

Decisões interpretativas do flautista Ignacio Ramos no *pasillo* andino colombiano “*Sincopando*”: análise e comparação de gravações

Gina Arantxa Arbeláez Hernández¹

UFRGS/MESTRADO/PPGM

SIMPOM: *Teoria e Prática da Execução Musical*

gina_arantxa@hotmail.com

Resumo: O presente artigo é uma parte de uma pesquisa em andamento tendo como principal objetivo estudar as decisões interpretativas do flautista Ignacio Ramos no *pasillo* “*Sincopando*” através da análise e comparação de gravações. O *pasillo* “*Sincopando*” é uma obra do compositor colombiano León Cardona, que foi o pioneiro em inserir harmonias modernas na música andina colombiana. A análise e a comparação entre dois registros sonoros de este *pasillo* – um de conjunto instrumental tradicional e outro em adaptação para flauta solo pelo flautista Ignacio Ramos – serão realizadas através do software *Sonic Visualizer*.

Palavras-chave: Decisões interpretativas; Análise e comparação de gravações; *Pasillo* andino colombiano; Flauta.

Interpretative Decisions of the Flutist Ignacio Ramos in the Colombian Andean Pasillo “Sincopando”: Recording Analysis and Comparison

Abstract: This article is part of an ongoing research having as its main goal the study of the interpretive decisions of flutist Ignacio Ramos in the *pasillo* "Sincopando" through analysis and comparison of two recordings. The *pasillo* "Sincopando" is a work by the Colombian composer León Cardona who was a pioneer in inserting modern harmonies in Colombian Andean music. The analysis and comparison of two recordings - one from a traditional instrumental ensemble and the other a solo flute adaptation by the flute player Ignacio Ramos - will be done in the software *Sonic Visualizer*.

Keywords: Interpretative decisions; Recording analysis and comparison; Colombian andean *Pasillo*; Flute.

Introdução

Este artigo é um relato de pesquisa em andamento que tem como objetivo principal investigar as decisões interpretativas do flautista Ignacio Ramos no *pasillo* andino

¹ Orientanda do Professor Dr. Leonardo L. Winter, bolsista da Agencia de Fomento CAPES.

colombiano "*Sincopando*" através da análise e comparação de duas gravações – uma com conjunto instrumental e outra em adaptação para flauta solo realizado pelo flautista - por meio do software *Sonic Visualizer*. Em este texto vai se apresentar também a metodologia da pesquisa, que compreende igualmente estudo de caso, por se pesquisar as decisões interpretativas de um intérprete e entrevista semi-estruturada a este e ao compositor. Finalmente serão expostos os resultados parciais da pesquisa.

1. O *Pasillo* andino colombiano

O *pasillo* andino colombiano - ou *pasillo* da região andina colombiana - é um ritmo ou dança que faz parte do compendio de músicas tradicionais da Colômbia. O *pasillo* apresenta um longo percurso histórico desde o período colonial colombiano até os dias de hoje (OCAMPO, 2014). Segundo Garcia (GARCIA, 2004), o *pasillo* foi formado dentro de um processo histórico de mestiçagem musical que remonta o período colonial. Para Uribe Espitia (URIBE ESPITIA, 2010, p. 18), a maioria das danças, cantos e ritmos da região andina tem origens hispanos com adaptações e criações autóctones colombianas.

Conforme Montalvo e Perez (MONTALVO & PEREZ 2006, p. 17) o *pasillo* apresenta as seguintes características:

- Compasso ternário ($\frac{3}{4}$)
- Forma tripartita (ABCABC) ou forma rondo (ABACA)
- Seções de 16 compassos (na maior parte dos casos)
- Modulações harmônicas entre as partes

Os motivos rítmicos característicos do *pasillo* das quais se deriva os padrões de acompanhamento são:

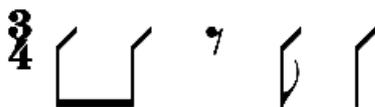


Figura 1 Patrón de Acompañamiento



Figura 2 Célula Para finales de sección.

Figura 1 Acompanhamento e célula rítmica do *pasillo*, segundo Montalvo e Perez, 2006, p.17.

