

El Repertorio Latinoamericano para Cello:

Interpretando y enseñando las obras de compositores Latinoamericanos

Horacio Contreras
Universidad Nacional de
Música de Peru
Octubre, 2020

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

The Sphinx Catalog of Latin-American Cello Works

- ❖ Creado en 2018 por el Dr. Germán Marcano y el Dr. Horacio Contreras con el apoyo de la Sphinx Organization.
- ❖ Basado en un trabajo del Dr. Germán Marcano del año 2004.
- ❖ Más de 2,300 obras catalogadas, de fechas entre 1783 y 2020.
- ❖ Gratis y disponible online gracias al generoso apoyo de sphinxmusic.org y CelloBello.org.

Que se puede encontrar en el Catálogo?

- ❖ Obras para cello de compositores de Latinoamérica.
- ❖ Cello Solo.
- ❖ Cello como solista con orquesta.
- ❖ Duos con otro instrumento.
- ❖ Cello con medios electrónicos / sonidos pre-grabados.
- ❖ Ensamblés de cellos.

Qué información está disponible?

En la Tabla:

- ❖ Nombres, ciudadanía, género, fechas de nacimiento y muerte de compositores.
- ❖ Nombres de las obras.
- ❖ Fechas de composición.
- ❖ Instrumentación.
- ❖ Duración.
- ❖ Ediciones.

¿Qué otra información está disponible?

- ❖ Páginas biográficas de los compositores.
- ❖ Entrevistas en video por YouTube video con compositores and cellistas de Latinoamérica.
- ❖ Páginas de Facebook e Instagram para distribuir contenidos relevantes.

Latinoamérica y las obras para cello

Latinoamérica:

- ❖ Alrededor de 20 países
- ❖ Importantes contribuciones a las artes y la música

Compositores de Prestigio Histórico

- ❖ Teresa Carreño (Venezuela, 1853 - 1917)
- ❖ Manuel Ponce (Mexico, 1882 - 1948)
- ❖ Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1887 - 1959)
- ❖ Alberto Ginastera (Argentina, 1916 - 1982)
- ❖ Astor Piazzolla (Argentina, 1921 - 1992)

Compositores Vivos de Gran Prestigio

- ❖ Celso Garrido-Lecca (Perú, n. 1929)
- ❖ Tania León (Cuba, n. 1943)
- ❖ Roberto Sierra (Puerto Rico, n. 1953)
- ❖ Osvaldo Golijov (Argentina, n. 1960)
- ❖ Ricardo Lorenz (Venezuela-USA, n. 1960)
- ❖ María Granillo (Mexico, n. 1962)

Usando el Catálogo

Una herramienta pensada para el intérprete

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

Duración

Obras de menos 5 min:

José Elizondo, “Otoño en Buenos Aires” para variedad de combinaciones (ca. 4’)

Federico Ruíz “Cello Tango” para cello solo (ca. 3’)

Carmela Mackenna “Dúo” para cello y piano (ca. 5’)

Obras de menos 10 min:

Joaquín Nin “Suite Espagnole” para cello y piano (ca. 8’)

Esteban Benzecry “Rapsodia Andina” para cello y piano (ca. 9’)

Reynaldo Hahn “Concerto Inachevé” para cello y piano (ca. 9’)

THE SPHINX CATALOG OF

LATIN-AMERICAN

CELLO WORKS

Track: “Otoño en Buenos Aires” para dos cellos
Sheku Kanneh-Mason y Ashok Klouda, cellos

Instrumentación

Obras para una variedad de ensambles de cello:

Heitor Villa-Lobos

Paul Desenne

José Elizondo

Ricardo Lorenz

Duos:

Cello y Tuba???

