

Sonhos

· 2007 ·

Arthur Rinaldi

para percussionista solo:
vibrafone e ações de fala e cena

*for solo percussionist:
vibraphone and actions of speech and scene*

“Sonhos” · Instruções

“Sonhos” é baseada livremente em diversos poemas japoneses que serviram como fonte de inspiração para a construção de seis quadros. Ela também é inspirada no filme homônimo, de Akira Kurosawa, ao qual o título faz alusão. Apesar de cada quadro apresentar um contexto específico, todos inserem-se num mesmo contexto geral: sonhos/lembranças evocados ao se contemplar um local carregado de histórias, de reminiscências de fatos passados. O instrumentista é um narrador/observador que vivencia esses sonhos/visões e isso deve ser transmitido à platéia por seus gestos e expressões.

I. Vozes de lobos antigos

Numa antiga floresta coberta pela neblina, fantasia e recordações se fundem; ouve-se vozes indistintas... rumores, murmúrios... antigos lobos, os espíritos de antigos samurais, ecoam por entre as árvores... ecos de antigas batalhas...

II. O assassino

A emboscada, tradicional tática de extermínio de rivais; o confronto entre o habilidoso assassino e o valente soldado, uma batalha repetida incontáveis vezes... espíritos condenados a revivê-la por eras e eras...

III. O vento sopra

O vento gélido, um mau presságio... a respiração de demônios clamando pelas almas humanas...

IV. Junto ao lago

Um homem triste observa um lago... o lago é o seu espelho, onde revê uma vida de sonhos estilhaçados... lágrimas caem da face que deixou de lhe ser familiar há muito tempo... junto ao lago ele permanece, através das eras...

V. O andarilho

Uma leve garoa cai sobre o andarilho que espera junto a um riacho; ali ele a espera... e espera... e espera... uma mulher cujos rastros a chuva apagou... e que nunca retornou...

VI. A sagrada montanha

Finalmente chega-se ao pé da sagrada montanha, símbolo de gerações de antepassados que ali deixaram suas marcas... nas folhas, milhares de gotas de orvalho tremem eternamente, sem nunca cair... elas persistem ao longo das eras...

1. Todas as falas estão indicadas entre aspas.
2. Quando não houver especificação do ritmo, deve-se buscar a interpretação mais natural possível, adequando-se a música à fala (e não o oposto).

Sonhos

· 2007 ·

Arthur Rinaldi

I - Vozes de lobos antigos

| ≈ 40" |

Começar caminhando, de modo hesitante e cuidadoso, em direção à marimba; olhar para os lados como se estivesse a ouvir sons e dizer: "lobos... lobos eu ouço na densa floresta".

Ao chegar ao vibrafone, preparar-se como se estivesse realizando um ritual: com gestos amplos, pegar calmamente as baquetas, posicionar-se, concentrar-se e começar a tocar.

♩ ≈ 68
gestos amplos
ff
acelerar de nota longa a nota repetida gradualmente
f
fff
gestos bruscos
gestos normais
mf
p
acelerar...
olhar para trás subitamente
olhar para frente subitamente

Sombrio

. falar olhando para a platéia, utilizando a região grave da voz e enfatizando as consoantes (pouco som das vogais)

sussurado e alto
"lo-bos!"
ff
fff
mf
ff
mp
mf
pp
3:2 6:4 3:2
"sai-tu-be sai-tu-be sai-tu-be sai-tu-be"
* notação fonética: [sai:tube]

p *pp*

"sai - tu - be sai - tu - be"

f *p*

mp *f* *p* *ppp* *mf* *ppp*

pouquíssimos gestos, exceto na melodia (aguda)

. mexer a cabeça para os lados, tentando descobrir a origem das vozes

rit.

