

Desvendando o *Concertino para clarinete en Sib y orquesta* do compositor cubano Félix Guerrero

MODALIDADE: PÔSTER

SUBÁREA: PERFORMANCE

Patricia Perez Brito

Universidade de São Paulo ECA USP – patrispatris5@yahoo.com

Gilmar Roberto Jardim

Universidade de São Paulo ECA USP – giljardim@globomail.com

Luís Antonio Eugênio Afonso

Universidade de São Paulo ECA USP – lamontanha68@gmail.com

Resumo: Este projeto pretende divulgar a obra *Concertino para clarinete en Sib y orquesta* do compositor cubano Félix Guerrero por meio de uma edição crítica, que incluirá sugestões interpretativas, correções e reconstruções da partitura que se comprovem necessárias, até concluir com a digitalização total da mesma. Tal procedimento torna-se indispensável devido aos problemas e questionamentos que envolvem a obra escolhida (mencionados posteriormente na Introdução) e que consequentemente comprometem o acesso à mesma. Cientes da limitada produção de obras latino-americanas de estilo concertante para este instrumento, acreditamos chamar atenção dos intérpretes com esta edição, principais responsáveis para a inclusão da mesma no cenário clarinetístico atual.

Palavras-chave: Edição crítica. Concertino para clarinete. Félix Guerrero. Música cubana.

Unraveling the *Concertino for Bb Clarinet and Orchestra* of Cuban Composer Felix Guerrero

Abstract: This project aims to publicize the piece *Concertino para clarinete en Sib y orquesta* by Cuban composer Felix Guerrero through a critical edition, which will include interpretive suggestions, corrections and reconstructions of the score that prove necessary, to complete with the full digitization of the same. This procedure becomes necessary due to the problems and questions involving the chosen work (later mentioned in the Introduction) and consequently compromise the access to it. Aware of the limited production of Latin American works of concertant style for this instrument, we believe draw attention of interpreters with this issue, primarily responsible for the inclusion of the same in the current clarinetist scenery.

Keywords: Critical edition. Concertino for clarinet. Félix Guerrero. Cuban music.

Introdução ao problema

Procurando os registros de áudio do clarinetista cubano Juan Jorge Junco (Cienfuegos 1913-La Habana 2001) no arquivo da emissora de rádio CMBF (especializada na música de concerto) em Havana durante o ano de 2009, foi encontrada a gravação do *Concertino para clarinete en Sib y orquesta* do compositor cubano Félix Guerrero (La Habana 1916-2001). Até esse momento, eram poucos os dados que tínhamos da obra (A partir deste momento nos referiremos à obra como o *Concertino*). Sabia-se, no entanto, de sua dedicatória ao clarinetista anteriormente citado (JUNCO, JUAN JORGE, 1986) e de seu destaque pelas dificuldades técnicas para o instrumento solista. O interesse por detalhar a escrita da obra depois deste

primeiro contato levou à procura das partituras, processo no qual foram consultados familiares e colegas tanto do compositor quanto do clarinetista a quem tinha sido dedicada a obra (ambos falecidos à época). Consultaram-se também as bibliotecas do *Conservatorio Amadeo Roldán* e do *Instituto Superior de Arte (ISA)* em Havana (instituições nas quais ambos ministraram aulas) e, finalmente, procurou-se no arquivo da *Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba OSNC*, orquestra encarregada pela estreia e primeira gravação nos anos 1969 e 1970 (JUNCO, 1984). Apesar do conhecimento da obra pelas pessoas abordadas e da mesma constar no registro do arquivo da OSNC, as partituras do *Concertino* não foram encontradas. O nome aparecia riscado na relação de obras que compunham o arquivo; supõe-se que as partituras poderiam ter sido retiradas.

A essa situação somou-se a ausência de qualquer edição ou publicação fac-símile, portanto, a probabilidade do desaparecimento físico da obra no meio musical havaneiro se afirmava. Desta forma, direcionou-se a procura das partituras fora do país e, somente após contatar o clarinetista cubano Paquito D’Rivera, residente nos Estados Unidos desde os anos 1980, conseguiu-se uma cópia da partitura original geral do *Concertino* (presenteada pelo próprio compositor) e uma cópia das partituras individuais da orquestra, transcritas a partir de uma encomenda realizada por este (RIVERA; PAQUITO, 2011). Sem conhecimento das possíveis razões do desaparecimento da obra em Havana, D’Rivera disponibilizou seu material pessoal para o desenvolvimento deste estudo e ainda alegou:

A música é para ser difundida e conhecida, para que cresça o repertório de clarinete e escapar de vez em quando de Mozart, Spohr, Weber e Brahms. Assim você pode fazer cópia para quem melhor lhe pareça [...] e essa obra do Guerrero de concertino não tem nada, é um *concertazo!* (RIVERA, 2011, tradução livre pelos autores).

