

João Carlos
Pinto

TOYS ARE US

para orquestra

partitura

Obra não publicada

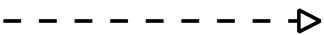
Importante reparo: Por favor, não efetuar a cópia do todo,
ou alguma parte, deste documento sem a devida autorização

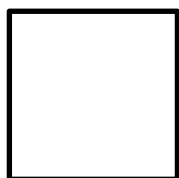
© Copyright 2021 pelo próprio autor

NOTAS DE PERFORMANCE

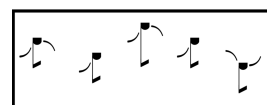
NOTAS GERAIS:

-
 - Cabeça da nota redonda – ‘Normal’, ‘ord.’, som de altura definida;
-
 - Triângulo a apontar para cima – Nota o mais aguda possível;
-
 - Triângulo a apontar para baixo – Nota o mais grave possível;
-
 - Quadrado – Som de ar / ruído;
-
 - Cruz – Sem altura definida / som percussivo;

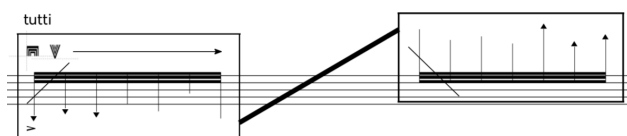
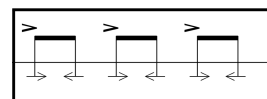
-
 - Seta de transição – o mais subtil e progressivo possível (pode aparecer entre técnicas, secções, instrumentos, qualquer coisa);

- Caixa de Repetição – Sempre seguida de uma longa linha negra que representa a duração. Dito isto, repetir o conteúdo da caixa durante determinado tempo. Às vezes estas repetições são *ad libitum*:

Enquanto que outras são bastante precisas:

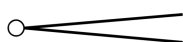

- Nesta exceção, a longa linha negra não representa apenas duração mas, também, uma subida na altura das notas. Este tipo de notação aparece em, praticamente, todos os

instrumentos e pretende que o músico comece por tocar no registo mais grave possível do instrumento (intercalando notas numa moção quase 'bêbada', *ad libitum*) e, progressivamente, ir subindo as alturas até chegar às notas mais agudas possíveis. Esta subida não é suposto acontecer de forma linear/ regular, sendo o objetivo um *glissando textural global*.

flz. ○ *Flatterzunge / Flutter-tonguing*;

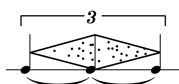
G.P. ○ *General Pause/ Pausa geral* – DURANTE TODA A PEÇA, sempre que isto aparecer, todos os músicos devem 'congelar' a sua posição de forma bastante teatral e dramática. Maestro também deve congelar, não marcando nenhuma divisão e, ao invés, contar internamente e apenas marcar a próxima entrada (tentar ser o mais tenso e dramático possível);

• *Crescendo dal niente / Crescendo* a partir do 'nada';

• *Diminuendo al niente / Diminuendo* acabando em 'nada';

• *Crescendos e diminuendos de densidade*. Quanto maior e com mais pontos se tornar – mais denso é (e vice-versa);

Nota Importante: Todos os grupos instrumentais tocam, sempre, juntos, não existem *divisi*, por exemplo, todos os oboés tocam a mesma linha durante toda a peça (o que não significa que irão tocar a mesma coisa – juntos ou em unísono). A única exceção acontece nos violinos e violas – marcas de ensaio **L, M, N e O**.

• Quando esta notação aparece associada com a cabeça de nota quadrada representa a fi □, como o som de ar é reproduzido, i. e., arc ∨ para baixo () significa expirar e arcada para cima () significa inspirar (esta técnica

pode ser pedida para ser executada diretamente no instrumento [maioria das vezes] ou para o fazer sem nenhum instrumento [harpa, p.e.];

