

Valéria Bonafé

A terceira margem do rio

para flauta baixo, oboé, clarinete baixo e percussão

[for bass flute, oboe, bass clarinet and percussion]

2014

INSTRUMENTOS | INSTRUMENTS

Flauta Baixo | Bass Flute

Oboé | Oboe

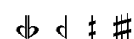
Clarinete baixo em Bb | Bass Clarinet in Bb

Percussão | Percussion {

- Set 1 – Water gong (Chau gong/Tamtam, ~22").
- Set 2 – 3 Cowbells (high/medium/low), 2 Bongos (high/low), Conga drum, Tom-tom (low), Bass drum, Wind gong (~12").
- Set 3 – 3 small Thai gongs (~7"/10"/13"), 1 large Thai gong (~20").

**PARTITURA TRANSPOSTA
TRANSPOSED SCORE**
DURAÇÃO | DURATION

ca. 10'

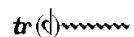
INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS**Geral (Madeiras) | General (Woodwinds)**

Microtons: os microtons não devem ser entendidos como alturas fixas, mas sim como desvios nas entonações de uma escala cromática. Portanto, apesar da escrita em 1/4 de tom, eventuais substituições por outros intervalos microtonais podem ser realizadas, respeitando a direção melódica. Buscar fluência e suavidade nos fraseados e, sempre que possível, executar os desvios microtonais com digitação específica.

Microtons: the microtones should not be understood as fixed pitches, but as deviations in the intonations of a chromatic scale. Therefore, despite the writing in 1/4 tone, occasional replacements by other microtonal intervals can be carried, respecting the melodic direction. Seek greater fluency and smoothness on phrasing and, whenever possible, perform microtonal deviations with specific fingering.

Trillo microtonal: 1/4 de tom acima. | Microtonal trill: 1/4 tone up.

Trillo microtonal: 1/4 de tom abaixo. | Microtonal trill: 1/4 tone down.

Os dedilhados sugeridos para os multifônicos na flauta, no oboé e no clarinete baixo, bem como sua respectiva numeração, correspondem às catalogações apresentadas por Carin Levine em *The techniques of flute playing II*, Peter Veale em *The techniques of oboe playing*, e Henri Bok em *New techniques for the bass clarinet*, respectivamente. Quando os dedilhados sugeridos forem ineficientes, buscar outros dedilhados que preservem, na medida do possível, a maior parte das notas indicadas, em especial a mais aguda de cada multifônico.

The suggested fingerings for the multiphonics on the flute, oboe and bass clarinet, as well as their respective numbering, correspond to the cataloging presented by Carin Levine in *The techniques of flute playing II*, Peter Veale in *The techniques of oboe playing*, and Henri Bok in *New techniques for the bass clarinet*, respectively. When the suggested fingerings are inefficient, seek other fingerings that preserve, as much as possible, most of the pitches indicated, especially the highest one in each multiphonic.

Flauta baixo | Bass Flute

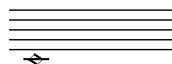
Pizzicato labial | Lip pizzicato

Tongue ram: soa uma sétima menor abaixo da nota digitada. | Tongue ram: sounds a minor seventh lower than the fingered tone.

Som eólio: soprar cobrindo todo o orifício do bocal para produzir um "ruído branco" sem altura determinada. | Aeolian sound: blow down covering the embouchure hole to produce an unpitched "white noise".

Whistle tones: flutuação livre dos harmônicos. | Whistle tones: free floating of harmonics.

Multifônico | Multiphonic

Oboé | Oboe

Som eólico: sem a palheta, soprar dentro do instrumento produzindo um “ruído branco” sem altura determinada. | Aeolian sounds: without the reed, blow down into the instrument producing an unpitched “white noise”.

Whistle tones: sem a palheta, soprar dentro do instrumento sutilmente produzindo sons harmônicos agudos extremamente delicados. | Whistle tones: without the reed, blow down subtly into the instrument producing extremely soft harmonic-like high sounds.

