

FIVE PALENQUE'S SONGS

ca. 14'30

1. CANCIÓN AFRICANA (Slave's Song)
2. CANTO DE BOGA (Rowing Song)
3. LUMBALÚ (Dance of Dead)
4. GU-GÚ (Lullaby)
5. CANCIÓN PALENQUERA (Palenque's Son)

INSTRUMENTATION LIST

Flute 1-2

Oboe

Bassoon

Bb Clarinet 1-2

Bass Clarinet

Bb Trumpet 1-2

F Horn 1-2

Trombone 1-2

Euphonium

Tuba

Timpani

(& Crash Cymbals)

Percussion 1

(Glockenspiel, Marimba, Vibraphone, Xylophone,
Crash Cymbals, Hi Shaker, Shekere, Tam-tam)

Percussion 2

(Bongó Dr., Claves, Claps, Congas Dr.,
Vibraslap, Low Wood Block)

Percussion 3

(Congas Dr., Crash & Suspended Cymbals,
Salsa's Güiro, Hi-hat, Medium Shaker, Tam-tam)

Percussion 4

(Cowbells, Bass & Kick Drum, Snare Drum,
Low Tom, Wood Blocks)

Percussion 5

(Jam Block, Wood Block, Cowbell, Low Tom, Bass Drum)

Commissioned by Charles Weise and South View Middle School Bands
Edina, MN, USA

VICTORIANO VALENCIA RINCÓN
Bogotá, Colombia, 2015

CINCO CANCIONES PALENQUERAS

Basada en rituales, danzas y cantos palenqueros –de San Basilio de Palenque el primer pueblo de africanos libres en América Latina–, *Cinco Canciones Palenqueras* (Five Palenque's Songs) fue comisionada por Charles Weise y las bandas de South View Middle School, en Edina, MN, USA.

A la manera de suite, y con una duración cercana a los quince (15) minutos, la obra relata la historia de Benkos Biohó, quien en 1999 lideró un grupo de treinta esclavos desde Cartagena (Nueva Granada, actualmente Colombia) hacia el Sur. Benkos y sus hombres construyeron entre ciénagas una empalizada –un palenque– que resistió todos los intentos de toma de los españoles a lo largo del siglo XVII. En 1605 el Gobernador de Cartagena ofreció un tratado de paz, el cual fue violado por los españoles en 1919 cuando Benkos fue apresado y finalmente ahorcado en 1621. A partir de un relato ficticio del mismo compositor que se proyecta en diapositivas a la audiencia, la obra se desarrolla en cinco movimientos.

En *Canción africana* (Slave's Song) Benkos y su esposa embarazada planean escapar de la hacienda de la que eran esclavos con un pensamiento en común: ver crecer en libertad a su hijo que ya viene. La introducción anticipa el Son palenquero con el que finaliza la suite. Los diseños modales dibujan el lenguaje con el que se desarrolla toda la obra.

Son de boga (Rowing Song) relata la huida de treinta cimarrones en ulungos –embarcaciones– río arriba. En ritmo ternario que evoca danzas africanas, la percusión, con patrones estables que se mueven con breves variaciones improvisadas, es base estructural de la alternancia de las secciones de los vientos a la manera de *call and response*. Efectos de la banda emulan el sonido de remos, agua y naturaleza.

Lumbalú (Dance of Dead) se basa en el ritual del mismo nombre que aún hoy se practica en Palenque. Según la creencia ancestral, en los nueve días siguientes a un fallecimiento, el alma del muerto vuelve a su casa dos veces al día. A esas horas se hacen los rituales de velorio, que incluyen cantos, baile y representaciones escénicas. En la historia relatada, los cimarrones realizan el ritual del Lumbalú en honor a los esclavos que murieron escapando en los ulungos.

Gu-gú (Lullaby) es canción de cuna en lengua palenquera. Justo cuando se detienen a descansar después de un día entero de huida nace Orika, la hija de Benkos y su esposa, quien se convierte en el primer hijo de africanos que nace libre en América. Al igual que Lumbalú, Gu-gú se basa en cantos ancestrales palenqueros, recreados, variados y desarrollados en coherencia con el sentido programático de la obra.

