

UCLA
Contemporary Music Score Collection

Title

I quipus della memoria

Permalink

<https://escholarship.org/uc/item/64q7k22n>

Author

Bartoloni, Gilberto

Publication Date

2020

Gilberto Bartoloni

I quipus della memoria

su testi di Anna Maria Giancarli

Piccolo

Flute

Alto Flute in G

Bass Clarinet in B $\flat$

Guitar

Contralto/Reciting Voice

String Quartet

LYRICS

NOTES

Il tempo nominato

Scintilla di tempo s'involva
inafferrabile invela il presente
sedimenta secoli di vita
in vita soltanto se si scrive
nella profonda memoria
gemmando solchi di ricordi

Il culto dei segni

Con l'arte del quipu snodando
annodo cordicelle misteriche
d'alfabeti incaici s/conosciuti
fili intreccio all'indietro
a ricucire il tempo assente
giorni coloro ed anni ed epopee
perché la vita non cada
tra polvere d'argento nell'oblio

Il filo nero

La memoria può barare
un nodo è una chiave
un colore è una chiave
ricordo che nero è il tempo
e che ritorna sempre
scorrendo su se stesso
imperituro plasma l'universo

Il filo rosso

filorosso eroso le radici affonda
in corrosivo remoto immoto
guerrerosa rumorosa erra
sulla pacha mama / terra
da sottosopra rivoltosa
io quipucamayo memoro
frammenti di passato
aedo privilegiato ordisco
arabeschi di fato

Il filo azzurro / il filo d'argento

azzurro gelosia nel cielo terso
il filo allaccio in fondo all'universo
spazio libero estenua gli stupori
mi perdo errante davanti a mille soli
filo d'argento allora tendo
stelle pianeti tra galassie accendo

Il filo viola

diffidenza sprigiona il filo viola
sguardo l'altrui stagione
con occhio muto circospetto
coperto d'ombra scompaio
respiri brucio dentro al petto
e lune accese segno col mio quipu
mentre tra lacrime scorrenti scrive
pagine d'acqua la morte dei fiori

Voice:

Contemporary singing technique is preferred (better if amplified), but not mandatory.
The recited parts can be played by the singer or by a second voice, whether male or female.

For those parts different notations are used:

- 1) centered text below one/two bars of rest is to be recited freely, trying to not exceed the duration of the bar/bars;
- 2) when slash notation is used the rhythm can be followed with some freedom;
- 3) in "*Il filo nero*" the spoken (cross-head notes) part must be played by the singer.

Guitar:

The guitar should be slightly amplified to be always clearly audible.

Woodwinds:

The use of *bamboo tones* by the flutists is strongly encouraged in both single notes and longer passages, whenever the players feel that the technique is appropriate and comfortable to use.

Play the glissandi by altering the embouchure when possible. In the other cases use an approximation of the effect with fingered glissando or alternate fingerings.

Alea:

As for the use of controlled alea, indication will be displayed directly on the score.

Il tempo nominato

$\text{♩} = 40$

Piccolo *p* *pp* precise, almost mechanic* x4, last time fading out

Flute *p* *pp* precise, almost mechanic* x3, last time fading out

Alto Flute *pp* *pp* precise, almost mechanic* x4

Bass Clarinet in Bb *ppp* *mp* *ppp* *pp* precise, almost mechanic* x10, last two times fading out

Guitar col polpastrello *mp* *mf*

Contralto *ppp* *mp* niente *mmm* Spoken
Scintilla di tempo s'involge
inafferabile invela il presente
sedimenta secoli di vita

$\text{♩} = 40$

Violin I *ppp* *mp* *p* *pp* precise, almost mechanic* ord.

Violin II *ppp* *p*

Viola *ppp* *p*

Cello *ppp* *p* *pp* *p*

*Be as precise as possible, it is possible to avoid some double articulations if needed.
Do not accent any note, or use the same accentuation for every repetition of the module.

8

Ottv.

Fl.

Fl. in G

Cl. Basso

Chit.

