

Sonatina 3 da Helza Camêu: aspectos interpretativos na primeira gravação mundial

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO-PERFORMANCE

A obra da pianista, compositora e musicóloga Helza Camêu (1903-1995) para piano solo engloba Prelúdios, Estudos, Variações, peças infantis, 10 miniaturas, 6 Sonatinas e um Concerto para piano e orquestra (tido como o primeiro do gênero por compositora brasileira) e outras peças curtas (XXXX, 2021). A *Sonatina 3* possui três movimentos de inspiração nacionalista, com imitação de padrões melódicos, ritmos sincopados e constantes mudanças de métrica.

No **primeiro movimento**, decisões sobre timbre mais claro, com ataques de nota mais incisivos e pedalização esparsa e superficial nas partes mais rítmicas (Figura 1), contrastavam com timbre mais cheio, ataques mais lentos e pedalização farta e profunda, ressaltando os harmônicos das notas graves nos trechos mais líricos (Figura 2).

Figura 1. Trechos de caráter rítmico e mais "jocoso".

Figura 2. Trecho mais lírico e de ataque de nota mais lento.

A seção mais "contemplativa", como movimentação melódica de poucos saltos, demandou pedalização abundante, com riqueza de harmônicos, atenção auditiva às pequenas mudanças

cromáticas dos acordes e definição clara de fraseado curtos de 2+2+1 ½ +3+2 compassos (Figura 3).

Figura 3. Seção "contemplativa": pequenos gestos e mudanças harmônicas de função colorística e fraseado de 2 a 3 compassos.

A seção mais "expansiva", com característica melódica escalar que perpassa os registros grave, médio e agudo, exigiu cuidado com a pedalização nos registros mais graves, além da precisão nos saltos. Decidiu-se por uma delimitação fraseológica também mais longa, de 4 a 5 compassos (Figura 4).

Figura 4. Seção mais expansiva de característica melódica escalar, frases de 4-5 compassos e saltos nas duas mãos.

No **segundo movimento**, de caráter muito lírico e sentimental, a compositora pede uma ambientação serena e uma sonoridade "quase em surdina". A experimentação cantado diversos tipos de fraseados foi determinante para alcançar o caráter sereno e conduzir as frases com um único apoio métrico por compasso resultando numa delimitação fraseológica de na seção A de 8+11+7 (Figura 5).

Figura 5. Seção A mais lírica e contrapontística.

A seção B é caracterizada por uma escrita estilo "aboio", de natureza melódica declamatória em oitavas paralelas, sempre intercalado pelo mesmo acorde na região médio-grave. A temporalidade entre o acorde e as oitavas foi definida tendo em consideração diferentes tipos de agrupamentos das frases em oitavas, sempre pontuadas por breves cortes no pedal de sustentação, contrastes de dinâmica, e uma cesura maior dividindo a seção em duas partes.

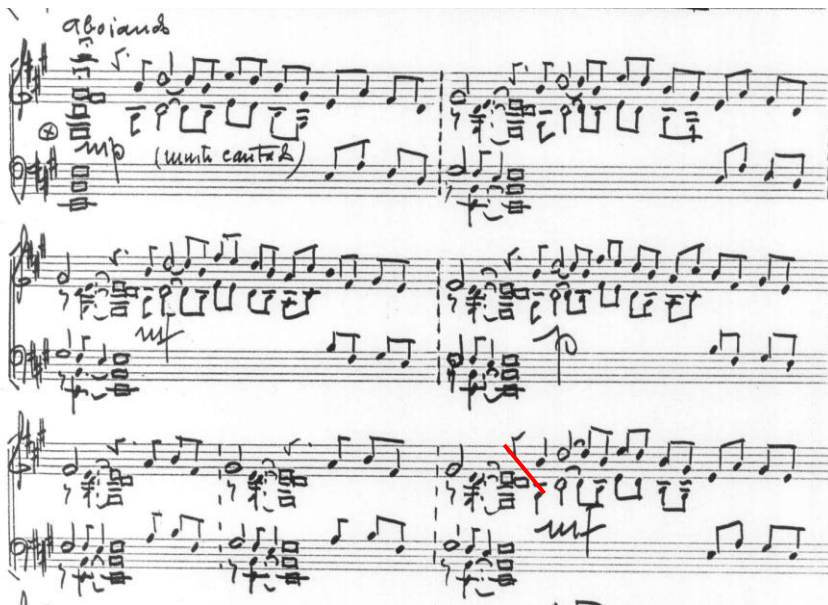

Figura 6. Seção B do segundo movimento: alternância entre acorde e melodia em oitavas paralelas de caráter declamatório.

