

Javier Alonso Alacreu

CALEIDOS

DÚO PARA VIOLÍN Y VIOLA

*Dedicado a la violinista y profesora
Sarai Pintado*

Ediciones Si bemol

EDICIONES SI BEMOL S.L.
C/ Santiago Rusiñol, 13
29700 Vélez-Málaga - MÁLAGA
Tlf: 95 254 18 55
Web: www.sibemol.es
e-mail: info@sibemol.es

Primera edición: ABRIL 2024

Autor:

© Javier Alonso Alacreu

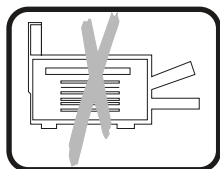
Diseño Portada:

© Javier Alonso Alacreu

© Ediciones Si bemol S.L.

I.S.B.N.: 979-0-801255-68-6

Depósito legal: MA-1721-2024

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE ESTE EJEMPLAR

Prólogo

Caleidos es la conjunción de las palabras griegas *καλός* (bello) y *εἶδος* (imagen). Si a ambas le sigue *-scopio* (observar) el resultado es caleidoscopio. El autor quiere sugerir precisamente esto último, entendiendo la obra en su conjunto como una amalgama de diferentes colores, sin orden aparente, que se combinan entre sí de forma ecléctica obteniendo como resultado una “bella imagen”. El propio oyente se encarga de transformar la composición sonora en una composición colorista mediante su fantasía. Esta “bella imagen” que surge del intérprete y del oyente es la que da nombre a la partitura.

La obra, de una duración aproximada de 16 minutos, se divide en siete movimientos contrastantes. A su vez cada movimiento está titulado con el nombre de un color. Con ello se busca orientar al oyente y al propio intérprete asociando el significado de cada movimiento, según entiende el autor, con el significado de cada color sin buscar en ningún momento una relación descriptiva entre ambos.

En otros campos creativos cada color está asociado con diferentes estados de ánimo, valores, sentimientos o significados diversos. Del mismo modo que los sonidos se diferencian, por ejemplo, por su frecuencia o longitud de onda, los colores deben su apariencia a la longitud de onda que el cerebro percibe del espectro. Esta apariencia bajo la luz blanca produce en nosotros diferentes sensaciones que generalmente están aceptadas, aunque no seamos conscientes de ellas normalmente.

I - Blanco (2:00 min. aprox.)

Es la superposición de todos los colores. El color blanco está asociado con valores como la seguridad, bondad, simplicidad, frescura, fe, pureza. En general tiene connotaciones positivas y puede reflejar un inicio afortunado.

Este movimiento es una introducción a los otros seis conteniendo citas no textuales. Por citar alguno, el ejemplo más evidente es el empleo de la dirección melódica del VII con la rítmica del V, o el empleo del intervalo de segunda del IV por pulsos con diferente articulación. Todo el movimiento se nutre de parte del material empleado en los otros

movimientos, pero con personalidad propia, entremezclándolos, sugiriendo lo que va a acontecer, pero sin citarlo literalmente. La forma es libre, siendo próxima a un A-B-C-D con introducción y coda. Se puede entender incluso como un resumen, formalmente, de la obra en su conjunto.

II - Violeta (2:40 min. aprox.)

Es la combinación de la estabilidad del azul y la energía del rojo. En su variante clara produce sentimientos nostálgicos y románticos, mientras que en tonalidades más oscuras evoca melancolía y tristeza, produciendo sensación de frustración. También se asocia a la magia, al misterio, sabiduría, creatividad y dignidad.

Las características principales son tempo lento y mixto, forma A-B-A2 y melodía acompañada, además de ser el único movimiento en el que se emplea sordina y una de las voces realiza pizzicatos de principio a fin. Tonalmente es convencional, partiendo y acabando en Mi menor, con modulaciones simples siendo la tonalidad más lejana Si bemol mayor. El único tema, explotado durante todo el movimiento, está formado por un compás ternario que se repite seguido de uno binario.

III - Amarillo (1:20 min. aprox.)

Es un color con múltiples significados y utilidades. Según de qué campo se trate, el amarillo representa alegría, inteligencia, energía, poder, honor, lealtad, pero también inseguridad, inestabilidad, perturbación e inquietud. Es un color que nunca pasa desapercibido y que puede gustar mucho o desagradar enormemente.

Este movimiento tiene de especial, con respecto a los demás, el deber su forma al resultado de transformar un poema en prosa a notas musicales mediante un procedimiento criptográfico. El método consiste en coordinar el abecedario de la lengua castellana y la escala dodecafónica en forma de bucle hasta completar todas las letras, empezando por A-La y acabando por Z-Si. Así por ejemplo la palabra “adiós”, que está muy presente en todo el movimiento, aparece bajo el motivo melódico La-Do-Fa-Do-Mi.