A gravação do *Concertino* disponibilizada pela CMBF, provavelmente corresponde ao único registro fonográfico profissional do mesmo, realizado por meio da *Empresa de Gravaciones y Ediciones Musicales de Cuba EGREM* (JUNCO, 1984), com a participação da OSNC e a regência do próprio compositor em 1970. Essa informação foi confirmada por Paquito D’Rivera, integrante da orquestra na época (RIVERA, 2011). No entanto, outro fato de questionável natureza surgiu ao comprovar-se que o *Concertino* estava fora do atual catálogo da *EGREM*.

Aos questionamentos gerados pelas dificuldades de acesso, tanto à partitura como à gravação da obra no seu país de origem, acrescentou-se o interesse por algumas inconsistências identificadas durante uma revisão geral destas fontes e por novos detalhes e informações que surgiram na medida em que se foi investigando. Como exemplos, foram enumerados a seguir alguns dos tópicos mais significativos:

1-Aparentemente não existe uma cópia da partitura integral do *Concertino* em seu país de origem

- 2-Não há registros de qualquer edição da obra
- 3- Não há registros de adaptações da partitura orquestral para piano
- 4-A condição da partitura geral é parcialmente ilegível
- 5-Foram identificadas algumas correções/alterações na parte do solo, assim como trechos propositalmente apagados
- 6-Alguns trechos do solo não coincidem com o interpretado na gravação
- 7-Quicá exista somente uma gravação da obra, porém há indícios de um registro de áudio amador de outra interpretação
- 8-A gravação obtida não está em condições satisfatórias e sua procedência é duvidosa
- 9-A última interpretação do *Concertino* em Cuba ocorreu há aproximadamente 40 anos e no exterior há 20 anos
- 10- As novas gerações de alunos e clarinetistas cubanos, em geral, não conhecem o *Concertino*

Depois de uma revisão da produção para clarinete por compositores cubanos do século XX constatou-se também que o *Concertino* consiste na única peça desta época, nesse gênero e formação – concerto em movimento único para clarinete e orquestra sinfônica completa.

Breve abordagem estético-musical da obra

O *Concertino* (1967) de Félix Guerrero é uma obra de movimento único, com aproximadamente 19 minutos de duração; tempo relativamente longo se a compararmos com outras obras para clarinete deste mesmo gênero, como por exemplo: *Concertino op. 26* de Carl Maria Von Weber, *Konzertstück op. 113* e *op. 114* de Félix Mendelsshon ou *Concertino op.48* de Ferruccio Busoni, cuja duração oscila entre 6 e 10 minutos, dependendo do intérprete. O *Concertino* se caracteriza por ter andamentos flexíveis e predominantemente lentos. O uso reiterado do *rubato* e de indicações expressivas (36 aproximadamente) de caráter altamente subjetivo (*Lamentoso e rubato*, *Lontano*, *Fraseando com licenza*, *A gusto*, *Ad libitum*, *Meno e pesante* e *Loco*) ajudam na instabilidade do tempo. Em geral observa-se uma construção melódica sobre pequenos motivos variados ao longo da peça, enquanto no acompanhamento há uma grande utilização de notas longas, arpejos progressivos que não seguem hierarquias tonais e cromatismos repetitivos em forma de *ostinato*. No decorrer da música, se percebe uma ampla gama de timbres, talvez lograda pela utilização de quase todos os instrumentos da formação orquestral, o que também possibilitou intensidades extremas em diversas seções (ppp-fff).

Compositores como Edgardo Martin relacionaram o estilo de Guerrero com o impressionismo musical (GIRÓ, RADAMÉS, 2009: 190), porém, a enfática presença de elementos populares vinculados com gêneros como o *Jazz* e a música de tradição cubana, mostram a pluralidade estilística deste. Especula-se que a variedade de atmosferas no *Concertino* requer uma interpretação, ora estrita ora descontraída, demandando assim versatilidade na *performance* de todos os envolvidos.

