Pacífico Sur

cuarteto de cuerdas /
string quartet

Gianni Bencich

Acerca de / About

La inspiración original de la pieza está en el Océano Pacífico, específicamente la región del Sur entre las costas de Perú y Chile. A partir de esta imagen, tomé un acercamiento material en el que busqué evocar los comportamientos de un sistema de glissones en un contexto instrumental. La notación propuesta simula la parametrización encontrada en controles de sistemas de síntesis de partículas, abstrayendo los elementos actuantes del intérprete en formas más elementales, separando las acciones que componen el gesto tradicional, dirigiendo el sonido hacia posibilidades que atenten contra la lógica idiomática del instrumento de cuerdas.

The original inspiration for this piece comes from my experience watching the Pacific Ocean, specifically the Southern region in front of the Peruvian and Chilean shorelines. From this, I took a material approach in which I tried to evoke the behavior of a glisson system in an instrumental context. The proposed notation simulates the parametrization found on particle synthesis controls, abstracting the acting elements of the performer towards more primeval forms, separating the actions that compose a traditional gesture, directing sound towards possibilities that attempt against the idiomatic logic of the string instrument.

Notas para la interpretación / Performance notes

Tablatura:

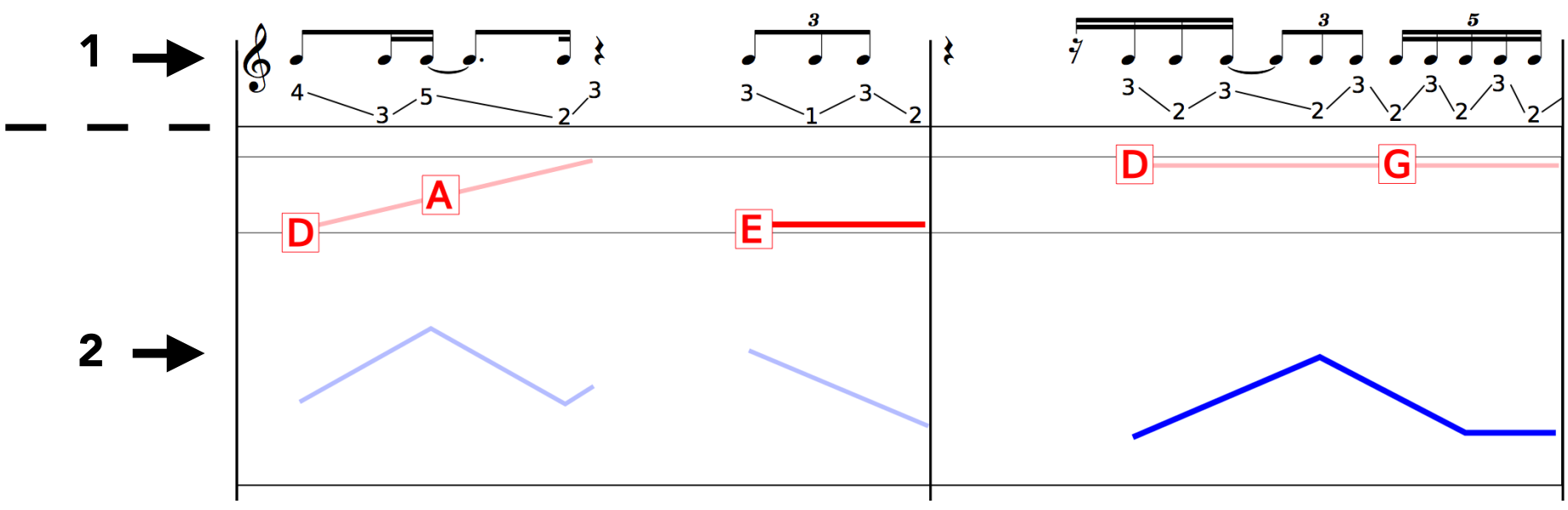
Cada instrumento es presentado en forma de tablatura con dos secciones principales:

1. Sección de ritmo y arco
2. Sección espacial - tablatura de cuerpo del instrumento

Tablature:

Each instrument is presented as a tablature with two main sections:

1. Rhythmic and bow section
2. Spatial - instrument body section



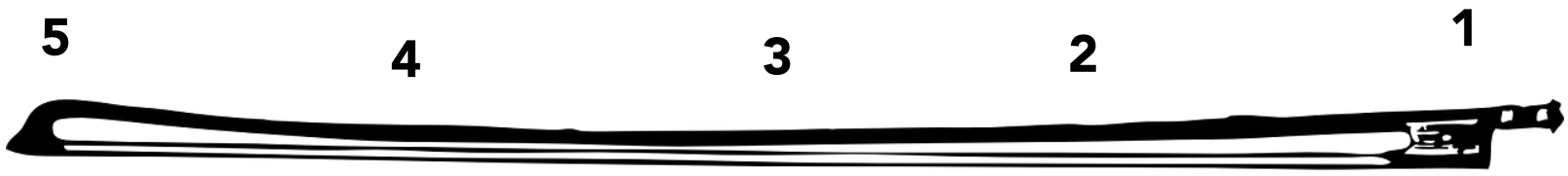
1. Ritmo y arco / Rhythm and bow

El ritmo propuesto corresponde a los ataques de arco que debe ejecutar el intérprete, cada nueva nota en la partitura corresponde a un nuevo arco en la dirección contraria a la anterior.
Las indicaciones numéricas que se ven debajo del ritmo indican la trayectoria de arco que se debe seguir.

The written rhythm corresponds to bow attacks that must be carried out by the performer, each new note in the score must be interpreted as a new bow strike in the opposite direction to the previous one.
Number indications below the rhythm specify the bow trajectory to be followed.

Los siguientes cinco puntos se deben encontrar en el arco de cada instrumento:

The following five points must be located on each instrument's bow:



Las indicaciones numéricas señalan de qué punto a qué punto debe viajar el arco en el espacio rítmico denotado. Dentro de una frase, el ataque de una nota representa el final de la anterior, de esta forma cada figura rítmica está conectando siempre dos puntos del arco hasta el final de la frase (cuando se señala con un número adicional el punto final del arco).

The number indications designate from which point to which other point the bow must travel within the stipulated rhythmic space. Within a phrase the attack of one note represents the end of the previous one, this way each rhythmic figure is always connecting two points of the bow until the end of the phrase (at this point an additional number is placed to specify the ending point for the bow).

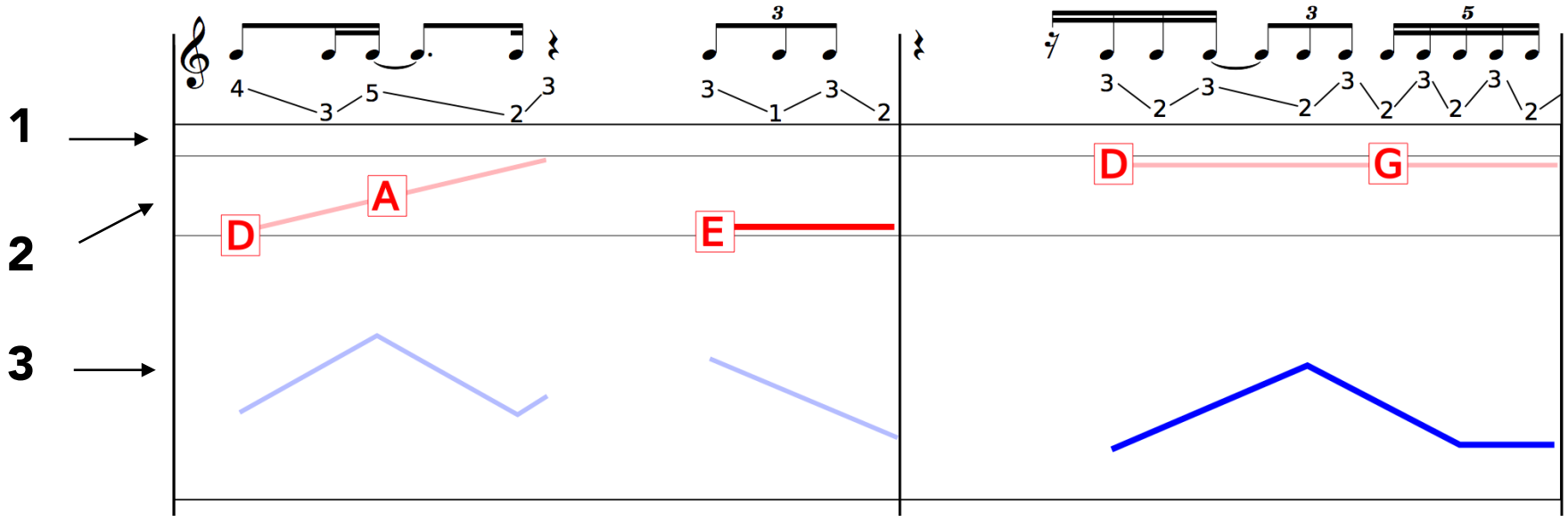
2. Tablatura espacial - cuerpo del instrumento / Spatial tablature - instrument body

La sección debajo de las indicaciones de ritmo y arco corresponde a una representación gráfica reducida del instrumento. Está a su vez dividida en tres secciones que representan a tres divisiones de cada instrumento:

The section below the rhythm and bow indications corresponds to a simplified graphical representation of the instrument. It is itself divided in three sections that represent three divisions of each instrument:

1. Detrás del puente* / Behind the bridge*
2. Área ordinaria del arco / Regular bow playing area
3. Diapasón / Fingerboard

* (El puente divide las secciones 1 y 2)
* (Bridge divides sections 1 and 2)



Líneas de colores / Colored lines

Las líneas de colores corresponden a las dos manos del intérprete sobre el instrumento.

La línea roja es la mano derecha, la azul es la izquierda.

En ambas manos existen dos posibilidades de niveles de presión de los dedos sobre las cuerdas: una presión más leve que se indica con un trazo más delgado y claro; y una presión más fuerte que se indica con un trazo más ancho y oscuro. Más información sobre los niveles de presión a continuación.

Colored lines represent the performer's hands on the instrument.

The red line is the right hand, the blue one is left.

Both hands have two possibilities regarding the pressure of the fingers on the strings: a lighter pressure is indicated with a thinner clearer stroke; stronger pressure is indicated with a wider darker stroke. More information on the pressure levels is presented ahead.

Mano derecha - Línea roja / Right hand - Red line

En la línea roja (mano derecha) aparecerán indicaciones en cuadrados que indican la(s) cuerda(s) a ser tocadas con el arco.

La presión leve en la línea roja dará como resultado un sonido airoso similar al flautando. La presión fuerte se asemeja al toque ordinario. Adicionalmente en un par de momentos aparece una línea roja exageradamente ancha, esto indica que se debe aplicar presión extrema sobre el arco (scratch).

The red line (right hand) will contain squares with string specifications that signal which string(s) must be played at any given time.

Light pressure on the red line will result in airy flautando-like sound. Hard pressure is more like ordinario playing. Additionally, a couple of times during the piece, an extremely wide red stroke will appear, this indicates overpressure (scratch) to be applied on the string.

Mano izquierda - Línea azul / Left hand - Blue line

No hay notas específicas escritas en la pieza. El intérprete debe evitar totalmente pensar en notas.

La mano izquierda no contiene una indicación exacta de digitación. Esto es porque se espera una altura relativamente similar de todas las cuerdas en cualquier momento. Partículas acústicas y gestos que fluyan son la esencia de la pieza. Se sugiere al intérprete que de ser posible mantenga un dedo en cada cuerda la mayoría del tiempo en la posición que le sea más cómoda (es la intención del compositor que la exactitud no importe en este aspecto), con la finalidad de hacer transiciones rápidas y eficientes entre cuerdas que mantengan cierta proporcionalidad a lo largo de la pieza.

Es necesario recordar, además, que mientras más sube el arco en el diapasón, se hace más necesario ejercer presión sobre las cuerdas que no están siendo ejecutadas para que no bloqueen las cuerdas indicadas ante el arco.

There are no specific notes written in the piece. Note-driven performance should be avoided. Acoustic particles and flowing gestures are the essence of the piece.

The left hand line does not contain an exact fingering specification regarding string fingerings. That is because it is expected that the performer applies a relatively similar "vertical range" to all strings at any given time. It is suggested that, if possible, the performer maintains a finger on each string most of the time in whatever position

they find more comfortable (It is the composer's intention that exactness is not important in this aspect), in order to make fast and efficient transitions between strings that hold some proportionality throughout the piece.

As said previously, interval exactness between the stops on each string are not important but the natural flow of one string to another while maintaining the frequency-range change from string to string is most important.

It is also necessary to consider that, while the bow goes deeper into the fingerboard, it may become more necessary to stop strings that are not being played in order to avoid the bow being blocked from the necessary strings by the unplayed strings.

Dinámica / Dynamics

No hay indicaciones de dinámica en la mayoría de la pieza. Solo aparecen en los momentos de pizzicato (y se mantienen iguales por todo el tiempo del pizzicato).

Esto es porque la dinámica emerge de la interacción entre presión y velocidad de arco (siendo el segundo a su vez un resultado del ritmo y trayectoria de arco).

There are no dynamic indications in most of the piece. They only appear during pizzicato parts (and remain the same for all the pizzicato moment)

This is because dynamics emerge from the interaction between bow pressure and speed (the latter one being itself a result of the combination of rhythm and bow trajectory).

Pizzicato / Pizzicato

La indicación de pizzicato [pz] afecta solo a la nota que precede o a las notas señaladas con una franja.

Los pasajes con pizzicato incluyen una indicación dinámica. Esta afecta a toda la frase hasta que aparezca una nueva indicación o vuelva la acción con el arco indicada por la línea roja.

Pizzicato indication [pz] affects only the note it precedes or the notes it signals with a bracket.

Pizzicato passages have a dynamic indication. It affects all the passage until a new indication appears or bowing is resumed.

Duración / Duration

La duración aproximada de la pieza es 4'20".

The duration of the piece must be around 4'20".

