

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
INSTITUTO VILLA-LOBOS
LICENCIATURA EM MÚSICA**

**O POTENCIAL DE ENSINO DO RITMO NA SÉRIE PARA PIANO “ESTE
VERÃO ELES CHEGARAM” DE RICARDO TACUCHIAN**

JOÃO CARSTENS MACHADO

LICENCIATURA EM MÚSICA

RIO DE JANEIRO, 2014

O POTENCIAL DE ENSINO DO RITMO NA SÉRIE PARA PIANO “ESTE
VERÃO ELES CHEGARAM” DE RICARDO TACUCHIAN

por

JOÃO CARSTENS MACHADO

Monografia submetida ao Instituto
Villa-Lobos, Centro de Letras e Artes
da UNIRIO, como requisito para a
conclusão do curso de Licenciatura em
Música, sob orientação da professora
Dr.ª Ingrid Barancoski.

Rio de Janeiro, 2014

Dedico este trabalho a Lorna, minha mãe, que me trouxe conforto e serenidade não só durante a elaboração deste trabalho, mas ao longo de toda a minha existência.

A Luíza, que com toda a paciência, classe e amor que já recebi em minha vida, me impediu inúmeras vezes de desistir.

E aos grandes amigos que deixei de responder, atender e encontrar: prometo compensar.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à professora Ingrid Barancoski, minha orientadora e professora de piano, por toda a sua motivação, paciência, profissionalismo e amizade. Com ela, adquiri uma quantidade de conhecimento sem precedentes.

Agradeço também à professora Mônica Duarte, que continuamente reconheceu meu esforço, dedicação e prazer em relação ao curso, e abriu inúmeras portas sem pensar duas vezes.

E um especial agradecimento ao maestro Ricardo Tacuchian, que com muita simpatia e compreensão, concedeu uma entrevista riquíssima e permitiu a reprodução de suas peças no trabalho, além do enorme prazer que foi conhecer um nome tão importante da música brasileira contemporânea.

MACHADO, João. *O Potencial de Ensino do Ritmo na Série para Piano “Este Verão Eles Chegaram” de Ricardo Tacuchian*. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Música). Instituto Villa-Lobos, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a série de dez peças para piano “*Este Verão Eles Chegaram*” (2013) do compositor Ricardo Tacuchian (1939-), buscando destacar propriedades pedagógicas da peça que contribuam para o ensino do ritmo a um aluno de nível intermediário de piano. Para a realização do trabalho, relaciono as propriedades rítmicas mais encontradas nas peças àquelas citadas pela autora americana Ellen Thompson (1976). Algumas informações a respeito da vida do autor, suas ideias a respeito de ensino do piano e questões composicionais foram adquiridas com o próprio Ricardo Tacuchian, que gentilmente concedeu entrevista, realizada no Instituto Villa-Lobos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Questões a respeito da música contemporânea, para piano ou não, seu ensino, gestos musicais e características que fazem uma boa peça didática foram retiradas dos autores norte-americanos WHITESIDE (1977), JACOBSON (2006) e JENSENIUS et alli (2010). A justificativa da escolha é o fato desta série para piano ser recente, logo não haver ainda material consistente sobre a mesma; além disso, destacar a importância e incentivar a produção brasileira de música didática para piano. A escolha do ritmo como propriedade a ser ensinada se deve ao fato de as peças escolhidas serem ritmicamente ricas, logo recomendadas para o ensino e desenvolvimento de habilidades pianísticas pertinentes ao ritmo.

Palavras-chave: Ensino do Piano. Ricardo Tacuchian. Ritmo. Este Verão Eles Chegaram. Música Contemporânea.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 1: O COMPOSITOR RICARDO TACUCHIAN	2
1.1 O compositor e sua produção musical	2
1.2 As obras de cunho didático e “Este Verão Eles Chegaram”	3
CAPÍTULO 2: METODOLOGIA	5
2.1 Propriedades rítmicas de peças para piano modernas e contemporâneas	5
2.2 O ritmo e o gesto musical	8
2.3 O potencial pedagógico da série Este Verão Eles Chegaram	9
CAPÍTULO 3: PROPRIEDADES PEDAGÓGICAS RÍTMICAS DAS PEÇAS	11
3.1 Os Saguis	11
3.2 As Jacupembas	12
3.3 Os Camaleões	13
3.4 As Tartarugas	15
3.5 Os Quatis	16
3.6 As Lulas	17
3.7 As Capivaras	18
3.8 Os Bem-Te-Vis	19
3.9 As Garças	21
3.10 Eduardo Chegou	23
CAPÍTULO 4: OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DA SÉRIE	25
CONCLUSÃO	26
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
ANEXOS	28

INTRODUÇÃO

A série de peças didáticas para piano intitulada “Este Verão Eles Chegaram” (2013) foi composta por Ricardo Tacuchian, compositor carioca consagrado com produção reconhecida abrangendo as mais variadas instrumentações. Esta série ainda é pouco conhecida entre os professores e alunos de piano do Brasil, e isso se deve principalmente a dois fatores, sendo o primeiro o fato de a obra ser muito recente, e o segundo a preferência por parte de muitos professores e alunos por repertórios mais tradicionais, com tendências aos períodos Barroco, Clássico e Romântico.

O objetivo deste trabalho é analisar e expor o potencial da série como ferramenta de ensino do ritmo, tanto no uso das células menores, assim como no entendimento do ritmo como macroestrutura, por sua vez ligada diretamente ao gesto musical. O resultado é um levantamento de quais aspectos rítmicos são mais frequentes entre as peças. A partir da análise de cada uma delas, identifiquei quais elementos em sua composição são utilizáveis no aprendizado de diferentes habilidades e conceitos formais do ritmo no piano.

Para embasar a pesquisa utilizei de obras referentes ao ensino do piano contemporâneo, assim como o ensino do piano em geral. THOMPSON (1976) elaborou uma lista com oito itens rítmicos frequentemente encontrados na música contemporânea, os quais destaquei das peças e analisei. WHITESIDE (1977) fornece informações a respeito da importância do ritmo ao piano e seu bom aprendizado. Além disso, ao pesquisar em JENSENIUS et alli (2010) extraí informações a respeito de gesto musical, interpretação rítmica e significados.

A justificativa da escolha de analisar “Este Verão” é o fato de que não foram encontradas pesquisas ou trabalhos realizados sobre esta série. Além disso, o repertório brasileiro para piano poderia ser mais conhecido, e acredito que tanto professores como alunos podem se beneficiar desse material. Outro fator que me motivou é a novidade da obra: é uma das primeiras séries didáticas para piano de Ricardo Tacuchian.

CAPÍTULO 1: O COMPOSITOR RICARDO TACUCHIAN

1.1 O compositor e sua produção musical

Ricardo Tacuchian (1939-) é um musicólogo, professor, maestro e compositor contemporâneo brasileiro. Graduou-se pela UFRJ em Piano, Composição e Regência; pela mesma instituição, realizou cursos de pós-graduação em composição e regência, e tem doutorado em composição pela University of Southern California. Tacuchian representa um dos maiores nomes nacionais da música de concerto da atualidade. Algumas de suas posições na academia foram: Professor titular da Unirio, de 1995 a 2009; professor titular de história da música da UFRJ, 1993/95; professor visitante da State University of New York at Albany, 1998; compositor residente em Bellagio, Itália (Rockefeller Foundation), 2000 (Associação Brasileira de Música, p.1).

Ricardo Tacuchian escreveu até agora aproximadamente 250 obras. Em sua produção musical constam 107 gravações, 45 CDs, mais de 1800 concertos, mais de 100 palestras em congressos e universidades no Brasil e no exterior (HIGINO, 2014).

Durante a infância, Tacuchian recebeu aulas de piano que foram ministradas por uma professora conhecida de sua família, determinando este como seu primeiro instrumento. Em sua juventude, lecionou música para bandas escolares, o que lhe pôs em contato com diversos instrumentos e suas linguagens. Estudou por conta própria outros idiomatismos, como violino e violão, para fins composicionais (TACUCHIAN, 2014, entrevista). Suas obras para violão são bastante conhecidas entre estudantes deste instrumento, e apresentam grande variedade rítmica, harmônica e textural.

Uma de suas obras mais recentes é a série que é analisada neste trabalho, “Este Verão Eles Chegaram”. Esta obra faz parte de uma série maior denominada “Série Infanto-Juvenil”, formada por composições para piano direcionadas ao público jovem a duas e a quatro mãos, e iniciada em 2006 com a peça Amarelinha. O autor definiu durante a entrevista as nomenclaturas que utiliza para suas obras que contém diversas peças. Tacuchian chama de suíte um conjunto de peças que funcionam como uma obra única: todas elas devem ser tocadas na sequência original, devido ao sentido

configurado por essa ordem. Já as séries – como a obra em questão – são um conjunto de peças que podem ser tocadas na íntegra ou não, em qualquer sequência, conferindo livre escolha ao(s) intérprete(s) a respeito de quais serão tocadas e em que ordem.

