

Músicas didáticas para piano e sons eletroacústicos

Mariana Aparecida Mendes

Universidade Federal de Uberlândia
mesdes.mari7@gmail.com

Cesar Adriano Traldi

Universidade Federal de Uberlândia
ctraldi@ufu.br

Resumo: São apresentadas duas músicas didáticas para piano pertencentes à modalidade de música eletroacústica mista. Constelações #1 e Resposta #1 foram escritas no início de 2021 pelo compositor Cesar Traldi, inspiradas pelo trabalho de conclusão de curso da pianista Mariana Mendes, que atuou como revisora da parte instrumental das duas composições e realiza a performance das obras neste recital palestra. Apesar da popularidade e da grande quantidade de obras e material pedagógico dedicados ao piano, é possível notar escassez da difusão de materiais didáticos que abordem aspectos técnicos, teóricos, interpretativos e sonoros dos movimentos composicionais surgidos nos séculos XX e XXI. O objetivo deste recital-palestra é demonstrar que a utilização de obras eletroacústicas mistas no processo de ensino pianístico pode contribuir positivamente para a formação dos estudantes, ampliando o escopo musical e trabalhando aspectos importantes como: 1. escuta de sons além dos que estão sendo produzidos no piano; 2. sincronização sonora com sons além dos produzidos no instrumento; 3. correta manutenção de andamentos durante a performance instrumental; e 4. familiarização com sonoridades não tonais, conceitos e técnicas da música contemporânea.

Palavras-chave: Piano; Música eletroacústica mista; Composição; Performance; Ensino instrumental

Didactic songs for piano and electroacoustic sounds

Abstract: Two didactic songs for piano belonging to the mixed electroacoustic music modality are presented. Constelações #1 and Resposta #1 were written in early 2021 by composer Cesar Traldi, inspired by the completion of the course research by pianist Mariana Mendes, who acted as reviewer of the instrumental part of the two compositions and performs the works in this lecture recital. Despite the popularity and the large amount of musics and teaching material dedicated to the piano, it is possible to notice a lack of diffusion of teaching materials that address technical, theoretical, interpretative and sound aspects of compositional movements that emerged in the 20th and 21st centuries. The purpose of this lecture recital is to demonstrate that the use of mixed electroacoustic works in the pianistic teaching process can positively contribute to the education of students, expanding their musical scope and working on important aspects such as: 1. listening to sounds beyond those being produced on the piano; 2. sound synchronization with sounds other than those produced on the instrument; 3. correct tempo maintenance during instrumental performance; and, 4. familiarization with non-tonal sounds, concepts and techniques of contemporary music.

Keywords: Piano; Mixed music; Composition; Performance; Instrumental teaching

Link para o vídeo da proposta:

https://youtu.be/hd_fWFr8Y0o

Segundo Mendes (2020, p.23) “desenvolver habilidades técnicas, leitura e interpretação [...] são as funções do chamado repertório didático”. O repertório para piano e os materiais didáticos a ele relacionado (métodos, composições, exercícios, etc.) são um dos mais extensos quando comparado com outros instrumentos. Barancoski (2004, p.89) comenta que “o repertório pianístico de cunho pedagógico foi sensivelmente ampliado no século XX [...] do ponto de vista pedagógico, [...] apresenta quase a totalidade de elementos pianísticos dos períodos anteriores”. Apesar de também existirem matérias didáticas que abordam aspectos técnicos, teóricos e sonoros dos movimentos composicionais surgidos no século XX e agora no século XXI – como por exemplo exploração tímbrica, instrumento preparado, improvisação livre, técnica estendida, exploração gestual, entre outros – a quantidade é ainda pequena e o material é pouco difundido entre educadores e estudantes. Neste contexto, encontra-se também uma pouca utilização da música eletroacústica mista no ensino de piano, sobretudo para iniciantes. Segundo Traldi (2007, p.18) “a música eletroacústica mista é aquela na qual o instrumento é acompanhado por suporte tecnológico contendo os sons eletroacústicos concebidos, em que essas estruturas eletroacústicas possuem tempo fixo”. Outra modalidade da música eletroacústica mista é a interação com dispositivos eletrônicos em tempo real (*live electronic*). As duas obras aqui abordadas pertencem à primeira categoria, ou seja, os sons eletroacústicos foram criados em estúdio e fixados em um suporte tecnológico, tradicionalmente chamado de *tape*. *Constelações #1* e *Resposta #1* podem ser classificadas como nível fácil e intermediário respectivamente. Em *Constelações #1* o *tape* foi construído de maneira a marcar a pulsação rítmica dos compassos e reforçar algumas das frases tocadas no piano. Assim, a sincronia com o *tape* é facilitada e a performance instrumental é apoiada. A parte instrumental é composta por intervalos de quinta (harmônicos e melódicos) – que oferecem ao intérprete a possibilidade de manter a mão na posição dos cinco dedos, facilitando a leitura e execução da peça – intervalos de oitava, tríades e glissandi. Em *Resposta #1* os sons do *tape* foram pensados como uma extensão das sonoridades do instrumento acústico. A sincronia com o *tape* torna-se mais difícil

em comparação com a primeira obra, sendo necessária a utilização de um metrônomo guia pelo intérprete (que também está indicado visualmente na partitura). A parte instrumental é atonal e utiliza de diversas fórmulas de compasso, o que acaba demandando uma leitura da partitura mais cuidadosa se comparada a Constelações #1, e tecnicamente exige do intérprete destreza para executar os trechos mais rápidos e que têm bastante saltos (que podem ser distribuídos entre as mãos). Concluímos que as obras aqui abordadas possibilitam trabalhar questões didáticas relacionadas à performance pianística ao mesmo tempo que familiarizam os estudantes de piano com desafios e características da música eletroacústica mista e com outros elementos da música contemporânea.

Referências

- Barancoski, I. (2004). A literatura pianística do século XX para o ensino do piano nos níveis básicos e intermediários. *Permusi – Revista Acadêmica de Música da Escola de Música da UFMG*, 9, 89- 113.
- Mendes, M. A. (2020). *Játékok I: O gesto na exploração de uma obra didática do século XX*. (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil.
- Traldi, C. A. (2007). *Interpretação mediada & interfaces tecnológicas para percussão*. (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.