 2020 eran esbozos aislados para piano. Con la llegada del confinamiento y motivado por el torrente creativo mostrado en las redes sociales de un compositor muy afín, Albert Guinovart, me puse a elaborar a fondo esta serie de piezas.

El piano me resultaba incompleto y rápidamente sentí la necesidad de incorporar otro instrumento. Por suerte, la única instrumentista con quién podía colaborar era la clarinetista Marta Urzaiz. Nos pusimos en un mano a mano entre marzo y junio en una constante de escritura, edición, prueba y revisión hasta dar con la versión definitiva de cada pieza. Nos planteamos juntos cada ligadura, respiración o articulación posibles. También

Si algo puedo destacar especialmente de esta obra es que he vivido su proceso de creación como ninguna otra antes. Desde la inspiración inicial delante de los cuadros de la exposición "Femina Feminae" del Museo Thyssen de Andorra, en verano de 2019, hasta los últimos retoques de la edición de la partitura. Ha sido un trabajo diario, probando pequeños fragmentos y descubriendo el potencial de cada uno de los dos instrumentos -el clarinete en si bemol y el clarinete en la- para decidir cuál de los dos era más adecuado en cada obra, en un equilibrio entre la practicidad de lectura en su tonalidad resultante o las propiedades tímbricas de cada uno de los dos instrumentos: ninguna elección ha sido gratuita. Asimismo, ha habido un trabajo milimétrico conjunto para las indicaciones del clarinete desde las dinámicas o las articulaciones, hasta enarmónicos para facilitar la lectura respetando siempre al máximo la coherencia armónica. Un trabajo conjunto del que me siento agradecida por todo el crecimiento musical que me ha conllevado.

conté con la revisión y opinión de músicos como Bartolomé García-Plata (clarinete), Joan Ramon Company (piano), Armando Merino (director de orquesta) o Albert Mañosa (editor). Finalmente, el maestro Jordi Mora me sugirió algunas anotaciones importantes de escritura y con esto cerré el proceso creativo.

Fue imposible no tener presentes los "Cuadros de una exposición" de Mussorgsky. La diferencia es que aquí no existe un "Promenade" como hilo conductor. La continuidad en esta obra se ve reflejada en el grado de profundización con el que intento navegar en cada cuadro. Mientras que la primera pieza "Pastora desnuda tumbada" es una contemplación de la rebosante belleza de una silueta femenina simple y elegante y "Dídac y Núria" es un homenaje sencillo y tierno a la maternidad, las dos últimas, "La asesina" y "El sueño", nos proponen estar completamente dentro de ambas escenas para vivir y entender cada rincón del cuadro y toda la complejidad que se puede esconder más allá de la aparente obviedad de la primera impresión.

Dejar constancia de la obra y de su historia me animó a presentar por primera vez en mi vida las obras a una editorial de música. Agradezco a Yolanda Guasch la atención y el cariño con la que la recibieron en BOILEAU. Esta edición para mí es URTEXT

Gerard Pastor

Esta obra es una aportación valiosa para el repertorio propio del clarinete. Por lo general, hoy en día el repertorio del clarinete no crece en el estilo en el que estas obras están escritas. Suelen emerger obras escritas en estilos más propios del siglo XXI, de gran variedad estilística dentro de este tipo de lenguaje, pero en general, sin explorar estilos típicos de otras épocas. La incorporación de nuevo repertorio en estos estilos, como es el caso, que oscila entre el romanticismo y el impresionismo, representa una aportación más que notable para el mundo del clarinete.

Para mí "Femina Feminae", además de resultar un gran descubrimiento musical ha supuesto la grabación de mi primer álbum como clarinetista. Todo un reto personal y una oportunidad artística que me acompañará toda la vida.

Marta Urzaiz

a Marta Urzaiz
Femina Feminae

a Joan Ramon Company

1. Bergère nue couchée

Pastora nua ajaguda / Reclining Nude Shepherdess / Pastora desnuda tumbada

Berthe Morisot

Gerard Pastor
(1984)

Larghetto (♩ = c. 50)

The musical score is written for Clarinet in A and Piano. It begins with a tempo marking of **Larghetto** (♩ = c. 50). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (C). The score is divided into four systems. The first system shows the initial entry of the instruments. The second system includes a dynamic marking of **f** for the Clarinet and **mp** for the Piano. The third system features a **poco cresc.** marking and includes fingering numbers (5, 2, 1, 2) for the Clarinet. The fourth system starts with a boxed letter **A** above the staff and includes dynamic markings of **mp** and **pp**. The score concludes with a **p** marking for the Piano.

13

cresc.

3 4

cresc.

1 4 1 5 2 1 5 1 4

16

B

f

19

p

pp

pp

22

poco

mp

pp

p

m.d.