Juan Orrego Salas "Midsummer Diversions" Op. 99

LATIN-AMERICAN

CELLO WORKS

Track: "Rawcello/Rochela" para nueve cellos de Ricardo Lorenz

Germán Marcano, cello

Búsquedas por Fechas

Obras de una amplia variedad de estilos periodos históricos:

Períodos Romántico/Post-romántico:

Ricardo Castro Concerto para cello y orquesta

Henrique Oswald “Elegia” para cello y piano

Manuel Ponce Sonata para cello y piano

Neoclasicismo:

Modesta Bor “Suite” para cello y piano

Avant Garde:

María Granillo “Monólogo” para cello solo

Track: “Monólogo” para cello solo de María Granillo

Gustavo Martín, cello

Enseñando con los Compositores Latinoamericanos

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

Métodos

Estudios:

Samuel Máynez Vidal, “90 Estudios para cello” (2017)

Eugène Sauzay / Horacio Contreras, “Harmonic Studies” (2020)

Libros de Ejercicios:

Roberto Livón, 100 Ejercicios Diarios

Roland Vamos / Horacio Contreras, “Exercises for the Cello in Various Combinations of Double-Stops” (2018)

Horacio Contreras, “Framing your Left Hand” (2019)

Repertorio por Niveles

Principiante:

- ❖ Horacio Contreras *Framing your Left Hand*
- ❖ Materiales proyectados por the Sphinx Catalog of Latin-American Cello Works

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

Repertorio por Niveles

Intermedio

- ❖ Samuel Máynez Vidal, *90 Estudios* (también avanzado)
- ❖ H. Contreras / R. Vamos, *Exercises in Various Combinations of Double-Stops* (también avanzado)
- ❖ Heitor Villa-Lobos *Canto del Cisne Negro* y otras obras para cello y piano
- ❖ Calixto Álvarez *Cinco Piezas Breves para cello solo*
- ❖ Reynaldo Hahn *Concerto Inachevé para cello y piano*
- ❖ Carmela Mackenna, *Duo para cello y piano*
- ❖ E. Cazzoratti, F. Vollmer and R. Caraballo *Four Venezuelan Pieces*
- ❖ Juan Bautista Plaza, *Elegía y Diferencias sobre un Aire Venezolano para cello y piano*
- ❖ José Elizondo, *Crepúsculos* for instrumentaciones variadas

*Track: "Canto del Cisne Negro" para cello y piano
Jan Vargas-Nedvetsky, cello; Milana Pavchinskaya, piano*

Repertorio por Niveles

Avanzado

- ❖ Heitor Villa-Lobos, *Conciertos n. 1 y 2 y Fantasía* para cello y orquesta
- ❖ Modesta Bor, *Suite para cello y piano*
- ❖ Esteban Benzecry *Rapsodia Andina* para cello y piano y *Concierto* para cello y orquesta
- ❖ María Granillo, *Monólogos* para cello solo
- ❖ Paul Desenne, *Jaguar Songs* para cello solo
- ❖ Joaquín Nin, *Suite Espagnole* para cello y piano
- ❖ Claudia Calderón, *Reuelta Circular* para cello y piano
- ❖ Ricardo Lorenz, *Open Borders* para cello solo
- ❖ Germán Marcano, *Tonadas* para cello solo
- ❖ Samuel Zyman, varias obras para diversas instrumentaciones

Track: "Jaguar" para cello solo

Alon Hayut, cello

Repertorio por Niveles

Avanzado

- ❖ Manuel Ponce, *Sonata* para cello y piano
- ❖ Mario Lavista, *Cuaderno de Viaje* para cello solo
- ❖ Arturo Márquez *Portales de Madrugada* para cello y piano
- ❖ Adriana Verdié, *Jira Che Tango* para cello solo
- ❖ José Bragato, *Graciela and Buenos Aires* para cello y piano
- ❖ Camargo Guarnieri, *Sonata n. 1* para cello y piano
- ❖ Marlos Nobre, *Poema n. III* y otras obras para cello y piano
- ❖ Horacio Fernández Vázquez, *Preludio and Bossa Nova n. 2* para cello solo
- ❖ Henrique Oswald, *Elegía* para cello y piano
- ❖ Francisco Mignone *Modinha* para cello y piano
- ❖ Leo Brouwer, *Sonata* para cello solo
- ❖ Ricardo Castro, *Concerto* para cello y orquesta

Aspectos Técnicos

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

Técnicas Tradicionales

Heitor Villa-Lobos Pequenha Suite

III. Harmonias Soltas

Musical score for "III. Harmonias Soltas" by Heitor Villa-Lobos. The score is in bass clef, 4/4 time, and B-flat major. It begins with the tempo marking "Moderato." and the performance instruction "(vibrando)". The first staff starts with a dynamic of *p* (piano) and includes a fermata over the first measure. The second staff starts with a dynamic of *f* (forte) and includes a *cresc.* (crescendo) marking. The piece concludes with a dynamic of *p* (piano) and a fermata.