. falar com o olhar fixo para a platéia

p

"Ou-ço vo-zes an-ti-gas va-gan-do em mei-o-à ne-bli-na"

ppp *ppp* *ppp* *mf* *f* *mf*

pp *ppp* *mf* *f* *mf*

gestos normais

a tempo

presto

. manter os braços a postos, como se uma nova nota fosse ser tocada a qualquer momento

p *p* *mp* *pp al niente*

poco rit. *a tempo*

II - O assassino

<p> 4" ----- </p> <p>. falar calmamente e levemente surpreso, chamando a atenção do ouvinte para o silêncio súbito</p> <p> 3" - </p> <p><i>pp</i></p>	<p> 8" ----- </p> <p>O assassino aguarda o momento de atacar</p> <p>. olhar para os lados sem quase mexer a cabeça (manter as baquetas posicionadas)</p> <p> 3" - </p> <p><i>pp</i> <i>mp</i></p>	<p> 6" ----- </p> <p>Temeroso, ansioso</p>
<p>"Silêncio"</p>	<p>. inspirações e expirações ofegantes, mas não muito rápidas</p>	<p>"Um guerreiro à espreita dos soldados que se aproximam..."</p>

♩ ≈ 105

<p> 9" ----- </p> <p>. inspirações e expirações</p> <p><i>ppp</i> <i>mf</i></p>	<p>Paralisado</p> <p><i>ff</i></p> <p>Grito súbito, susto</p> <p>"O_a - ta-que!"</p>
--	--

<p> 2" ----- </p> <p>Paralisado de medo</p> <p>. suspender o gesto e permanecer em silêncio</p> <p><i>fff</i></p>	<p> 6" ----- </p> <p>Quase paralisado de espanto e medo</p> <p><i>p</i></p> <p>"Ao chão, caídos, os corpos de três soldados..."</p>	<p> 5" ----- </p> <p>"...dois guerreiros permanecem em pé:"</p> <p style="text-align: center;">gestos pequenos gestos normais</p> <p style="text-align: center;"><i>ppp</i> </p>
--	--	---

| 3"..... |

Enérgico e vigoroso

mf

"Combate..."

Musical notation for the first section. It features a treble clef and a key signature of one flat. The piece starts with a whole note chord, followed by a series of eighth and sixteenth notes. There are dynamic markings of *f*, *fff*, *mf*, *fff*, and *mp*. Rhythmic markings include 6:4, 3:2, and 3:2. There are also accents and slurs.

♩ ≈ 68

Musical notation for the second section. It features a treble clef and a key signature of one flat. The piece starts with a whole note chord, followed by a series of eighth and sixteenth notes. There are dynamic markings of *p*, *ff*, *fff*, *p*, and *ppp*. Rhythmic markings include 5:4, 3:2, and 3:2. There are also accents and slurs.

| 4"..... |

Calmo e sereno, mas sério

. gradualmente relaxar
. os braços e o corpo

mp

| 5"..... || 5"..... |

"O assassino vence e caminha para longe, aguardando o momento da próxima batalha..."

Musical notation for the third section. It features a treble clef and a key signature of one flat. The piece consists of a single whole note chord held for the duration of the section. The dynamic marking is *ppp*.

III - O vento sopra

| 2"..... | | 10"..... |

. inspirar profundamente (quase em silêncio)
. e expirar lentamente (sonoro, mas com dinâmica piano)

♩ ≈ 90

. em aproximadamente 8 segundos,
quando o ar estiver acabando

Musical notation for the 'O vento sopra' section. It features a treble clef and a key signature of one flat. The piece starts with a whole note chord, followed by a series of eighth and sixteenth notes. There are dynamic markings of *pp* and *mf*. Rhythmic markings include 3:2. There are also accents and slurs.

| 5" ..... || 8" ..... |

A passagem de uma rajada de vento

Com medo

. inspirar, não muito rápido, e expirar rapidamente (dinâmica crescendo - $p < f$), realizando um som próximo a "S", semelhante a um pedindo "silêncio"

. olhar para cima e para os lados e dizer, sussurrando alto:

♩ ≈ 68

"...Ouça o vento... posso senti-lo..." *desacelar o trinado gradualmente*

pp *mf*

gestos cada vez mais amplos...

ff

7:8 9:8 12:8

Raiva, quase gritado

Resignado e doloroso

fff

mf

$p < f$

mp

TACET

"... como a gélida língua de um demônio..."

