SINOS

SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTRAS SOCIAIS DO BRASIL

Série Música Brasileira
para Orquestra de Cordas

O LIVRO DOS DESENHOS SONOROS

LEONARDO MARTINELLI

Presidente da República
Jair Messias Bolsonaro
Ministro do Turismo
Gilson Machado Neto
Secretaria Especial de Cultura (SECULT)
Mario Luís Frias

Fundação Nacional de Artes | Funarte

Presidente
Lamartine Barbosa Holanda
Diretor Executivo
Jefferson da Fonseca Coutinho
Procuradoria Jurídica
Renata Renault
Direção do Centro da Música
Bernardo Guerra
Coordenação de Música Popular
Eulícia Esteves
Maya Suemi Lemos
Coordenação de Bandas
Rosana Lemos
Coordenação de Comunicação
Marcelo Mavignier

Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ

Reitora
Denise Pires de Carvalho
Vice-reitor
Carlos Frederico Leão Rocha

Centro de Letras e Artes

Decana
Cristina Grafanassi Tranjan
Vice-decano
Osvaldo Luiz de Souza Silva

Fundação José Bonifácio | FUJB

Presidente
Kleber Fossati Figueiredo
Secretário Geral
Helios Malebranche
Superintendência Técnico-Científica e Cultural
Helena Ibiapina
Administração e Finanças
Ane Vicente Pereira

Escola de Música da UFRJ

Diretor
Ronal Xavier Silveira
Vice-diretor | Diretor Adjunto do Setor Artístico
Marcelo Jardim
Diretor Adjunto de Ensino de Graduação
David Alves
Diretor Adjunto dos Cursos de Extensão
Maria José Di Cavalcanti
Coordenador do Mestrado Profissional em Música
Aloysio Fagerlande
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música
João Vidal

Todos os direitos reservados
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Letras e Artes | Escola de Música
Laboratório do Centro de Estudos Orquestrais
Editora Escola de Música | Selo UFRJ Música
Rua do Passeio, 98 - Centro
CEP 20.021-290 Rio de Janeiro RJ Brasil
editora@musica.ufrj.br | www.sinos.art.br

SINOS

SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTRAS SOCIAIS DO BRASIL

Série Música Brasileira
para Orquestra de Cordas

O LIVRO DOS DESENHOS SONOROS

LEONARDO MARTINELLI

Edição do autor

Rio de Janeiro
2020

REALIZAÇÃO

UFRJ 100 ANOS 1920 | 2020 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

escola de música UFRJ

Fundação Universitária José Bonifácio

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES funarte

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA MINISTÉRIO DO TURISMO

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

PROJETOS UFRJ - FUNARTE

Coordenação geral

Marcelo Jardim

Coordenação de comunicação

Gustavo Mendicino

Coordenação de produção

Vanessa Rocha

Administrativo

Aliciandra Amaral e Tânia Oliveira

Publicidade

Fabiana Rosa

Marketing digital

Gustavo Kremser

Direção de arte

Márcio Massiere

Coordenação do Núcleo de Mídias Digitais (NuMiDi)

Kátia Maciel

Imprensa

Henrique Koifman

Revisão de texto

Maurette Brandt

Diagramação

Renata Arouca

SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTRAS SOCIAIS – SINOS

Coordenação

André Cardoso

Gerente de produção

Vilane Trindade

Coordenação pedagógica Capacitação para Cordas

Simone dos Santos e Carla Rincón

Coordenação pedagógica Projeto Espiral

Leandro Soares e Aloysio Fagerlande

Academia de Regência

André Cardoso, Marcelo Jardim, Tobias Volkmann, Thiago Santos, Ernani Aguiar, Roberto Duarte

Editoração musical, notas de programa, redução para piano e revisão técnica

André Cardoso, Roberto Duarte, Marcelo Jardim

Tabela de Nível Técnico

Marcelo Jardim, Simone dos Santos, Carla Rincón

Aplicação da Tabela de Nível Técnico

Gabriel Dellatorre

EDITORA ESCOLA de MÚSICA

Editor chefe (coordenação)

Giulio Draghi

Editor associado (coordenação adjunta)

João Vidal

Subcomissão para produtos didáticos, bibliográficos, fonográficos e audiovisuais

Presidente:

Marcelo Jardim

Membros da Coordenação Setorial

André Cardoso,

Maria José Chevitarese;

Aloysio Fagerlande;

Eduardo Monteiro das Neves

Leandro Soares

Referência ABNT 6023:

MARTINELLI, Leonardo. **O livro dos desenhos sonoros**. Rio de Janeiro: Escola de música da UFRJ, 2020.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária Juliana Farias Motta CRB7/5880

M385l Martinelli, Leonardo
O livro dos desenhos sonoros / Leonardo Martinelli; Edição Leonardo Martinelli -- 1.ed.-- Rio de Janeiro: Escola de música da UFRJ, 2020.

