

Fernando Mattos

Epígrafes Espanholas

(para piano solo)

Fernando Mattos

Epígrafes Espanholas

(para piano solo)

EPÍGRAFES ESPANHOLAS

1. “(...) La última cucharada de arroz con leche - poca canela, una lástima (...)"
(Julio Cortázar).
2. “Sobre sus ojos abiertos caminaba una mosca” (Dalmiro Saenz).
3. “Guárdame las vacas
carillejo, y besarte he;
si no, bésame tu a mí,
que yo te las guardaré” (Anónimo).
4. “Sobre sus tierras estamos,
ya bebemos de su vino
con su derecho lo hacen
y comenzaremos juntos
les hacemos todo mal,
y comemos de su pan;
si nos vienen a cercar (...)
esta batalla campal”
(Poema del Cid)
5. “Miró hacia arriba y, de repente, sentados junto a él, encontró a dos viejos que no conocía. Uno de ellos le dijo que mirase al fuego. Lo hizo. Allí vio una máquina de escribir en la que las teclas sonaban, pero no había nadie escribiendo. La máquina funcionaba sola”
(Los libros del viajero: México).

SOBRE AS EPÍGRAFES ESPANHOLAS

“Ferve o sol das três horas na fachada amarela do casarão do tesouro. A música das moscas me enrola em círculo de sono. O amolador – imagino as largas pantalonas de fustanela e os grossos bigodes – corta a modorra da minha sesta com o assobio agudo, que fura os ouvidos. Daqui, da minha cama, entreabrindo as pálpebras dormentes, vejo por cima do telhado a *minha paineira*” (Augusto Meyer, *No Tempo da Espanhola*).

A idéia de compor as *Epígrafes Espanholas* surgiu do estudo que venho realizando há algum tempo sobre aspectos da intertextualidade entre música e literatura. As idéias principais da peça foram retiradas do baixo da canção *Guárdame las vacas*, de fragmentos de escalas e contornos melódicos da música espanhola e inspiradas em um improviso de Vânia Müller em ensaio do Conjunto de Câmara de Porto Alegre. O trabalho foi tomando rumos diversos sempre que eu apresentava os rascunhos recém ideados para Luciane Cardassi, pianista com quem eu estava trabalhando na composição da peça. Ela sugeria novas possibilidades e soluções ao tocar os resboços ao piano. Uma das idéias básicas, que serviu de matriz para todas as epígrafes, foi escrita sobre o tampo do piano em um dos primeiros ensaios.

A primeira epígrafe foi colhida no *Bestiário* de Julio Cortázar, onde a única preocupação no momento em que se está comendo arroz-doce é a quantidade de canela. A vida, porém, se manifesta inesperadamente e vários animais (tigres, formigas, sapos, peixes e ursos) invadem nossa casa e precisamos nos comportar às vezes de modo enérgico, às vezes delicado, outras vezes nos tornamos pesarosos, simplórios ou inflamados. A idéia musical básica é muito simples: um movimento contínuo, sobre e sob o qual vão se sucedendo acontecimentos de diferentes ordens, com diferentes significados afetivos.

A segunda epígrafe é o subtítulo de uma peça teatral de Dalmiro Saenz, retirada de um recorte de jornal. Aqui vem a crua idéia da morte como transmutação orgânica de um estado de matéria para outro. Inicialmente, na música, um espectro de marcha fúnebre anuncia a morte, mas as qualidades humanas cedem, pouco a pouco, lugar às biológicas e, despretenciosamente, as moscas cumprem a sua tarefa. Mesmo assim, ainda somos humanos.

A terceira epígrafe é a primeira estrofe de uma das canções mais populares na Espanha quinhentista. Como era hábito na época, a seqüência de baixo desta canção serviu como base para a composição de várias *diferencias*, peças instrumentais que deram origem às formas de variação das épocas subsequentes. Não me convinha fugir à tradição.

Don Rodrigo de Vivar, *El Cid*, empenhou sua palavra a *el rey Alfonso VI* de que expulsaria os mouros das terras ibéricas. As batalhas eram sangrentas e os árabes estavam bastante fortalecidos. *El Cid* arquitetou uma estratégia: armou seu

acampamento nas proximidades de Valencia, cidade onde estava a maior força mourisca na Península Ibérica. De seu acampamento saíam regularmente soldados que saqueavam as terras dos inimigos que, reunidos em conselho, resolveram expulsar *El Cid* das proximidades de Valencia. Ao atacarem os acampamentos espanhóis, os mouros foram surpreendidos por exércitos vindos de Onda, Almenara, Jérica, Olocau e Burriana; os espanhóis, pela primeira vez aliados, finalmente expulsariam os mouros. Este é o contexto do *Canto 66 do Poema del Cid*, utilizado como quarta epígrafe.