Son Palenquero (Palenque's Son) el último movimiento, es introducido por una parte cantada con palabras en lengua palenquera –derivada del español, el portugués y lenguas africanas–. La orquestación, que proyecta una textura con la vitalidad rítmica característica de la música del Caribe colombiano, posibilita el protagonismo de distintas secciones de la banda en fragmentos que se alternan con un estribillo a la manera de las formas populares cantadas de herencia africana.

Con un tratamiento desde el sonido de la palabra más que desde su valor semántico, aparecen, *umba* (mejor que sea así), *sumbalá* (el camino más largo para llegar a un sitio), *yombo* (baile de muertos) y *yomboló* (obstáculo para saltar) tomadas del Diccionario de la Lengua Afro-Palenque de Solmery Cásseres.

Cinco canciones palenqueras rinde homenaje a la música y el canto presentes en la cotidianidad de la comunidad de San Basilio de Palenque, a la resistencia afroamericana que impulsa los movimientos independistas en América Latina y a esas otras formas de ver el mundo que coexisten en la vida contemporánea y que, entre otros aportes al pensamiento y sensibilidad humana, fecundan nuevas estéticas. Con grado tres de dificultad, y retos evidentes del mundo rítmico latinoamericano, las *Cinco canciones palenqueras* nos llevan al mundo mágico de San Basilio de Palenque, Colombia, y al grito de dignidad de Benkos Biohó que resuena en la banda.

VICTORIANO VALENCIA RINCÓN

Montería, Colombia

Compositor y pedagogo musical centrado en la producción creativa desde la composición y los arreglos para banda, coro, orquesta sinfónica, orquesta popular y otros formatos, la producción discográfica, la investigación y el diseño de materiales pedagógicos. Es Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional (1995) y Magister en Composición de la Universidad EAFIT de Medellín (2012). Ha sido asesor del Ministerio de Cultura de Colombia, la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Asociación Nacional de Directores de Bandas ASODIBANDAS y diversas instituciones de educación superior. Abordando lenguajes populares, sinfónicos y contemporáneos es considerado uno de los compositores latinoamericanos más reconocidos en el mundo de las bandas sinfónicas. Sus obras han sido interpretadas en cerca de 30 países de América, Europa y Asia.

Actualmente es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Compositores y Arreglistas para Bandas y Ensamblés y docente de la Universidad Pedagógica Nacional.

Más info en: www.victorianovalencia.com

Five Palenque Songs
2. SON DE BOGA

ROWING SONG

Victoriano Valencia

2. SON DE BOGA (ROWING SONG)

Slides

ROWING SONG

(Black slide)

Victoriano Valencia

Tempo: ♩. = 108

Instrumentation:

- Flute 1-2
- Oboe
- Bassoon
- B $\flat$ Clarinet 1
- B $\flat$ Clarinet 2
- B $\flat$ Bass Clarinet
- Alto Saxophone 1-2
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
- B $\flat$ Trumpet 1-2
- F Horn 1-2
- Trombone 1-2
- C Euphonium
- C Tuba
- Timpani (& Crash Cymbals)
- Percussion 1 (A. Shekere, Hi Shaker-or Egg Shaker-)
- Percussion 2 (Hi Conga Drum)
- Percussion 3 (Med. & Low Congas Dr.)
- Percussion 4 (Low Tom)
- Percussion 5 (Bass Drum)

Key Signature: B $\flat$ Major (Two flats)

Time Signature: 6/8

Tempo: ♩. = 108

Score Details:

- The score is written for a full orchestra and includes parts for woodwinds, brass, and percussion.
- The key signature is B $\flat$ Major (Two flats).
- The time signature is 6/8.
- The tempo is marked as ♩. = 108.
- The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (mp, p, mf, pp), and articulation marks.
- The percussion parts are particularly detailed, with specific instructions for the shakers and drums.

