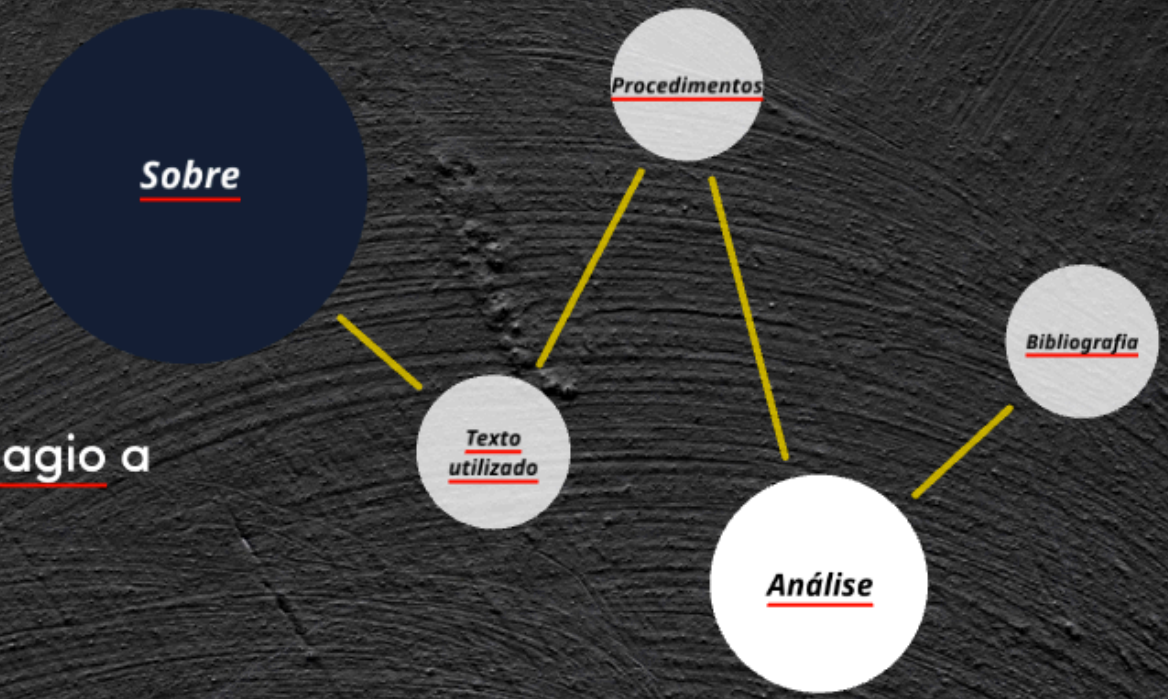
Agrupar Desagrupar

Marcos M. de Paula
Guilherme Ribeiro

Thema-Ommagio a Joyce



Reduzir zoom

Dúvidas?

Pré-definido ▾ Agrupar Desagrupar

Ommagio a Joyce

- Obra Eletroacústica composta em 1958 para voz e banda magnética.

-Intérprete: Cathy Berberian

- Leitura da primeira parte do capítulo 11 de Ulysses.

Reduzir zoom

Dúvidas?

Pré-definido ▾ Agrupar Desagrupar

Bronze by gold heard the hoofirons, steelyrining imperthnthn thnthnthn.
Chips, picking chips off rocky thumbnail, chips. Horrid! And gold flushed more.
A husky fifenote blew.
Blew. Blue bloom is on the
Gold pinnacled hair.
A jumping rose on satiny breasts of satin, rose of Castille.
Trilling, trilling: I dolores.
Peep! Who's in the... peepofgold?
Tink cried to bronze in pity.
And a call, pure, long and throbbing. Longindying call.
Decoy. Soft word. But look! The bright stars fade. O rose! Notes chirruping answer. Castille. The morn is breaking.
Jingle jingle jaunted jingling. Coin rang. Clock clacked.
Avowal. Sonnez. I could. Rebound of garter. Not leave thee. Smack. La cloche! Thigh smack. Avowal. Warm. Sweetheart, goodbye!
Jingle. Bloo.
Boomed crashing chords. When love absorbs. War! War! The tympanum. A sail! A veil awave upon the waves.
Lost. Throstle fluted. All is lost now.
Horn. Hawhorn.
When first he saw. Alas!
Full tup. Full throb.
Warbling. Ah, lure! Alluring.
Martha! Come!
Clapclap. Clipclap. Clappyclap.
Goodgod henev erheard inall.
Deaf bald Pat brought pad knife took up.
A moonlight nightcall: far: far.
I feel so sad. P. S. So lonely blooming.
Listen!
The spiked and winding cold seahorn. Have you the? Each and for other plash and silent roar.
Pearls: when she. Liszt's rhapsodies. Hissss.

Articulações musicais criadadas a partir do texto

Reduzir zoom

Pré-definido ▾ Agrupar Desagrupar

- Leitura da primeira parte do capítulo 11 de Ulysses.
- Sobreposição à duas vozes sobre si mesma, de maneira a reproduzir três vozes no total.

Reduzir zoom

Dúvidas?

Pré-definido ▾ Agrupar Desagrupar

6'31'' Manipulação Electroacústica	1ª Secção Introdução 0'01'' à 1'12''	Exposição da Voz 0'01'' à 0'28'' Voz com reverb 0'29'' Início de tratamento electrónico
	2ª Secção Desenvolvimento 1'13'' à 4'59''	Grande secção, onde se desenvolve todo tratamento electrónico, secção de maior complexidade. Subsecção A - 1'13'' à 3'39'' 1'13'' à 2'04'' Onomatopeias, sons electrónicos 2'05'' à 2'31'' Momento expressivo, imensa concentração de sons electrónicos e voz. Sobreposição de acontecimentos sonoros. Subsecção B - 3'40'' à 4'59'' 3'40'' Crescente desenvolvimento de sons electrónicos e voz 4'10'' à 4'35'' Possível secção de ouro, climax.
	3ª Secção 5'00'' à 6'31'' Finalização	Poucos eventos electrónicos, voz, sobreposição de palavras, onomatopeias que gradativamente vão decaindo ao silêncio.

Através de uma escuta atenta, é possível identificar algumas categorias de sons diferentes:

- elementos vocais (palavras, fragmentos de frases) de fácil identificação;
- harmonias verbais (por meio da sobreposição de palavras através de montagem); sons obtidos por síntese subtractiva de sons vocais (fonema /s/); silêncio.

Reduzir zoom

Dúvidas?

Pré-definido ▾ Agrupar Desagrupar

MENEZES, Florivaldo Filho. Música maximalista: ensaios sobre a música radical e

especulativa, São Paulo: UNESP, 2006.