1.2 As obras de cunho didático e “Este Verão Eles Chegaram”

Segundo informação verbal concedida por Ricardo Tacuchian, compor obras de cunho didático é um fenômeno recente em sua vida de compositor, e se deu através de demanda do público. O maestro afirma ter percebido crescente exigência de pianistas por novas obras, o que no passado acontecia mais com o violão. Visto este cenário, Tacuchian passa a compor obras didáticas para piano a partir de 2006, que segundo ele, possuem o mesmo cuidado estético das obras virtuosísticas e avançadas, porém com uma preocupação a mais em relação a linguagem do piano apropriada para o público juvenil – que possui limitações motoras e físicas, como tamanho da mão reduzido (TACUCHIAN, 2014).

Estas obras didáticas, organizadas na Série Infanto-Juvenil, possuem texturas, ritmos, harmonia e melodia não tão complexas quanto suas demais obras, porém não abandonam a riqueza programática e musical; são peças imaginativas e cativantes, que soam de acordo com a sugestão dos seus títulos e cativam o público com sua sonoridade.

A série para piano “Este Verão Eles Chegaram” foi composta em 2013 e é dedicada ao seu neto, Eduardo. Sua estreia absoluta foi realizada em Portugal no mesmo ano da composição, em Lisboa, por dez pianistas, cada um tocando uma peça da série (CONGRESSO INTERNACIONAL *A MÚSICA NO ESPAÇO LUSO-BRASILEIRO: UM PANORAMA HISTÓRICO*. 2010, p.10). (Vídeos amadores desta apresentação foram gravados e disponibilizados no canal do YouTube do internauta Alberto Pacheco. Disponível no endereço eletrônico <<https://www.youtube.com/user/Albertovieirapacheco/vídeos>>)

De uma maneira geral, as peças foram compostas nas teclas brancas do piano, utilizando-se das pretas para ocasionais inclinações, modulações e alterações da

escala diatônica. Muitos temas são desenvolvidos através de marcha harmônica. As peças são compostas distantes do tonalismo, quebrando diversas expectativas tonais possivelmente criadas pelo uso contínuo da escala diatônica – esta característica confere às peças uma sonoridade rica e densa, ainda assim acessível.

Uma das características mais latentes da obra é o ritmo. Muitas peças e trechos são compostos através da repetição do mesmo padrão rítmico, variando-se a altura ou não. Esta repetição é um fator positivo para o aprendizado do aluno de piano, que fixa conteúdos através da múltipla execução de padrões rítmicos.

Outro fator que contribui para o valor pedagógico da série e também ocorre através do ritmo são as relações entre sonoridade e título. Isto é uma característica marcante do compositor, que tem por hábito utilizar nas suas obras títulos remetentes a imagens, lugares, objetos e homenagens a pessoas. As nove primeiras peças de “Este Verão” possuem nomes de animais, e reproduzem diversas características de cada um deles como o som emitido, o caminhar, sua aparência ou seu comportamento. Esta forte conexão entre som e título estimulam o aluno a tocar estas peças e facilitam seu entendimento. Em outras palavras, as peças podem ser aprendidas com mais prazer e facilidade se o aluno buscar reproduzir o som e o movimento relacionado a cada bicho.

CAPÍTULO 2: METODOLOGIA

2.1 Propriedades rítmicas de peças para piano modernas e contemporâneas

Escolhi o ritmo como foco da análise dessas peças por dois motivos. O primeiro é o fato de a série apresentar diferentes formas rítmicas dentro de cada peça, e também entre peças; isto é o fator que dá vida a cada um dos títulos, sendo a maioria deles nomes de animais. Meu segundo motivo é a importância que considero que o ritmo tenha no aprendizado do piano, especialmente através da música contemporânea, que quebra diversas expectativas e dinamiza o exercício do ensino. O ritmo não se mostra importante apenas no aprendizado da música contemporânea, mas para todos os estilos.

Segundo Abby Whiteside:

Um ritmo empolgante, unificado e abrangente é a única maneira pela qual todo o mecanismo do tocar (que consiste nos músculos do braço, a estrutura óssea da mão e os dedos) pode ser utilizado por inteiro. Um ritmo básico é o único coordenador geral possível, pois não é meramente o instigador de produção de belas músicas, mas o único fator que pode traduzir com sucesso a imagem sonora e a emoção que deve servir de base de toda a bela música numa função do corpo como um todo. [...] O ensino deveria, portanto, se preocupar primariamente em estimular, cultivar e preservar um senso rítmico apurado¹ (WHITESIDE, 1977, pp.3-5. Tradução minha).

¹ Texto original: An exciting rhythm, a unifying, all-encompassing rhythm is the only possible means by which the entire playing mechanism (which consists of the muscles of the arm, the bony structure of the hand, and the fingers) can be brought into full play. A basic rhythm is the only possible over-all coordinator, for it is not merely the instigator of beautiful musical production, but it is the sole factor that can successfully translate the image in the ear and the emotion which must be at the bottom of all beautiful music into a function of the whole body. [...] Teaching should therefore be concerned primarily with stimulating, cultivating and preserving a heightened sense of rhythm.

Levando em conta a importância do ritmo no aprendizado da música, utilizei a lista de oito habilidades rítmicas exposta no livro *Teaching and Understanding Contemporary Piano Music*, de Ellen Thompson (1976), e sublinhadas na citação abaixo:

A textura rítmica altamente desenvolvida deste século [XX] aponta para um enriquecido leque de habilidades que incluem: acentos deslocados, métricas e divisões assimétricas, mudanças e alternâncias de métrica, ritmos prosódicos, polimetrias, ostinatos, nota pedal e ritmos pulsantes. Nenhuma peça musical contém todas elas, então é recomendável que se estude e toque um largo espectro de estilos² (THOMPSON, 1976, p. 51. Tradução minha).

Vale notar que, embora seja um material escrito na década de 1970, o livro de Thompson ainda é extremamente atual e pertinente. Nenhum outro material bibliográfico com enfoque semelhante foi publicado mais recentemente, e as habilidades rítmicas listadas continuam a ser utilizadas; portanto, essa lista pode ser aplicada à música para piano do século atual.

Para conferir maior precisão à pesquisa, definirei brevemente a seguir cada um destes tópicos propostos por Thompson:

- Acentos deslocados: Notas acentuadas com o símbolo “>” irregularmente e em tempos fracos, quebrando as expectativas rítmicas do trecho;
- Métricas e divisões assimétricas: Distribuição irregular dos tempos, organizadas em grupos que não seguem a simetria do compasso. Por exemplo, organizando as 8 subdivisões de um compasso 4/4 em 3+3+2, ou 3+2+3, em vez de 4+4;
- Mudanças e alternâncias de métricas: Mudança da fórmula de compasso, seja por inserção de uma nova fórmula, pela distribuição dos tempos em outra fórmula sem levar em conta a vigente, ou pela não definição de uma fórmula em geral, conferindo liberdade de distribuição rítmica aos compassos. As relações e proporções entre os valores permanecem intactas;

² Texto original: The highly developed rhythmic texture of this century draws upon an enriched palette of devices which includes shifted accents, asymmetric meters and divisions, changing and alternating meters, prose rhythms, polymeters, ostinato and pedal point, and pulsating rhythm. No single piece of music contains them all, so it is advisable to study and play a wide spectrum of styles.

- Ritmos prosódicos: Ritmos não determinados por uma divisão exata dos tempos, conferindo à música a característica da fala (prosódia). As notas seguem livremente sem pulso, conferindo ao intérprete liberdade interpretativa rítmica;
- Polimetrias: Sobreposição de diferentes subdivisões ou fórmulas de compasso, causando contraste e descoincidência entre as partes – por exemplo, compasso simples na mão direita e composto na mão esquerda . Isso pode causar desencontro das barras de compasso;
- Ostinatos: Repetição literal e prolongada de um mesmo padrão sonoro;
- Notas pedal: Prolongamento de uma única nota, normalmente a mais grave da tessitura na qual ocorre, funcionando como um baixo para os eventos mais agudos. Levando em conta a curta duração dos sons no piano, neste instrumento podemos considerar uma mesma nota grave repetida diversas vezes como pedal;
- Ritmos pulsantes: Apesar de serem comumente combinados a ostinatos, não devem ser confundidos com estes – ritmos pulsantes podem conter variações de alturas, dinâmicas, acentos etc. Se dão através da repetição exaustiva de ritmos muitas vezes fortes e estridentes, conferindo à peça característica vigorosa, maquinal e repetitiva.

