El Sistema y sus Reglas

para piano y orquesta

Juan Ortiz de Zarate

(2019-20)

Instrumentos

3 flautas (todas también picc., la 3º también flauta baja)

3 oboes (el 3º también corno inglés)

3 clarinetes (el 3º también Cl. Bajo y Cl. Picc.)

3 fagotes (el 3º también contrafagot.)

4 cornos

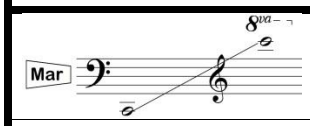
3 trompetas en Do

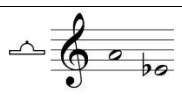
3 trombones

Tuba

Timbales

4 percusionistas

	Percusión 1		**Percusión 2**
	Marimba (en lo posible de 5 octavas)		Glockenspiel
	3 Platillos: agudo - medio - grave		Vibrafón
	Peking opera gong		Platillo agudo
	redoblante		3 Alm Glocken (*ossia* cencerros)
	Banda de sonido blanco I		Tamtam mediano
	Banda de sonido blanco II		2 bongos
	Crótalos		3 Tumbadoras (congas)
	3 Wood Blocks		3 Tomtoms 18’-16’-14’ (opcional: 16’-14’-12’)
			redoblante
			Tenor drum

	Percusión 3		**Percusión 4**
	Xilofón		vibraslab
	campanas tubulares		redoblante
	crótalos		3 Gongs (agudo-medio-grave)
	3 Platillos: agudo -medio-grave		5 temple blocks
	2 platillos chinos: agudo –grave		cascabeles
	Pandereta con parche (frame drum)		Tamtam grave
	Gran Cassa (grave)----------→		Gran Cassa (grave)
			Rugido de león
			Platillo *crash* agudo
			3 Platillos: agudo - medio - grave

Afinar los redoblantes y el Tenor drum de forma que sean dos bandas de alturas bien diferenciadas.

Arpa

Piano solista

14 violines I

12 violines II

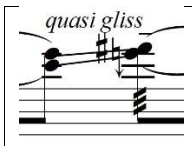
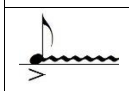
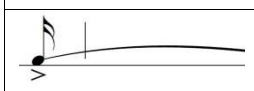
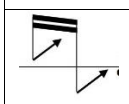
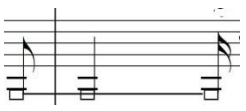
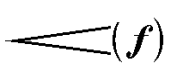
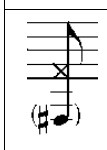
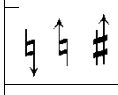
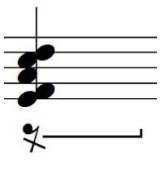
10 violas

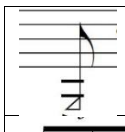
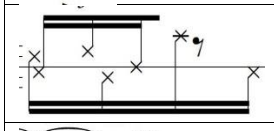
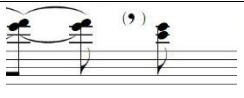
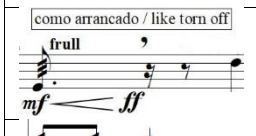
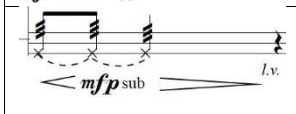
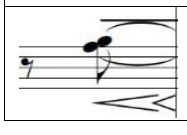
8 violoncelos

6 contrabajos

Indicaciones

En la obra se utilizan, con un carácter espectral, los ¼ de tono. Por un lado estas alturas casi siempre se producen en las maderas y metales, esto es así porque se considera que es más sencilla la afinación de dichas alturas por instrumentos individuales que por filas de instrumentos, por esta razón las cuerdas siempre coinciden con las afinaciones cromáticas del espectro. Por otro lado, siempre se da la opción de la afinación en semitonos (los *Ossia* del pentagrama inferior). En el caso en que sea difícil la afinación indicada, es válida la utilización de esa opción para la interpretación de la obra. Las cuerdas solo utilizan los ¼ de tono cuando interpreta el 1º violín solo, y en el último sector, con los violines tocando *a 2*.