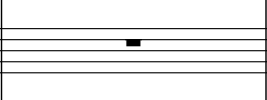
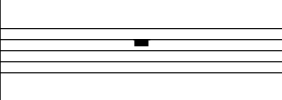
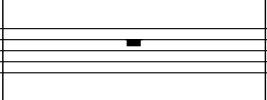
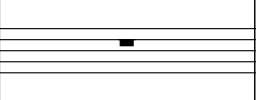
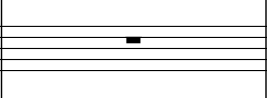
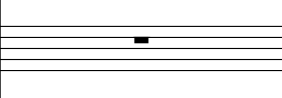
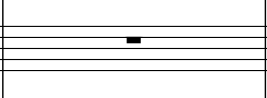
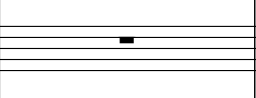
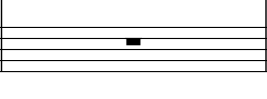
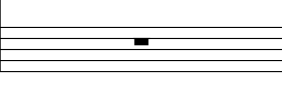
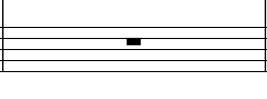
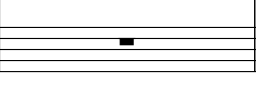
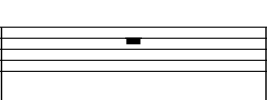
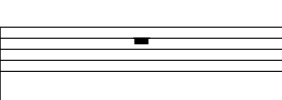
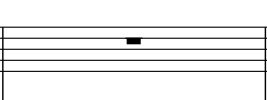
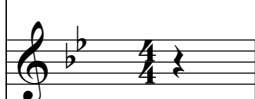
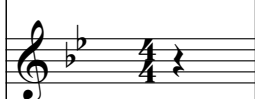
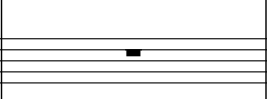
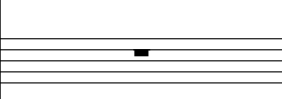
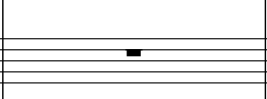
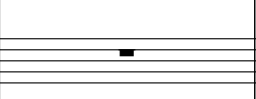
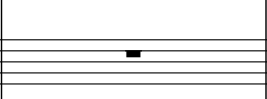
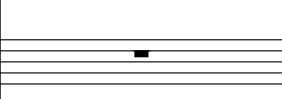
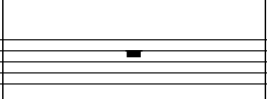
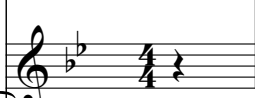
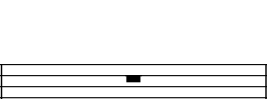
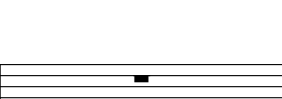
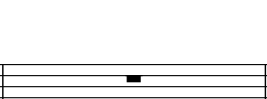
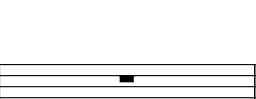
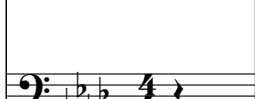
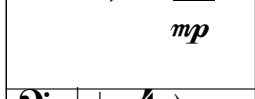
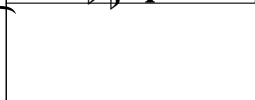
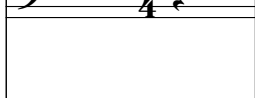
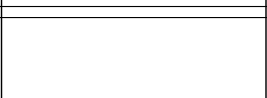
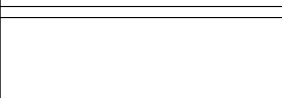
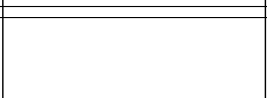
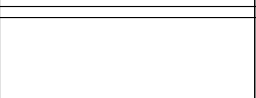
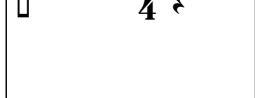
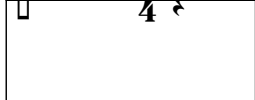
Five Palenque Songs
3. LUMBALÚ
DANCE OF DEAD

Victoriano Valencia

 = 70

3. LUMBALÚ (DANCE OF DEAD)

En San Basilio de Palenque...