Provando a grande pluralidade rítmica da série “Este Verão”, todas as características rítmicas acima mencionadas foram encontradas nas peças – porém uma delas não foi encontrada em sua definição literal, mas em formas que remetem à mesma. Como poderá ser observado adiante nas análises das peças, ritmos prosódicos não ocorrem em sua definição literal, porém uma das peças contém elementos sonoros muito semelhantes – a escrita não é aparentemente de ritmo prosódico, mas este elemento pode ser utilizado na interpretação da peça.

Ainda por consequência da grande variedade rítmica, ressaltarei alguns fatores rítmicos pedagógicos que não fazem parte da lista; alguns por ocorrerem frequentemente ao longo da série, outros por serem cruciais à interpretação dos títulos com nomes de animais, outros por simplesmente serem desafios rítmicos. Dois exemplos destes

fatores são as síncofes e o uso alternado de notas com valores de alto contraste. Algumas questões não referentes ao ritmo também foram brevemente destacadas e comentadas para que haja maior compreensão das peças e suas relações com seus títulos.

Para facilitar a localização destes elementos pedagógicos nas peças pelo leitor, foram indicados os trechos ou números de compassos no qual ocorrem. A série na íntegra foi digitalizada e anexada ao final do trabalho, incluindo capa e contracapa, com afável permissão de Ricardo Tacuchian. As partituras são cortesia do próprio compositor.

2.2 O ritmo e o gesto musical

Durante a entrevista, o maestro Ricardo Tacuchian ressaltou a forte relação entre gesto musical e ritmo. Podemos entender gesto musical como “um padrão de ação que produz música, está codificado na música, ou é feito em resposta à música” (JENSENIUS et alli, 2010, p.19. Tradução minha). “O gesto musical está diretamente ligado ao ritmo” (Middleton apud JENSENIUS et alli, 2010, p.17. Tradução minha).³

No caso de “Este Verão Eles Chegaram”, o título das peças evoca o movimento de cada um dos animais e sua caracterização em termos de movimento. O professor deve incentivar o aluno a mentalizar o movimento e comportamento do bicho e o reproduzir musicalmente. Como experiência, se os títulos das peças forem embaralhados ou omitidos, o som resultante e a intenção interpretativa do aluno provavelmente não serão os mesmos.

Alexandra Pierce (2010) afirma que a caracterização necessariamente transparece através dos movimentos do instrumentista, que reproduz expressões faciais e movimentos adversos, voluntários ou não (p. 155). Em outras palavras, o instrumentista acompanha e reproduz os eventos sonoros com o seu corpo, à mercê das sensações e impressões que o som resultante pode causar.

³ Textos originais:

- An action pattern that produces music, is encoded in music, or is made in response to music.

- The musical gesture is directly related to rhythm.

Levando em conta esta iminência interpretativa do instrumentista, é possível convertê-la em ferramenta para o ensino do piano. Através de imagens, cenas, títulos e alegorias, pode-se estimular e potencializar a capacidade interpretativa do aluno, a fim de refinar sua execução musical e torná-la cada vez menos mecânica e mais artística.

2.3 O potencial pedagógico da série *Este Verão Eles Chegaram*

O que determina se uma peça é apropriada para o ensino não é apenas seus conteúdos e seu nível de dificuldade. Jeanine Jacobson (2006) elaborou uma lista de fatores que caracterizam uma boa peça de piano. São eles:

1. Peças devem soar atrativas aos estudantes para que eles queiram praticá-las e tocá-las muito tempo após terminarem de aprendê-las;
2. A peça deve soar como seu título;
3. Devem ser da melhor qualidade, livres de clichés musicais, ser surpreendentemente imprevisível e ser variada o suficiente para manter aluno e professor interessados no estudo e prática;
4. O nível de dificuldade da peça deve ser consistente ao decorrer da mesma, e apropriado para o nível contemplado;
5. Cada peça deve ter proposta pedagógica clara e única.⁴ (JACOBSON, 2006, p. 190-193. Tradução minha)

Considero a série ‘Este Verão Eles Chegaram’ pertinente a esses tópicos, em especial aos dois primeiros. Cada peça apresenta propostas diferenciadas, e por serem extremamente programáticas, não causam o desinteresse muitas vezes enfrentado por alunos que são apresentados a estudos e exercícios.

Considerando a grande riqueza rítmica da série em questão, muitos dos elementos referentes ao ritmo podem ser relacionados a esta ideia. Em muitas peças, é

⁴ Texto original:

1. Pieces should sound appealing to students so that they will want to practice and play them long after they have been learned; 2. A piece should sound like its title; 3. Pieces should be of the best quality, free of musical clichés, be surprisingly unpredictable, and have sufficient variety to keep the student and teacher interested in study and practice; 4. The level of difficulty of the piece should be consistent throughout and appropriate for the level intended; 5. Each piece should have a clear and unique pedagogical purpose.

justamente o ritmo que dá vida ao animal do título, fazendo a peça soar como tal; o ritmo produz diversos momentos imprevisíveis e surpreendentes; e claramente as peças apresentam propostas pedagógicas rítmicas específicas. São esses elementos de ensino do ritmo que identifico no capítulo seguir.

CAPÍTULO 3: PROPRIEDADES PEDAGÓGICAS RÍTMICAS DAS PEÇAS

3.1 Os Saguís

Moderato ♩ ca 72, 2/4, 96 compassos.

A peça é composta majoritariamente em polifonia a duas vozes desenvolvida por marcha harmônica. A parte da mão direita forma melodias com tríades descendentes arpejadas, e se desenvolve através de transposição em um tom pela escala diatônica, apenas aparecendo acidentes na melodia a partir do compasso 20. Enquanto isso, ocorrem na parte da mão esquerda melodias ascendentes e descendentes em escala diatônica que contrapõem a melodia da mão direita. Este método de composição por marcha harmônica é utilizado diversas vezes ao longo da série.

O grande desafio desta peça é o fato de coexistirem três propriedades rítmicas daquelas listadas por Ellen Thompson (1976) na mesma peça, e acontecem nas seções que chamarei de A (c. 1 a 37) e A' (c. 81 a 96), isto é, na maior parte da peça.

A primeira é a divisão assimétrica. A parte da mão direita é dividida em grupos de 3, 3, e 2 notas, distribuídas em semicolcheias ao longo do compasso de 2/4. Além disso cada grupo é assinalado com um arco, enfatizando a assimetria. A segunda propriedade é o acento deslocado presente na última semicolcheia do compasso, esta que é ligada à mínima do compasso seguinte. Isto causa efeito de adiantamento da última nota, que é tocada com mais vigor. Como terceira propriedade há a polirritmia que ocorre entre as partes da mão direita e a mão esquerda (3+3+2 em semicolcheias / 4 colcheias). Apenas nos compassos 28 e 29 o motivo das semicolcheias é tocado pela mão esquerda.

Esta combinação de diferentes desafios rítmicos caracteriza o comportamento motor de um grupo de saguis, espécie de mico comum no Rio de Janeiro. Este animal possui a peculiaridade de avançar em caminhadas curtas e rápidas pelas árvores, andando e parando, cada indivíduo em uma velocidade e direção diferentes. As assimetrias e

deslocamentos do gesto musical podem ser relacionados a esse movimento irregular e alegre de um conjunto de saguis.

Entre os compassos 51 e 63 a mão direita apresenta frases com díades em terças sincopadas. Estas síncopes, do compasso 51 ao 55, se tratam de mínimas pontuadas tocadas após pausa de colcheia. Do compasso 56 em diante as pausas são preenchidas por som das notas ligadas. Esta diferença imposta pelas mudanças das pausas para as notas ligadas pode representar desafio rítmico para o aluno, que deve se utilizar de conhecimentos interpretativos para executar este trecho.

Em uma visão geral, a peça é bastante variada ritmicamente. Como é composta a partir de repetição por transposição, os mesmos elementos rítmicos aparecem diversas vezes ao longo de Os Saguis, o que é desejável pedagogicamente, gerando oportunidade para o aluno de piano focar em determinadas habilidades e treiná-las.

