

A obra pianística de Alexandre Levy (1864-1892): concertos e gravação de CD (projeto em andamento)

MODALIDADE: PÔSTER

Eduardo Henrique Soares Monteiro
Universidade de São Paulo - ehsmonteiro@hotmail.com

Luciana Sayure Shimabuco
Universidade de São Paulo - lucianasayure@usp.br

Resumo: Este pôster tem como objetivo comunicar o desenvolvimento de um projeto de pesquisa que prevê o estudo, o registro fonográfico e a realização de cinco concertos com a obra para piano de Alexandre Levy. Os concertos gerarão intercâmbio cultural, os CDs serão enviados às principais bibliotecas do país e todo o material produzido será divulgado através de publicações e website. Os intérpretes são alunos e ex-alunos da instituição proponente. Acredita-se que o caráter abrangente e plural desta iniciativa resultará em abordagem inédita da produção pianística deste compositor.

Palavras-chave: Alexandre Levy. Música brasileira. Performance. Piano.

The Piano Works Of Alexander Levy (1864-1892): Concerts And Recording (Ongoing Project)

Abstract: This poster aims to inform the development of a research project that foresees the study, the phonograph record and the organization of five concerts with piano works of Alexander Levy. The concerts will generate cultural exchange, the CDs will be sent to the main libraries of the country and all the material produced will be disseminated through publications and website. The performers are students and former students of the proposing institution. It is believed that the broad and plural character of this initiative will result in unprecedented approach of the piano production of this composer.

Keywords: Alexandre Levy. Brazilian Music. Performance. Piano.

1. Introdução

Alexandre Levy (1864 – 1892) pode ser considerado uma figura eclética no panorama da música brasileira. Foi compositor, instrumentista, fomentador cultural e crítico musical. Apesar de ter falecido precocemente, aos vinte e sete anos de idade, seu legado se constitui em uma parcela importante do patrimônio cultural brasileiro. No entanto, várias de suas peças permanecem inéditas no que se refere tanto à edição quanto aos registros fonográficos. Com a conclusão prevista para 2014, ano em que se comemorará o sesquicentenário de Levy, o projeto *A obra pianística de Alexandre Levy (1864-1892): concertos e gravação de CD* propõe ações que irão colaborar para o registro e divulgação da obra deste compositor.

Embora haja trabalhos excelentes sobre vários temas ligados à música brasileira do século XIX, poucos são os autores nacionais deste período que possuem

suas obras editadas, gravadas e catalogadas. Mesmo considerando este cenário, não deixa de ser surpreendente que este seja o caso de Alexandre Levy, um dos mais expressivos compositores brasileiros. Sua produção pianística é de indiscutível qualidade e muitas de suas obras continuam desconhecidas dos intérpretes, pesquisadores e público em geral. Diante destes dados, o projeto aqui apresentado pretende colaborar para a valorização e divulgação, tanto no Brasil quanto no exterior, deste compositor paulistano, por meio de concertos, da gravação de sua produção pianística e da produção de artigos científicos com os resultados da pesquisa.

Salienta-se que os poucos registros de suas obras encontram-se dispersos em LPs e Cds, a maioria fora de circulação, o que dificulta seu acesso. Esse projeto pretende ainda disponibilizar seus resultados livremente através de website próprio.

Esta iniciativa será implementada pelos docentes integrantes dos Laboratórios de Piano (LAP) e de Acústica Musical e Informática (LAMI) do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, os quais são responsáveis por uma produção artística respeitável, assim como uma quantidade expressiva de registros fonográficos e produção bibliográfica.

Este projeto se reveste de especial importância ao contar com alunos e ex-alunos vinculados ao LAP como os intérpretes desse repertório. A produção desses estudantes é comprovadamente de grande qualidade tendo em vista a quantidade de recitais, prêmios nacionais e internacionais e participação em festivais no Brasil e no exterior, o que garante a excelência artística das atividades de concerto e gravação previstas. Ademais, esta é uma ação agregadora que gerará impacto positivo no desempenho acadêmico e artístico da universidade que a sedia, que conta com infraestrutura privilegiada para sua realização, o que inclui pianos de alta qualidade para preparação e registro do repertório, equipamento e técnico de gravação, assim como o apoio logístico necessário.

Este projeto pretende colaborar para que as comemorações dos cento e cinquenta anos de nascimento desse compositor, que se celebra em 2014, não passe despercebida como ocorreu em relação às efemérides de tantos outros compositores brasileiros.