Reduzir zoom

Dúvid

THEMA – Omaggio a Joyce
1958
Luciano Berio

Marcos M. de Paula e Guilherme Ribeiro

A obra

- Obra para voz feminina e banda magnética;
- Texto: capítulo XI de “Ulysses”, de Joyce;
- Recitação de Cathy Berberian;
- Estúdio de Milão;
- Estéreo
- Tudo que se ouve tem como material a voz de Cathy;
- Rádio, Eco e Berio: fonética e linguagem;
- A peça possui 3 versões, sendo a de 1995 considerada como a definitiva por Berio;

- A contribuiçao do texto de Joyce para o resultado da obra (onomatopeias, etc);
  - Imperthnthn thnthnthn.....trillo
  - Chips, picking chips.....staccato
  - Warbling. Ah, lure!.....appoggiatura
  - Deaf bald Pat brought pad knife took up.....martellato
  - A sail! A veil aware upon waves.....glissando

- Texto:

Bronze by gold heard the hoofirons, steelyrining imperthnthn thnthnthn.

Chips, picking chips off rocky thumbnail, chips. Horrid! And gold flushed more.

A husky fifenote blew.

Blew. Blue bloom is on the

Gold pinnacled hair.

A jumping rose on satiny breasts of satin, rose of Castille.

Trilling, trilling: I dolores.

Peep! Who's in the... peepofgold?

Tink cried to bronze in pity.

And a call, pure, long and throbbing. Longindying call.

Decoy. Soft word. But look! The bright stars fade. O rose! Notes chirruping answer. Castille. The morn is breaking.

Jingle jingle jaunted jingling.

Coin rang. Clock clacked.

Avowal. Sonnez. I could. Rebound of garter. Not leave thee. Smack. La cloche! Thigh smack. Avowal. Warm. Sweetheart, goodbye!

Jingle. Bloo.

Boomed crashing chords. When love absorbs. War! War! The tympanum.

A sail! A veil awave upon the waves.

Lost. Throstle fluted. All is lost now.

Horn. Hawhorn.

When first he saw. Alas!

Full tup. Full throb.

Warbling. Ah, lure! Alluring.

Martha! Come!

Clapelop. Clipclap. Clappyclap.

Goodgod henev erheard inall.

Deaf bald Pat brought pad knife took up.

A moonlight nightcall: far: far.

I feel so sad. P. S. So lonely blooming.

Listen!

- Fala de Berio sobre *Thema*:

  - “Neste trabalho, eu estava interessado em desenvolver novos critérios de continuidade entre língua falada e da música assim que estabelecer metamorfoses contínuas de um para o outro, seleccionar e reorganizar os elementos fonéticos e semânticos do texto de Joyce” (RIZZARDI, *Nuova musica Alla radio*, p. 133)

A gravação com Cathy

- Sobreposição 2x sobre a própria gravação (totalizando “três vozes”): Original inglês;
- Texto em francês: 2 vozes simultâneas (masc e fem)
- Texto em italiano: 3 vozes femininas distintas;
- Cathy:
  - "[...] Ele me deu o texto de Joyce e cabia a mim decidir como lê-lo. A primeira ideia foi usar três versões do texto, em Inglês, Francês e Italiano. Na versão final, Luciano Berio usou apenas a minha leitura como material para o desenvolvimento electrónico ...]” (STOIANOVA, *Luciano Berio: Chemins em musique*, 1985)

A eletrônica

- Berio:
  - "[...] os meios eletroacústicos são empregues com objetivo específico: que é o de multiplicar e desenvolver a transformação de cores vocais presentes numa única voz, para desmontar as palavras e reordenar o material vocal resultante de acordo com critérios diferentes[...]" (LAUGESSEN, *Construing text as music*..., p. 127, 2003)

- Estúdio de Fonologia de Milão, segundo Marvin L. LAMB:

Geradores de som:

9 osciladores de onda sinusoidal
1 Gerador de Ruído Branco
1 Gerador de Pulso

Modificadores de som:

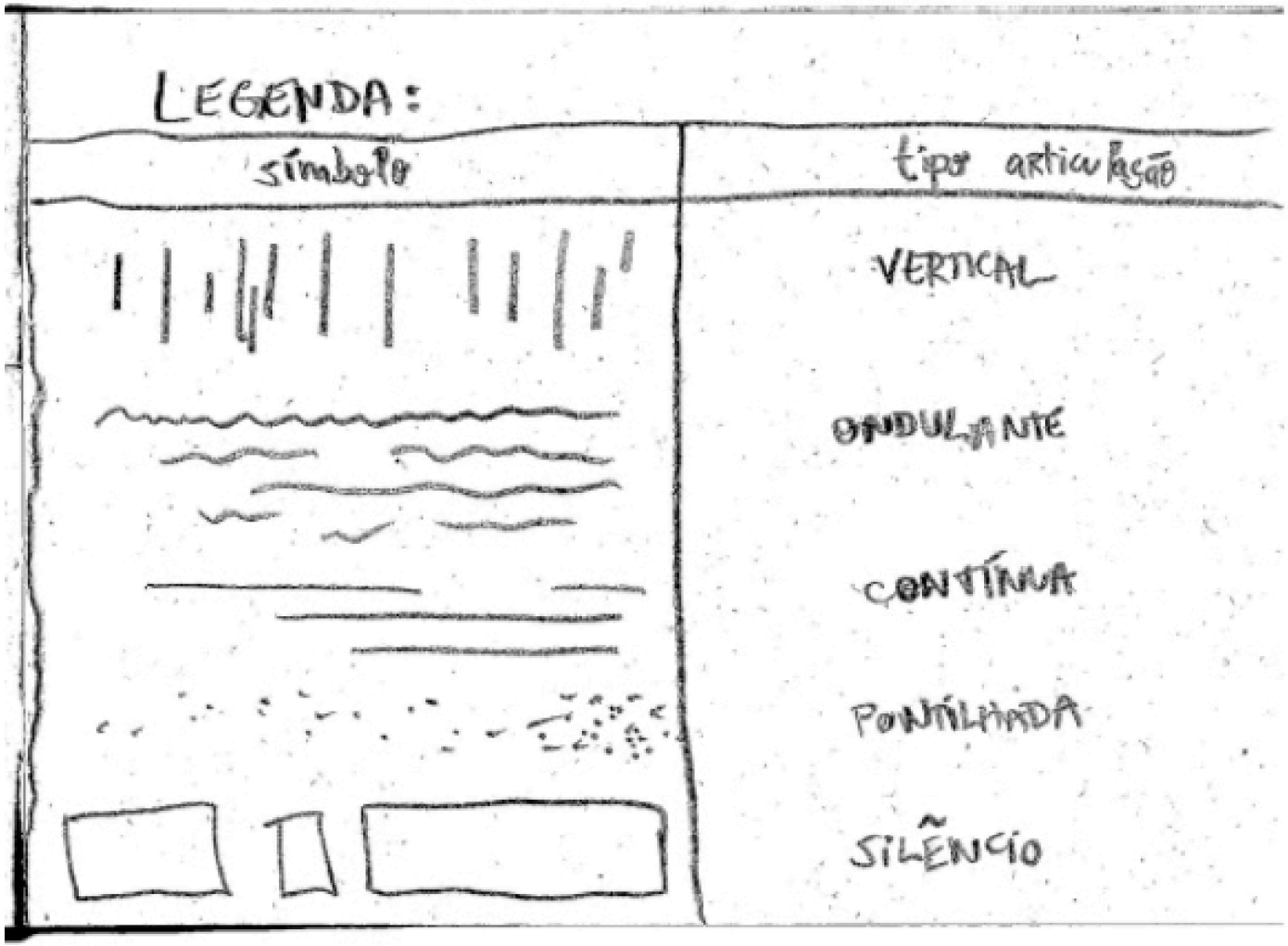
Unidades de reverberação (fita e placa)
Filtro de Oitava
Filtro Passa-alto (6 frequências de corte)
Filtro Passa-baixo (6 frequências de corte)
Filtro Passa-banda variável
Filtro terceira oitava
Analisador de espectro
Modulador (anel, amplitude, etc.)
Unidade de fita de velocidade variável
Springer regulador de tempo
Filtro de Amplitude

