

Watermark

for Piano & optional Electronics

Josep Maria Guix

Encargo del Festival Mixtur 2018
Con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música
(INAEM)
Ayudas a la Lírca la Música y la Danza 2018

Para Ricardo Descalzo,
con gran afecto e infinita gratitud por creer en la música de hoy.

Nota de programa:

Temps, aigua, llàgrimes, bellesa, música... Tot això està contingut en la fascinant reflexió de Joseph Brodsky al voltant de la ciutat de Venècia, *La marca de l'aigua*.

Algunes de les seves comparacions son especialment reeixides, no només des del punt de vista sonor (campanes, veus...), sinó també en un sentit molt més poètic (l'aigua com a fluïdesa temporal, la llàgrima com a intent de romandre).

L'estructura del llibre és, alhora, una troballa: reflexions que retornen un cop rere l'altre, amb variacions, a partir de fragments que van articulant un discurs com si es tractés d'un mosaic.

Per part meua, també he volgut imaginar aquesta peça per a piano a partir de la juxtaposició d'elements dispersos: des de la presència de l'aigua (a través de figuracions ràpides), fins a subtils evocacions de músiques lligades a la ciutat (Liszt, Gabrieli), amb interrupcions i superposicions formals, també amb reminiscències melòdiques de la tradició (la llàgrima com a *lamento*), i amb el so inarmònic i polirítmic de les campanes com a cloenda.

Josep Maria Guix

Nota de programa:

Tiempo, agua, lágrima, belleza, música... Todo ello forma parte de la reflexión de Joseph Brodsky en su magnífico libro *Marca de agua*, dedicado a Venecia.

Algunas de sus comparaciones resultan especialmente sugerentes tanto desde el punto de vista sonoro (campanas, voces) como a nivel estrictamente poético (el agua como fluir temporal, la lágrima como intento de permanecer).

La estructura del libro es, también, un hallazgo: reflexiones que vuelven una y otra vez, con variaciones, a partir de fragmentos que van entretejiendo el discurso como si de un mosaico se tratase.

Yo, asimismo, he querido imaginar esta pieza para piano como una verdadera yuxtaposición de elementos diversos: desde la presencia del agua (a través de figuraciones rápidas), hasta la evocación sutil de músicas vinculadas a la ciudad (Liszt, Gabrieli), con interrupciones y superposiciones formales, también con giros melódicos que son reminiscencias de una tradición retórica (la lágrima como *lamento*), y con una polirritmia inarmónica conclusiva.

Josep Maria Guix

Program note:

Time, water, tears, beauty, music... All these concepts are included in the book *Watermark*, by Joseph Brodsky, dedicated to Venice.

Some comparisons are really suggestive in terms of sound (bells, voices) and, of course, also from a poetic point of view (the concept of water understood as time, tears as a will to remain).

The structure of this book is also very compelling: deep reflections are appearing again and again, with slight variations, and all these fragments create the main discourse as a mosaic.

I have been trying to compose a juxtaposed piece: with the presence of water (through fast ascending figures), with the remembrance of music linked to the city (Liszt, Gabrieli), with formal interruptions and superimpositions, with the use of a descending melodic line as a sorrowful motive (*lamento*), and with bell-sounds in polyphony.

Josep Maria Guix

21

Piano dynamics: *p*, *pp*, *mf*, *ppp*, *mp*

keeping velocity but changing dynamics slightly (some pitches may not sound) slowing down progressively til wind chimes effect notes between parenthesis indicate only an aproximate idea of the results: feel free to design your own pattern

27

Piano dynamics: *f*, *mf*, *ppp*, *pp*, *ppp*, *mp*, *pp*

Annotations: *irregular tremolo*, *dolce*, *wind chimes effect*

31

Piano dynamics: *f*, *mf*, *ppp*, *pp*, *ppp*, *mp*, *pp*

Annotations: *simile*, *wind chimes effect*

35

Piano dynamics: *ppp*, *pp*, *p*, *mp*, *ppp*, *pp*, *ppp*

Annotations: *molto rubato*

41

Piano dynamics: *pp*, *mp*, *mf*, *p*, *ppp*, *pp*, *mf*

Annotations: *a tempo*

48 $\text{♩} = 74$

water
molto legato

Pno.

pp mf pp pp mf

Detailed description: This system covers measures 48 and 49. The tempo is marked as quarter note = 74. The music is for piano (Pno.) and features a complex, multi-measure rest in the right hand. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *pp* (pianissimo) and *mf* (mezzo-forte). The word "water" and the instruction "molto legato" are written above the right-hand staff.

49

Pno.

pp mf pp pp

Detailed description: This system covers measures 49 and 50. The tempo remains quarter note = 74. The multi-measure rest continues in the right hand. Dynamics are *pp* and *mf*.

50 $\text{♩} = 88$

Pno.

pp mf pp pp mf

Detailed description: This system covers measures 50 and 51. The tempo increases to quarter note = 88. The multi-measure rest continues in the right hand. Dynamics include *pp* and *mf*.

51

Pno.

pp mf pp pp mf pp

Detailed description: This system covers measures 51 and 52. The tempo remains quarter note = 88. The multi-measure rest continues in the right hand. Dynamics include *pp* and *mf*.

52

Pno.

simile

$\text{♩} = 88$

53

Pno.

54

Pno.

55

Pno.