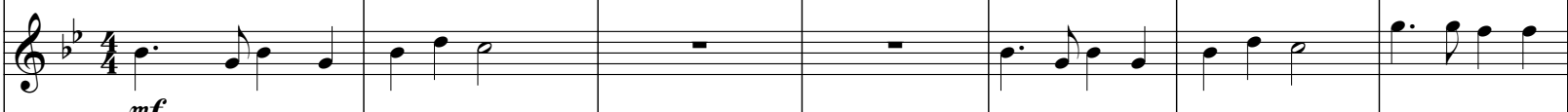
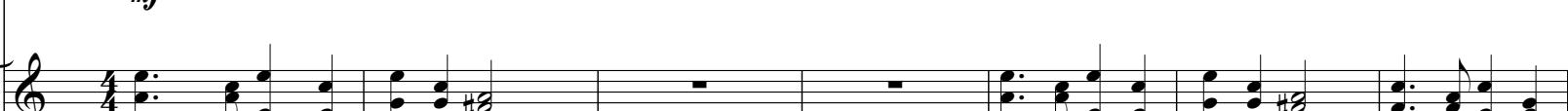
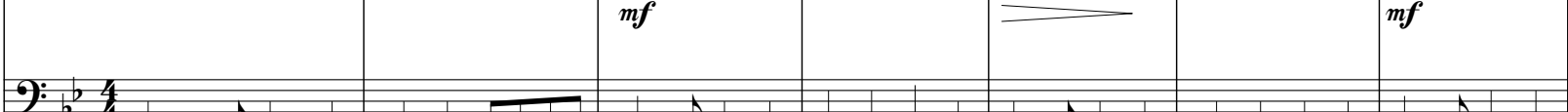
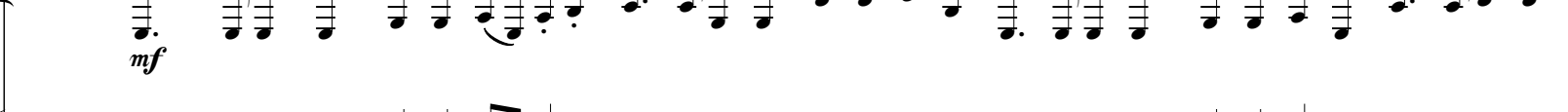
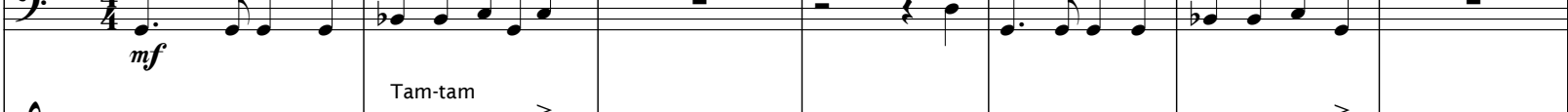
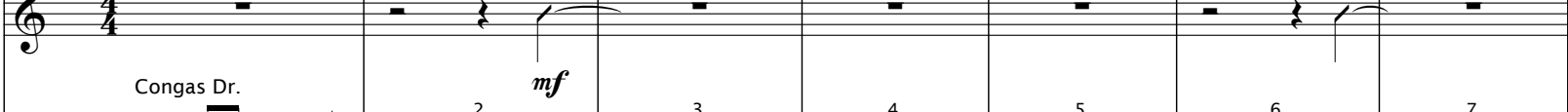
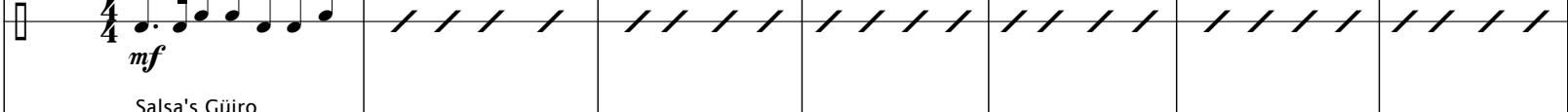
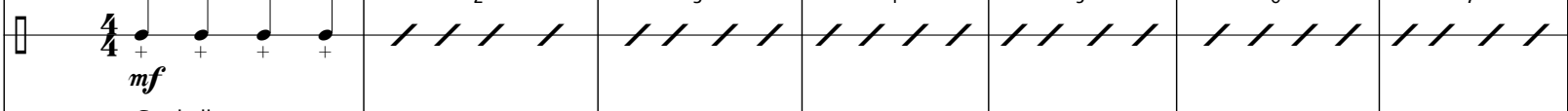
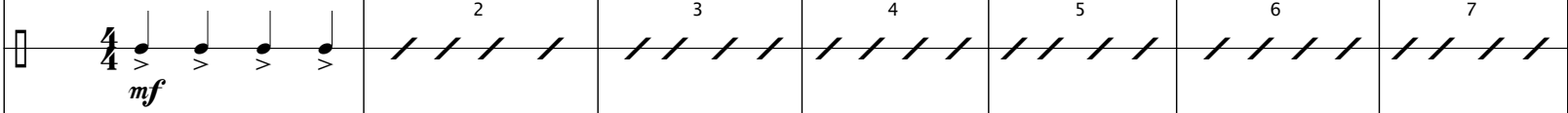
Slides					
Flute 1-2					
Oboe					
Bassoon					
B♭ Clarinet 1					
B♭ Clarinet 2					
B♭ Bass Clarinet					
Alto Saxophone 1					
Alto Saxophone 2					
Tenor Saxophone					
Baritone Saxophone					
B♭ Trumpet 1-2					
F Horn 1-2					
Trombone 1					
Trombone 2					
C Euphonium					
C Tuba					
Timpani					
Percussion 1 (Shekere)					
Percussion 2-3 (A: Claps, B: Medium Shaker)					
Percussion 4-5 (Bass Drums 1-2)					

