

Suíte juvenil de Calimério Soares: *sambinha* ao piano e desenvolvimento de habilidades em nível intermediário

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/TCC

SUBÁREA: Performance Musical

Vitória Karollyne da Silva Rufino
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
vitoriarufino_@hotmail.com

Resumo. O presente artigo apresenta um levantamento das habilidades pianísticas desenvolvidas no repertório didático Suíte Juvenil (2003) de Calimério Soares (1944) a partir do referencial teórico de USZLER, GORDON e MACH (1991). A pesquisa envolveu revisão bibliográfica, análise das partituras e preparação da obra ao piano. Objetivou sistematizar as contribuições do repertório didático de compositor brasileiro para a formação musical. O artigo apresenta também uma análise do movimento Sambinha integrando as noções de gestos (HATTEN, 2004) e de Tópicos Musicais (CAZARRÉ, 2001) visando a preparação para a performance da peça. A emulação de instrumentos de percussão ao piano é discutida em relação à performance.

Palavras-chave. Calimério Soares, Repertório didático, Tópicos musicais, Piano, Gesto musical.

Title. Calimerio Soares Youth Suite: Sambinha on Piano and Intermediate Level Skills Development.

Abstract. This article presents a survey of the piano skills developed in the didactic repertoire Suíte Juvenil (2003) by Calimério Soares (1944) based on the theoretical framework of USZLER, GORDON and MACH (1991). The research involved bibliographic review, analysis and preparation of the work at the piano. It aimed to systematize the contributions of the didactic repertoire of Brazilian composers to musical growth. The article also presents an analysis of the Sambinha movement, integrating the notions of gestures (HATTEN, 2004) and Musical Topics (CAZARRÉ, 2001) The emulation of percussion instruments by the piano is discussed in its relation to its performance.

Keywords. Calimério Soares, Didactic repertoire, Musical topics, Piano, Musical gesture.

Introdução

Este é um trabalho de iniciação científica que integra a pesquisa “Práticas Interpretativas na Música com Piano de Compositores Latino-Americanos - 2ª fase”, realizamos uma análise do repertório da Suíte Juvenil de Calimério Soares, visando levantar suas contribuições didáticas para o desenvolvimento do instrumentista, concomitantemente analisamos a peça “Sambinha”, que referencia uma música afro-brasileira, utilizando o

referencial de tópicos musicais agregada ao conceito de gestos, voltados para a construção da performance. O artigo apresenta também considerações sobre a preparação da performance da peça.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos envolveram revisão bibliográfica, análise das partituras, estudo da obra ao piano e pesquisa de partituras com ritmos afro-brasileiros.

O aporte do referencial teórico de USZLER, GORDON e MACH (1991) norteou o mapeamento das contribuições da Suíte para o desenvolvimento de habilidades pianísticas específicas. O mapeamento foi realizado a partir do texto musical e da própria experiência prática de aprendizagem das peças.

Para um aprofundamento da performance do movimento Sambinha, que referencia uma música de tradição afro-brasileira, o referencial de Tópicos Musicais (Cazarre, 2001) deu suporte à pesquisa dos padrões rítmicos de instrumentos de percussão emulados pelo piano.

As tópicas são signos musicais, elas constituem-se de um significante – uma certa disposição das dimensões musicais; que são identificadas com uma unidade relacional, dentro da dimensão da melodia, harmonia, ritmo e assim por diante; e de um significado – uma unidade estilística convencional. (CAZARRÉ, 2001, p.97)

Sobre o compositor

Calimério Soares nasceu em 1944 em Minas Gerais e faleceu aos 66 anos de idade em 2011. Graduou-se pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em 1976 tanto como Bacharel em piano como Licenciado em Música. Fez seu Doutorado na Universidade de Leeds na Inglaterra (1996). Foi docente do Departamento de Artes Cênicas e Música da UFU. Ele também tocava cravo e órgão, dirigiu diversos conjuntos, tanto de Música Antiga como de Música Contemporânea e além de compositor e diretor de grupos musicais, publicou artigos, resenhas de livros e Cds sobre órgão e cravo em importantes revistas acadêmicas e periódicos musicais no Brasil e no Exterior. (HARTMANN, E, 2021 p. 67)

A suíte

Um Concurso de Piano em Ituiutaba, denominado em 1995 como Concurso de Piano “Prof. Abrão Calil Neto”, foi criado com o intuito de estimular os estudantes de piano a ampliar o seu acesso ao repertório desse instrumento. Nesse concurso, os jovens concertantes

interpretavam peças de livre escolha e peças de confronto. Hoje em dia, são selecionadas apenas peças de compositores brasileiros, com ênfase nos que estão vivos. A cada ano deste concurso, um compositor brasileiro é homenageado, peças de confronto do compositor escolhido são inseridas nas categorias de Piano Solo e na categoria de Piano a 4 mãos.