3.2 As Jacupembas

Allegro ♩ ca 120, 4/4, 37 compassos

Esta peça é caracterizada quase em sua totalidade pela textura de melodia acompanhada. Na parte da mão esquerda temos um acompanhamento pulsante e repleto de díades repetitivas com semitons em staccato, em contínuas colcheias. O baixo, que consiste em notas uma quinta abaixo da nota mais aguda de cada díade, é uma nota mais grave e não-staccato a cada primeira, ou primeira e quinta colcheia de cada compasso. Manter a parte da mão esquerda firme e constante é um dos maiores desafios da peça. Este padrão só não é utilizado nos compassos 30, 31 e 37. Os compassos 33-36 apresentam parcialmente o padrão.

Também há presença de ritmos repetitivos na parte da mão direita, porém em proporções rítmicas maiores, com valores mais longos. Há repetições em cada uma das claves, porém elas ocorrem em padrões distintos o que representa um novo desafio.

Dentre as habilidades listadas por Thompson, a mão direita apresenta acentos deslocados no trecho entre os compassos 33 e 36. Estes ocorrem na semínima do quarto tempo de cada compasso, que é ligada à mínima pontuada do compasso seguinte; são marcadas com um símbolo > e, por serem localizadas em tempo fraco, caracterizam acentos deslocados.

Já a parte da mão esquerda apresenta duas das propriedades da mesma lista: ritmos pulsantes e ostinatos. A repetição maquinal de intervalos de semitom pelos dedos 1 e 2 define um ritmo pulsante, e exige do estudante um bom trabalho de precisão e regularidade na aplicação de força nesses dedos. Esta sensação pulsante se intensifica pelo fato de as notas serem marcadas com staccatos.

Vale notar que o dito trecho poderia ser staccato sem ser pulsante, ou vice versa, porém uma característica complementa a outra. A sonoridade da peça como um todo, especialmente o acompanhamento da mão esquerda, lembra o comportamento agressivo e barulhento da ave, com seu canto estridente, chiado e repetitivo.

3.3 Os Camaleões

Moderato ♩ ca 60, 3/4, 39 compassos

Os Camaleões é uma peça de variedades texturais, rítmicas e dinâmicas. Sendo ligeiramente mais complexa que as anteriores, essa obra requer cuidado na leitura por apresentar diferentes figuras rítmicas de valores opostos (fusas a mínimas pontuadas) próximas umas das outras, além de ligaduras de prolongamento e mesmo tercinas. A contagem precisa dos tempos, a estabilidade do tempo Moderato e a proporção correta entre figuras mais curtas e mais longas são ferramentas cruciais para o aprendizado desta peça.

Uma das características mais marcantes, e que também é listada entre as habilidades propostas por Thompson, é a mudança de métrica que ocorre do compasso 14 para o 15. A peça, que antes seguia em divisão simples em compasso de 3/4, a partir do compasso 15 até o 18 apresenta melodia com nove colcheias por compasso,

distribuídas em três quiáleras de 3. A aplicação das tercinas muda a métrica da peça de 3/4 para 9/8 durante este intervalo de quatro compassos (embora a notação da peça não traga esta mudança por escrito, provavelmente para não confundir o aluno).

Além desta, há vários outros desafios rítmicos que valem ser destacados. O tema inicialmente apresentado na parte da mão esquerda é formado de quatro fusas seguidas de uma colcheia, uma mínima e uma mínima pontuadas, as três ligadas entre si formando apenas um som longo. Este tema resulta sonoramente em quatro notas cromáticas muito curtas que se resolvem em uma muito longa, o que pode ser considerado um ornamento escrito, ou um efeito. Executar este trecho e sincronizá-lo com a mão direita exige precisão do estudante com a contagem dos valores de cada tempo.

Este movimento rápido seguido de parada súbita é típico dos répteis, e representa um dos fatores que dá vida ao título, Os Camaleões. Outro fator que ocorre frequentemente ao longo da peça é o abuso de ligaduras, que formam síncofes em diferentes posições do compasso e notas que se mantêm de um compasso para o outro, representando a natureza estática do animal quando não está andando. Tanto a mudança brusca para tercinas quanto as hemiolas podem ser diretamente ligadas à ideia do camaleão, que troca as cores de sua pele para se camuflar.

Um último trecho que também representa um desafio rítmico elaborado é apresentado da anacruse do compasso 23 até o compasso 31. Tacuchian apresenta um tema de ritmo binário (que poderia ser escrito em 2/4) na parte da mão esquerda distribuído ao longo de compassos ternários, trazendo a sensação sonora de mudança de compasso, o que determina uma hemiola e uma elaborada polimetria. Além disto, a parte da mão direita apresenta vários acordes nos contratempos. Esta mudança é abandonada por uma pausa em fermata, antes do retorno do tema em fusas.

Considero esta uma das peças ritmicamente mais elaborada da série “Este Verão Eles Chegaram”, por exigir bastante atenção com a leitura, as durações dos tempos e as diferentes nuances rítmicas apresentadas. No entanto, o andamento moderato facilita pedagogicamente o aprendizado da peça.

3.4 As Tartarugas

Adagio J. ca 42, 6/8, 35 compassos

Esta é a primeira peça em 6/8 da série e se destaca por seu andamento Adagio, o que lhe confere um caráter sereno e arrastado. É quase toda composta na região aguda, utilizando-se de clave de Sol em toda a mão esquerda, com exceção do último compasso. Não existem características rítmicas nessa peça que correspondam precisamente às propostas por Ellen Thompson, porém alguns trechos se aproximam de duas delas: ritmos prosódicos e notas pedal.

Como ritmos prosódicos, podemos entender um trecho ou peça executado sem padrão rítmico ou andamento definido, caracterizando o ritmo irregular da fala. Apesar de isso não se expressar em sua definição em As Tartarugas – a peça não abandona em momento algum seu andamento em compasso 6/8 – o caráter livre e flutuante da peça, repleta de notas ligadas e longas deslocadas dos tempos fortes, traz a sensação sonora de liberdade rítmica. Esta característica pode representar um bom aprendizado na interpretação rítmica do aluno, que deve conciliar a precisa contagem das notas longas com a liberdade interpretativa das mesmas, a fim de caracterizar a natureza lenta e tímida do animal representado no título, a tartaruga, que possui movimentos pouco definidos ritmicamente.

A sonoridade de nota pedal é exposta ao longo de quase toda a peça. Esta nota corresponde a nota Si, tocada pela mão esquerda em clave de Fá, e por vezes ocupa mais de quatro compassos. Quase sempre é precedida pela nota Dó. Porém, devido à curta capacidade de sustentação do som pelo piano, a nota não pode ser considerada efetivamente um pedal, apesar de desempenhar quase a mesma função.

3.5 Os Quatis

Allegro Moderato ♩ ca 42, 4/4, 67 compassos

Em relação às demais peças da série, Os Quatis apresenta menos complexidade rítmica, apesar do andamento mais ligeiro, e é composta inteiramente em textura de polifonia a duas vozes. Isto pode ser ligado ao fato desta ser uma das peças onde os movimentos das mãos menos se achem à posição de 5 dedos. Além disto, encontramos várias passagens escalares com passagem de polegar e deslocamento contínuo da mão. Sendo assim, a peça tem seu foco mais característico em habilidades motoras em andamento mais rápido (Allegro Moderato). Maiores complexidades rítmicas provavelmente tornariam a peça mais difícil que o nível proposto da série como um todo.

Podemos observar síncopes na parte da mão direita nos compassos 22-23, 32-34 e 61-64. Além disso, outros fatores podem ser destacados. O tema da melodia, já presente nos dois primeiros compassos, é composto e desenvolvido a partir de uma sequência de sete colcheias por compasso. Essas colcheias precedem de uma pausa de colcheia e se resolvem na semínima do compasso seguinte, o que determina este tema e suas reexposições como acéfalos – causando o efeito sonoro de que a melodia está começando atrasada.

Se tratando de compasso quaternário, o estudante de piano deve notar que a melodia começa no primeiro contratempo de cada compasso, e perceber a continuidade métrica entre as partes das duas mãos que se completam – isto também acontece entre os compassos 22 a 23, e 61 a 64. Apesar de a execução de frases acéfalas assumidamente já ser dominada pela maioria dos estudantes de piano intermediário, esta é uma característica exclusiva de Os Quatis dentro de “Este Verão”, logo vale ser notada.

O animal do título, o quati, ganha vida através dos ritmos movidos, porém interrompidos da peça. Se tratando de um pequeno mamífero ágil, mas que se aproxima com cautela de pessoas para conseguir comida, as melodias ligadas e em

colcheias porém interrompidas e acéfalas sugerem o caráter ao mesmo tempo desconfiado e ligeiro.

3.6 As Lulas

Moderato ♩ ca 72, 2/4, 68 compassos

Tanto a nível rítmico como textural, a peça As Lulas se destaca bastante do restante apresentando características próprias. Possui forma A-B-A' bem definida (A= c.1-17, B= c.18-49, A'= c.50-68), sendo A formado de melodias em síncope acompanhado de díades em terças, quartas, quintas e sextas, e B um tema que trabalha imitação entre as mãos.

