

José Luis Turina

José Luis Turina

Cuatro Sonetos de Shakespeare

Sopranista (o Soprano) y Orquesta

Partitura

www.joseluiturina.com

José Luis Turina

Plantilla

Sopranista o Soprano solista

2 Flautas
1 Flautín
2 Oboes
1 Corno Inglés (escrito en Do)
2 Clarinetes en Si b (escritos e Do)
1 Clarinete Bajo en Si b (escrito en Do)
2 Fagotes
1 Contrafagot

4 Trompas en Fa (escritas en Do)
3 Trompetas
3 Trombones
1 Tuba

1 Arpa
1 Piano
1 Celesta

5 Timbales

Percusión I: Marimba - Tam-tam grave
(compartido con el Perc. II - Plato suspendido - Caja - Silbato)

Percusión II: Xilófono - Platillos - Tam-tam grave
(compartido con el Perc. I) - Bombo (compartido con el Perc. III) - Cortina - 4 Tom-toms - Plato suspendido - Triángulo

Percusión III: Glockenspiel - Látigo - Bombo
(compartido con el Perc. II) - 4 Temple blocks - Plato suspendido - Caja - Gong grave

Violines I (al menos 14)
Violines II (al menos 12)
Violas (al menos 10)
Violoncellos (al menos 8)
Contrabajos (al menos 6)

Duración aproximada: 18 minutos

Obra compuesta por encargo de la Orquesta Sinfónica de Madrid

*Take all my loves, my love, yea take them all:
what hast thou then more than thou hadst before?
No love, my love, that thou mayst true love call;
all mine was thine before thou hadst this more.*

*Then if for my love thou my love receivest,
I cannot blame thee for my love thou usest;
but yet be blamed if thou thyself deceivest
by willful taste of what thyself refuseth.*

*I do forgive thy robb'ry, gentle thief,
although thou steal thee all my poverty;
and yet, love knows, it is a greater grief
to bear love's wrong than hate's known injury.*

*Lascivious grace, in whom all ill well shows,
kill me with spites: yet we must not be foes.*

CXXX

*My mistress' eyes are nothing like the sun;
coral is far more red than her lips red;
if snow be white, why then her breasts are dun;
if hairs be wires, black wires grow on her head.*

*I have seen roses damasked, red and white,
but no such roses see I in her cheeks;
and in some perfumes there is more delight
than in the breath that from my mistress reeks.*

*I love to hear speak, yet well I know
that music hath a far more pleasing sound.
I grant I never saw a goddess go:
my mistress when she walks treads on the ground.*

*And yet, by heaven, I think my love as rare
as any she belied with false compare.*

José Luis Turina

Ten todos mis amores, amor mío, ten:
y bien, ¿qué tienes más que antes no tuvieras?
Ningún amor, amor, que sea amor de veras;
todo el mío, sin eso, tuyo era también.

Pues si por el amor mío mi amor me arrebatas,
no puedo reprocharte en cuanto mi amor usas;
mas caiga en ti reproche si tú te abaratas
gozando por capricho lo que tú rehúsas.

Te perdono, gentil ladrón, tu bandidaje
(aunque en él tú te robas toda mi penuria),
y eso que —amor lo sabe— duele más ultraje
de amor que no de odio conocida injuria.

Hermosura lasciva
en quien cualquier delito son donaires,
mátame ya a desaires:
no he de ser tu enemigo mientras viva.

Los ojos de mi dama brillan mucho menos
que el sol; más que sus labios roja es la cereza;
¿la nieve es blanca?: pues sus pechos son morenos;
y si hebras son, son negras las de su cabeza.

Rosas he visto rojas, blancas, escarlatas,
mas tales rosas su mejilla no me enseña;
y hay en ciertos perfumes delicias más gratas
que en el aliento que se exhala de mi dueña.

Me gusta oírla hablar, y empero, bien conozco
que la música suena más cerca del cielo;
nunca a una diosa he visto andar — lo reconozco:
mi dama cuando anda pisa sobre el suelo.

Y sin embargo, a fe, mi amor por tanto cuenta
como otra que con falsos símiles se mienta.