O Concurso de Piano “Prof. Abrão Calil Neto”, promovido pelo Conservatório Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade”, tem características próprias particularmente importantes e positivas: além de estimular uma cadeia musical produtiva, é um acontecimento festivo, que envolve a participação da sociedade local, incentiva o gosto pela música e sua prática, atrai público de localidades vizinhas e fortalece o sentimento de pertencimento de sua comunidade. (GANDELMAN, S. 2020, p. 12)

Na publicação de Piano Contemporâneo Brasileiro em Ituiutaba na série Cadernos Musicais Brasileiros, no Volume 12, um dos compositores homenageados foi Calimério Soares, na categoria "Piano Solo I", com as suas Obras: O Pequeno Estudo e a Suíte Juvenil: I. Dança medieval, II. Pula-pula Pelotinha, III. Acalanto, IV. Sambinha.

Cada movimento da Obra Suíte Juvenil, tem a sua destinada faixa etária para execução no Concurso, sendo no total, 4 movimentos, o primeiro é a Dança Medieval para as crianças de 10 e 11 anos, o segundo, Pula-pula Pelotinha, para 12 e 13 anos, o terceiro e o quarto, que são o Acalento e o Sambinha, foram destinados às crianças de 14 e 15 anos. Neste artigo, a partir do referencial teórico de USZLER, GORDON e MACH (1991) e do artigo Piano contemporâneo brasileiro em Ituiutaba - Piano solo I, discutiremos quais habilidades pianísticas são trabalhadas neste repertório. Além disso, com o aporte de (CAZARRÉ, 2001), analisaremos o Sambinha a partir de suas tópicas musicais, visando a performance.

Habilidades desenvolvidas

A partir da vivência na preparação das peças e tomando como base o artigo Piano contemporâneo brasileiro em Ituiutaba - Piano solo I, além do referencial teórico de USZLER, GORDON e MACH (1991), discriminamos a seguir as habilidades desenvolvidas em cada movimento da Suíte Juvenil de Calimério Soares.

No capítulo “Técnica e o Aluno Intermediário”, USZLER, GORDON e MACH (1991) estabelecem duas categorias de acordo com as habilidades desenvolvidas a partir do repertório. São elas: preparação para o nível intermediário e nível intermediário. A seguir elencamos as habilidades observadas em cada uma das danças da suíte de acordo com essa categorização.

Dança medieval

Habilidades desenvolvidas (preparação para o nível intermediário):

- Independência limitada entre as mãos (dinâmica/articulação).
- Experiência de crescendo, decrescendo, retardando, no tempo, parando.
- Experiência de variação de dinâmica básica (piano ao forte).
- Mudanças rápidas de registro e textura; mobilidade. (nível intermediário)

Observamos também o desenvolvimento das habilidades de:

- Realização de staccato, legato e tenuto.
- Realização de Ostinato (em quintas paralelas)

Pula-pula pelotinha

Habilidades desenvolvidas (preparação para o nível intermediário):

- Experiência de crescendo, decrescendo, retardando, no tempo, parando.
- Experiência de variação de dinâmica básica (piano ao forte).
- Independência limitada entre as mãos (dinâmica/articulação).

Observamos também o desenvolvimento das habilidades de:

- Utilização de articulações em martelato e staccato;
- Realização de Ostinato;

Acalanto

Habilidades desenvolvidas (preparação para o nível intermediário):

- Experiência de variação de dinâmica básica (piano ao forte).
- Mudanças de posição lateral; cruzamento de mão.
- Uso de pedal para cor e efeito.

Sambinha

Habilidades desenvolvidas (preparação para o nível intermediário):

- Experiência de crescendo, decrescendo, retardando, no tempo, parando.
- Experiência de variação de dinâmica básica (piano ao forte).

Habilidades desenvolvidas (nível intermediário):

- Desenvolvimento de velocidade, potência, resistência, consistência.
- Mudanças rápidas de registro e textura; mobilidade.