13 p. : partituras. ; 21 x 28cm.
ISBN: 978-65-88700-11-2

Realização Fundação Nacional de Artes FUNARTE, Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, Fundação Universitária José Bonifácio FUSB

Partituras e Partes Instrumentais

1.Música para piano.2. Canto e Orquestra de cordas. I. Duarte, Roberto. II. Título. III Série: Série Música Brasileira para Orquestra de Cordas
CDD 780.981

Índice para catálogo sistemático:

1.Música para piano
2.Canto e Orquestra de Cordas

SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTRAS SOCIAIS – SINOS

Série Música Brasileira para Orquestra de Cordas

O Sistema Nacional de Orquestras Sociais é fruto de uma parceria entre a FUNARTE e a UFRJ, através da Escola de Música da UFRJ e com o suporte técnico da Fundação José Bonifácio - FUJB. Seu objetivo principal é promover o acesso aos bens e serviços artísticos, culturais e musicais, através do desenvolvimento de uma ampla rede de capacitação para regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais vinculados a projetos sociais com orquestras em todo o Brasil.

Sua estrutura se estabelece com base em ações de treinamento para professores de projetos sociais que tenham ensino de instrumentos de cordas (Curso de Capacitação Pedagógica para Professores de Instrumentos de Cordas), no atendimento direto ao aluno de música (Projeto Espiral), no apoio direto à formação de regentes (Academia de Regência) e no apoio à democratização da ópera (Academia de Ópera), além de contar com outros formatos, como produções audiovisuais e editoriais.

As publicações pedagógicas musicais – nas quais se incluem as edições de partituras para orquestra – preenchem uma lacuna com o resgate cuidadoso de parte do patrimônio musical e imaterial produzido por alguns dos mais importantes compositores brasileiros e, de igual forma, com textos, artigos e livros relacionados ao tema. O propósito, aqui, é tornar acessível todo esse rico repertório, analisado a partir da perspectiva pedagógica musical. Para isso, o projeto utiliza a definição de parâmetros técnicos, a partir das experiências internacionais, como ferramenta de classificação do nível técnico de dificuldade de cada obra, para que o regente e o educador musical possam se orientar na escolha do repertório mais adequado às múltiplas fases de desenvolvimento técnico e musical dos grupos. A própria utilização da obra atua no processo pedagógico como apoio para as práticas interpretativas. Foram também encomendadas novas obras a compositores de todo o Brasil, orientados para a escrita de suítes brasileiras, com temáticas regionais e com a observância da Tabela de Parâmetros Técnicos. Temos aqui um dos mais fortes programas de encomendas de obras com objetivos pedagógicos já realizado no país, com a valorização das diferentes vertentes composicionais e com o intuito de estímulo à produção musical orquestral.

Em função de suas características – com treinamento específico via programas de ensino online e presencial – o SINOS se posiciona no sentido do estabelecimento de uma política pública para apoio à formação, à capacitação e ao desenvolvimento orquestral. Com a disponibilização de todo o repertório produzido para orquestras, bandas de música e música de câmara, talvez possamos configurar uma nova etapa para a inserção da música brasileira, escrita originalmente para essas formações, no cotidiano dos projetos sociais existentes no Brasil e, ao mesmo tempo, tê-la como ferramenta de inclusão artística e cultural.

por Marcelo Jardim

O Livro dos Desenhos Sonoros de Leonardo Martinelli

Natural de São Paulo, Leonardo Martinelli (1978) é compositor, professor universitário, conferencista e pesquisador, com mestrado e doutorado pelo Instituto de Artes da Unesp (Universidade Estadual Paulista). Na fase atual, suas pesquisas e composições enfatizam a questão do *affetto* e da expressividade, enquanto elementos estruturais nas poéticas musicais contemporâneas. Suas obras têm sido apresentadas regularmente nos principais eventos de música contemporânea do Brasil – tais como a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, o Festival Música Nova, a Bienal Música Hoje e o Festival Sesc SP de Música de Câmara – e interpretadas por importantes orquestras, grupos de câmara e solistas em atividade no país e também no exterior.