- Na letra de ensaio **M** – **madeiras** (excepto flautas) e **metais** – é aconselhável que usem bocais/ palhetas suplentes, em vez do que está a ser usado para tocar o instrumento. Pode estar velho e em “más condições”, para o efeito pretendido irá servir na perfeição. Se não for possível, usa-se o que está a ser usado para tocar o instrumento, no entanto, ter em atenção as passagens rápidas;
- Na letra de ensaio **R** (“CAOS CULMINANTE – *ad libitum*”), a notação não é para ser interpretada literalmente, é apenas uma sugestão gráfica. Todos devem trabalhar em conjunto para criar a maior, mais caótica e ágil massa sonora possível – o mais agressivo e ruidoso que for possível!
- Na letra de ensaio **V** (quando os músicos começa a sair do palco), eles devem de antemão organizar como vão sair do palco. Devem tocar durante toda a saída e continuar a tocar no *backstage*. Usar o máximo número de saídas que for possível (isto claro que depende do palco em que estiverem a tocar). Quantas mais saídas diferente melhor – para criar uma cacofonia de espacialização. Será necessário eleger líderes para marcar o *diminuendo all niente* antes da letra **W**. Este *diminuendo* deve começar quando, em palco, existirem apenas os percussionistas e o maestro.

BALÕES:

- Quando a peça começa, todos os balões devem já estar cheios de ar e atados, prontos para tocar. Os balões devem ter um tamanho médio/ grande e devem ser cheios com o máximo de ar possível;
- Para tocar os balões é aconselhável prender entre as pernas, apertando um pouco para criar um bocado de tensão no plástico e assim fazer a produção de som mais eficaz
- Todos os balões são diferentes. Cada vez que forem tocados serão diferentes. Dito isto, as técnicas não são para serem levadas literalmente, é necessário explorar as sonoridades do balão para alcançar o melhor resultado possível, tendo em com o que é pedido na partitura

(por exemplo: se for mais fácil atingir um som penetrante e agressivo, a dado ponto, com 2 dedos em vez de 3... fá-lo!).

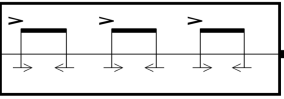
GARRAFAS DE PLÁSTICO:

- Todas as garrafas devem estar vazias, sem etiquetas, e devem ser tocadas, SEMPRE, com a tampa posta;

PLASTIC BOTTLE
{ metal object }

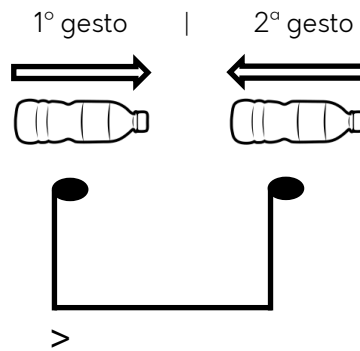

scrape metal object against bottle

ff rhythmic

- Quando esta notação aparece, tentar seguir o gráfico das setas com o gesto:

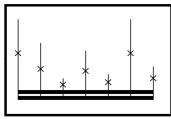

- Para conseguir a acentuação ao raspar - tentar acertar na tampa da garrafa com o objeto de metal.

KAZOOS:

- Os **kazoos** devem SEMPRE ser tocados com a técnica de *flutterzunge*.

MADEIRAS:

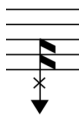

- **Keyclicks.** Para enaltecer o efeito:

- Clarinetes e Oboés – Usar as chaves maiores e mais graves, ou, raspar muito rapidamente, com a parte de trás das unhas, ao longo das chaves;
- Flautas – Executar esta técnica com a embocadura no sítio.

- Quando é pedido para **soprar agressivamente no papel de alumínio**, primeiro, é preciso ter cuidado ao pegar nele (evitar barulho não pretendido), e segundo, colocá-lo o mais próximo da cara que for possível e depois soprar – isto irá aumentar o volume, qualidade de som/ ruído e agressividade. Tentar diferentes distâncias e usar a melhor;

- **Slap-tongue.** Pressão muito rápida com a língua contra a palheta criando um som com carácter percussivo (tentar ter o mínimo de altura definida possível).

METAIS:

- **Beijo** no bocal bastante instável e com muita pressão nos lábios – isto irá produzir um vasto leque de sons de ruído ágeis;

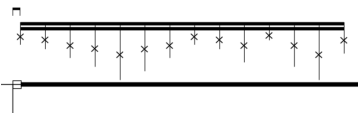
- **Un-pitched 'static noise'** / ruído branco [apenas para as Trompas].