	En las maderas y metales. *Quasi gliss*: apunta a la intención musical del gesto, se debe ejecutar "todo lo *glissando* posible". Lo ideal es llegar a un *glissando* perfecto. En el caso en que esto no sea posible, buscar la mejor solución para cada caso particular (por ejemplo *gliss*. con la embocadura del instrumento con o sin cambio de digitación)
	Movimiento de frotado continuo muy rápido, corto y energético.
	Movimiento de frotado lento y continuo.
	Movimiento de frotado individual y ritmado. Se deben ejecutar gestos cortos y energéticos. Se indican dos bandas de alturas (ver indicaciones sobre el tema más abajo)
	Cabeza blanca rectangular continuada con una línea horizontal: sonido de aire. En las flautas se escucha siempre una altura definida (de ahí que se pida una altura precisa). En las trompetas y los clarinetes también se escucha una cierta altura, aunque más vaga que en el caso de la flauta. En ocasiones las alturas de estos últimos instrumentos son importantes y en consecuencia se pide una altura definida. En los otros instrumentos se debe escuchar solo sonido de aire. Si bien estos últimos instrumentos pueden dar más de una banda de sonido de aire, estas diferencias no están contempladas en esta obra. Se debe buscar un registro de banda que sea cómodo para el instrumentista y que al mismo tiempo produzca la mayor diferenciación posible de registro entre los clarinetes, los cornos y la trompeta. Por supuesto, en estos últimos casos las claves no tienen ningún valor y solo como convención los símbolos de aire se colocan debajo del pentagrama.
	Intensidades entre paréntesis: indican la intensidad de la ejecución, no la intensidad efectiva resultante de dicha acción.
	En las flautas. Tongue Ram. La altura real suena una 7ma mayor inferior a la digitación.
	¼ de tono hacia abajo, ¼ de tono hacia arriba y ¾ de tono arriba respectivamente.
	Silencio de corchea cruzado con una línea, y continuado con una línea horizontal: bajar el pedal inmediatamente después de la articulación del sonido. Se debe escuchar el acorde claramente *staccato* y al mismo tiempo algunos armónicos superiores deben quedar sonando. La velocidad con la que se baja el pedal depende del registro en el que se ejecute la acción: mientras más bajo sea el registro más décimas de segundo habrá que esperar para bajar el pedal, y viceversa.
	Cabeza blanca triangular: *Slap*. Si aparece la indicación de una mano se deberá ejecutar la acción con la palma de la mano, en caso contrario se ejecutará con la lengua y los labios. En ningún caso

	se deberá retirar la embocadura del instrumento.
	En las maderas, cabezas de nota en cruz sin pentagrama: golpes de llaves sin altura. Las diferentes alturas de las cruces apuntan más a una cuestión de digitación, a la mecánica del instrumento, que a una efectiva reproducción de un perfil de alturas.
	En algunos sectores de la obra aparecen comas entre paréntesis, eso significa “respirar si es necesario”. En ocasiones están colocadas en dos lugares diferentes de un mismo gesto musical, es para que se produzca una respiración alternada.
	En ocasiones se introduce una coma al final de un gesto. Esto significa que el corte debe ser especialmente duro y “cortante”. En general, para complementar la idea, se agrega la indicación “como arrancado”.
	Cuando no hay ninguna dinámica al comienzo y/o al final de un regulador significa *dal niente / al niente* respectivamente.
	Dos reguladores sucesivos. *Crescendo* regular -tradicional- del sonido, sobre el final se produce un crescendo *rápido* suplementario que desemboca en la altura siguiente.

En las cuerdas, cuando se pide la ejecución de cuerdas dobles, siempre una de las dos es una cuerda al aire, como una forma de facilitar la afinación de la fila de instrumentos.

En diferentes sectores de la obra se solicitan dos bandas de sonido blanco. Se deben ejecutar realizando una acción de frotado sobre un instrumento de parche. Solo se aclara “Banda de sonido blanco I - Banda de sonido blanco II”. Cuando se conforme el set instrumental, usar (o agregar) los instrumentos que mejor se adecuen a la ejecución de estas acciones, dependiendo del material del parche. Pueden ser Bongó/tumbadora; o redoblante/tenor drum; o dos rototoms de diferente tamaño; o dos Tomtoms; o cualquier combinación entre estos instrumentos que mejor reproduzca dos bandas de alturas bien diferenciadas y homogéneas en cuanto al color tímbrico.

Las acciones de frotado consisten alternativamente en movimientos continuos cortos, muy rápidos y energéticos o en movimientos de frotado lentos y continuos (ver las imágenes más arriba). Para obtener la mejor resultante sonora, utilizar las herramientas que mejor se presten (dependiendo del material con el que esté hecho el parche). El frotado puede ejecutarse con las manos (usando las uñas) o con una escobilla (en este caso es preferible la escobilla Dreadlocks) o incluso con un cepillo para la ropa.