VI. Gavotte

Musical score for "VI. Gavotte" by Heitor Villa-Lobos. The score is in treble clef, 3/8 time, and D major. It begins with the tempo marking "Tempo de gavotte." and a dynamic of *f* (forte). The first staff includes a sixteenth-note figure with a "6" (sixteenth) marking. The second staff includes a dynamic of *ff* (fortissimo). The piece concludes with a dynamic of *f* (forte).

Técnicas Tradicionales

Ricardo Castro, Concierto, 1er y 2do mov

Carlos Prieto, cello
Orquesta Sinfónica de Berlín
Jorge Velazco, Director

Cadenza

135 *ff*

138 *espress.*

142 *ff accel.* *ff poco rall.*

THE SPHINX CATALOG OF

Detailed description: This block contains the first three staves of a musical score for a cello cadenza. The first staff (measures 135-137) is in treble clef and begins with a forte (ff) dynamic. The second staff (measures 138-141) is in bass clef and includes markings for 'espress.' and various fingering numbers (3, 5, 3). The third staff (measures 142-144) is in bass clef and includes markings for 'ff', 'accel.', and 'poco rall.'. A large watermark 'THE SPHINX CATALOG OF' is visible across the score.

314 *f*

316 *ff*

LATIN AMERICAN
CELLO WORKS

Detailed description: This block contains the last two staves of a musical score for a cello cadenza. The first staff (measures 314-315) is in treble clef and begins with a forte (f) dynamic. The second staff (measures 316-317) is in treble clef and includes markings for 'ff' and various fingering numbers (1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1). A large watermark 'LATIN AMERICAN CELLO WORKS' is visible across the score.

Esta edición del Concierto fue tomada de: Mendoza Rojas, J. A. (1994). *The Cello Concerto by Mexican Composer Ricardo Castro (1986-1907); a performance edition for cello and piano* [Tesis de DMA no publicada]. University of Texas at Austin

Estructura Extendida, pulgar independiente

Paul Desenne, Jaguar Songs (2002)

Unísonos inspirados
en Canto gregoriano

45 *dim. molto* *calando molto*

circa ♩ = 63
meno mosso
molto libero

47 *cuasi a tempo* *3* *II* *p espr.* *mf*

il sol franco ponticello

Detailed description: This block shows the first two staves of musical notation. The top staff (treble clef) contains measures 45-47. It features a melodic line with various dynamics and articulations, including *dim. molto* and *calando molto*. The bottom staff (bass clef) contains measures 47-49. It includes a triplet of eighth notes, a fermata, and dynamic markings *p espr.* and *mf*. The text *il sol franco ponticello* is written below the first measure of the bottom staff.

Pulgar extendido
en ostinatos rápidos

10 *IV* *p* *sfz* *sfz*

sul ponticello

Detailed description: This block shows a single staff of musical notation in bass clef, measures 10-12. It features a rapid, repetitive eighth-note pattern. The first measure is marked with a Roman numeral *IV* and a dynamic marking *p*. The second and fourth measures are marked with *sfz*. The text *sul ponticello* is written below the first measure.

Movimiento veloz
del pulgar

30 *♩ = 160* *sùbito presto* *3* *sffz*

Detailed description: This block shows a single staff of musical notation in treble clef, measures 30-32. It features a rapid, repetitive eighth-note pattern. The first measure is marked with a tempo marking *♩ = 160* and *sùbito presto*, and a dynamic marking *sffz*. A triplet of eighth notes is indicated by a '3' above the first measure.

