

APLICAÇÃO PEDAGÓGICA DOS ESTUDOS DE LEO BROUWER EM SUA OBRA DE CONCERTO

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
INSTITUTO DE ARTES – UNICAMP

Palavras-chave: Violão – Leo Brouwer – Estudos para Violão

Claryssa de Pádua Morais (bolsista SAE/UNICAMP)

claryssa_padua@hotmail.com

Profº Drº Fabio Scarduelli (orientador)

fabioscarduelli@yahoo.com.br

Introdução

A obra para violão do compositor cubano Leo Brouwer (1939) compõe um dos repertórios mais conhecidos e executados nas salas de concerto em todo o mundo. A partir de uma abordagem analítica e comparativa, este trabalho teve como meta identificar os elementos técnicos e estilísticos presentes em seus *Estudios Sencillos* - conjunto de vinte peças de caráter pedagógico divididas em quatro séries - e em três obras de concerto do mesmo autor, selecionadas a partir de suas três fases composicionais: *Danza Característica*, pertencente à primeira, *La Espiral Eterna*, à segunda, e *El Decamerón Negro*, à terceira. Com isso, foi possível montar um plano de estudo das obras de concerto partindo de suas peças pedagógicas, a partir de um emparelhamento técnico e estilístico.

Metodologia

A metodologia para a investigação consistiu de um processo analítico. Na etapa inicial, foram identificados os elementos técnicos predominantes nas obras selecionadas, sendo demonstrados em forma de tabelas. Além disso, foram discutidos aspectos estilísticos e procedimentos composicionais mais recorrentes de cada fase.

Na etapa seguinte realizou-se a análise comparativa dos resultados obtidos, objetivando encontrar quais as semelhanças existentes entre os procedimentos técnicos recorrentes, para, a partir daí, avaliar a aplicação pedagógica dos estudos nas obras em questão.

Resultados e Discussão

Cumpriu-se de forma satisfatória a análise das obras conforme o objetivo proposto. Os resultados obtidos foram apresentados em forma de tabelas, as quais incluem os as demandas técnicas predominantes da mão direita e da mão esquerda, além de uma breve descrição técnico-estilística das peças e dos períodos em que elas foram compostas. Foi elaborada uma tabela com a síntese dos elementos identificados nas três obras para concerto; uma para cada série dos *Estudios Sencillos*, sendo uma para cada série; e outra para a aplicação pedagógica.

Ex. *Estudios Sencillos*

Compostos para suprir as necessidades técnicas de seus alunos de violão, os estudos de Brouwer alcançaram um caráter pedagógico amplo para o estudante iniciante e de nível intermediário. Conforme afirma Prada,

“A série (assim como a sequência escrita nos anos 80) se tornou muito eficaz para a didática do violão e é amplamente adotada por professores e, mais que isso, é tida muitas vezes como material de concerto e vem sendo bastante executada” (PRADA, 2008, pág. 137).

Os *Estudios Sencillos* compõem um conjunto de vinte peças divididas em quatro séries de cinco estudos. A primeira (estudos I-V), 1960-1961, pertence à primeira fase composicional do autor, na qual identifica-se o uso frequente de ritmos afro-cubanos, típicos desta fase nacionalista, como o *tresillo* e o *cinquillo*, também presentes na obra *Danza Característica*; a segunda série (estudos VI-X), 1962, apresenta uma nova abordagem técnico-estética, fruto, segundo o próprio compositor, da influência exercida por Falla, Bartók e Stravinsky. As duas últimas séries foram compostas entre 1980 e 1981, e, juntamente com a obra *El Decamerón Negro*, iniciam a terceira fase do compositor.

Estudios Sencillos	Mecanismos		Descrição técnico-estilística
	Mão direita	Mão esquerda	
Estudo I	Para o toque de polegar, acompanhado de cordas duplas soltas; u.p.c.	Apresentação longitudinal e transversal; uso de dedo pivô; posições fixas;	Melodia acompanhada, baseada em ritmos populares cubanos;
Estudo II	Acordes legatos de três vozes (p-i-m); unidade por contato (i-m);	Dedos fixos em mudanças de acordes (giros e dedos pivô);	Equilíbrio vocal; controle timbre, dinâmica e articulação; influência de Bartók – escala de cinco sons;
Estudo III	Pequeno trêmulo/arpejo (p-i-m); tipos de ataque; toque de polegar;	Giros com uso de corda solta;	Movimento de mão esquerda; estudo de trêmulo em andamento rápido;
Estudo IV	Melodia no polegar acompanhada de cordas duplas; u.p.c.	Emprego da meia pestana; posições fixas; contração; dedos pivô;	Melodia acompanhada, semelhante ao Estudo I; influência afro-cubana;
Estudo V	Arpejos de quatro notas semicircular e arpejo de p-m-i em cordas alternadas com acentuações deslocadas;	Posições fixas; apresentação longitudinal; giros e pivôs; contração;	Caráter de dança: montune (deslocamento do acento para o tempo fraco); baixo antecipado;

