

Samuel
Máynez Vidal

Seis
Suites Barrocas

Six Baroque Suites

Violoncello Solo

Celloforte

Revisor / Review
Iñaki Etxepare

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Provenza, 287
08037 BARCELONA
www.boileau-music.com

Legalmente PROHIBIDA
la reproducción no autorizada.

Unauthorised reproduction is
legally FORBIDDEN

All rights reserved

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.

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.

© Copyright 2018 by Samuel Máynez Vidal
© Copyright 2018 Derechos de edición en exclusiva para todos los países / Exclusive publishing rights for all countries.

Editorial de Música BOILEAU, S.L.
Provenza, 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

Revisor / Editor / Editeur: Iñaki Etxepare
Grafista /Computer processing: José Miguel Aguirre / Marcela Hernández
Traducción inglesa / English translation: Zianya Vértiz
Fotografías / Photographies: Estitxu Ortolaiz (www.ortolaiz.com) / Verónica Rapp

D.L. 17969-2018
I.S.M.N. 979-0-3503-4037-6
Primera edición: Julio 2018 / First Edition: July 2018
Reg: EI0320

El material incluido en esta obra está a la venta exclusivamente para violonchelo solo, 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.

The material included in this score is on sale only to be performed on live and in public by violoncello solo. 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 paid 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.

979-0-3503-4037-6

9 790350 340376

Seis Suites Barrocas

Six Baroque Suites

Violoncello Solo

Celloforte

Contenido / Summary

PREFACIO / FOREWORD	4 / 5
SEIS SUITES BARROCAS PARA VIOLONCELLO / SIX BAROQUE SUITES FOR VIOLONCELLO	6 / 7
Suite 1 (Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Bourrée I-II / Menuet I-II / Gigue)	
<i>Prélude</i>	
	9
Suite 2 (Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Bourrée I-II / Gigue)	
<i>Prélude</i>	
	16
Suite 3 (Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Menuet I-II / Gigue)	
<i>Prélude</i>	
	24
Suite 4 (Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Menuet / Bourrée / Gigue)	
<i>Prélude</i>	
	30
Suite 5 (Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Menuet I-II / Gigue)	
<i>Prélude</i>	
	36
Suite 6 (Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Menuet I-II / Gigue)	
<i>Prélude</i>	
	42
BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY	48

Foto / Photo: Verónica Rapp

Prefacio

La idea creativa y el proceso compositivo que dio origen a la creación de este material musical que aquí se presenta, está sustentado e inspirado en las mismas *Seis Suites* de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo.

El planteamiento de la idea y el camino a seguir no fueron fáciles, ya que tenía que decidir y conciliar muchos cuestionamientos a resolver. Primero que nada, definir si se trataría de una obra derivada o, a través de esta segunda opción, yo pudiera establecer una fusión como vínculo de inspiración. Fue entonces cuando por fin determiné lo que debía hacer: instalar otro tipo de tratamiento organológico, de recursos técnicos, expresivos y polifónicos al violonchelo que no estuviera tan relacionado con el mecanismo del teclado.

En el aspecto formal, cada danza que constituye las suites, está compuesta con los lineamientos y especificaciones que establece la forma binaria barroca, dividida en dos secciones que siempre deben de repetirse. La primera de estas se entiende como exposición, desplazándose armónicamente de tónica a dominante. La segunda es el desarrollo, regresando de dominante a tónica, pasando por tonalidades cercanas, guardando el equilibrio simétrico entre la dos partes y, hasta en algunos casos, otorgando más extensión a la segunda sección.

Otra situación que considero conveniente explicar es el calificativo de *Celloforte* -como idea de instrumento simbólico e inexistente-, que se adopta debido a dos circunstancias: la primera tiene que ver con la proyección y desarrollo que ha alcanzado el instrumento en casi 300 años; la segunda, se debe al perfeccionamiento de su construcción, que guarda relación con el piano inventado por Pleyel, instrumento al que añadió el sistema de resonancia continua y de pedal como mecanismo de amplificación natural del sonido, dándole el nombre de «pianoforte».