Multifônico | Multiphonic

Clarinete baixo | Bass clarinet

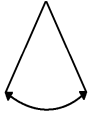

⬇ Slap tongue

⬇ Som eólico: *soffio* | Aeolian sounds: *soffio*

Multifônicos | Multiphonics

[Chave na cor cinza (B50tr e B45tr): chave do *trillo*. | Key in gray (B50tr and B45tr): trill key.]

Percussão | Percussion

- Raspagem: gesto único e rápido. | Scraping: single and quick gesture.
- Raspagem: gesto contínuo e frenético (*cresc./acell.* e *dim./rall.*). | Scraping: continuous and frenetic gesture (*cresc./acell.* and *dim./rall.*).
- Raspagem: gesto contínuo e frenético (*cresc./acell.*). | Scraping: continuous and frenetic gesture (*cresc./acell.*).
- Segurando o gongo na posição vertical e perpendicular ao corpo, chacoalhá-lo para a direita e para a esquerda com um movimento estreito e rápido, imediatamente após ter sido percutido, produzindo um vibrato na ressonância. | Handling the gong in vertical position and perpendicular to the body, shake it back and forth with a narrow and fast movement, immediately after the stroke, producing a *vibrato* on the resonance.
- Segurando o gongo na posição vertical e perpendicular ao corpo, balançá-lo para a direita e para a esquerda com um largo movimento pendular, imediatamente após ter sido percutido. | Handling the gong in vertical position and perpendicular to the body, swing it back and forth, with a wide pendulum movement, immediately after the stroke.
- + / o / → Borda / Centro / Mudança gradual. | Edge / Center / Gradual change.
- Tremolo focado: articulação regular e alternada dos dedos indicadores (ou médios), sempre o mais rápido possível. Porém, nos *crescendi* e *diminuendi*, variar a velocidade em função da dinâmica. | Focused *Tremolo*: regular and alternate articulation of the index fingers (or middle fingers), always as fast as possible. However, on *crescendi* and *diminuendi*, vary the speed depending on the dynamics.
- Tremolo difuso: articulação irregular e livremente alternada de diversos dedos, sempre o mais rápido e denso possível. Porém, nos *crescendi* e *diminuendi*, variar velocidade e densidade em função da dinâmica. | Diffuse *Tremolo*: irregular and freely alternate articulation of several fingers, always as fast and dense as possible. However, on *crescendi* and *diminuendi*, vary speed and density depending on the dynamics.

DIMENSÃO ESPACIAL | SPATIAL DIMENSION

O espaço – em uma concepção ampla – foi pensado como um elemento estrutural na peça. Em performances ao vivo, esta dimensão deve ser potencializada pela disposição dos instrumentos no ambiente de concerto.

Os instrumentos de sopro se associam em um núcleo compacto, como uma espécie de eixo. Eles devem permanecer o mais próximo possível. A percussão está dividida em 3 *sets* e foi projetada como uma estrutura que se move em torno deste eixo. Portanto, cada um dos *sets* deve ocupar uma posição específica no espaço. Com relação ao núcleo dos sopros, os *sets* 1 e 3 devem proporcionar a sensação de distanciamento, enquanto o *set* 2 deve estar completamente integrado a este núcleo (em especial à B.FI e ao B.CI).

A peça pode ser executada por um/a ou mais percussionistas. No caso de haver somente um/a percussionista disponível, este/a deve se deslocar entre os diferentes *sets*, lenta e discretamente, enquanto toca (ver detalhamento dos deslocamentos na partitura). Para esta situação, foi projetado um intervalo de tempo de aproximadamente 30 segundos para que o/a percussionista se mova entre os diferentes *sets*. No caso de haver mais de um/a percussionista disponível, é possível realizar a distribuição espacial dos *sets* sem que haja a necessidade de deslocamento simultâneo à execução de um instrumento.

A seguir são oferecidas quatro sugestões para distribuição espacial dos três *sets* de percussão. Outras possibilidades podem ser propostas, respeitando as diretrizes gerais acima descritas:

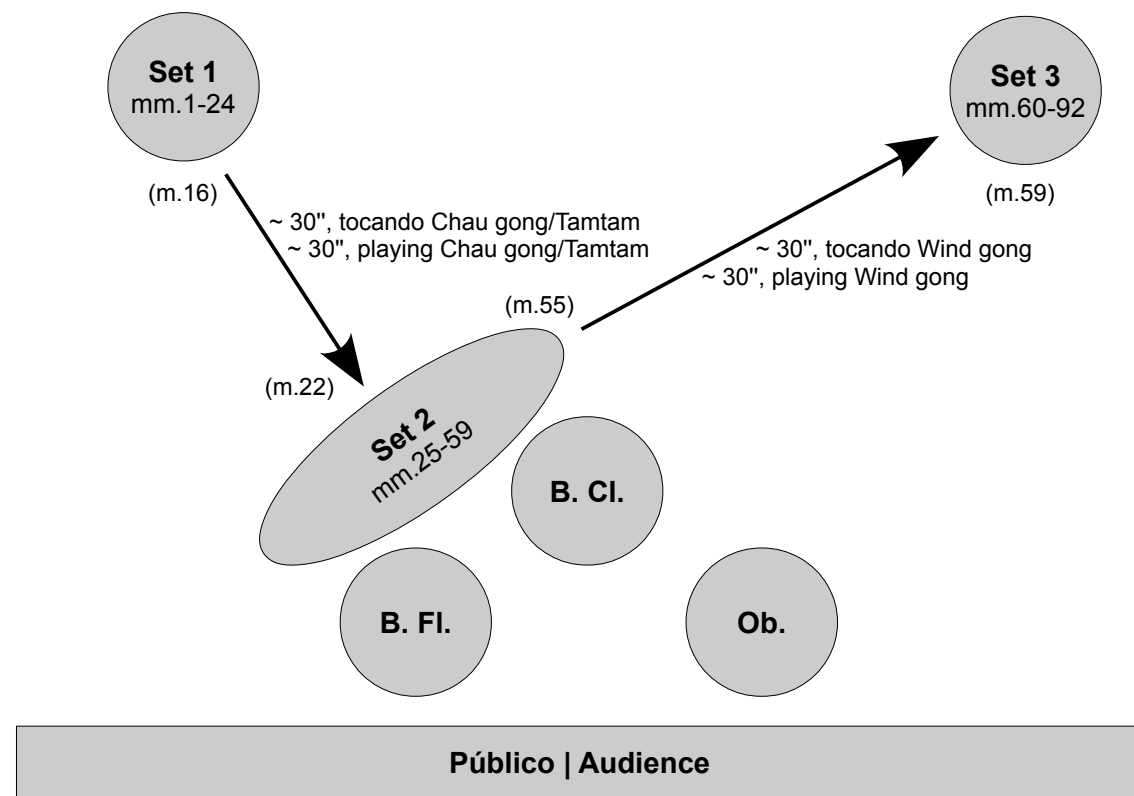
The space – in a broad view – was thought of as a structural element on the piece. In live performances, this dimension must be enhanced by the disposal of the instruments in the concert venue.

The woodwinds are associated in a compact core, as a kind of axis. They should be as close as possible. The percussion is divided into 3 *sets* and was designed as a structure that moves around that axis. Therefore, each of the *sets* must occupy a specific position in space. With respect to the woodwinds core, the *sets* 1 and 3 should provide a sense of distance, while *set* 2 should be completely integrated with this core (especially with the B.FI and B.CI).

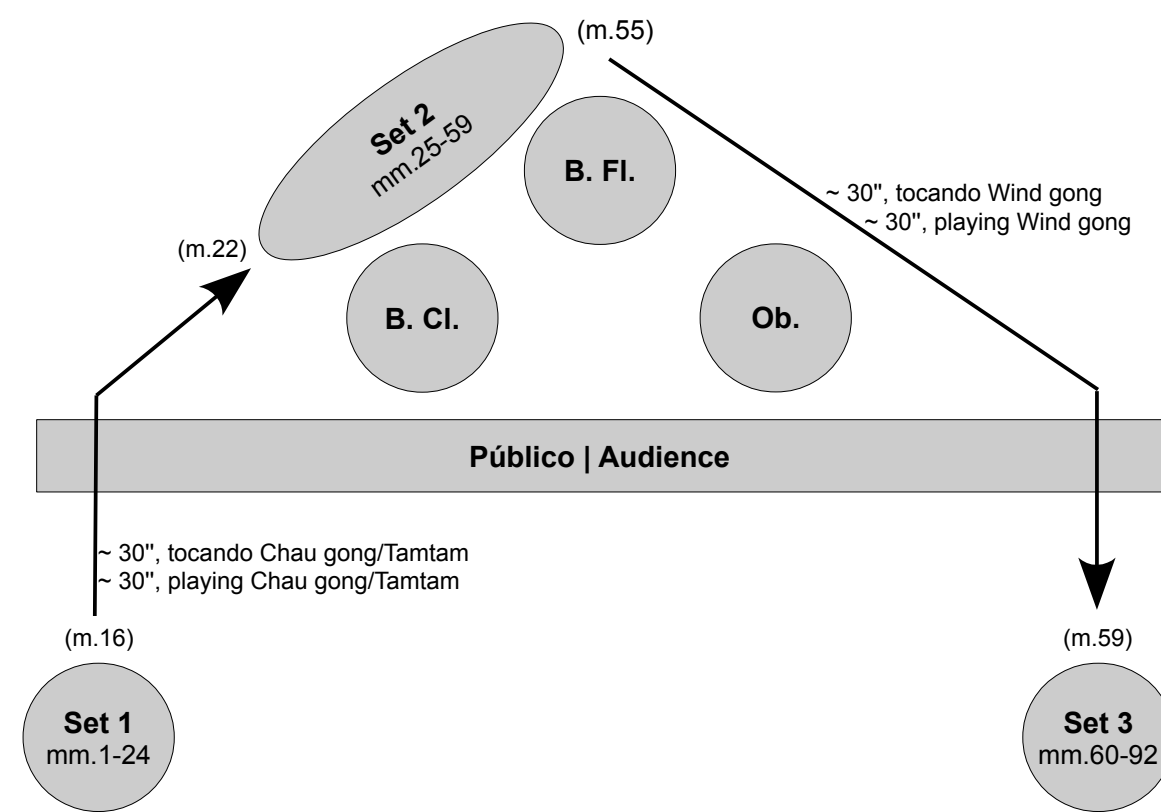
The piece can be performed by one or more percussionists. In case there is only one percussionist available, he/she should move between the different *sets* slowly and discreetly while playing (see details of the displacements on the score). For this situation, a span of time of approximately 30 seconds was designed for the percussionist to move between the different *sets*. In case there are more than one percussionist available, it is possible to carry out the spatial distribution of *sets* without moving while playing an instrument.

Four suggestions for spatial distribution of the three percussion *sets* are provided below. Other possibilities may be proposed, respecting the general guidelines above described:

