

Estudo n. 1 para gestos e acompanhamento: uma obra sobre tipos e qualidades de gestos para performance musical contemporânea

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO-PERFORMANCE

Luiz Naveda
Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais
luiz.naveda@uemg.br

Daniella Rodrigues Ferreira Da Costa
Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais
daniella.costa@uemg.br

OBRA:

Estudo nº1 para gestos e acompanhamento (2023)

Compositor: Luiz Naveda

Interface computacional: Luiz Naveda

Piano: Daniella Rodrigues Ferreira Da Costa

Minutagem: 9:20 minutos

O “Estudo nº1 para gestos e acompanhamento” é uma obra com instrumentação aberta (9.30 minutos) para instrumento acompanhador e instrumento solista. A parte acompanhadora está registrada em notação musical tradicional com uma tessitura que pode ser adaptada para vários instrumentos polifônicos. A notação da performance do instrumento solista consiste em um roteiro de gestos e qualidades de movimento das mãos de um performer. A peça foi livremente inspirada nas relações entre gestos das mãos e música, como o caso da gestualística da improvisação Drupad como reportada em Paschalidou (2022) ou mesmo nas culturas gestuais contemporâneas, como a cultura de improvisação de versos no Hip-Hop. A estrutura do acompanhamento esta desenvolvida em um contexto métrico notado como 7/4 mas desenvolvido como 12/8 + 2/8, que se desenvolve harmonicamente em uma “nuvem” modal no entorno da tonalidade de ré menor. A atmosfera ajuda a ampliar o contexto harmônico para a improvisação, sobretudo em situação de interatividade computacional em que ataques não são tão previsíveis. Sob o ponto de vista performático, o estudo se referencia na gestualística da obra “A projetista” de Dudude Herrmann (“A projetista”, 2016), como forma de viabilizar relações sonoras e musicais no contexto de palco e das perspectivas da dança-teatro. Neste trabalho, a performance da obra é realizada com o acompanhamento de um piano enquanto a parte solista (na interface computacional) é realizada pela improvisação direta de gestos das mãos, capturados por sensor e processados através de sistemas interativos computacionais. A

realização do estudo em sistemas interativos foi viabilizada pela captura de dados de movimento das mãos, utilizando o sensor Leap Motion. Os dados foram processados na plataforma Pure Data (PUCKETTE, 1996) e biblioteca Topos (NAVEDA; SANTANA, 2014), atualizada para extração de descritores avançados de movimento. A plataforma envia comandos MIDI para o software Logic que controla efeitos e samplers de uma harpa. O estudo se inicia com o acionamento aleatório de alturas presentes do acompanhamento. A mão direita aciona as alturas com intensidades controladas pela velocidade da mão esquerda, enquanto a tessitura é alterada pela distância da mão em relação ao sensor. Na segunda parte, o controle da tessitura de oitavas é alterado pelo fechamento da palma da mão e pelo ângulo de ataque da mão direita, que modifica a altura (fechamento da mão) e a repetição da última altura (ângulo). Na terceira parte, a tensão expressiva é ampliada pela abertura do controle de um efeito de distorção, proporcional à aproximação entre as mãos. A estudo tem o objetivo de explorar estratégias de representação, instrumentação e a coreologia de gestos de amplitude restrita das mãos. A ideia é desenvolver técnicas ampliar a paleta de modos de performance em uma poética musical com gestos manuais, seja ela apoiada por meios tecnológicos ou não. Estas estratégias não se limitam à tradução poética ou tecnológica entre movimento e música, mas envolvem também o estudo das condições de apresentação em performance, palco, posicionamentos, interações entre performers dentro de uma perspectiva de performance contemporânea.

Vídeo da performance:

<https://youtu.be/RpFXvNV9ZHU>

Referências

A projetista. Paraty: Sesc. Disponível em:

<<https://www.youtube.com/watch?v=tcQpM8tRYU8>>. Acesso em: 19 ago 2023. , 2016

NAVEDA, Luiz; SANTANA, Ivani. "Topos" toolkit for pure data: exploring the spatial features of dance gestures for interactive musical applications. In: GEORGAKI, A.; KOUROUPETROGLOU, G. (Org.). *Proceedings of the 40th International Computer Music Conference (ICMC) / 11th Sound & Music Computing conference*. Athens, Greece: University of Athens, 2014.

PASCHALIDOU, Stella. Effort inference and prediction by acoustic and movement descriptors in interactions with imaginary objects during Dhrupad vocal improvisation.

Wearable Technologies, v. 3, p. e14, 2022. Disponível em:

<https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S2631717622000081/type/journal_article>. Acesso em: 19 ago 2023.

PUCKETTE, Miller S. Pure Data. In: SECOND INTERCOLLEGE COMPUTER MUSIC CONCERTS, 1996, Tachikawa. Anais... Tachikawa: Kunitachi College of Music, 1996.