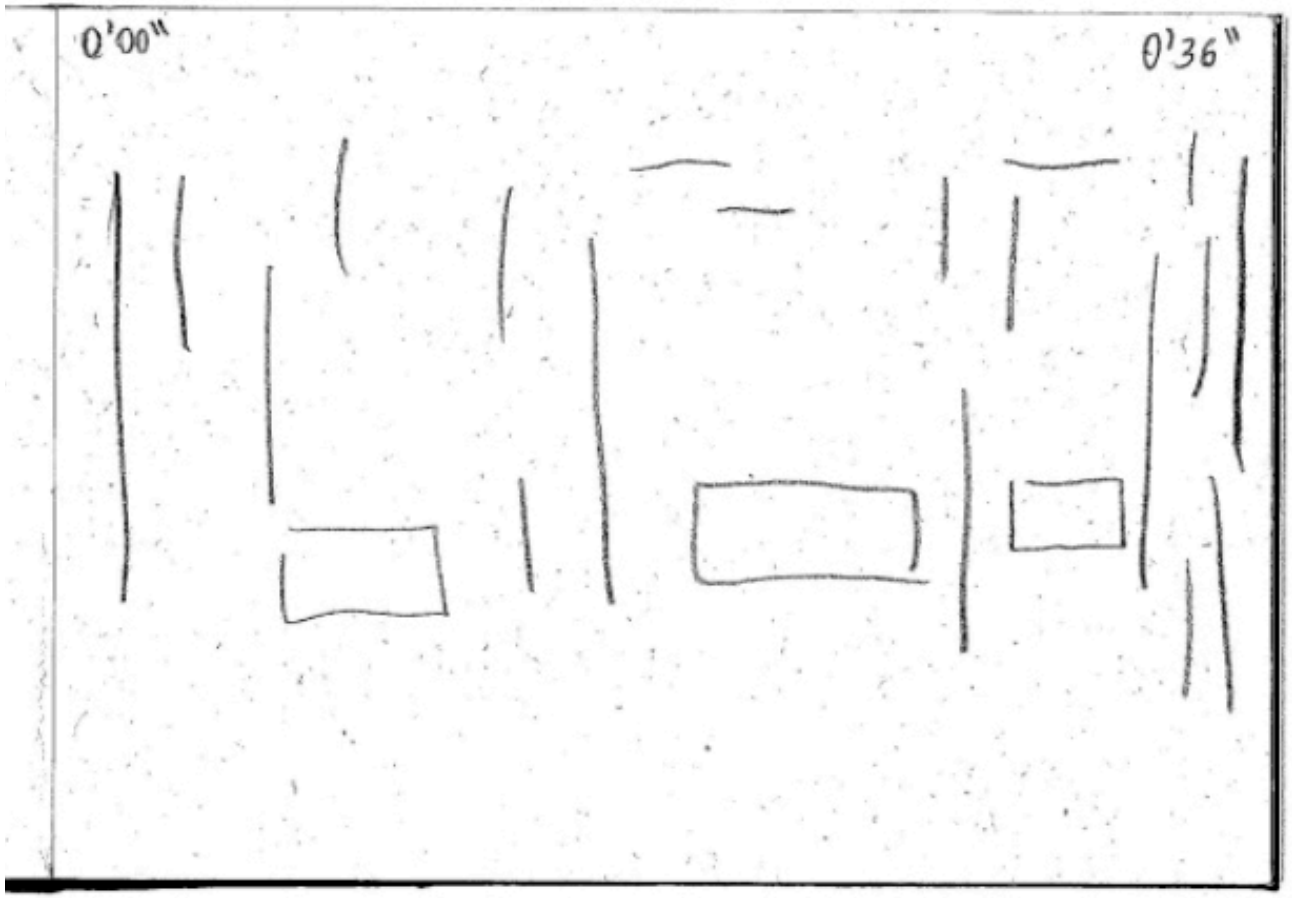
Equipamento de gravação e reprodução:

Microfones
Mesa de mistura
Amplificadores e alto-falantes para quatro canais de controlo
4 Gravadores mono (7,5 /15 ips)
2 Gravadores mono (30 ips)
2 Dois-Canais de gravação (7,5 /15 ips)
2 Quatro-Canais de gravação (7,5 ips)

