XyLoops

para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping)

Helvio Monteiro Mendes

Alexsander Jorge Duarte

Universidade de Aveiro | Portugal

Cesar Adriano Traldi

Universidade Federal de Uberlândia | Brasil

Helvio Mendes é Mestre em percussão pela Universidade de Campinas/UNICAMP e bacharel em percussão pela Universidade Estadual Paulista/UNESP. Ao longo da sua carreira, seu campo de atuações artísticas contempla variados cenários musicais, como: orquestras e bandas sinfônicas, teatro musical e diversificados grupos de câmara. Atualmente é membro pesquisador do INET-MD (Instituto de Etnomusicologia, Centro de estudos em música e dança), no pólo do Departamento de comunicação e Arte da Universidade de Aveiro/DECA-UA, onde desenvolve sua pesquisa de doutorado centrada nas práticas performativas do xilofone na contemporaneidade. **Alexsander Duarte** (Alex Duarte) é Doutor em Etnomusicologia pela Universidade de Aveiro (2013) e graduado em Música pela Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP. É membro pesquisador do INET-MD (Instituto de Etnomusicologia, Centro de estudos em música e dança) onde desenvolve uma pesquisa de pós-doutoramento centrada numa prática performativa designada por *live looping*. Também colabora em projetos coletivos com ênfase em patrimônio imaterial e documentário etnográfico. Sua atividade internacional, artística e acadêmica, abrange países da América do Sul, EUA, Europa e África. **Cesar Traldi** é bacharel em percussão e doutor em música pela UNICAMP. Tem se destacado nacionalmente com apresentações e recitais solo em diversos Estados brasileiros e internacionalmente

estão apresentações na Croácia, Eslovênia, Dinamarca, Estados Unidos, México, Portugal, Espanha e Cuba. É professor de percussão, pesquisador do Núcleo de Música e Tecnologia e diretor do Instituto de Artes da UFU.

Website:
Helvio Mendes: http://helviomendes.wixsite.com/helviomendes
Alexsander Duarte: http://www.inetmd.pt/index.php/pessoas/integrados/10-alexsander-jorge-duarte
Cesar Traldi: http://www.numut.iarte.ufu.br/cesartraldi

E-mail:
Helvio Mendes: helviomendes@ua.pt
Alexsander Duarte: alex.duarte@ua.pt
Cesar Traldi: ctraldi@ufu.br

XyLoops é uma composição para um instrumento de percussão (xilofone) e processamento eletrônico em tempo real realizado através dos dispositivos eletrônicos: *Loop Station* (Boss RC-300) e pedal de efeito (Guitar Processor Boss GP-10).

A peça foi composta no âmbito de um laboratório de práticas performativas musicais centradas no uso da tecnologia *Live Looping* (LabLoop) desenvolvido no Departamento de Comunicação e Arte (DeCa) da Universidade de Aveiro/Portugal, e foi trabalhada a partir de um paradigma de pesquisa científica designado por "práticas de investigação partilhada" (Sardo, 2018). Esse processo envolveu três músicos-pesquisadores, sendo dois da Universidade de Aveiro (UA) e um da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O procedimento de trabalho deu-se da seguinte maneira: *1)* Cesar Traldi (UFU) atuou como idealizador da estrutura composicional da obra; *2)* Alexsander Duarte (UA) atuou como viabilizador e também criador da estrutura tecnológica da obra por meio da configuração da *Loop Station* e acréscimo de modulação sonora em tempo real por meio de um pedal de efeito (GP-10); e *3)* Hélvio Mendes (UA) atuou como intérprete experimentando e sugerindo questões relativas à parte instrumental e tecnológica da obra.

A composição pode ser dividida em quatro seções:

Seção 01 – Criação de uma Estrutura Sonora 01 formada por três diferentes camadas sobrepostas através da utilização da Loop Station;

Seção 02 – Seção de improvisação livre utilizando uma escala pentatônica e interagindo com a Estrutura Sonora 01, criada na primeira seção;

Seção 03 – Término da Estrutura Sonora 01 e início de uma nova estrutura através da sobreposição de uma única frase musical em cinco camadas através da *Loop Station*;

Seção 04 – Trecho de interação do intérprete com a Estrutura Sonora 02, criada na seção 03, que pode ser dividida em quatro momentos: a) execução de trecho escrito; b) improvisação livre; c) repetição de parte do trecho escrito; e, d) Coda final.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS

Esta obra foi inicialmente configurada para Xilofone e Loop Station. Entretanto, a partir das sessões laboratoriais decorrente das oficinas de Loop Station na Universidade de Aveiro e com as práticas de investigação partilhada entre compositor, interprete e programador, surgiram modificações significativas, principalmente, na perspectiva da ampliação sonora do xilofone por moduladores sonoros. Portanto, nesta versão da obra é imprescindível o uso do pedal Loop Station RC-300, pedal de efeitos Boss GP-10 e o pedal Footswitch- Boss FS-6.

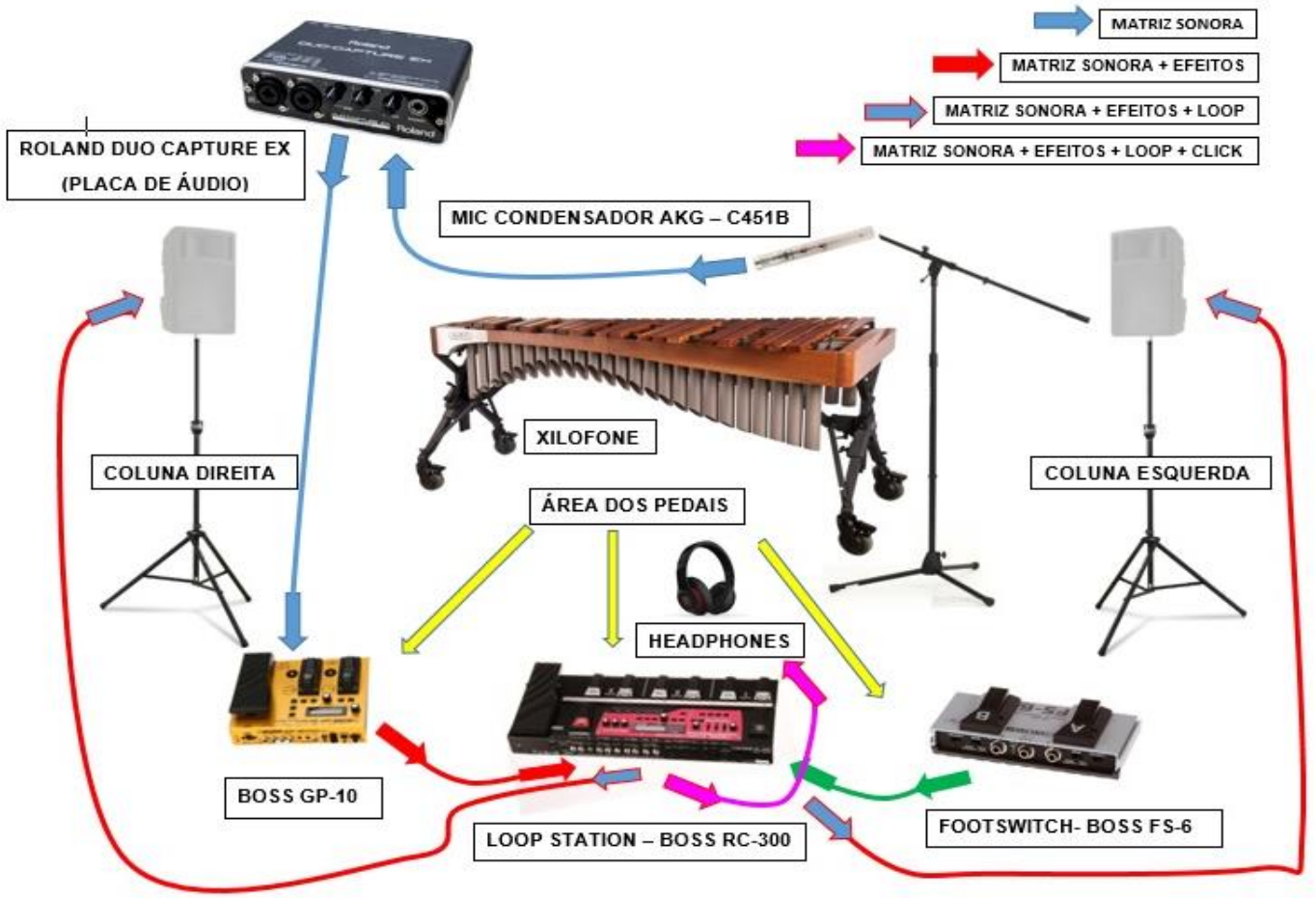
PERFORMANCE NOTES

INSTRUMENTAÇÃO

Para esta versão da obra recomenda-se utilizar os seguintes recursos:

1) XILOFONE 4.0 OCT
2) BOSS RC-300 LOOP STATION
3) BOOS GP-10 GUITAR PROCESSOR
4) BOSS FS-6 FOOTSWITCH
5) MIC AKG-C451B CONDESADOR
6) HEADPHONE
7) ROLAND DUO CAPTURE EX – PLACA DE SOM (OU OUTRA INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADA XLR E ALIMENTADOR “PHANTO POWER”)
8) COLUNA DE SOM.

FLUXO DO SOM


MATRIZ SONORA
MATRIZ SONORA + EFEITOS
MATRIZ SONORA + EFEITOS + LOOP
MATRIZ SONORA + EFEITOS + LOOP + CLICK
ROLAND DUO CAPTURE EX
(PLACA DE ÁUDIO)
MIC CONDENSADOR AKG – C451B
XILOFONE
COLUNA DIREITA
COLUNA ESQUERDA
ÁREA DOS PEDAIS
HEADPHONES
BOSS GP-10
LOOP STATION – BOSS RC-300
FOOTSWITCH- BOSS FS-6

NOTAÇÃO

INÍCIO DE GRAVAÇÃO

FIM DO TEMPO DE GRAVAÇÃO

LOOP STATION RC – 300

MEMORY 1

MEMORY 2

PEDAIS DE EFEITOS GP – 10

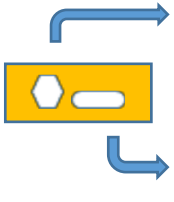
PATCH 1

PATCH 2

PATCH 3

EFEITO LIGADO

EFEITO DESLIGADO



CONTROL ATIVO

CONTROL INATIVO

PEDAL DE EXPRESSÃO ATIVO

PEDAL DE EXPRESSÃO INATIVO

PROGRAMAÇÃO DOS PEDAIS E TIPOS DE BAQUETAS

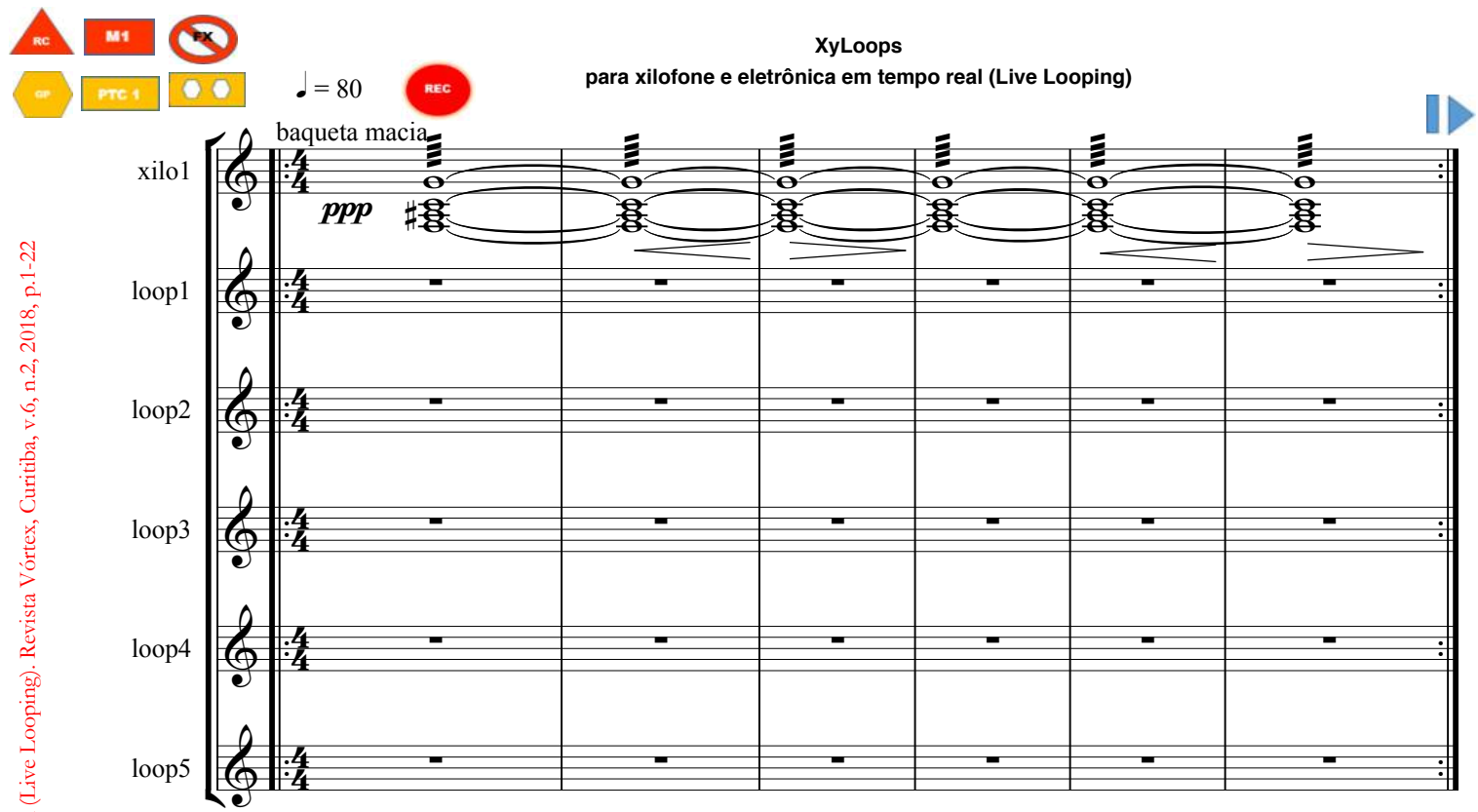
SEÇÃO 1			
	LOOP STATION Memory 1	EFEITOS (GP-10)	BAQUETA
Camada 01	Metrônomo no headphone	*harmonist* + *reverb* (*hall 2*)	Baqueta de borracha envolta com fio de lã com o menor nível de dureza.
Camada 02	Metrônomo no headphone.	*reverb* (*hall 2*)	Baqueta de plástico com maior nível de dureza.
Camada 03	Metrônomo no headphone	*reverb* (*plate*) + *delay* (*dual-S*)	Cabo de *rattan* da baqueta da segunda camada.
Improviso 1	*pan* (*modulation*) com *rate* na	*reverb* (*plate*) + *delay* (*dual-S*) + pedal de expressão com o efeito *wah-wah* (tipo *fat wah*)	Baqueta de plástico com maior nível de dureza.

