

ADRIÁN CRESPO BARBA

CÁNTICO II

(A la memoria de Antonio Mairena)

for trombone quartet, visual media and electronics

2018

A la memoria de Antonio Mairena

Commissioned by Codarts Trombone Department.

This piece was premiered on June 27th, 2018 at Batavierhuis (Rotterdam),
performed by Juanvi Climent, Dávid Parádi, Frankie Ko and Reinaldo Donoso.

Video assistant: Ruben Kotkamp

© Adrián Crespo Barba
Rotterdam/Madrid, 2018.

Foreword

Cántico II follows up the first piece of my cycle dedicated to flamenco singing, being the result of a research about how microtones, rhythm and timbre of flamenco voice work in a completely different environment. When I knew I had to write for four trombones, I instantly associated such instrument with *cante jondo*, since the trombone is able to easily play microtonal music and its timbre can be really versatile with the use of both mutes and live electronics. Following one of the advices on flamenco from Faustino Núñez, who understands it as «music that needs to be watched», I decided to add the video media component to the piece, showing a video of Antonio Mairena singing a *toná* in his forge with his brothers. I believe that this image perfectly represents the ritualistic elements of *tonás*: people singing with their family after a hard day of work; an idea that contains a strong theatrical elements such as the anvil, the fire, the rock, etc. The electronics are based on pre-recorded tracks of the trombones themselves, which allows the expansion of the sound providing it with more power. The choice of the tempo is based on the proportional transcription of the cantes; so, when a flamenco line appears, the tempo is $\text{♩} = 60$, to measure in seconds.

This work is also a tribute to Antonio Mairena, one of the most outstanding and influent personalities of flamenco history.

Prefacio

Cántico II supone la continuación de mi ciclo de obras dedicadas al cante flamenco. Es el resultado de la investigación acerca de cómo funcionan los microtonos, el ritmo y el timbre de la voz flamenca en un contexto totalmente ajeno. Cuando supe que tenía que escribir para cuatro trombones la asociación de dicho instrumento con el *cante jondo* me vino a la mente de forma instantánea, ya que el trombón es capaz de atacar los microtonos fácilmente y su timbre es realmente versátil a través tanto del uso de sordinas como de elementos electrónicos. Siguiendo el consejo de Faustino Núñez acerca de entender el flamenco como «música que necesita ser vista», decidí contar con medios audiovisuales mostrando a Antonio Mairena cantando una *toná* con sus hermanos en la fragua. Esta imagen representa de forma muy acertada el componente ritual de la *toná*: gente cantando con su familia después de un día de trabajo. A esta idea se le suman diferentes elementos teatrales como son el yunque, el fuego, la roca, etc. La electrónica está basada en pistas pregrabadas de los propios trombones, lo que permite que el sonido se expanda y lo haga más poderoso. La elección del tempo está pensada según la transcripción proporcional de los cantes, por lo que cuando una línea melódica flamenca aparece, el tempo es $\text{♩} = 60$ para poder medirlo en segundos.

Esta obra es también un homenaje a Antonio Mairena, una de las figuras más importantes e influyentes de la historia del flamenco.

Adrián Crespo Barba, Rotterdam 2018.

Instrumentation

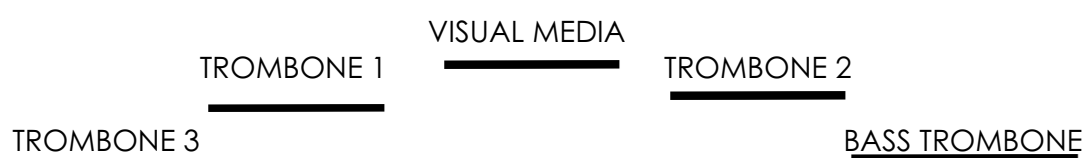
3 Tenor trombones
1 Bass trombone

Live electronics
Visual media

Duration: 8 minutes aprox.

Performance notes

- The disposition of the players on the stage should be the following:

- The four trombones need to have straight, plunger, harmon and practice mutes.

