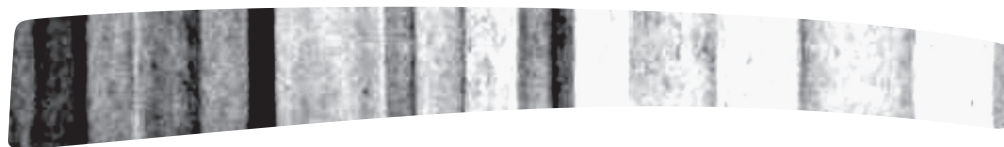

João Caldas

A Pedra de Sísifo

para 2 percussionistas e pianista

.....
CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, REGISTO ÁUDIO E EDIÇÃO
DE OBRAS DE MÚSICA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA
.....

mpmp

Cofinanciado por:

1.ª edição, Lisboa, 2018
Impresso em Portugal
ISMN 979-0-9007514-4-7

edição mpmp
movimento patrimonial
pela música portuguesa
direcção de Luís Salgueiro

O *mpmp*, movimento patrimonial pela música portuguesa,
é uma associação sem fins lucrativos em prol da divulgação
do património musical de cultura lusófona de todas as épocas,
com especial destaque para a música erudita de tradição
ocidental. Respeite o compositor e a editora. Não fotocopie.

www.mpmp.pt

This research project aimed to encourage and support the creation, circulation, recording and edition of Portuguese contemporary music in score and CD, while adopting a reflective stance that brought together practices of composition, performance and sound and music engineering, in a collaboration between Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto (ESMAE) and the Music Department of Universidade de Évora.

The project encompassed thirty works, written by students and teachers from the three participating institutions. Throughout the project, the works were presented in numerous concerts and were the object of public lectures focusing on the processes of creation and interpretation. Their scores have been edited and published, and their recordings have been issued in three CDs.

The works developed in this project underwent several stages, from preliminary readings and rehearsals to their public presentation. The process aimed to promote collaborative ways of working by instigating discussion between the several participants (composers, performers, conductors) in a rehearsal/lab setting, allowing them to detect problems and to find solutions or alternatives, as well as reaching an informed interpretation.

Besides the published scores and CDs, the project's results are also available through ESML's website (www.esml.ipl.pt), where articles and papers produced by the researchers, as well as audio and video recordings of the various stages of the project, can be found in the section devoted to investigation.

This project was made possible through the support of Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) and by the European Regional Development Fund (ERDF) through the program Portugal2020.

CRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO, REGISTO ÁUDIO E EDIÇÃO DE OBRAS DE MÚSICA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

Este projeto de investigação visou incentivar e apoiar a criação, a circulação, o registo áudio e edição de obras de música portuguesa contemporânea em partitura e em CD, numa perspetiva reflexiva envolvendo as áreas da composição, da performance e do som e tecnologias da música, numa colaboração entre a Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), a Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto (ESMAE) e o Departamento de Música da Universidade de Évora.

O projeto envolveu trinta obras escritas por alunos e docentes investigadores das três instituições participantes. Durante todo o processo, as obras foram apresentadas em inúmeros concertos, realizadas conferências sobre os processos de criação e interpretação, e editadas as partituras das obras. Foram ainda editados três CDs como resultado prático dos trabalhos.

Cada obra, trabalhada no âmbito deste projeto, passou por diversas fases, desde as sessões iniciais de leitura e de montagem até à sua apresentação pública. Todo o processo visou aprofundar o trabalho colaborativo, fomentando, em ambiente de ensaio/laboratório, uma discussão entre as várias competências presentes (compositores, instrumentistas e maestros), detetando problemas e encontrando soluções ou alternativas e procurando também do ponto de vista da execução, uma interpretação informada e colaborativa.

Para além destas edições em partitura e dos CDs, os resultados do projeto estão disponibilizados on-line no site da ESML (www.esml.ipl.pt), na secção dedicada à investigação, integrando artigos e papers produzidos pelos investigadores e ainda registos em áudio e vídeo das várias fases de todo o processo.

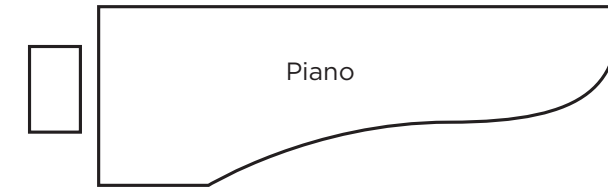
Este projecto foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito dos programas Portugal 2020.