Voce

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

In vita soltanto se si scrive

nella profonda memoria

gemmando solchi di ricordi

ppp

ppp

ppp

niente < pp > niente

mf

ppp

mmm

sul pont.

ppp

pp

ppp

niente

niente

Attacca subito il seguente

9

Ottv. *mp* *mf* *ppp* *mp* *p*

Fl. *mf* *ppp* *pp* *mp*

Fl. in G *p* *mf* *p* *pp* *mp*

Cl. Basso *p* *mp* *p dolce*

Chit. *f* *mf* *mf* *p*

C. *mp*
sciu - ti_ fi - li in - trec - cio all' in - die - tro a ri - cu - ci - re il tem - po as - sen - te

VI. I *mp* *sf* *mp* *p* arco

VI. II *sf* *mp* *mf* *pp*

Vla. *f* *mp* *mf*

Vlc. *mp* *mf*

17

Ottv. *p* *mp* *ppp*

Fl. *p* *f* *p* *ppp* < *mp*

Fl. in G *p* *ppp* *ppp* < *mp*

Cl. Basso *p*

Chit. *mp*

C. *f*
gior - ni co - lo - ro ed an - ni ed e - po - pe - e

VI. I *f* *p* *pizz.* *pp*

VI. II *arco* *mp* *p* *f* *p* *pizz.* *mp*

Vla. *arco* *p* *f* *p* *ppp*

Vlc. *arco* *pp* *f* *mp* *pizz.*

27

Ottv.

Fl.

Fl.
in G

Cl.
Basso

Chit.

C.

VI. I

VI. II

Vla.
pizz.

Vlc.

mf *p* *pp* *mf* *p* *pp* *mf* *mp* *p* *mp* *pizz.*

34

Ottv. *p* *pp* *mp*

Fl. *mf*

Fl. in G *mp*

Cl. Basso *mp*

Chit. non staccato! non staccato!

C.

VI. I *p* *mp*

VI. II *mp*

Vla. *mp*

Vlc. *mp*

42

Ottv. *mp* *ff* *f* *mp*

Fl. *f* *ff* *f* *mp*

Fl. in G *ff* *f* *mp*

Cl. Basso *ff* *f* *mp* *pp*

Chit. *ff* *mf*

C. *mf* *f* *mf*

Con l'ar-te del *qui* - *pu* sno - dan - do an-no - do cor - di - cel - le mis-te - ri - che d'al - fa -

VI. I *ppp* *f* *ff* *pizz.* *mp* *f*

VI. II *f* *ff* *pizz.* *mp* *f* *mf*

Vla. *f* *ff* *pizz.* *mp* *f* *mf*

Vlc. *f* *sffz* *pizz.* *mp* *f*

50

Ottv. *p* *p* *pp* *p* *ff*

Fl. *p* *p* *pp* *mf* *ff*

Fl. in G *p* *p* *p* *mp* *ff*

Cl. Basso *p* *mp* *ff*

Chit. *mf* *mf* *fff*

C. *mp* *mf* *ff*

be - ti in - cai - ci sco - no - sciu - ti per - ché la vi - ta non ca - da tra pol - ve-re d'ar-gen - to nell' o - blio.

VI. I *mf* *p* *mp* *mf* *fff*

VI. II *mf* *fff*

Vla. *mf* *mf* *fff*

Vlc. *mf* *mp* *pizz.* *mf* *fff*

arco

pizz.

arco

pizz.

[illegible]

9

poco rit.

Ottv. *pp* *ppp* *N* *ppp*

Fl. *gliss.* *N* *pp*

Fl. in G *p* *ppp* *p* *N* *pp*

Cl. Basso *tr* *pp* *p* *N* *ppp* *pp* 6

Chit. *p* *espressivo, con libertà* *p* *mf*

C. *pp*
chia - ve un co - lo - re è u - na chia - ve

Vl. I *poco rit.* *IV corda* *pp* *N*

Vl. II *N* *pp*

Vla. *N* *pp*

Vlc. *nat.* *p* *gliss.* *N* *ppp*

12

18 **poco rit.** **Poco più mosso** (♩=63)

Ottv.

Fl.

Fl. in G

Cl. Basso

Chit.

C.

poco rit. **Poco più mosso** (♩=63)
sul pont.

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

N

21 $\text{♩} = 58$ $\text{♩} = 63$ 13

Ottv. *ppp*

Fl. *p* *mp* *mf*

Fl. in G *p* *mp*

Cl. Basso *p*

Chit. *mf* *f*

C. *mf* *f* *pp*
ri-cor-do che ne-ro è il tem - po

Vi. I $\text{♩} = 58$ *ppp* *N* *ppp* *pp < f* *mf*

Vi. II *ppp* *ppp* *pp < f* *mf*

Vla. *pp < f* *mf*

Vlc. *pp < f* *mf*

32

Ottv.

Fl.

Fl.
in G

Cl.
Basso

Chit.

C.

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vlc.

mp

mp

f

sul pont.