*Th' expense of spirit in a waste of shame
is lust in action; and, till action, lust
is perjured, murd'rous, bloody, full of blame,
savagè, extreme, rude, cruel, not to trust;*

*Lord of my love, to whom in vassalage
thy merit hath my duty strongly knit,
to thee I send this written ambassage,
to witness duty, not to show my wit;*

*enjoyed no sooner but despised straight;
past reason hunted, and, no sooner had,
past reason hated, as a swallowed bait
on purpose laid to make the taker mad,*

*duty so great which wit so poor as mine
may make seem bare, in wanting words to show it;
but that I hope some good conceit of thine
in thy soul's thought, all naked, will bestow it.*

*mad in pursuit, and in possession so,
had, having, and in quest to have, extreme;
a bliss in proof, and proved, a very woe;
before, a joy proposed; behind, a dream.*

*Till whatsoever star that guides my moving
points on me graciously with fair aspect
and puts apparel on my tottered loving
to show me worthy of thy sweet respect —*

*All this the world well knows, yet none knows well
to shun the heaven that leads men to this hell.*

*then may I dare to boast how I do love thee;
till then, not show my head where thou mayst prove me.*

Despilfarro de aliento en derroche de afrenta
es lujuria en acción; y hasta la acción, lujuria
es perjura, ultrajante, criminal, sangrienta,
brutal, sin fe, extremosa, presa de su furia;

Tú, señor de mi amor, a quien en vasallaje
mi deber encadena tu merecimiento,
a ti por embajada escribo este mensaje,
que testimonie del deber, no del talento;

disfrutada no más que despreciada presto;
más que es razón buscada, y no bien poseída,
más que es razón odiada, como cebo puesto
adrede a volver loco al que a beber convida,

deber tan grande que a un talento así de pobre
lo hará quedar en seco, a busca de palabras;
salvo que espero que tu alma tú le abras
y él, desnudo, se vista gala que te sobre.

en la demanda loco, loco en posesión,
habido, habiendo y en haber poniendo empeño;
gloria dada a probar; probada, perdición;
antes, gozo entrevisto, y después, un sueño,

Hasta que, la que sea, estrella que me guíe
con clara luz me mire en gracioso signo
y que a mi amor desharrapado lo atavíe
para mostrarme de tu dulce trato digno...

Todo esto el mundo sabe, y nadie sabe modos
de huir de un cielo que a este infierno arroja a todos.

quizá ose ya decir cómo te quiero; mientras,
ni aun asomar a juicio donde tú te encuentras.

William Shakespeare: *The Sonnets*

Traducción en verso: Agustín García Calvo
(Editorial Anagrama S.A., Barcelona, 1974)

José Luis Turina Cuatro Sonetos de Shakespeare

José Luis Turina

Molto sostenuto

Flautas I y II

Oboes I y II

Clar. Si b I y II

Clar. Bajo Si b

Fagotes I y II

Contrafagot

Trompas en Fa I y II

Trompas en Fa III y IV

Trompetas I, II y III

Trombones I, II y III

Tuba

Arpa

Piano

Celesta

Molto sostenuto

Timbales

Percusión I
Marimba (baq. dura)

Percusión II
Xilófono (baq. dura)

Percusión III
Glockenspiel (baq. dura)

Voz

Violines I

Violines II

Violas

Violoncellos

Contrabajos

Jose Luis Turina

Fl. I
Ob. I
Cl. I
Fg. I
Fg. II
Cfg.
Cor. I
Cor. II
Cor. III
Cor. IV
Tpta. I
Tpta. II
Tpta. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Tuba

Timb.
Voz
VI. I
VI. II
Vle.
Vcll.
Cbi.

arco
arco
arco
arco
arco

ppp
p > ppp sord.
f mf < f mf
mf p < mf p
pp > sord.
pp > sord.
pizz.
pizz.
pizz.

Take all my

The score is for 'Cuatro Sonetos' by Jose Luis Turina. It features a full orchestral ensemble and a vocal soloist. The instruments listed on the left are: Fl. I & II, Piccolo, Ob. I & II, Cor Anglais, Cl. I & II, Cl. Bass, Fg. I & II, Cfg., Cor. I & III, Tpt. I & III, Tbn. I, Tuba, Arpa, Pno., Cel., Timb., Perc. I (Caja), Perc. II (Platillos), Perc. III (Látigo and Glockenspiel), and a vocal line. The vocal line includes lyrics in Italian and English. The score is marked with various dynamics such as pppp, p, pp, mf, f, sfz, and sfz seccoo. There are also performance instructions like '1° y 2°', 'a 2', 'a 3', 'cresc.', 'dim.', 'arco', and 'sord.'. The vocal line lyrics are: 'Invidia gli altri (con sord.) be fore? No love, my love, that thou mayst'. The instrumental parts include complex rhythmic patterns and dynamic markings.