Five Palenque Songs
4. GU-GÚ
LULLABY

Victoriano Valencia

 = 100
4. GU-GÚ (LULLABY)

(Black slide)

Slides						
Flute 1-2						
Oboe						
Bassoon						
B♭ Clarinet 1						
B♭ Clarinet 2						
B♭ Bass Clarinet						
Alto Saxophone 1-2						
Tenor Saxophone						
Baritone Saxophone						
B♭ Trumpet 1-2						
F Horn 1-2						
Trombone 1-2						
C Euphonium						
C Tuba						
Timpani						
Percussion 1 (Glock., Marimba, Tam-Tam)						
Percussion 2 (Claves, Congas Dr., Low Wood Block)						
Percussion 3 (Crash&Susp. Cymbals, Salsa's Güiro)						
Percussion 4 (Low Cowbell, Snare Dr., Hi Wood Block)						
Percussion 5 (Bass Drum)						

Five Palenque Songs

5. SON PALENQUERO

PALENQUE'S SON

Victoriano Valencia

Slides
 Flute 1-2
 Oboe
 Bassoon
 B♭ Clarinet 1
 B♭ Clarinet 2
 B♭ Bass Clarinet
 Alto Saxophone 1-2
 Tenor Saxophone
 Baritone Saxophone
 B♭ Trumpet 1-2
 F Horn 1-2
 Trombone 1-2
 C Euphonium
 C Tuba
 Timpani
 Percussion 1
 (Xylophone, Tam-tam,
 Crash Cymbals)
 Percussion 2
 (Bongô & Congas Dr.
 -with sticks-)
 Percussion 3
 (Hi-hat)
 Percussion 4
 (Drumset 1: Snare Dr.,
 Hi&Low Cowbells, Kick Dr.)
 Percussion 5
 (Drumset 2: Jam Block,
 Wood Bl., Med. Cowbell,
 Low Tom, Bass Dr.)