Deve-se mencionar ainda que poucos são os trabalhos que já estudaram profundamente o legado desse compositor. Ele, naturalmente, é citado em obras clássicas da historiografia musical brasileira como as de Andrade (1991, 2006, 2006b), Almeida (1942), Azevedo (1950, 1956), Kiefer (1982), Marcondes (1998), Mariz (1994) e Neves (1981). Autores como Béhague (1971) e Contier (1985) são importantes para estudá-lo, uma vez que

Levy é celebrado na historiografia musical brasileira pelo nacionalismo latente em algumas de suas obras, apesar do estilo da maior parte de suas composições para piano ser mais próximo dos de Chopin, Schumann e Mendelssohn. Obras que tratam do romantismo musical brasileiro, como Magaldi (1994), Volpe (1994-95) e Tacuchian (2003), são fundamentais para contextualizar o momento histórico vivido pelo compositor. Não obstante são poucos os estudos específicos sobre Levy e, dessa forma, Rezende (1887), Segala (2003) e Tuma (2007) têm grande relevância para essa pesquisa. Apesar da bibliografia acima mencionada, ainda está para ser realizado um estudo aprofundado que tenha como principal objeto de pesquisa o conteúdo musical de sua produção.

2. Objetivos

Este projeto prevê a realização de concertos, o registro fonográfico da obra para piano desse compositor e a produção de artigos científicos com os resultados alcançados. Os concertos gerarão intercâmbio cultural entre as instituições envolvidas, tanto em nível nacional quanto internacional, o registro de sua obra pianística resultará em material de divulgação cultural e os artigos colaborarão para aprofundar o conhecimento da obra desse compositor.

Os concertos serão realizados nas principais escolas de formação musical de nível médio do Estado e na Musikhochschule de Karlsruhe, Alemanha. A gravação resultará em um CD com encarte informativo e os materiais gerados serão publicizados em evento de lançamento, em website construído para esse fim, e sintetizados em brochura bilíngue a ser distribuída durante os eventos.

Salienta-se a importância da cooperação com os maiores centros de formação musical em nível médio do Estado, instituições estas de onde são oriundos uma expressiva parcela dos ingressantes na Universidade que sedia o projeto. Nem sempre essas escolas têm acesso ao que é produzido na Universidade, portanto acredita-se na importância de ações dessa natureza. Por sua vez, a Musikhochschule de Karlsruhe é um centro de referência em estudos de música brasileira na Alemanha. No concerto a ser realizado nessa instituição, enquanto alunos brasileiros apresentarão obras para piano de Levy, estudantes alemães se encarregarão de seu repertório de música de câmara, produzindo um efetivo intercâmbio cultural entre as duas instituições, o que fortalecerá laços que pavimentarão a implementação de futuros projetos voltados à disseminação e interações culturais.

Esta iniciativa organiza-se, portanto, em etapas distintas e inter-relacionadas: estudo interpretativo, gravação, performance da produção pianística de Levy e produção

de artigos científicos. Para tanto, contará com pesquisadores doutores, professores, alunos e ex-alunos, que desenvolvem atividades relevantes nas áreas tratadas. Acredita-se que o caráter abrangente e plural desta iniciativa resultará em abordagem inédita da produção pianística deste compositor.

3. Metodologia

O projeto se desenvolve primordialmente nas áreas de performance e gravação e conta com a participação de professores que trabalharão em estreita colaboração com seus alunos e orientandos. Com base em levantamento de materiais realizado em acervos públicos e particulares, os professores de piano da instituição sede promoveram uma análise do repertório, que fundamentou a distribuição do mesmo entre os pianistas participantes do projeto. Tal distribuição considerou não apenas o nível de complexidade de cada obra, mas também suas características, procurando conciliá-las ao perfil de cada pianista envolvido.

Está ao encargo dos professores de piano a orientação e preparação desse repertório junto a seus alunos e orientandos, com prazos e estratégias adaptados a cada indivíduo. A preparação das peças está ocorrendo por meio de aulas individuais e de masterclasses. Como parte da metodologia, estão sendo realizados recitais, na própria instituição, que serão gravados em vídeo e analisados, com a finalidade de aprimoramento da performance. Este tipo de exposição é fundamental para o amadurecimento das obras e finalizará a preparação do repertório para a gravação. Foi realizado em outubro de 2013 o primeiro dos quatro encontros previstos ao longo do projeto, com todos os professores, técnicos e alunos participantes, com a finalidade de debater conjuntamente o andamento dos trabalhos, avaliar os resultados parciais, garantir o cumprimento do cronograma, da qualidade artística e propor os necessários encaminhamentos.

O trabalho de gravação será dividido em aproximadamente 15 seções, em virtude da extensão do repertório a ser registrado. Cada seção será acompanhada por um técnico de gravação, pelos docentes responsáveis e por um professor da área de piano.

Os concertos apresentando os resultados finais do projeto terão o formato tradicional de aproximadamente de 60 minutos, o que requer uma seleção do repertório gravado de forma a compor um programa coerente, variado e que melhor represente as diversas facetas do compositor. Será produzida uma brochura bilíngue com informações sobre o projeto. O website concentrará os resultados, possibilitando assim o acesso

universal a todo o material produzido. Se, por um lado, o website não pressupõe fronteiras, o CD materializa os resultados e se mostra de extrema importância ao oferecer a informação para os acervos de bibliotecas de todo o Brasil, cumprindo assim seu objetivo primeiro que é a divulgação da obra de Levy.