Entre 2014 e 2016 dirigiu os programas educacionais do Teatro Municipal de São Paulo, a partir dos quais foram criados o Ópera Studio, o Ateliê Contemporâneo e a Banda Sinfônica da Escola Municipal de Música. Nos últimos anos tem atuado na promoção e no debate em torno da sustentabilidade da música clássica e dessa atividade como fator de mudança social, por meio de artigos, debates e conferências em diferentes eventos no setor, com destaque para participações na Classical: NEXT, na Holanda.

Trabalha atualmente como docente junto à Faculdade Santa Marcelina e à Escola Municipal de Música de São Paulo, além de colaborar na Revista Concerto. Em sua produção para orquestra há títulos como *Ayahuasca* (2007), para orquestra de cordas, *Floresta fortificada* (2009) e *O diálogo entre Vênus, Azrael e Ogum* (2013), além de *O Anjo Azrael* (2005), para banda sinfônica, e *O peru de Natal* (2019), ópera em um ato com libreto de Jorge Coli, a partir do conto homônimo de Mário de Andrade, estreada no Teatro São Pedro (São Paulo).

O Livro dos Desenhos Sonoros surgiu por encomenda do Sistema Nacional das Orquestras Sociais do Brasil, para integrar o Repertório SINOS como obra classificada no nível técnico 1,0. Nessa criação, o compositor oferece aos jovens músicos e aos ouvintes a possibilidade de "brincar um pouco com as duas dimensões, entre o imaginado, o visual e o que se ouve – o sonoro –, e fazer correspondências".

O primeiro desenho é uma "Canção sem palavras em modo lídio", cuja melodia poderia ser facilmente cantada. O segundo é um "Eco em lá menor", no qual "fica claro que uma ideia musical tocada por um grupo de instrumentos será repetida, como que à distância, por outro". Já o terceiro desenho, "Coral em Ré maior", remete à forma musical onde "todos os instrumentos musicais caminham ao mesmo tempo", sendo típica das mais diversas manifestações religiosas, o que evoca um caráter cerimonioso e espiritual. A obra finaliza com o quarto desenho, intitulado "Dança modal", onde o compositor valoriza o ritmo como elemento fundamental que dá movimento à música.

por André Cardoso

Classificação pela Tabela de Parâmetros Técnicos

A Tabela de Parâmetros Técnicos para orquestra de cordas foi desenvolvida com base nos procedimentos similares adotados há aproximadamente um século por editores musicais nos Estados Unidos, na Europa — e, mais recentemente, em diversos países asiáticos e também da América Latina (Colômbia, Costa Rica, Venezuela e outros). O propósito da classificação é possibilitar uma observação cuidadosa quanto aos princípios da pedagogia do instrumento e, dessa forma, viabilizar a utilização do repertório como um processo de aprendizagem orientada, com benefícios técnicos, pedagógicos, artísticos, musicais e motivacionais. A tabela preparada para o SINOS é definida por 12 parâmetros técnicos (armadura de clave, tonalidade, métrica, tempo, figuras de notas e pausas, ritmo, dinâmica, articulação, ornamentos, orquestração, duração, tessitura) e dois parâmetros sugestivos (indicação e considerações). Com base nas informações consolidadas em cada um dos parâmetros, uma obra pode ser classificada de acordo com determinados níveis de dificuldade, pontuados de 0,5 (elementar) a 6 (avançado).