Os índios ritualistas *huicholes* de Sierra Madre utilizam em seus cultos o *peyote*, um cactus sem espinhos conhecido no México por seus efeitos alucinógenos. Os sacerdotes *huicholes* tradicionalmente realizam uma peregrinação de vinte dias a pé para encontrar o cactus no deserto de San Luis Potosí. Atualmente, esta peregrinação também é feita de ônibus ou caminhão. Quem ingere acima de cinco grãos da planta, adquire o dom de se comunicar com os deuses. A quinta epígrafe é parte do relato de um sacerdote após tomar 35 plantas de *peyote* de uma só vez.

As *epígrafes* são estímulos que servem de tema a um assunto musical, sugerindo um ambiente poético ao sintetizar o espírito de cada peça sem, contudo, gerar um comprometimento necessário com seu sentido original. Este caráter aberto, e estimulante, torna-se a sua principal qualidade, pois pela sua natureza fértil abre-se uma variedade de universos sonoros a explorar.

Fernando Mattos

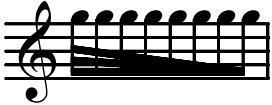
INSTRUÇÕES: | INSTRUCTIONS:

Percutir nas cordas do piano com baquetas de vidro.
Strike the piano strings with glass sticks.

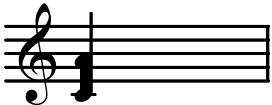
Acelerar gradativamente.
Become faster.

Diminuir a velocidade gradativamente.
Become slower.

Permanecer executando o padrão.
Play the melodic pattern uninterruptedly.

Tocar um cluster cromático no âmbito das notas indicadas.
Play a chromatic cluster according to the range indicated by pitches.

Tocar uma sineta de metal (trinado). O tempo está indicado em segundos.
Trill a small bell. Duration is indicated in seconds.

Golpear as cordas do piano com a palma da mão.
Strike the piano strings with the palm.

Colocar uma folha de papel sobre as cordas do piano.
Put a paper sheet on the piano strings.

Colocar uma chapa de vidro sobre as cordas do piano.
Put a plate glass on the piano strings.

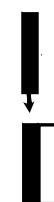
Colocar uma chapa de madeira sobre as cordas do piano.
Put a piece of wood on the piano strings.

Colocar uma chapa de metal sobre as cordas do piano.
Put a metal sheet on the piano strings.

Tirar os objetos indicados.
Take off the objects.

Tocar um cluster nas teclas pretas do piano, na região mais grave possível.
Play a cluster on the black keys of the piano, as low as possible.

Tocar um cluster cromático no registro grave do piano.
Play a low chromatic cluster.

Variação livre de intensidade.
Improvise dynamics.

NOTAS: | NOTES:

- A região (registro grave, médio ou agudo) está indicada na partitura da seguinte forma: quando o símbolo estiver no pentagrama inferior, indica região grave; símbolo entre os dois pentagramas, indica região média; símbolo no pentagrama inferior, indica região aguda. | The register (low, middle, high) is indicated as follows: when the symbol is at the lower staff it means low register; when the symbol is between the staffs it means middle register; when the symbol is at the higher staff it means high register.
- Sugere-se a utilização de uma folha de papel *couché* fosco 180 gr., com dimensões de 50 cm x 20 cm. | For the paper sheet is suggested a stock paper 180 gr., sized 20 in x 8 in.
- Sugere-se a utilização de uma chapa de vidro com dimensões de 15 cm x 8 cm x 3 cm. | It is suggested a plate glass sized 6 in x 3 in x 1 in.
- Sugere-se uma chapa de madeira com as seguintes dimensões: 50 cm x 8 cm x 5 cm. | For the piece of wood is suggested a board sized 20 in x 3 in x 2 in.
- Sugere-se uma chapa de metal de cobre nº 20, com as seguintes dimensões: 50 cm x 12 cm. | For the metal sheet it is suggested a cooper sheet 20 in x 5 in.

Para Luciane Cardassi

Epígrafes Espanholas

Fernando Mattos
(Porto Alegre, maio 1997)

1. (...) la última cucharada de arroz con leche - poca canela,
una lástima - (...)" (Julio Cortázar).

Tranquillo, ad lib.

piano

a tempo

mf

breve **cantabile** **a tempo**

f **p** **f**

delicato

poco rit.

cantabile
a tempo

un poco pesante
(breve)
a tempo
energico

rall. poco a poco

delicato

6

poco rit.

p
mf
f
mp
f

ff

f
mp

f
mp

f
mp

a tempo

con fuoco

ff

delicato

mf

rall. poco a poco .....

come prima

a tempo

allargando .....

p

f

rit.

mp

tr (3'') *p*

(al niente)

ppp

rall. poco a poco .....

allargando molto .....

2. "Sobre sus ojos abiertos caminaba una mosca" (Dalmiro Saenz).

$\text{♩} = 88$

piano

Lento

$\text{♩} = 100$

a tempo

poco rit. ..... * Red.

accel. poco a poco .....

Lento possibile

(tempo giusto)

Red.

mf

mf

poco rit. ..... * Red.

Musical score page 5, measures 1-4. Two staves in treble clef. Measure 1: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. Measure 2: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar. Measure 3: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. Measure 4: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar. A small asterisk is at the end of measure 4.

Musical score page 5, measures 5-8. Two staves in treble clef. Measure 5: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar. Measure 6: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. Measure 7: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar. Measure 8: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. The word "molto" is written above the second staff in measure 8. A bass clef is at the end of measure 8.

Musical score page 5, measures 9-12. Two staves. The first staff starts with a dynamic "f". A large black rectangle with a white circle inside is positioned below the staff. Measure 10: a bass clef is shown.

Musical score page 5, measures 13-16. Two staves in treble clef. Measures 13-14: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. Measures 15-16: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar.

Musical score page 5, measures 17-20. Two staves in treble clef. Measure 17: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar. Measure 18: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. Measure 19: first staff has a horizontal bar, second staff has a vertical bar. Measure 20: first staff has a vertical bar, second staff has a horizontal bar. The dynamic "p" is at the end of measure 20. A bass clef is at the end of measure 20.

a tempo

mf

Ped.

Ped.

p sub.

cresc. poco a poco .....

ff

f

Ped.

[ripetere ad lib.]

a tempo

mf
Ped.

accel. poco a poco .....

ff

a tempo

mp
Ped.

f

poco rit. .... allargando poco a poco .....

Larghissimo

ppp

mf
Ped.

(attacca Interlúdio I)

Interlúdio I*

$\text{♩} = 60$

(Rêdo.)

p mf tr (2'') mp *

~~X~~

3. "Guárdame las vacas
carillejo, y besarte he;
si no, bésame tu a mí,
que yo te las guardaré" (Anónimo).

$\text{♩} = 132$

piano

p mp

mp

mf

(*) A partir de um improviso de Vânia Müller em ensaio do Conjunto de Câmara de Porto Alegre.

a tempo

poco rall. ....

mf

>

mf

6

4

5

6

4

5

6

4

5

f

mf

f

6

4

5

6

4

5

8vb

mf

6

4

5

6

4

5

8vb

8vb

8vb

f

p sub

mf

f

8vb

poco rall.

poco meno, marcato

f

8vb

Tempo I, brillante

8va

accel.

f

loco

8vb

loco

8va

a tempo

poco rit.

8va

loco

ff

sffz

sffz

4. "Sobre sus tierras estamos
ya bebemos de su vino
con su derecho lo hacen
y comenzaremos juntos

les hacemos todo mal,
y comemos de su pan;
si nos vienen a cercar (...)
esta batalla campal"

(Poema del Cid)

Grave

Piano part (8 measures):

- Measure 1: Treble clef, 8th note. Dynamics: ff. Articulation: square symbol.
- Measure 2: Bass clef, 4th note. Dynamics: ff.
- Measure 3: Treble clef, 4th note. Dynamics: f. Articulation: square symbol.
- Measure 4: Bass clef, 4th note. Dynamics: ff. Articulation: square symbol.
- Measure 5: Treble clef, 4th note. Dynamics: ff. Articulation: square symbol.
- Measure 6: Bass clef, 4th note. Dynamics: ff. Articulation: square symbol.
- Measure 7: Treble clef, 4th note. Dynamics: ff. Articulation: square symbol.
- Measure 8: Bass clef, 4th note. Dynamics: ff. Articulation: square symbol.