"...cortando..." "sssss" "..." "o meu espírito"

desacelar o trinado gradualmente

fff *mf* *pp*

gestos muito amplos, exagerados *gestos amplos*

♩ ≈ 68

começar o trêmulo lentamente e acelerar à medida que dinâmica aumenta

fff *mf* *p* *ff* *mf* *pp* *pp*

gestos normais

6:4 5:4

IV - Junto ao lago

| 12" ----- |

Um pouco hesitante

. olhar para trás e abaixar calmamente os braços;
caminhar para o lado da marimba (região grave)
. murmurar livremente

| 3" ----- |
. olhar por sobre o vibrafone, para o outro lado do palco (procurando por algo, tentando ver algo)

| 6" ----- |

Sereno, calmo

mp

| 3" ----- |

ppp

x x x
"sai-tu-be"

"...Ao longe, vejo um homem junto a um lago..."

. percutir a nota e paralizar o movimento

. começar a caminhar para a frente do vibrafone

| 8" ----- ||

Sereno, sério

|| 6" ----- |

. sussurrando

p

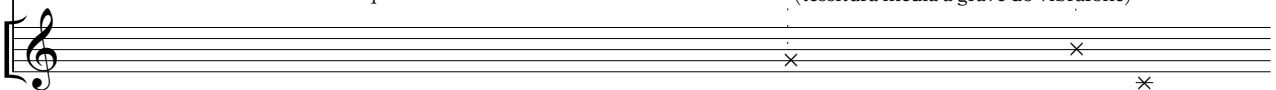
"...ao seu lado há uma ponte..."

...quebrada...

...sonhos partidos suspensos no ar..."

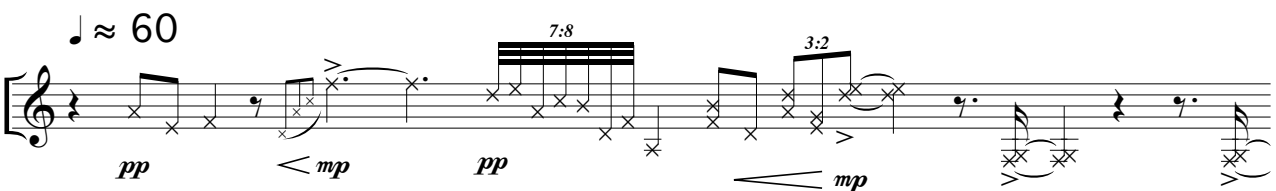
. quando chegar à frente do vibrafone, abaixar-se em frente aos tubos e virar as baquetas

. percutir os tubos com os cabos das baquetas (tessitura média a grave do vibrafone)

pp

gestos meio amplos, fluidos e muito relaxados

| 6" ----- |

Triste

. falar com a face para a platéia
e com o olhar para o horizonte

mp

"O homem tem o olhar fixo no lago..." | 4" ----- |

| 3" - |

como gotas caindo no lago...

mp

ppp

gestos amplos,
fluidos e relaxados

| 3" ----- |

. com ênfase

p

| 7" ----- |

"em seu reflexo, uma face triste, desgastada..."

"desconhecida..."

| 3" ----- |

| 2" ----- |

| 4" ----- |

pppp

V - O andarilho

| 11" ----- |

Sereno, quase alegre

. dar a volta calmamente pelo
vibrafone, posicionando-se para tocar

| 3" ----- |

| 4" ----- || 3" ----- || 4" ----- |

mf

. já posicionado
para tocar

"...ele permanece imóvel..."

. levantar-se,
não muito rápido

"...sigo em frente, junto a um riacho..." "...há uma leve garoa..."

pppp

♩ ≈ 57

. percutir as teclas com os cabos das baquetas

* a cabeça de nota triangular
significa que deve-se
percutir a quina da tecla
com o cabo da baqueta

pp
gestos normais

pp *mp* *pp* *mp* *ppp* *pp*

♩ ≈ 50

rall.

pp *f* *ff* *p* *pp* *ppp*

gestos curtos

| 4" ----- |

Iniciar quase alegre e passar gradativamente para triste...

mp

| 5" ----- |

"Na outra margem, o andarilho..."