Uma das habilidades propostas por Ellen Thompson pode ser encontrada intermitentemente ao longo da peça, e esta corresponde aos acentos deslocados, presentes em quase toda a extensão das partes A e A'. Utilizando o primeiro compasso como exemplo, temos dois grupos de síncope em semicolcheia-colcheia-semicolcheia, muito comum em obras brasileiras que possuem samba ou choro como base estilística. Pode ser uma ótima oportunidade do aluno travar contato com esta rítmica típica de nosso país. Na segunda nota do primeiro tempo de cada compasso (colcheia), é marcado um acento com o símbolo >, deslocando o acento para estes dois quartos de tempo. Vale ressaltar que, no mesmo compasso, o trio de síncope seguinte não possui marca de acentuação, o que causa significativa variação sonora e exige atenção e controle por parte do estudante. As síncope são contínuas nas seções A e A'.

Outra característica a ser notada é a construção da parte B, formada quase inteiramente por intervalos segurados por ligadura, em forma imitativa entre mão direita e esquerda. Além de soarem intercaladamente, a mão direita apresenta acentos deslocados na última colcheia de cada compasso, exigindo observação atenta do estudante na diferença de volume aplicado nestas notas acentuadas, assim como entre as mãos; nesta seção o aluno deve ainda perceber a continuidade rítmica de colcheias entre as duas mãos.

A grande quantidade de acentos deslocados, sínopes e ritmos instáveis representa o movimento imprevisível e caótico das lulas, que, com muitos tentáculos, parece estar nadando para diferentes direções ao mesmo tempo. A mudança brusca de textura da parte A para a B pode sugerir a rapidez com que o animal muda suas cores para se camuflar e fugir de ameaças, como ocorre em Os Camaleões.

3.7 As Capivaras

Allegretto ♩ ca 100, 2/4, 100 compassos

A peça As Capivaras também possui forma A-B-A', e inicia-se com uma textura bastante curiosa. As partes A (c. 1-29) e A' (c. 72-100) são compostas inteiramente por mão direita e mão esquerda que tocam alternadamente notas em staccato, e são apresentadas em andamento Allegretto. O caminho melódico das partes de cada mão ora segue paralelo, ora em direções opostas. Este trecho requer do estudante preciso controle da regularidade da articulação entre as mãos e também da estabilidade métrica da sequência de colcheias associada ao movimento de alternância de mãos.

Estas partes A e A' caracterizam alegoricamente o andar da capivara, roedor grande comum em pântanos e canais da Mata Atlântica. Em terra, o bicho possui um andar com passadas curtas e de certa forma cômico. Este movimento desengonçado, porém intermitente é transmitido pelas mãos alternadas em staccato, que se comportam como passos. Quanto à questão rítmica nas partes A e A' pode-se considerar um ritmo pulsante, pela sua natureza maquinal e contínua.

Já a parte B (c. 30-71) é apresentada em melodia acompanhada por arpejos ascendentes repletos de tensões na mão esquerda. Novamente é apresentada uma característica rítmica que assemelha-se muito a uma daquelas listadas por THOMPSON, porém não corresponde exatamente à mesma. Por vezes, os arpejos da mão esquerda repetem-se ao longo de um grande conjunto de compassos, tendo a nota mais aguda alternada semitonalmente a cada compasso. Sabemos que um ostinato é definido pela repetição literal de um trecho, porém, levando em conta a pequena

variação por alternância de uma repetição para a outra, este evento aproxima-se muito de um ostinato a nível interpretativo e didático. O padrão rítmico de 4 colcheias em cada compasso em sentido ascendente se mantém por toda a seção B.

Outra característica rítmica que deve ser ressaltada na parte B são os ornamentos escritos. Nos compassos 32, 40, 45, 51, 56, 57, 58 e 65 são apresentados grupos formados por duas fusas seguidas de semínima pontuada, sempre no primeiro tempo do compasso. As fusas correspondem a uma segunda ascendente, e a semínima pontuada seguinte sempre retorna à nota da primeira fusa. Este comportamento rítmico é idêntico ao do mordente superior.

Esta parte B destaca-se das partes A e A' por sua textura e andamento diferenciados. Ao contrário das enérgicas partes A e A', a parte B é serena, executada em andamento Andante e repleta de arcos curtos determinando membros de frases em legato entremeados com respirações. A parte da mão esquerda serve de acompanhamento para a parte da mão direita; nas seções A e A', as duas mãos desempenham o mesmo papel, numa espécie de polifonia em eco. Esta característica mais contínua e ligada de B pode representar a diferença de comportamento da capivara ao entrar na água, que desliza serena e retilineamente, abandonando seu andar desengonçado que possui em terra. Assim como em outras peças da mesma série, Tacuchian expressa não apenas as características mais marcantes dos animais, mas também os contrastes de comportamento de cada um deles.

3.8 Os Bem-Te-Vis

Moderato ♩ ca 64, 2/4, 69 compassos

Esta peça destaca-se por expressar claramente o som produzido pelo animal correspondente ao título, e vale começar sua análise a partir deste assunto. O Bem-Te-Vi é uma ave muito comum no Brasil, e possui este nome por seu canto soar como estes dizeres. A sonoridade do seu canto é aguda, repetitiva e impositiva, sendo facilmente reconhecida por muitos.

Já nos dois primeiros compassos é exposto um padrão que será repetido diversas vezes ao longo da peça. Díades (segundas menores e maiores) agrupadas respectivamente em duas semicolcheias e uma semínima pontuada são distribuídas ao longo de dois compassos, assinalados com marcação de oitava acima, caracterizando a sonoridade aguda. Cada primeira nota deste padrão é acentuada com o símbolo >, e o conjunto das 3 díades é sempre executadas em *mf*, com exceção dos quatro últimos compassos (*f*, *mf* e *p*). As notas utilizadas são sempre as mesmas, enfatizando o canto repetitivo: Sol# e Lá, ou Sol e Lá. Se tocado com exatidão e intenção interpretativa, este trecho assemelha-se muito ao som do canto do Bem-Te-Vi. Contrastando com o canto da ave do título, que retorna várias vezes no decorrer da peça, várias texturas diferentes se alternam: alternância de mãos (pergunta-resposta), polifonia a duas vozes e melodia acompanhada.

A peça segue majoritariamente em relação pergunta-resposta entre mão esquerda e mão direita. Na mão esquerda, uma célula rítmica de 4 semicolcheias seguidas por uma semínima (motivo que permeia grande parte da peça), e a resposta, nota única tocada pela mão direita, na última colcheia de cada compasso, transpõe compassos através de ligadura (caracterizando síncope), e continua a soar enquanto a mão esquerda volta a tocar.

Entre os compassos 26 e 37, ocorre um trecho de melodia acompanhada. A melodia é composta de semínimas pontuadas e colcheias, e o acompanhamento é ritmicamente semelhante àquele utilizado nos trechos em que ocorre pergunta-resposta.

Um trecho à parte, presente entre os compassos 38 e 47, apresenta melodia na mão direita acompanhada por semicolcheias repetidas na mão esquerda que variam de altura a cada um ou dois compassos. A partir dos compassos 42 e 43, estas notas se movimentam descendentemente pela escala diatônica na direção da próxima nota a ser repetida, em movimento contrário a um desenho espelhado na mão direita (o que é motoramente acessível).

Essa disposição rítmica do acompanhamento está presente na listagem de Thompson, e representa um ritmo pulsante. Para que esse ritmo pulsante – que é todo assinalado com dinâmica *f* – soe apropriadamente, o estudante deve tomar cuidado em manter a

homogeneidade destas notas para que soem sem variação de tempo, dinâmica ou acentuação. Os pequenos trechos diatônicos dificultam o retorno à repetição dos trechos repetitivos, pois além de variarem altura estão também marcados com arco de legato. A rápida troca entre movimentos descendentes legato e movimentos repetitivos não-legato numa sequência de contínuas semicolcheias na parte da mão esquerda configura um dos maiores desafios nesta peça para o estudante que decidir aprendê-la.

3.9 As Garças

Adagio, ♩ ca 70, 4/4, 44 compassos

Considero As Garças uma das peças mais complexas da série não só pelas dificuldades rítmicas, mas também por questões harmônicas, de execução de mão esquerda e de polifonia imitativa. Várias texturas distintas se alternam através de nuances e transições sutis, diferentemente das três peças anteriores, nas quais as mudanças de uma textura para a outra ocorrem bruscamente ou através de cadências / notas longas.