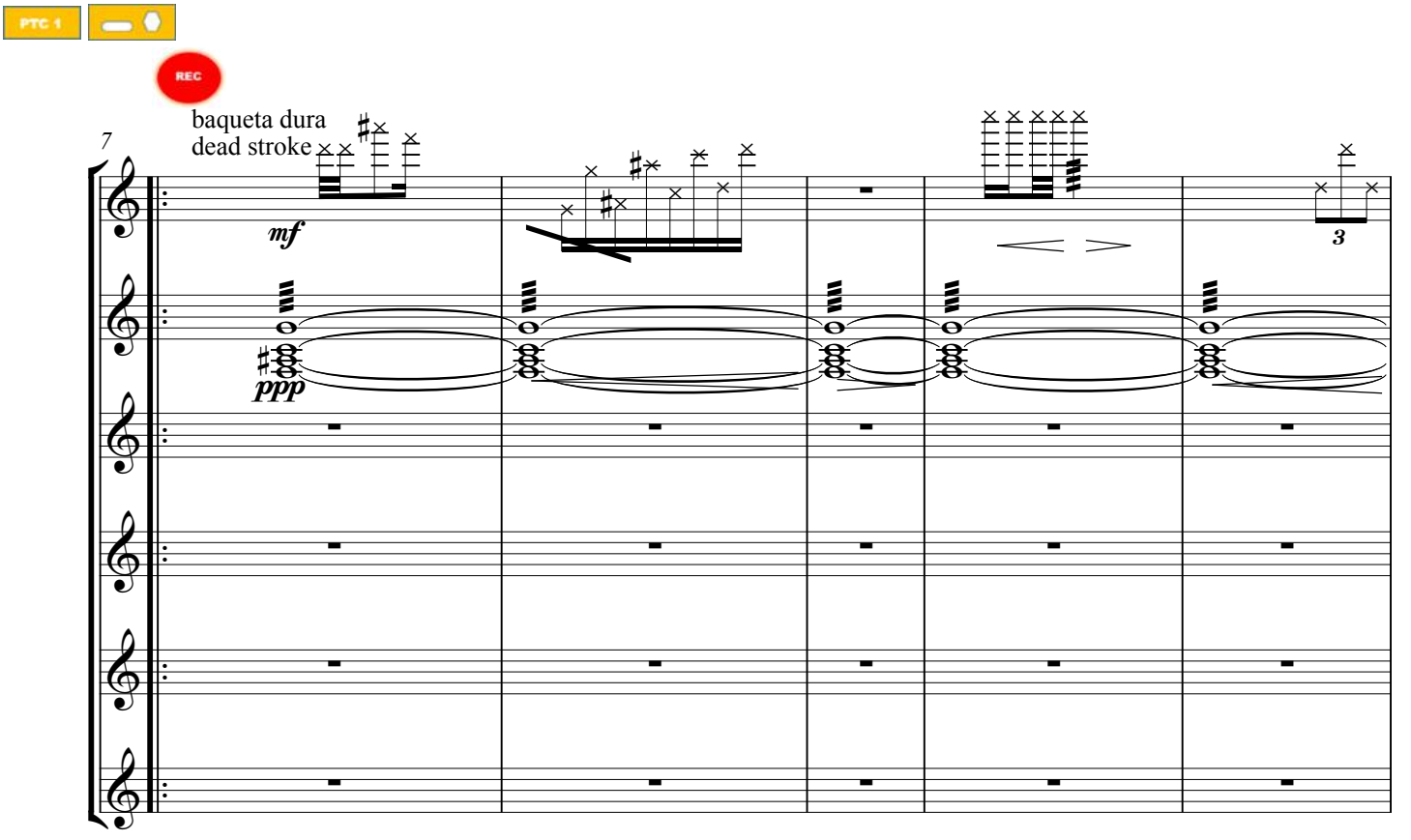
SEÇÃO 2			
	LOOP STATION Memory 2	EFEITOS (GP-10)	BAQUETA
Camada 01	Metrônomo no headphone	*reverb* (*plate*)	Baqueta de plástico com maior nível de dureza
Camada 02, 03, 04 e 05	___	___	Baqueta de plástico com maior nível de dureza
Improviso 2	*pan* (*modulation*) com *rate* na	*reverb* (*reverse*)	Quarteto de baquetas de borracha com o nível de dureza intermediário

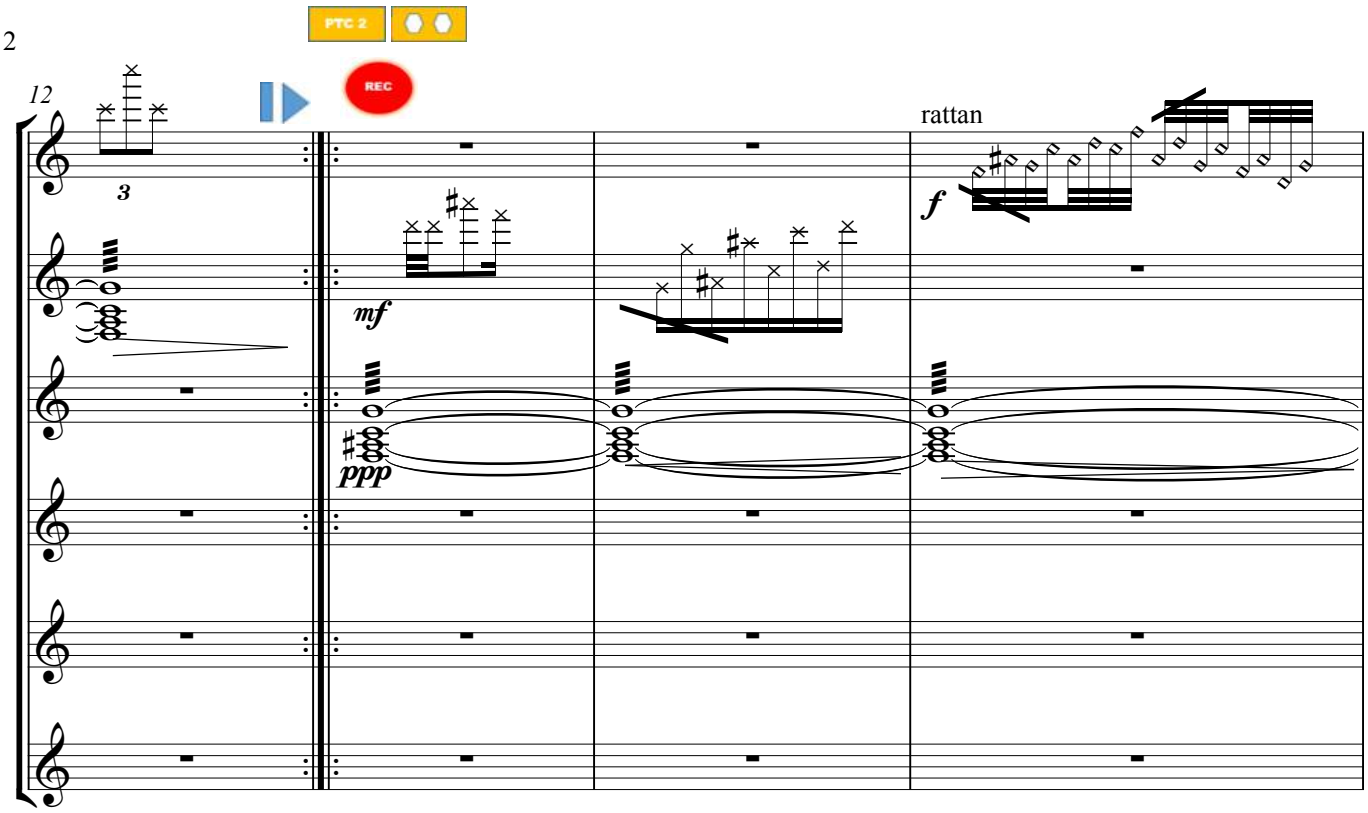
MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

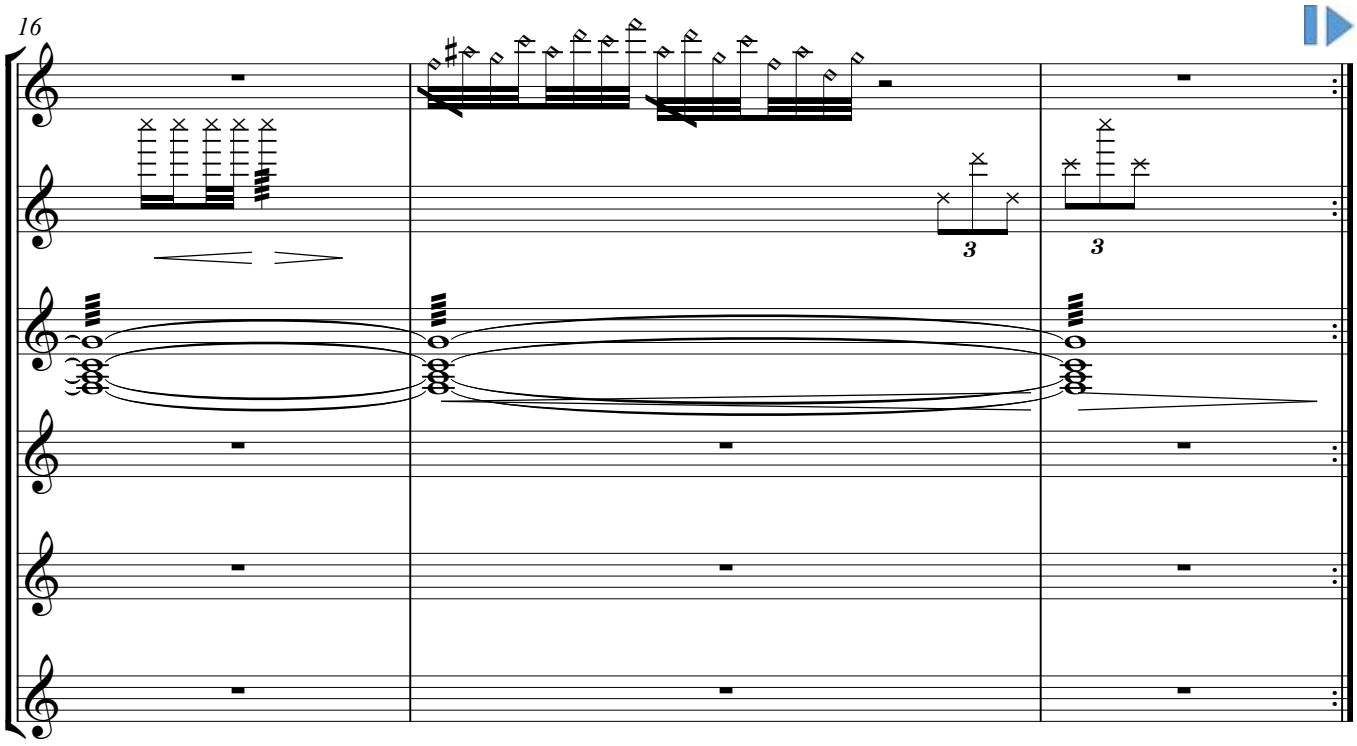
XyLoops

para xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping)









MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

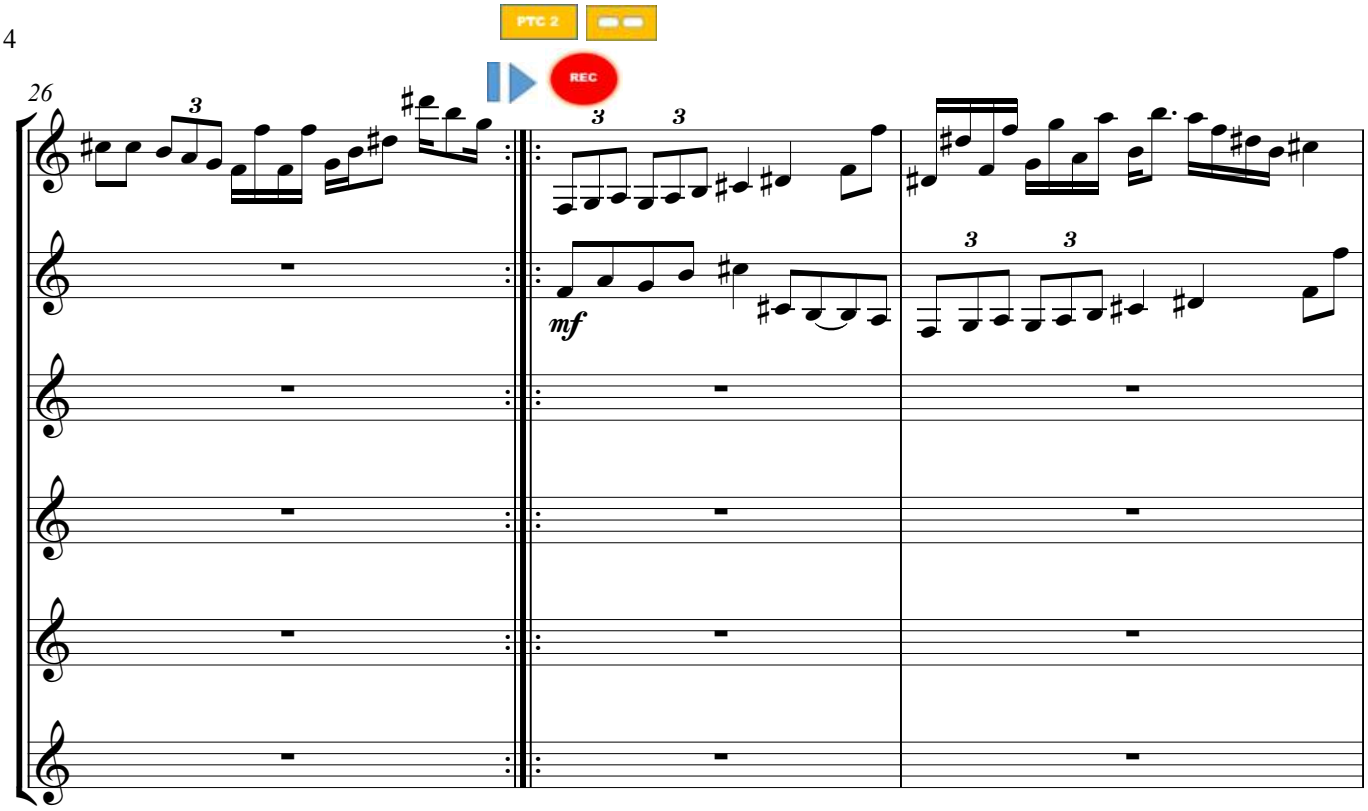
Improviso livre (escala pentatônica)

