

Chão de outono

para flauta e sons eletrônicos

Davi Raubach Tuchtenhagen

Universidade Federal do Paraná | Brasil

Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, Davi Raubach Tuchtenhagen (1992) começou a estudar composição em 2012 na Universidade Federal de Pelotas. Iniciou seu mestrado em 2017 sob orientação de Felipe de Almeida Ribeiro na Universidade Federal do Paraná. Nesta universidade participa do grupo de pesquisa Núcleo Música Nova. Em paralelo à composição de "música nova", dedica-se à música instrumental como acordeonista e à composição de canções.

Website: <https://www.daviraubach.com>

E-mail: raubachdavi@gmail.com

Chão de outono utiliza o poema homônimo de Mario Quintana numa exploração das fronteiras entre fala e flauta. Articulação, ritmo, contorno melódico, entre outros aspectos, têm sua origem na sonoridade da recitação do poema. Isto acontece não apenas indiretamente, relacionando parâmetros da fala com parâmetros da música, mas também de maneira direta com o uso da própria fala. O material da peça se encontra justamente nesta fronteira - por vezes, nebulosa - entre estes dois modos. Fala e de flauta são encarados como dois instrumentos associados, que produzem som a partir do mesmo fôlego. Até que ponto poderiam coexistir e de que maneira poderiam se interferir? Em outras palavras, quais as fronteiras entre fala e flauta?

Esta configuração põe em jogo fluxos distintos, mas interativos (melodia - fala - ruído - movimento corporal) que são multiplicados na parte eletrônica tomando a forma de outros fluxos (assobios - folhas - rasgos) espacializados.

O processo criativo se deu em colaboração com Valentina Daldegan, a quem é dedicada a peça, durante o período de abril a julho de 2017 e no período de fevereiro a abril de 2018. Além de explorar a conjunção de sons de fala e de flauta, o problema criativo deste processo consistiu em encontrar um equilíbrio entre caráter estrito e flexível dos elementos da composição possibilitando certa variância de uma performance para outra. Este espaço de variação está presente tanto na notação, por vezes um tanto “aberta”, quanto na característica do sistema do computador (Patch de PureData), com comportamentos nem sempre previsíveis.

Notas de Performance

Flauta

Ritmo e andamento estão notados de três maneiras:

1) Determinada com andamento e figuras rítmicas:

♩ = c. 54

ss.
pp < sf sub. pp

2) Indeterminada (não proporcional): livre.

(bisbigliando)

mp mf

3) Determinada pelo tempo de fala: deve-se tocar no ritmo com que são ou seriam lidas as sílabas.

tempo de fala:
normal

ao lon - go das pe - dras ss
p mf pp

Apenas como referência, pode-se considerar:

<i>lento</i>	1,5 a 3 sílabas por segundo;
<i>normal</i>	3 a 4 sílabas por segundo;
<i>rápido</i>	5 a 7 sílabas por segundo;
<i>mais ráp. poss.</i>	mais rápido possível.

(●)

ss
Assovio agudo feito com o som de “ss”, boca em forma de “u”, na posição da nota indicada. Deve-se variar o assovio livremente.

O microfone deve ficar à direita do(a) performer direcionado para a extremidade da flauta e em paralelo a ela. O(a) performer deve fazer movimentos de aproximação e afastamento em relação ao microfone conforme a seguinte notação:

○: afastado do microfone;

⊙: mais próximo;

⊙: próximo ao microfone.

- A linha pontilhada entre os símbolos indica um movimento mais progressivo de afastamento ou aproximação em relação ao microfone.

- Este movimento não deve ser feito por passos mas apenas com o movimento do corpo, especialmente o movimento de rotação. Deve-se buscar uma organicidade e certa expressividade no movimento corporal.

pâ - ni - co
sf

- Texto sublinhado: sussurrar o texto junto à flauta, na posição indicada. Para um resultado eficiente, o sussurrar deve ser relativamente forte e com pressão de ar suficiente para ativar, ainda que sutilmente, as alturas indicadas. A imagem de alguém ofegante ilustra uma opção.

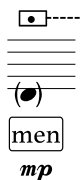
- Quando houver mais de uma nota para uma mesma sílaba deve-se fazer a primeira nota junto ao ataque da sílaba e as próximas o mais rápido possível.

ao longo das pe-dras ir-re-gu-la
f > mp f mp < ff

~~Texto tachado:~~ o texto não é falado. Deve-se tocar as alturas no ritmo de uma leitura mental do texto. Além do ritmo, a acentuação pode ser definida de acordo com essa leitura.

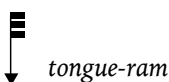
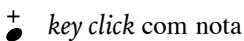
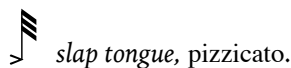
lon - go das
mp

Texto com vogais em subscrito: omitir as vogais. As notas devem ser ativadas apenas com o ataque das consoantes, semelhante ao sussurrado.