Instrumentação

Disposição

Percussão 1

Bongó (ou Conga pequena)
Conga média
Tom-tom grande
Bombo
Vibrafone com motor

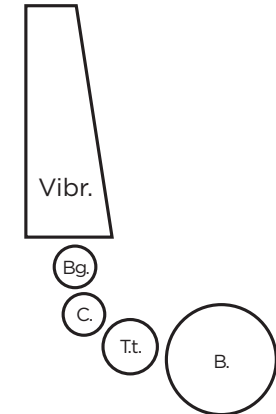
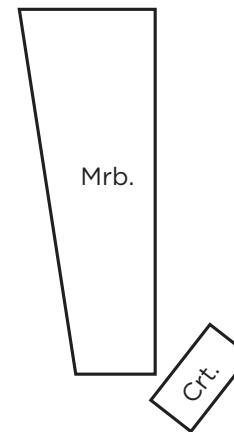

Percussão 2

Crótalos suspensos

Marimba

Piano

com pedal de sustenuto.

Notas de execução

Piano

À parte de piano são pedidas várias técnicas extendidas, como a produção de harmónicos, técnica pizzicato, tocar cordas abafadas e a utilização do duplo escape.

Produção de harmónicos

Obtido com uma mão a tocar no teclado e outra aflorando a corda percutida no nó do parcial indicado (são usados os 3.º e 5.º parciais).

Duplo escape

Tremolo em que a tecla levanta o mínimo possível.

P_I Pressionar pedal *sustain*
P_{II} Pressionar pedal *sostenuto*
P_{III} Pressionar pedal *una corda*

Cordas abafadas

Abafar a corda da nota tocada pressionando (não com muita força) entre o abafador e o agrafe da corda. É notado com o símbolo +.

Pizzicato

Dedilhar com a unha directamente na corda.

P_I Levantar pedal *sustain*
P_{II} Levantar pedal *sostenuto*
P_{III} Levantar pedal *una corda*

Vibrafone

motor lig ligar motor
motor desl desligar motor
v.r. velocidade rápida do motor
v.m. velocidade média do motor
v.l. velocidade lenta do motor

Marimba

Os glissandi e a secção Con misura devem ser tocados com baquetas de xilofone duras.

Pulsação e ritmo

Nesta peça, não se utilizam as figuras rítmicas no seu valor tradicional (exceptos nas páginas 5, 6 e 7). Às figuras rítmicas tradicionais são-lhes apropriadas o seu valor psicológico para se distinguir entre figura curta, lenta e os seus meios termos. O valor de cada figura é definida pelo seu espaçamento na pauta e a sua relação com as figuras de outros instrumentos. Por exemplo, a 1.ª intervenção dos percussionistas funciona quase como uma polirritmia de diferentes subdivisões: 3, 4 e 5. Porém, o objectivo não é que essa polirritmia seja rigorosa.

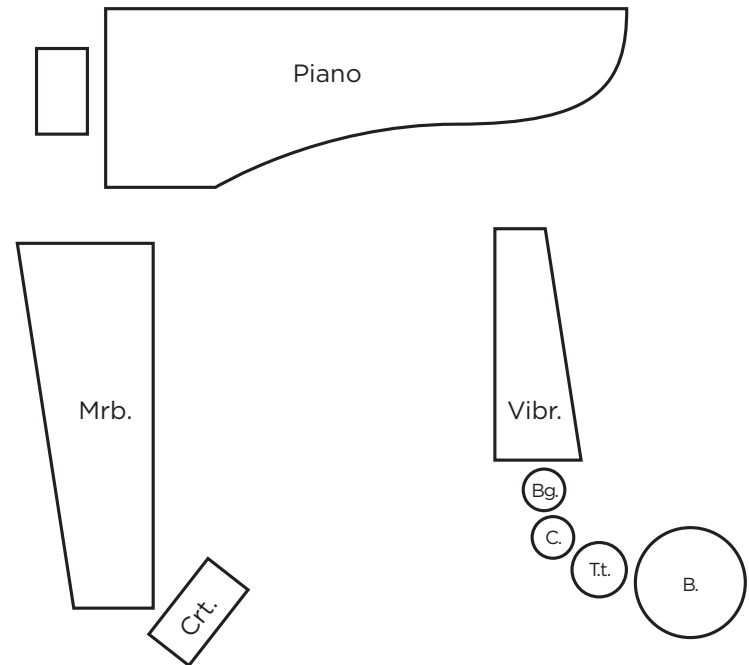
repetir a mesma figura rítmica até ao final da barra.

Instrumentation

Stage layout

Percussion 1

Bongo (or small Conga)
Conga (medium)
Tom-tom (large)
Bass Drum
Vibraphone with motor

Percussão 2

Suspended Crotales

Marimba

Piano

with sostenuto pedal.

Performance notes

Piano

Several extended playing techniques are requested, such as the production of harmonics, plucking and damping the strings and making use of the double escapement action.

Harmonics

Achieved by playing on the keyboard while lightly stopping the string over the requested harmonic node (the piece employs the 3rd and 5th partials).