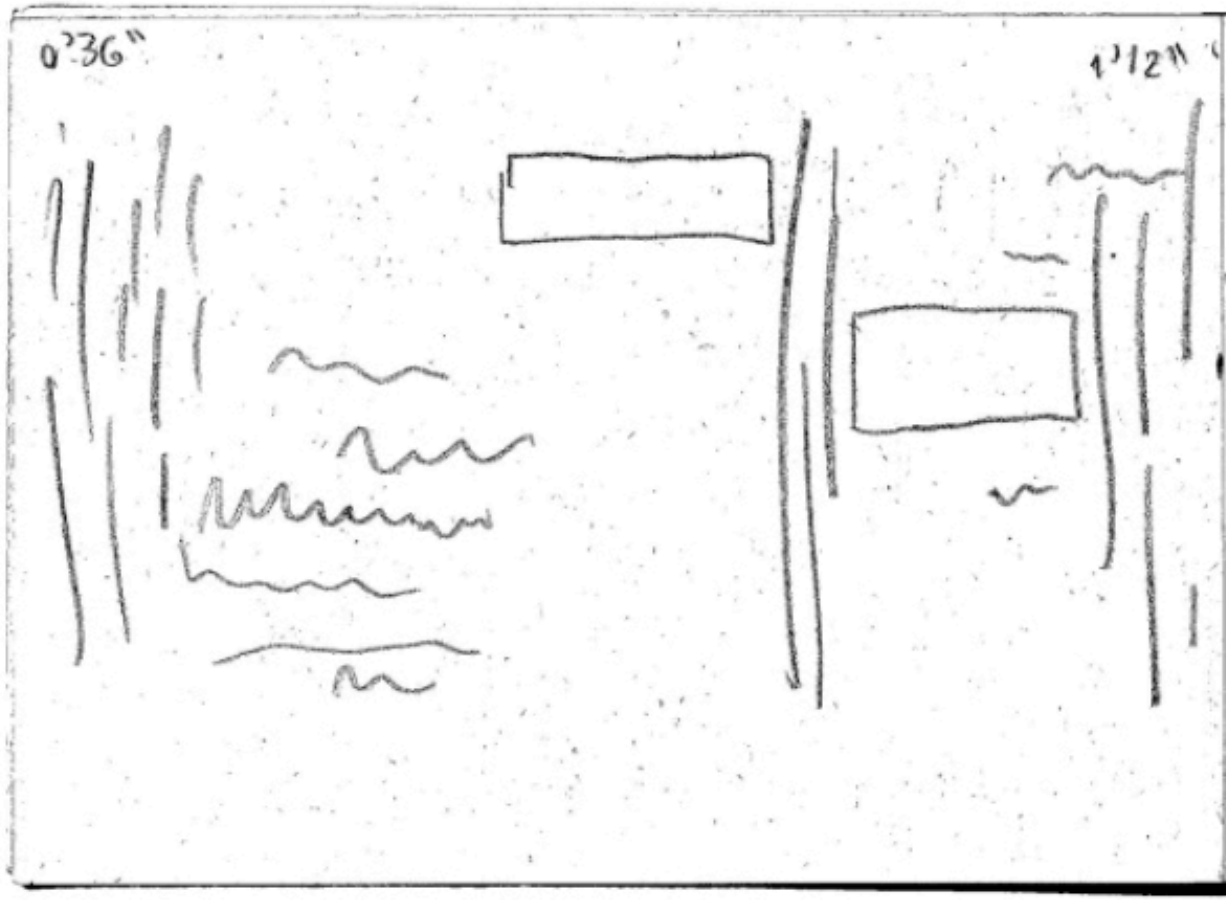
- Marino Zuccheri, engenheiro de som da RAI:
  - “[...]Para *Omaggio a Joyce* nós criamos uma obra-prima de cortar e colar. Eu estou falando sobre o trabalho manual, de cortar, selecionar, sobrepor todos os fonemas falados por Berberian... se eu não estou enganado, creio que Berio trabalhou durante seis meses na fita[...]” (RIZZARDI, *New music on the radio*, 2000, p. 187)
- Umberto Eco:
  - “[...] No experimento do texto de Joyce, não havia nenhum som diferente do material falado. Não havia música no sentido convencional. Berio corta, cola e transforma os textos lidos para inventar a música[...]” (STOIANOVA, *Luciano Berio – Chemins en musique*, 1985)
- Berio:
  - “O Thema (texto) de Joyce é aceito como um sistema sonoro. A composição, agora, se move para um texto linear, uma expressão falada... de uma condição significativa em direção de aspectos puramente fonéticos. Estes aspectos fonéticos e a possibilidade de evolução são considerados como possibilidades para a transformação eletroacústica.”(LAMB, *The musical literary...*, 1977)

Análise “*facture*”