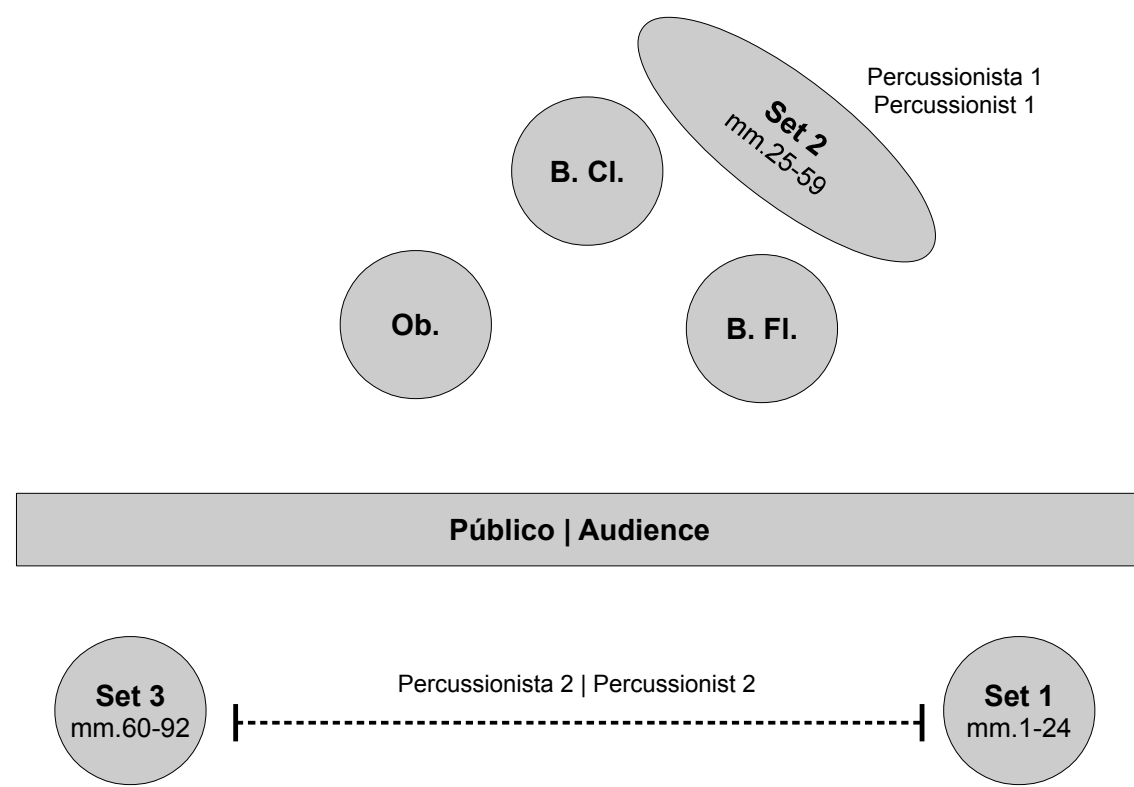
Opção 1 – Sala de concerto tradicional, com um/a percussionista em movimento no palco.
Option 1 – Traditional concert room, with one percussionist moving on stage.

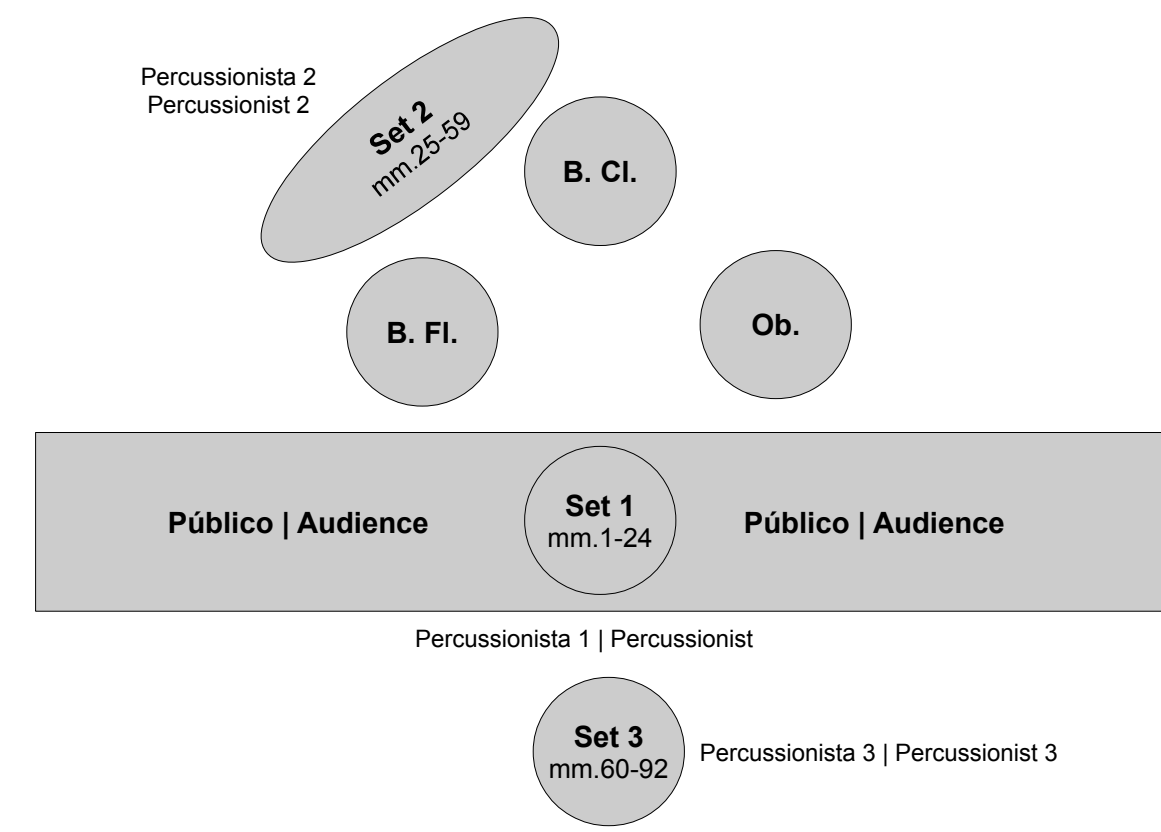
Opção 2a – Sala alternativa pequena, com um/a percussionista em movimento.
Option 2a – Alternative small room with one percussionist moving.