Leonardo Martinelli (1978)	
O livro dos desenhos sonoros	
Nível: 1	Duração: 5min15s

INSTRUMENTAÇÃO

Violino 1

Violino 2

Viola

Violoncelo

Contrabaixo

Redução de piano

(red.: Roberto Duarte)

O livro dos desenhos sonoros

Partitura

Primeiro desenho

(canção sem palavras em modo lídio)

Peça para orquestra de iniciação musical (nível 1,0)
Encomenda do projeto SINOS UFRJ-Funarte

Leonardo Martinelli

Leonardo Martinelli - *O livro dos desenhos sonoros* - Primeiro desenho

Segundo desenho

(eco em lá menor)

Leonardo Martinelli - *O livro dos desenhos sonoros* - Segundo desenho

Leonardo Martinelli - *O livro dos desenhos sonoros* - Segundo desenho

Terceiro desenho

(coral em ré maior)

Leonardo Martinelli - *O livro dos desenhos sonoros* - Terceiro desenho

Quarto desenho

(dança em modal)

Leonardo Martinelli - *O livro dos desenhos sonoros* - Quarto desenho

Leonardo Martinelli - *O livro dos desenhos sonoros* - Quarto desenho

SINOS

SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTRAS SOCIAIS DO BRASIL

Fique atento e tenha acesso às informações disponíveis.
Acesse nosso site: *www.sinos.art.br*

Capacitação pedagógica para professores de instrumentos de cordas

Videoaulas com abordagem pedagógica destinadas a professores de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), que atuam em projetos sociais com atividades de ensino orquestral.

Academia de Regência

Videoaulas sobre técnica básica de regência, organização de ensaios e concertos, história da orquestra e outros temas, destinadas a regentes que tenham atuação com orquestras e bandas, em projetos sociais e orquestras jovens

Projeto Espiral

Coletânea de videoaulas, com cada um dos instrumentos orquestrais e estruturadas pedagogicamente, destinadas a jovens instrumentistas de cordas, de sopros, de percussão e de luteria.

Academia de Ópera

Ações destinadas à pratica da ópera em projetos sociais com atividade orquestral, com conteúdos voltados para a produção dos espetáculos em abordagens histórica, artística e técnica.

Academia Virtual

Aulas e palestras, em tempo real e através das plataformas de mídias sociais do projeto, acessadas via inscrição prévia, com a participação de professores atuantes nas diversas ações em andamento

Publicações

Edições físicas e digitais de livros, apostilas, manuais e partituras para orquestras de cordas, de câmara, sinfônica, de sopros e percussão, bandas e música de câmara.

SINOS
SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTRAS SOCIAIS DO BRASIL

ISBN 978-65-88700-11-2

O REPERTÓRIO SINOS se divide em três vertentes. A primeira é a publicação de obras de compositores do passado, que sejam adequadas para orquestras jovens. Muitas obras importantes encontram, no Projeto SINOS, sua primeira oportunidade de publicação – sejam elas obras de domínio público, editoradas a partir de manuscritos dos acervos de bibliotecas, ou obras com direitos reservados, editoradas e publicadas com a devida autorização dos detentores dos direitos.

A segunda vertente é a publicação de obras encomendadas especialmente para o projeto a compositores das diversas regiões do país. Esses compositores criaram novas obras orquestrais em diferentes níveis de dificuldade a partir da **Tabela de Parâmetros Técnicos para Cordas**. Trata-se de um instrumento que orienta os compositores quanto às limitações técnicas, com classificações distintas desde o nível 0,5 (meio) ao nível 6 (seis). Essas obras se destinam aos grupos iniciantes e em desenvolvimento; algumas delas incluem partes opcionais para instrumentos de sopro e de percussão, com instrumentação flexível. Dentro dos limites e das possibilidades do nivelamento técnico, as obras compostas para o REPERTÓRIO SINOS procuram apresentar características regionais da música brasileira e, assim, refletir a diversidade da cultura de nosso país.

A terceira vertente é a dos arranjos e transcrições, elaborados a partir de obras originais para outras formações instrumentais. Em tal vertente se destacam as transcrições do *Guia Prático* de Villa-Lobos e de peças fáceis para piano, muitas com temática infantil.

Uma redução para piano foi incluída no conjunto das partes instrumentais. O objetivo é cobrir a eventual falta de um naipe na orquestra e auxiliar no conjunto. O REPERTÓRIO SINOS, com partituras e partes, está disponibilizado gratuitamente no site do projeto.

REALIZAÇÃO

UFRJ faz 100 anos 1920 | 2020 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
escola de música UFRJ
Fundação Universitária José Bonifácio
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES funarte
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA MINISTÉRIO DO TURISMO
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL