

Fernando Mattos

Sonata

(para violão solo)

Fernando Mattos

Sonata

(a partir do conto homônimo de Érico Verissimo)

Para violão solo.

SOBRE A SONATA PARA VIOLÃO

A *Sonata* para violão foi escrita a partir do conto homônimo de Érico Veríssimo, no qual um professor de piano realiza casualmente uma viagem de volta ao passado, ao ano em que nasceu, quando busca um endereço encontrado em um anúncio de jornal antigo. Em suas viagens no tempo, o músico leciona piano a uma jovem, por quem se apaixona. Após as aulas, ao sair da casa onde ensina o instrumento, o professor retorna ao seu próprio tempo. A narrativa gira em torno dos sentimentos do pianista, que encontra sua identidade no passado, porém se sente deslocado em sua própria época.

Procurei passar para a música essa dicotomia existente na psiquê do personagem entre o *tempo agora* e o *tempo antes*, que são apresentados como primeiro e segundo temas do primeiro movimento da *Sonata*. Aqui pensei nos temas como atmosfera geral relativa ao presente ou ao passado e não como material especificamente musical. Em outras camadas de significado, procurei transcrever minuciosamente a narrativa para o campo da música. Assim, em cada um dos três movimentos, é apresentado um segmento do conto de Veríssimo.

O primeiro movimento aborda as viagens do protagonista no tempo, quando seu barco se afasta da correnteza principal e ele se sente no fundo de um oceano. A peça inicia com uma introdução em arpejos que “correm incessantemente para a eternidade”, até se desviarem do fluxo principal, “derivando para um braço morto, feito de águas antigas ficadas”. Em seguida, tem início o primeiro tema, em que procurei apresentar os aspectos concretos do tempo presente, através de um caráter rítmico e marcado. O segundo tema contém um sentido flutuante para significar o tempo mágico do passado. Há, também, o tema da amada, que é corporificada em uma melodia, numa “frase larga, clara e impetuosa, em uma atmosfera de intimidade acolhedora”.

O segundo movimento trata da crescente intimidade do pianista com sua amada, desde os momentos em que desfruta de sua companhia, naquele tempo onírico, até o instante em que é definitivamente expulso pela mãe da moça. Esse movimento apresenta uma forma contínua, seguindo a estrutura da narrativa de Veríssimo. Assim, busquei elementos musicais que traduzissem os aspectos fantásticos do conto, com ênfase na intimidade que se vai desenvolvendo entre o pianista e sua aluna, a qual relata momentos de sua vida ao professor, desde a infância. Para desviar a atenção da mãe da moça, ambos conversavam “protegidos por uma cortina de música”.

No terceiro movimento, o pianista retorna definitivamente ao tempo atual, onde lê, certo dia, em jornais antigos, sobre a morte de sua bem-amada. Vai ao cemitério para ver seu túmulo, onde encontra a filha da moça, que estava lá em visita ao jazigo da mãe. Esse movimento é dominado por um andamento rápido, com ritmo robusto, que caracteriza a vida prática do cotidiano. Esses segmentos se alternam com a memória da situação extraordinária vivida pelo músico e a recordação de sua paixão.

Após conversar sobre amenidades com a filha de sua amada, o pianista é levado por ela até sua casa, onde toca uma sonata que havia escrito naquele tempo fantástico. Ao afastar-se da moça e de sua morada, o músico é tomado de terror, pois percebe que jamais poderá voltar àquela casa ou àquele tempo para desfrutar da companhia de seu bem-querer – que ficaria na sua memória apenas como um sonho irreal.

Fernando Mattos

Para Thiago Colombo de Freitas

Sonata

(a partir do conto *Sonata* de Erico Verissimo)

Fernando Mattos
(Porto Alegre, dez. 2002)

I. Tempo agora, tempo antes

Violão

Allegro moderato

⑥=Ré

mf

3

a tempo

III.

poco rit.

5

poco rit.

7

a tempo

9

Adagio ad lib.

rall.

p

13

Allegretto

mf

15

18 *6* *6* *vibr.*

21 *ad lib.* *3* *Vivo* *f*

25

30

34

37 *Andantino* *5* *rall.* *5*

39 *melinconico* *3* *rit.* *Vivo* *4* *3* *2*

43

48

51

55

61

Animato

64

meno mosso

poco rall.

rasq.

secco

67

Movido

vibr.