O Sambinha

O Sambinha é um dos 4 movimentos da obra Suíte Juvenil de Calimério Soares. Segundo Soares (et al, 2020, p. 15-16):

Em compasso 2/4, característico do samba moderno, nos sugere, pelo padrão rítmico e a profusão de síncopes, uma remissão aos instrumentos de sambistas, como os reco-reco, cuícas e tamborins. O deslocamento das mãos no teclado (dedos 2, 3 e 4) se amplia até os registros extremos do piano, em variadas dinâmicas, criando texturas diversas, como as de uma bateria de percussionistas do samba. (SOARES, C. et al, 2020, P.15/16)

No início da música, já há um diferencial dos outros 3 movimentos da Suíte, os gestos percussivos na madeira do piano, que são tocados com as mãos fechadas, onde podemos destacar o uso de síncopes e do ostinato, características presentes nas músicas afro-brasileiras.

Figura 1 – Partitura do início da música tocada na madeira do piano. Exemplo de síncopes e do ostinato no Sambinha. Comp. 1 – 6.

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Logo após, a esse primeiro momento, temos a parte tocada no teclado do piano, onde o ritmo segue constante, sendo uma música completamente ritmada. Segundo Fernando Ortiz:

A música afro é predominantemente dançante e este caráter influi na estrutura da sua música, a dança obriga a uma maior e mais acentuada ordenação rítmica, por isto, a poesia e a música africana, tem ritmos marcadíssimos, golpes duros e intervalos breves. (ORTIZ, F. 1951, apud CAZARRÉ, M. 2001, p. 24)

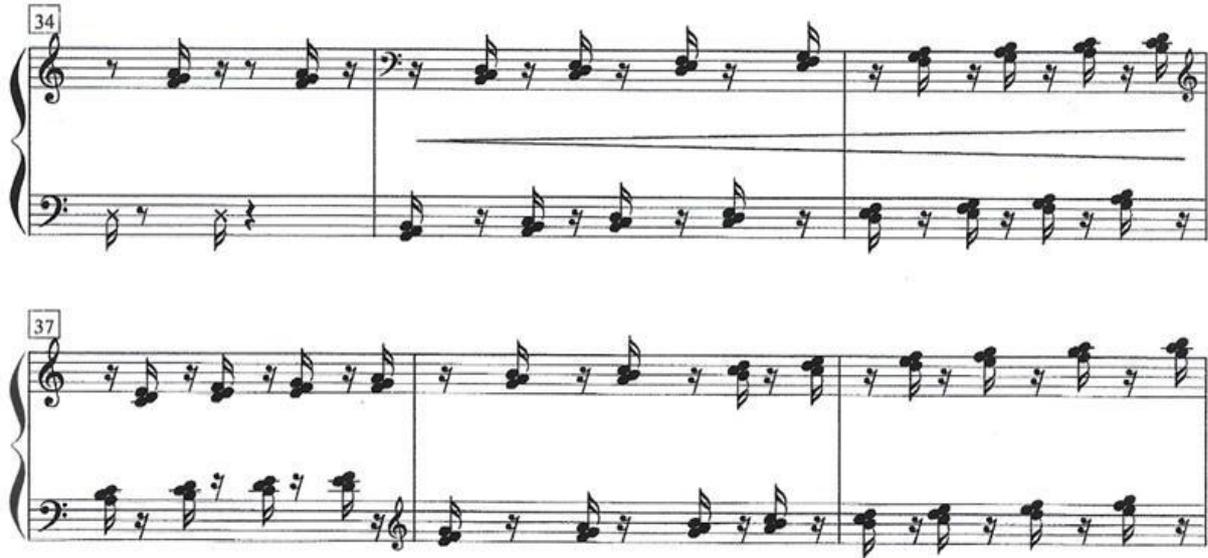
Figura 2 – Parte da música tocada no teclado do piano. Comp. 7 – 1

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Outro ponto que podemos destacar nesta obra, é que ela se desenvolve em clusters, acordes de três ou mais segundas consecutivas, aqui no caso, são clusters de três notas na música inteira, como podemos ver nas imagens acima e também especificamente nos compassos 34 - 39, onde há clusters alternados paralelamente entre as mãos.