Track: "Jaguar" para cello solo
Horacio Contreras, cello

Armónicos Naturales

Mario Lavista, Cuaderno de viaje

Armónicos naturales, dinámicas y control del arco

Cello

The first system of musical notation is for the cello. It features a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth notes with natural harmonics indicated by a small square above the notes. The notes are: G2 (natural), A2 (natural), B2 (natural), C3 (natural), D3 (natural), E3 (natural), F#3 (natural), G#3 (natural), A#3 (natural), B#3 (natural), C#4 (natural), D#4 (natural), E#4 (natural), F#4 (natural), G#4 (natural), A#4 (natural), B#4 (natural), C#5 (natural). The dynamics are marked as f , p , f , p , f , p , f , p , f , p , f . There are also some slurs and accents over the notes.

a tempo

Meno mosso

The second system of musical notation continues the piece. It features a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth notes with natural harmonics indicated by a small square above the notes. The notes are: G2 (natural), A2 (natural), B2 (natural), C3 (natural), D3 (natural), E3 (natural), F#3 (natural), G#3 (natural), A#3 (natural), B#3 (natural), C#4 (natural), D#4 (natural), E#4 (natural), F#4 (natural), G#4 (natural), A#4 (natural), B#4 (natural), C#5 (natural). The dynamics are marked as p , f , p , f , sub , pp , $sempre cantabile$. There are also some slurs and accents over the notes.