Measure 5: 8vb. Measure 6: * Redo. Measure 7: * Redo. Measure 8: *

andantino misterioso ♩ = 69

Piano part (8 measures):

- Measure 1: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 2: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 3: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 4: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 5: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 6: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 7: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).
- Measure 8: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: 4 dynamics (pp, mp, p, mf).

Measure 1: loco. Measure 2: v.v. Measure 3: * Redo. Measure 4: * Redo. Measure 5: * Redo. Measure 6: * Redo. Measure 7: * Redo. Measure 8: *

a tempo

Piano part (8 measures):

- Measure 1: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: ff.
- Measure 2: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: pp.
- Measure 3: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: p.
- Measure 4: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: pp.
- Measure 5: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: p.
- Measure 6: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: pp.
- Measure 7: Treble clef, 7/4 time. Dynamics: p.
- Measure 8: Bass clef, 7/4 time. Dynamics: pp.

Measure 1: ff. Measure 2: rit. ....

con bravura (ironico) ♩ = 88

8: *v.*

8: *v.*

v.

loc

p *accel.* .....

f

f

8

7
4

7
4

7
4

rall. poco a poco ..... allarg. ....

andantino $\text{♩} = 69$

8

7
4

7
4

7
4

p ♩ p ♩ p ♩ f

rall. ....

X

Interlúdio II

$\text{♩} = 60$

p

f

♩

5. "Miró hacia arriba y, de repente, sentados junto a él, encontró a dos viejos que no conocía. Uno de ellos le dijo que mirase al fuego. Lo hizo. Allí vio una máquina de escribir en la que las teclas sonaban, pero no había nadie escribiendo. La máquina funcionaba sola" (*Los libros del viajero*).

Allegro ♩ = 120

8va

piano

a tempo

8va

8va

8va

meno mosso ♩ = 88

a tempo

poco rit. ....

a tempo

>*p*

[*p* ↔ *f*]

poco rall. ....

a tempo

p

poco rit. ....

a tempo

mf

p sub

mf

p

rall. ....

The musical score consists of five staves of piano music, arranged vertically. The top staff begins with a dynamic of ***p***, followed by ***pp*** and ***legato sempre***. The second staff starts with ***f***, followed by ***mf*** and ***f***. The third staff begins with ***pp*** and ends with ***f***. The fourth staff begins with ***pp***, followed by ***mf*** and ***pp***. The bottom staff begins with ***p***, followed by ***mf*** and ***f***.

Detailed description: The score is composed of five staves of piano music. Staff 1: Treble clef, key signature of one sharp, dynamic ***p***, sixteenth-note pattern, ***legato sempre***, dynamic ***pp***, dynamic ***p***, dynamic ***mp***. Staff 2: Treble clef, key signature of one flat, dynamic ***f***, dynamic ***mf***, dynamic ***f***, dynamic ***mf***, ***legato sempre***. Staff 3: Treble clef, key signature of one sharp, dynamic ***pp***, dynamic ***f***. Staff 4: Treble clef, key signature of one flat, dynamic ***pp***, dynamic ***mf***, dynamic ***pp***. Staff 5: Treble clef, key signature of one flat, dynamic ***p***, dynamic ***mf***, dynamic ***f***.

[*p* ↔ *f*]   poco rit. ....

a tempo   tempo rubato
mf   *p*   *p espressivo*
 poco rall. .... *p*

a tempo, energico   *Largo* $\text{♩} = 40$
dolce
m.d.   *pp*   *pp*   *pp*
 poco rall. ....   rall. ....

lo stesso tempo $\text{♩} = 88$ *Largo* $\text{♩} = 40$ *lo stesso tempo* $\text{♩} = 88$
dolce
p   *mf*   *p*   *pp*   *mf*   *p*
 rall. ....   allarg. ....   accel. poco a
Rit.

poco .....   *8va*   *f*
* Rit.   ** Rit.*

Tempo I $\text{♩} = 120$

8va

rall. .... *

8va

a tempo

poco rit. ....

8va

8va

loco

meno mosso $\text{♩} = 80$

Lento
(lontano)

mf

sfz

sfz

sfz

8vb

pp

pp

pp

loco

Re.

* (repeat sign)