

UCLA
Contemporary Music Score Collection

Title

Walrus Coda Song

Permalink

<https://escholarship.org/uc/item/3f94j6wd>

Author

Venturi, Francesco

Publication Date

2020

WALRUS CODA SONG

fr. šlj. venturi

Rubato

(THE DENSITY:)

4 MARACAS sfz sfz sfz sfz sfz SIM.

15"

30"

45"

1'

POCO → A POCO → SOSTENUTO →

SEMPRE... PIU... NERVOSO

2' 1'30"

MOLTO POCO... A POCO... ROTATO

SEMPRE... MENO... ALTERNATO... E LARGO...

GRADUALMENTE (MS.) (MS.)

INS. SEMPRE... PIU... NERVOSO

ASSAI GRADUALMENTE

3' 2'20"

ON MIC SUB. C.P.

SI... FA... MICROSCOPICO!

SEMPRE PIU' STRETTO

ASSAI GRADUALMENTE

STRETTO (MS) (MS)

PULO A... POCO... NERVOSO...

4' 2'53"

CON GESTI DINAMICI

a2 a2

C.P. SEMPRE... PIU... CALMO...

5' 3'02"

VOX f poss. AD LIB. X 2

NAD MIL - LA!

6' 3'24"

ON MIC SUB. C.P.

VOX P... P... NAD MIL - LA!

POCO CRESC.

3'30"

7 3'30" SUB. ON MIC f VOX
 SUB. C.P. f poss. RAD MIL - LA! VAD MIL - LA!
 8 3'40" a2 a2 # SUB. C.P. a4
 SEMPRE... PIÙ... DISORDINATO...
 GRADUALMENTE... ROTATO... 4'

9 4'03" SEMPRE PIÙ ACCENTATO AGITANDO LE BRACCIA IN TUTTE LE DIREZIONI
 POCO... A... POCO... CALMO... 4'

SEMPRE PIÙ SCIOLTO 4'30"

10 4'34" LARGO (MICROSCOPICO) CRESC. 5'

11 5'06" EX ABRUPTO, x3 f poss. ECO 5'

12 5'21" COL BRACCIO PERPENDICOLARE AL PUNTO ALTEZZA DEGLI OCCHI. L'ALTRO BRACCIO IN BASSO A SINISTRA. 5'30"

a1 (SEMPRE EGUALE)
 a2 CRESC... POCO... ALLA... VOLTA... MOLTO SOSTENUTO

13 5'45" a2, ad lib. SILENZIO ASSOLUTO! FROTTATO MANICO SU MANICO ON MIC (p) moltissimo SILENZIO ASSOLUTO! a4 ORA. ORA. BENSÌ 6'

14 6' NELLA... 6'

PIÙ... 6'30"

TOTALE... 7'

STASI... 7'

5. 4. 3. 2. 1. CLAVES

15 7'10" $\text{♩}/85$ SCIOLTISSIMO AD LIB.

SECCO!

STRASCIANDO SULLA LUNGHEZZA DEL MANTICO (f)

MOLTO RUBATO (p)

Tempo sott. rit....

tamp. poco rit. (p)

SUSTENUTISSIMO (f)

ECO

RUBATO (f)

SOST. (f)

RUBATO

FAR CADERE 7 M. 16 8'15"

SUB! (H)

PRENDE +2

a4

~8'05" (c.p.)

~8'09" (c.p.)

~8'30"

SCORREVOLISSIMO

17 8'33"

PRENDE CILINDRO LE MANI APPESSE BEL VISO

IMP PRECISO, QUANDO EMERONO GLI ACCENTI DALLA DENSITA'.

ca. 3" FOUL'S CADENZA (ad lib.)

~9'3" (c.p.)

~9'22" (c.p.)

9'30"

POCO... A POCO... MANI GIUNTE

18 9'43"

a4 (2+2)

a4 (3+7)

19 9'47"

ON MIC

STATICO

10'

20 10'08"

STATICO (pp)

ALTO SOPRA LA TESTA

21 10'25"

RALL. AL NULLA...

a7 STATICO (ON MIC)

10'30"

POCO A POCO DIM...

(IMMOBILE!)

22 1'33" a1

POCO A POCO

23 a1 ON MIC 11'02" MOLTO RITMICO, TEMPO GIUSTO

15 16

mf REGOLARISSIMO

24 11'10" DIM. POCO... A... POCO...

TO THE... SHORTEST... MOVEMENT...

25 11'31" SFIDANDO IL MICROFONO

(a1) PRECISO E MICROSCOPICO

BATTUTO ON MIC

(C.P.)

26 11'45" CRESC. MOLTO

27 11'50" POCO RIT.

VOX

GAD MIL - LA! LAD MIL - LA! MAD MIL - LA!

28 11'52" PRENDE +3

a3

BATTUTO ON MIC a1 (#)

29 12' SOSTENUTISSIMO!

a3

BATTUTO ON MIC a1

VOX

VAD MIL - LA! RAD

30 12'08" SVB. DIM. SVB. C.P.

a4

GRADUALMENTE ACCENTATO

31 12'36" TEMPO D'ANDANTE

POCO A POCO RIT.