A partir da segunda metade do século XX compositores como Luis Uribe Bueno e León Cardona introduzem - respetivamente – na música andina colombiana harmonias

cromáticas e harmonias influenciadas pelo jazz, (SANTAMARÍA, 2006, p.4) resultando em transformações tanto na sonoridade como na interpretação do *pasillo*. Estas mudanças na interpretação têm sido muito evidentes e relevantes especialmente desde meados dos anos 90, fenômeno que pode se explicar por duas grandes razões: por um lado, nos anos 90 a Colômbia reformou sua constituição política redefinindo-se como uma nação multicultural e pluriétnica, (SANTAMARIA, 2006, p. 3) contrário ao anterior conceito de uma Colômbia mestiça que generalizava numa só a diversa população do país ; por outro lado, a globalização e sua ruptura de fronteiras culturais sem diluir – necessariamente - os limites de identidades nacionais (SANTAMARIA, 2006, p. 8). A movimentação dos músicos dentro e fora do país, a inserção dos músicos tradicionais à academia, a influencia de músicas estrangeiras e a curiosidade e desejo criativo dos músicos fazem parte deste processo. Este movimento artístico está associado à “*Nueva Música Colombiana*”² e um dos seus destacados representantes é o flautista Ignacio Ramos. Ramos é membro fundador e diretor do reconhecido conjunto instrumental *Guafa Trio* desde 1998.

Desde o ano da criação do seu grupo, este artista vem fazendo um trabalho sólido e renovador com a música tradicional colombiana das regiões andina e dos *llanos* orientais, incluindo modificações estruturais com inserção de introduções e solos complexos, harmonias influenciadas pelo jazz e ornamentações das melodias. No nível técnico da flauta transversal inclui nas suas interpretações a utilização de técnicas expandidas como um elemento orgânico em suas interpretações do repertório tradicional, estabelecendo assim sua identidade, capturando novos públicos, renovando as possibilidades interpretativas, enaltecendo a riqueza da música andina e *llanera* colombiana e influenciando novas gerações de músicos.

Sobre a peça do compositor León Cardona intitulada *Pasillo* “Sincopando”, no Blog “Músicas de Colombia” publicaram uma nota ao respeito:

Sincopando é um *pasillo* que fez vários músicos tradicionalistas perderem o compasso. Composto em 1964 por León Carona, esta obra é hoje em dia uma das mais interpretadas e premiadas no circuito de festivais da música andina colombiana; é uma página de estudo e de concerto muito importante que tira o intérprete da harmonia tradicional levando-o por descontinuidades rítmicas bastante difíceis, mas sumamente amáveis³.

² É um termo que se usa há vários anos para se referir a uma marcada tendência entre os jovens músicos por recuperar e reinterpretar as músicas locais. (Entrevista com Jorge Sepúlveda; Juan Carlos Garay -jornalista cultural- comunicação pessoal *apud* SANTAMARIA, p. 2, 2006).

³ Resenha escrita pelo grupo administrador do Blog “Músicas de Colômbia”, Janeiro 20 de 2011: <http://musicasdecolombia.blogspot.com.br/2011/01/sincopando-legado-1999.html>

SINCOPANDO PA' UN SOLISTA

Clarinet in B \flat Pasillo Instrumental LEON CARDONA

Figura 2: Seção A (parte de clarinete, cc. 1 – 17) do arranjo para clarinete em Si e violão feito pelo próprio León Cardona do pasillo “Sincopando”, intitulado “Sincopando pa’ un Solista”, 1993.

Ignacio Ramos, que cria e inova num ritmo tradicional da música andina colombiana como é o *pasillo*, seu estilo e suas decisões interpretativas na construção do arranjo para flauta solo e na performance, os recursos estruturais e as técnicas que usa na flauta transversal para aquilo, serão o material de estudo de esta pesquisa qualitativa através do procedimento de estudo de caso, que pretende demonstrar como uma música de longa tradição pode ser transformada e como um performer pode construir sua própria identidade sonora.

2. Metodologia

Na realização de esta pesquisa vão se aplicar três procedimentos no marco da metodologia de pesquisa qualitativa, como estudo de caso, junto com análises de gravações e entrevista semi-estruturada ao intérprete e ao compositor.

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe (FONSECA, 2002, p. 33 *apud* GERHARDT & SILVEIRA, 2009 p. 39).

Para Alves-Mazzotti (2006, p. 640), os exemplos mais comuns para esse tipo de estudo são os que focalizam apenas uma unidade: um indivíduo (como os casos clínicos descritos por Freud), um pequeno grupo (como o estudo de Paul Willis sobre um grupo de

rapazes da classe trabalhadora inglesa), uma instituição (como uma escola, um hospital), um programa (como a Bolsa Família), ou um evento (a eleição do diretor de uma escola). (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 640 *apud* GERHARDT & SILVEIRA, 2009, p. 39).