- Micro-intervals: $\flat \sharp \#$ or $\flat \sharp \#$ mean lower or higher intonation, departing from equal temperament at a maximum of quarter tone. However, exact quartertones are not stipulated.

Electronics

- The electronics consist of 5 different soundtracks that need to be triggered using QLab 3.1 or higher when indicated on the score. The sound of the computer must be sent to both loudspeakers.

Lyrics

*Trin, trin, trin, a la puerta llaman
trin, trin, no sé quién será.*

*Hermanos míos cuántos sois
no lloréis ni tengáis pena
que mientras yo viva en este mundo
habrá rescoldo entre los Mairena.*

*La fragua de los Mairena
que honra fue de los calés
y honra fue de su trabajo
y honra en su forma de ser.*

*Y mira qué dolor y qué pena
la puerta tiene cerrada
la fragua de los Mairena.*

(Toná grande by Antonio Mairena)

CÁNTICO II

for trombone quartet, visual media and electronics

♩ = 80 «Energico, con violenza»

Adrián Crespo Barba

2018

1

(growl) te - ke (ord.) te - ke te - ke - te te - ke te - ke te - ke

Trombone 1 *ff* *violento sempre* *sfp* *sf* *p sub* *sfp* *sfp* *sfp* *f*

Trombone 2 (growl) te - ke (ord.) te - ke te - ke te - ke te - ke - te te - ke.... *ff* *violento sempre* *sfp* *sfp* *sfp* *p* *ff*

Trombone 3 (growl) te - ke (ord.) te - ke te - ke te - ke te - ke *ff* *violento sempre* *sfp* *sfp* *sfp* *sfp*

Bass Trombone (growl) te - ke (ord.) te - ke te - ke (ord.) (growl) *ff* *violento* *fff* (breaking the sound) *sfp* *sfp* *ff*

4

Tbn. 1 *mf* *f* *sf* *p sub* *sfp*

Tbn. 2 (ord.) (growl) (ord.) *ff* *mp* *ff*

Tbn. 3 te - ke..... *f* *mf* *f* *mp*

B. Tbn. (ord.) (growl) *mf* *ff* *f* *mf*

6

Tbn. 1 *mf* *f* *mp* *sfp* *sfp*

Tbn. 2 (ord.) (growl) (ord.) *ff* (ord.) (growl) *sfp* *mf*

Tbn. 3 *f* *mf* *f* (ord.) (growl) (ord.) *ff* (ord.)

B. Tbn. *f* *mf* *fff* (breaking the sound) *f*

8 (growl)

Tbn. 1 *ff* (ord.) *f* *mecanico* (ord.) *gliss.*

Tbn. 2 *ff* (ord.) *mf* *ff* (growl)

Tbn. 3 *ff* (ord.) *mf* *gliss.* *ff* (growl)

B. Tbn. *ff* (growl) *f* *ff*

(keep the pattern until the other trombones got the mutes)

9 10

Tbn. 1 *mf* *morendo*

Tbn. 2 w/ straight mute *p* *mesto* *gliss.* *mp* *p* *gliss.*

Tbn. 3 w/ straight mute *p* *mesto* *f*

B. Tbn. w/ straight mute *p* *mesto* *gliss.* *mp* *p* *gliss.*

11

Tbn. 1 w/ straight mute (growl) *ff* (ord.) *sfp* (ord.) *sfp*

Tbn. 2 (growl) *sfp* *ff* *p* (growl) *ff*

Tbn. 3 (growl) *sfp* *ff* *p* (ord.) *ff* *p* (growl) (ord.)

B. Tbn. *sfp* (growl) *ff* (ord.) *sfp* (growl) *ff*

14 15

Tbn. 1 *ff* *f*

Tbn. 2 *mp* *ff* *mf*

Tbn. 3 (ord.) *f* *ff* (ord.) (growl) (ord.)