José Luis Turina

Poco più mosso *ced.* $\text{♩} = 46$

Fl. I *mf* *mf* *pp*

Picc. *mf* *mf* *mp* *mf*

Ob. I *mf* *mf* *p* *pp*

Cor. Ing. *mf* *mf* *pp* *p* *pp*

Cl. I *mf* *f* *mf* *mp* *p*

Cl. II *mf* *f* *mf* *mp* *p*

Cl. B. *f* *mf* *mp* *p*

Fg. I *mf* *mf* *pp* *p* *pp*

Fg. II *mf* *mf* *pp* *p* *pp*

Cfg. *mf* *mf* *pp* *p* *pp*

Cor. I *sfz* *mf* *mp* *pp* *p* *pp*

Cor. III *mf* *mf* *pp* *p* *pp*

Cor. IV *mf* *mf* *pp* *p* *pp*

Tpta. I *mf* *mf* *f* *pp* *p* *pp*

Tpta. II *mf* *mf* *f* *pp* *p* *pp*

Tpta. III *mf* *mf* *f* *pp* *p* *pp*

Tbn. I *mf* *f* *mf* *p* *pp* *sord. wa-wa* *pp* *p*

Tbn. II *mf* *f* *mf* *p* *pp*

Tbn. III *mf* *f* *mf* *p* *pp*

Tuba *mf* *f* *mf* *p* *pp*

Arpa *mf* *mf* *mp* *mf*

Pno. *sfz* *mf* *mf*

Cel. *f* *mf* *p*

Poco più mosso *ced.* $\text{♩} = 46$

Timb. *f* *mf* *f* *mp* *mp* *mp* *pp* *mp*

Perc. I *mf* *mf* *f* *mp* *mp* *mp* *pp* *mp*

Perc. II *Xilófono* *mf* *f* *mp* *mp* *mp* *pp* *mp*

Perc. III *Glockenspiel* *mf* *f* *mp* *mp* *mp* *pp* *mp*

Voz. *dolciss.* *pp* *p* *mp* *mf* *mf*

I VI. solo *ff* *f* *mf* *p* *pp* *pp* *mp* *mf* *poco sfz p*

VI. I *gli altri pizz.* *sfz* *mf* *pp* *p* *pp* *p* *arco* *pont.* *pp* *p* *arco*

VI. II *pizz.* *sfz* *mf* *pp* *p* *pp* *p* *arco* *pont.* *pp* *p* *arco*

Vle. *pizz.* *sfz* *mf* *pp* *p* *pp* *p* *arco* *pont.* *pp* *p* *arco*

Vcll. *arco* *div.* *sfz* *mf* *pp* *p* *pp* *p* *arco* *pont.* *pp* *p* *arco*

Cb. *arco* *div.* *sfz* *mf* *pp* *p* *pp* *p* *arco* *pont.* *pp* *p* *arco*

José Luis Turina

30

FL I
FL II
Picc.
Ob. I
Ob. II
Cor. Ing.
Cl. I
Cl. II
Cl. B.
Fg. I
Fg. II
Cfb.
Cor. I
Cor. II
Cor. III
Cor. IV
Tpta. I
Tpta. II
Tpta. III
Tbn. I
Tuba

pp, p, mp, sfz, mf, ppp, cresc.

30

Arpa
Pno.
Cel.
Timb.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Voz
I VL solo
VI. I
VI. II
Vcl.
Cbl.

Caja paco sfz
Xilofono f sfz
Temple-Blocks paco sfz
Glockenspiel
cristal, mp, p, sfz, cresc., ppp, p, ord., via sord., unis., arco, mp, dim., ppp, cresc., ppp, cresc.