SEMPRE MEGLIO ACCENTATO..

ACCEL. --> TEMPO I

32 13'14" CADONO 7° E 2°!

a2

secco!

FINALE!

33 13'16" COMPIL. A

ATTACCA SUBITO

SCIOLTISSIMO

(f) SCHEZZANDO

COMPIL. B

COMPIL. C

CADE 3°!

CADE 4°!

IMMABILE SIMB A

IMPORTANTE!

SET

Sono previste **4 coppie di maracas, perlopiù non abbinare ma combinate**. Gli strumenti saranno impiegati **a 1, a 2** (in una mano o in posizione ord.), **a 4** (3+1 o per la maggior parte 2+2), più raramente **a 3** (2+1 o in una mano). **Il set va cambiato regolarmente durante l'esecuzione**, valorizzando le sfumature richieste nelle tecniche.

Le quattro coppie di strumenti dovrebbero avere queste caratteristiche:

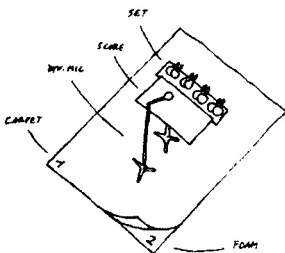
- finissime e brillanti (molto reattive e dal crepitio prolungato)
- fini e poco scure (molto caratterizzate)
- sgranate e scure (ma poco colme e meno aggressive)
- piccole, abbastanza sonore e precisissime (possibilmente di cuoio)

Quando possibile: una coppia "da concerto" grandi (testa di **fiber**, grana sottile e suono brillante, che permettano di ottenere un finissimo "fruscio"); una coppia in **metallo**, grandi (se ne trovano in alluminio, le più belle sono in bronzo, il suono dev'essere più scuro di quello della coppia in resina); una coppia latino-americana di **legno**, grandi (grana più grezza, ma attenzione alla scelta di queste maracas, spesso le migliori sono inutilizzabili in quanto coprono le altre); una coppia in **CUOIO**, piccole (rispetto a queste può bastare una combinazione come: in pelle/piccole, in legno/grandi - oppure - in legno/grandi, in pelle/piccole, entrambe dalla grana grossa).

Un set di partenza ottimale è: la coppia in resina abbinata e rivolta verso l'interno; una in metallo a destra e una in legno a sinistra verso l'esterno; gli interventi, i cambi, sezioni intere **a 1** (per esempio con una piccola), secondo le occasioni. Con i movimenti del corpo e l'inclinazione delle braccia si valorizza il timbro e la qualità delle "miscelate", mettendo in rilievo uno o l'altro colore in maniera "cangiante", misurando al tempo stesso la densità con la coppia abbinata al centro, che deve permettere un crepitio prolungato (anche con il gesto più piccolo) come nel caso delle maracas in fiber.

Ciononostante, **il pezzo può essere eseguito su un solo paio di maracas (di qualunque tipo)**, dato che la partitura è volontariamente priva di cambi prescritti. In questo caso ovviamente si ignoreranno le indicazioni **a 3** e **a 4**, ma si lavorerà sulla dinamica per ottenere l'effetto di "raddoppio".

A terra deve essere predisposto un tappeto per proteggere gli strumenti in vista del finale.

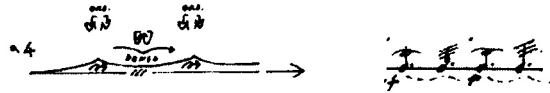
AMPLIFICAZIONE

È previsto dalla scrittura un microfono dinamico sul quale eseguire alcuni passaggi. Su questo canale dovrebbe essere inserito un leggero passa-alti, in vista del passaggio "battuto on mic". Il microfono deve essere installato e regolato in modo da cogliere i gesti di prossimità e non amplificare nient'altro. **La specializzazione non deve essere frontale**: il suono amplificato deve provenire dal fondo (e dai lati) della sala, non dal palco.

DENSITÀ

I frullati, i tremoli e i "roteati" costituiscono la densità dalla quale emerge qualsiasi evento (=i fantasmi). Questa densità subisce una continua trasformazione durante la durata del pezzo: e la continuità è un aspetto da curare con la massima attenzione. Quando si deve cambiare, o voltare pagina (al 7° min.), **bilanciare al meglio il collasso di densità con l'energia dell'altra mano**.

La notazione della densità si presenta in notazione grafica o in notazione tradizionale

La densità si articola in due evoluzioni differenziate per ogni mano - talvolta sincronizzate - ed entrambe le mani seguono una continua dialettica fra "rotatorio" (quindi accentato) e "legato" (frullato o tremolo). La qualità dei tremoli e dei gesti rotatori dipende dalla postura e non solo dalle braccia: l'angolatura delle spalle, i gesti "in piedi" (cioè volgendo la mano al pubblico) o le mascherature (allontanando la mano verso la scena): **l'uso tutto il corpo è d'importanza capitale nella riuscita del pezzo**.