Ex. 1: Levantamento das demandas técnicas predominantes na Série I dos *Estudios Sencillos*

Obras de concerto	Estudos	Aplicação pedagógica
<i>Danza Característica</i>	VII, IX, XVIII, XIV	Arpejos e ligados ascendentes e descendentes com e sem pestana; posição fixa
	I, III, IV, XVIII, XIV	Toque do polegar (destacar voz)
<i>La Espiral Eterna</i>	I e IX	Caráter rítmico e movido; uso de motivos e padrões populares de origem afro-cubana
	III, XX	Arpejos em três cordas com velocidade – trêmulo
	XI	Combinação de arpejo com nota ligada
<i>El Decamerón Negro</i>	XX	Uso de recursos minimalistas (repetição de notas) e aleatorismo; células melódicas curtas e similares que vão se desdobrando com o acréscimo de notas
	VI, VII, IX, XVIII, XIV	Arpejos de diversas fórmulas ligados ascendentes e descendentes com e sem pestana; posição fixa
	III, XX	Arpejos em três cordas com velocidade
	XI, XX	Combinação de arpejo com nota ligada; Uso de minimalismo, ressonâncias e efeitos, sons legatos

Ex. 2 – Aplicação Pedagógica dos *Estudios Sencillos* nas obras *Danzas Característica*, *La Espiral Eterna* e *El Decamerón Negro*

Conclusões

Após a observação e identificação das demandas técnicas e estilísticas mais recorrentes nos *Estudios Sencillos* de Leo Brouwer e em algumas de suas obras de concerto, constatou-se que o compositor utiliza uma escrita idiomática, isto é, procedimentos técnicos tradicionais do instrumento.

DEMANDAS TÉCNICAS PREDOMINANTES

Mão Direita

- ❖ Desenvolvimento do toque do polegar com a função de conduzir um baixo constante melódico;
- ❖ Em prego de acordes de três sons (p-i-m) com destaque para determinada voz;
- ❖ Abafadores para realizar sons *staccatos*; unidade por contato;
- ❖ Execução de diversas fórmulas de arpejos;

Mão Esquerda

- ❖ Uso de posições fixas e cordas soltas para sustentar os sons por mais tempo (ressonância);
- ❖ Dedos fixos (pivôs) que exercem função de eixo, favorecendo as mudanças de posição e de apresentação da mão;
- ❖ Ligados em diferentes combinações de dedos;
- ❖ Pestanas e meias pestanas em diversas posições;

ASPECTOS ESTILÍSTICOS E PROCEDIMENTOS COMPOSICIONAIS

- ❖ A divisão rítmica não convencional e os contrastes de dinâmica indicados tornam mais complexos tanto trabalho mecânico quanto a compreensão musical dos estudos.
- ❖ Estruturas menos rígidas de linguagem, uso de elementos aleatórios e recursos extramusicais; acordes dissonantes em combinação com os consonantes; ritmos variados, sínopes, acentos deslocados, compassos alternados, polirritmia; dinâmicas contrastantes (exigem diferentes toques de mão direita);

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, Flávia Domingues. *Estudios de Sor e Brouwer: Uma Abordagem Comparativa de Demandas Técnicas*. Dissertação de Mestrado do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.
- CARLEVARO, Abel. *Escuela de la Guitarra: Exposición de la Teoría Instrumental*. Buenos Aires: Barry, 1979. *Série Didática para Guitarra – Cuaderno n° 1, 2, 3 e 4*.
- FRAGA, Orlando. *Dez estudos simples para violão de Leo Brouwer – Análise técnico-interpretativa*. Curitiba: DeArtes – UFPR, 2006.
- PRADA, Teresinha. *A Obra Violonística de Heitor Villa-Lobos (Brasil) e Leo Brouwer (Cuba): A Sensibilidade Americana e a Aventura Intelectual*. São Paulo, 2001. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina - Universidade de São Paulo.