Figura 3 – Exemplo de clusters alternados paralelamente entre as mãos. Comp. 34 – 39

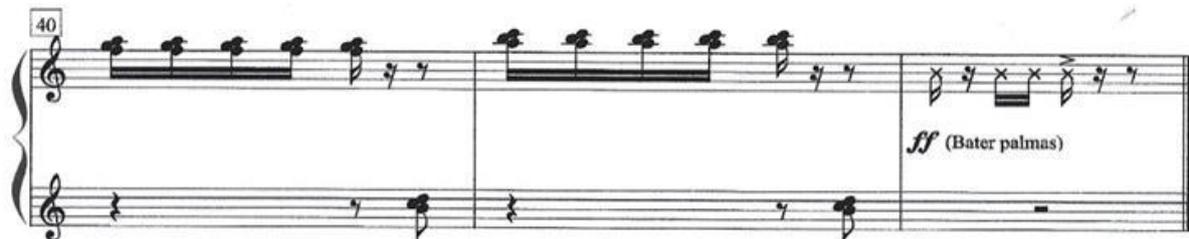
Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Instrumentos associados ao Sambinha

O Sambinha tem uma remissão aos instrumentos dos sambistas, como os reco-recos, cuícas e tamborins.

Tamborim: Variante de "tamborinho", diminutivo de "tambor". Tem uma pele, um casco de metal e é tocado com uma "vareta" de madeira, difundido em todo o Brasil como instrumento característico do "samba". (Frunghillo, M. 2003, p. 332)

Figura 4 - Exemplo de referência ao tamborim. Comp. 40 – 42

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Reco-reco: Termo onomatopaico para o instrumento raspado. Qualquer tipo de material em cuja superfície (ou parte dela) seja feita uma série de cortes transversais e paralelos bastante próximos, formando uma porção dentada. É um instrumento típico no Brasil, encontrado em muitas manifestações musicais da América Latina. Dentre os materiais mais utilizados encontram-se os vegetais ocos tipo bambu, podendo ser encontrados em madeira, osso ou metal, sendo que o reco-reco de metal, se tornou comum em "escolas de samba" por sua potência sonora. (FRUNGILLO, M. 2003, p. 272/273)

Figura 5 – Exemplo de referência ao reco-reco no Sambinha. Compassos 4 – 6.

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Figura 6 – Instrumentos mistos e grupos instrumentais, dentre eles o reco – reco

156. Kalimba e reco-reco (pintura de Debret, Brasil, ca. 1834)

Fonte: FRUNGILLO, Mário. D. Dicionário de percussão. 1ª ed. Editora UNESP, 2003. p.369.

Cuíca: Nome do "tambor de fricção" com "casco" de madeira ou metal, pele atravessada no centro por uma "vareta" de bambu. É usado fundamentalmente no samba. (Frunghillo, M. 2003, p. 90)

Figura 7 – Exemplo de referência a cuíca. Comp. 7 -12.

The image shows a musical score for piano, measures 7-12. The score is written for two staves (treble and bass clef). Measure 7 is marked with a box containing the number 7. The first staff has a dynamic marking of *f* (forte) and a tempo marking of *sempre*. The second staff has a dynamic marking of *f* and a tempo marking of *sempre*. The music consists of rhythmic patterns in the right hand and bass clef, with accents and slurs indicating specific rhythmic values.

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Tópicos musicais presentes no Sambinha

Dentre as tópicas descritas por Cazarré, identificamos algumas no Sambinha. São elas: Batucando, Ostinato e os Acentos.

Batucando - "Representação por associação visual da escrita da partitura para piano, com a performance de um movimento gestual à percussão de tambor." (CAZARRÉ, 2001, p. 97)

Como exemplo, temos os compassos 13 - 15 de uma partitura escrita para o piano, sendo que, quando tocada, o performer faz gestos de quem está tocando a percussão em um tambor, inclusive, alternando as mãos, do modo que pede a partitura, como quem está batucando.

Figura 8 - Compassos 13 – 15

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Ostinato - Outra tópica presente no Sambinha é o Ostinato, que são padrões rítmicos que se repetem. Na música que está sendo analisada, temos tanto na madeira do piano como no teclado, os mesmos padrões rítmicos se repetindo.

Figura 9 – Exemplo de Ostinato no Sambinha. Comp. 4 – 9

Fonte: SOARES, C. Sambinha: da "Suíte Juvenil" para Piano, samba, Dó maior; piano. Belo Horizonte: Minas de Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em: <http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

Acentos - A última tópica apresentada aqui, são os Acentos, que "podem ser interpretados como a representação de gestos corporais dos dançarinos, como deslocamentos de acentuações nas batidas de percussão [...]". (Cazarré, 2001, p. 98)

Para Cazarré (2001, p. 174), "[...] Os Acentos nas 'Danças de Negros' fazem parte dos recursos expressivos e descritivos usados pelos compositores para a representação da cultura musical afro".