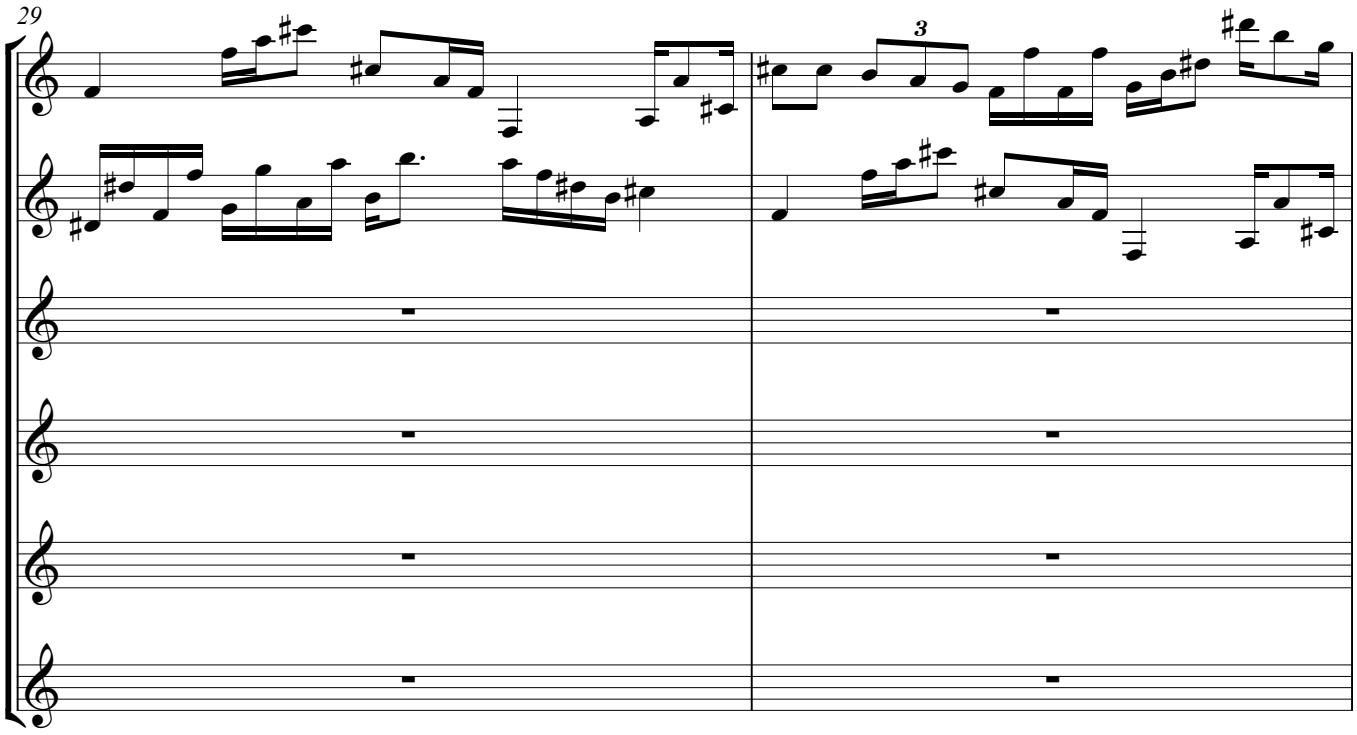
♩ = 100

*Trocar M1 para M2 c/ Footswitch

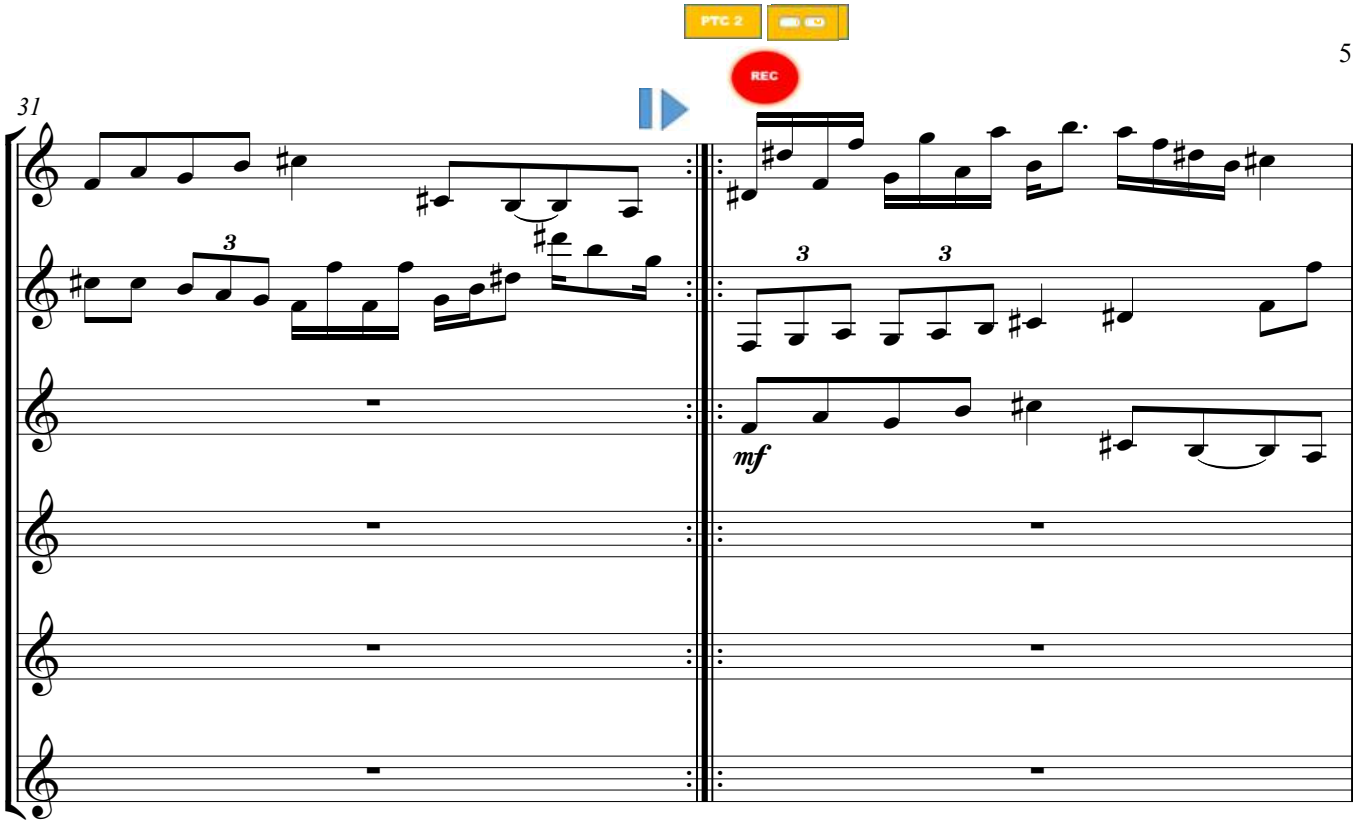
19

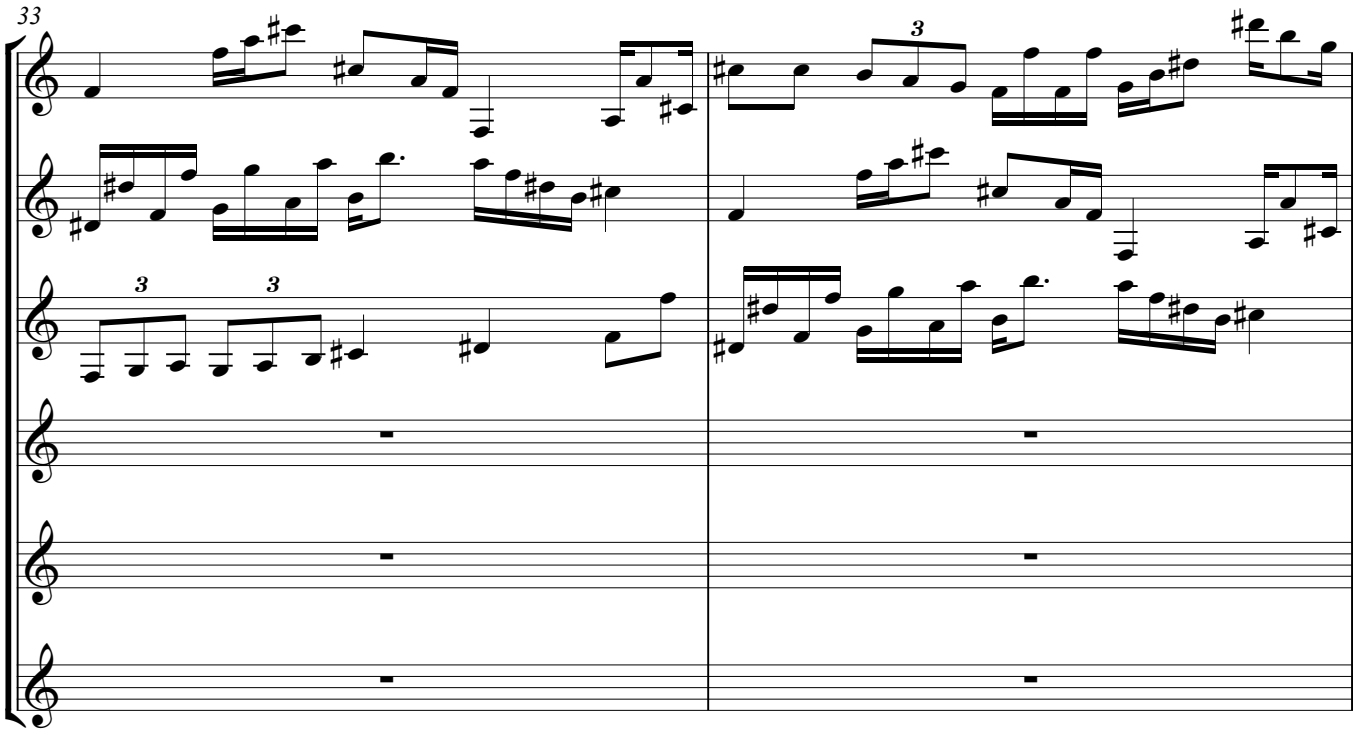
23





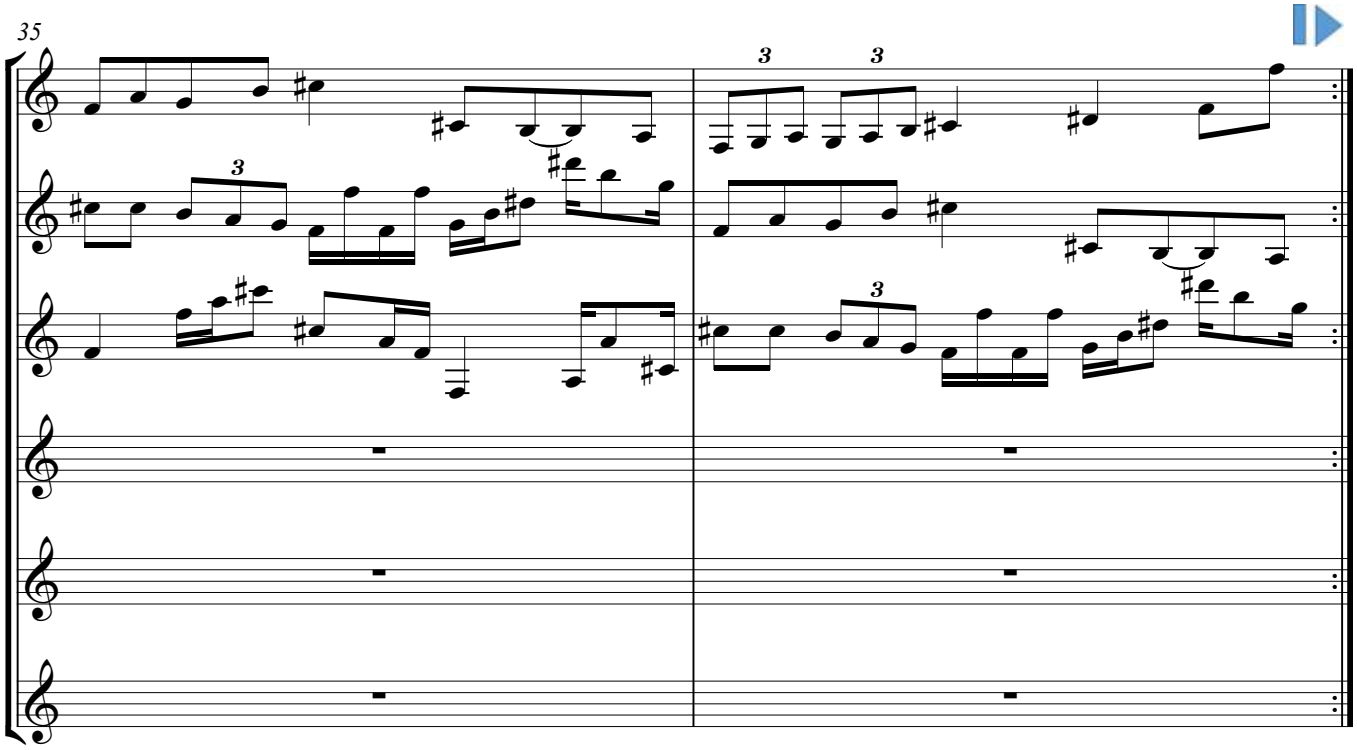
MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