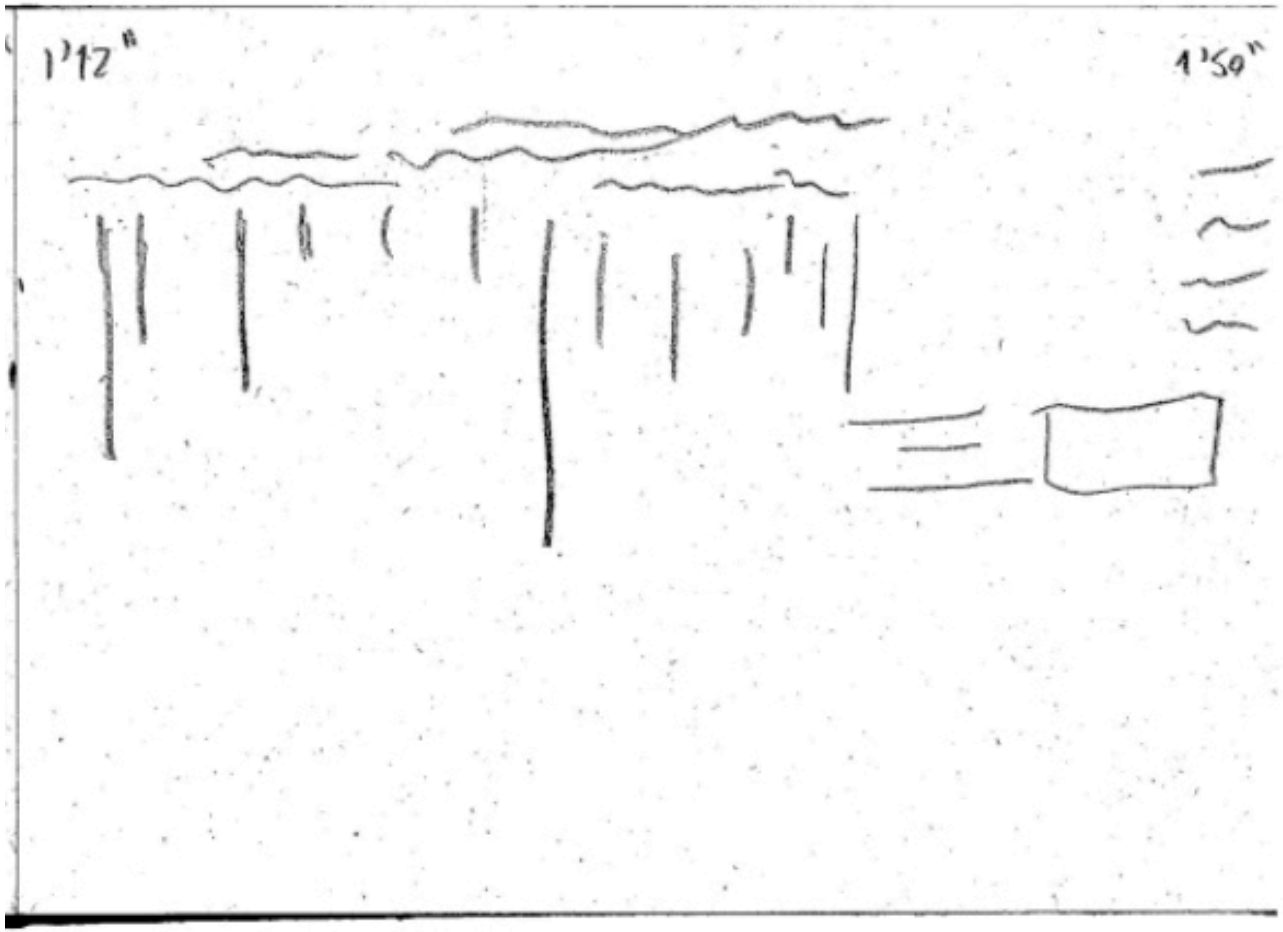




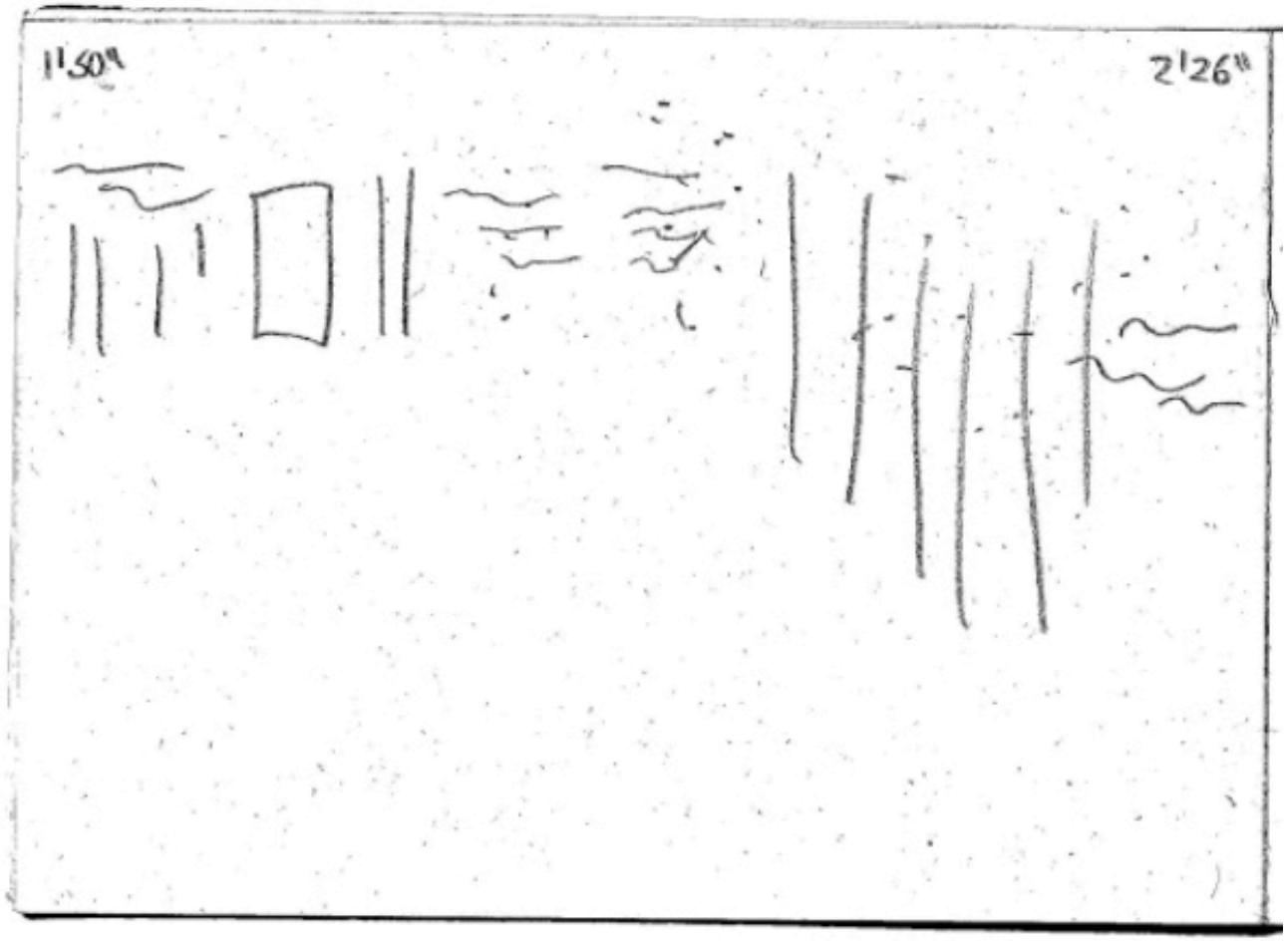
predominância de verticais e silêncios



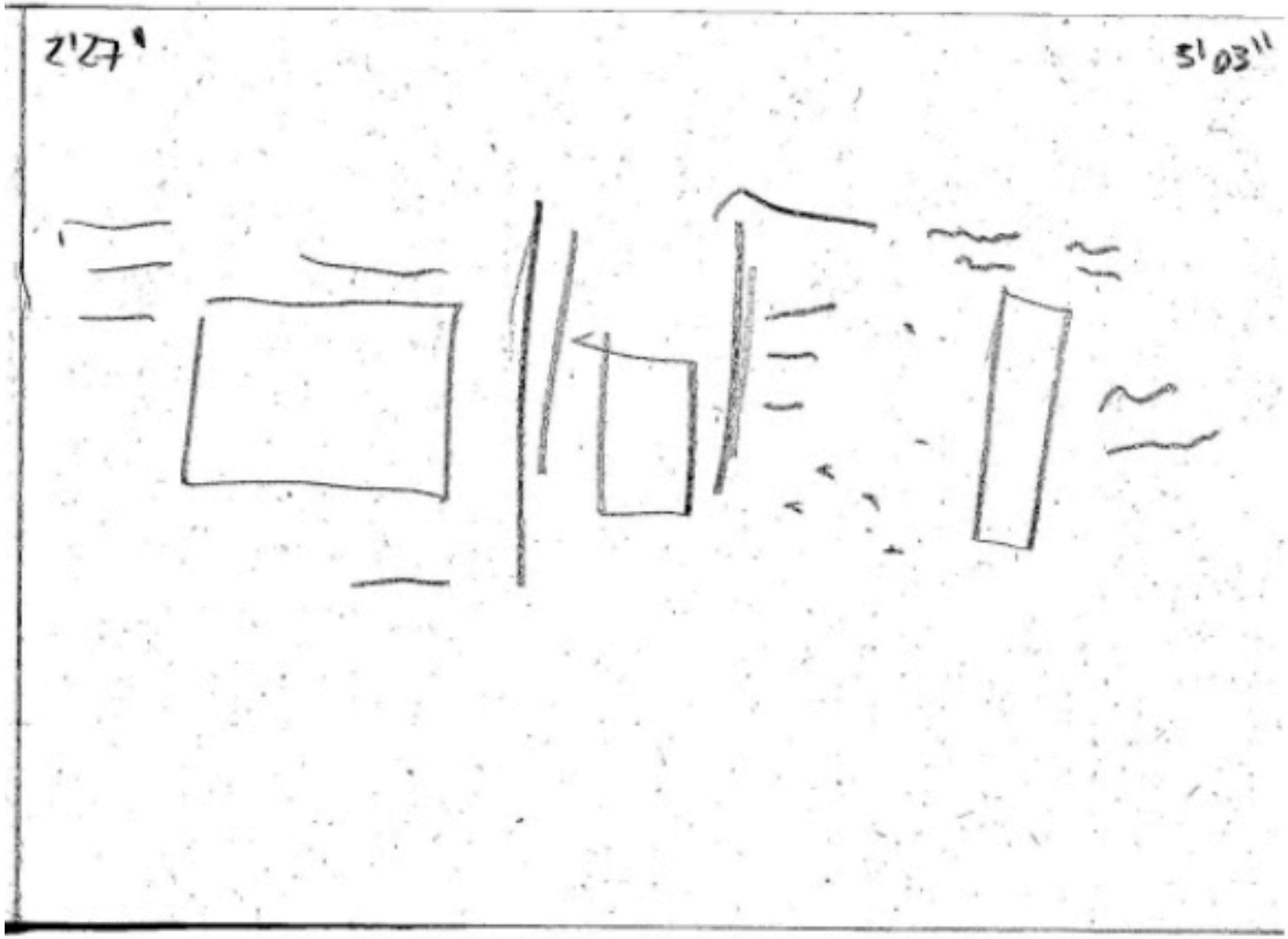