Jonathan Golove, cello

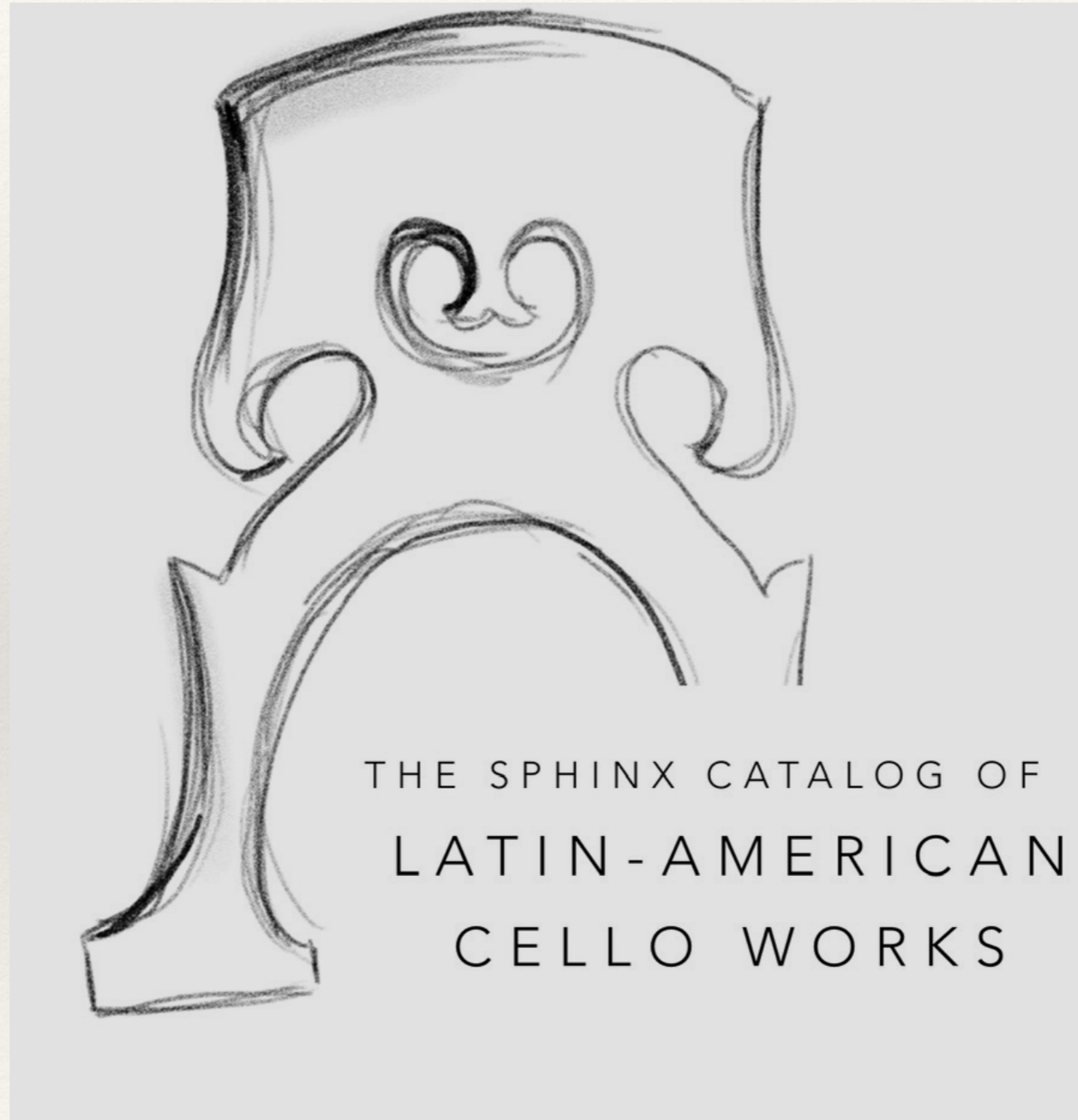
Estilos conocidos en obras desconocidas

Castro, *Concerto* y Villa-Lobos, *Pequenha Suite*

- ❖ Romántico tardío / impresionismo → Características similares a obras importantes del repertorio
- ❖ Formas y estructuras tradicionales → No están “precocidas” y necesitan ser comprendidas desde el score y estilo
- ❖ No hay modelos *legendarios* de interpretación → Menos carga de la tradición facilita el sentirse y ser creativo

Track: “Romancette” para cello y piano de Heitor Villa-Lobos
Horacio Contreras, cello; César Cañón, piano

Interpretación Musical Enraizada en la Cultura

El contexto: Latinoamérica

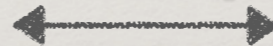
Identidad

“Identity involves the *partial* selection of habits and attributes used to represent oneself to oneself and to others by oneself and by others.”