Texto dentro da caixa: falar normalmente o texto na posição indicada. Sempre dentro do bocal.

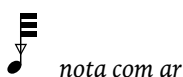
- dentro do bocal
- posição ordinária, fora do bocal.

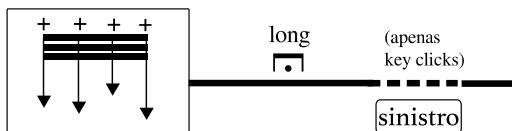
Pode ser feito tanto expirando quando inspirando.

Cabeça de nota triangular: som de ar com pouco som de nota. Quando necessário, é indicada a duração acima da pauta.

$\text{♩} = c. 50$ ($\text{♩} = c. 400$) (muito flexível, oscilando andamento)

- A linha preta indica que deve-se manter a textura contida na caixa (repetições de notas com articulação *tongue-ram*, *key clicks* e com alturas não determinadas).
- A linha tracejada indica que, quando tiver de falar durante esta textura, naturalmente, o(a) performer deixará de fazer *tongue-ram* mas continuará a executar os *key clicks*.

Eletroacústica:

O patch foi feito em PureData versão 0.48 mas deve funcionar normalmente em versões superiores.

A parte eletroacústica está dividida em 5 programas que devem ser ativados de acordo com as indicações na partitura. Os programas constituem-se basicamente de sons pré-gravados que tem sua amplitude e espacialização determinadas em tempo real por uma relação com a amplitude da flauta, captada pelo microfone de controle. Dessa forma, pode-se resumir o comportamento dos programas da seguinte maneira:

- P1** Flauta Eletroacústica
p → sons de “assobios”
f → sons de “folhas”
- P2** Flauta Eletroacústica
p → sons de “folhas”
f → sons de “assobios”
- P3** Flauta Eletroacústica
p → nada
f → sons de *tongue-ram*

Neste programa também há uma camada eletroacústica independente (sons como “rasgos”) que determina a espacialização da flauta:

Eletroacústica	Flauta
<i>p</i>	→ espacialização estática
<i>f</i>	→ espacialização em movimento

- P4** Eletroacústica independente: sons de “folhas”.
- P5** Eletroacústica independente: sons de “assobios”.

Chão de outono

Para Valentina Daldegan

Davi Raubach

Flauta

Eletracústica:
P1

♩ = c. 54

tempo de fala: *lento*

ao lon - go da's pe - dras ss

p *mf* *mf* *pp* *sf* *sub. pp* *mf* *ppp*

ao lon - go da's pe - dras ss

p *mf* *pp* *p* *mf* *pp*

tempo de fala: *mais ráp. poss.*

tempo de fala: *normal*

frullato (bisbigliando)

pe dras *irregulares*

p *mp* *mf* *sf* *ppp* *mp* *mf* *ff*

subito

♩ = c. 54

do - cal - ca

p *mf* *ff* *ss* *ss* *ff* *sf* *sf*

P2

T.R.

to pas - sam ven - tan - do umas po - br

sf *mf* *ff*

tempo de fala: *normal*

subito

frullato

br

♩ = c. 54

tempo de fala: *normal*

Po br (r)es

pp *mf* *f* *pp* *mf* *sf*

Musical staff with lyrics: **pã** *fo* *lhã s* **amarelas em pânico** *per* *segi-das* *perseguidas de* **con**
Dynamics: *mp* *f* *sf* *mp* *f* *sf* *f* *p* *f*

Musical staff with lyrics: *per* *frullato* *t.º* **con** *por* *vite* **de en**
Dynamics: *f* *sf* *f* *mp* *f* *sf* *mf* *mf*

Musical staff with lyrics: **terro** *mf* *pp* *mp* *f* *t.º* **P3**
Tempo: $\text{♩} = c. 54$

Musical staff with lyrics: **sempre** *long* (apenas key clicks) **sinistro** *p*
Tempo: $\text{♩} = c. 50$ ($\text{♩} = c. 400$) (muito flexível, oscilando andamento)

Musical staff with lyrics: **ao longodas pedras ir re-gu-la irregulares** **sinistro, tatalando, aos pulos**
Dynamics: *f* *mp* *f* *mp* *ff* *f*

Musical staff with lyrics: **do calça mento em pã ni-co**
Dynamics: *p* *f* *p* *sf* *mp* *sf*

tempo de fala:
rápido

pas-sam ven-tan-do aos pu-los pas-sam ven-tan-do as du-as-as-as tar-ja-das de ne-gro as duas asas tarja-

das de negro
p

f

tatalando, aos pulos,

f

cada vez *sh* *ff*

subito

mais perto *f*

as duas asas *sh* *subito* *ff* *f*

♩ = c. 54

tarjadas *sh* *ff*

de *sh* *ã* *fff* *pp*

P4

ss *p*

voz: hm - *ã* *f* *ff*

P5

Irônico
(apenas voz, fora da flauta)

p

voz: hm - *ã* *mf* *sf*

h - *hã* *mf*