Sobre a entrevista semi-estruturada, segundo Manzini (1990/1991, p. 154), está focalizada em um objetivo sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. O uso de gravador é comum a este tipo de entrevista. É mais adequada quando desejamos que as informações coletadas sejam fruto de associações que o entrevistador faz, emergindo, assim, de forma mais livre. (MANZINI 2004, p. 2) O roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação com o informante.

Para os aspectos teóricos da análise da peça e do arranjo, vai se empregar o livro “*Analisando música popular: teoria, método e prática*” de Philip Tagg, traduzido ao português pela Professora Martha Ulhoa (Uni Rio) e publicado na revista *Em Pauta* v. 14, n. 23 de 2003. Ulhoa no resumo da publicação destaca seis pontos que caracterizam o método de Tagg:

1) uma lista de parâmetros de expressão musical, 2) o estabelecimento de musemas (unidades mínimas de expressão) e compostos de musiemas por meio de comparação entre os objetos, 3) o estabelecimento de relações figura/fundo (melodia/acompanhamento), 4) a análise transformacional de frases melódicas, e 6) o teste de conclusões através de substituição hipotética (ULHOA, 2003, p. 2.)

Em relação à análise e comparação de gravações, será utilizado o software *SONIC VISUALISER*, recentemente desenvolvido na Universidade de Londres (Queen Mary), o *Sonic Visualiser* é um programa especificamente projetado para analisar gravações⁴.

gravações [...] podem oferecer apoio valioso na compreensão da mudança de gesto e convenções no recorrer do tempo. Podemos também estudar as características individuais de um executante, ou os elementos comuns de estilo de um período ou de uma escola de execução”. (GERLING, 2008, p. 8.)

A versão deste *pasillo* que vai se analisar nesta pesquisa, é uma versão para flauta solo feita por Ignacio Ramos e aprovada pelo próprio compositor da obra. Esta foi gravada em 2005 no CD de Guafa Trio “*A Paso de León*”, dedicado na sua totalidade a obras do compositor León Cardona.

⁴ *Guia do Sonic Visualiser para musicólogos*, <http://www4.unirio.br/mpb/sv/tutorial.htm>.

Resultados Parciais

Os questionamentos que motivaram esta pesquisa e suas respostas preliminares são: *Como o flautista Ignacio Ramos transforma e cria a partir do Pasillo “Sincopando”?* Sendo que na tradição da música andina colombiana não é comum sua interpretação em instrumentos melódicos a solo e que o *Pasillo* é uma dança com um padrão rítmico definido, permanente e independente da melodia, Ramos fez uso da polifonia ao estilo das peças para flauta solo do barroco, para construir esta versão para flauta solo de “Sincopando”. Geralmente este repertório é interpretado por conjuntos instrumentais, violão ou piano.

Outra questão é, *quais as decisões interpretativas no que se refere a recursos técnicos da flauta transversal ele escolhe para sua performance?* Ramos, reconhecido por incluir nas suas interpretações (de músicas tradicionais) técnicas expandidas como frulatto, slap de chaves, pizzicato de língua, cantar e tocar, sons residuais, entre outros. Nesta peça sua escolha interpretativa se baseia no uso de um som tradicional ou básico da flauta, dando protagonismo ao rubato do fraseado (principalmente na seção B da peça) e a harmonia, ritmo e melodia desenhados através da polifonia.

Também, *quais características são mantidas e/ou modificadas por ele em relação ao pasillo tradicional?* Neste arranjo, Ramos modifica a forma de este *pasillo* que na versão original seria um rondó de forma AA BB A CC A. Aqui ele propõe uma forma AA B¹B² A C (*fermata - cadenza¹ - codeta*) C(*fermata - cadenza² - coda e fim*).