En el caso de no contar con dos *Gran Cassa* graves, existe la opción de arreglar el set de percusión de manera de que una sola *Gran Cassa* pueda ser utilizada alternativamente por el percusionista 3 y 4.

Algunos “*stacc”* y “*secco”* en el piano se indican en notas cuyas teclas no tienen apagadores. En estos casos obviamente se hace referencia a la intención musical y al toque pianístico, no a la resultante auditiva de dicha acción.

La dinámica de la obra va desde el *ppp* (en el umbral de la audibilidad) hasta el *fff*, máxima intensidad posible.

La flauta *piccolo*; los crótalos; el xilofón; el contrafagot y los contrabajos están escritos en sus respectivas transposiciones. Todos los otros instrumentos están escritos en sonidos reales.

FE DE ERRATAS

Pg. 48: el arpa está entre la percusión 4. y el piano.
Pg. 59: el piano está entre las violas y los violoncellos.

El Sistema y sus Reglas

Lento, Senza tempo

♩ = 63/66 (ossia poco meno)

Flauta 1-2
Flauta 3
F13. picc
F12. picc
Oboe 1-2
Oboe 3
Clarinete 1-2
Clarinete 3
Fagot 1-2
Fagot 3
Cornos en Fa 1-3
Cornos en Fa 2-4
Trompeta en Do 1-2
Trompeta en Do 3
Sord Harmon
Trombón 1-2
Straight mute
Trombón 3
Straight mute
Tuba
sord
Timpani
Mar 1
Vib 2.
Perc.
3
4.
con motor
Perc 2
Arpa
Piano
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Contrabajo
Ossia:

a 2
1. solo
2. solo
1. e 2. straight mute
key slap
De ser posible elegir una *Straight mute* de fibra.
If possible, choose a *Straight* mute made of fibre.
muta Straight mute
Ajustar la velocidad del motor de forma que la ondulación del sonido resultante sea lo más aproximadamente posible a corchea = 63/66
Adjust the speed of the motor so that the resulting sound ondulation is as approximately as possible to eighth-note = 63/66
(stacc)
due essecutori
plaqué
poco sfz
(sempre)
altri
gliss
gliss arm
div a 2
pizz.
l.v.
pont
ord
Gr. Cassa

Lento, Senza tempo

♩ = 63/66

Soffio. Imboccatura chiusa.

Fl. 1-2

Fl. 3

Fl. 2. y 3. Picc

Ob.1-2

Ob 3

Cl.1-2

Cl.3

Fg. 1-2

Fg. 3

Cr. en Fa 1-3

Cr. en Fa 2-4

1. solo

Tp. en Do 1-2

Tb.3

Mar

Vib

chinese

(poco)

(poco)

5 bandas de alturas entre los 3 platillos y los 2 platillos chinos.

5 bands of pitches between the 3 cymbals and the 2 chinese cymbals

Arpa

quasi

Pno.

poco

Vln.I

altri

molto pont

molto vibr

a 2 ord

Tutti

Vln.II

Vla.

pizz.

div a 2

Vc.

alla punta

pont

ord

Cb.

Soffio. Imboccatura chiusa.

accell

♩ = 63/66

Fl 2. muta Fl Do

muta Fl Do

Hasta la casi extinción
de las resonancias
Until the almost complete
extintion of the resonances

Fl. 1-2
Fl. 3
Ob. 1-2
Ob 3
Cl. 1-2
Cl. 3
Fg. 1-2
Fg. 3
Cr. en Fa 1-3
Cr. en Fa 2-4
Tp. en Do 1-2
Tp. en Do 3
Tb. 1-2
Tb. 3
Tuba
Timp.
Perc I
Perc 2
Gr. Cassa
Arpa
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ossia:

1. solo
2. solo
ord
a 2
vía sord
poss
gliss
gl.
l.v.
Perc I
Perc 2
due essecutori
(stacc)
plaqué
cluster
quasi
molto vibr
pont
Tutti
como arrancado /
like torn off
arco
div a 2
sempre