A continuación mencionaré algunas de las características de cada una de las danzas que integran las suites y explicaré como fueron compuestas:

- 1 Los «Préludes» son preámbulos introductorios de carácter libre y autónomo. Su finalidad específica consiste en sumergir al intérprete dentro de la tonalidad, desarrollando un modelo melódico con un tratamiento de contrapunto instrumental.
- 2 Las «Allemandes» se consideran las danzas más importantes de las suites. Son el punto de partida del que brota la idea original de la *Suite* que trasciende hacia las siguientes danzas. Las caracteriza una gran sobriedad y elegancia, lo cual permite combinar recursos técnicos y expresivos, siempre a cierta velocidad y dentro de una métrica cuaternaria.
- 3 Las «Courantes» se reconocen como danzas muy rápidas de un fluido constante de notas, a un ritmo ternario anacrúsico. Permitirán al ejecutante mostrar su habilidad en cuanto al cambio de cuerdas, ya que la exigencia en este terreno es muy elevada.
- 4 Las «Sarabandes» se determinan dentro de una forma más libre. Son lentas y ornamentadas, de métrica ternaria. Dicha métrica podría ser, de hecho, aleatoria en favor de las virtudes expresivas, donde el chelista deberá demostrar su competencia interpretativa.
- 5 En la parte que tiene que ver con la inclusión de danzas optativas integradas al conjunto de las suites, como es el caso de las «Bourrées» y de los «Minuets», es donde se podrá apreciar lo que, tal vez, sea una de las mayores aportaciones de estas obras. Me refiero a la explotación de la polifonía en un instrumento melódico, tratada tanto armónica como contrapuntísticamente, situación que conlleva a un alto grado de complejidad al intérprete.
- 6 Se manejan dos tipos de «Gigues», la articulada y la sincopada, en compases de 6/8 o 3/8. La manifestación de la habilidad técnica se encuentra latente en esta danza rápida que tiene como propósito el desarrollo final de toda la obra.

Espero que estas *Suites* lleguen a ser una alternativa eficaz, en la preparación académica de muchos chelistas, contribuyendo en su formación y actividad concertista, enriqueciendo y renovando el repertorio mundial del violonchelo.

El Autor

Preface

The creative idea and the compositional process that gave rise to the creation of the musical material presented here, is supported and inspired by the same *6 Suites* by Johann Sebastian Bach for violoncello solo.

The approach and the way forward towards the idea was not easy, since I had to decide and reconcile many questions to be resolved. First of all, I needed to define if it was a derivative work or through this second option, I could establish a fusion as a link of inspiration, and it was when I finally determined what I should do: to install another type of organological treatment, of technical, expressive and polyphonic resources to the cello that is not so related to the mechanism of the keyboard.

In the formal aspect, each dance that constitutes a suite, is composed with the guidelines and specifications established by the Baroque Binary Form, divided into two sections that must always be repeated. The first form will be known as exposition, moving harmonically from tonic to dominant; and the second is the development, returning from dominant to tonic passing through familiar keys, keeping the symmetrical balance between the two, and even in some cases the second section should be longer than the first one.

Another situation I consider convenient to explain is the qualifier of *Celloforte* -as the idea of a symbolic and non-existent instrument-, that is adopted due to two circumstances: The first one is related with the projection and development the instrument has reached in almost 300 years. The second one is related with the improvement of its construction, in the same way it happened with the Piano when Pleyel invented the continuous resonance system and the pedal as a mechanism of natural sound amplification, giving it the name of «pianoforte».

Next I will mention some of the characteristics of each of the dances that make up the suites and how they were composed:

- 1 The «Préludes» are introductory preambles of free and autonomous character, their specific purpose are to immerse the interpreter within the key by developing a melodic model with a treatment of instrumental counterpoint.
- 2 The« Allemandes» are considered the most important dance of the suites, becoming the starting point and where the original idea arises and transcends to the following dances, being of great sobriety and elegance, which allows to combine technical resources with expressive ones but at a certain speed within a quaternary metric.
- 3 The «Courantes» are recognized as very fast dances of a constant flow of notes at an anacrusic ternary rhythm, which will allow the performers to show their skills on the very demanded change of strings.
- 4 The «Sarabandes» are determined in a freer form. These being slow and ornamented of ternary metric, which could even be random in favor of the expressive virtues, where the cellist will have to demonstrate interpretive competence.