can - not blame thee for my

José Luis Turina

Fl. I *mf* *molto* *mp*

Fl. II *mf* *molto* *mp*

Picc. *mp* *mf*

Ob. I *mp* *mf* *molto* *mp* *pp* *mf*

Ob. II *mf* *molto* *mp*

Cl. I *mf* *pp* *mp*

Cl. II *mf*

Cl. B. *mf*

Fg. I *mf* *mf* *molto* *mp* *pp* *mp* *pp* *cresc.*

Cfg. *mf* *mf* *molto* *mp*

Cor. I *mp* *mf* *molto* *p*

Cor. II *mp* *mf* *molto* *p*

Cor. III *mp* *mf* *molto* *p*

Cor. IV *mp* *p*

Tpta. I *mp* *mf* *mf* *mf*

Tpta. II *mf* *mf*

Tpta. III *mf* *mf*

Tbn. I *mp* *p*

Arpa *mf* *mf*

Pno. *p* *mf* *mp*

Timb. *p* *mf*

Perc. I *pp* *p* *pp* *p* *mp* *mf*

Voz *cresc.* *mf* *p* *cresc.*

I. VI. solo *f* *dim.* *molto* *p*

VI. I *cresc.* *mf* *molto* *mp* *pizz.* *arco* *ppp* *cresc.* *mp* *pp* *mp*

VI. II *cresc.* *mf* *molto* *mp* *pizz.* *arco* *ppp* *cresc.* *mp* *pp* *mp*

VI. *cresc.* *mf* *molto* *mp* *pizz.* *arco* *ppp* *cresc.* *mp* *pp* *mp*

Vcl. *p* *mf* *molto* *mp* *pizz.* *arco* *pp* *cresc.* *mp* *pp* *mp*

Cb. *p* *mf* *molto* *mp* *pizz.* *arco* *pp* *cresc.* *mp* *pp* *mp*

love thou u - sest, but yet be blamed, if thou thy - self de - ceivst.

José Luis Turina

FL. I *sfz*

FL. II *sfz*

Picc. *sfz*

Ob. I *sfz*

Ob. II *sfz*

Cor. Ing. *mp* *p*

Cl. I *sfz* *pp* *cresc.* *mf*

Cl. II *sfz* *pp* *cresc.* *mf*

Cor. I *sfz* via sord.

Cor. II *sfz* via sord.

Cor. III *sfz* via sord.

Cor. IV *sfz* via sord.

Arpa *sfz*

Pno. *mp*

Cel. *p* *pp*

Perc. II *mp* *pp*

Perc. III *mp* *pp*

Voz *pp* *cresc.* *mf* *dim.* *mp* *pp* *p*

VI. I *mp* *ppp* *p* *cresc.* *mp* *mf* *qf* *mp* *pp* *ppp* *v* *tr* *gli altri (con sord.)* *Tutti* *via sord.*

VI. II *p* *cresc.* *mp* *mf* *qf* *mp* *pp* *ppp* *v* *tr* *gli altri (con sord.)* *Tutti* *via sord.*

Vle. *p* *cresc.* *mp* *mf* *qf* *mp* *pp* *ppp* *v* *tr* *div.* *Tutte* *via sord.*

Vcll. *pp* *p* *mf* *mf* *poco sfz* *ppp* *cresc.* *arco*

Cbi. *p* *sonoro* *p* *mf* *mf* *poco sfz* *p* *>*

José Luis Turina

FL I

FL II

Pkc.

Ob. I

Ob. II

Cor. Ing.

Cl. I

Cl. II

Cl. B.

Fg. I

Fg. II

Cfg.

Cor. I

Cor. III

Tpta. I

Tpta. III

Tbn. I

Tbn. III

Arpa

Pno.

Cel.

Timb.

Perc. I
Caja

Perc. II
Platillos

Perc. III
Látigo

Voz

VI. I

VI. II

Vlo.

Vcll.

Cbl.

and yet, *Nº 1 sord. e tacet*

love knows, *Nº 1 solo*

it is a grea - ter grief, *Tutti pont. sord. ppp*

to bear love's

pp cresc. mf

70

rall.

Tempo I (♩ = 52)

poco string.

José Luis Turina

Fl. I *p*

Ob. I *p* *mp* *pp*

Cl. I *ppp* *pp* *mf*

Cl. II *p*

Cl. B. *p* *pp* *mp*

Fg. I *pp* *mp*

Cfg. *p* *mp*

Cor. I *mf* *f*

Cor. II *mf* *f*

Cor. III *mf* *f*

Cor. IV *mf* *f*

Tpta. I *mf* *f*

Tpta. II *mf* *f*

Tpta. III *mf* *f*

Tbn. I *mf* *f*

Tbn. II *mf* *f*

Tbn. III *mf* *f*

70

rall.

Tempo I (♩ = 52)

poco string.

Timb. *p* *qf*

Perc. I *mf* *f*

Perc. III *pppp* *f*

Voz *p* *pp*
yet we must not be foes.

I VI. solo *p* *mp* *p*

VI. I *p* *mp* *mf* *f*
via sord.

VI. II *p* *mp* *mf* *f*
via sord.

Vie. *p* *pp* *mp* *mf* *f*
via sord.