Diminuir a abertura e forçar o ar pelo bocal, aguentando de forma consistente a distorção do som. O som pretendido pode ser encontrado ao minuto 7:15 do seguinte vídeo:

<https://youtu.be/iIgEM5EZ078?t=7m15s> ;

- **Slap-tongue.** Pressão muito rápida com a língua contra o bocal criando um som com carácter percussivo (tentar ter o mínimo de altura definida possível).

- Som de ar + ruído das válvulas/ pistões.

PERCUSSÃO:

- Baquetas **duras**;

- Baquetas **moles**;

- Baquetas de **madeira duras**;

- **Abafar** ressonâncias imediatamente;

- Tocar no **centro** da pele do instrumento – mais *secco* e violento;

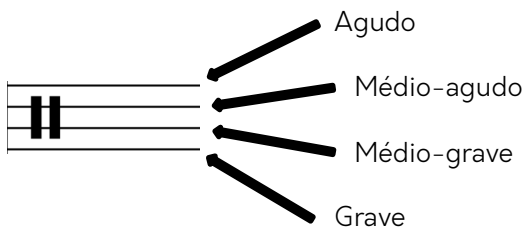

- Tocar no(s) **aro(s)** do instrumento;

- Usar um jornal ou molho de papéis para raspar na pele do instrumento;

- Tom-toms:

- Panela de metal:

- **Todos os percussionistas**, a dado ponto, é-lhes pedido que raspem um objeto de metal numa panela. Esta panela deve ter um tamanho minimamente considerável para surtir efeito. Tentar explorar diferentes pontos de contacto para raspar, a maior parte das vezes funciona melhor virar a panela ao contrário e raspar o seu fundo, mas, cada panela e cada objeto irão produzir diferentes resultados. Dito isto, procurar o som mais rico possível que funda bem com as restantes respirações e sons de garrafas de plástico que vêm do resto da orquestra.

- Megafone:

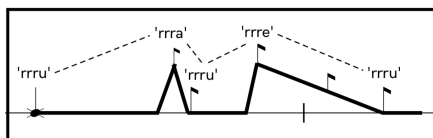

- **Todos os percussionistas**, a dado ponto, é-lhes pedido para usar um megafone. Este megafones devem ter, pelo menos, 15W – megafones com mais que 15W de potência tendem a ter um microfone removível. Se esse for o caso, tocar SEMPRE com o microfone preso ao seu suporte no megafone, atrás do altifalante (não retirar nem mudar a posição do microfone). Todas as técnicas de megafone devem ser feitas com o volume no máximo porque, às vezes, sons de feedback vão aparecer (e eles são bem-vindos!) – isto pode também ser influenciado pelo nível das pilhas, por isso, só por segurança, é melhor tocar sempre com pilhas novas. TODAS as técnicas (exceptuando o falar, com texto, e o respirar) devem ser feitas a boca o mais próxima do microfone possível, para enaltecer o efeito, a riqueza no som e a probabilidade de feedback;

" Like Share Post Click
Delete Drag Comment
REPEAT "

- Todas as técnicas de respirar e falar não devem ter qualquer tipo de feedback. As respirações devem ser feitas de forma exagerada (pode ajudar pensar na vocalização < hu >);

- *Quasi growl* através do megafone. O gráfico e as vocalizações são apenas sugestões. Abriu e fechar a boca de forma exagerada usando o < R > francês associando-o com uma vogal; [Feedback Pretendido!]

- Premir os lábios contra o **microfone** e **beijar** / sugar com a máxima pressão possível, alcançando o mais penetrante e ruidoso (trilos rápidos podem ainda ser adicionados para criar uma variação muito ágil). [Feedback Pretendido!]

- **OPCIONAL:** Todos os tímpanos e gongos, assim como o tam-tam, o bombo e os pratos suspensos – podem ser preparados com correntes de metal. Estas correntes quando maiores e mais pesadas melhor – o que irá enaltecer o caráter agressivo da peça.