- 5 Within the part related with the inclusion of optional dances that integrate into the suites, as in the case of the «Bourrée's and Minuets», is where you can appreciate what is, perhaps, one of the greatest contributions of these suites, I mean the exploitation of polyphony in a melodic instrument, treated both counterpoint and harmonically, situation that leads to a high degree of complexity to the interpreter.
- 6 Two types of «Gigues» are worked, the articulated and the syncopated in compasses of 6/8 or 3/8, the manifestation of the technical skill is latent in this fast dance with the purpose to sense the final development of the whole piece.

I hope that these *Suites* will become an effective alternative in the academic preparation of many cellists, contributing to their training and concert activity, enriching and renewing the world repertoire of the cello.

The Author

Foto / Photo: Verónica Rapp

Foto / Photo: Estitxu Ortolaiz

Seis Suites Barrocas para Violonchelo

Celloforte

La humanidad se despierta de nuevo cuando se leen por primera vez las *Seis Suites Barrocas para violonchelo solo* de Samuel Máynez Vidal. La línea melódica y armónica pasa de un lugar a otro apoyándose en los ritmos, que si bien ya existían años antes a la época barroca, ahora en el siglo XXI confieren en una mezcla muy personal y única del maestro.

La polifonía está presente todo el tiempo, pero uno de los motivos más interesantes en el momento de su estudio y elaboración para una edición final ha sido la búsqueda de la polifonía no escrita. Muchas dobles cuerdas y acordes que figuraban inicialmente se han suprimido en beneficio de una línea melódica, y gracias a eso ésta línea no se interrumpe por aspectos puramente instrumentales, dando paso a un fluir melódico que invita a la imaginación polifónica a través de un desarrollo melódico horizontal, donde muchos mecanismos armónicos han sido sustituidos en beneficio de los contrapuntísticos.

La ornamentación ha quedado sugerida en muchos sitios, pero otorgando total libertad a la creatividad del intérprete. Las digitaciones y articulaciones, como siempre, pueden ser objeto de cambios y en esta edición se han dejado muchas puertas abiertas para poder ser aún más flexible en estos aspectos. Especialmente, el mundo de la articulación ha sido trabajado y meditado junto al compositor, para obtener, de la mejor manera posible, aquella que era más interesante, fusionando así las necesidades compositivas con las interpretativas en un sólido equipo.

La dinámica que figuraba inicialmente, con ciertas indicaciones de matices sobre el papel, se prefirió dejar sin indicación alguna, puesto que la línea melódica y armónica invita a la realización de todo un relieve existente, concediendo nuevamente una libertad al intérprete para su realización.

Foto / Photo: Estitxu Ortolaiz

Este equipo de creación se amplía con la mano y sensibilidad del maestro lutier José Refugio Maldonado, quien ha creado el violonchelo «San Inaxio» y el arco barroco con el que estas suites se han grabado. Este instrumento, con la misma filosofía que la composición, está inspirado en el barroco de Andrea Guarneri (1626-1698), pero con los toques de modernidad que hoy podemos y queremos lograr en los instrumentos. El arco, a pesar de la búsqueda de cosas nuevas, está igualmente basado en planos del siglo XVII, del artesano Biber (1644-1704), con sistema de «clip» en la nuez y creado con madera de palo de hierro. La comunión entre ambos ayuda a la consecución de la sonoridad que estas *Suites* requieren. El uso de cuerdas de tripa y/o metálicas, más el uso de maderas no estandarizadas, ayudan a descubrir nuevas sensaciones en los instrumentos y las composiciones actuales.