Este recurso ha sido utilizado también en varios movimientos de forma puntual más que como recurso temático. Cabe destacar que la

criptografía en sus infinitas variantes ha sido una práctica habitual en algunos compositores como D. Shostakóvich, B. Bartók o J. S. Bach entre otros.

IV - Azul (3:00 min. aprox.)

Representa la lealtad, la confianza, la verdad o la sinceridad. Es el color del cielo y del mar por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Se le considera beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma.

Es el más lento y más largo de todos los movimientos de la obra, con forma *A-B-A2-B2-A3*. Las secciones *A* están escritas en Mi bemol mayor mientras que las *B* en su relativo menor, pero son tonalmente más inestables. La textura es casi-homorítmica en las secciones *A* y más contrapuntística en las *B*. La estética es simplista, sin aditivos ni sorpresas, en contraste con el movimiento anterior y posterior, pero con un elemento calculado como es la llegada a un unísono tras un choque de intervalo de segunda.

V - Negro (1:50 min. aprox.)

El color negro representa entre otras cosas el misterio, la autoridad, el poder o la intransigencia. Es el más enigmático y se asocia normalmente al miedo y a lo desconocido, incluso al dolor.

Aquí prevalece la inestabilidad del pulso pese a mantener el mismo compás de principio a fin nuevamente como contraste con el movimiento anterior. La forma es un *A-B-AR*. La parte central *B* es una sección contrastante en tempo, estabilidad dinámica y textura. *A* es a su vez un constante intercambio de dos motivos rítmicos el formado por un ostinato interválico de quinta en corcheas y el formado por un ostinato rítmico de dos semicorcheas y una corchea siempre por grados conjuntos. *AR* es *A* escrita de forma retrógrada en cuanto a notas y valores se refiere, pero no las dinámicas que llevan asociadas.

VI - Naranja (2:10 min. aprox.)

Este color se suele identificar con la felicidad, el entusiasmo, la atracción, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Es cálido, pero no agresivo como el rojo, siendo una referencia de fortaleza y resistencia. Su visualización produce la

sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimulación de la actividad mental.

La principal característica es su escritura en dobles cuerdas de principio a fin, lo que le confiere una sonoridad bastante densa, sólida y brillante. Su forma se podría encuadrar como un *A-A2-B-C-B2*. Este es un movimiento inseparable del VII y último que le sigue. A excepción de la sección *C*, tanto *A* como *B* se sustentan sobre una pedal dinámica.

VII - Rojo (2:20 min. aprox.)

Rojo es el color del fuego y de la sangre, por lo que se asocia habitualmente al peligro, la guerra, la energía, fortaleza, determinación o pasión. A nivel emocional es muy intenso. Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. En sus diferentes tonalidades evoca valor, pasión, energía, fuerza de voluntad o vigor entre otras cosas.

Caleidos concluye a modo de epílogo con un movimiento muy tradicional en escritura tanto por su armonía como por su forma o motivos rítmicos. Su estructura se basa en un motivo rítmico muy característico en la tonalidad de Re menor y que se basa en el himno del centenario de la batalla de Bailén, aunque es una rítmica generalmente muy empleada. El motivo es impulsado cíclicamente por una progresión armónica con identidad propia pero relegada a un segundo plano. Ambos, tema y progresión, evolucionan hasta fusionarse en la parte central para volver a desligarse.

CALEIDOS

- I - Blanco
- II - Violeta
- III - Amarillo
- IV - Azul
- V - Negro
- VI - Naranja
- VII - Rojo

CALEIDOS

I - Blanco

Javier Alonso Alacreu

Violin

Viola

$\text{♩} = 70$

p

pp

acelerando poco a poco

$\text{♩} = 110$

acelerando molto

ff

p

mf

The score is written for Violin and Viola. It begins with a tempo of quarter note = 70. The key signature has one flat (B-flat). The time signature changes from 3/4 to 2/4. The piece starts with a piano (*p*) dynamic. The Viola part features a triplet of eighth notes. The score includes dynamic markings such as *pp* and *ff*, and performance instructions like *acelerando poco a poco* and *acelerando molto*. The tempo increases to quarter note = 110. The score concludes with a mezzo-forte (*mf*) dynamic.

35 normal
f normal
mf *pp*

40 *rallentando* *f* *ff* tempo

46

51 *p* *pp* *f* *f*

56 *mp* *mp*

62 *f* *pp* *f* *pp* sul pontichelo

67 *pizz.* *pizz.* *rit.*

109

mf *pp* *f* *p*

p

117

mp *pp*

mf *p*

125

ff *p* *mp* *p*

p *mf*

134

ff *p* *mp* *f*

p *mf*

143

p *cresc.*

p *mf*

153

mf *p* *sfz*

p