aparecimento de <u>ondulantes</u>



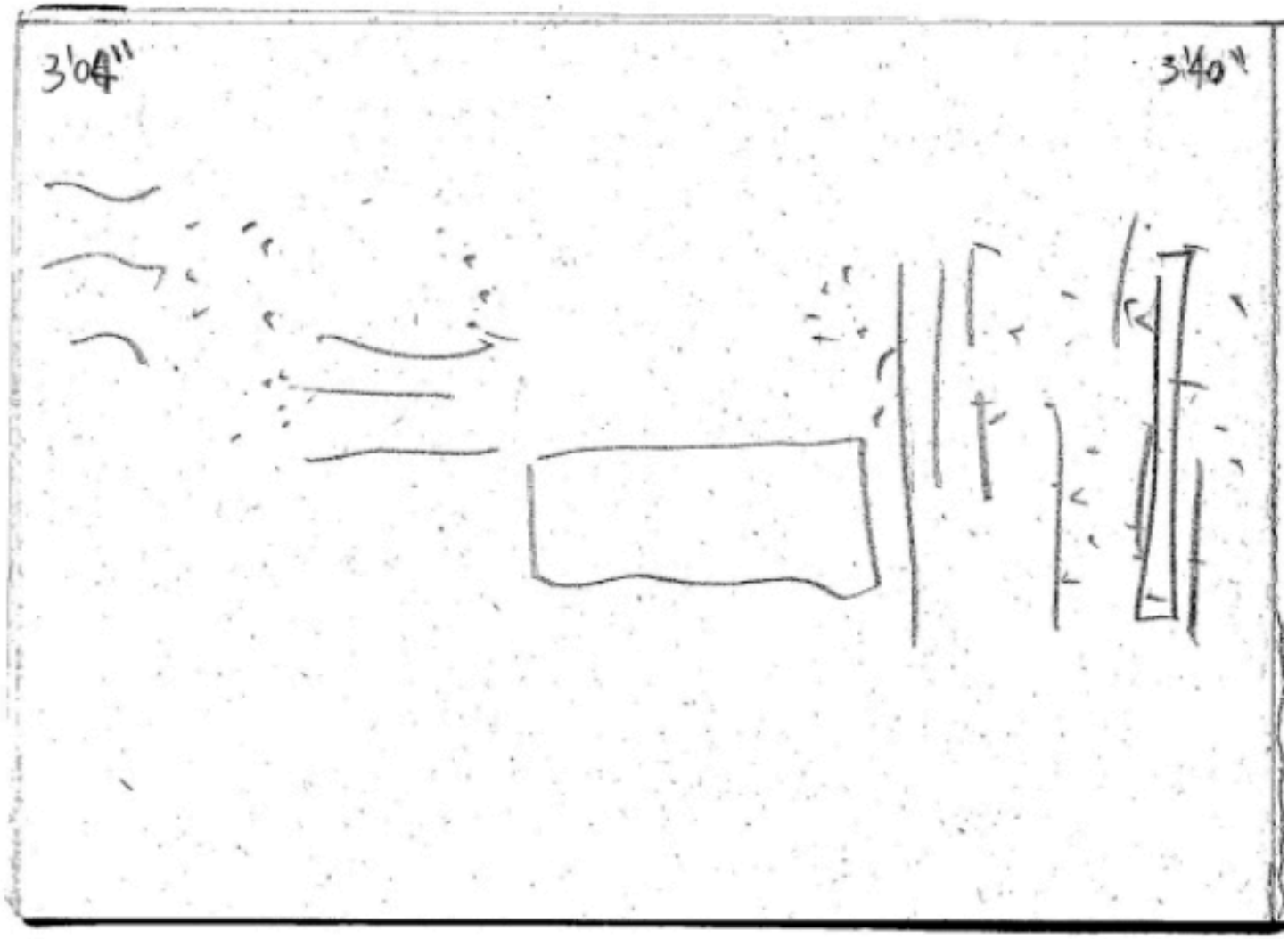
“contraponto” entre verticais e ondulantes; aparecimento das contínuas