Inicia-se apresentando acordes na parte da mão direita, acompanhados por baixo na clave de Fá num desenho melódico formado a partir de intervalos de quartas, resultando em gestos largos que caminham numa extensão de mais de duas oitavas.

Contrastando com a parte do baixo em quartas em ritmo simples, apenas em semínimas e mínimas, os acordes da mão direita não seguem um padrão de ocorrência métrica, isto é, variam em suas durações; por exemplo, o primeiro acorde tem a duração de 7 tempos, o segundo de 10, o terceiro 4 etc. O efeito sonoro resultante é o ataque da mão direita às tríades em momentos imprevisíveis, o que gera necessidade de contagem precisa dos tempos e leitura rítmica apurada.

Apesar de ritmos virtuosísticos constantemente gerarem preocupações e mitos entre alunos de piano, executar um trecho lento como este pode também não ser tão simples. A combinação de andamento Adagio com figuras rítmicas de alto valor e

compasso quaternário podem representar obstáculo para alguns alunos, assim como o ataque dos acordes da mão direita em durações variáveis e cada vez em tempos diferentes do compasso. Estes acordes soam em tempos tão espaçados e irregulares que parecem livres, conferindo à peça um caráter prosódico e de improvisação. O andamento em Adagio facilita a execução que aqui exige maior deslocamento da mão esquerda no teclado com passagem de polegar, e contração e expansão da mão, além de mudanças de posição de acordes na mão direita.

Esta natureza lânguida e calma lembra o comportamento das garças, que se movimentam vagarosamente e em gestos largos. Além disso, este animal passa longos períodos de tempo sem se mover, o que é representado pelos acordes estáticos e de mudança ocasional. As quartas ascendentes e descendentes do baixo podem remeter ao seu voo calmo, amplo e pausado.

Na seção central (c. 13 a 27) há um adensamento rítmico. Um novo tema é apresentado a partir do compasso 13, e destaca-se do início da peça por ser composto de colcheias e semicolcheias, quebrando ligeiramente a sensação de lentidão. Alguns compassos adiante este mesmo tema é desenvolvido através de polifonia imitativa, onde os grupos de colcheias e semicolcheias perpassam as partes de ambas as mãos, opondo-se textural e harmonicamente ao início da peça. A alternância entre mãos do pequeno grupo de quatro semicolcheias que é exposto a cada início de tema (ex. c.21) pode sugerir um grupo de garças, que, em voo, batem as asas em intervalos, cada indivíduo em um tempo diferente.

A partir do compasso 29, o tema já apresentado no início da peça, composto por acordes, volta a aparecer com pequenas diferenças e é mesclado com o tema da polifonia imitativa até o fim. Estas pequenas nuances e transformações texturais destacam As Garças das demais peças da série, que em sua maioria trabalham com contrastes súbitos.

3.10 Eduardo Chegou

Allegro, ♩ ca 112, 4/4

Moderato Cantabile, ♩. ca 60, 12/8

87 compassos

“Eduardo Chegou” representa o grande final da série Este Verão Eles Chegaram, e é a única peça que não possui um animal como nome. Segundo o próprio Ricardo Tacuchian, o título é referência a seu neto, Eduardo, que nasceu no verão e foi homenageado com esta série (Tacuchian, 2014). Na contracapa da série há uma dedicatória com os dizeres: “*Para Eduardo*”.

A peça como um todo é claramente dividida em três partes, A (c. 1-33), B (c. 34-55) e A’ (c. 56-87). As partes A e B diferenciam-se em divisão de compasso, andamento e textura, e as partes A e A’ são semelhantes, porém com pequenas diferenças, como trechos oitava acima e pequenas variações melódicas.

Dois dos elementos rítmicos listados por Ellen Thompson ocorrem simultaneamente durante as partes A e A’, que são os ritmos pulsantes combinados com ostinato. A mão esquerda executa quintas melódicas em staccato que se repetem pelos seis primeiros compassos, variando sua altura a partir do sétimo e apresentando pequenas transições e mudanças. O efeito sonoro é maquinal e incisivo, porém possui caráter de acompanhamento harmônico. Esta parte da mão esquerda combinada com a melodia simples da mão direita e o andamento Allegro criam um clima comemorativo e alegre, apropriado para o nascimento de uma criança.

A parte B, apresentada no c.34 em novo andamento (Moderato cantabile) e fórmula de compasso (12/8), por si só determina mais uma das habilidades de Thompson, presente apenas nesta peça. A mudança de métrica ocorre através da aplicação de nova divisão do compasso, antes simples, agora composta. O compasso original da peça, 4/4, é retomado no c.56, assim como o andamento.

Esta parte B, mais lenta, triste e reflexiva, apresenta estrutura textural polifônica, diferente de A que trata de melodia acompanhada. O início de cada tema é acéfalo,

determinado por pausa de colcheia no início do compasso. O baixo da mão esquerda marca cada grupo de três colcheias da mão direita formando uma segunda melodia (c. 35-36, 44-45, 53-54). Por vezes os papéis se invertem e a melodia vai para a mão esquerda, acentuando também cada um desses grupos de três. Durante este trecho B, as melodias em colcheias são sempre acompanhadas ora por semínimas pontuadas, ora por mínimas pontuadas, o que facilita a execução desta melodia – a métrica em 3 é ressaltada.

CAPÍTULO 4: OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DA SÉRIE

Como foi possível observar, a série “Este Verão Eles Chegaram” é repleta de nuances, contrastes e variedades rítmicas. A grande quantidade de estilos, o uso de diversas fórmulas de compasso, andamentos e formas complementa esta riqueza rítmica, tornando as peças uma coleção de conteúdos não apenas rítmicos, mas pianísticos em geral, transmitidos de forma clara, precisa e sobretudo divertida para o aluno.

Apesar de nem todas as peças apresentarem as características expostas por Ellen Thompson como recorrentes na música contemporânea, todas elas apresentam desafios rítmicos, o que em geral é uma característica deste período estético.

A importância rítmica desta série não está presente apenas nos trechos analisados, mas integralmente em cada peça, através das mudanças e nuances dos padrões rítmicos e figuras; e também na série como um todo, que de uma peça para a outra, varia seus temas e “paisagens sonoras”, instigando não só o interesse do aluno por ritmo, mas também sua criatividade e sua interpretação artística.

Com a realização desta monografia, pude notar que a série possibilita a elaboração de diversos outros trabalhos que analisem outros elementos que não o ritmo (como harmonia, habilidades técnicas, dinâmicas etc.) por conta de sua riqueza e minúcia composicional.

CONCLUSÃO

Sendo, em minha opinião, um material com potencial de ensino muito alto e com resultado sonoro cativante, acredito que a série possa ser amplamente aproveitada por estudantes e professores de piano, seja parcialmente ou na íntegra. A variedade de conteúdos e a clareza com que são expostos permite que o professor selecione as peças visando a transmissão de conteúdos específicos.

O entendimento dos títulos e suas relações com as peças é essencial para a boa execução de “Este Verão Eles Chegaram”. A chegada dos animais (e o nascimento de Eduardo, representado na última peça) é ilustrada de forma muito imaginativa em cada uma das peças, e a visualização dos mesmos pelo aluno se torna uma ferramenta importantíssima para a relação do movimento do corpo com a sonoridade desejada.

“Este Verão Eles Chegaram” pode significar e/ou instigar uma possível nova geração de peças didáticas para piano, que visto as rápidas transformações da atualidade brasileira, atenderia a uma grande quantidade de alunos e professores que visa dinamizar e estender seu repertório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA. *Cadeira nº 29 – Ricardo Tacuchian*. Disponível em <<http://www.abmusica.org.br/html/academico/acad29nov.html>>

CONGRESSO INTERNACIONAL *A MÚSICA NO ESPAÇO LUSO-BRASILEIRO: UM PANORAMA HISTÓRICO*. Lisboa, 2010. Programa digital. Disponível em: <http://cesem.fcsh.unl.pt/pasta-imagens-e-pdf/eventos-2013/programa_resumos-congresso-internacional-a-mu301sica-no-espac327o-luso-brasileiro.pdf>

HIGINO, Elizete e PEIXOTO, Valéria Ribeiro, org. *Ricardo Tacuchian e sua obra – catálogo e notas bibliográficas*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2014.

JACOBSON, Jeanine. *Professional Piano Teaching – A Comprehensive Piano Pedagogy Textbook for Teaching Elementary-Level Students*. Los Angeles: Alfred Publishing Co., Inc., 2006.