Partitura y partes / Score and parts

Se recomienda que todos los miembros del cuarteto toquen directamente de la partitura que incluye todas las partes instrumentales con la finalidad de trabajar más como una unidad textural.

Por razones de espacio y claridad, esta versión de la partitura no contiene números de compás. Una versión de la partitura con números de compás puede ser brindada por el compositor.

Partes individuales (conteniendo números de compás) están disponibles y pueden ser brindados por el compositor.

It is recommended that all members of the quartet play using the score with all instrumental parts in order to achieve greater textural unity.

For space reasons and greater clarity, this version of the score has no bar numbers. A version of the score with bar numbers can be requested from the composer.

Individual parts (containing bar numbers) are available from the composer.

Contacto / Contact

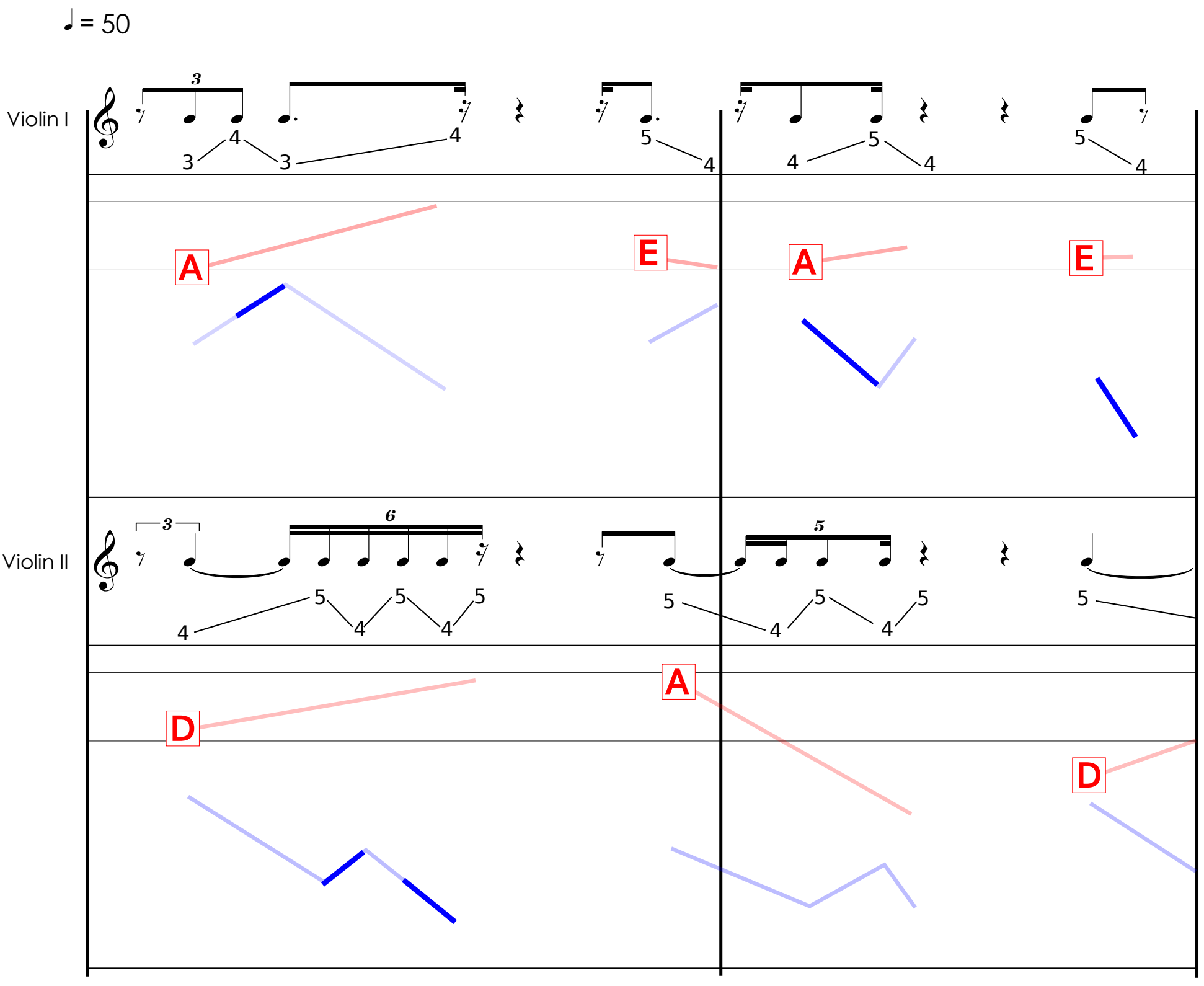
giannibencich@gmail.com
www.giannibencich.com