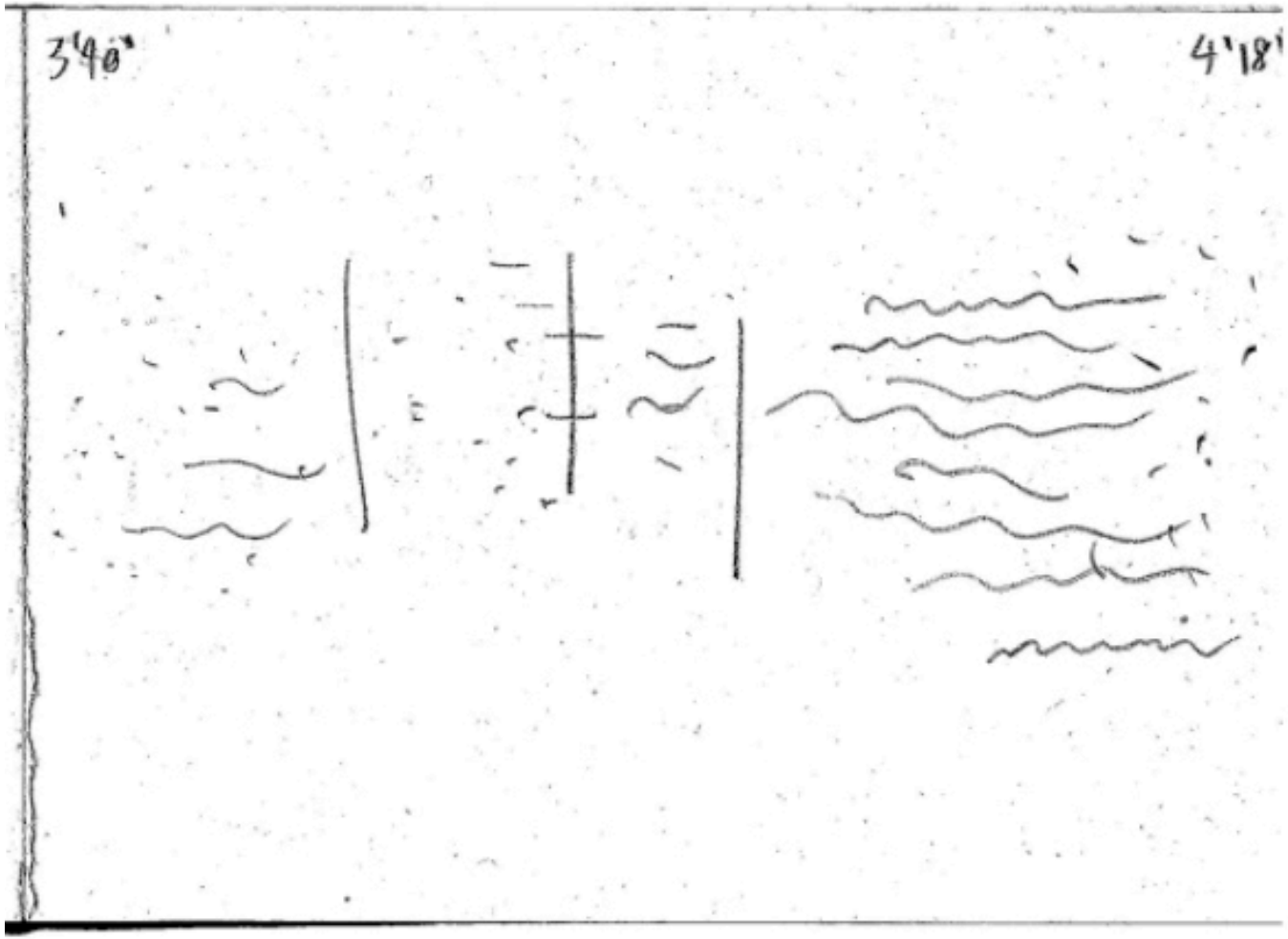
aparecimento de <u>pontilhadas</u>



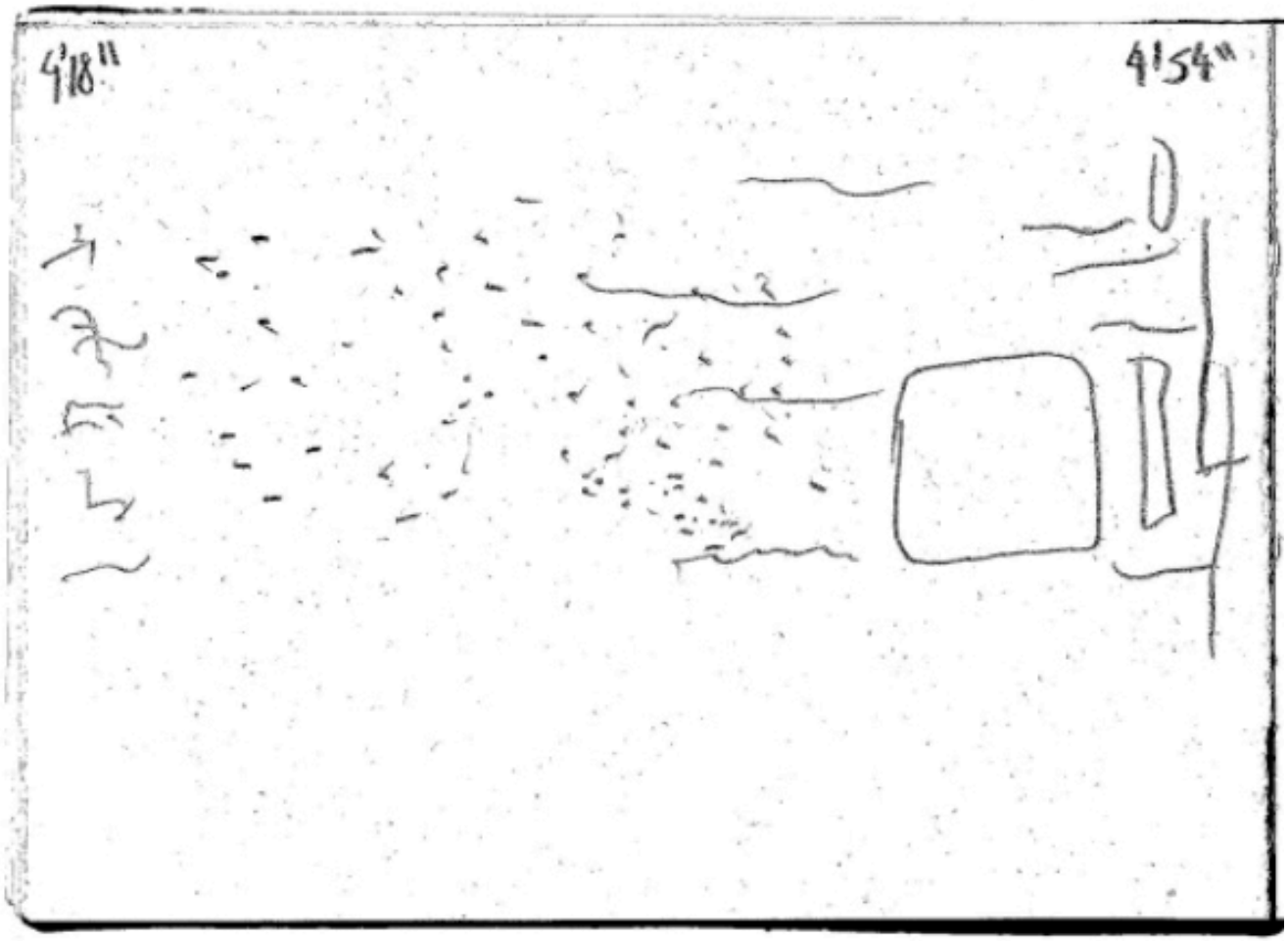
predominância de silêncios



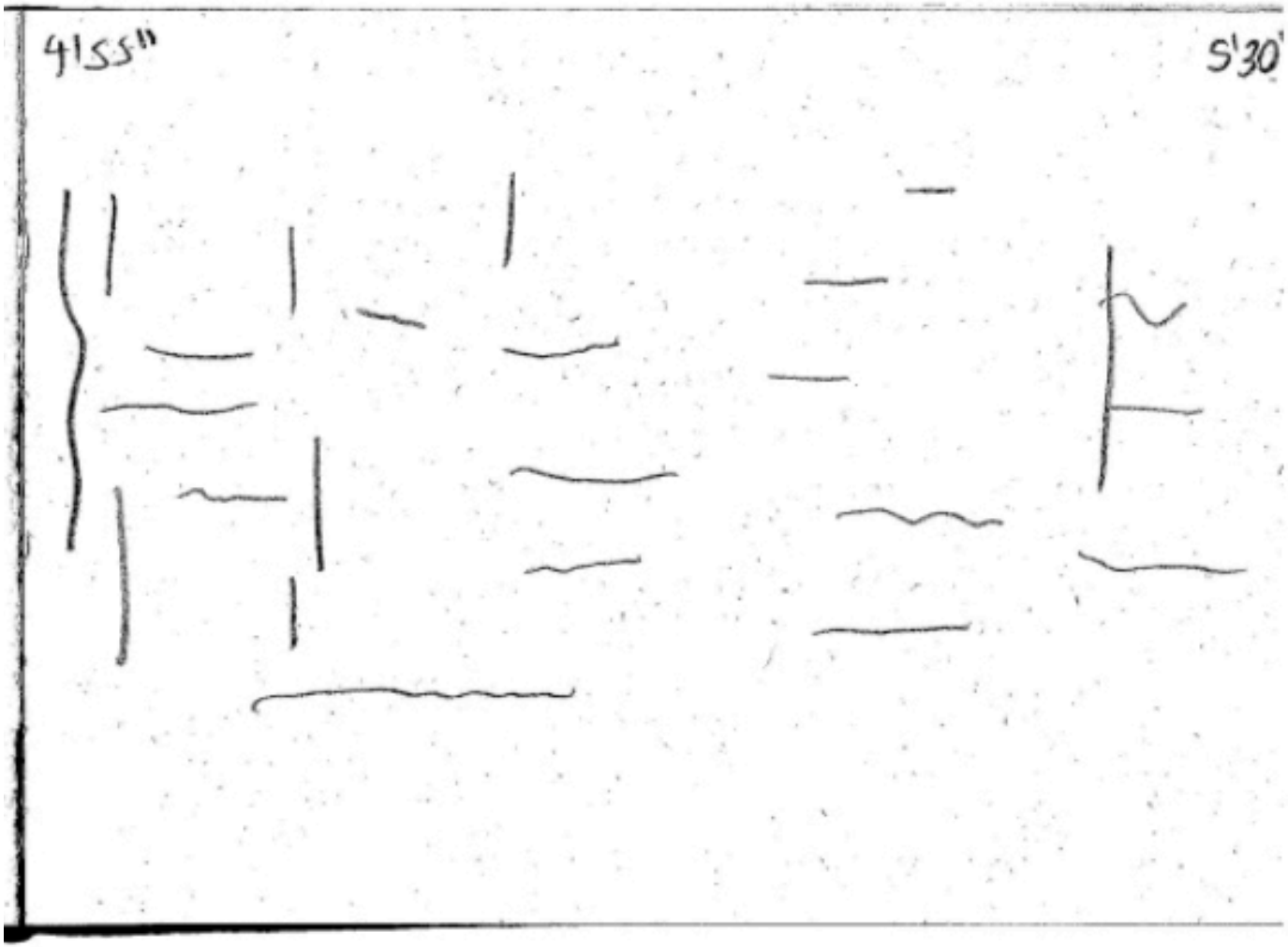