[...] Guerrero foi um compositor ligado à escola moderna cubana nacionalista, com influências ou assimilações de origem impressionista. Sua música denota um sentido popular direto, dentro de certos refinamentos harmônicos [...] A partir de 1967, seu estilo inicia uma nova etapa, superando seu anterior nacionalismo pós-impressionista, à procura de uma arte mais original e madura, um exemplo disso encontra-se em sua obra *Concertino para clarinete em Sib y orquesta*, onde Guerrero lança-se por novos caminhos de criação; porém, em perfeito acordo consigo mesmo. (GIRÓ, 2009: 190, tradução livre pelos autores).

Quiçá o exemplo mais evidente da influência popular no *Concertino* está no solo para saxofone alto (instrumento comumente utilizado no *Jazz*), escrito em forma de cadência ou pequeno improviso. Além de ser a única participação deste instrumento durante toda a obra, é o maior solo ocorrente. Neste ponto é importante destacar que tanto para estreia (1969) como para a primeira gravação da obra (1970), o intérprete deste solo foi o Paquito D’Rivera (RIVERA, 2011), conhecido mundialmente como um intérprete consagrado de *Jazz*.

The image shows a musical score for an alto saxophone solo, consisting of four staves of music. The first staff begins with the instruction 'cuasi a piacere' and includes dynamic markings 'p' and 'f'. It features a glissando and a triplet. The second staff starts with a 'cresc' marking and contains another triplet. The third and fourth staves include 'gliss.' markings and 'ten' (tension) markings, along with various rhythmic patterns and accidentals.

Ex.1: Solo do saxofone alto, 2º compasso do n.21 de ensaio.

Tecnicamente, o *Concertino* pode ser considerado uma obra complexa para o instrumento solista e as maiores dificuldades estão concentradas em duas cadências escritas, onde se percebe a utilização de amplos intervalos, extensas seqüências melódicas no registro extremo agudo do instrumento, assim como progressões de arpejos que vão sofrendo alterações sucessivas. Apesar da liberdade interpretativa característica dessas seções, as

exigências em relação à articulação e dinâmica são bem precisas. A obra exige do solista resistência física devido ao fato de ser escrita em um único movimento; exige também domínio e controle dos diferentes registros do instrumento, flexibilidade de reação às constantes mudanças rítmicas e agilidade tanto na digitação como na articulação por causa das diversas passagens rápidas.

Solo Clar. 7 F.G. Concertino

17 Cadenza ad lib.

18 Quasi in tempo 19 Lentamente

ppp V.S.

ANPPOM P-9 R DIAZ-TEC 500

Ex. 2: Primeira cadência compasso n.17 de ensaio.

Procedimentos metodológicos e conclusões

Dentre os procedimentos metodológicos a serem utilizados estão a pesquisa documental, a análise comparativo-performática das fontes principais (partitura e gravação) e as entrevistas.

Como guia para a estrutura deste trabalho usaremos inicialmente os tópicos e desafios que preocupam aos editores musicais, descritos pelo autor James Grier em sua guia para edição musical (GRIER; JAMES, 2008). No processo de contextualização da obra ter-se-á como ponto de partida as publicações e manuscritos do clarinetista a quem foi dedicado o *Concertino* (citados na bibliografia), assim como qualquer documento que faça referência ao compositor. A parte do trabalho que compreenderá aspectos relacionados à performance, ira-se apoiar principalmente dos critérios sugeridos nos trabalhos sobre interpretação musical do autor John Rink (RINK, 2006).

