

MUSICOGRAFIAS

SETE (2013). CANÇÕES E ARRANJOS DO ESPETÁCULO

Marcus Mota

Universidade de Brasília

E-mail: marcusmotaunb@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.26512/dramaturgias.voi9.21130

RESUMO

Canções e arranjos do espetáculo **SETE**, baseado em **Sete Contra Tebas** de Ésquilo, e **As Fenícias**, de Eurípides

Palavras-chave: Dramaturgia Musical. Sete Contra Tebas. Recepção.

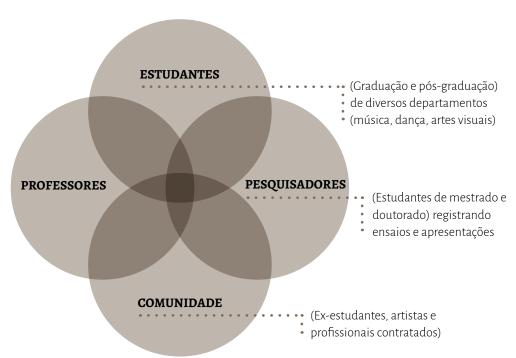
ABSTRACT

Songs and Arrangements from **SETE**, musical drama based on Aeschylus'**Against Thebes** and Euripides'**The Phoenician Women**.

Keywords: Musical Dramaturgy, Seven Against Thebes, Reception.

má das atividades mais prazerosas de **SETE** foi o da composição das músicas do espetáculo. Este trabalho envolveu a prática de um modelo de processo criativo já desenvolvida desde **Saul** (2008), e que foi aplicada em diversos musicais montados pelo LADI, como **Calibã** (2007), **No Muro** (2009), **David** (2012), **Mobamba** (2012), **Uma noite de Natal** (2013), **Salomônicas** (2016 e 2017).

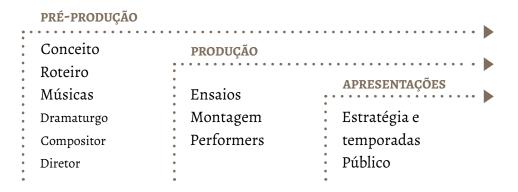
Esse modelo é o seguinte¹: primeiro, temos a organização do processo criativo em diversos grupos que se integram durante as atividades dentro e fora da sala de ensaios:

1 Valho-me de materiais apresentados nas comunicações "Musical Dramaturgy Online: Using Digital Archiving for Musical Theatre Research", apresentado congresso Reading Musicals: Sources, Editions, Performance, The Great American Songbook Foundation, Carmel-EUA, 2018; e "The Composer in the Classroom: Creative Strate-gies for Interaction between Musician and Actors at DramaLab-Brazil", apresentado ao conferência internacional Instrumental Theatre. Music and the Stage in Latin America (1954-2006), Buenos Aires, Argentina, 2018.

O processo criativo segue o calendário de aulas, e disciplinas optativas são apenas para que as atividades sejam formalizadas. Antes do semestre se iniciar, há uma reunião entre os professores, pesquisadores e técnicos que irão conduzir a disciplina. O texto, tema, ou obra do semestre é debatido e escolhido. Há um primeiro esboço de roteiro construído:

PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ESCRITA, PERFORMANCE

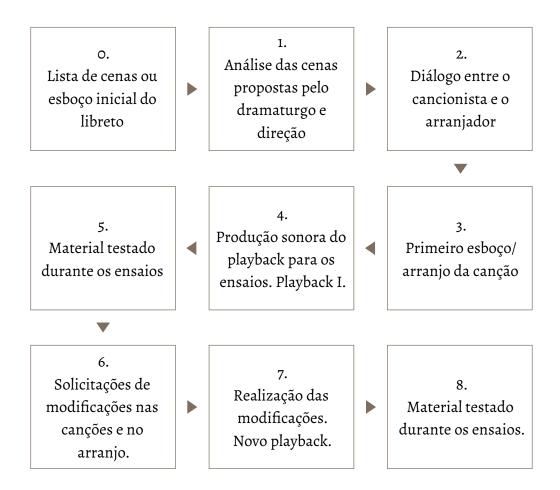

Quando dos ensaios, as músicas são compostas especificamente para o grupo de intérpretes que está matriculado e a partir de decisões do processo criativo:

PONTOS	ORIENTAÇÃO	CONTROLANDO
DE PARTIDA	COLABORATIVA	O CAOS
 Esboço escrito; Um tema; Um evento contemporâneo; Um texto teatral; Ponto de partida é definido pela direção do LADI; Todo o processo criativo se estende por dois semestres (um ano acadêmico). 	 Reunir artistas mais experientes com menos esperientes; Reunir estudantes da Universidade e pessoas da comunidade; Reunir amadores e profissionais. 	 Blog; Registro em vídeo dos ensaios, que ficam disponíveis online; Diálogos/debates curtos após cada ensaio

O material musical é elaborado pelo dramaturgo musical, que providencia junto da produção musical os playbacks de ensaio. Uma variação disso é quan-

do há um músico presente a todos os ensaios, como foi no musical As partes todas de um benefício (2003, Momamba (2012) e Salomônicas (2016,2017). Esses playbacks são utilizados e revistos durante os ensaios, gerando uma cadeia de reprocessamento, abaixo descrita:

Com a aproximação entre planejamento, escrita e performance, temos, como consequência, uma maior definição dos materiais e escolhas composicionais a partir da correlação entre tempo, sala de ensaios e processo criativo:

DRAMATURGIA MUSICAL DE SETE

Antes de tudo, a macroestrutura ou distribuição de partes da obra:

1. Abertura instrumental 2. **Lamento**. Canção de Cena 3. Diálogos entremeados por vocalises e efeitos na guitarra

4. **Mito**. Canção de Cena 5. Diálogos entremeados por vocalises e efeitos na guitarra

6. **Antes do Fim**. Canção final.