Por outra parte, algumas diferenças achadas entre a gravação da versão do conjunto instrumental “Rio Cali” e a versão para flauta solo arranjada e gravada por Ignacio Ramos foram:

CARACTERÍSTICA	CONJUNTO INSTRUMENTAL	FLAUTA SOLO
Instrumentação	Piano, Violão, <i>Tiple</i> ⁵ , Clarinete e Flauta.	Flauta solo
Tempo	♩ = 195 (toda a peça)	♩ = 170 Seções A – C ♩ = 130 Seção B
Forma	AA BB A CC A	AA B ¹ B ² A C (<i>fermata -</i>

⁵ Cordófono da família das cordas pulsadas, com doze cordas metálicas. Principalmente interpretado na música andina colombiana. <https://es.wikipedia.org/wiki/Tiple>

		<i>cadenza¹ - codeta) C(fermata - cadenza² - coda e fim)</i>
Duração total	2'39" Embora que esta versão interpreta a forma completa da peça, o tempo é rápido e constante, por isso tem uma duração menor.	3'25" O tempo de esta versão é mais lento do que na versão do grupo instrumental já que o interprete precisa deixar claro cada detalhe, particularmente por estar interpretando harmonia em um instrumento melódico.
Textura	Homofónica	Polifónica
Articulação	De acordo ao papel de cada instrumento, seja melódico (ligado) ou rítmico-harmónico (separado).	Toda a responsabilidade melódica, rítmica e harmónica esta na flauta. A articulação esta escrita com a intenção de esclarecer ou destacar intenções da polifonia. Baixos ligados, melodias ligadas, intervalos grandes separados.

Estes resultados parciais, vão ser sustentados através da entrevista semiestruturada a Ignacio Ramos e a León Cardona, a análise estrutural da peça original e do arranjo para flauta solo e por último e não menos importante a análise e comparação de gravações, que oferece dados objetivos e sistemáticos.

Referências

- Blog Músicas de Colombiana. Resenha *Pasillo* “Sincopando” de León Cardona. Disponível em: <http://musicasdecolombia.blogspot.com.br/2011/01/sincopando-legado-1999.html>. Acesso em: 15/06/2015.
- BRESLER, Liora. *Introducción a la investigación en Educación Musical*. Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006. Capítulo 3.
- GARCÍA, Manuel. *Elementos estructurales del pasillo y del bambuco instrumentales: estudio de análisis musical a la obra de Álvaro Romero Sánchez*. Bogotá: Ministerio de Cultura, Programa de estímulos, 2004.
- GERHARDT, Tatiana. SILVEIRA, Denise. *Métodos de pesquisa* Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Estudo de Caso, p. 39.
- GERLING, Fredi. *O tempo rubato na valsa de esquina n.2 de Francisco Mignone*. Revista Claves, 2008.
- MANZINI, E.J. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e roteiros. In: Seminário internacional sobre pesquisa e estudos qualitativos. Bauru, 2004.
- MONTALVO, Francy. PEREZ SANDOVAL, Javier. *Método de Improvisación en el Pasillo de la Región Andina Colombiana*. Bogotá: Beca Nacional de Investigación en Música Ministerio de Cultura, 2006.
- OCAMPO LOPEZ, Javier. *Música y Folclore de Colombia*. Oitava edição. Bogotá: Plaza y Janés Editores Colombia S.A., 2004.
- OCHOA, Ana María. *Músicas locales en tiempo de globalización*. Coleção enciclopedia latinoamericana de sociología e comunicação. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2003.
- OSPINA ROMERO, Sergio. *Los estudios sobre la historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX: De la narrativa anecdótica al análisis interdisciplinario*. Anuario colombiano de Historia Social y de la Cultura. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Historia, 2013.
- SANTAMARÍA, Carolina. *La “Nueva Música Colombiana”: la redefinición de lo nacional bajo las lógicas de la world music*. 2006.
- Sincopando. Versão para flauta solo. CD de Guafa Trio “*A Paso de León*”. 2005.
- Sincopando. Conjunto instrumental “Rio Cali” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=z0OHMF-ISH8>. 1997. Acesso em: 05/10/2015.
- COOK, Nicholas. LEECH-WILKINSON, Daniel. *Guia do Sonic Visualiser para musicólogos*. PEREIRA, Marcio. Tradução e adaptação ao português. Disponível em: <http://www4.unirio.br/mpb/sv/tutorial.htm>. Acesso em: 10/09/2015.
- TAGG, Philip. Analisando a música popular: teoria, método e prática. ULHOA, Martha. Tradução ao português. Em pauta, Porto Alegre, vl.14, n.23, p.5-42, 2003. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/EmPauta/article/view/9404>. Acesso em: 02/08/2015.
- URIBE ESPITIA, Jaime. *Antología de Obras para Clarinete de Música Andina Colombiana: Análisis y Recomendaciones Interpretativas*. Dissertação de magister em música. Departamento de Música. Escuela de Ciencias e Humanidades. Universidad EAFIT. Medellín, Colombia, 2010.