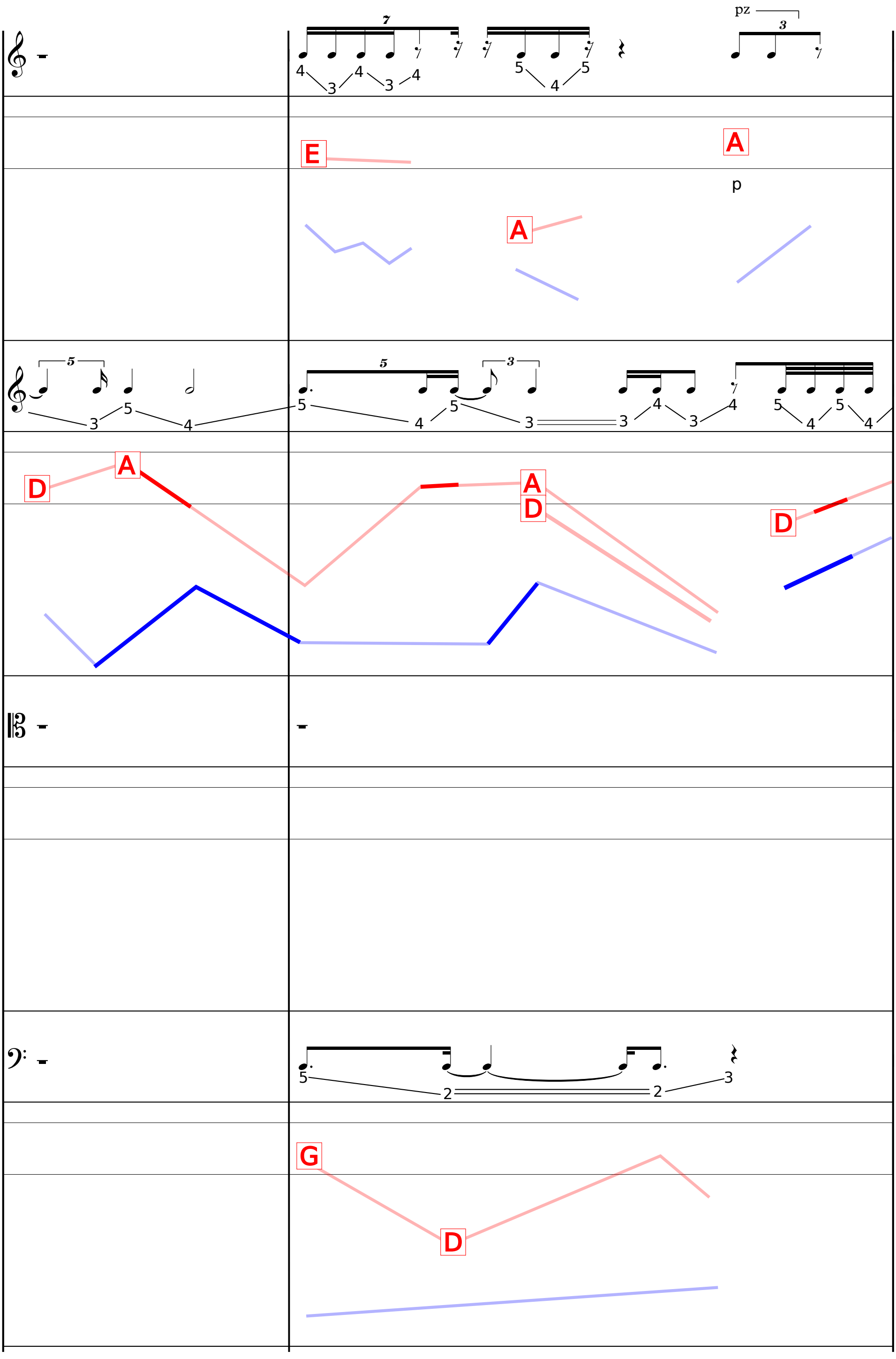
PACíFICO SUR

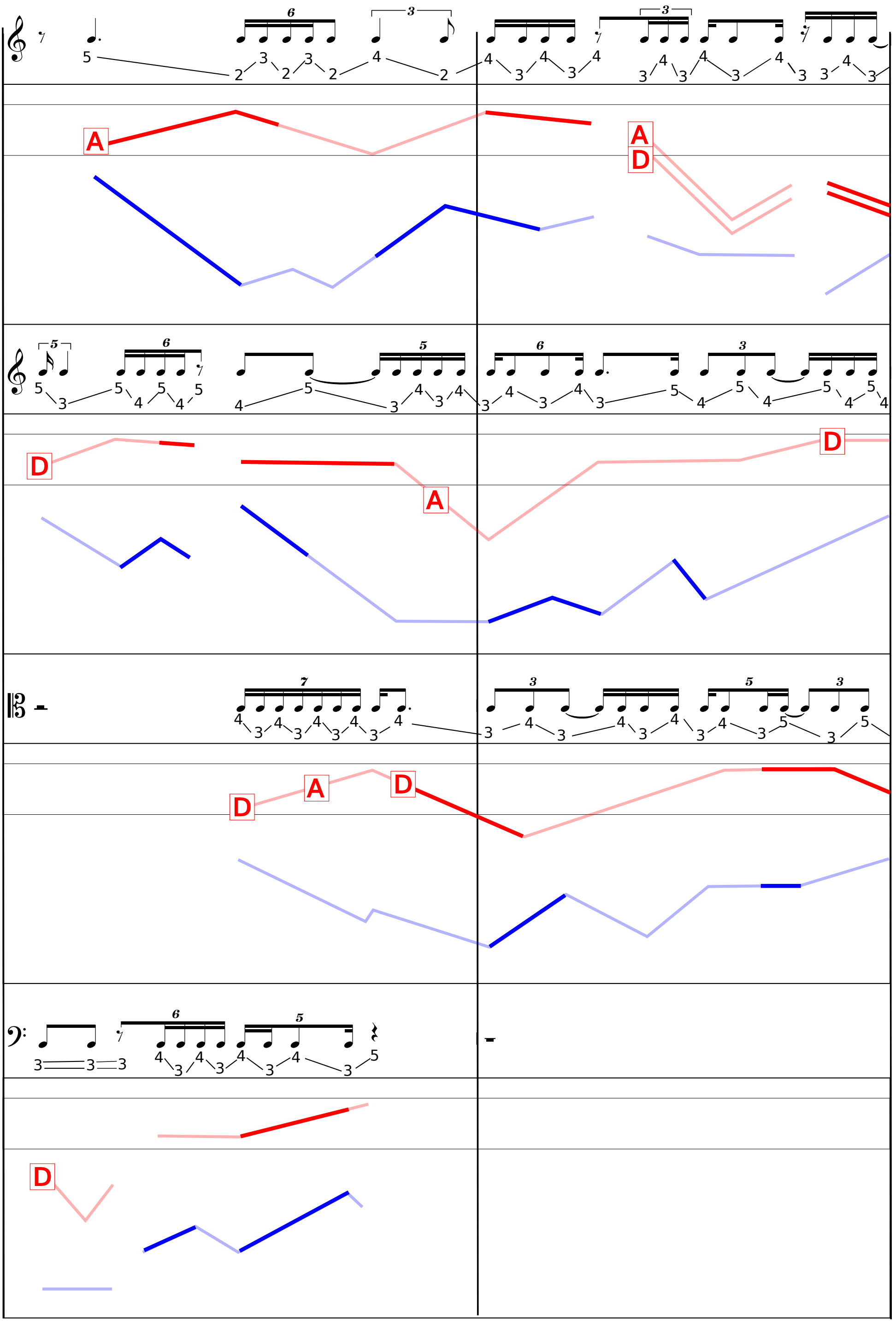
for string quartet

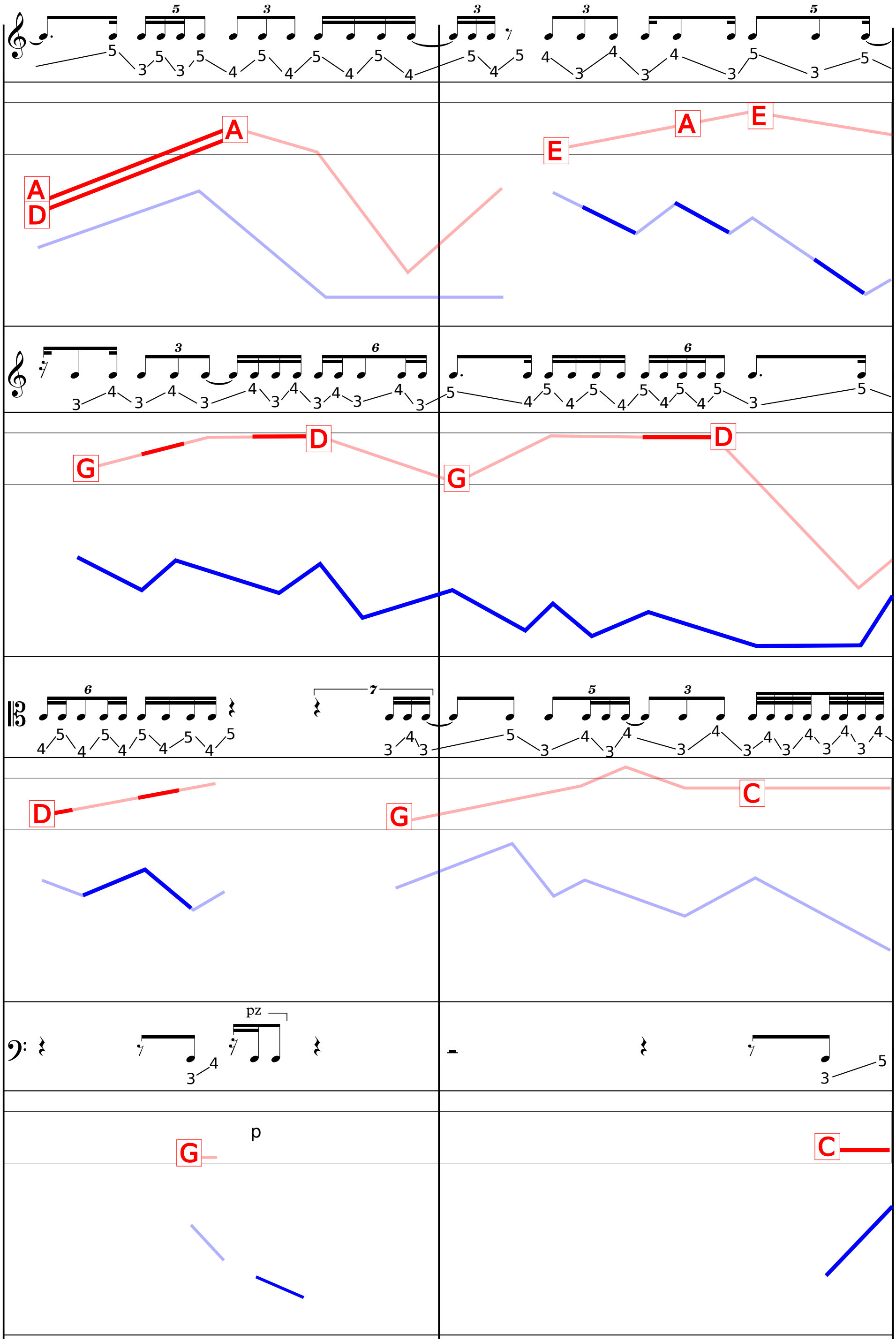
Gianni Bencich

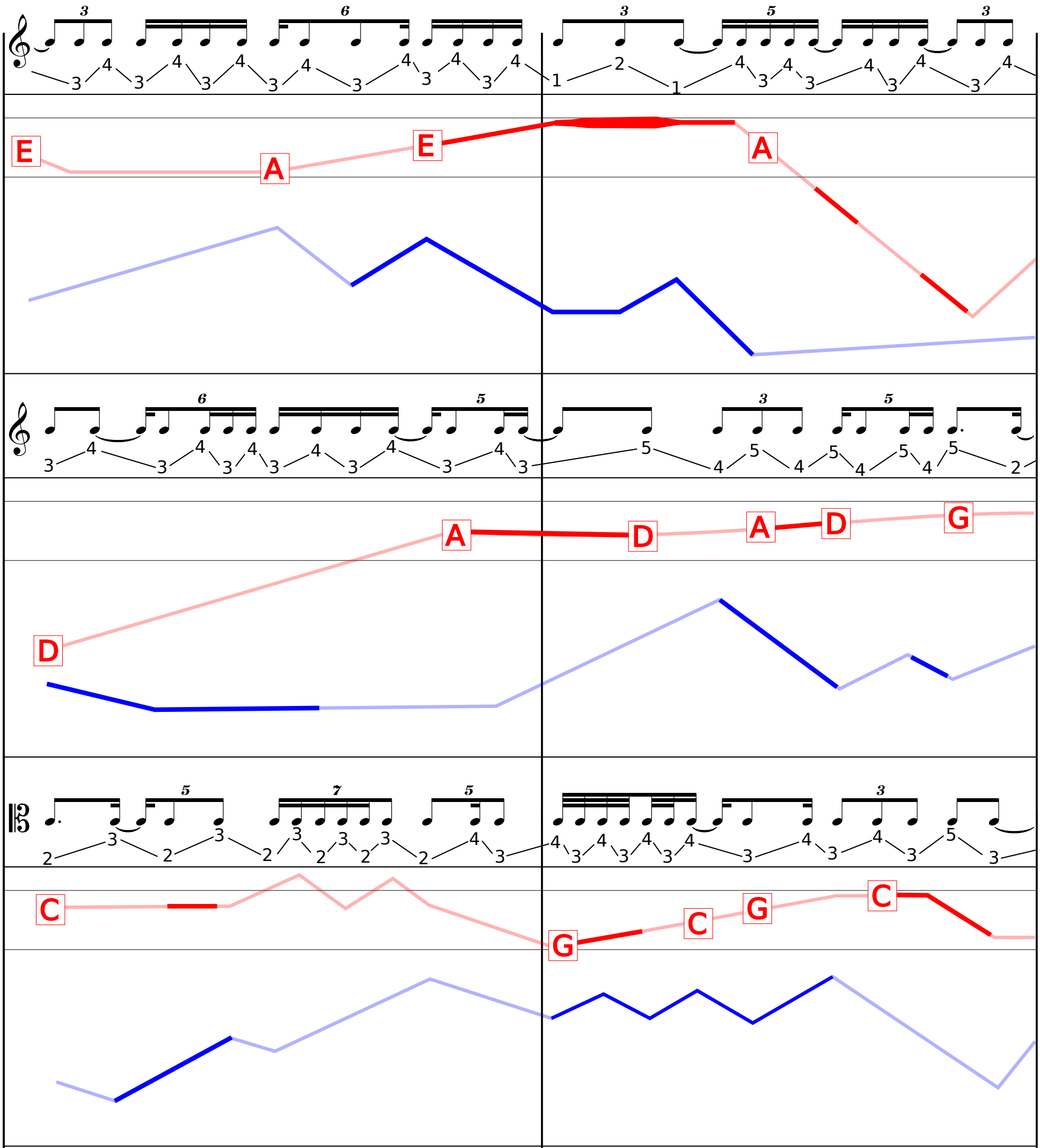
♩ = 50

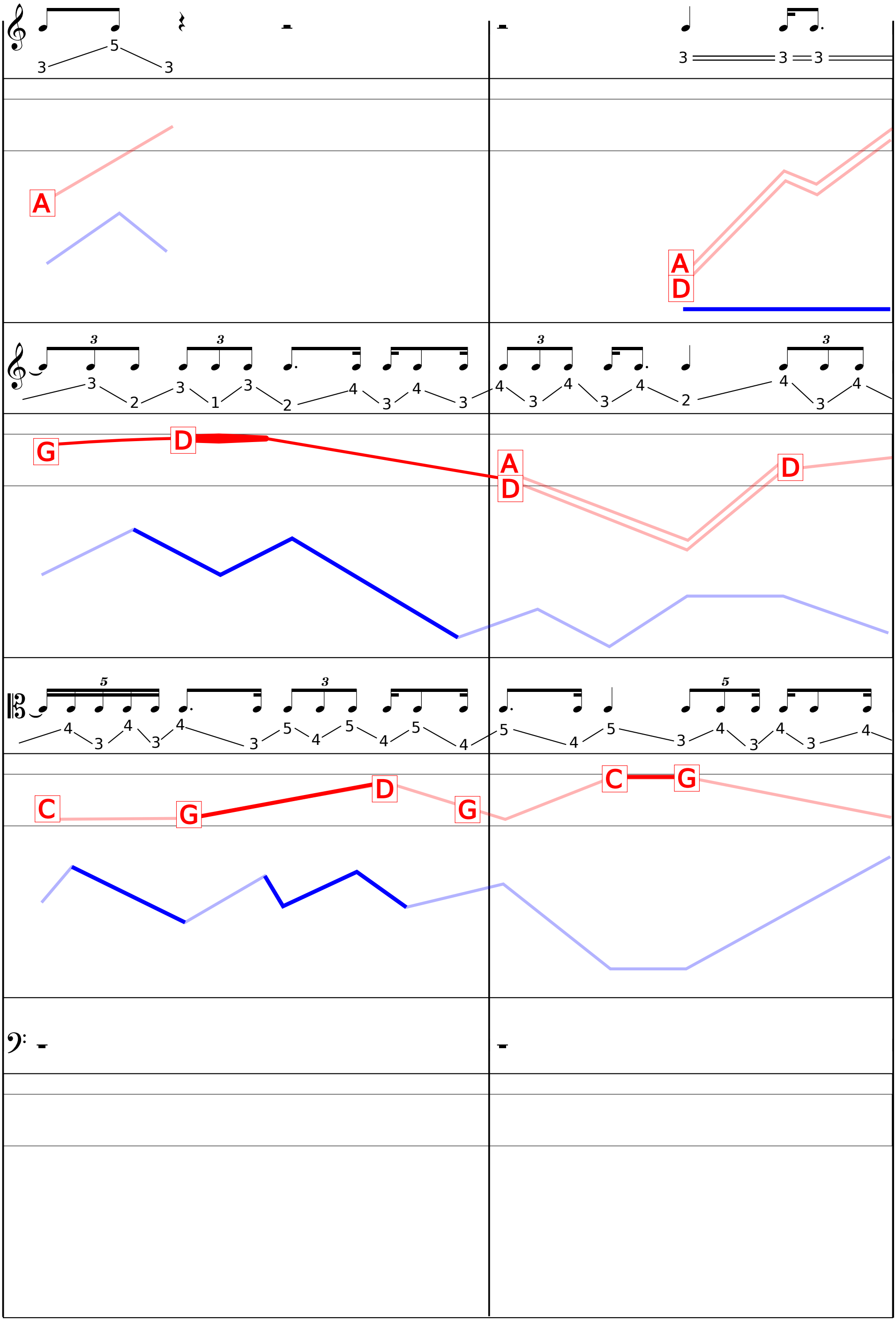


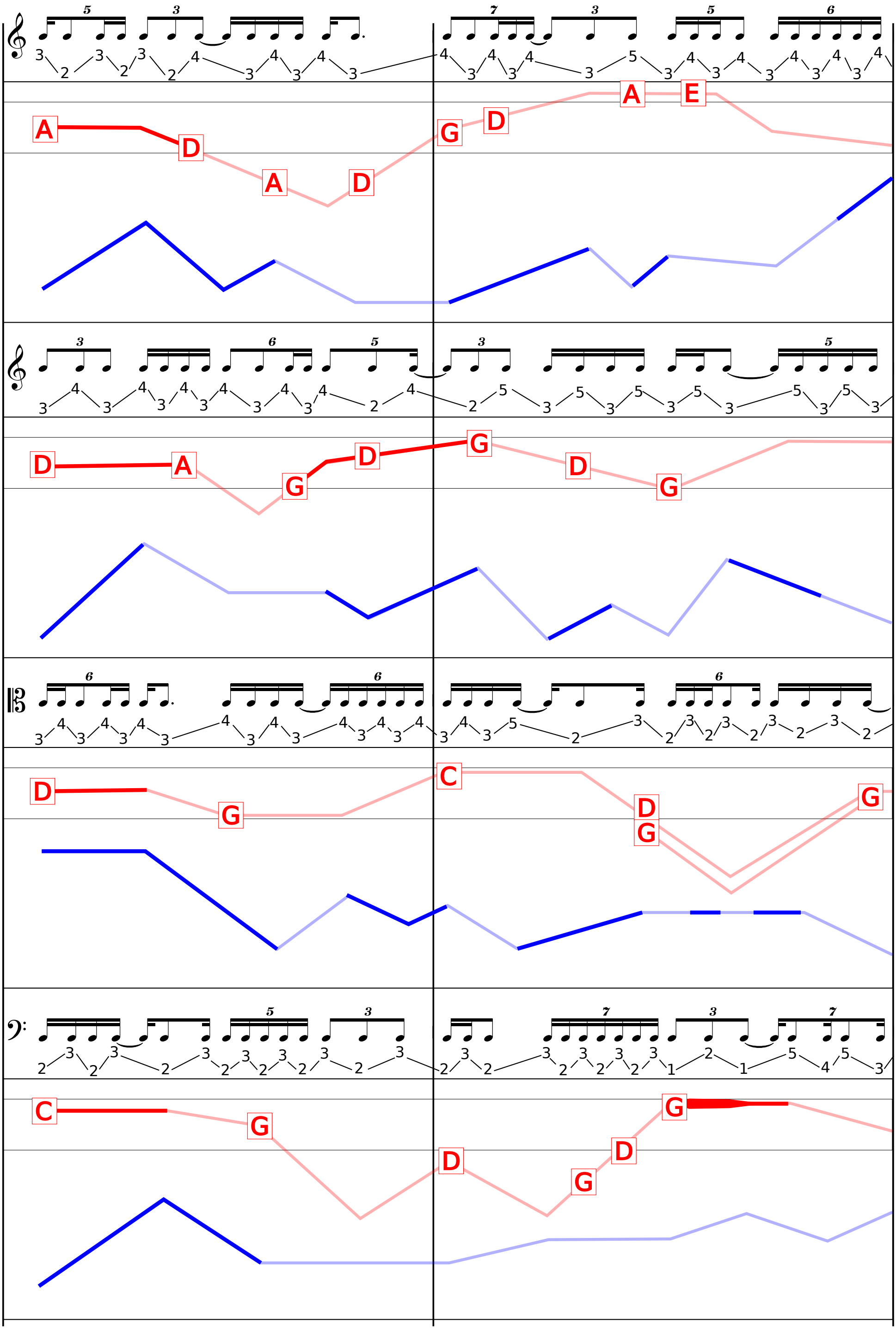

pz
E
A
p
A
D
A
A
D
D
G
D