"...esperando por aquela cujo caminho desapareceu..."

gestos normais

p *mp*

desacelerar o tremolo gradualmente...

| 3" ----- |

...e gradativamente para angustiado...

mp

| 5" ----- |

"...há muito tempo..."

"...desfeito pela chuva ao longo dos séculos..."

pp *mp* *p* *pp*

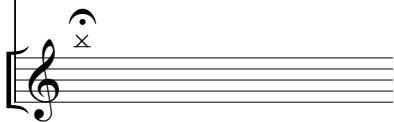
| 3" ..... | | 5" ..... | | 6" ..... |

Muito agitado
mf

Tenso e paralizado
TACET

Relaxar progressivamente o corpo; passar gradualmente de angustiado para extasiado
. voltar as baquetas à posição normal

"Por quanto tempo mais?"

VI - A sagrada montanha

Cada vez mais extasiado e eufórico

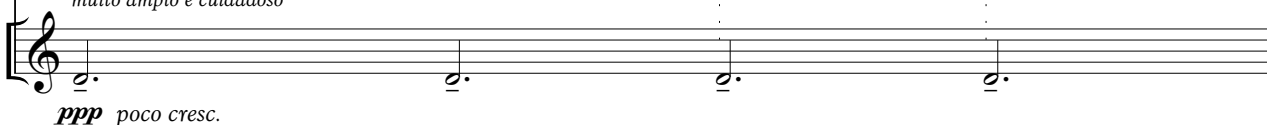
♩ ≈ 55

f

tocar a 1ª nota com gesto muito amplo e cuidadoso

accel.

"Por fim, chego ao pé da sagrada montanha..."

ppp poco cresc.

"...símbolo de gerações de antepassados que aqui deixaram suas marcas..."

♩ ≈ 75 *accel.*

p cresc.

fff

Musical staff 1: Treble clef, key signature of two flats (B-flat and E-flat). The staff contains a series of chords and melodic lines. The first part features chords with accents (>) and a fermata. The second part is a melodic line with eighth notes and a fermata. The third part is a rhythmic pattern of eighth notes. A dynamic marking *f* is placed below the final eighth-note pattern.

Musical staff 2: Treble clef, key signature of two flats. The staff contains a series of chords and melodic lines. The first part features chords with accents (>) and a fermata. The second part is a melodic line with eighth notes and a fermata. The third part is a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamic markings *f* and *ff* are present. A 3:2 ratio is indicated below the staff.

Musical staff 3: Treble clef, key signature of two flats. The staff contains a series of chords and melodic lines. The first part features chords with accents (>) and a fermata. The second part is a melodic line with eighth notes and a fermata. The third part is a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamic markings *fff*, *f*, and *ff* are present. A 3:2 ratio is indicated below the staff.

Musical staff 4: Treble clef, key signature of two sharps (F-sharp and C-sharp). The staff contains a series of chords and melodic lines. The first part features chords with accents (>) and a fermata. The second part is a melodic line with eighth notes and a fermata. The third part is a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamic markings *fff*, *mf*, *fff*, and *ff* are present. The tempo marking *molto rit.* is placed above the staff.

Musical staff 5: Treble clef, key signature of two sharps. The staff contains a series of chords and melodic lines. The first part features chords with accents (>) and a fermata. The second part is a melodic line with eighth notes and a fermata. The third part is a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamic markings *p*, *ff*, *f*, and *mp* are present. A tempo marking $\text{♩} \approx 60$ is placed above the staff. A 4" measure is indicated at the end of the staff.

| 6" ----- |

Sereno, admirado

mp

"Nas folhas, milhares de gotas de orvalho tremem..."

ppp

| 4" ----- |

3:2

...e - ter - na - men - te...

| 2" ----- | | 2" ----- |

começar lentamente e acelerar muito

pp *ff* *pp*

Um pouco triste

| 2" ----- | | 5" ----- |

p

TACET

"...sem nunca cair..."

| 2" ----- | | 2" ----- | | 2" ----- | | 2" ----- | | 1" ----- |

acelerar rapidamente e depois desacelerar muito

♩ ≈ 122

diminuir os gestos à medida que a dinâmica diminui...

pp *fff*

dim. poco a poco...

ppppp