Turino, 2008: 95; 106

Marcadores Identitarios

- ❖ Indígena
- ❖ Ibérico
- ❖ Africano
- ❖ Global

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

Indígena

Benzecry, Rapsodia Andina

CELLO WORKS

Jesus Castro-Balbi, cello
Gloria Lin, piano

Edmundo Zaldivar y su conjunto
El Humahuaqueño

Ibérico

Desenne, Guitarras

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

*Track: "Gitane" para cello solo
Horacio Contreras, cello*

Africano/Sincrético

Desenne, Rítmos y Berimbau

El uso de La Samba Brasileña y el patrón del apito en Desenne

Tresillo, Hemiola

Habanera

Track: "Birimbao" para cello solo
Horacio Contreras, cello

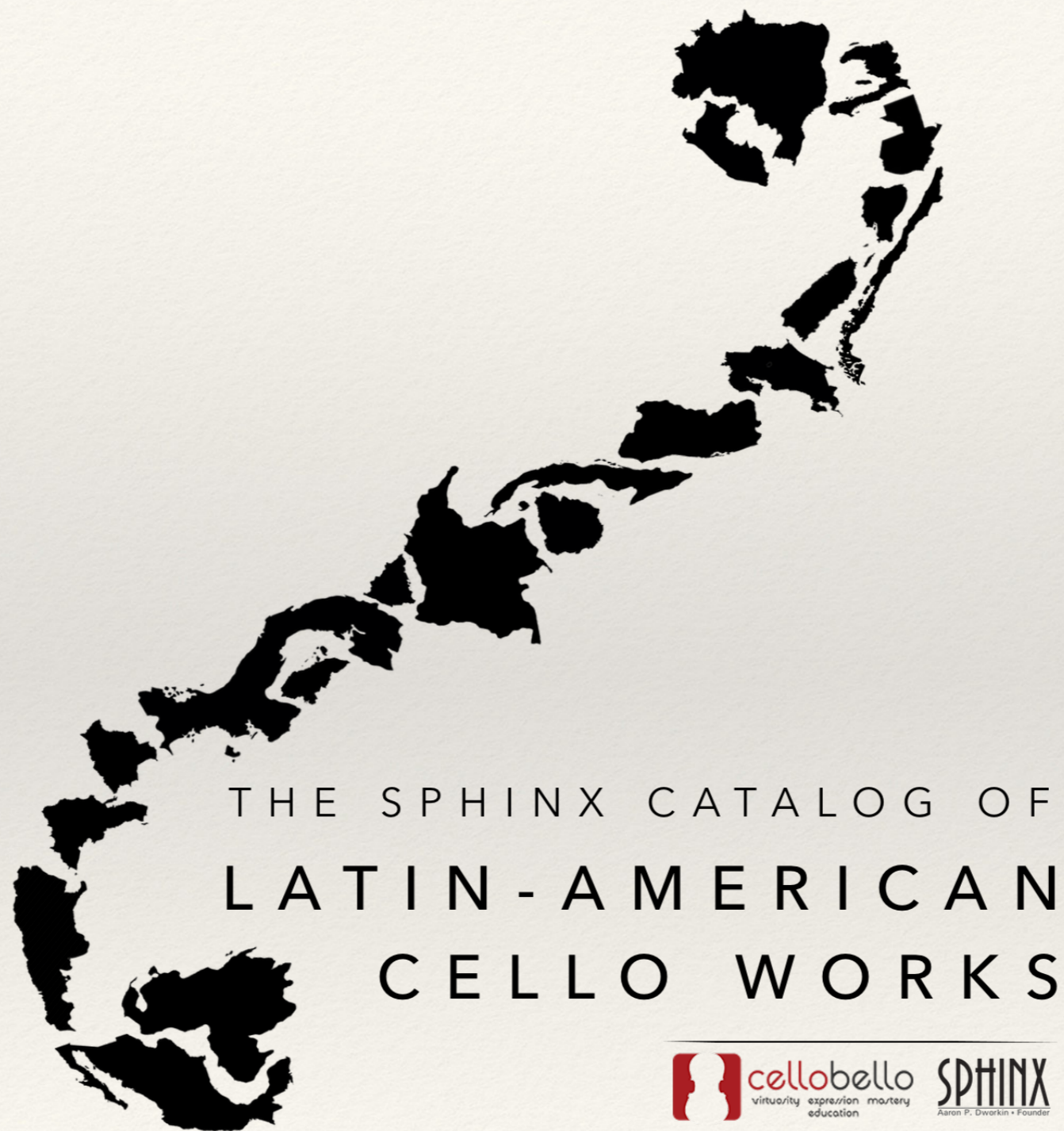
Global

José Bragato, Tango “Graciela y Buenos Aires”

Track: “*Graciela y Buenos Aires*” para cello y piano de José Bragato
Eduardo Vasallo, cello; Cristina Filoso, piano