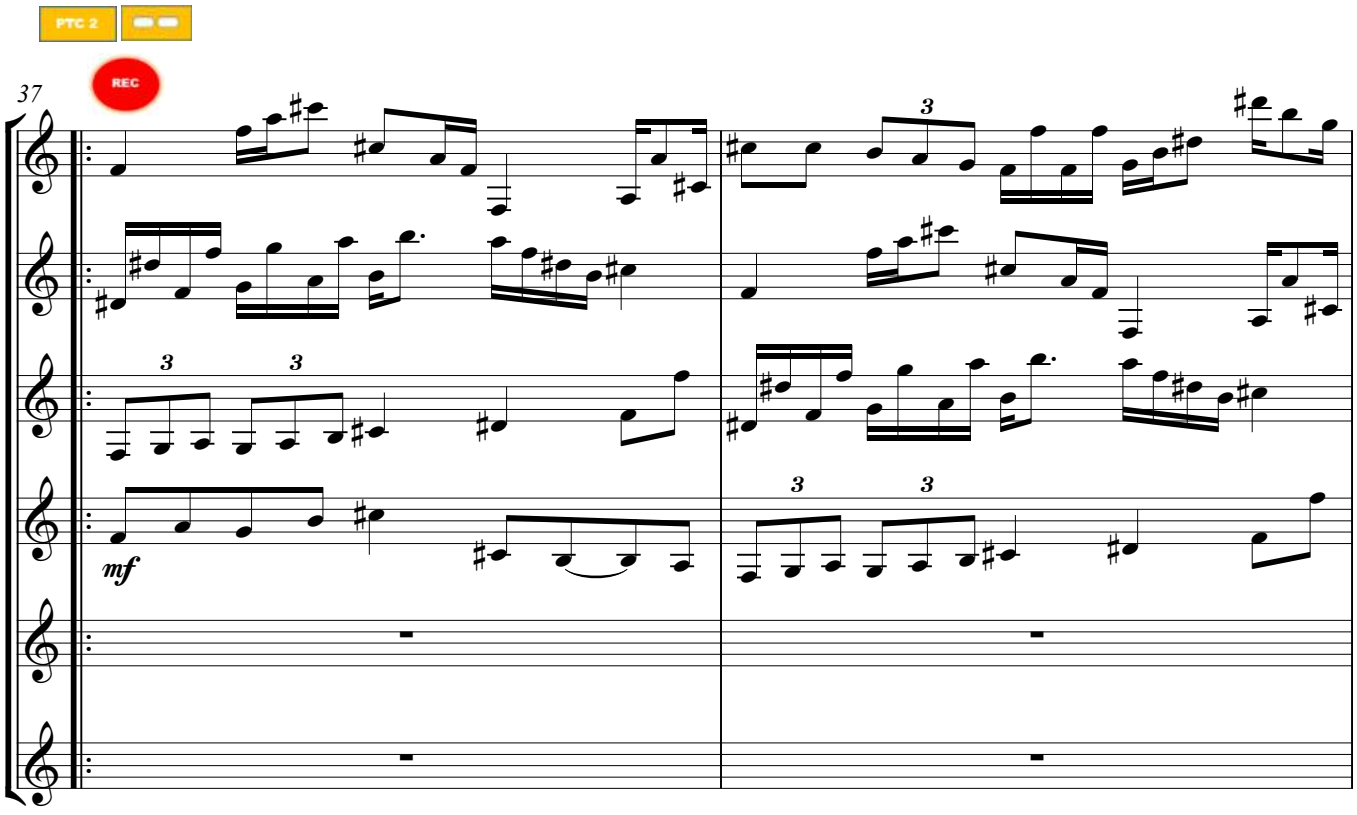




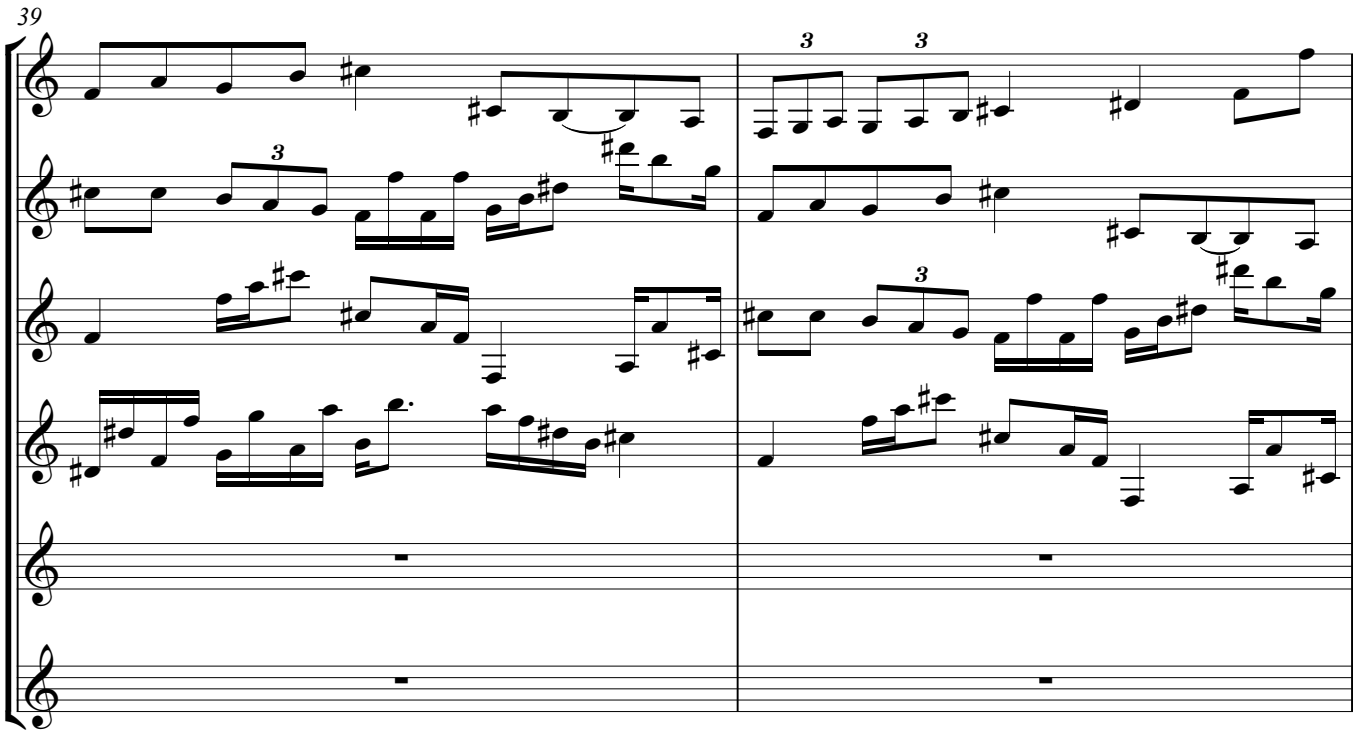
MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

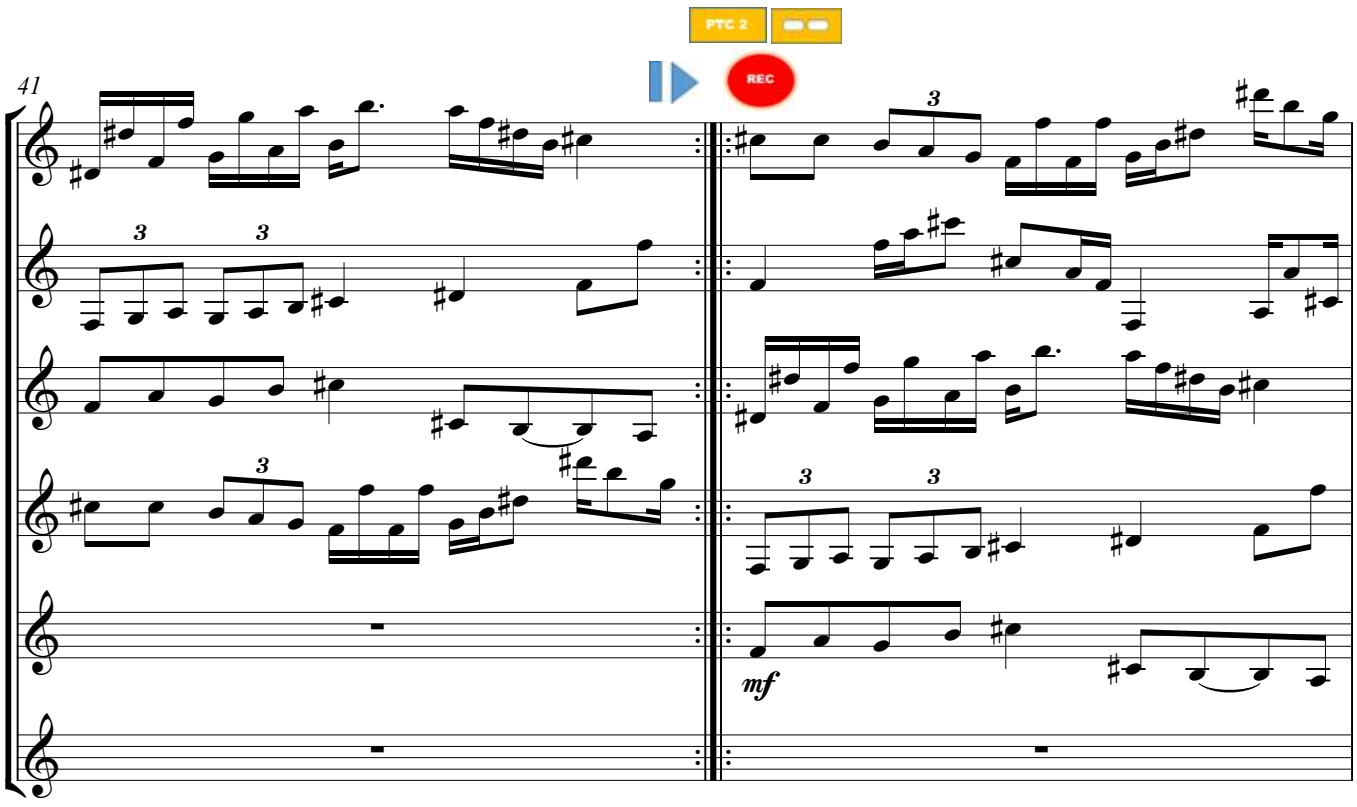
MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