JENSENIUS, Alexander, WANDERLEY, Marcelo M, GODOY, Rolf Inge e LEMAN, Marc. *Musical gestures – concepts and methods in research*. In LEMAN, Marc e GODOY, Rolf Inge, ed. *Musical gestures – sound, movement, and meaning*. Nova York e Londres: Routledge, 2010.

PIERCE, Alexandra. *Deepening musical performing through movement*. Bloomington, EUA: Indiana University Press, 2010.

TACUCHIAN, Ricardo. Entrevista [2014]. Entrevistador: João Carstens Machado. Rio de Janeiro, 2014. Gravação digital. Entrevista concedida ao autor no Instituto Villa-Lobos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. (duração aprox: 2h30m)

THOMPSON, Ellen. *Teaching and Understanding Contemporary Piano Music*. San Diego: Kjos West, 1976.

WHITESIDE, Abby. *On piano playing*. Portland, USA: Amadeus Press, 1977.

ANEXOS

Nas páginas a seguir foi anexada a digitalização completa da obra “Este Verão Eles Chegaram”, de Ricardo Tacuchian, para fins de consulta ao longo da leitura deste trabalho. Vale reafirmar que o compositor autorizou a reprodução destas peças exclusivamente para esta monografia, para fins didáticos, e cedeu as partituras como cortesia. A digitalização inclui todas as páginas, incluindo capa e contracapa.

para / for Eduardo

Ricardo Tacuchian

Este verão eles chegaram

This summer they arrived

piano: Série infanto-juvenil

piano: children and youths beginners series

1. Os saguis / 1. The sagoins
2. As jacupembas / The rusty-margined guan
3. Os camaleões / The chameleons
4. As tartarugas / The turtles
5. Os quatis / The coatis
6. As lulas / the calamaries
7. As capivaras / The capybaras
8. Os bem-te-vis / The great kiskadees
9. As garças / The egrets
10. Eduardo chegou / Eduardo has arrived

RIO DE JANEIRO, 2013

a / for Eduardo

Ricardo Tacuchian

Este verão eles chegaram/This summer they arrived

Piano Série infanto-juvenil / children and youths beginners piano series
Rio de Janeiro, 2013.

As peças da Série "*Este verão eles chegaram*" podem ser tocadas isoladamente ou em pequenos grupos, em qualquer ordem. Elas foram concebidas para crianças e jovens iniciantes. Se tocadas por pianistas adultos, admite-se aumentar as indicações metronômicas em até 20%.

Primeira Audição:

The pieces of "This summer they arrived" series may be played alone or in short groups, in any order. They were conceived for children or youths beginners. If they are played by adults, it will be possible to increase the metronome marks until 20%.

Premiere:

DURATA: between 16 and 20 min

Série *Este verão eles chegaram* / *This summer they arrived* Series

1. Os saguis / 1. The sagoins
2. As jacupembas / The rusty-margined guan
3. Os camaleões / The cahameleons
4. As tartarugas / The turtles
5. Os quatis / The coatis
6. As lulas / the calamaries
7. As capivaras / The capybaras
8. Os bem-te-vis / The great kiskadees
9. As garças / The egrets
10. Eduardo chegou / Eduardo has arrived

On the composer: <https://sites.google.com/site/tacuchianmusica/>

© 2013 by Ricardo Tacuchian

VME

VIVACE MUSIC EDITION

Rua Carlos Góis 327/702
22440-040 Rio de Janeiro, RJ
BRASIL

TEL (55-21) 2511-3350
(55-21) 2274-9687

EMAIL: rtacuchian@terra.com.br

Este verão eles chegaram

1. Os saguis

Ricardo Tacuchian (2013)

Moderato ♩ ca 72

Piano

p

The first system of the piano score for 'Os saguis' is in 2/4 time. It begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with eighth-note patterns and some grace notes, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes.

The second system continues the piece, maintaining the eighth-note accompaniment in the left hand and the melodic development in the right hand.

The third system shows further melodic and harmonic progression, with the right hand incorporating more complex rhythmic patterns.

The fourth system introduces a piano-piano (*pp*) dynamic. The right hand has a more active, sixteenth-note-like texture, while the left hand continues with eighth notes.

The fifth system concludes the piece with a final melodic flourish in the right hand and a rhythmic accompaniment in the left hand.

2

Este verão, eles chegaram (1. Os Saguís)

Musical score for measures 29-33. The piece is in 2/4 time. Measure 29 starts with a treble clef and a key signature of one flat. The melody in the right hand features eighth-note patterns, while the left hand provides a bass line with quarter notes and eighth notes. A dynamic marking of *p* (piano) is present in measure 30.

Musical score for measures 34-39. Measure 34 begins with a treble clef and a key signature of one sharp. The tempo is marked **Tempo I** and the style is *cantabile*. The melody in the right hand is more melodic, with some slurs. The left hand continues with a steady bass line. A dynamic marking of *p* (piano) is shown in measure 37.

Musical score for measures 40-48. The key signature changes to one flat. The melody in the right hand is characterized by eighth-note patterns. The left hand provides a consistent bass line. A dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) is indicated in measure 42.

Musical score for measures 49-57. The key signature changes to one sharp. The melody in the right hand features chords and rests. The left hand has a steady bass line. A dynamic marking of *f cantabile* (forte cantabile) is present in measure 50.

Musical score for measures 58-63. The key signature changes to one flat. The melody in the right hand consists of chords and rests. The left hand has a steady bass line. A dynamic marking of *p* (piano) is shown in measure 61.

Este verão, eles chegaram (1. Os Saguís)

3

66

Musical score for measures 66-74. The piece is in 2/4 time. The right hand features a melody with eighth and quarter notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth notes and chords.

75

Tempo I

mf

Musical score for measures 75-81. The tempo is marked 'Tempo I'. The right hand has a more active melody with sixteenth notes and slurs. The left hand continues with a steady accompaniment. A dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) is present.

82

Musical score for measures 82-86. The right hand features a series of slurred eighth-note patterns. The left hand maintains a consistent accompaniment.

87

Musical score for measures 87-91. The right hand continues with slurred eighth-note figures. The left hand accompaniment remains steady.

92

Musical score for measures 92-98. The right hand has a more complex rhythmic pattern with sixteenth notes. The left hand accompaniment concludes the piece with a final chord.

Este verão eles chegaram

2. As jacupembas

Ricardo Tacuchian (2013)

Allegro ♩ ca 120

Piano *mf*

4

7

10

Este verão eles chegaram. (2. As jacupembas)

5

13

16

19

22

poco rit , *a tempo*

f

25

6

Este verão eles chegaram. (2. As jacupembas)

28

mf

32

p

35

pp *ppp*

Este verão eles chegaram

III. Os camaleões

Ricardo Tacuchian (2013)

Moderato ♩ ca 60

Piano

5

9

12

17

p

f

pp

f *mf* *p*

mf

8

Este verão eles chegaram III. Os camaleões

20

p *mf*

23

cresc. *cresc.*

27

accel. *f*

31

a tempo *ff* *p* *mf*

34

dim. *pp*

Este verão eles chegaram

IV. As tartarugas

Ricardo Tacuchian (2013)

Adagio ♩ . ca 42

Piano

p

6

mf

11

p

16

10

Este verão eles chegaram: IV. As tartarugas

20

f

24

p

28

32

Este verão eles chegaram

V. Os quatis

Ricardo Tacuchian (2013)

Allegro Moderato ♩ ca 100

Piano

5

10

15

12

Este verão eles chegaram: os quatis

20

rit. *a tempo*

f *p* *f*

25

p

30

f

35

p *f*

40

p

Este verão eles chegaram: os quatis

13

44

Musical notation for measures 44-48. The piece is in 7/8 time. The right hand features a melodic line with eighth-note patterns and slurs. The left hand provides a bass line with quarter and eighth notes.

49

Musical notation for measures 49-53. The right hand continues with eighth-note patterns and slurs. The left hand has a steady bass line with quarter notes and chords.

54

mf

Musical notation for measures 54-58. The right hand has more complex eighth-note patterns with slurs. The left hand has a bass line with quarter notes. A dynamic marking of *mf* is present.

59

p

Musical notation for measures 59-63. The right hand features a melodic line with quarter and eighth notes. The left hand has a bass line with quarter notes and chords. A dynamic marking of *p* is present.

64

rit.

pp

Musical notation for measures 64-68. The right hand has a melodic line with quarter notes and slurs. The left hand has a bass line with quarter notes and chords. Dynamic markings of *rit.* and *pp* are present.

Este verão eles chegaram

VI. As lulas

Ricardo Tacuchian (2013)

Moderato ♩ ca 72

Piano

Measures 1-6 of the piano score. The right hand features a rhythmic pattern of eighth notes with accents, while the left hand provides a harmonic accompaniment of chords. Dynamics include piano (*p*) and mezzo-forte (*mf*).