B. Tbn. (ord.) *p* *(mf)* *ff* *p lontano*

16

Tbn. 1 (ord.) *mf* *p* *ff* (ord.) *pp lontano*

Tbn. 2 *f* *mf* (ord.) *p* *ff* (ord.) *mf* *ff*

Tbn. 3 *mf* *pp lontano* *gliss.* *p* *pp*

B. Tbn. *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.*

p *pp* *p*

19 poco rall. ② 4''

Tbn. 1 *gliss.* *p* *pp* *p* *pp*

Tbn. 2 (ord.) *pp lontano* *gliss.* *gliss.* *gliss.*

Tbn. 3 *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.*

B. Tbn. *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.*

pp *p* *pp* *p* *pp* *p* *pp*

22 ♩ = 75 «Energico, con violenza»

(a.f.a.p)

Tbn. 1 *sfp* *f* *mf* (VII)

Tbn. 2 *sfp* *f* *sfp* *sfp* *f* *mp* *p*

Tbn. 3 (ord.) (growl) *fp* *gliss.* *fff* (breaking the sound) *sfp* *sfp*

B. Tbn. (ord.) (growl) *fp* *gliss.* *fff* (breaking the sound) *p* *(f)* *gliss.* *ff*

Tbn. 1 *ff* (I) *sfp* *sfp* *sfp* *sf* *mf* *ff* w/ plunger mute + straight mute

Tbn. 2 *gliss.* *ff* *sfp* *sfp* (growl) *sfp* *sfp* *sfp* *gliss.* *ff*

Tbn. 3 *sfp* *sfp* *mf* *f* *mp*

B. Tbn. 3 *f* *espressivo, «jondo»* *gliss.*

26 (keep the pattern until the other trombones change the mutes)

Tbn. 1 (without plunger mute) (ord.) (growl) *mp* *f* *mf* *mecanico*

Tbn. 2 *mf* *ff* *mf* *mecanico* *ff*

Tbn. 3 *mf* *mecanico* *ff*

B. Tbn. (ord.) (growl) *f* *mf* *fff* (breaking the sound)

28

Tbn. 1 *mf* *mecanico* *morendo*

Tbn. 2 w/ harmon mute *p* *mesto* *mp* *p*

Tbn. 3 w/ harmon mute *p* *mesto* *mp* *p*

B. Tbn. *p* *mesto*

30

Tbn. 1

Tbn. 2 *sfp* *sfp* *sfp* *sfp* *sfp* *(a.f.a.p)* *mf* *fp* *mf* *ff* *p* *(growl)* *(ord.)*

Tbn. 3 *sfp* *sfp* *mf* *fp* *fp* *f*

B. Tbn. *mf* *mp* *mf* «jondo» *gliss.*

32

Tbn. 1 *mp* *f* *pp* *lontano* *gliss.*

Tbn. 2 *mp* *f* *pp* *lontano* *gliss.* *p*

Tbn. 3 *mp* *pp* *lontano*

B. Tbn. *f* *mp* *mp* *f*

rall. _ _ _ _ _

33'' aprox.

42

*Trin, trin, trin, a la puerta llaman
trin, trin, no sé quién será.*

43 ♩ = 60 «Toná grande», senza misura

7

Media

(1/2 tone vibrato)

3 Her-ma-nos mí - os

3 Oh cuán-tos so

5

7

6

6

Tbn. 1

(1/2 tone vibrato)

(*)

3

5

pp

mf come «cante jondo»

(w/ practice mute)

mf (pp effect)

(w/ practice mute)

mf (pp effect)

Tbn. 2

Tbn. 3

mf (pp effect)

(*) The melodic lines of the Trombone 1 don't need to be perfectly synchronized with the video media melody, but try to imitate that melodic line

Media

45

3

6

3

is

3

3

6

ni

Tbn. 1

f 3 > mp

f «quejío»

mp

mf

3

3

6

8

Tbn. 2

f (p effect)

f (p effect)

gliss.

f (p effect)

f (p effect)

Tbn. 3

f (p effect)

f (p effect)

B. Tbn.

(w/ practice mute)

f (p effect)

Media

47

3

5

na

Que mien - tras yo vi - va

7

Tbn. 1

(1 tone vibrato)

(III)

gliss.