69

71

aggressivo

ad lib.

dolce

sfz

f

p

8va

74 **Andantino**
mf *p* *mp*
 (3) (5) (4) (3) (5)

77 *vibr.* *p* *mp* *p* *vibr.*
 (4) 0 (5) 0 0 (4) 0 (5)

81 **agitato** **dolente**
f *mp*
 (2) 0 (4) (3)

84

87

89 *a tempo* *poco rit.*
 (3)

92 *a tempo* *poco rall.* *poco accel.*

95 *a tempo* *poco rall.* *vibr.* **Vivo** *f*

100

Musical staff 100-104: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 100-104 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics.

105

Musical staff 105-108: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 105-108 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics.

109

Musical staff 109-112: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 109-112 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics.

Andantino

113

Musical staff 113-115: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 113-115 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics. Includes a circled '5' and a 'mp' dynamic marking.

Andante

116

Musical staff 116-118: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 116-118 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics. Includes a 'mf' dynamic marking and a 'poco rit.' marking.

119

Musical staff 119-121: Treble clef, 3/4 time signature. Measures 119-121 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics. Includes a 'mf' dynamic marking and a 's.p.' marking.

Vivo

122

Musical staff 122-124: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 122-124 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics. Includes a 'p' dynamic marking and an 's.t.' marking.

Adagio

Vivo

Adagio

125

Musical staff 125-127: Treble clef, 4/4 time signature. Measures 125-127 contain eighth and sixteenth notes with various accidentals and dynamics. Includes 'psub' and 'f' dynamic markings.

128 **Vivo**
f poco rit.

Musical staff 128-131: Treble clef, 2/4 time signature. Starts with a repeat sign. Dynamics: *f*. Tempo: **Vivo**. Ends with a hairpin decrescendo and the marking *poco rit.*

132 **Adagio** **Vivo** **Adagio** **Vivo**
mp *f* *p_{sub}* *mf*

Musical staff 132-135: Treble clef, 2/4 time signature. Features tempo changes: **Adagio**, **Vivo**, **Adagio**, **Vivo**. Dynamics: *mp*, *f*, *p_{sub}*, *mf*. Includes repeat signs and a hairpin crescendo.

136 **[Fuga a 3]**
Andante
p *mf*

Musical staff 136-139: Treble clef, 3/4 time signature. Marked **[Fuga a 3]** and **Andante**. Dynamics: *p*, *mf*. Includes a hairpin crescendo.

140

Musical staff 140-143: Treble clef, 2/4 time signature. Continuation of the fugue.

144

Musical staff 144-146: Treble clef, 2/4 time signature. Continuation of the fugue.

147

Musical staff 147-149: Treble clef, 2/4 time signature. Continuation of the fugue.

150

Musical staff 150-152: Treble clef, 2/4 time signature. Continuation of the fugue.

153

Musical staff 153-156: Treble clef, 2/4 time signature. Continuation of the fugue.

156

Musical staff 156-158: Treble clef, 3/4 time signature. The music consists of eighth and sixteenth notes with various accidentals (sharps, naturals, flats).

159

Musical staff 159-161: Treble clef, 3/4 time signature. The music continues with eighth and sixteenth notes, including some rests and dynamic markings.

162

Musical staff 162-164: Treble clef, 3/4 time signature. The music features eighth notes and rests, with some slurs and dynamic markings.

165

Musical staff 165-167: Treble clef, 3/4 time signature. The music includes eighth notes, rests, and dynamic markings.

168

Musical staff 168-171: Treble clef, 3/4 time signature. The music features eighth notes and rests. Dynamic markings include *mf* and *accel. poco a poco*.

172

Musical staff 172-175: Treble clef, 3/4 time signature. The music includes eighth notes and rests. Dynamic markings include *f* and *Vivo*.

176

Musical staff 176-179: Treble clef, 3/4 time signature. The music features eighth notes and rests, with dynamic markings.

180

Musical staff 180-183: Treble clef, 3/4 time signature. The music includes eighth notes and rests. Dynamic markings include *p sub*, *Adagio*, and *Vivo*.