Como exemplo, nos compassos 4 – 9, da figura 09, temos os mesmos padrões rítmicos com acentuações variadas na madeira do piano e também no teclado.

Sobre a construção da performance do Sambinha

O Sambinha é uma peça musical diferente das que tenho costume de tocar. Ela é tocada tanto no teclado quanto na madeira do piano e em alguns momentos é necessário bater palmas. A princípio, senti dificuldades em executar essa parte da música e também o ritmo, então, eu tive que treinar as batidas na madeira do piano e logo descer para o teclado, para resolver o problema rítmico, eu e a minha professora de piano fizemos um exercício em sala, onde ficamos de pé, batendo as mãos e os pés no ritmo da música. A partir desse gesto corporal, consegui entender e reproduzir a música no piano, quando voltei para ele, ficou mais fácil a execução da peça, a partir de então foi só continuar treinando.

Segundo Robert Hatten, "as propriedades expressivas do gesto, ajudam o ouvinte a entender e interpretar o significado musical em níveis mais elevados" (HATTEN, 2004, p. 135, apud HARTMANN, E. 2021, p. 88). No Sambinha, o gestual é fundamental para a associação com a música afro-brasileira. Sendo assim, em sua performance, os gestos musicais "Eles transcendem o texto [partitura] para incorporar o intrincado processo de moldagem dos movimentos que tenham direto sentido biológico e social para os seres humanos (HATTEN, 2004, p. 94 apud HARTMANN, E. 2021, p. 73) Hatten vai dizer também que:

Um gesto temático é tipicamente projetado para encapsular o tom e o caráter da obra ou movimento; assim, suas propriedades expressivas ajudam o ouvinte a entender e interpretar o significado musical em níveis mais elevados. O que poderia de outra forma parecer acessório – as articulações, dinâmicas e caráter temporal do motivo – são potencialmente estruturais aqui, por sua incorporação no gesto temático, contribuem para moldar uma trajetória expressiva emergente. (HATTEN, 2004, p. 135, apud HARTMANN, E. 2021, p. 88)

Assim, no momento em que o performer estiver tocando para o seu público, deve levar em consideração a importância do seu gestual e da sua performance na comunicação dessas inter-relações.

Conclusão:

Percebemos que Soares, ao compor o Sambinha, remete a ideia ao piano dos gestos percussivos tocados nos instrumentos de percussão, refletindo a cultura africana e seus costumes musicais, com o seu caráter dançante e acentuado, utilizando elementos como o bатуque, ostinato, síncofes, dentre outros já mencionados anteriormente.

As habilidades pianísticas aqui destacadas da Suíte Juvenil, podem contribuir para a aprendizagem dos estudantes de piano, que estão adentrando no nível intermediário e os que já estão nele, além do desenvolvimento das técnicas, a performance da música aumenta o conhecimento e a prática do repertório brasileiro dos alunos.

Referências

CAZARRÉ, Marcelo Macedo. A trajetória das danças de negros na literatura pianística brasileira: um estudo histórico-analítico. Pelotas: Editora Universitária / UFPel, 2001. 227p.

FRUNGILLO, Mário. D. Dicionário de percussão. Editora UNESP, 2003. 425p.

HARTMANN, Ernesto. O gesto musical nos 2 momentos nordestinos para piano de Calimério Soares. ICTUS Music Journal, v. 15, n. 1. 30 p. 2021.

SOARES, C. et al. Piano contemporâneo brasileiro em Ituiutaba: piano solo I. Belo Horizonte, Denise Andrade de Freitas Martins, Luciana Monteiro de Castro. 2020. 118 p.

SOARES, Calimério. Sambinha: da “Suíte Juvenil” para Piano, samba, Dó maior, piano. Belo Horizonte: Minas do Som, 2020. Partitura. 3 págs. Disponível em:
<http://musica.ufmg.br/selominasdesom>. Acesso em: 28 de Jun. de 2022.

USZLER, Marianne; GORDON, Stewart; MACH, Elyse. The welltempered keyboard teacher. New York: Schirmer Books, 1991.