

The General

Steam Suite

Quartet de corda

String Quartet
Cuarteto de cuerda

Guerassim Voronkov

Reg. B.3853

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

Unauthorised reproduction
is legally FORBIDDEN.

Legalment PROHIBIDA
la reproducció 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 reproducció total o parcial de esta publicació, 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 2017 by Gerassin Voronkov

© Copyright 2017 by Editorial de Música BOILEAU, S.L.

Drets d'edició en exclusiva per a tots els països / *Exclusive publishing rights for all countries* /

Derechos de edición en exclusiva para todos los países:

Editorial de Música BOILEAU, S.L.

Provença, 287 - 08037 Barcelona (Spain)

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

Fax: (34) 934 878 020

boileau@boileau-music.com

www.boileau-music.com

Grafia musical i impressió / *Musical notation and printing* / Grafia musical e impresión: E. M. BOILEAU S. L.

D. L. B.4131-2017

ISMN: 979-0-3503-3848-9

Primera edició: febrer 2017 / *First edition: february 2017* / Primera edición: febrero 2017

Reg. B.3853

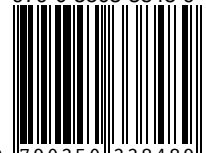
El material inclòs en aquesta obra es ven exclusivament per a quartet de corda i sempre que l'obra s'interpreti en públic i en directe. En cas que el material s'utilitzi per a l'execució per part d'una formació ampliada, o bé que l'obra es difongui per qualsevol mitjà de reproducció mecànica o de comunicació pública, serà obligatori el pagament d'una quantitat per utilització de 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 aranjaments i orquestracions diferents de les publicades per l'Editor, està prohibit.

The material included in this score is on sale only to be performed on live and in public by string quartet. 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.

El material incluido en esta obra está a la venta exclusivamente para cuarteto de cuerda, 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.

fundación sgae

979-0-3503-3848-9

9 790350 338489

Continguts / Contenidos / Contents

Prefaci	5
<i>Preface</i>	6
Prefacio	7

**The General
Steam Suite**

I. At the train station	8
II. Steam train	10
III. Annabelle's theme	12
IV. Johnie enlist	13
V. Behind enemy lines	18
VI. Battle	28

Biografia / <i>Biography</i>	35
Biografía	36

Sample

Prefaci

La música de *The General team Suite* [La suite de vapor de la General] per a quartet de corda té el seu origen en la banda sonora que vaig escriure per a la projecció del gran clàssic del cinema mut, *El maquinista de la General*, dirigida i protagonitzada per Buster Keaton, un dels còmics més importants del segle XX. La idea de transformar aquesta banda sonora en una suite per a quartet va ser de la violinista Liz García, membre del quartet colombià Q-arte, que la va estrenar al Festival Internacional de Cartagena.

A l'hora de compondre la música volia recrear l'ambient de les sales antigues de cinema en les quals les projeccions de les pel·lícules mudes estaven acompanyades per un pianista o un conjunt de músics. Encara que pràcticament tota la música per a la pel·lícula està escrita, vaig intentar conservar la sensació d'improvisació i reacció simultània amb les imatges i les emocions que provoca l'obra mestra en blanc i negre de Keaton.

Per crear l'atmosfera adequada he volgut donar un toc antic al llenguatge musical, gairebé naïf i romàntic, ja que em semblava convenient per a poder plasmar l'ambient de les antigues sales de cinema mut. Els moviments de *The General Steam Suite* corresponen a les seqüències de la pel·lícula, però estan organitzats i desenvolupats segons criteris purament musicals:

- El primer moviment, «*Introduction: at the train station*», té aroma de ragtime. El protagonista de la pel·lícula és Jonnie, un maquinista que té dos amors en la seva vida: el tren de vapor «La General» i Annabelle.
- El tema del segon moviment descriu el seu primer amor, la unió del protagonista a la seva màquina de vapor.
- El breu Andante que apareix en tercer lloc és el tema del seu segon amor, Annabelle.
- El tema del quart moviment, apareix per primera vegada en la banda sonora quan Jonnie corre per allistar-se a l'exèrcit. Al llarg de la pel·lícula aquesta música apareix en les escenes dinàmiques i d'acció.
- El cinquè moviment és el més llarg i variat i correspon a diverses seqüències. S'inicia amb el tema dels «dolents» (els antagonics, enemics de Jonnie) d'un caràcter marcadament irònic, gairebé burlesc. A continuació es descriu la trobada entre Jonnie i Annabelle, que tot seguit s'han d'enfrontar a una tempesta per acabar finalment en un breu despertar idíl·lic acompanyat pels refilets dels ocells. Aquesta última part és ad libitum i pot ser allargada o abreujada segons el desig dels intèrprets.
- L'últim moviment de la *Suite* descriu la batalla entre els exèrcits del Sud i del Nord i acaba amb la victòria de l'exèrcit del protagonista.