CORDAS:

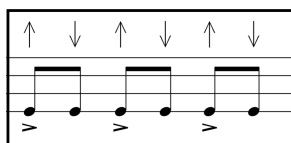
- **Pizzicato** de *Bartók*. Puxar a corda de tal forma que ela bate no braço do instrumento;

- **Arcada para baixo com extrema pressão no arco** (*al talon, sempre*) – ruído, sem altura perceptível;

- **Arcada para cima com extrema pressão no arco** – ruído, sem altura perceptível;

- **Arcada vertical** (usar uma ou as duas mãos). Executar esta técnica, SEMPRE, com o ponto de contacto do arco na corda o mais próximo do talão possível. Quando nenhuma direção é indicada, arcar sempre a partir do fundo (*sul ponticello*) e depois ir em moção superior (até ao meio do braço), e **NUNCA** ir para baixo - retomar a arcada *sul ponticello*. Por vezes, direções serão induzidas graficamente e os músicos apenas têm de as seguir:

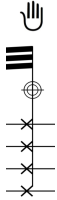
up down up down up down

- Quando esta clave aparece, em vez de representar alturas, ela demonstra, graficamente, **onde tocar no instrumento** e a corda é indicada na forma de texto por cima das notas (nenhuma dedilhação deve ser aplicada, apenas cordas soltas);

— I c. —
— II c. —
— III c. —
— IV c. —

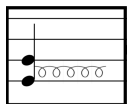
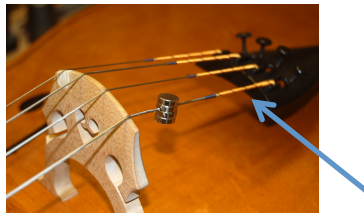
- Quando esta clave aparece, em vez de representar alturas, ela demonstra em **qual corda tocar**. Nenhuma dedilhação deve ser aplicada, apenas cordas soltas;

- **Bater no braço do instrumento** com imensa força arcentando em todas as cordas – criando um som agressivo e percussivo – abafando imediatamente todas as ressonâncias;

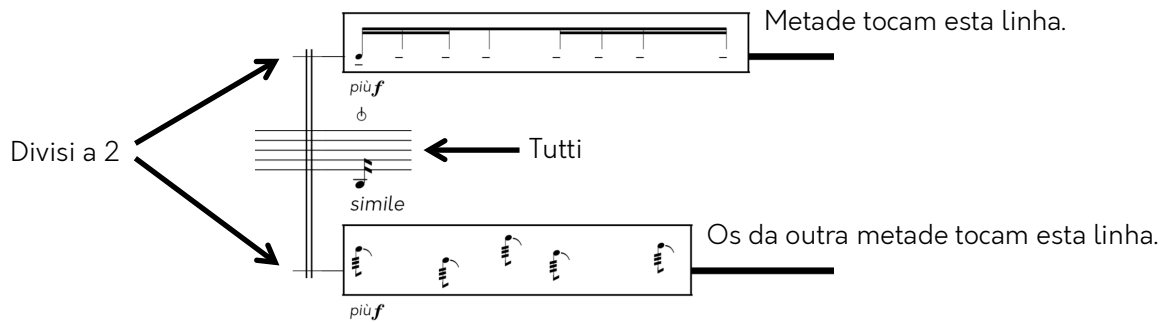
- Tocar no involuço das cordas. Esta técnica é para ser executada **SEMPRE *al talon*** e com extrema pressão no arco – criando um tremendo som de ‘rugido/grunhido’:

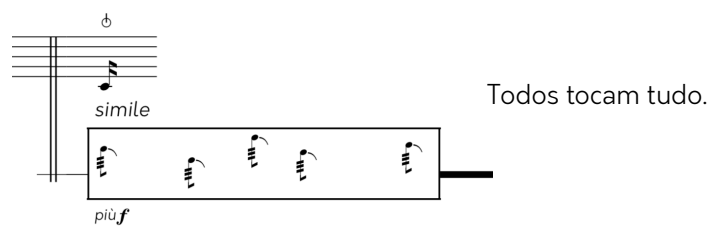
- **Extrema pressão e pequenos movimentos circulares de pulso na arcada** – criando uma interatividade granular e sons rasgados;

- Na letra de ensaio **L** é a primeira vez que as cordas têm uma separação de pautas.

- Violinos e Violas:

- Violoncelos e Contrabaixos:

- Para alcançar isto os músicos terão de tocar 2 instrumentos ao mesmo tempo (por exemplo: ter o violino em posição e ao mesmo tempo ter kazoo na boca pronto para ser (fazer o *pizzicato* de *bartok* ao mesmo tempo que se começa a tocar o kazoo).