Detailed description of the musical score: The score is for measures 32, 33, and 34. The key signature has two sharps (F# and C#). The time signature is not explicitly shown but appears to be 4/4. Measure 32: Flute in G (Fl. in G) plays a melodic line starting on G4, marked *mp*. Chitarre (Chit.) plays a rhythmic pattern of eighth notes, marked *mp*. Measure 33: Flute (Fl.) and Flute in G (Fl. in G) play a melodic line starting on G4, marked *mp*. Violin I (Vl. I) and Violin II (Vl. II) play a melodic line starting on G4, marked *f*. Violin II has a 'sul pont.' marking. Measure 34: Flute (Fl.) and Flute in G (Fl. in G) play a melodic line starting on G4, marked *mp*. Violin I (Vl. I) and Violin II (Vl. II) play a melodic line starting on G4, marked *f*. Violin II has a 'sul pont.' marking. The Oboe (Ottv.), Clarinet Bassoon (Cl. Basso), Clarinet (C.), Viola (Vla.), and Violoncello (Vlc.) parts are silent in all three measures.

35

Ottv. *mp*

Fl.

Fl. in G

Cl. Basso *p* *pp*

Chit.

C. *pp* *mf*
e che ri - - tor - - na sem - - - -

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

39

Ottv.

Fl.

Fl. in G

Cl. Basso

Chit.

C.

pre

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

p

This musical score page contains measures 39 through 42. The instrumentation includes Oboe (Ottv.), Flute (Fl.), Flute in G (Fl. in G), Clarinet Basso (Cl. Basso), Harp (Chit.), Contrabassoon (C.), Violin I (VI. I), Violin II (VI. II), Viola (Vla.), and Violoncello (Vlc.). The key signature is two sharps (F# and C#). The time signature changes from 4/4 to 6/4 at measure 40 and returns to 4/4 at measure 42. The woodwinds and harp play active melodic and rhythmic lines, while the strings provide harmonic support with sustained notes and arpeggiated patterns. The Viola and Violoncello parts begin with long, sustained notes marked with a piano (*p*) dynamic.

42

Ottv. *ppp* *pp*

Fl. *ppp* *pp*

Fl. in G *ppp* *pp* *pp*

Cl. Basso *pp*

Chit. VI *f* R.H.

C. *p* (spoken, approximate rhythm) *svanendo*

scor - ren - do su se stes - so im-pe-ri-tu-ro plas-ma l'u - ni - ver - so

VI. I IV corda *pp*

VI. II ord. *ppp*

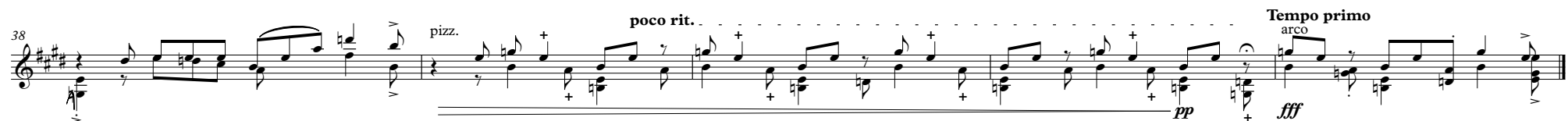
Vla. III corda *pp*

Vlc. sul tasto *ppp*

Intermezzo

Solo Violin

♩. = 130

To underline the "folk" character of the piece,
the acciaccatura can be played as fast glissando.

Più mosso

15

Ottv. *p* *p* *mf* *ppp* *mp*

Fl. *p* *mf* *ppp*

Fl. in G *p* *mf* *tr* (gradually slow down the trill) *mp*

Cl. Bass. *mf*

Chit. *mf* *mf* (as fast as possible)

C. *f*
da sot-to-so - pra_ri - vol - to - sa io qui - pu - ca - ma - - yo

Più mosso sul pont.

VI. I sul pont. → nat. → sul tasto → nat. *ff* (as fast as possible) *mf* *nat.* (7)

VI. II → sul tasto → nat. *mf* *mf* sul pont.

Vla. → sul tasto → nat. *mf* *tr*

Vlc. flautando nat. → sul pont. → nat. *sf* *mf*

24

rit. Tempo primo

rit. Molto Lento ♩=44

Ottv.

Fl.

Fl. in G

Cl. Bass.

Chit.

C.

me - mo-ro me - mo-ro fram - men-ti di pas - sa - to

rit. Tempo primo

rit. Molto Lento ♩=44

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

nat.

sul pont.

(gradually and slightly slowing down)

(gradually slow down the tremolo, avoiding precise rhythmic figuration)

(as fast as possible)

(as fast as possible)

mf

f

pp

mp

p

ff

f

mf

pp

mp

f

mf

pp

mp

f

mf

pp

mp

35

Ottv. *p* *pp* *ppp* *p* *p* *tr*

Fl. *p* *ppp* *p* *p*

Fl. in G *ppp* *p* *ppp* *p* *ppp* *p*

Cl. Bass. *p* *niente* *pp* *p*

Chit.