Pel caràcter de la composició és possible i recomanable la utilització d'algun element d'escenificació a la conveniència i voluntat dels intèrprets. Així mateix, en l'últim moviment «*Battle*» la secció entre els cc. 325-332 pot ser repetida diverses vegades segons el desig dels intèrprets de fer improvisacions sobre el tema principal. La part final pot ser cantada pel mateix quartet a capella la primera vegada i acompanyada amb els instruments en la segona repetició. Almenys l'últim «*Hei*» cal cantar-lo i tocar-lo dempeus.

Guerassim Voronkov

Preface

The General Steam Suite began its life as a soundtrack which I composed for a screening of the classic silent film *The General* with Buster Keaton, one of the most important comic actors of the 20th century. The Colombian quartet Q-arte came up with the idea of transforming the soundtrack into a piece for string quartet which would last around 15 minutes. The piece was first performed on 4th January 2014 at the Cartagena International Festival by the Q-arte Quartet.

In old cinemas, film screenings were accompanied by a pianist or a musical ensemble, and I really wanted to recreate this atmosphere at the time I composed the music. I wanted to preserve a sensation of improvisation and the simultaneous reaction of the music to the images, although almost all the music is written down.

The film, which is set during the American Civil War, includes a love story, among many other adventures. This is the reason why, to achieve a suitable atmosphere, I have used a romantic and naive musical language to give an old-fashioned patina which suits the feelings and emotions of the leading characters. The movements of *The General Steam Suite* correspond to the sequences of the film, but they are organised and developed according to purely musical criteria:

- The first movement, «*Introduction: at the train station*», has a ragtime feeling to it. The leading character in the film is *Johnnie*, a train engineer who has two loves in his life: the locomotive *The General* and *Annabelle*.
- The theme of the second movement describes his first love, the union between the engineer and his steam engine.
- The brief Andante which appears in third piece is the theme for his second love: *Annabelle*.
- The theme of the fourth movement appears for the first time in the soundtrack when *Johnnie* rushes to enlist in the Confederate Army. Throughout the film this theme is repeated in the action sequences and dynamic scenes.
- The fifth movement is the longest and most varied and corresponds to various sequences. It begins with the "bad guys" theme (for *Johnnie*'s enemies) which has a markedly ironic character, almost burlesque. This segues into the meeting between *Johnnie* and *Annabelle*, who immediately have to face a storm and finally end up in a brief yet idyllic awakening, accompanied by birdsong. This last part is *ad lib* and can be lengthened or shortened as the musicians wish.
- The last movement of the *Suite* describes the battle between the Confederate and Union armies and ends with a Confederate victory.

Due to the nature of the composition, it is possible and recommendable to use some staging or dramatization, if the performers are interested and would like to. Additionally, in the last movement «*Battle*» the section marked **B** may be repeated as many times as the musicians like and is for improvising on the main theme. The last part can be sung by the quartet itself *a capella* the first time and accompanied by their instruments in the second repeat. At least the last «Hey» should be sung and played while standing.

Guerassim Voronkov

Prefacio

La música de *The General Steam Suite* [La suite de vapor de la General] para cuarteto de cuerda tiene su origen en la banda sonora que escribí para la proyección del gran clásico del cine mudo, *El maquinista de la General*, dirigida y protagonizada por Buster Keaton, uno de los cómicos más importantes del siglo XX. La idea de transformar esa banda sonora en una suite para cuarteto fue de la violinista Liz García, miembro del cuarteto colombiano Q-arte, quien la estrenó en el Festival Internacional de Cartagena.

A la hora de componer la música quería recrear el ambiente de las salas antiguas de cine en las cuales las proyecciones de las películas mudas estaban acompañadas por un pianista o un conjunto de músicos. Aunque prácticamente toda la música para la película está escrita, intenté conservar la sensación de improvisación y reacción simultánea con las imágenes y las emociones que provoca la obra maestra en blanco y negro de Keaton.