MAESTRO:

- No último momento da peça, quando o maestro está sozinho em palco, é-lhe pedido que atire ou deixe cair a sua batuta ao chão. Ele, enquanto tem as costas voltadas para o público nos compassos anteriores, pode **substituir a sua batuta** por outro objeto que seja parecido (mas tem de ser credível!!) . E, assim, pode atirar de forma bastante agressiva para o chão ou deixar cair de forma dramático, sem a preocupação de estar a estragar a sua batuta.

NOTA: Mais notas de performance disponíveis diretamente na partitura.

TOYS ARE US

[2018]

JOÃO CARLOS PINTO
(*1998)

Extremamente agressivo! [$\text{♩} = 60$]

a 3, sempre
som grave o mais
agressivo possível

ffff tutta forza! sempre simile

{ expirar } apenas som de ar para dentro do instrumento

mp >

A Caos.

gritar para o instrumento ao mesmo tempo que se toca (*ffff*), ad libitum
dessincronizados uns com os outros, cada um rumo o seu caminho, respirações alternadas

B *ffff* tutta forza!

transição o mais sutil e progressiva possível

ff rítmico

C

D

accel. $\text{♩} = 120$

Cada músico move-se à sua própria velocidade durante os *accelerandi* e *ritardandi*. Todos têm de se encontrar e sincronizar quando uma medida específica de tempo é indicada.

SÍNCRONO

Trombones

55 accel. $\text{♩} = 180$ rit.

ad libitum *sempre simile*

64 $\text{♩} = 60$ rit.

E Homorritmia.

$\text{♩} = 30$
 . [$\text{♩} = 60$]

66 *p* *f* *fff*

{ inspirar } { expirar }

70 *fffff* *tutta forza!* *meno f*

F Granulação.
 Tempo I [$\text{♩} = 60$]

BALÃO

agarrar o balão com as duas mãos e deslizar os polegares com imensa pressão - criando sons de estalidos/ sons granulares

74 *mp* *ppp* pegar em balão

78 *ffff* extremamente DENSO *poco a poco*

Densidade da granulação progressivamente menos densa

G

Trombones

85 ESPARSO -----▷ DENS0

f *ffff*
desvanecer lentamente
tanto em volume como densidade

H Extremamente delicado.

93

99

3 dedos, rápido e agressivo
para trombone
TROMBONE beijo instável
parar subitamente
ffff subito *fff* *ffff*

J

'beijos' ad libitum

K

'beijos' ad libitum

ffff tutta forza!
parar subitamente
simile

L Mensagens subliminares.

118

para bocal
{ apenas bocal desanexado de instrumento }
fz.
f

128

TROMBONE

N

p subito *ffff* tutta forza!

Trombones

132 som grave o mais agressivo possível

ffff tutta forza! *sempre simile*

O

134

pp preciso *sempre simile*

P

142

mp *mp*

Q

145

sempre simile

149

pppp < *fff* subito *< fff* *ppp* > *simile* *pppp* possible < *fff*

os sons mais rápidos e agressivos possíveis! (criar uma massa sonora gigante e caótica)

156

R

ffffff o mais ágil possível! - sempre

S

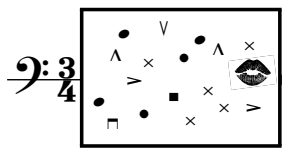
162

T

170

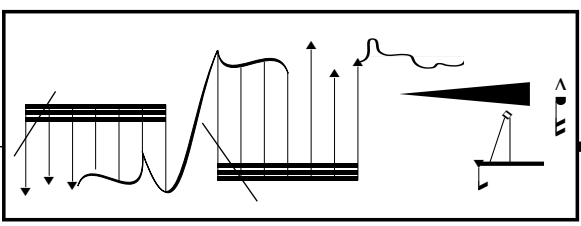
Trombones

ESPARSO - súbito
sons curtos e sons percussivos - *ad libitum*

sempre *ffffff*

o mais DENSO possível - súbito

simile a [R]

V

X - Senza Misura

177

♩

Músicos saem do palco 1 a 1 de forma calma e organizada – *ad libitum*
Começar a sair só quando todos os músicos de Cordas e Madeiras já tiverem saído.
Continuar a tocar, SEMPRE, durante toda a saída.

Ao chegar ao backstage,
começar a fazer um diminuendo bastante lento e progressivo até ao nada

181

♩