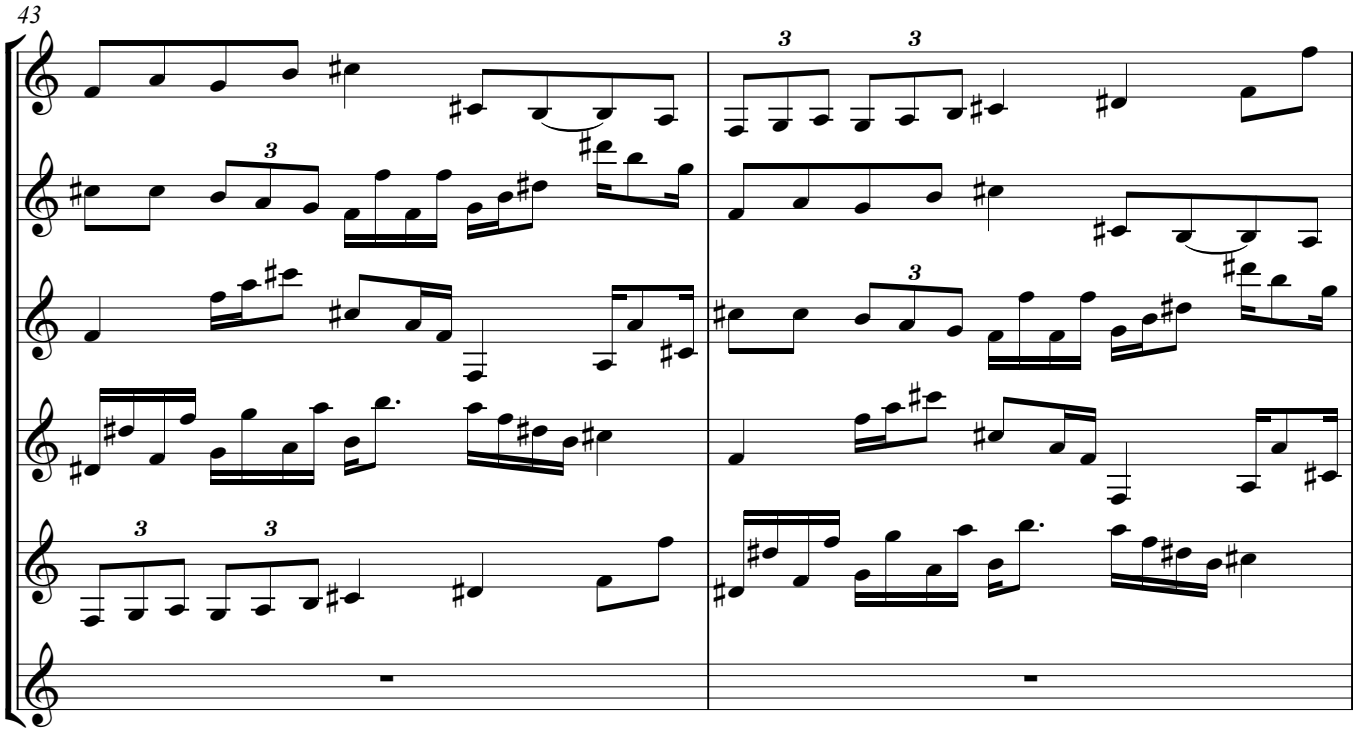


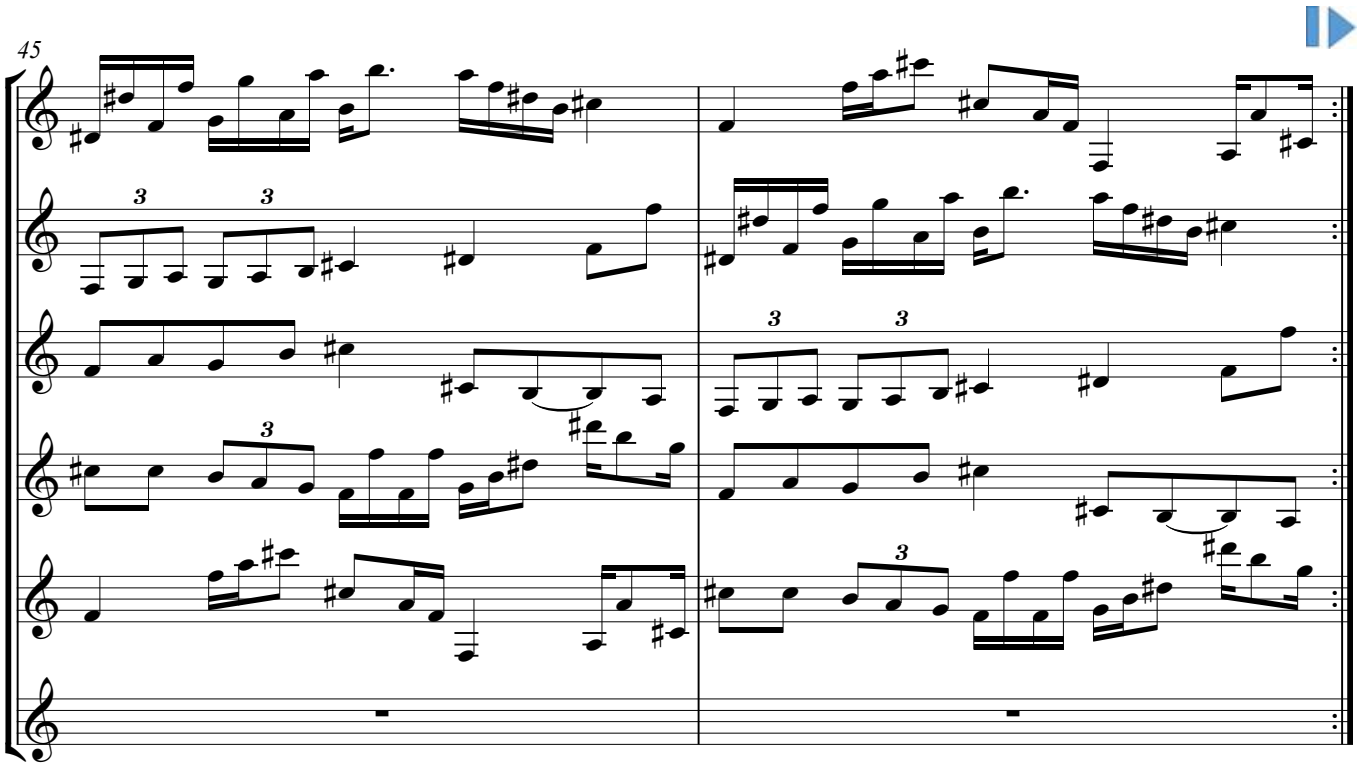


MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22



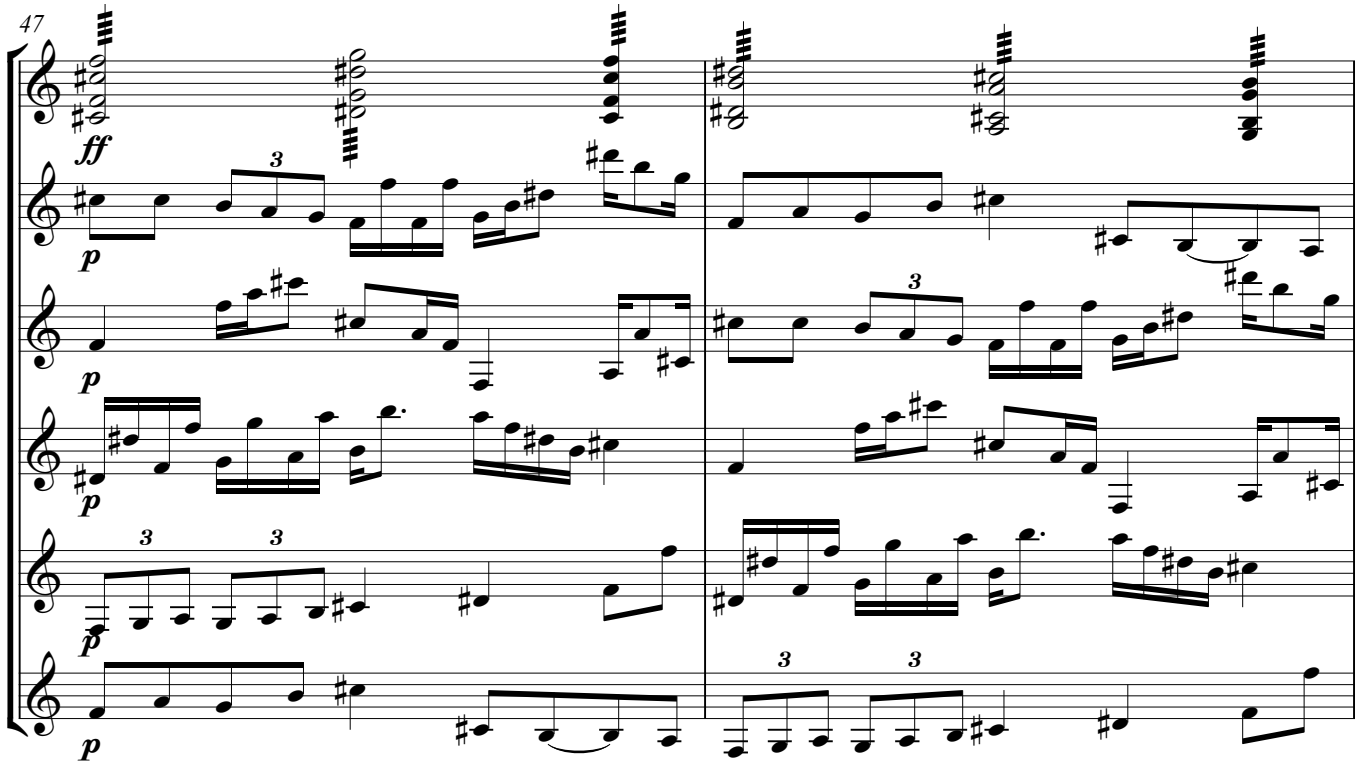


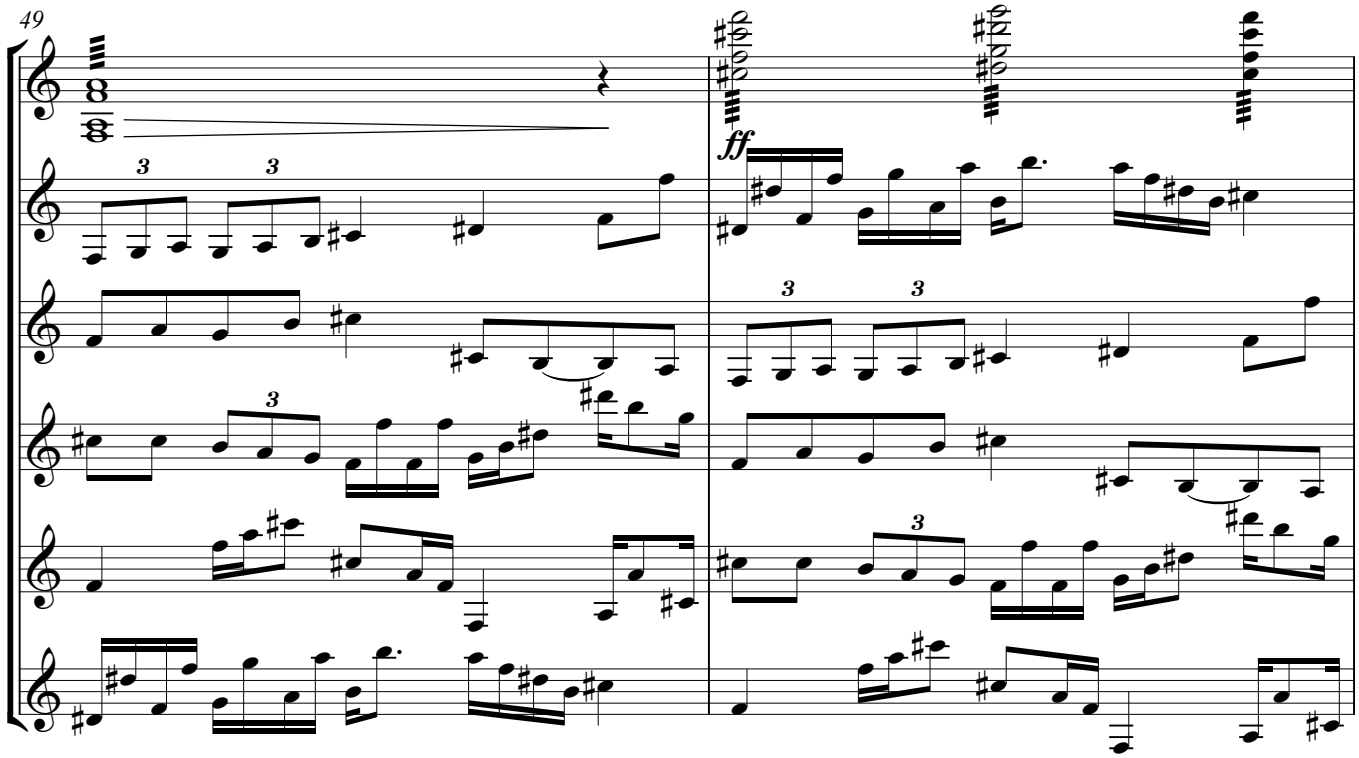


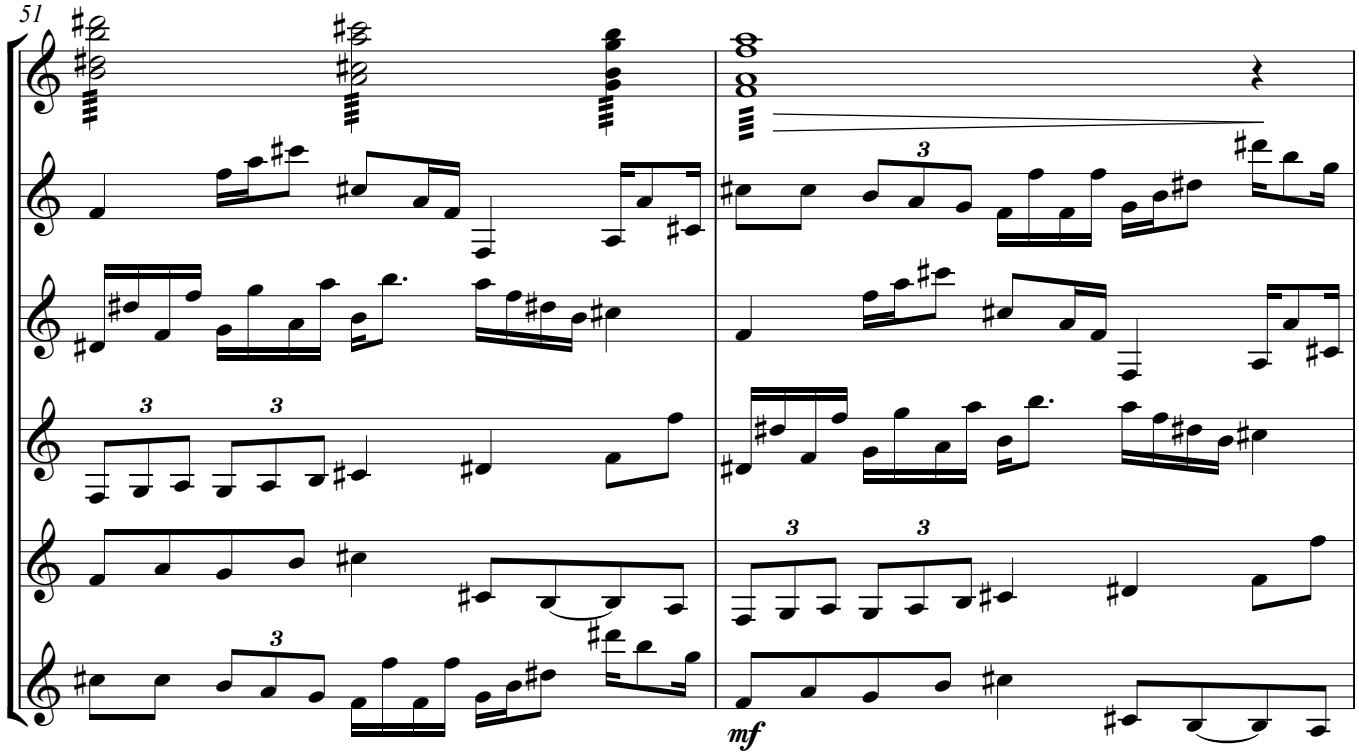


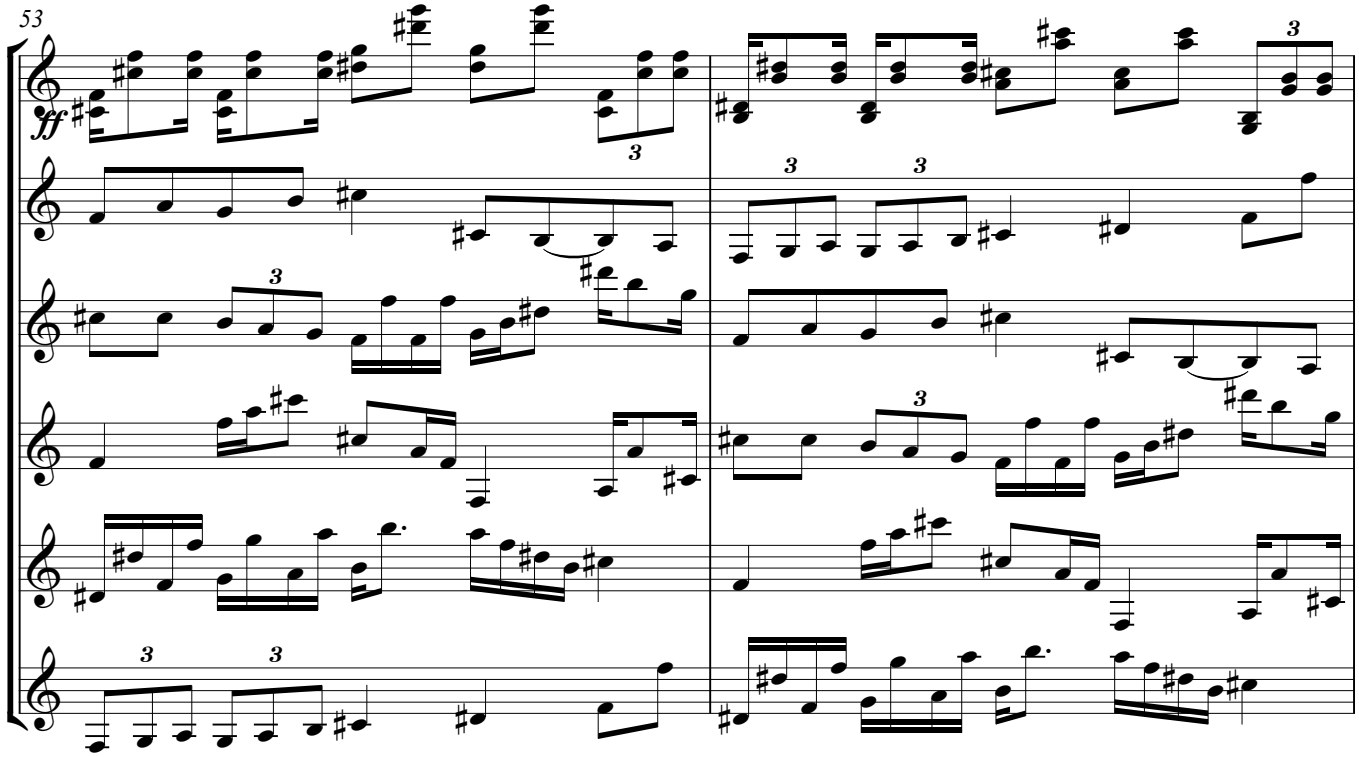
MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22