C.

VI. I *ppp* *p* *ppp* *mf* *ppp* *p*

VI. II *ppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *p*

Vla. *ppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *p*

Vlc. *ppp* *p* *ppp* *mp* *ppp* *p*

(IV corda)

Tempo primo

45

Ottv. *pp*

Fl.

Fl. in G *tr*

Cl. Bass. *tr* *p*

Chit.

C. *f* *dim.* *mp* *p* *solo, freely*

aedo pri - vi - le - gia - to or - dis - co a - ra - be - schi di _____ fa - to.

Tempo primo

VI. I *mp* *p*

VI. II *mp* *p*

Vla. *mp* *p*

Vlc. *mp* *p*

Attacca subito il seguente

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in a multi-staff format. The top system includes Piccolo, Fluteo, Alto Flute, Bass Clarinet in Sb, Guitar, and Contralto. The bottom system includes Violin I, Violin II, Viola, and Cello. The score is written in 2/4 time with a key signature of two flats (Bb and Eb). The tempo is marked as quarter note = 95. Dynamics include *mp* (mezzo-piano), *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *p* (piano). Articulations such as trills and accents are used throughout. The Piccolo and Fluteo parts feature rapid sixteenth-note passages. The Bass Clarinet in Sb part includes a trill in the first measure. The Guitar part is a rhythmic accompaniment. The Violin I and Violin II parts have a melodic line with various dynamics. The Viola and Cello parts provide harmonic support with sustained notes and rhythmic patterns.

[illegible]

28

Ottv.

Fl.

Fl. in G

Cl. Bass.

Chit.

C.

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

fon - do all' u - ni - ver - so spa - zio li - be - ro e - ste - nua gli stu - po - ri

fon - do all' u - ni - ver - so spa - zio li - be - ro e - ste - nua gli stu - po - ri

f

f

f

t (grattato)

mf

5

sf

mf

f

mf

ff

mf

mf

p

mf

p

ff

sf

pizz.

pizz.

sf arco

f arco

sf

f

41

Ottv.

Fl.

Fl. in G

Cl. Bass.

Chit.

C.

VI. I

VI. II

Vla.

Vlc.

arco

arco

spa - zio li be - ro e - ste - nua gli stu - po - ri mi per - do da - van - ti a mil - le

spa - zio li be - ro e - ste - nua gli stu - po - ri mi per - do da - van - ti a mil - le

p *mf* *p* *mf* *ff* *f*

50

Ottv. *ff* *mp* *rit.* *Tempo primo*

Fl. *ff* *mp*

Fl. in G *ff* *mp*

Cl. Bass. *ff* *mp*

Chit. *ff* *mf*

C. *ff*

so - - li fi - lo d'ar - gen - - to al - lo-ra ten-do stel-le e pia - ne - ti tra ga-las-sie a - ccen-do

so - - li fi - lo d'ar - gen - - to al - lo-ra ten-do stel-le e pia - ne - ti tra ga-las-sie a - ccen-do

VI. I *ff* *fff* *rit.* *Tempo primo*

VI. II *ff* *fff*

Vla. *ff* *fff*

Vlc. *ff* *fff*

Il filo viola

$\text{♩} = 40$

Piccolo

Flute

Alto Flute

Bass Clarinet in Sb

Guitar

Contralto

Violin I

Violin II

Viola

Cello

col polpastrello

ppp *< mp* *> ppp*

ppp *< mp* *> niente*

ppp *< p* *> mp* *> f* *> ppp*

ppp *< p* *> mp* *> f* *> ppp*

ppp *< p* *> mp* *> f* *> ppp*

ppp *< p* *> pp* *< p* *> f* *> p* *espressivo, il più possibile legato*

mf *f* *p* *ppp*

p espressivo *mp* *p* *f* *p* *ppp*

ppp *p* *mf* *f* *p* *ppp*

ppp *< p* *>* *mp*

mp

Spoken

Diffidenza
sprigiona
il filo viola

sguardo
l'altrui
stagione

14

Ottv. *pp* *p* *ppp*

Fl. *pp* *ppp*

Fl. in G *pp* *ppp*

Cl. Basso *p*

Chit. R.H. *pp*

Voce
con sguardo
muto circospetto coperto d'ombra scom-paio res-piri brucio
dentro al petto e lune accese mentre tra lacrime pagine d'acqua
segno col mio quipu scorrenti scrive la morte dei fiori.

VI. I *pp* *mf* *p* *pp* *svanendo*

VI. II *pp* *mf* *p* *pp* *svanendo*

Vla. *pp* *mf* *p* *pp* *svanendo*

Vlc. *pp* *mf* *p* *pp* *svanendo*