Opção 3 – Sala alternativa pequena ou grande com dois/duas percussionistas.
Option 3 – Alternative small or large room with two percussionists.

Opção 4 – Sala alternativa grande com três percussionistas.
Option 4 – Alternative large room with three percussionists.

A terceira margem do rio ¹⁾

para *Silvio Ferraz*

Valéria Bonafé

Tempo sospenso, ad libitum

segurar o gongo | handle the gong
com baqueta média/dura | with medium/hard mallet

"...o rio por aí se estendendo
grande,
fundo,
calado que sempre." ^{2) 3)}

Water gong

mf pp ————— f mf pp — mf — pp f pp

out of the water
in the water
deeper in the water

A Molto calmo, ♩ = 40

9

B. Fl.

Ob.

B. Cl.

Perc.

tr(♯) tr(♯) tr(♯) tr(♯)

mp p pp mp pp mp p mp mp f

1) Inspirada no conto homônimo de Guimarães Rosa | *The third bank of the river*: Inspired by the homonymous short story by Guimarães Rosa | *Das dritte Ufer des Flusses*: Inspiriert von der gleichnamigen Erzählung von Guimarães Rosa.

2) Citações em português: Guimarães Rosa, João. *A terceira margem do rio*. Primeiras estórias. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1962. | Quotations in English: *The Third bank of the River*. The Third Bank of the River and Other Stories. New York, Alfred A. Knopf, 1968. | Zitate auf Deutsch: *Das dritte Ufer des Flusses*. Das dritte Ufer des Flusses: Erzählungen. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1968.

3) "...there rolled the river, great, deep, and silent, always silent." | "...der Fluß rollte dort mächtig, stumm und tief wie immer."

15

B. Fl. *tr*(c) *mp* *p* *pp* *mp* *p*

Ob. *tr*(f) *mp* *p* *pp* *mp* *p* *pp* *mp* *p* *pp* *mp* *p* *pp* *mp* *p* *pp* *mp* *p*

B. Cl. *mp* *p* *p*

Perc. *mf* *p* *mf* *mp* *f*

deslocando-se para o set 2
moving to set 2

B Più mosso, $\text{♩} = 52$

"...por todas as semanas,
e meses,
e os anos
– sem fazer conta do se-ir
do viver." 4)

21

B. Fl. *p* *mf*

Ob. *pp* *mp* *f*

B. Cl. *mf*

Perc. *f* *f* *mp* *f* *mp* *f* *mf* *f* *f* *mp* *f* *f*

pendurar o gongo na estante
hang the gong on the stand

com baqueta de metal
with metal mallet
na borda | on the edge

na superfície | on the surface

Bass drum + Tom-tom + Conga drum
com as pontas dos dedos | with fingertips

4) "...all through the weeks, and months, and years – he marked in no way the passing of his life". | "...all die Wochen hindurch und Monate, und die Jahre – von dem Verrinnen des Lebens gar nicht zu reden."

30

B. Fl.

Ob.