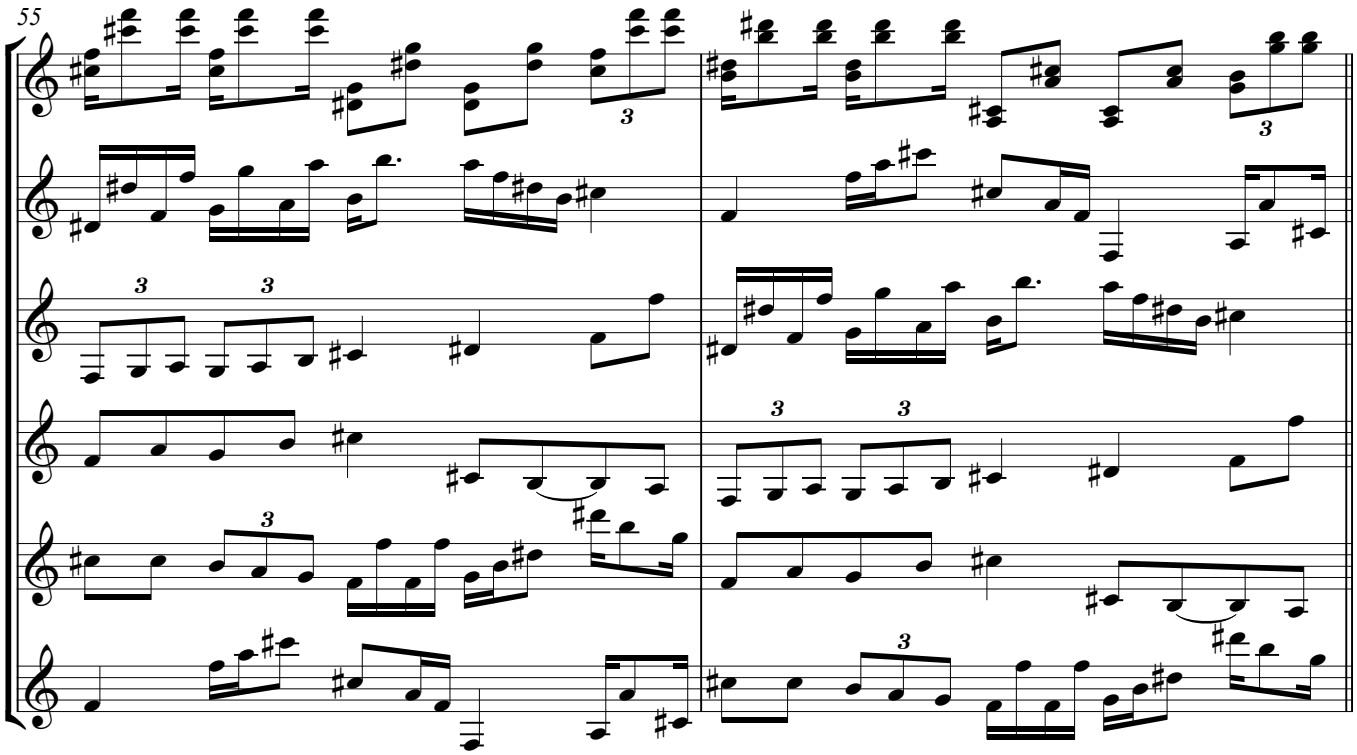


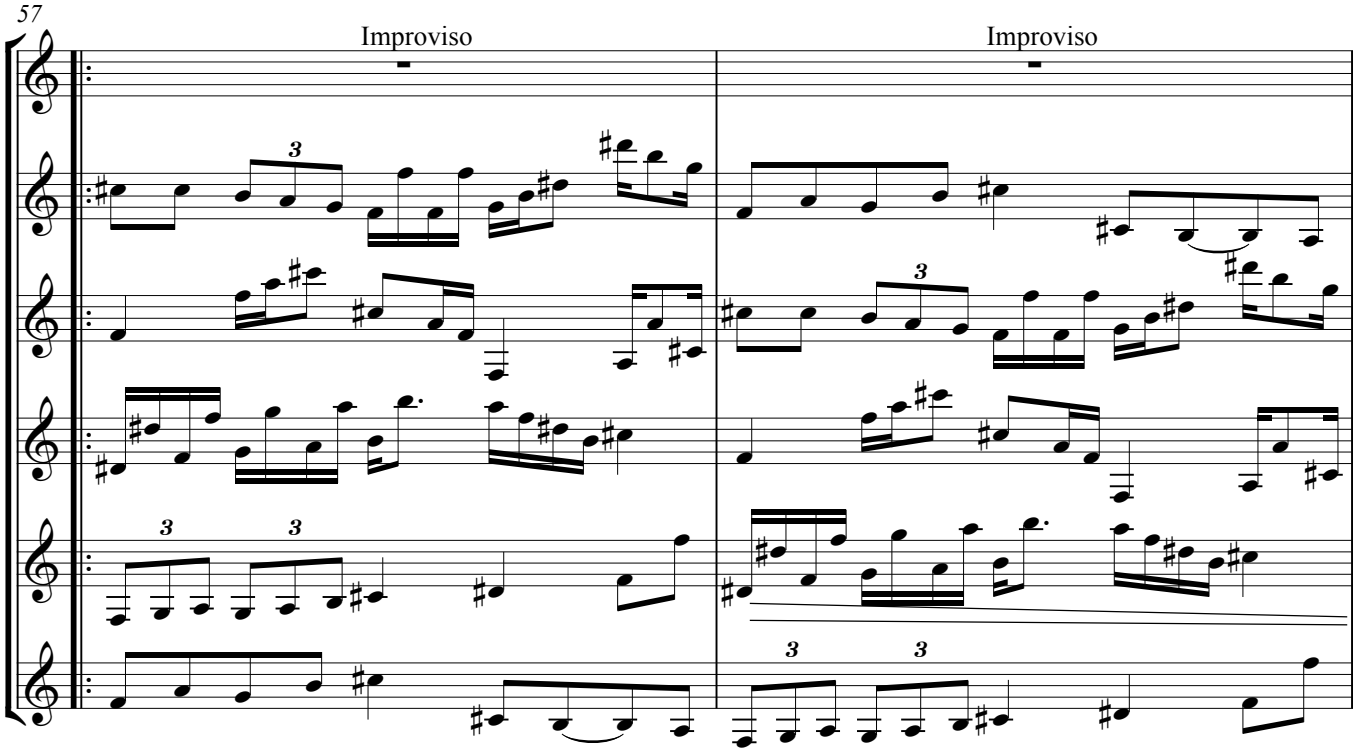




MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22



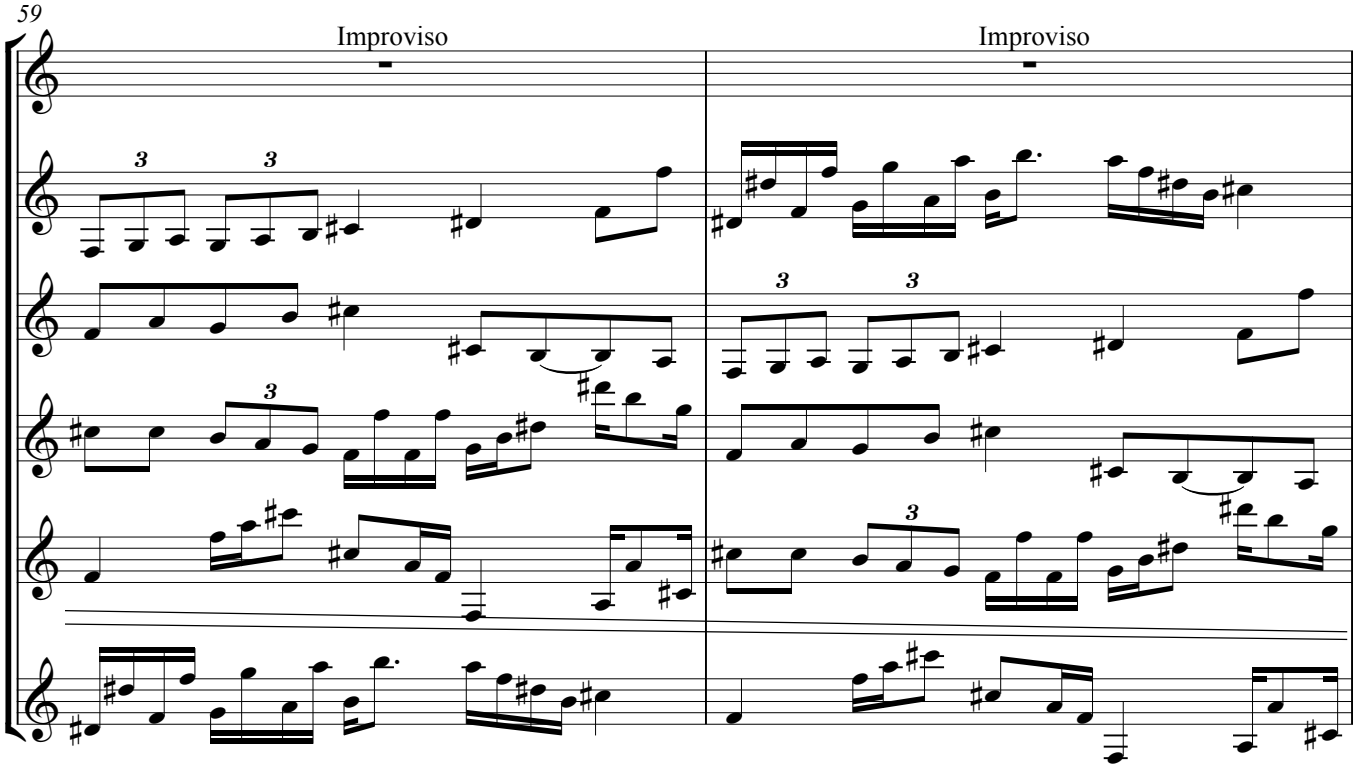


MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

59

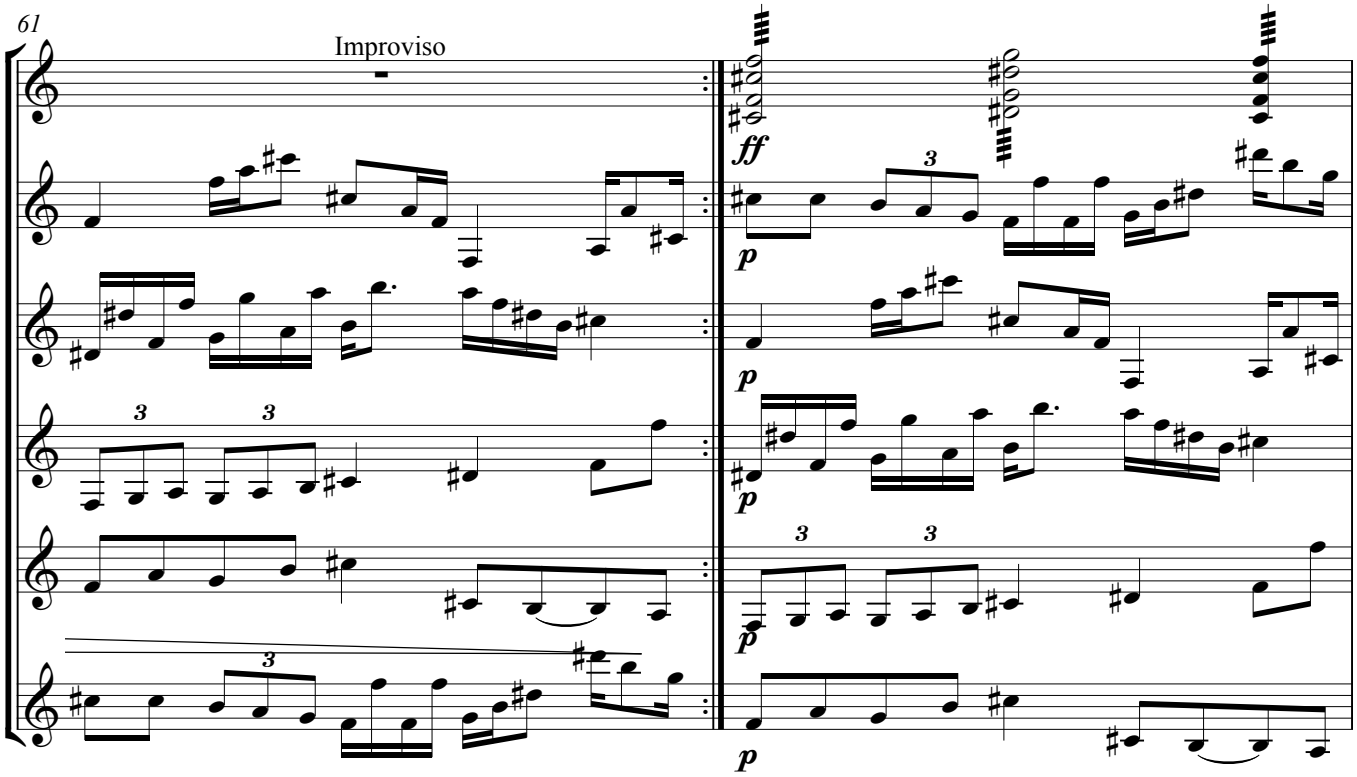
Improviso

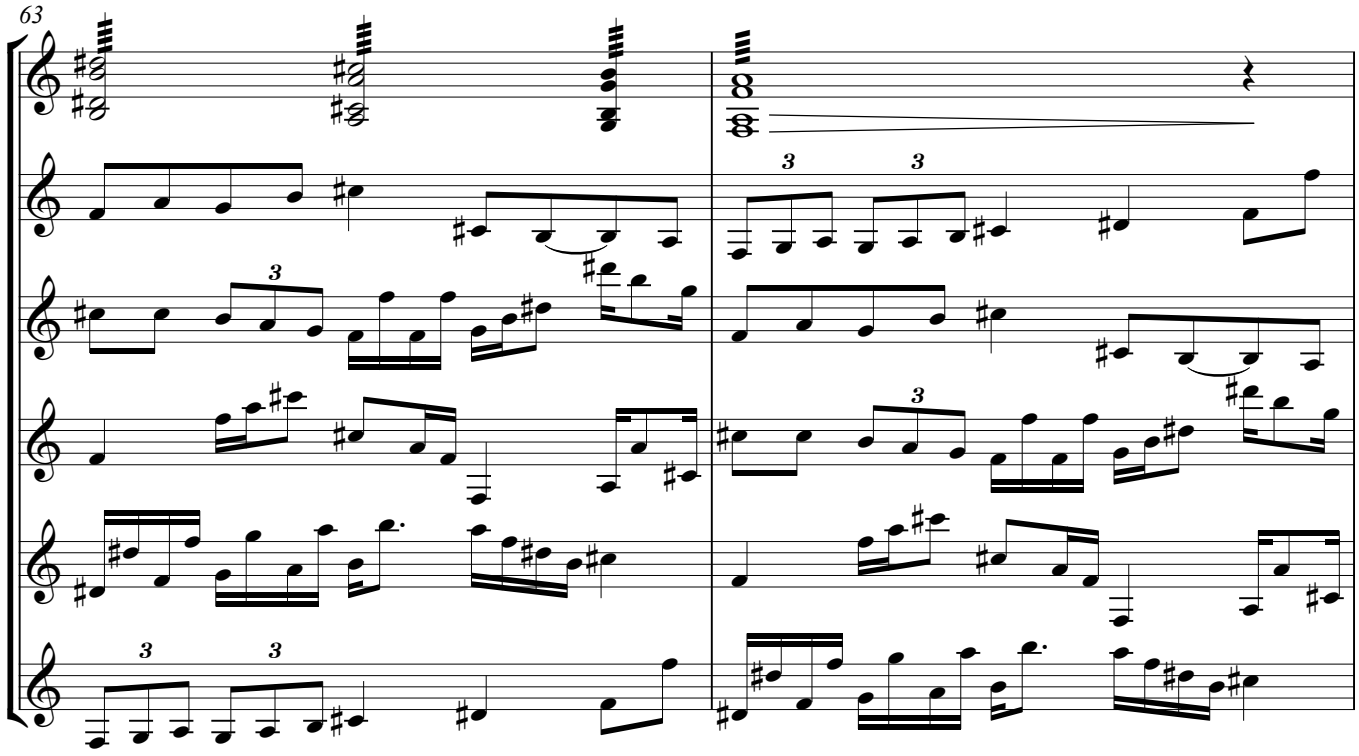
Improviso

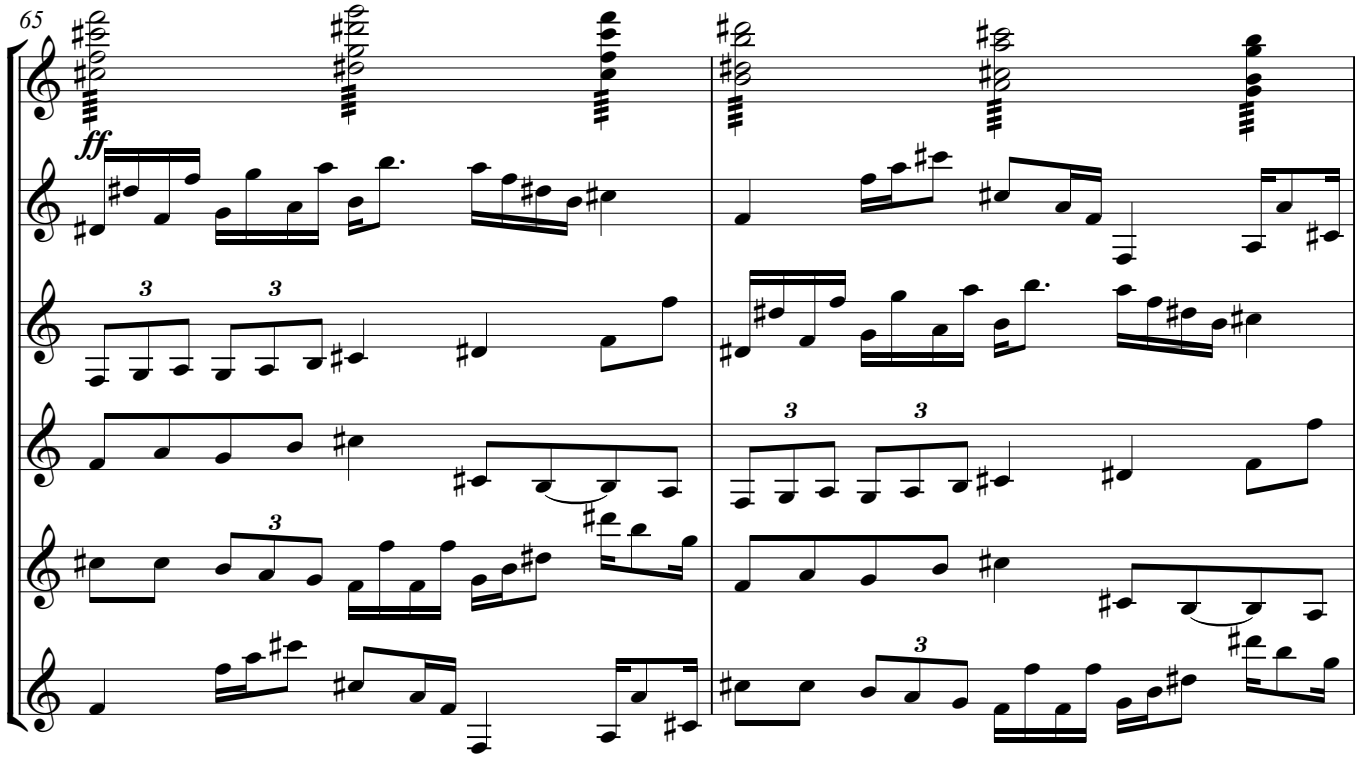


61

Improviso