(VII)

mp «jondo»

5

Tbn. 2

f (p effect)

gliss.

f (p effect)

Tbn. 3

f (p effect)

B. Tbn.

f (p effect)

8 49

Media

3 En es - te mun do ha - brá res - col - do o en

(1 tone vibrato)

gliss.

(1/4 tone vibrato)

Tbn. 1

mf 3 f mp

gliss.

Tbn. 2

f (p effect)

Tbn. 3

f (p effect)

B. Tbn.

f (p effect)

51

Media

5 tre 6 6 5 tra los Ma i-re-na

(molto vibrato)

(1/2 tone vibrato)

gliss.

3 p

Tbn. 1

mf (pp effect)

Tbn. 2

mf (pp effect)

Tbn. 3

(1/2 tone slow vibrato)

(open)

p mesto

B. Tbn.

f (p effect) mf (pp effect)

54 ♩ = ♩ «Jondo», mesto

(w/ harmon mute) (VII) gliss. (II)

mf «come cante jondo» 3 f espr. meno f

Tbn. 1

(w/ harmon mute) (VII) gliss. (II)

mf «come cante jondo» 3 f mf f espr. meno f

Tbn. 2

un poco in rilievo p

un poco in rilievo p (1/4 tone vibrato)

Tbn. 3

(open)

pp mf p

un poco in rilievo p

B. Tbn.

57 9

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

mf *p* *ff* *sf* *p* *sf* *sf* *p* *sf* *p*

gliss. *gliss.* *gliss.*

pp lontano *un poco in rilievo*

pp lontano *p* *pp*

59

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

gliss. *gliss.* *gliss.*

mp oscuro *p* *f* *gliss.* *pp* *f* *gliss.* *f*

(1/4 tone vibrato)

(f) = ff violento

62 «Valiente», senza misura

4

Media

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

f «valiente» *pp* sub (quasi un eco) *sf* *pp* (quasi un eco) *morendo*

f «valiente» *pp* sub (quasi un eco) *gliss.* *morendo*

ff seco

La fra - gua de los Mai - re - na

Tbn. 2

sf *(p)* *morendo*

Media 72

8

A 3 *y* 5 *A* 3 *y* 6 *y* 3 *y* 5

Media 73

8

y 3 6 6

Media 74

8

Y 3 *hon - ra* *en su fo* *or* 7 3 *gliss.* *y*

Tbn. 2

AMP ON! (Blow into the instrument while sliding up and down the slide tube)

pp «oscuro»

Tbn. 3

AMP ON! (Blow into the instrument)

pp «oscuro» *p* *morendo*

B. Tbn.

AMP ON! (Blow into the instrument)

pp «oscuro» *p* *morendo*

Media 75

8

y 3 3 3 *or* 3 *ma* *de* *e* *ser*

Tbn. 2

Tbn. 3

p *morendo*

B. Tbn.

pp «oscuro» *p* *morendo*

[illegible]

103

(1/4)

105

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

(w/ plunger mute)
(with 1/2 - 1/4 vibrato during the whole passage)

pp

mf solo, «cante jondo»

sf > *mf*

mp

pp

p

108

Tbn. 1 *un poco in rilievo* *pp* *gliss.* *un poco in rilievo*

Tbn. 2 *mf* *mp*

Tbn. 3 *gliss.* *un poco in rilievo* *pp*

B. Tbn.

110

Tbn. 1 *gliss.*

Tbn. 2 *sf* *mp*

Tbn. 3 *gliss.*

B. Tbn. *p lontano*

(1/4 slow vibrato)

112

113

Tbn. 1 *ff violento* *f* *gliss.* *ff*

Tbn. 2 *mp* *«...y deblica Barea...»* *morendo*

Tbn. 3 *f violento* *ff violento*

B. Tbn. *ff violento* *f* *ff violento*