Investigando la música latinoamericana para cello

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

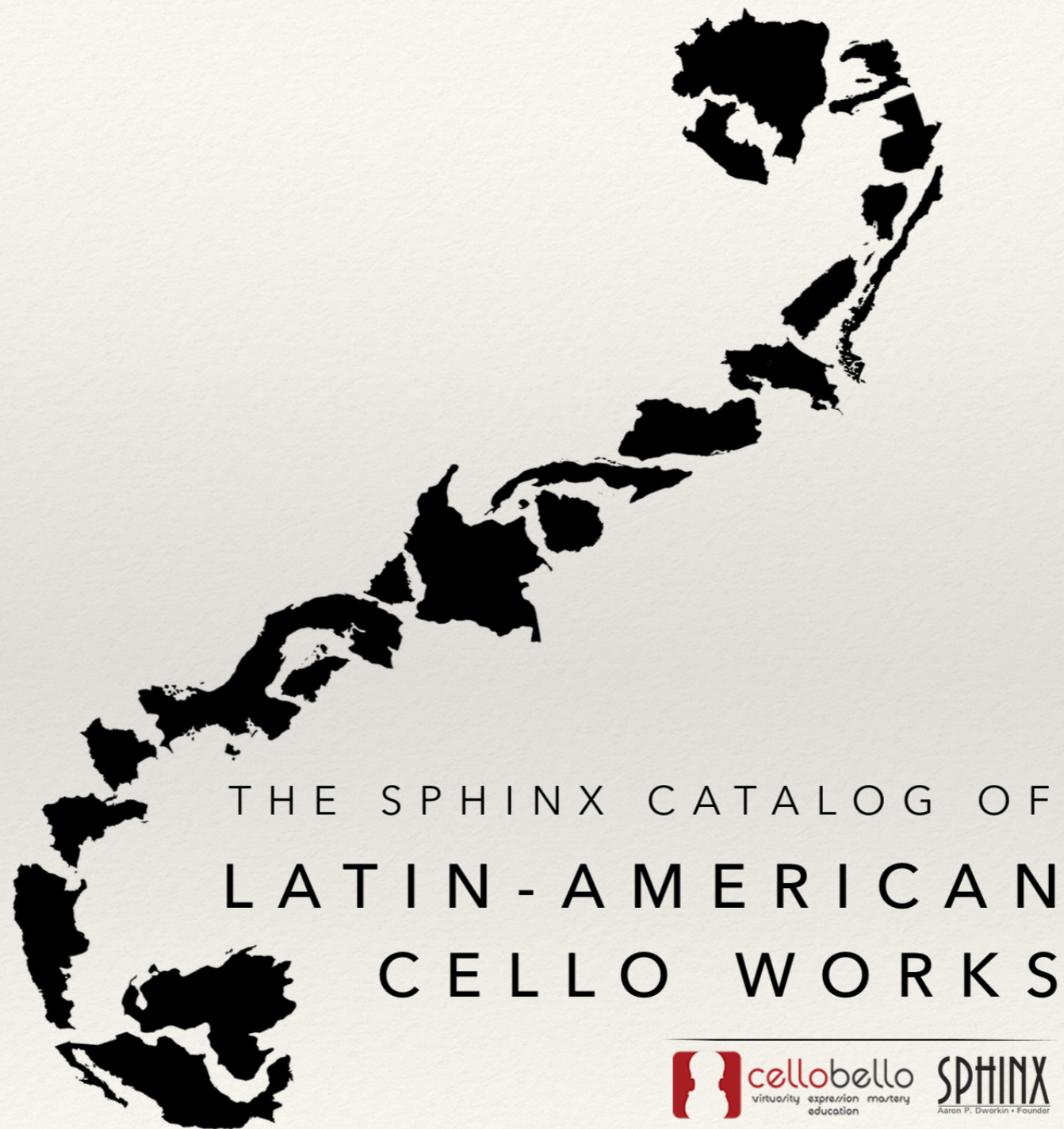
Centros de Investigación y Bibliotecas

- ❖ Latin American Music Center en Indiana University.
- ❖ Latin American Network Information Center en la University of Texas Austin.
- ❖ Latin American center for Graduate Studies in Music en la Catholic University of America.
- ❖ Cello Music Collections en la Biblioteca de la University of North Carolina Greensboro.
- ❖ Colecciones de la Biblioteca de la University of Miami.

Casas Editoriales

- ❖ Cayambis Music Press
- ❖ Filarmonika Music Publishing
- ❖ Ponteio Publishing
- ❖ Peermusic Classical
- ❖ Ludwig Masters
- ❖ Publicaciones de compositores

Nuestros Proyectos Futuros

THE SPHINX CATALOG OF
LATIN-AMERICAN
CELLO WORKS

Porqué existe un repertorio estándar???

Estamos en un mundo diverso

¡Manténganse en contacto e informados!

- ❖ <https://www.facebook.com/TheSphinxCatalogofLatinAmericanCelloWorks/>
- ❖ Instagram @thesphinxcellocatalog
- ❖ thesphinxcellocatalog@gmail.com

Todos los logos de The Sphinx Catalog of Latin-American Cello Works (con la excepción de los de Sphinx Organization y CelloBello.org) son creaciones de @Inkermezzo