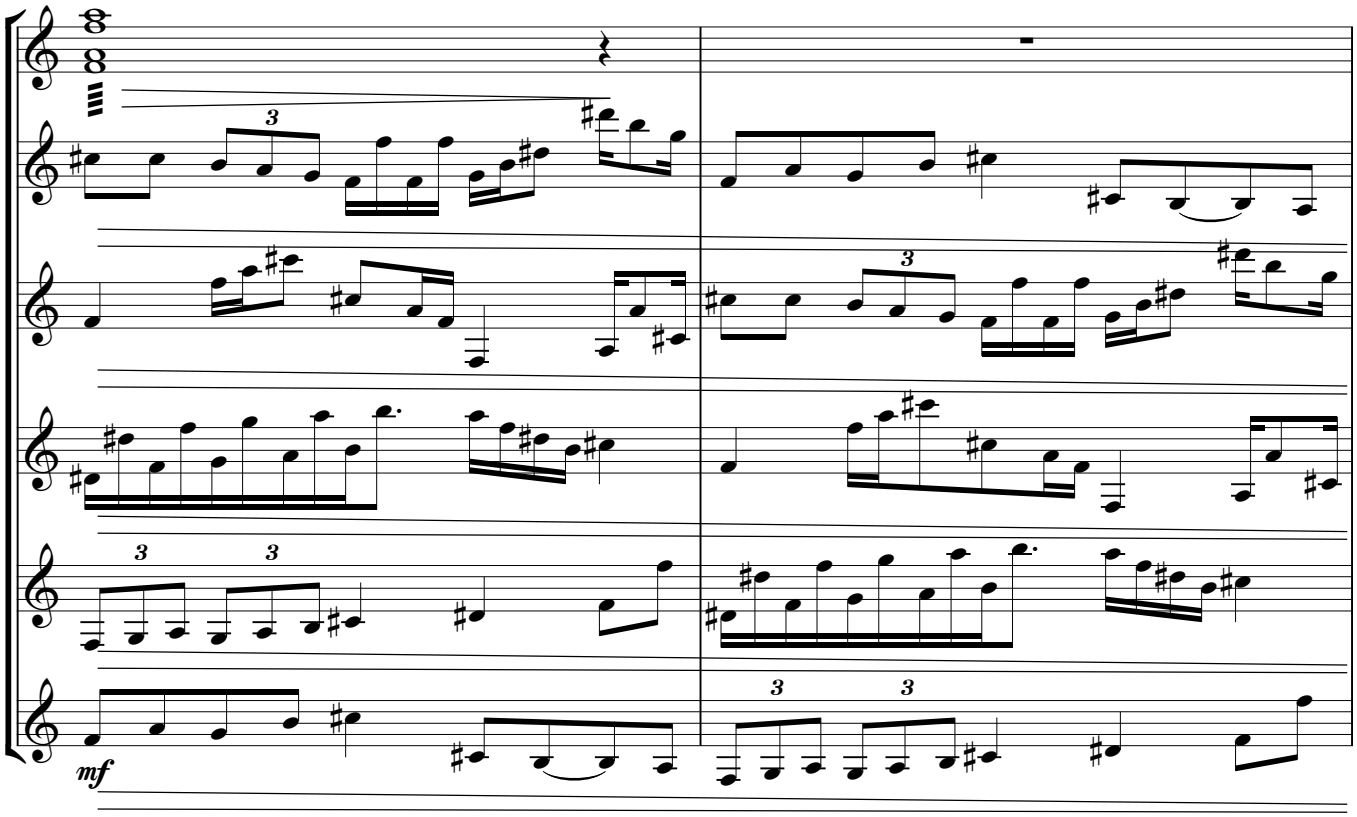


MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

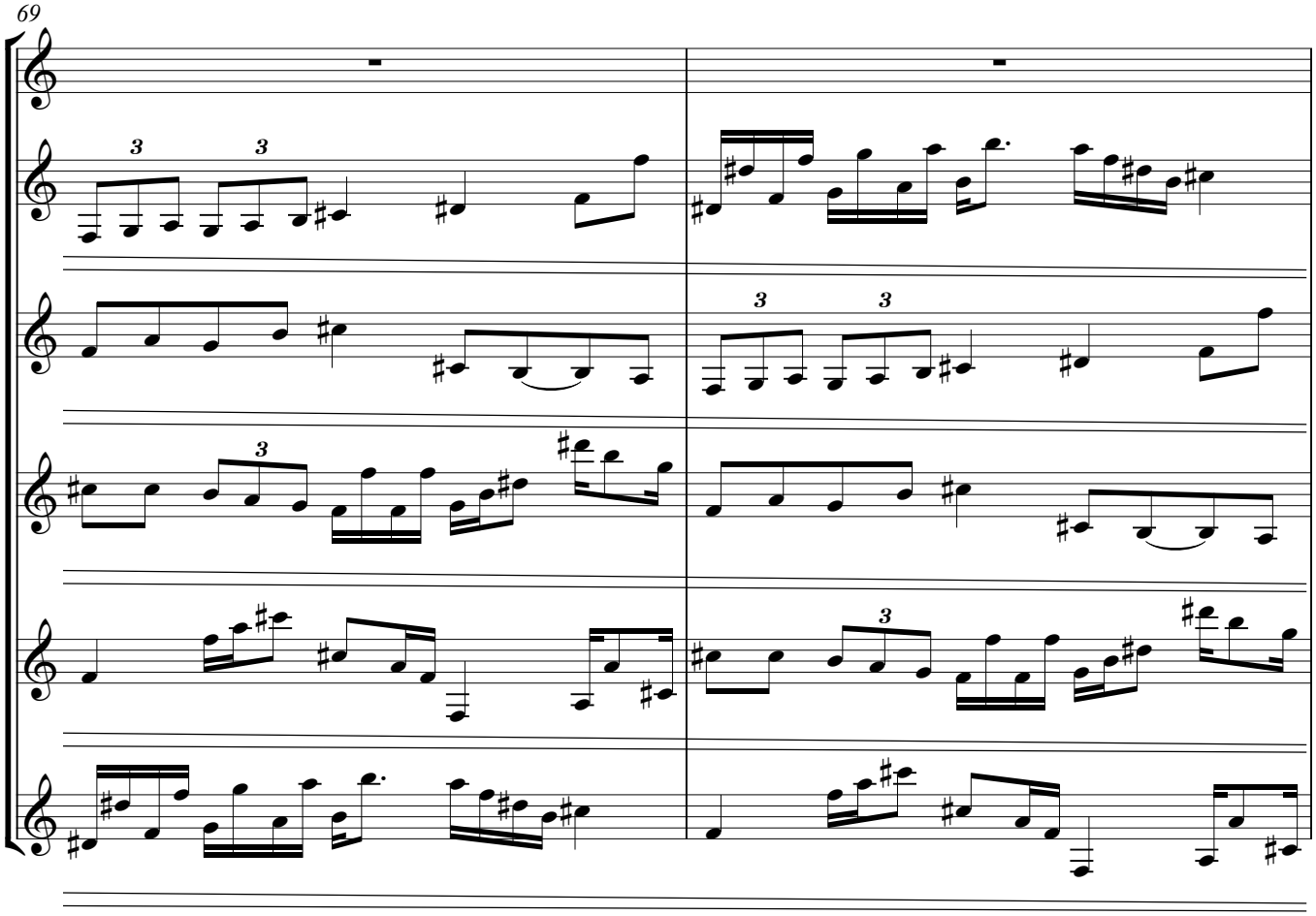
MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22

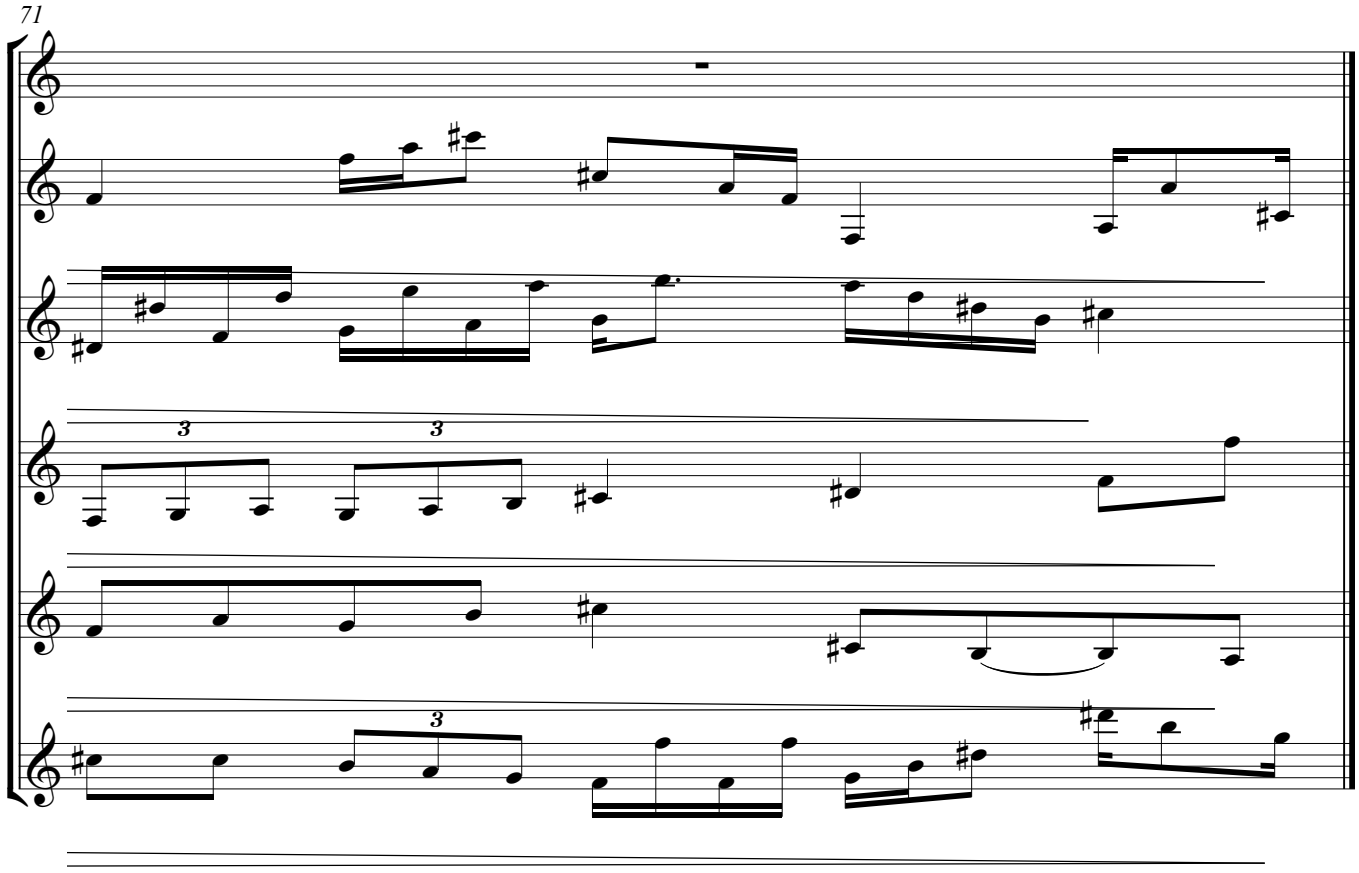
67

* O efeito de diminuendo deve ser controlado pelo pedal da Loop Station.



69





MENDES, Helvio; DUARTE, Alexander; TRALDI, Cesar. XyLoops para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-22