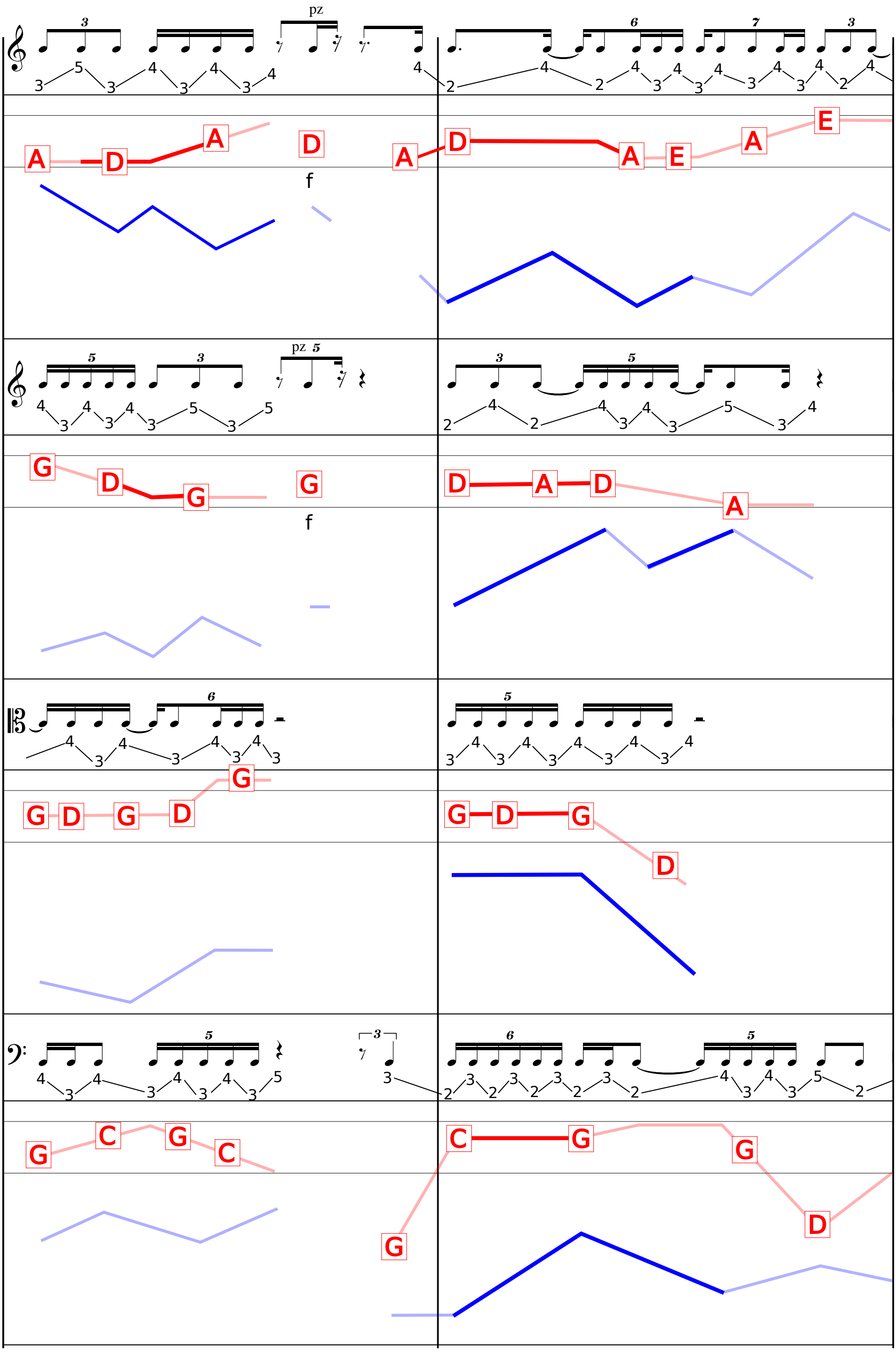

A
A
D
D
D
A
D
D

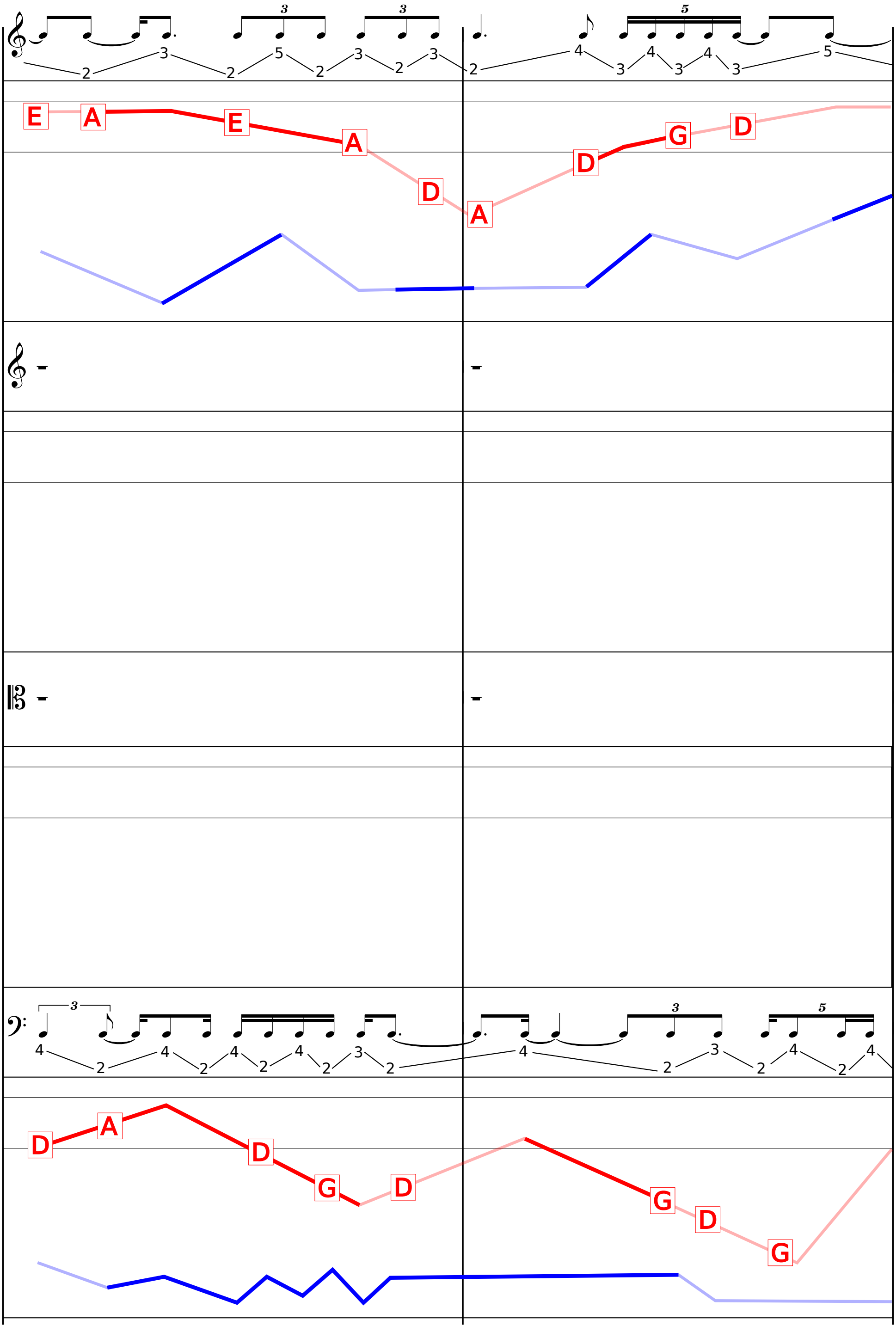

A
D
A
E
E
A
G
D
G
D
D
G
C
pz
p
G
C

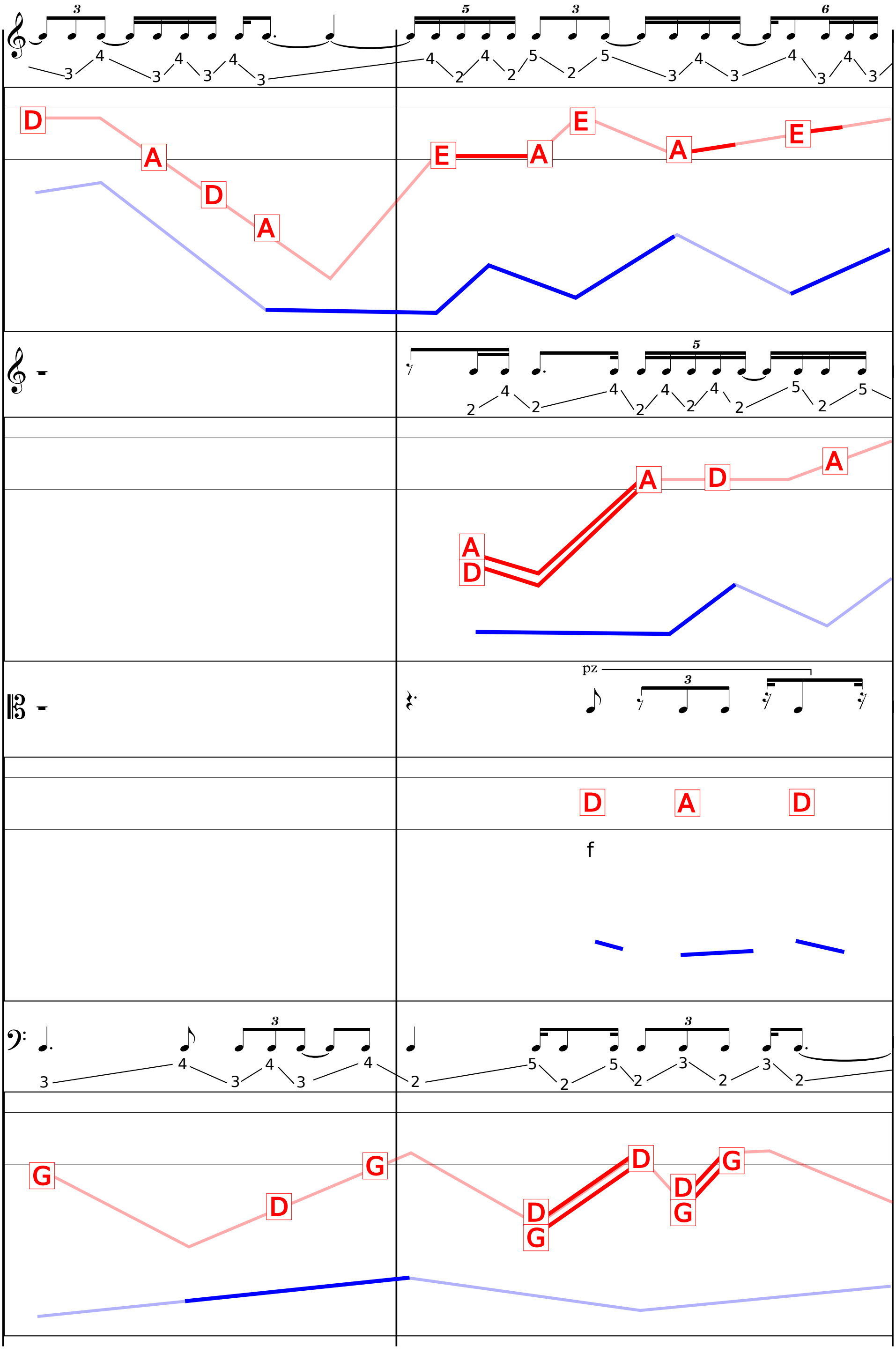

E
A
E
A
A
D
A
D
G
D
C
G
C
G
C

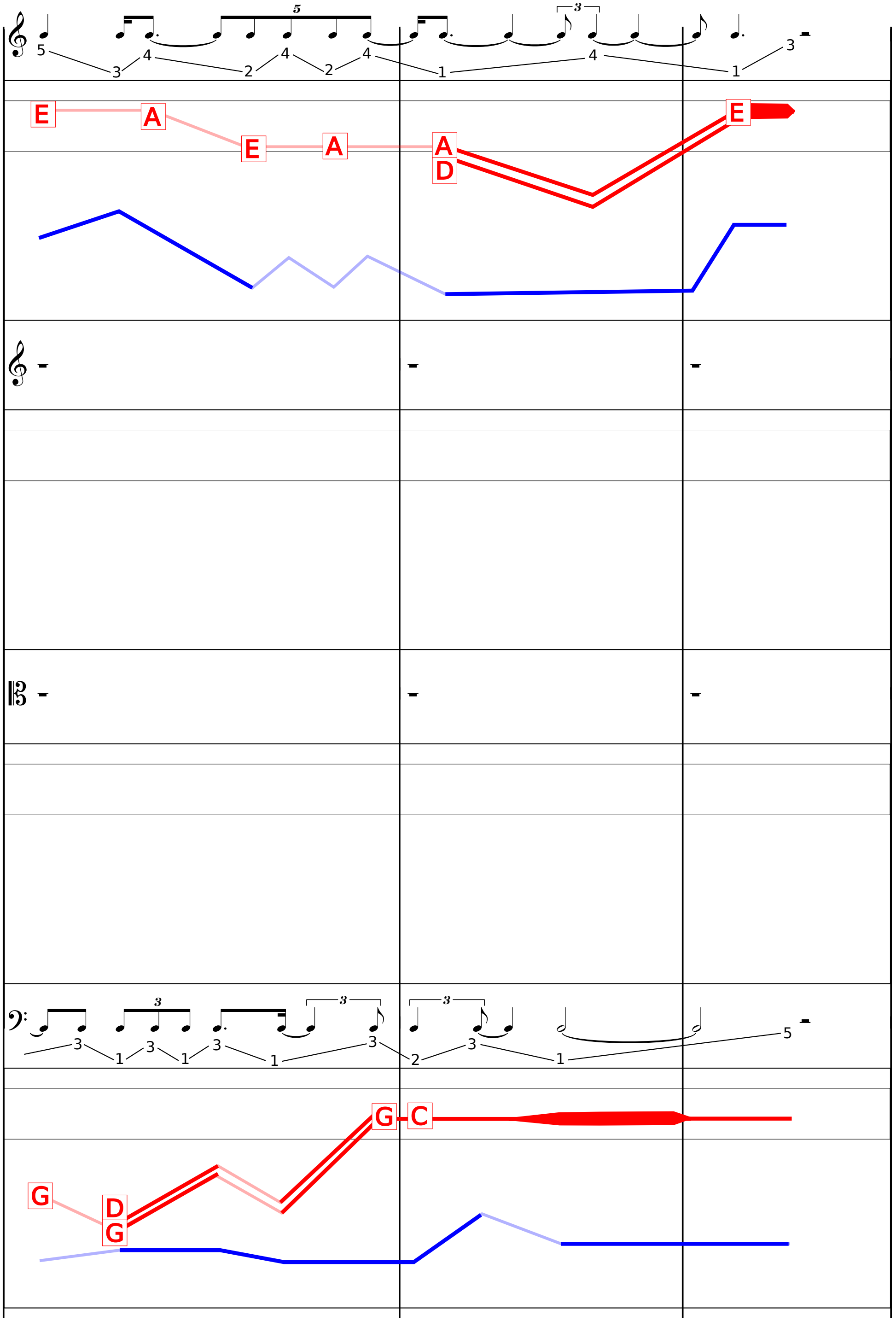

A
A
D
G
D
A
D
D
C
G
D
G
C
G

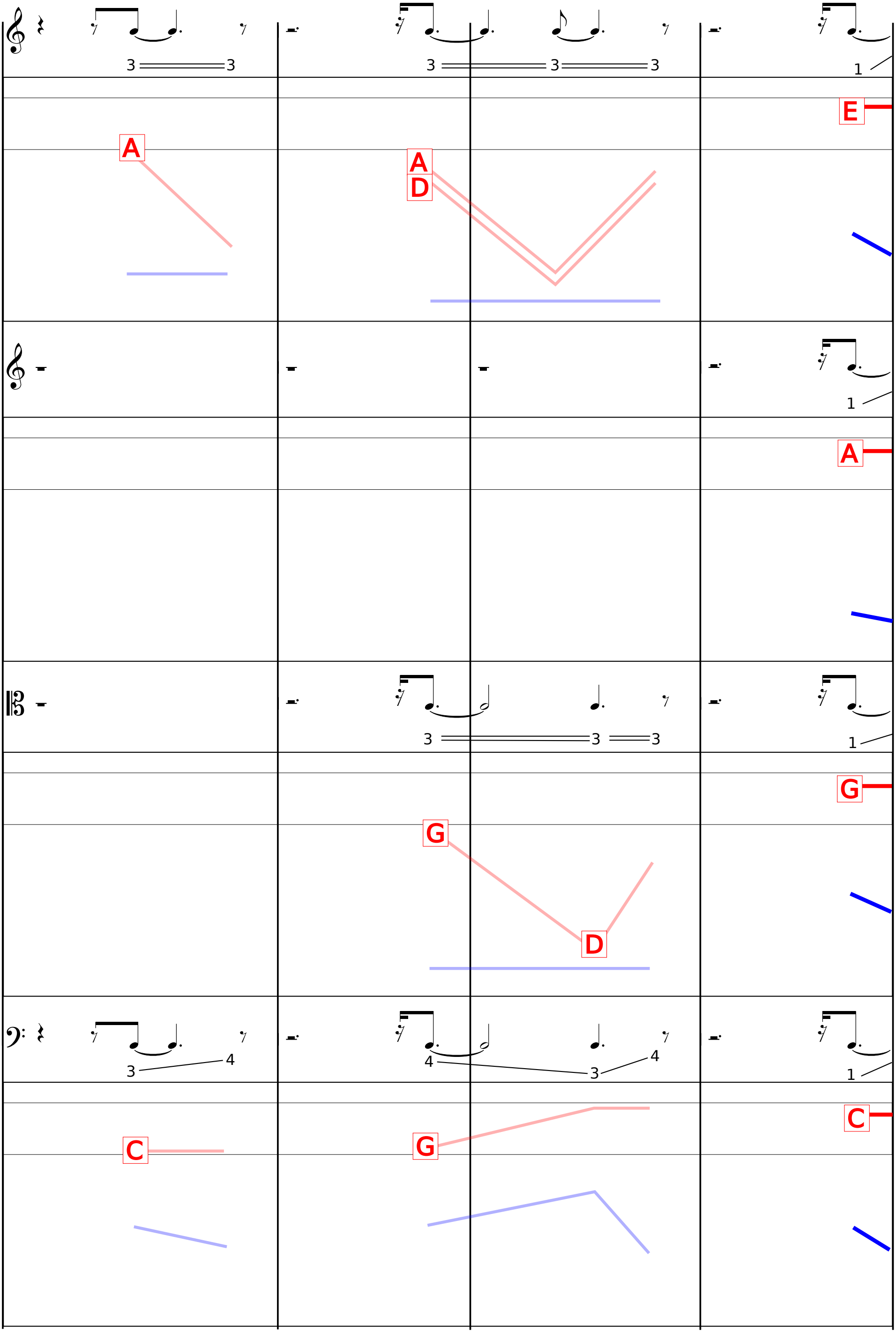

A D A D G D A E
D A G D G