B. Cl.

3 Cowbells

2 Bongos

Perc.

com dedais | with thimbles

com as pontas dos dedos | with fingertips

accel. Poco più mosso, ♩ = 58

34

B. Fl.

Ob.

B. Cl.

Perc.

38

accel.

B. Fl. *mp* *p* *mf* *f* *fp* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Ob. *p* *mp* *p*

B. Cl. *mp* *p* *f* *mf* *f* *mf* *f* *fp* *f* *mf* *f* *fp* *f* *mf*

Perc. *p* *f* *p* *f* *mf* *f* *mf* *f* *f* *mf* *f* *f*

Poco più mosso, ♩ = 64

41

L149

B. Fl. *mf* *f* *fp* *f* *mp* *f* *mf*

Ob. *p* *mp* *p* *pp* *mp* *p*

B. Cl. *f* *fp* *f* *p* *mp* *p* *pp* *mp*

Perc. *f* *mf* *f* *f* *mf* *f* *mp* *f* *mf* *f*

44

B. Fl.

Ob.

B. Cl.

Perc.

47

B. Fl.

B. Cl.

Perc.

accel.

Poco più mosso, ♩ = 70

C Meno mosso, ♩ = 52

"...no devagar depressa dos tempos." ⁵⁾

50

B. Fl. *mf* *f* *fp* *f* *mf* *fp* *f* *p* *ff*

Ob. *p* *ff*

B. Cl. *fp* *f* *mf* *f* *fp* *f* *p* *ff*

Perc. *f* *f* *ff*

Chau gong/Tamtam
 com baqueta de metal
 with metal mallet
 na superfície | on the surface na borda | on the edge

54

B. Fl. *mf* *pp* *mf* *pp*

Ob. *mf* *pp*

B. Cl. *mf* *pp* *mf* *pp*

Perc. *mf* *f*

Wind gong
 com baquetas médias/duras | with medium/hard mallets
 deslocando-se para o set 3 | moving to set 3

5) "...with the slow swiftness of time." | "...im raschen Langsam der Zeiten."

56

B. Fl.

B. Cl.

Perc.

pp *f* *p* *fp* *ff*

3 small Thai Gongs
1 large Thai Gong
com baquetas médias/duras
with medium/hard mallets

mf *f* *f*

D Molto calmo, ♩ = 40

"...e o rio-rio-rio,
o rio – pondo perpétuo." 6)

61

B. Fl.

Ob.

B. Cl.

Perc.

WT

p *mf* *p* *mf* *p*

p *mp* *p* *mp*

p

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

I.v. sempre

B29

6) "...the river-river-river, the river – flowing forever." | "...und der Fluß...Fluß...Fluß...in einem fort."

68

B. Fl. *mf* *p* *mf* *p*

Ob. *p* *mp*

B. Cl. *p* *mf* *mp* *p* *mf* *pp*

Perc. *p* *mf* *mp* *p* *pp* *p* *mf* *pp*

WT

21

B29 B76 B50tr B29 B111 B61 B45tr B45tr

75

B. Cl. *p* *mp* *p* *p* *mp* *p* *mp* *p* *mp* *p* *mp* *p* *mp*

Perc. *mf* *p* *mf* *pp* *mp* *p* *mf*

B108 B7 B61 B72 B7 B76 B61 B72 B108 B111 B7 B61 B111 B108

81

B. Fl. *mf* *p* *mp*

Ob. *p* *mp*

B. Cl. *pp* *mf* *mp* *pp* *mp*

Perc. *pp* *p* *mp* *pp* *mf* *pp* *p* *mf* *p*

87

B. Fl. *p* *mp*

Ob. *mp* *p*

B. Cl. *p* *mp* *p*

Perc. *mp* *p* *mp* *p*

"...nessa água, que não pára, de longas beiras:
 e, eu,
 rio abaixo,
 rio a fora,
 rio a dentro
 – o rio." 7)

7) "...and on the water that flows past its unending banks, let me go – down the river, away from the river, into the river – the river." | "...und das Ganze in jenes weitufige Wasser, das nicht anhält: und ich flußabwärts, flußfortwärts, flußauswärts - den Fluß."