184 **Adagio** *p sub* *rall.* **dolente** *mp* **a tempo**

189 **Andantino**

191

193 *poco rit.* **a tempo**

195

197 **Allegro molto** **Adagio** *rall.*

199 **Allegro molto** *poco accel.*

201 **Vivo**

Andantino
205 *mf* 5 melinconico

207 *mf* *p dolce* **agitato** rit.

210 *f*

212 *f*

214 **aggressivo** *sfz* *f* **ad lib.** *sfz*

217 **Allegro molto** **Andantino** *tr* *tr* poco rall.

220 **Allegro molto**

222 *sfz*

II. Na sala vespertina

⑤=Sol

⑥=Ré Lento

p

Adagio *mf* *scorrevole, ad lib* rit.

8 *mf* *a tempo* rit. *accel.* rit. *(sempre)*

scorrevole, ad lib *mf*

12

14

16

18 *f* *accel. poco a poco* *p* *f* *p*

20 **Adagio**
tamb.
 poco rit. *mp*

24 *modo ord.*
mf
 scorrevole, ad lib

27 *rit.*
 Lento
mp *p*

31 **Movido**
mf
 accel.

34

36

38 *rall. poco a poco*

41 **Adagio**
mf *p* *mf*
 V.

Andantino
5

45 *mp* [Interpolação-Série: Per] *mf* melinconico

48 *p* rit. *tamb.* *mf* Vivo modo ord.

51 *f* leggiero

53

55

57

59 *p* Adagio

rall.

62 *mf* *mp* *mf* veloce *Maestoso*

65

69

73

76

Movido

78

80

81

83

87

8va V. XII. pizz. Adagio angoscioso

Andantino

92 *sva-* *mf* *sempre legato*

95

98

101

104

107

110

113 *poco rit.* *al niente*

The musical score consists of seven staves of music. The first staff (measures 92-94) begins with a treble clef, a key signature of two sharps (F# and C#), and a 4/4 time signature. It features a dynamic marking of *mf* and the instruction *sempre legato*. The tempo is marked *Andantino*. The music is primarily composed of eighth-note patterns, many of which are grouped with a '7' above them, indicating a seven-note scale or arpeggio. The second staff (measures 95-97) continues this pattern. The third staff (measures 98-100) introduces a chromatic descending line. The fourth staff (measures 101-103) continues the eighth-note patterns. The fifth staff (measures 104-106) continues the chromatic descending line. The sixth staff (measures 107-109) continues the eighth-note patterns. The seventh staff (measures 110-113) concludes the piece with a *poco rit.* marking and ends with *al niente*. The key signature changes to one sharp (F#) in the final measures.

III. Ciclo mundano

⑤=Lá **Scorrevole**

⑥=Ré

36

38

Adagio

40

Lento, ad lib.

poco rall.

p

Andantino

43

mf

p

s.p.

s.t.

mp

3

4

46

vibr.

s.t.

p

f

4

3

2

3

4

5

49

p

mf

vibr.

5

IV.

52

54

4

5

3

3

56 ³ **Scorrevole**
V.
poco rall.

60

65

70 **Movido**
poco rit. (x2)

73

75

77

79

81

poco rit.

rall.

al niente

83

Andantino

[Série: Per]

mp

mf

melinconico

85

vibr.

88

90

93

95

3 3 3 3 5 5

98

5 3 3

100

3 3 3 3

103

3 5 3 3 3

106

3 5 3 3 3 3 3

poco rit.

108

ad lib.

a tempo

3 5 3

mp

111

melinconico

mf 3 5

tamb.

115

trill

118 **Vivace, scorrevole** **Adagio**

Vivace, scorrevole **Adagio**

120 **(vivace)** **(adagio)** **(vivace)** **Andantino**

(vivace) **(adagio)** **(vivace)** **Andantino**

123

125

rall.

128 **Lento, ad lib.**

Lento, ad lib.

131

accel. poco a poco

133 **Andante**

135

137 **a tempo**

139

141

143 **a tempo**

145 **Movido**

147 *rall.* *a tempo*

149

151 *poco rit.*

153 *a tempo*

156 *presto possibile*

158 *mp* *p* *ff* *s.p.*