4. Cronograma

A consulta aos acervos da cidade de São Paulo vem sendo empreendida desde o início do projeto. Os professores de piano, após análise preliminar das partituras, atribuíram, no mês de outubro de 2013, as peças aos alunos que colaborarão como intérpretes das mesmas. O trabalho de aprendizado e aprimoramento desse repertório está previsto para ser realizado no primeiro semestre de 2014, e dois recitais preparatórios já ocorreram: em 26 de março e em 30 de abril.

Os Encontros periódicos congregando todos os pesquisadores envolvidos estão previstos para acontecer quatro vezes ao longo do projeto.

Já se começou a trabalhar no conteúdo a ser disponibilizado no website, cuja previsão de lançamento é novembro de 2014. O website abrigará as gravações das obras, as partituras manuscritas, além da produção bibliográfica gerada pelo projeto.

As gravações terão início em agosto de 2014 e se desenvolverão por dois meses. Terminadas as gravações, a próxima etapa consiste na edição em estúdio deste material. Este trabalho será feito, no LAMI, por seu técnico sob a supervisão dos professores responsáveis pela área de gravação e com a colaboração dos professores de piano, que auxiliarão na avaliação artística dos resultados.

Uma vez as etapas de gravação e edição terminadas, passar-se-á à confecção propriamente dita do CD, que envolve tanto a elaboração e impressão do encarte (texto explicativo, fotos, diagramação e arte), quanto a masterização, a ser realizada no mês de outubro.

Todos os produtos gerados por esse projeto passarão por um criterioso processo de revisão e aprovação por parte dos professores responsáveis. O projeto produzirá ainda artigo baseado no conhecimento gerado ao longo da pesquisa.

Por fim, realizar-se-á um evento de lançamento dos CDs e do website e uma turnê de concertos pelo Estado de São Paulo e na Musikhochschule de Karlsruhe, Alemanha.

6. Forma de análise dos resultados, etapas realizadas e resultados parciais

Já foram identificados várias inconsistências de notação nos manuscritos e nas edição estudadas o que implicou em necessárias reflexões analíticas; constatou-se a alusão a importantes obras do repertório pianístico tradicional, especialmente de Chopin e Schumann; verificou-se particularidades de escrita no que se refere a sinais de dinâmica: seu uso tende a ser esparso e extremado.

Nos recitais realizados foram apresentadas as seguintes obras: *Impromptu caprice, Scherzo, Valse caprice, Mazurka op. 6 n. 1, Pensée Fugitive op. 4, Doute, Recuerdos, Romance sem palavras, 2eme Impromptu, A l'Hongroise, Plaintive, Amour passée, Mazurkas op. 6 n°s 1 e 2, Schumanniana, Tango Brasileiro, Allegro Appassionato, Romance sans paroles e Papillionage (Papillone op. 23).*

Referências

- ANDRADE, Mário de. *Aspectos da Música Brasileira*. Belo Horizonte: Villa Rica, 1991.
- _____. *Ensaio sobre a Música Brasileira*. 4. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006.
- _____. *Música, doce Música*. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006b.
- ALMEIDA, Renato. *História da música brasileira*. Rio de Janeiro: Briguiet, 1942.
- AZEVEDO, Luiz Heitor Corrêa. *150 Anos de Música no Brasil (1800-1950)*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956.
- _____. *Música e músicos do Brasil*. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1950.
- BÉHAGUE, Gerard. *The beginnings of musical nationalism in Brazil*. Detroit: Information Coodinators Inc., 1971.
- CONTIER, Arnaldo Daraya. *Música e ideologia no Brasil*. São Paulo: Novas Metas, 1985.
- KIEFER, Bruno. *História da Música Brasileira: dos primórdios ao início do século XX*. Porto Alegre: Movimento, 1982.
- MAGALDI, Cristina. Música romântica brasileira. IN: *Congresso nacional da ANPPOM VII*. 1994, São Paulo. *Anais*. São Paulo: 1994. p. 120-125.
- MARCONDES, Marco Antônio (org.) *Enciclopédia da música brasileira: popular, erudita e folclórica*. 2. ed. São Paulo: ART Editora, 1998.
- MARIZ, Vasco. *História da música no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.
- NEVES, José Maria. *Música contemporânea brasileira*. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.
- REZENDE, Carlos Penteado de. Alexandre Levy na Europa em 1887. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 17 jan. 1946. n. 21683. p. 4.

SEGALA, Camila Durigan. *Alexandre Levy (1864-1892): uma revisão*. São Paulo, 2003. 122 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo.

TACUCHIAN, Ricardo. Reavaliando o romantismo musical brasileiro. *Revista Brasileira*, Rio de Janeiro: n.14, p.2-7, maio de 2003.

TUMA, Said. *O nacional e o popular na música de Alexandre Levy: bases de um projeto de modernidade*. São Paulo, 2007. 139f. Dissertação (Mestrado em Música). ECA, USP, São Paulo.

VOLPE, Maria Alice. Compositores românticos brasileiros: estudos na Europa. *Revista Brasileira de Música*, Rio de Janeiro, p. 51-76, 1994-95.