D G C D G
C G D G D G

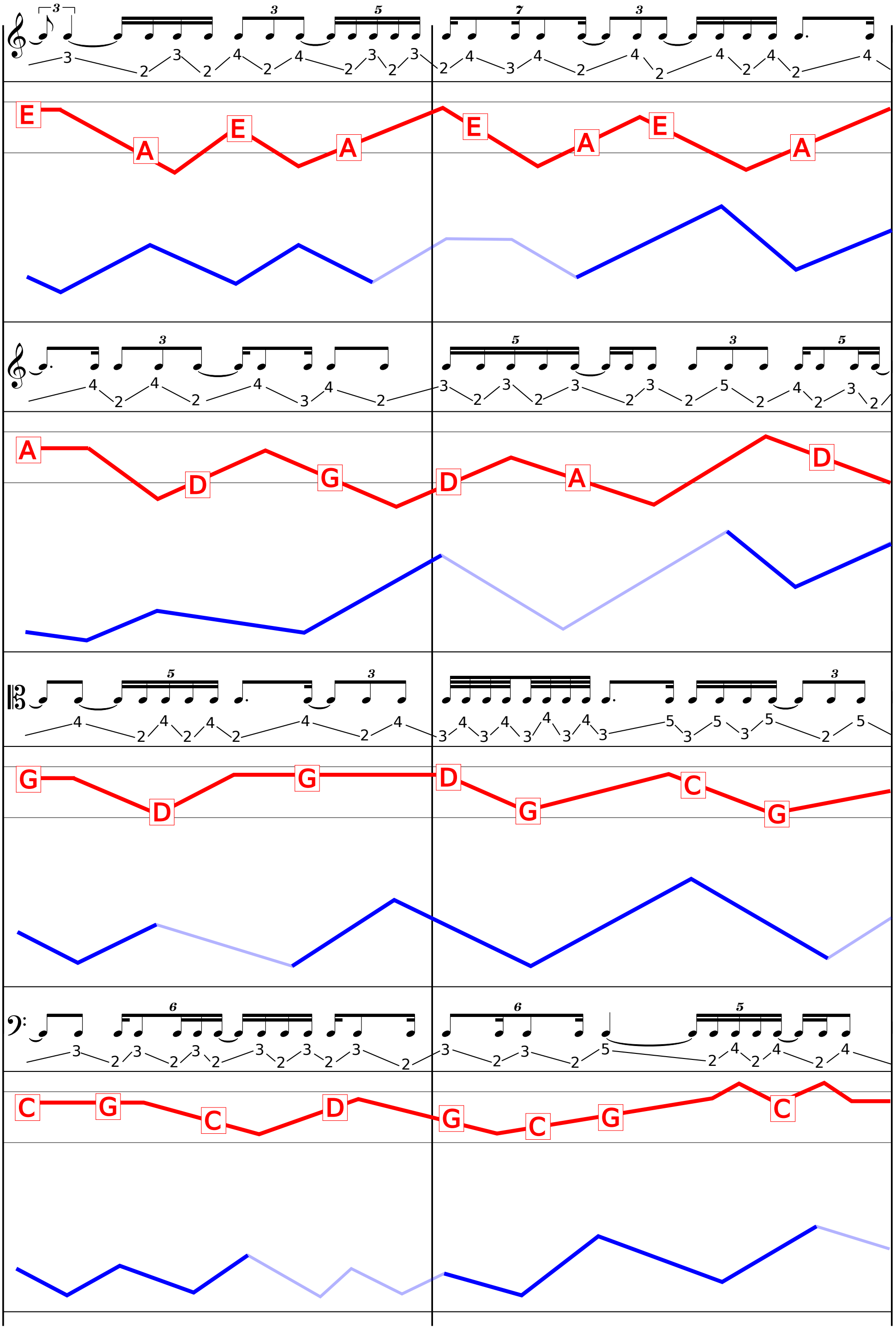

pz
A D A
D
f
A D A E A E
pz 5
G D G
G
f
D A D A
6
5
G D G D G
G D G D
C G C
G
5
3
6 5
C G G D
G

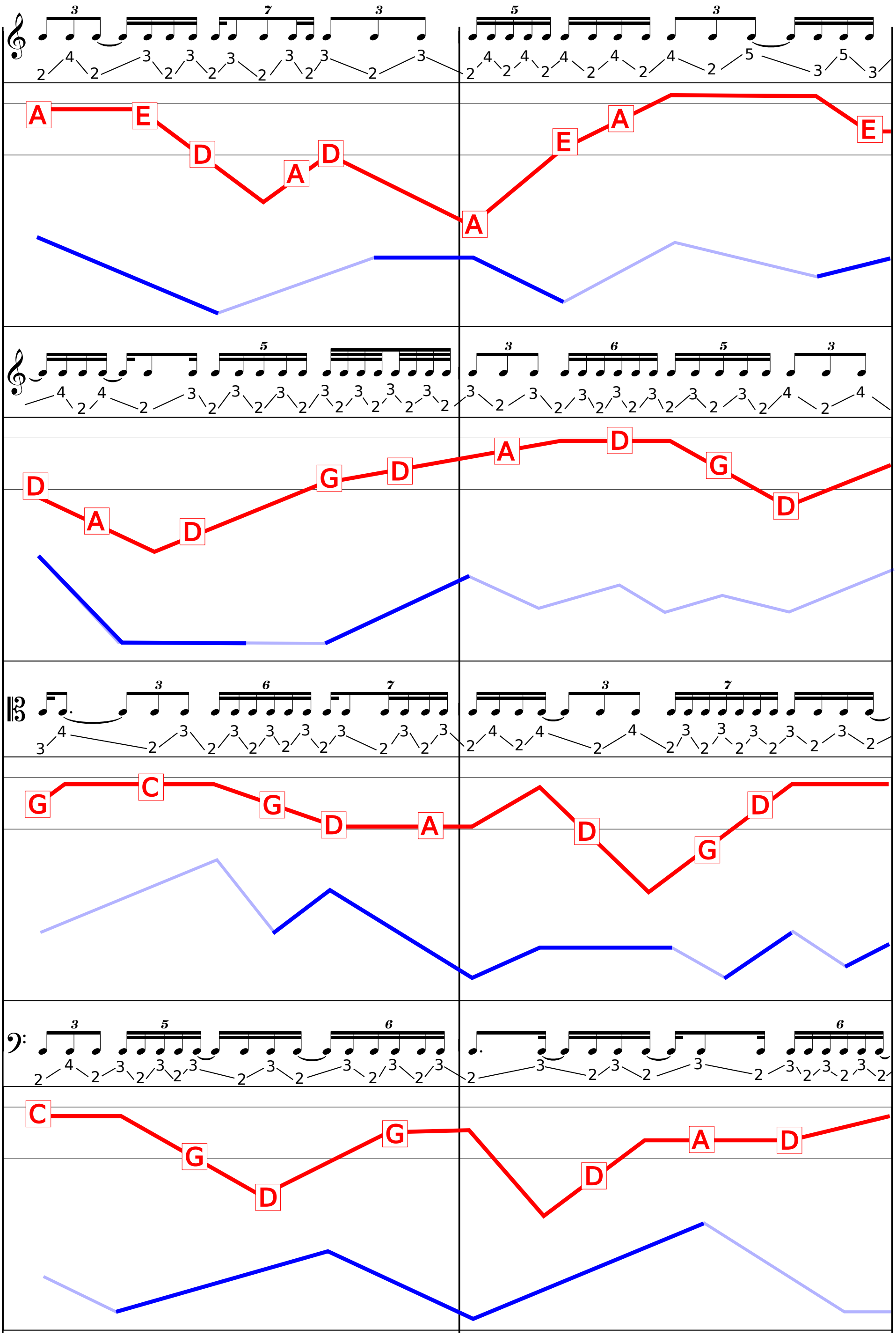

3
3
5
2 3 2 5 2 3 2 3 2
4 3 4 3 4 3 5
E A E A D A D G D
D A D G D G D G
3
5
4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4