La experiencia personal, tras el estudio y el mimo por estas obras, ha contribuido al descubrimiento de una faceta más de la creatividad del maestro Máynez, que, bajo mi humilde opinión, amplía con gran calidad el repertorio del violonchelo y de la música en general, pues en breve estas *Suites* se podrán escuchar interpretadas por otros instrumentos. La validez polítmbrica de esta música es innata a su creación y eso nos hará disfrutar de ella con timbres instrumentales variados. Tiempo al tiempo...

Ahora, en el siglo XXI, es un gusto sentir que el alma se le agita a uno con música de reciente creación. Al igual que con las *Suites* de Bach, el músico se busca y se va encontrando a sí mismo a lo largo de toda su vida y esto es lo que va a ocurrir con estas suites en el futuro. Esta aportación musical ayuda a entender que, de igual manera que en la época barroca, las personas siguen necesitando en nuestros días el desarrollo de la sensibilidad humana, para que el alma siga paseándose por caminos desconocidos...

Foto / Photo: Estitxu Ortolaiz

Six Baroque Suites for Cello

Celloforte

Once again Humanity wakes up when the *Six Baroque Suites for Cello* by Samuel Máynez Vidal are read for the first time. The melodic and harmonic line goes from one place to another, relying on the rhythms that although already existed years before the Baroque era, now in the 21st century they confer in the maestro's very personal and unique mix.

Polyphony is present all the time, but one of the most interesting reasons when it comes to its study and preparation for a final edition, has been the research of the «unwritten» polyphony. Many double strings and chords that were initially included, have been eliminated in favor of a melodic line and thanks to that, this line is not interrupted by purely instrumental aspects, giving way to a melodic flow that invites the polyphonic imagination through a horizontal melodic development, where many harmonic mechanisms have been substituted for the benefit of the counterpoint ones.

Ornamentation has been suggested in many places but giving total freedom to the creativity of the performer. The fingerings and articulations as always, can be subject to changes and in this edition many doors have been left open to be even more flexible in these aspects. Especially the world of articulation has been worked and meditated alongside with the composer, in order to obtain in the best possible way, the one that was most interesting, thus merging in a solid team the compositional and the interpretative needs.

The instruction that initially appeared in the score with certain dynamics indications was preferred to leave without any, since the melodic and harmonic line invite to the realization of a whole existing relief, granting again a freedom to the performer for its realization.

Foto / Photo: Estitxu Ortolaiz

This creation team is expanded with the hand and sensitivity of master luthier José Refugio Maldonado who has created the cello «San Inaxio» and the baroque bow with which these suites are recorded. With the same philosophy as composition, this instrument is inspired by the baroque, by Andrea Guarneri (1626-1698), but with the tints of modernity that we can and want to achieve today in the instruments. The bow, despite the search for new things, is also based on plans from the 17th century, by the craftsman Biber (1644-1704), with a «clip» system on the nut and created with ironwood. The communion between both, helps to achieve the sound that these Suites require. The use of gut and / or metal strings, plus the use of «non-standardized» woods, help to discover new sensations in current instruments and compositions.

The personal experience after the study and the care for these works, has contributed to the discovery of one more facet of Maestro Máynez's creativity, which, in my humble opinion, again expands with great quality, the repertoire of the cello and the music in general, for these Suites will soon be heard and played in other instruments. The polytimbral validity of this music is innate to its creation, and that will make us enjoy it with varied instrumental timbrals. Time to time...

Now, in the XXI Century, it is a pleasure to feel that one's soul is shaken to with music of recent creation. As with the Bach Suites, the musicians seek and find themselves throughout their life and this is what will happen with these suites in the future. This musical contribution helps to understand, that just as in the Baroque period, people still need in our days, the development of human sensitivity so that the soul continues to walk through unknown paths...

Iñaki Etxepare
June 2018

Suite 1

Violoncello Solo

Revisión y digitación
Iñaki Etxepare

Samuel Máynez Vidal
(1962)

Prélude

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

Allemande

The musical score for the Allemande is written in bass clef with a common time signature (C). The piece consists of 34 measures, with measure numbers 4, 7, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 28, 31, and 34 indicated at the beginning of their respective lines. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and fingerings (1, 2, 3, 4). A large, faint watermark is visible across the page.