O **terceiro movimento** traz um caráter mais leve, vivo e repetitivo, em forma rondó livre, e explora contrastes de articulação em legato, portato e *staccati* (Figura 7 e 8).

Figura 7. Contraste articulação legato (m.d) e *portato* (m.e).

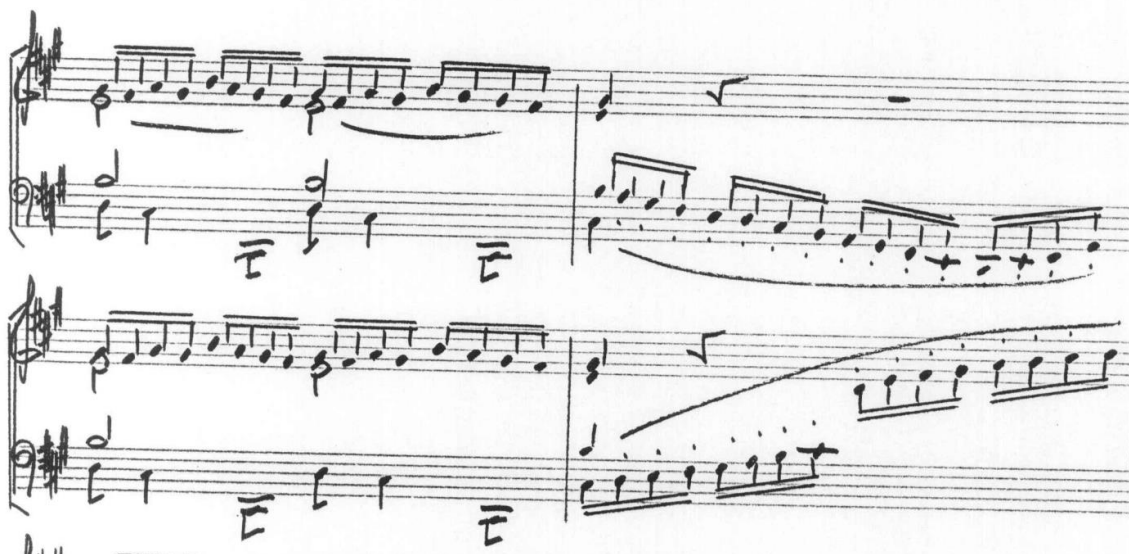

Figura 8. Contraste articulação legato e staccato.

Assim como os outros movimentos, esse possui parte central de caráter contrastante, com andamento tranquilo, textura homofônica e uso timbrístico de pedal de sustentação para sonoridade mais cheia, podendo ser considerado o clímax do movimento. Um destaque é para os acordes de 10a. na mão esquerda que demanda rápido arpejamento no caso de mãos menores (Figura 9).

Figura 9. Seção contrastante do 3o. movimento: textura homofônica e intervalo de 10as. na mão esquerda.

Essa comunicação é a apresentação da performance resultante das investigações do Laboratório de Pesquisa XXXX (Universidade...) sobre compositoras brasileiras para piano e música de câmara.

Referências:

XXXXX, X. X. *Helza Camêu*: obras para piano solo e música de câmara. VI Encontro Internacional de Piano Contemporâneo, 2021. Disponível em: <https://youtu.be/P8b0GnsqXBE>
Acesso em: 20 agosto 2023.

CAMEU, Helza. *Sonatina 3* em Fá# m; piano solo. Instituto Piano Brasileira. Partitura manuscrita. 16 páginas.

OBRA e MINUTAGEM:

Helza Camêu: Sonatina 3 (s.d.) - 14'45"

- I. Fluente (5'56")
- II. Serenamente (4'29")
- III. Vivo (4'01")

LINK YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=W2_1ubUnply

XXXIII CONGRESSO DA ANPPOM

São João del-Rei, 23 a 27 de outubro de 2023

ANPPOM

ANPPOM
Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Música

Universidade Federal
de São João del-Rei