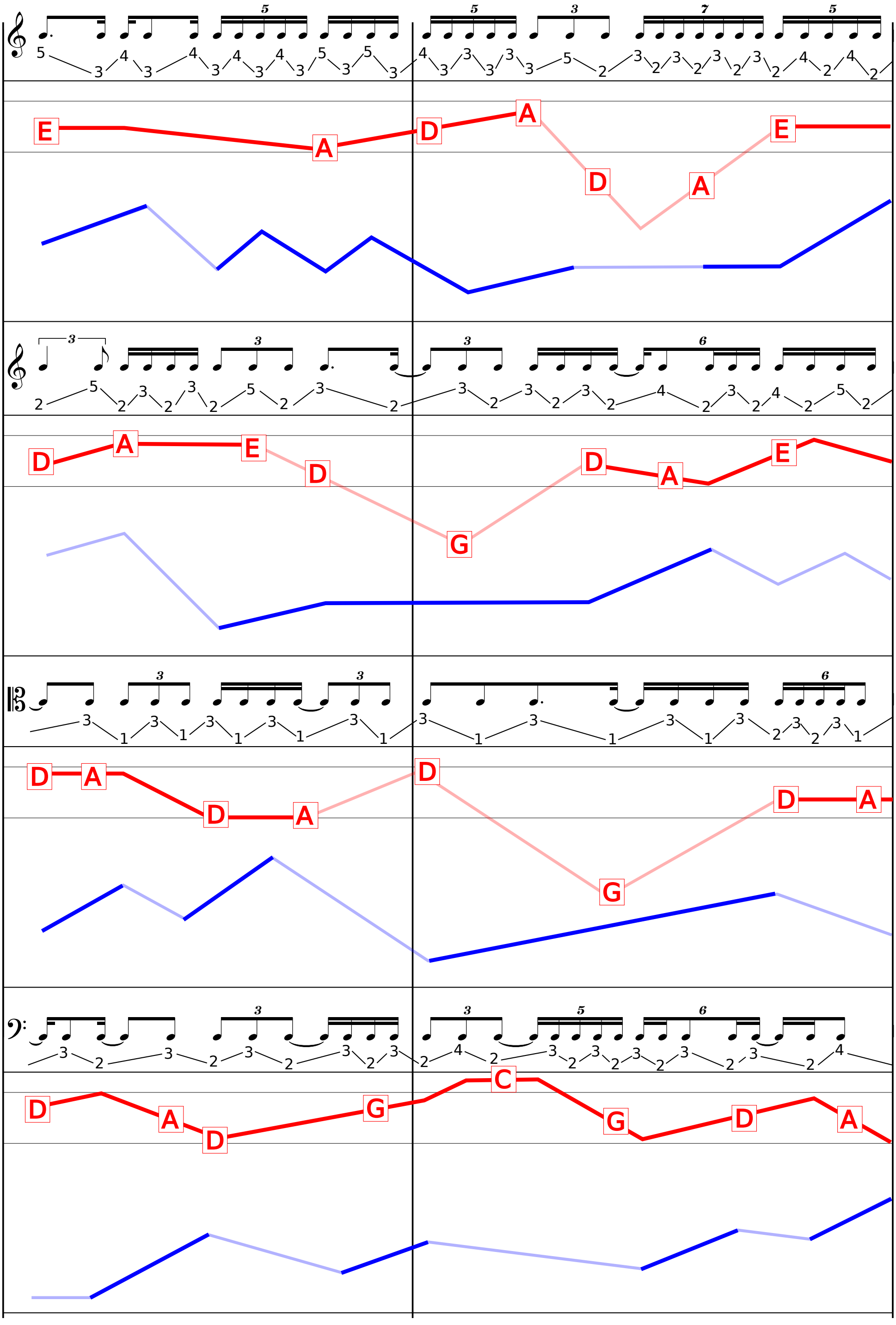

D
A
D
A
E
A
E
A
E
A
D
A
D
pz
D
A
D
f
G
D
G
D
G
D
G

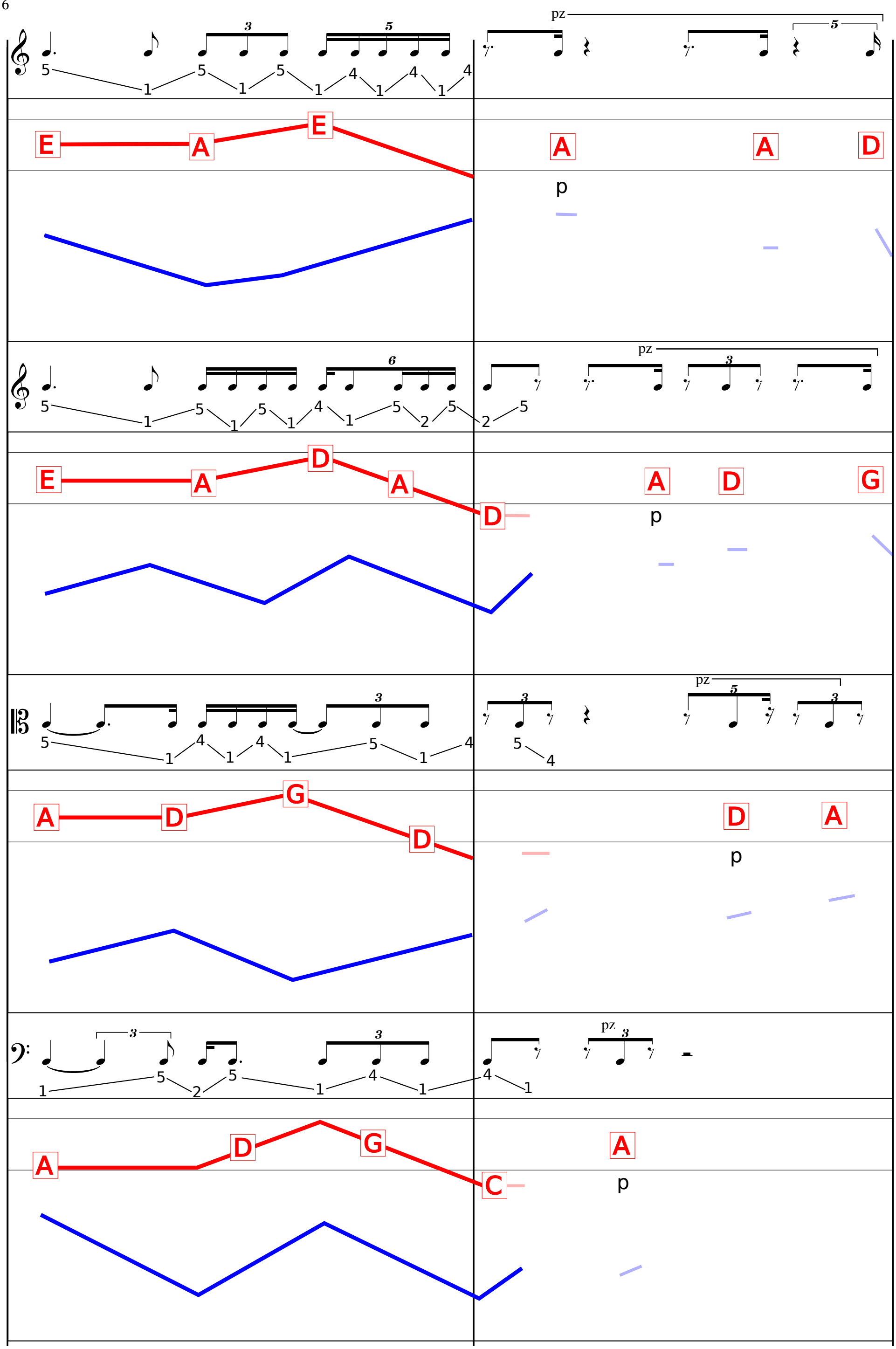

5
3
4
2
4
2
4
1
4
1
3
E
A
E
A
A
D
E
3
1
3
1
3
1
3
2
3
1
5
G
C
G
D
G

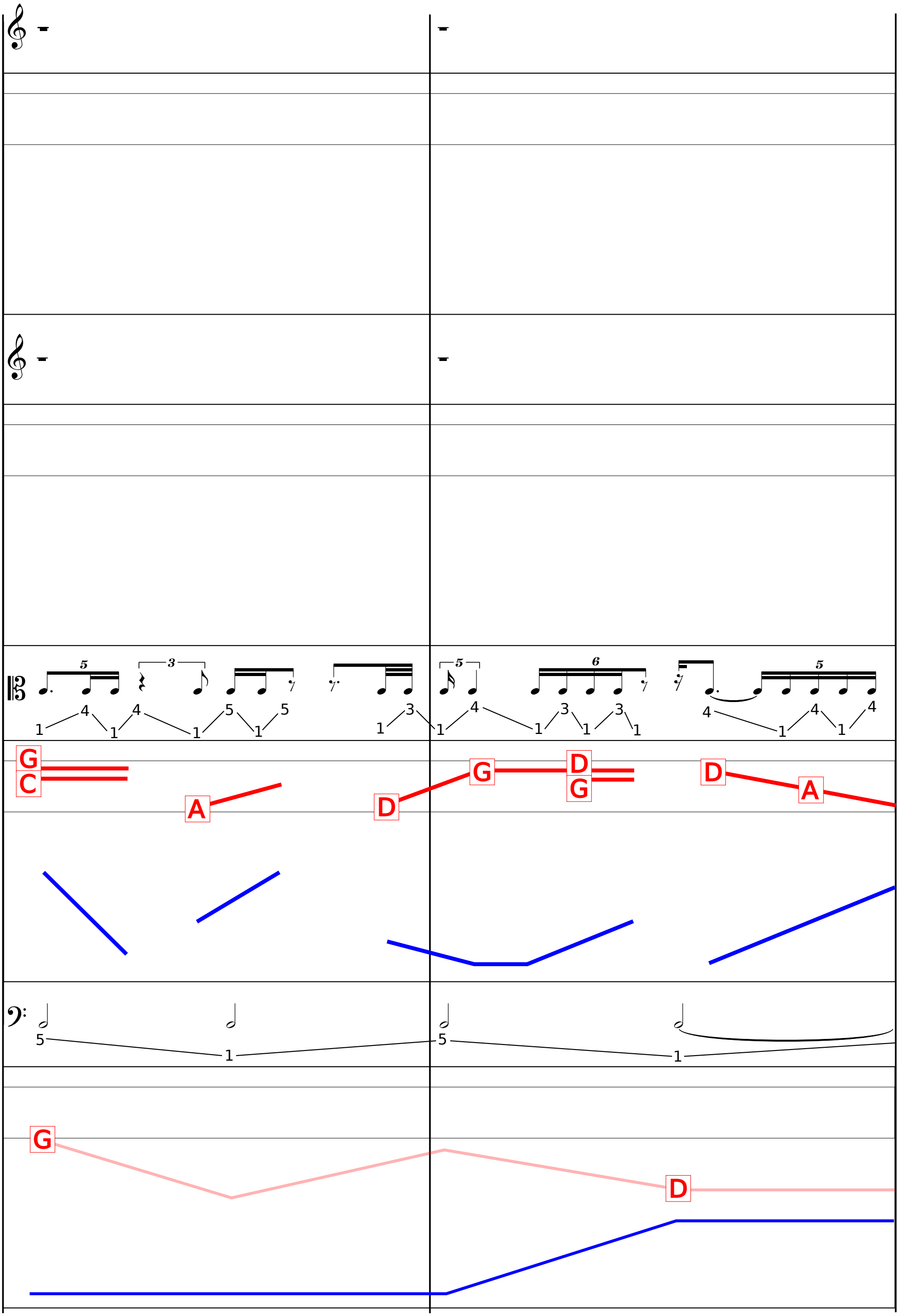

3
3
3
3
3
1
E
A
A
D
1
A
3
3
3
G
G
D
3
4
4
3
4
1
C
G
C

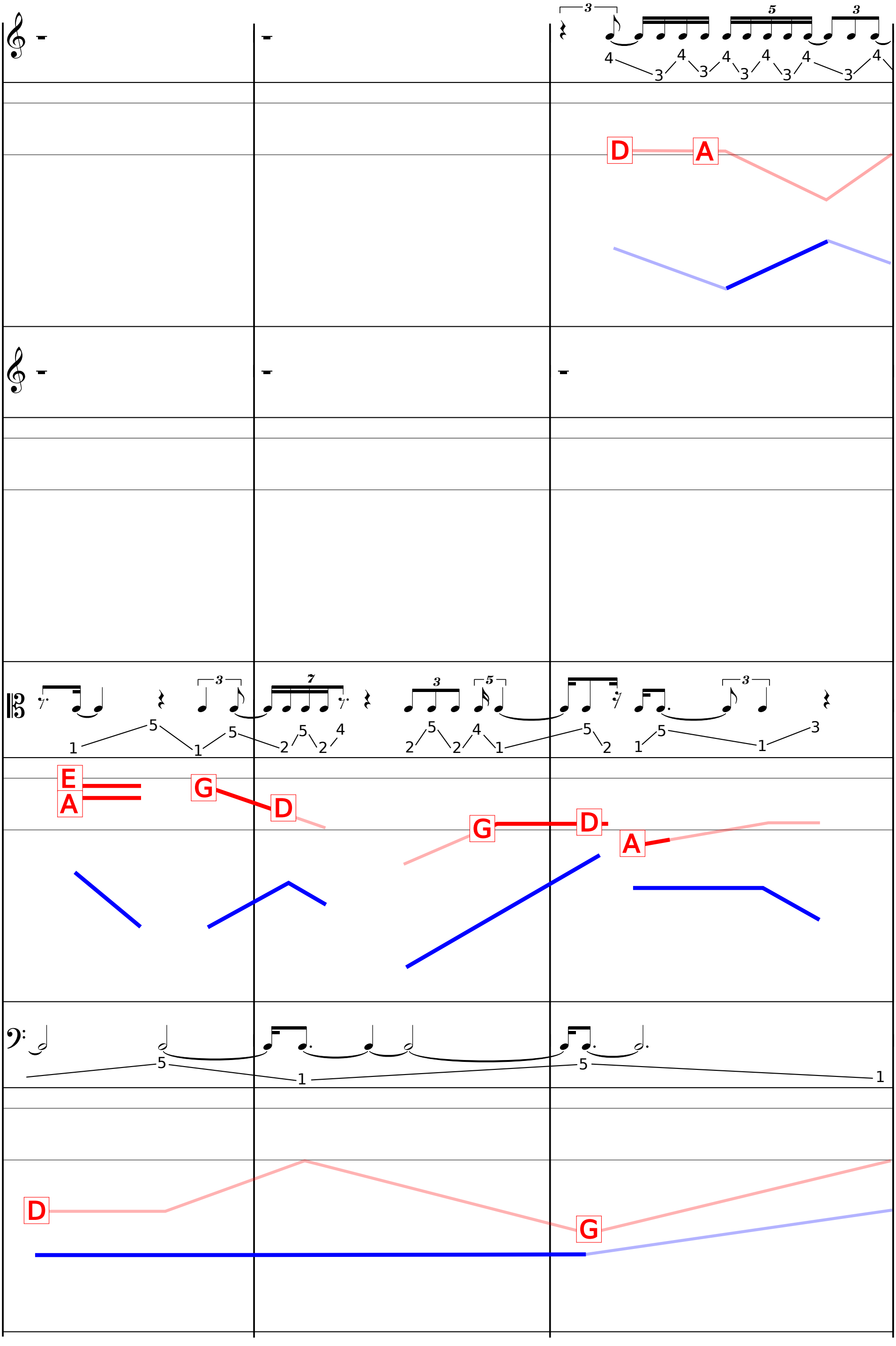

E A E A
E A E A
A D G
D A D
G D G
D G C G
C G C D
G C G C

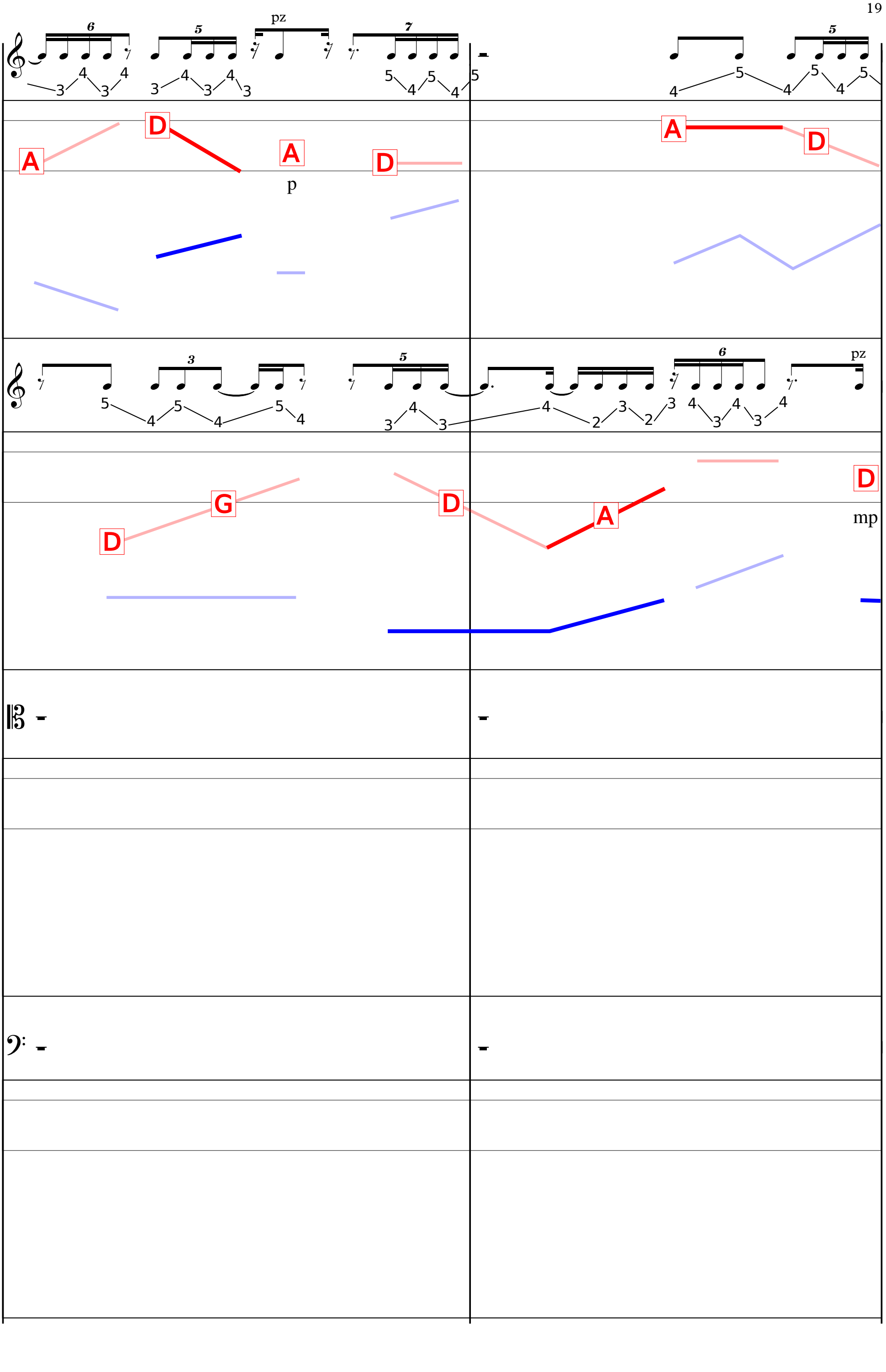