Tonge Ram

Fl. 1-2
Fl. 3
Ob.1-2
Ob 3
Cl.1-2
Cl.3
Fg. 1-2
Fg.3
Cr. en Fa 1-3
Cr. en Fa 2-4
Tp. en Do 1-2
Tp. en Do 3
Tb. 1-2
Tb.3
Tuba
Mar
Arpa
Pno.
Vln.I
Vln.II
Vla.
Vc.
Cb.
Ossia:

frull
a 2
muta picc
1. solo
(Str. mute)
slap
Xyl
Secco!!
(ma udibile)
quasi sub
molto vibr
gliss
altri
div a 2
Tutti
molto arco
pizz.
arco
ord
pont
5 a 8
1 a 4
l.v.
I

rall

♩ = 54

♩ = 63/66

accell

21

5

Fl. 1-2

Fl.3

Ob.1-2

Ob 3

Cl. 1-2

Cl.3

Fg. 1-2

Fg.3

Cr. en Fa 1-3

Cr. en Fa 2-4

Tp. en Do 1-2

Tp. en Do 3

Timp.

Mar

Vib

Xyl

Gr. Cassa

Arpa

Pno.

Vln.I

Vln.II

Vla.

Vc.

Cb.

Ossia:

picc

muta Fl Do

1. solo

2. solo

a 2

(sempre simile)

* Ver nota / see note

* Los gestos repetitivos en negras deben escucharse como pulsaciones. Cada articulación debe estar precedida y sucedida por un *quasi subito crecendo e diminuendo.*

* Iterated gestures in quarters should be heard as pulsations. Each articulation must be preceded and succeeded by a *quasi subito crecendo e diminuendo.*

Con el piano
With the piano

vía sord

motor off

Egualiare la dinamica della percussione e l'arpa

toujours très perlé dans les aigüs

atriles 1 y 2
stands 1 and 2

todos cuerdas dobles.
all double strings

Totalmente estático / fully static

Tutti

arco

(Tutti)

pizz.

alla punta

div a 2

poco pont

rall

= 54

Fl. 1-2
Fl. 3
Ob.1-2
Ob 3
Cl. 1-2
Cl. 3
Fg. 1-2
Fg. 3
Cr. en Fa 1-3
Cr. en Fa 2-4
Tp. en Do 1-2
Tp. en Do 3
Tb. 1-2
Tb. 3
Mar
Vib
chinese
Arpa
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.

frull ord frull ord

gliss

a 2

Con el piano
With the piano

con los trombones
with the trombones

l.v.

slow rubbing

pont

poco sfz

arco (Tutti)

piu f

8va

28

Fl. 1-2

Fl. 3

Ob. 1-2

Ob 3

Cl. 1-2

Cl. 3

Fg. 1-2

Fg. 3

a 2

frull

ord

Con el piano / With the piano

como arrancado / like torn off

1. solo

slap

Soffio. Imboccatura chiusa.

Con el piano
With the piano

Cr. en Fa 1-3

Cr. en Fa 2-4

Tp. en Do 1-2

Tp. en Do 3

Tb. 1-2

Tb. 3

Tuba

(a 2)

2. solo

Acciones de frotado muy cortas, firmes y energéticas. Deben ser bien audibles.
Eventualmente duplicar los parches y/o las escobillas.

Very short, firm and energetic rubbing actions. They must be very audible.
If necessary, duplicate the skins and/or brushes.

Mar

Gr. Cassa

quasi sub

Arpa

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

molto vibr

pizz.

poco pont

IV

molto arco

pont

ord

Tutti

div a 2

gliss

salt

(pont)

arco

♩ = 63/66

accell

(ossia 8va sopra)

"Jet"

Fl. 1-2

Fl.3

como arrancado / like torn off

Ob.1-2

1. solo

a 2

Ob 3

Cl. 1-2

Id. ant.

ord → frull → ord

Cl.3

slap

(sempre simile)

Fg. 1-2

Fg.3

Cr. en Fa 1-3

Cr. en Fa 2-4

Tp. en Do 1-2

2. solo

sub

Tp. en Do 3

Tb. 1-2

1. muta sord Harmon

Tb.3

Tuba

Timp.

gliss

l.v.

Ring (*ossia* stand edge)

Mar

Vib

Xyl

Gr. Cassa

Arpa

Pno.

quasi sub

Vln.I

Vln.II

Vla.

Vc.