Pno.

ppp

57 → ♩ = 74 *molto rubato*

Pno.

mp pp mp pp p

60

Pno.

pp mp ppp mp p

♩ = 84 *a tempo*

64 *canzon in echo (brass ensemble)*
un poco pesante

Pno.

mf mp p

67

Pno.

mf mp f

♩ = 110 *scorrevole leggero*

72

Pno.

pp *p* *ppp*

74

Pno.

pp *p* *ppp*

♩ = 84 *un poco pesante*

77

Pno.

mf *mp* *p*

80

Pno.

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

♩ = 110 *scorrevole leggero*

84

Pno.

pp *p* *ppp*

86

Pno.

pp *p* *ppp*

87

Pno.

ppp *ppp*

88

$\text{♩} = 84$ *un poco pesante* $\text{♩} = 110$ *scorrevole leggero*

Pno.

mp *f* *mf* *pp* *p* *ppp*

91

$\text{♩} = 84$ *un poco pesante* $\text{♩} = 110$ *scorrevole leggero*

Pno.

mp *mf* *f* *pp* *p* *ppp*

94

Pno.

ppp

(B)

trigger sound B
(if you play
the version with
Electronics)

96 $\text{♩} = 70$ *like a delay*

Pno. *mf* *mp* *sfz subito*

97 *simile* *pp* *pp* *pp*

Pno. *p* *pp* *pp*

99 *like a delay* *simile*

Pno. *p* *ppp* *pp*

101 *mf* *mp* *pp*

Pno. *sfz*

103 *p* *pp* *ppp* *ppp*

Pno.

107

bells in Piazza San Marco

*always playing bell-chords as timbre:
fundamental louder than upper partials
poco a poco cresc.*

Pno.

p
mp
ppp
pppp
p
ppp
pp

keep pedal depressed

113

Pno.

mp
f
mf
f

119

Pno.

poco a poco diminuendo

125

fff

Pno.

Musical score for measures 125-130. The right hand part is marked **fff** and features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The left hand part is marked **mp** and features a simpler bass line. The score concludes with a **p** dynamic marking.

131

f

Pno.

Musical score for measures 131-137. The right hand part is marked **f** and features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The left hand part is marked **f** and features a simpler bass line.

138

pp

Pno.

Musical score for measures 138-144. The right hand part is marked **p**, **pp**, and **ppp** and features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The left hand part is marked **pp** and features a simpler bass line. A $\frac{2}{4}$ time signature change is indicated.

145

senza tempo

50"

Pno.

Musical score for measure 145. The right hand part is marked **ppp** and features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The left hand part is marked **ppp** and features a simpler bass line. The score includes a text instruction: "wait until the complete extinction of the sound vibrations in the piano (and the end of sound B if you are playing the version with Electronics)". A *(Ped.)* marking is present at the bottom.

“Deixe-m’ho reiterar: l’aigua és igual al temps i li facilita un doble a la bellesa. Fets en part d’aigua, nosaltres servim la bellesa de la mateixa manera. Tot fregant l’aigua, aquesta ciutat millora la imatge del temps, fa més bell el futur. Aquest és el paper de Venècia en l’univers. Perquè la ciutat és estàtica mentre nosaltres ens movem. La llàgrima n’és la prova. Perquè nosaltres passem i la bellesa es queda. Perquè nosaltres ens adreçam al futur mentre que la bellesa és el present etern. La llàgrima és un intent de romandre, de quedar-se enrere, de fondre’s amb la ciutat. Però això va contra les normes. La llàgrima és una reversió, un tribut del futur al passat. O bé és el resultat de sostreure el més gran al més petit: la bellesa a l’home. Això també passa amb l’amor, perquè el nostre amor també és més gran que nosaltres.”

Novembre del 1989

Joseph Brodsky: *La marca de l’aigua*

“Permítanme que repita algo: el agua es igual al tiempo y proporciona un doble a la belleza. Hechos en parte de agua, nosotros servimos a la belleza de la misma forma. Al rozar el agua, esta ciudad mejora la imagen del tiempo, embellece el futuro. Ese es el papel de esta ciudad en el universo. Porque, mientras nosotros nos movemos, la ciudad es estática. La lágrima es prueba de ello. Porque nosotros partimos y la belleza permanece. Porque nosotros miramos hacia el futuro y la belleza vive en un eterno presente. La lágrima es un intento de permanecer, de quedarse rezagado, de fundirse con la ciudad. Pero eso va contra las reglas. La lágrima es una vuelta atrás, un tributo del futuro al pasado. O es el resultado de sustraer lo mayor a lo menor: la belleza al hombre. Lo mismo sucede en el amor, porque nuestro amor es también más grande que nosotros mismos.”

Noviembre de 1989

Joseph Brodsky: *Marca de agua*

“Let me reiterate: Water equals time and provides beauty with its double. Part water, we serve beauty in the same fashion. By rubbing water, this city improves time's looks, beautifies the future. That's what the role of this city in the universe is. Because the city is static while we are moving. The tear is proof of that. Because we go and beauty stays. Because we are headed for the future, while beauty is the eternal present. The tear is an attempt to remain, to stay behind, to merge with the city. But that's against the rules. The tear is a throwback, a tribute of the future to the past. Or else it is the result of subtracting the greater from the lesser: beauty from man. The same goes for love, because one's love, too, is greater than oneself.”

November 1989

Joseph Brodsky: *Watermark*