Para crear la atmósfera adecuada he querido dar un toque antiguo al lenguaje musical, casi naïf y romántico, ya que me parecía conveniente para poder plasmar el ambiente de las antiguas salas de cine mudo. Los movimientos de *The General Steam Suite* corresponden a las secuencias de la película, pero están organizados y desarrollados según criterios puramente musicales:

- El primer movimiento, «Introduction: at the train station», tiene aroma de ragtime. El protagonista de la película es Jonnie, un maquinista que tiene dos amores en su vida: el tren de vapor «La General» y Annabelle.
- El tema del segundo movimiento describe su primer amor, la unión del protagonista a su máquina de vapor.
- El breve Andante que aparece en tercer lugar es el tema de su segundo amor, Annabelle.
- El tema del cuarto movimiento, aparece por primera vez en la banda sonora cuando Jonnie corre para alistarse al ejército. A lo largo de la película esta música aparece en las escenas dinámicas y de acción.
- El quinto movimiento es el más largo y variado y corresponde a varias secuencias. Se inicia con el tema de «los malos» (los antagonistas, enemigos de Jonnie) de un carácter marcadamente irónico, casi burlesco. A continuación se describe el encuentro entre Jonnie y Annabelle, que acto seguido deben enfrentarse a una tormenta para acabar finalmente en un breve despertar idílico acompañado por los trinos de los pájaros. Esta última parte es ad libitum y puede ser alargada o abreviada según el deseo de los intérpretes.
- El último movimiento de la Suite describe la batalla entre los ejércitos del Sur y del Norte y acaba con la victoria del ejército del protagonista.

Por el carácter de la composición es posible y recomendable la utilización de algún elemento de escenificación a la conveniencia y voluntad de los intérpretes. Asimismo, en el último movimiento «Battle» la sección entre los cc. 325-332 puede ser repetida varias veces según el deseo de los intérpretes de hacer improvisaciones sobre el tema principal. La parte final puede ser cantada por el propio cuarteto a capella la primera vez y acompañada con los instrumentos en la segunda repetición. Al menos el último «Hei» hay que cantarlo y tocarlo de pie.

Guerassim Voronkov

THE GENERAL STEAM SUITE

I. At the train station

Guerassim Voronkov
(1960)

Moderato *rall.* *a tempo*

Violino I *mf* *f*

Violino II *mf* *f*

Viola *pizz.* *mf*

Cello *mf*

4 *f* *p* *mp* *mf*

p *mp* *mf*

8 *rit.* *tempo* *f* *p*

f *p*

II. Steam train

Tempo di vals
arco

mf *f*

mf *f*

mf *f*

mf

9 *p* *v* *p* *v*

18 *f* *f* *f* *f*

IV. Johnie enlist

Allegro

The musical score is arranged in four systems, each with four staves. The first system (measures 1-4) features a rhythmic pattern of 'x' marks in the first three staves, indicating a percussive effect. The fourth staff contains a melodic line starting with a forte (*f*) dynamic and ending with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The second system (measures 5-8) shows a more complex melodic and harmonic development, with dynamics ranging from *f* to *mf*. The third system (measures 9-12) continues this development with intricate melodic lines and dynamic markings. The fourth system (measures 13-16) concludes the piece with a final melodic flourish and dynamic markings.

* Es pica el terra amb els talons (dreta ♩, esquerra ♩). / * Tap the floor with your heels (right ♩, left ♩). / * Se golpea el suelo con los tacones (derecha ♩, izquierda ♩).

V. Behind enemy lines

Allegretto scherzoso

The musical score is written for four staves: Treble 1, Treble 2, Bass 1, and Bass 2. The key signature is two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The piece is marked 'Allegretto scherzoso'. The score is divided into three systems of four staves each. The first system (measures 1-5) starts with a *mf* dynamic and features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The second system (measures 6-12) includes dynamics *sf*, *ff*, and *p*. The third system (measures 13-18) continues with *f* dynamics. There are three asterisks (*) above the staves, corresponding to the performance instructions at the bottom. A large, semi-transparent watermark 'S' is overlaid on the score.

* Picar amb el taló./ * Stomp with the heel of your shoe. / * Golpear con el tacón.

VI. Battle

Vivace $\text{♩} = 106$
marcato

f *marcato* *f* *marcato* *f* *marcato* *ff* *f* *ff* *f* *f*

8

14