Cb.

arco

pont

ord

pizz.

div a 2

(ord)

Tutti

poco pont

atriles 1 y 2
stands 1 and 2

todos cuerdas dobles.
all double strings

Ossia:

36

Fl. 1-2

frull → ord → frull → ord (sempre simile)

quasi gliss

Fl. 3

frull → ord → frull → ord (sempre simile)

quasi gliss

Ob. 1-2

1. solo

Ob 3

frull → ord (sempre simile)

Cl. 1-2

quasi gliss

Cl. 3

Fg. 1-2

Cr. en Fa 1-3

a 2

(poco)

Cr. en Fa 2-4

a 2

Tp. en Do 1-2

a 2

frull

Con el piano
With the piano

como arrancado / like torn off

Tp. en Do 3

frull

Tb. 1-2

2. vía sord

1. solo

Mar

l.v.

Vib

l.v.

Xyl

Gr. Cassa

1.

Arpa

Pno.

sciolto

(non stacc!)

Con el Tb1 / With the Tb1

Vln. I

quasi sub

Vln. II

Id. ant.

Vla.

pizz.

(Tutti)

arco

Vc.

pizz alla guit

arco

(sempre simile)

Cb.

Ossia:

(sempre simile)

39

Fl. 1-2

Fl. 3

Ob. 1-2

Ob 3

Cl. 1-2

Cl. 3

Fg. 1-2

Fg. 3

Cr. en Fa 1-3

Cr. en Fa 2-4

Tp. en Do 1-2

Tp. en Do 3

Tb. 1-2

Tb. 3

Timp.

Mar

Xyl

Arpa

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Ossia:

Tonge Ram

muta picc

a 2

(sempre simile)

2. solo

1. solo

ord

Con las violas

Tb 2 y 3

Con el piano
With the piano

Tb 2

1. vía sord

frull

gliss

Gr. Cassa

Tutti

molto arco

pizz.

arco

quasi sub

l.v.

Fl. 1-2
pico
Fl. 3
Ob. 1-2
Ob. 3
Cl. 1-2
Cl. 3
Fg. 1-2
Fg. 3
Cr. en Fa 1-3
Cr. en Fa 2-4
Tp. en Do 1-2
Tp. en Do 3
Tb. 1-2
Tb. 3
Timp.
Mar
Xyl
Gr. Cassa
Arpa
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ossia:

frull
ord
a 2
1. solo
non frull!!
repetición lo más rápido posible
gliss
(sempre simile)
Con el piano
With the piano
como arrancado / like torn off
quasi sub
(poco)
div a 2
pont
pizz.
arco
sempre
l.v.
Leo.

47

Fl. 1-2

quasi gliss

Fl.3

picc

gliss

muta Fl Do

Ob.1-2

a 2

Ob 3

Cl. 1-2

Cl.3

Fg. 1-2

Fg.3

Cr. en Fa 1-3

ord

Cr. en Fa 2-4

Tp. en Do 1-2

Tp. en Do 3

Sord Harmon

quasi sub

Tb. 1-2

Tb.3

slap

Tuba

Mar

l.v.

Vib

Xyl

como arrancado / like torn off

grave

Arpa

Pno.

Vln.I

Vln.II

arco pont

ord

pizz alla guit

arco

Vla.

Vc.

Cb.

(Tutti)

Tutti

molto arco

Ossia:

50

Fl. 1-2

Fl. 3

Ob. 1-2

Ob 3

Cl. 1-2

Cl. 3

Fg. 1-2

Fg. 3

Cr. en Fa 1-3

Cr. en Fa 2-4

Tp. en Do 1-2

Tp. en Do 3

Tb. 1-2

Tb. 3

Timp.

agudo

Xyl

Arpa

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Ossia:

Soffio. Imboccatura chiusa.

como arrancado / like torn off

Non frull!

Con el piano
With the piano

Mar

quasi gliss

(sempre simile)

1. solo

a 2

frull

ord

pont

arco

Tutti

gliss

♩ = 44

Fl. 1-2
frull
rall
ord
Fl. 3
muta picc
Ob.1-2
(sempre simile)
Ob 3
Cl. 1-2
a 2
Cl.3
Fg. 1-2
a 2
Fg.3
Cr. en Fa 1-3
Cr. en Fa 2-4
Tp. en Do 1-2
1. solo
1. e 2. via sord
Tp. en Do 3
Tb. 1-2
(sempre simile)
Tb.3
frull
poco a poco
aire/air sound
Timp.
Mar
Ring (*ossia* stand edge)
como arrancado / like torn off
Xyl
Gr. Cassa
Ring (*ossia* stand edge)
como arrancado / like torn off
Arpa
glissy
Pno.
Vln.I
Vln.II
div a 2
Vla.
ord
Vc.
Cb.
Ossia:
1. solo