“contraponto” entre <u>pontilhadas</u> e <u>contínuas</u> e <u>verticais</u>



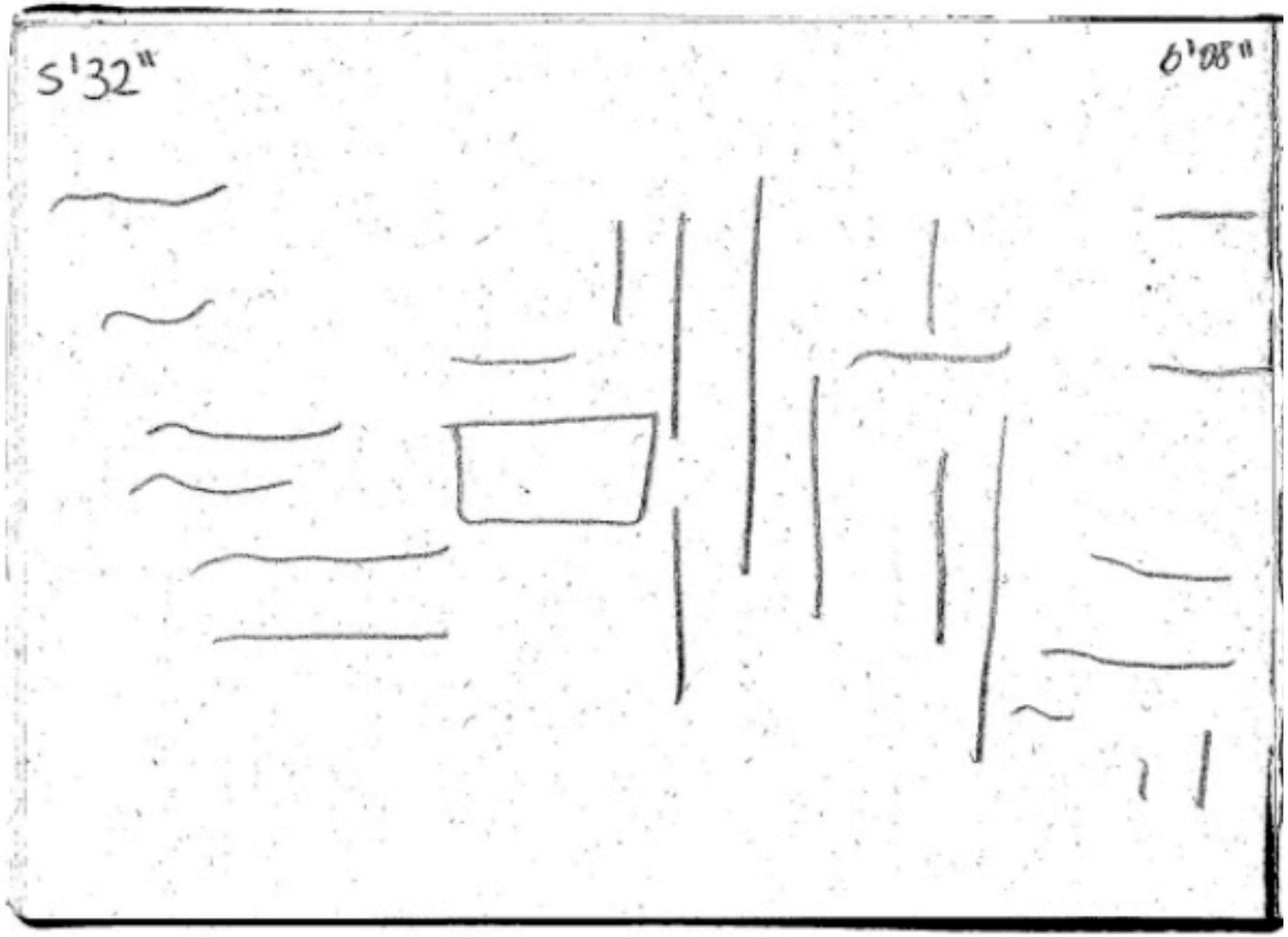
“tutti” dos tipos



predominância de <u>pontilhadas</u>



espelho do início



espelho do início