Inicialmente, realizar-se-á um levantamento histórico do *Concertino* com ênfase no esclarecimento da procedência das fontes principais e nos fatos que possam envolvê-las (o desaparecimento das partituras em Cuba, outras possíveis gravações, etc). Posteriormente se fará uma abordagem estético-musical, expondo alguns dos elementos que caracterizam a composição em geral (tratamento do instrumento solista e da orquestra). A prática-estudo da partitura do solo durante o processo investigativo servirá como ferramenta para uma maior compreensão técnico-performática da obra e para a seleção de possíveis variantes interpretativas, sobretudo em passagens que apresentem divergências com o interpretado na gravação. No caso das entrevistas, ter-se-á como ponto de partida o clarinetista cubano Paquito D’Rivera, quem além de ter sido próximo ao compositor e ao intérprete da gravação, possui experiências performáticas da obra que podem ajudar nas decisões para a edição final. Testemunhos de pessoas vivas que tiveram contato com o compositor e/ou com o intérprete (familiares, alunos e colegas) durante o período de criação, estreia ou gravação da obra também serão considerados. As inconsistências identificadas na partitura, assim como as diferenças entre esta e o interpretado na gravação também serão exibidas e explicadas no decorrer do texto. Finalmente, será utilizado um programa atual de notação musical (ainda não definido) para a reconstrução da partitura integral.

Uma vez corrigida e digitalizada, será entregue uma cópia das partituras às principais instituições de ensino musical em Havana e devolvidas para o arquivo da OSNC.

Referências

- ALVES DE MEDEIROS, E. *Um discurso sobre edição e interpretação das "16 valsas para fagote solo de Francisco Mignone"*. ANPPOM – Décimo Quinto Congresso, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, 2005.
- BARBEITAS, F. T. *Reflexões sobre a prática da transcrição: as suas relações com a interpretação na música e na poesia*. In: Per Musi. Belo Horizonte: UFMG, 2000, p. 89-97.
- BONILLA, J. E.; MORENO, E. R. *Propuesta de Edición Crítica de la obra Suite de los Silencios de Carlos Duarte con textos de José Antonio Ramos Sucre*. Instituto Universitario de Estudios Musicales IUDEM, República Bolivariana de Venezuela, 2008.
- BOTA, J. V. *A transcrição musical como processo criativo*. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2008.
- CASTAGNA, P. Dualidades nas propostas editoriais de música antiga brasileira. Per Musi, Belo Horizonte, n.18, 2008, pp.7-16.
- CHUEKE, Z. *Leitura, Escuta e Interpretação*. Curitiba: Editora UFPR, 2013.
- Concertino para clarinete en Sib y orquesta. Félix Guerrero (Compositor). Juan Jorge Junco Hortelano (Intérprete, clarinete). Orquesta Sinfônica Nacional de Cuba OSNC. La Habana: EGREM, 1970.
- GIRÓ, Radamés. *Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2009.
- GRIER, James. *La edición crítica de música. História, método y práctica*. Edição. Madrid: Akal Música, 2008.
- GROVE. *Dicionário de Música*. Edição Brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1994.
- GUERRERO, Félix. *Concertino para clarinete en sib y orquesta*. Havana, 1967. Cópia da partitura original.
- HARPER, P. *Prokofiev's sonata for flute and piano in d major opus 94: from Manuscript to Performing Editions-Entangled Evolution*. The Flutist Quarterly Fall, 2003.
- JUNCO, Juan Jorge. *Apuntes para la historia del clarinete*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1986.
- JUNCO, Juan Jorge. *Semblanza Artística*. 1984. (manuscrito Propriedade da família Junco López Gavilán)
- KARKOSCHKA, E. *Notation in New Music, a critical guide to interpretation and realisation*. London: Universal Edition, 1972.
- LARROSA, B, J. *Notas sobre a experiencia e o saber da experiencia*. Tradução de João Wanderley Geraldini. Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Linguística, 2002.
- LECUNA, S. E. *Propuesta para la edición de La pieza sin título (L. S/T) de Juan Vicente Lecuna*. Dissertação de Mestrado. Universidad Simón Bolívar - USB, Caracas, Venezuela, 2006.
- MAIA, S. D. *A Reelaboração e a relação com a obra musical: uma reflexão sobre fidelidade, criatividade e crítica na prática de reelaboração musical*. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo ECA-USP, 2015.
- OROVIO, Helio. *Diccionario de la Música Cubana, biográfico y técnico*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1992.
- PAQUITO D'RIVERA. Disponível em: <http://www.paquitodrivera.com/>. Acesso em: 30 de maio de 2014.
- PÉREZ, B, Patricia. Entrevista a Paquito de Rivera. E-mail. 2011.
- RINK, John. *La interpretación musical*. Edição. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2006.
- SINFONIA PARA UM GUERRERO. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rBnLYorcKxA>. Acesso em: 20 de junho de 2016.