FANTASMI

Gli episodi **devono emergere dalla densità e non interromperla**. La loro apparizione dev'essere fantasmatica al punto da rasentare "l'errore di orchestrazione". È di fondamentale importanza escogitare una maniera di ottenere il timbro desiderato (cambiando maracas) con largo anticipo rispetto al "fantasma", senza interrompere o modificare la densità a ridosso degli episodi.

GRAFIA:

- ☄ frullato: il più denso possibile.
- ☞ roteato ampio: legato ma leggermente accentato (nelle due varianti seguenti)
- ☞ "insieme": più ampio e più accentato, gesti rotatori delle braccia sincronizzati.
- ☞ alternato ("ord."): meno ampio e accentato, gesti rotatori delle braccia alternati.
- ☞ mani vicine e braccia davanti al corpo
- ☞ braccia aperte e mani al livello della testa
- c.p. come prima / as before
- s.c.p. subito come prima / sub. as before

VOCE

Walrus Coda Song prevede l'uso della voce da parte del percussionista. La vocalità si ispira direttamente ai venditori di strada: bisognerà perciò cercare un timbro e un'intensità adeguate. I richiami sono:

NADMILLA! LADMILLA! RADMILLA!
GADMILLA! MADMILLA! VADMILLA!

F.V.

durata: ~ 21 min.

NOTA:

Walrus Coda Song può essere eseguito in due versioni, integrale o ridotta. Nella **versione integrale**, alla fine dell'episodio 31, tornare al 14 ("Nella più totale stasi"), saltare il 15 e passare direttamente al 16. Una volta raggiunto il 31 proseguire su 32 e 33 (finale).

Nella **versione ridotta** ignorare il ritornello e terminare alla fine della 4a pagina.

Durata della versione ridotta: ~ 14 min.

WALRUS CODA SONG by Francesco Venturi

PERFORMANCE NOTES

SET

There are 4 couples of maracas, mostly unmatched but combined. The instruments will be used *a 1*, *a 2* (in one hand or in ord position), *a 4* (3 + 1 or most 2 + 2), rarely *a 3* (2 + 1 or in one hand). The set should be changed regularly during the performance, enhancing the nuances required in the techniques. The maracas should have these features:

- finest and brilliant (very reactive and prolonged creep)
- fine and little dark (very characteristic)
- garnished and dark (but less crowded and less aggressive)
- small, pretty sound and precise (possibly leather)
-

Whenever possible: a great "concert" couple (fiber head, thin grain and brilliant sound, which allow you to get a very "frustrated"); a metal pair, large (if they are in aluminum, the finest are bronze, the sound should be darker than the resin pair); a big Latin-American pair of woods (roughest grain. Be careful with the choice of these maracas: often the best are unusable, because they are too loud); a pair of leather, small (compared to these can be a combination of: leather / small, wood / large - or - wood / large, leather / small, both of the big grain).

An optimal starting set is: the resin pair matched and facing inward; a metal one to the right and a wooden one to the left to the outside. Interventions, changes, whole sections *a 1* (e.g. with a small one), according to the occasions. Body movements and the inclination of the arms enhance the quality of the "blends" by highlighting one or the other color in a "changeable" way, while measuring the density with the paired pair at the center, which should allow for long rattling (even with the smallest gesture) as in the case of fiber maracas.

Nonetheless, the piece can be played on only a few maracas (of any type), as the score is voluntarily devoid of prescribed changes. In this case obviously you will ignore the 3 and 4 directions, but you will work on the dynamics to get a "doubling" effect.

DENSITY

frullatos, tremolos and rotating gesture form the density from which any event (= the ghosts) emerges. This density undergoes a continuous transformation over the duration of the work, and continuity is of paramount importance: when you need to change or turn page (at 7 'min.), Balance the density collapse with the energy of the piece, other hand.

Density is articulated in two differentiated evolutions for each hand - sometimes synchronized - and both hands follow a continuous dialectics between "rotator" (hence accentuated) and "bound" (frullato or tremolo). The quality of tremors and rotating gestures depends on posture and not just from the arms: the angle of the shoulders, the gestures "standing" (ie, turning the hand to the public) or the masking (moving the hand to the scene): I 'Use the whole body is of vital importance in the success of the piece.

GHOSTS

The episodes, punctually indicated by the number and the minute, must emerge from the density and not interrupt. Their appearance must be phantasmatic to the point where the "orchestration mistake" lies. It is crucial to find a way to get the desired stamp (changing maracas) far ahead of the "ghost" without interrupting or changing the density behind the episodes.

AMPLIFICATION

There is a dynamic microphone written on it to make some passages. On this channel should be inserted a slight high-pass, in view of the "beat on mic" passage. The microphone must be installed and adjusted to capture proximity gestures and do not amplify anything else. Spatialization must not be frontal: amplified sound must come from the bottom (and sides) of the room, but not from the stage.

HANDWRITING:

c. p. as before / as before

s. c. p. immediately as before / sub. as before

World Premiere: Milan, February 27, 2016 - Matteo Savio, maracas.