Double escapement

A tremolo in which the key is released as little as possible.

P I Press down sustain pedal
P II Press down *sostenuto* pedal
P III Press down *una corda* pedal

Damped strings

Muffle the string by pressing it down (not too forcefully) between the damper and the bridge. It is notated by the symbol +.

Pizzicato

Pluck with a fingernail directly on the string.

P I Release sustain pedal
P II Release *sostenuto* pedal
P III Release *una corda* pedal

Vibraphone

motor lig turn on motor
motor desl turn off motor
v.r. fast rotation speed
v.m. medium rotation speed
v.l. velocidade lenta do motor

Marimba

Glissandi and the section marked *Con misura* should be played with hard Xylophone mallets.

Pulse and rhythm

In this piece, conventional rhythmic values are employed solely on pages 5 through 7. Elsewhere, traditional rhythmic values are considered only for their psychological, archetypal value in differentiating shorter from longer notes (or something in-between). The duration of each value is defined, foremost, by its spacial arrangement and its relation to the music on other instruments' staves. For example: the percussion's first intervention reads as a polyrhythmic passage overlaying three different subdivisions three against four against five. Such interlockings should not, however, be rigorously performed.

Repetir a mesma figura
ritmica até ao final da barra.

dur. ca. ?'

A Pedra de Sísifo

Calmo
Senza misura

João Caldas

The score is divided into three main sections: Perc. I, Perc. II, and Piano.

Perc. I: Includes Bongo, Conga, Tom-tom, Bombo, and Vibrafone. The Bombo part features a rhythmic pattern of eighth notes with dynamics *ppp*, *cresc.*, and *mp*. The Vibrafone part has a melodic line with a *ppp* dynamic.

Perc. II: Includes Crótalos and Marimba. The Marimba part features a complex rhythmic pattern with dynamics *ppp*, *cresc.*, and *mp*. The Crótalos part has a melodic line with a *ppp* dynamic.

Piano: Features a complex rhythmic pattern with dynamics *f*, *pp*, and *(simile)*. The score includes markings for *gva-*, *pizz.*, *5ºPar.*, and *3ºPar.*

Key signatures: P_1 , \flat , \flat , \sharp , \sharp

Bg.
 Cg.
 T-t

B.

Vibr.

Mrb.

Pno.

mesma pulsação
 que o piano (simile)

pp *cresc.* *f*

pp *mp* (simile) *cresc.* *f*

mp *Leo.* (simile) *pp* *mf* *cresc.* *f*

p (simile) *pp* *cresc.* *f*

pppp duplo escape

Pressionar
 sem som

f *gva-*

P_I *P_{II}* *P_I*

Bg.
Cg.
T-t

B.

Vibr.

Mrb.

Pno.

pp

mf
Reo.

p ord.

fpp

pp

mf

pp

mf

pp

mf

P_I

P_{II}

(*gva*) - - -

motor lig.
v.l. → v.r.

v.r. → v.l. motor desl.

Vibr. *mf* *mf* *pp* *mp* *pp*

Mrb. *fpp* *f* *pp* *mf pp subito* *f pp* *mp* *pp*

Pno. *mf* *mf pp* *mp* *pp*

P_I P_I

ord. ord.

Vibr. *f* *mf* *f* *mf* *mp* *f*

Mrb. *fp* *mp* *f* *pp* *f* *gliss.* *pp* *f ff* *gliss.*

Pno. *fp* *mp* *f* *sf* *mf* *dim.*

P_I *mp* *f* *sf*

**Bélico
Con Misura**
♩ = 220

**Bélico
Con Misura**
♩ = 220

Senza Misura
pppp Repetir com várias combinações,
entre as notas

nos tubos de
ressonância

allargando

P_I
P_{III}

Bg.
Cg.
T-t

B.

Mrb.

Pno.

Pressionar sem som

Continuar com a sequência anterior

P_I P_{II} P_I

p cresc.

ff

p cresc.

sf

sf

sf

sf

sf

accel.

accel.

Bg.
Cg.
T-t

B.

Crt.

Mrb.

Pno.

f cresc.

f

sf

pp

mp

pp

Senza Misura

Senza Misura

Com muito espaço...

Sempre com P_I
(P_{II})

Motor lig. v.m.

Vibr.

Crt.

Mrb.

Pno.

ord.

mf

mp

pp

pp

mf

mp

mf

Bg.
Cg.
T-t

B.

Vibr.

Crt.

Mrb.

Pno.

p

mp

motor off

pp

pizz.

gliss.

Gliss. lento

p

pppp

P_I
(P_{II})

P_I
P_{II}
P_{III}

f
g_{va}
P_I

rit.

p

rit.

p

5°Par.

p

gva