A E D A D A E A E
D A D G D A D G D
G C G D A D G D
C G D G A D

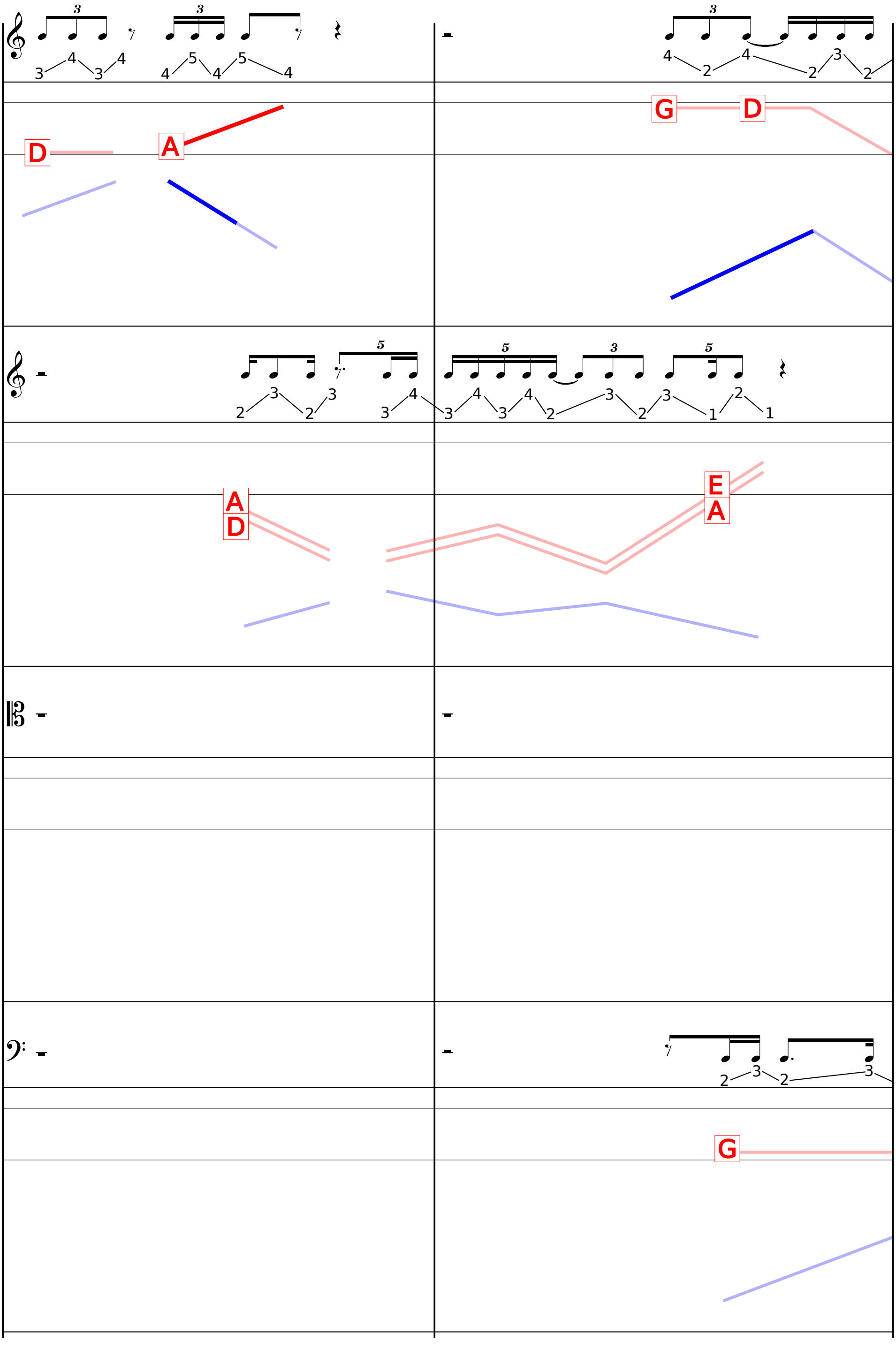

E A D A D A E
D A E D G
D A D A
D A D G C G D A

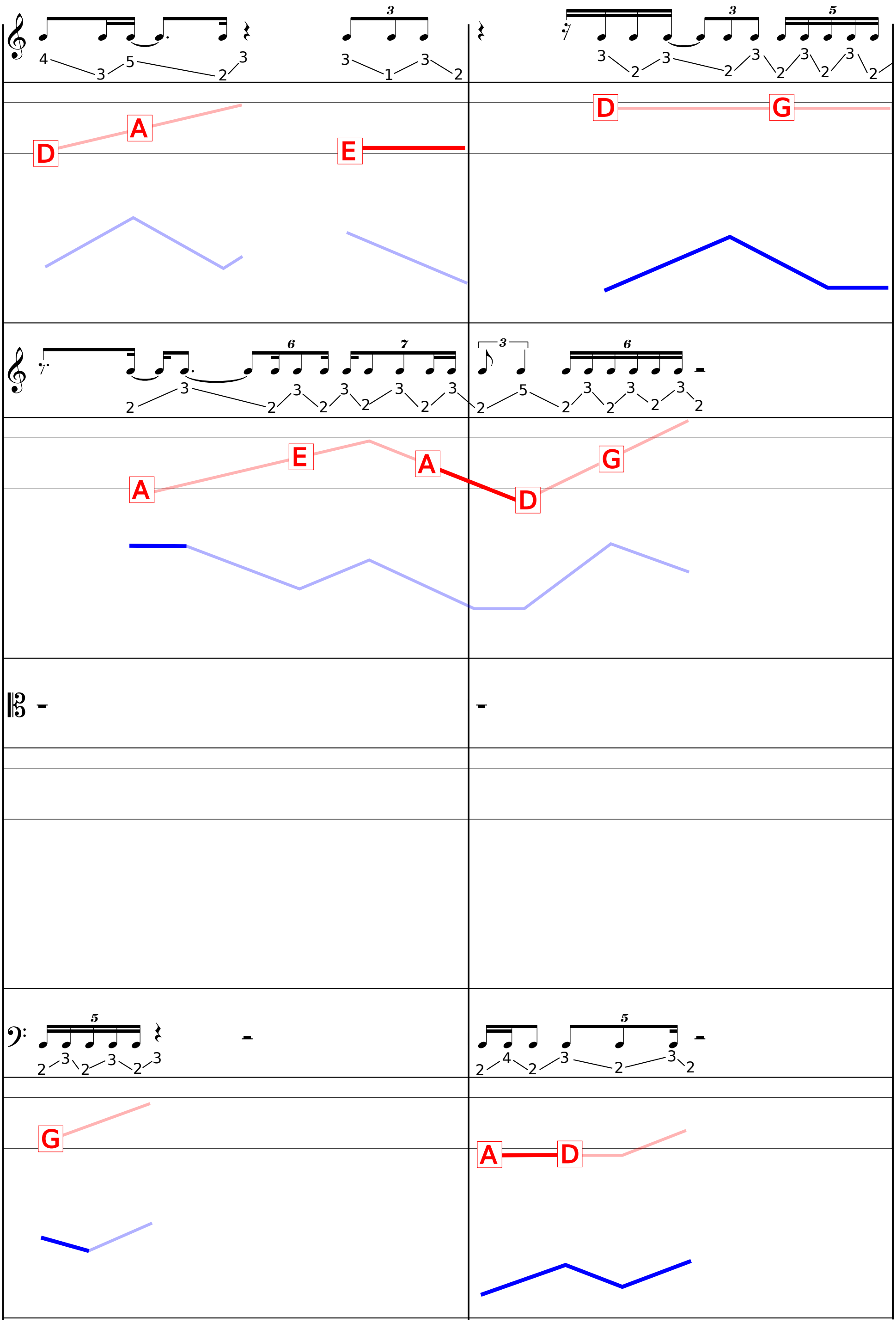

pz
E
A
E
A
A
D
p
pz
E
A
D
A
A
D
G
D
p
A
D
G
D
D
A
p
A
D
G
C
A
p

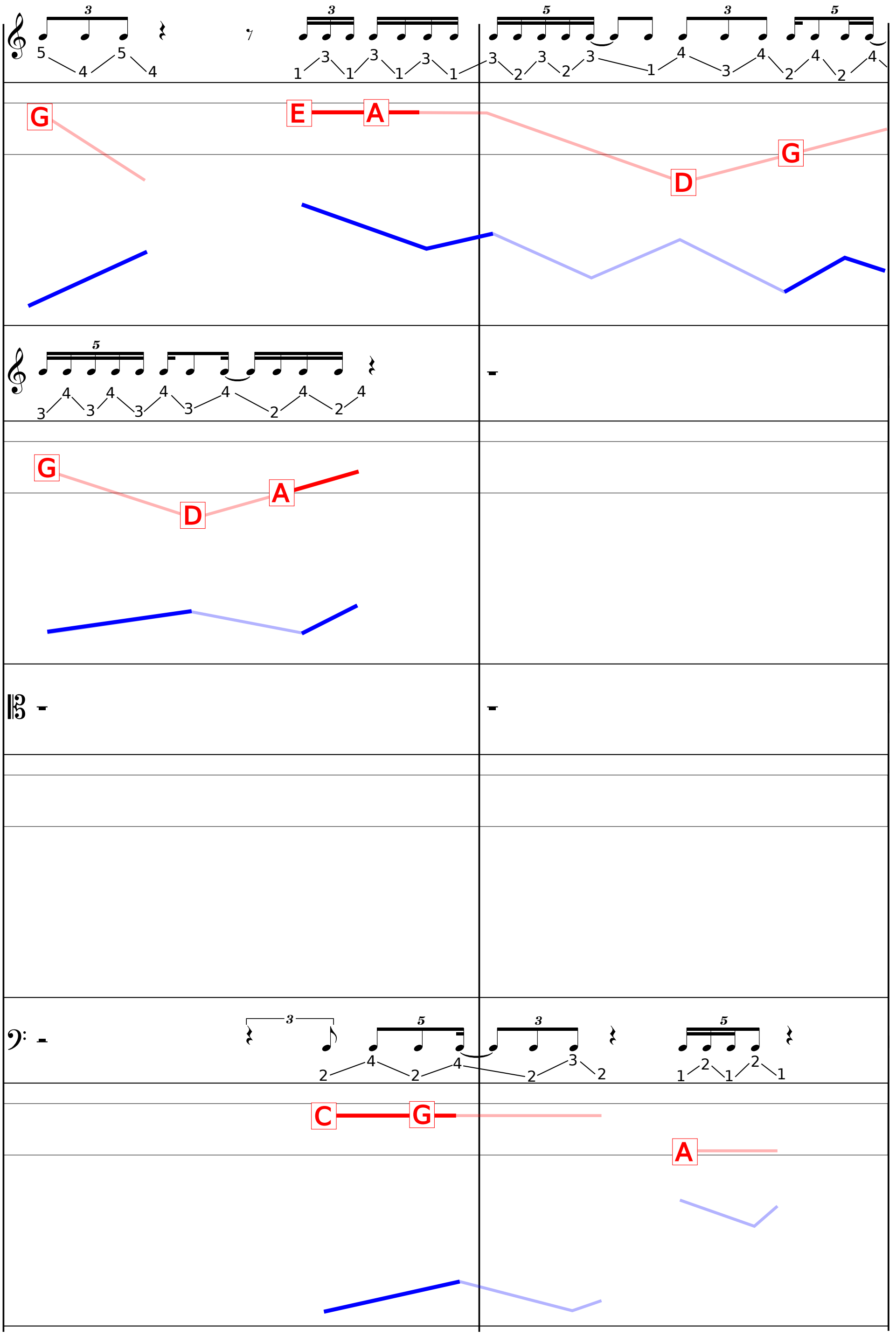

5
3
5
6
5
4
1
4
1
4
1
5
1
5
1
3
1
4
1
3
1
3
1
4
1
4
1
4
G
C
A
D
G
D
G
D
A
5
1
5
1
G
D

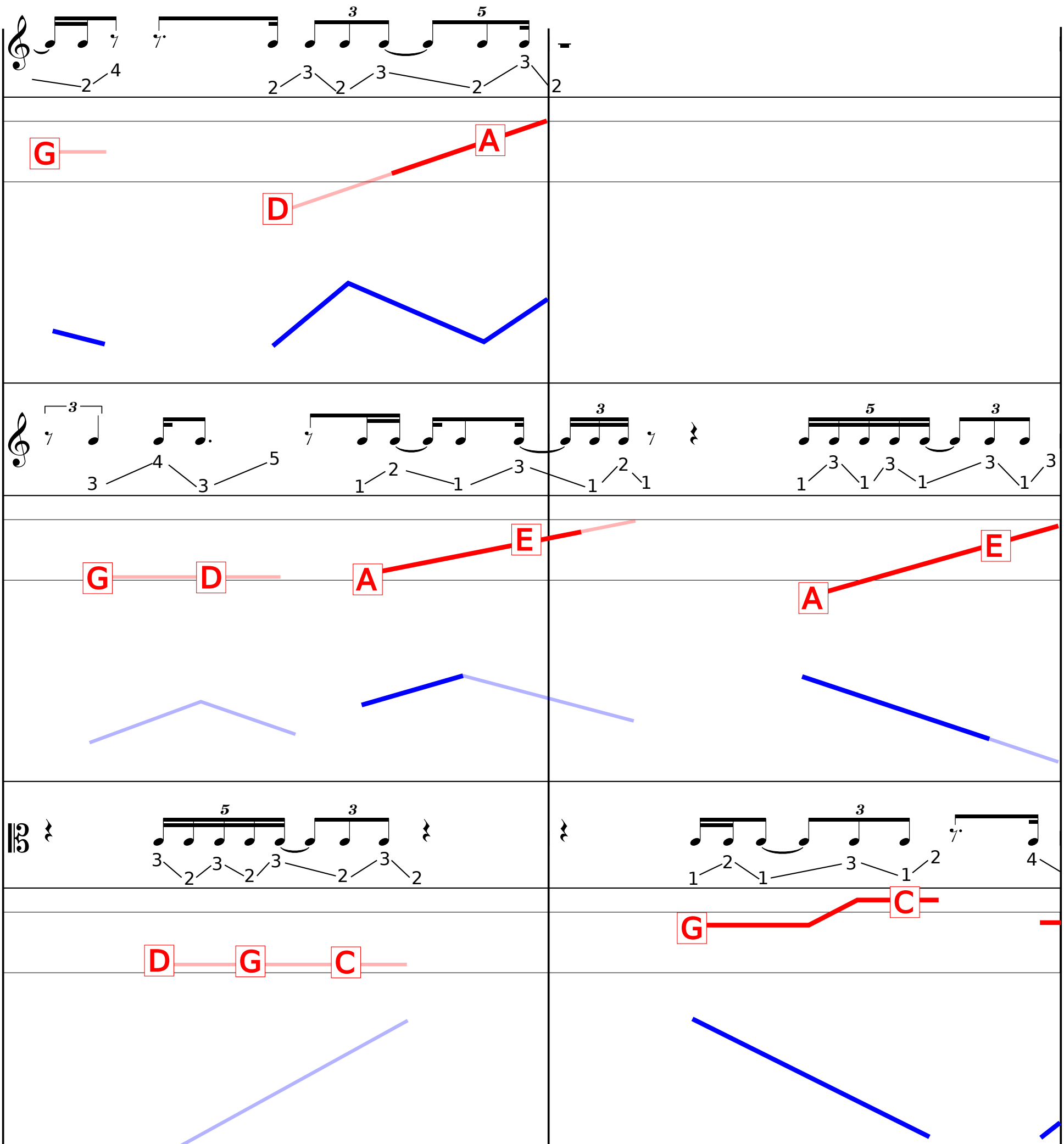