Measures 7-13 of the piano score. The right hand continues with eighth-note patterns, and the left hand uses chords and some eighth-note accompaniment. A piano (*p*) dynamic is indicated at the end of the system.

14

Poco meno

Measures 14-20 of the piano score. The tempo is marked 'Poco meno'. The right hand has a more melodic line with slurs, and the left hand features a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include piano-piano (*pp*).

21

Measures 21-28 of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and accents, and the left hand has a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include mezzo-forte (*mf*) and piano (*p*).

29

Measures 29-36 of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and accents, and the left hand has a steady eighth-note accompaniment. A piano (*p*) dynamic is indicated.

Este verão eles chegaram: VI. As lulas

34

p *f* *mf*

Musical notation for measures 34-40. The system consists of two staves. The upper staff has a treble clef and contains a melodic line with slurs and accents. The lower staff has a bass clef and contains a bass line with chords and slurs. Dynamics include piano (*p*), forte (*f*), and mezzo-forte (*mf*).

41

ff

Musical notation for measures 41-47. The system consists of two staves. The upper staff has a treble clef and contains a melodic line with slurs and accents. The lower staff has a bass clef and contains a bass line with chords and slurs. A dynamic of fortissimo (*ff*) is indicated.

Tempo I

48

p *mf*

Musical notation for measures 48-54. The system consists of two staves. The upper staff has a treble clef and contains a melodic line with slurs and accents. The lower staff has a bass clef and contains a bass line with chords and slurs. Dynamics include piano (*p*) and mezzo-forte (*mf*).

55

Musical notation for measures 55-61. The system consists of two staves. The upper staff has a treble clef and contains a melodic line with slurs and accents. The lower staff has a bass clef and contains a bass line with chords and slurs.

62

rit. *p*

Musical notation for measures 62-68. The system consists of two staves. The upper staff has a treble clef and contains a melodic line with slurs and accents. The lower staff has a bass clef and contains a bass line with chords and slurs. Dynamics include *rit.* (ritardando) and piano (*p*).

Este verão eles chegaram

VII. As capivaras

Ricardo Tacuchian (2013)

Allegretto ♩ ca 100

Piano

f

8

16

23

Andante ♩ ca 84

p

- STACC -
- ALT. MÃOS

TEMPO PULSANTE
ANDANTE CAPIVARA

© 2013 by Ricardo Tacuchian

Este verão eles chegaram: VI As capivaras

17

31

38

45

52

58

18

Este verão eles chegaram: VI As capivaras

64

70

rit.

Tempo I

f

77

85

93

Este verão eles chegaram

VIII Os bem-te-vis

Ricardo Tacuchian (2013)

Moderato ♩ ca 64

Piano

8va

mf

p

6

8va

mf

12

8va

p

18

(8va)

mf

p

20

Este verão eles chegaram: VIII Os bem-te-vis

8va

mf

23

29

35

f

41

46

p

8va

The musical score is written for piano and features five systems of music. Each system consists of a grand staff with a treble and bass clef. The first system (measures 23-28) includes a dynamic marking of *mf* and an 8va marking above the treble staff. The second system (measures 29-34) continues the piece. The third system (measures 35-40) features a dynamic marking of *f*. The fourth system (measures 41-45) continues the piece. The fifth system (measures 46-50) includes a dynamic marking of *p* and an 8va marking above the treble staff. The score contains various musical notations such as notes, rests, slurs, and articulation marks.

Este verão eles chegaram: VIII Os bem-te-vis

52 *8va*

mf

58

64 *8va*

f *mf* *p*

Este verão eles chegaram

IX. As garças

Ricardo Tacuchian (2013)

Adagio ♩ ca 70

Piano *pp*

6

11

15

p *mp* *mp*

Este verão eles chegaram: IX As garças

23

19

mf

Detailed description: This system contains measures 19, 20, and 21. The right hand features a complex rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes with various accidentals (flats and naturals). The left hand provides a steady accompaniment with quarter and eighth notes. A dynamic marking of *mf* is placed above the right hand in measure 20.

22

Detailed description: This system contains measures 22, 23, and 24. The right hand continues with melodic lines, including a prominent sixteenth-note run in measure 23. The left hand maintains a rhythmic accompaniment. A handwritten 'X' is visible above measure 23.

25

Detailed description: This system contains measures 25 and 26. The right hand has a melodic line with some slurs. The left hand continues with a rhythmic accompaniment.

27

p f

Detailed description: This system contains measures 27, 28, 29, and 30. Measure 27 shows a dynamic shift from *p* to *f*. The right hand features a sustained chord in measure 29. The left hand continues with a rhythmic accompaniment.

31

sf

Detailed description: This system contains measures 31, 32, 33, and 34. Measure 31 starts with a dynamic marking of *sf*. The right hand has a complex chordal structure with many accidentals. The left hand continues with a rhythmic accompaniment.

24

Este verão eles chegaram: IX As garças

Musical score for "Este verão eles chegaram: IX As garças". The score is written for piano and consists of two systems of staves.

The first system (measures 36-39) features a treble clef and a bass clef. The treble staff begins with a dynamic marking of *p* (piano) and contains a melodic line with slurs and accents. The bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure 39 ends with a repeat sign.

The second system (measures 40-43) also features a treble clef and a bass clef. The treble staff begins with a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) and contains a melodic line with slurs and accents. The bass staff provides a harmonic accompaniment. Measure 43 ends with a repeat sign.

Este verão eles chegaram

X. Eduardo chegou

Ricardo Tacuchian (2013)

Allegro ♩ ca 112

Piano

5

9

13

mf

f

p

26

Este verão eles chegaram: X Eduardo chegou.

17

20

21

24

25

28

29

33

Moderato cantabile ♩. ca 60

34

37

Este verão eles chegaram: X Eduardo chegou.

27

37

Musical notation for measures 37-39. The right hand features a continuous eighth-note pattern with slurs and accents. The left hand plays a simple bass line with quarter notes and rests.

40

Musical notation for measures 40-42. The right hand continues with eighth-note patterns, including some slurs. The left hand maintains a steady bass line.

43

Musical notation for measures 43-45. The right hand has a more varied eighth-note pattern with some slurs. The left hand continues with quarter notes.

46

mf

Musical notation for measures 46-48. The right hand features eighth-note patterns with slurs and accents. The left hand plays a bass line with quarter notes. A dynamic marking of *mf* is present.

49

p

Musical notation for measures 49-51. The right hand continues with eighth-note patterns. The left hand plays a bass line with quarter notes. A dynamic marking of *p* is present.

28

Este verão eles chegaram: X Eduardo chegou.

Musical score for measures 52-54. The piece is in 4/4 time. Measure 52 features a treble clef with a melodic line of eighth notes and a bass clef with a steady eighth-note accompaniment. Measures 53 and 54 continue the melodic and accompanimental patterns.

Musical score for measures 55-58. Measure 55 is marked *molto rall*. At measure 56, the tempo changes to **Tempo I**. The treble clef has a melodic line, and the bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Measure 57 includes a *p* (piano) dynamic marking. Measure 58 continues the accompaniment.

Musical score for measures 59-62. The treble clef has a melodic line, and the bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Measure 61 includes a *mp* (mezzo-piano) dynamic marking. Measure 62 continues the accompaniment.

Musical score for measures 63-66. The treble clef has a melodic line, and the bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Measure 66 includes a *f* (forte) dynamic marking.

Musical score for measures 67-70. The treble clef has a melodic line, and the bass clef has a steady eighth-note accompaniment. Measure 67 includes a *f* (forte) dynamic marking.

Este verão eles chegaram: X Eduardo chegou.

29

71

mf

74

Detailed description: This system contains measures 71 to 74. The right hand (treble clef) features a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a slur over measures 72-73. The left hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *mf* is present in measure 73. A fermata is placed over the final chord in measure 74.

75

ff

78

Detailed description: This system contains measures 75 to 78. The right hand has a melodic line with a slur over measures 76-77. The left hand continues with an eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *ff* is shown in measure 77. The system concludes with a fermata over the final chord in measure 78.

79

82

Detailed description: This system contains measures 79 to 82. The right hand features a melodic line with slurs over measures 79-80 and 81-82. The left hand maintains the eighth-note accompaniment. The system ends with a fermata over the final chord in measure 82.

83

sf

86

Detailed description: This system contains measures 83 to 86. The right hand has a melodic line with slurs over measures 83-84 and 85-86. The left hand plays an eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *sf* is present in measure 85. The system concludes with a fermata over the final chord in measure 86.