Vcli. *p* *pizz.* *arco* *ppp cresc.* *poco sfz pp* *mp* *mf* *f*

Cbi. *p* *pizz.* *arco* *ppp cresc.* *poco sfz pp* *mp* *mf* *f*

Tutti

Allegretto scherzando
(♩ = 120)

This is a full orchestral score for the piece 'Cuatro Sonetos' by José Luis Turina. The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, strings, and percussion. The tempo is marked 'Allegretto scherzando' with a quarter note equal to 120 beats per minute. The score is divided into two systems. The first system includes parts for Flutes I and II, Piccolo, Oboes I and II, Cor Anglais, Clarinets I, II, and Bass, Bassoons I and II, Horns I, III, and Tuba, Trumpets I and III, Trombones I and III, Arpa (Harp), Piano, Cello, and Double Bass. The second system includes parts for Timpani, Marimba, Percussion I (Xilofón), Percussion II (Glockenspiel), Percussion III (apogast), Voice, Violins I and II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The score features various dynamic markings such as *mp*, *mf*, *qf*, *ff*, *f*, *sfz*, and *cresc.*, along with articulation marks like accents and slurs. There are also performance instructions like 'Plato susp.' and 'arco'.

Jose Luis Turina

Fl. I *mf*

Fl. II *mf*

Picc.

Ob. I *mf* *mp*

Ob. II *mf* *mp*

Cor. Ing.

Cl. I *mp* *p* *cresc.* *mp* *dim.* *pp* *cresc.*

Cl. II

Fg. I *p* *mp* *pp* *cresc.*

Fg. II *mp* *p* *pp* *cresc.*

Cfg.

Cor. I *mf* *mp*

Cor. II *mf* *mp*

Cor. III *mf* *mp*

Tbn. I *mp* *p*

Tbn. II *mp* *p*

Tbn. III *mp* *p*

Tuba *mp* *pp*

Arpa *mf* *mp* *p* *pp* *p*

Pno. *mf* *mp* *pp* *mp* *mp* *p*

Cel. *pp* *mp* *mf*

Perc. I *mp* *p*

Perc. II *mf* *pp* *mp*

Perc. III *pp* *p* *mf*

Voz

Vle. *f* *mf* *pizz.* *p* *pizz.* *p*

Vcll. *mp* *p* *pizz.* *p* *pizz.* *p*

Cbi. *mp* *p* *pizz.* *p* *pizz.* *p*

José Luis Turina

This is a full orchestral score for the piece "Cuatro Sonetos" by José Luis Turina. The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, strings, and percussion. The vocal part is a solo voice. The music is in 4/4 time and features a variety of dynamics and articulations. The score is divided into measures, with some measures containing rests for certain instruments. The vocal line includes the lyrics: "My mis-tress' eyes are no-thing like the sun, eo-ral is is far more". The score includes various performance instructions such as *pp*, *mp*, *f*, *ff*, *cresc.*, *mf*, *no 8°*, *arco*, *pizz.*, *div.*, *unis.*, *arco*, and *pp*. The score is watermarked with "Cuatro Sonetos de Shakespeare" and "www.joseluisturina.com".

José Luis Turina

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

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

Ob. I *ppp* *p* *ppp* *pp*

Cl. I *ppp* *p* *ppp* *pp*

Cl. II *ppp* *p* *ppp* *pp*

Fg. I *mf* *sfz*

Fg. II *mf* *sfz*

Cor. I *mf* *sfz*

Cor. II *mf* *sfz*

Cor. III *mf* *sfz*

Cor. IV *mf* *sfz*

Tpta. I *mf* *sfz*

Tpta. II *mf* *sfz*

Tpta. III *mf* *sfz*

Tbn. I *mf* *sfz*

Tbn. II *mf* *sfz*

Tbn. III *mf* *sfz*

Arpa *pp* *p* *mp* *mf*

Pno. *pp < p* *mp* *mf*

Timb.

Perc. I *sfz* *sfz secco* *Marimba* *ppp* *p* *mp* *mf*

Perc. II *Xilofono* *ppp* *p* *mp* *mf*

Perc. III *Glockenspiel* *ppp* *p* *mp* *mf*

Voz *f* *mf* *p* *mp* *p* *pp*

red than her lips red, if snow is white,

VI. I *p* *pp* *mp* *pp* *pp* *mp*

VI. II *pp* *pp* *pp* *pp* *mp* *mp*

Vi. *arco* *pp* *mp* *pp* *pp* *mp*

Vcl. *arco* *p < mp* *pp* *pp* *mp* *mp*

Cb. *mf* *p* *pp*