3
5
3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
D
A
E
A
G
D
G
D
A
D
G
5 1 5 1 5 2 5 2 4
5 2 4 1 5 2
5 1 5 1 3
5 1 5 1

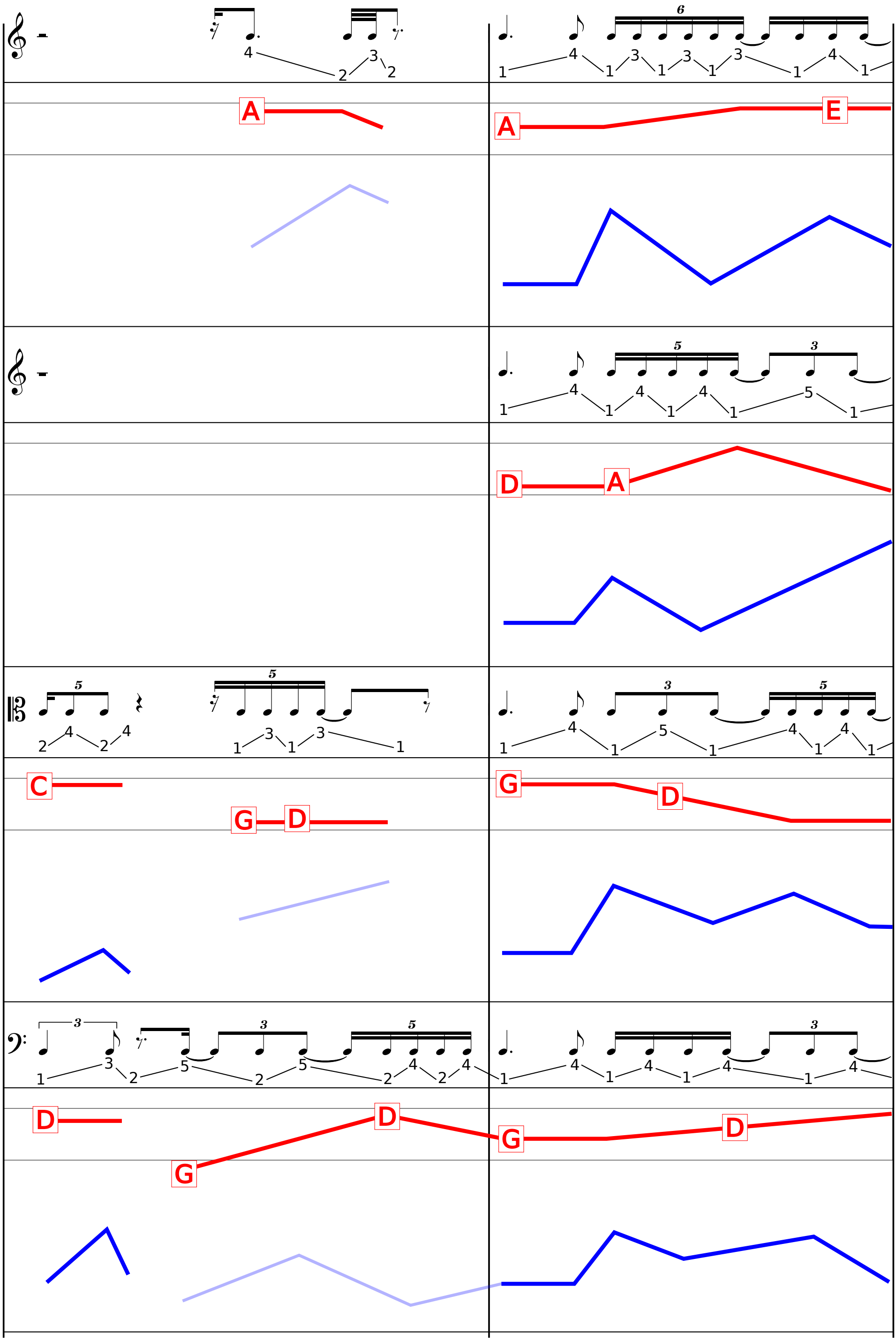

pz
A
D
A
D
p
A
D
3
5
6
pz
D
G
D
D
A
mp

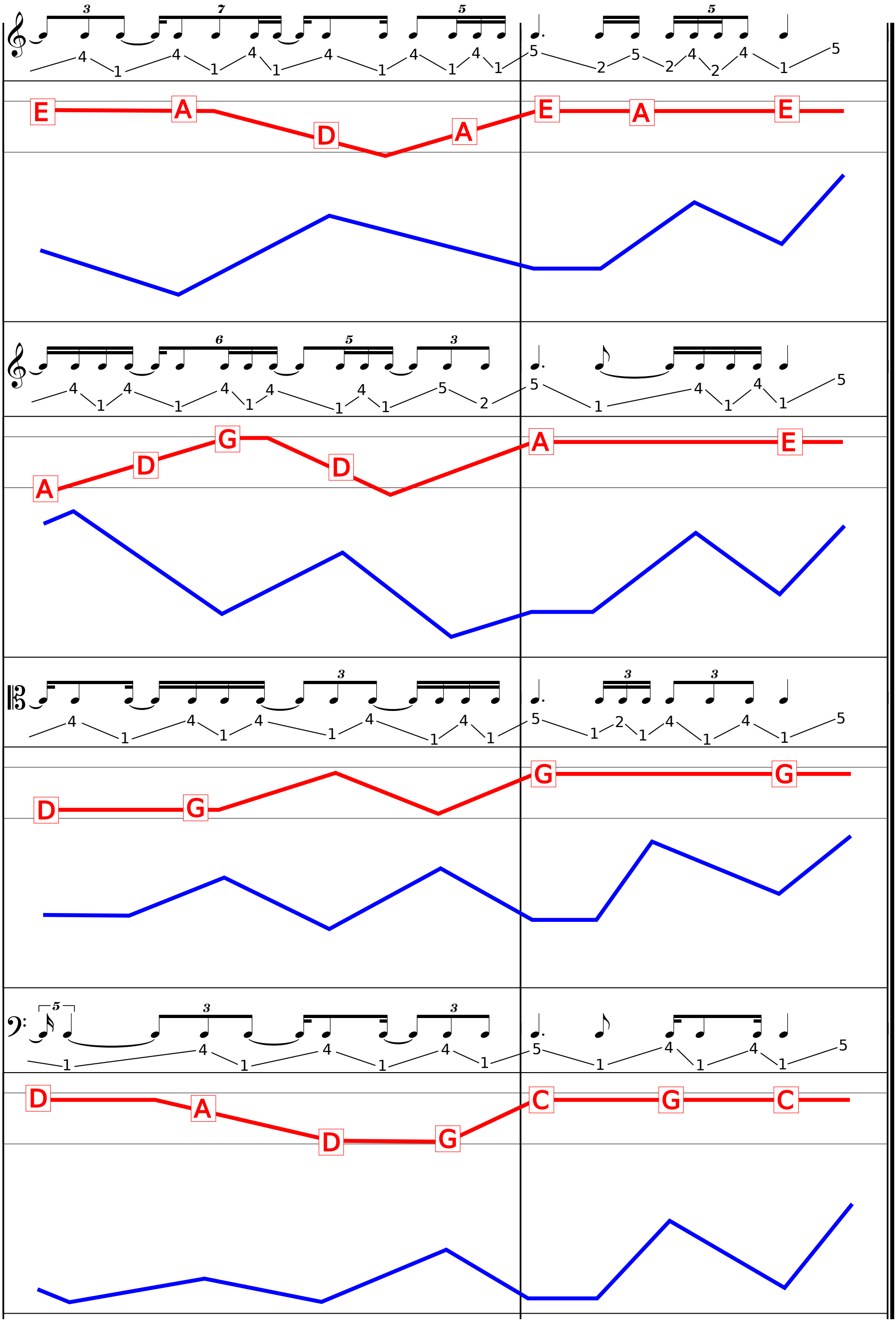

D
A
G
D
A
D
E
A
G


D
A
E
D
G
A
E
A
D
G
G
A
D


G
E
A
D
G
G
D
A
C
G
A


G
A
D
G
D
A
E
E
A
D
G
C
G
C


A
A
E
D
A
C
G
D
G
D
D
G
D


E A D A E A E
A D G D A E
D G G G
D A D G C G C