Em **SETE**, havia a preocupação inicial de se utilizar sonoridades relacionadas com o universo da tragédia grega. Desde minha tese de doutorado em 2002, trabalha com esquema métricos dos textos trágicos para compreender a musicalidade da dramaturgia ateniense. Agora teria a oportunidade de testar em cena tais conhecimentos².

Com a recusa de se trabalhar com a tradução de **Sete Contra Tebas** de Ésquilo, e a escrita de um roteiro original/intertextual, a elaboração do material sonoro reorientou meu campo de opções e decisões para referência contemporâneas.

Como a peça girava em torno de lutas fratricidas e morte, e houve o consenso na condução do espetáculo de se trazer a tragédia para nossos dias, achei por bem começar com a ideia ter elementos de matriz africana em nosso espetáculo. Além da intérprete afrodescendente nas canções, eu havia em **David** (2012) mergulhado em ritmos e rituais africanos redimensionados nas Américas. Daí a primeira canção do espetáculo ter sido elaborada: pensei no universo sonoro de New Orleans, com suas seções de sopros, nos funerais que misturam emoções diversas e opostas, no *bas-fond* e sua teatralidade. Assim, no lugar de transpor metros grego para cena, eu transpus funções: a canção de abertura da peça situa o espectador em um universo fora do tempo, entre Grécia e Brasil via África.

A questão africana nos estudos clássicos é bem polêmica. Desde a provocante série de publicações de Martin Bernal (**Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization**)e sua recepção crítica, temos acompanhado,

2 Demonstrações desse know-how em métrica se efetivam: 1) nas pesquisas aprovadas e financiadas pelo CNPq – "Teatro, Música e Metro: Simulações Audiovisuais a partir de Padrões Métricos da Tragédia Grega (2009-2011), "Tragédia e Hipertexto: Desenvolvimento de Edicão Online de Obras Dramáticas Clássicas (2010-2012)"; 2) nos artigos publicados sobre o tema: "Hearing and Dancing Beats: An Interartistic Appropriation of Meters in Greek Tragedy and Brazilian Traditional Dance". USCHINA FOREIGN LANGUAGE., v.13, p.2015 538, 2015; "PALAVRA, CENA E MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA: EDIÇÃO ONLINE DE OBRAS DRAMÁTICAS CLÁSSICAS". Revista da ANPOLL (Online)., v.35, p.143 162, 2013. "OUVIR E DANÇAR RITMOS: EXPERIMENTOS COM METROS DA TRAGÉDIA GREGA". Clássica. Revista Brasileira de Estudos Clássicos., v.25, p.133 148, 2012; "Dança, metro e música: geração de arquivos sonoros de textos da tragédia grega" In: Art. Arte e Tecnologia. Modus Operandi Universal. Brasília: PPGArte UnB, 2012, v.1, p. 129143; Metro e representação: geração de arquivos sonoros e midi a partir de textos da tragédia grega In: 7 SIMCAM, 2011, BRASILIA. ANAIS 7SIMCAM, 2011. p.254 266. "Meter Matters: Embodied Rhythms at Stage as a Challenge to the Acoustics of Ancient Theatre" In: The Acoustics of Ancient Greek Theatre, 2011. PatrasGreece. **Proceedings The Acoustics** of Ancient Greek Theatre., 2011. p.11 12. Além disso, temos o meu livro Nos

Passos de Homero.ensaios sobre

performance, filosofia, música e

Paulo: Annablume, 2013.

dança a partir da antiguidade. São

fora do Brasil, um debate sobre as matrizes africanas e/ou a recusa dessas matrizes tanto na construção dos estudos clássicos, quanto na modelação mesma de obras clássicas antigas.

Então, para mim foi um impulso criativo bem poderoso me valer das referências musicais de diversos estilos que foram efetivados a partir da heranca africana.

Isso se vê na segunda música da peça, **Mito**. Havia a necessidade de uma canção que contasse a trama da família de Édipo. E intertexto com a canção que o coro dança/canta após a saída de Etéocles para lutar com seu irmão, no v. 719 de Sete contra Tebas. Nessa canção (v.720-791) em pares estróficos o coro faz uma retrospectiva dos males que assolam a família de Édipo: Laio, Édipo e os filhos de Édipo. No original grego, a canção é o interlúdio para a guerra que acontece fora da cena: enquanto o coro dança e canta, os irmão lutam e morrem em violência recíproca. No lugar de ser na parte final da peça, deslocamos para o meio, como um párodo explicativo ou prólogo euridipiano, um corte temporal e espacial no mundo da cena. Mas para conservar o seu caráter guerreiro, trocamos a textura polimétrica do original grego, que vai alinhando diversos padrões rítmicos que alternam foco no presente da cena e foco no mito, para a uniformidade enfática de um riff ou motivo rítmico-melódico repetido do começo ao fim da peça no baixo. A esse ostinato liga-se a percussão que atualiza padrões do maracatu. Essa dança guerreira brasileira sinaliza a dimensão bélica da peça.

A ideia do ostinato retornou na última música que fecha a peça – **Antes do Fim**. Novamente, temos um tema instrumental no baixo que atravessa as performances dos atores e das projeções visuais, dando coerência à cena. Aqui o material rítmico negocia com o funk. Durante as pesquisas para **David** (2012) e **No Muro** (2009), havia entrado em contato com as tradições estadunidenses que se utilizavam das sonoridades de cultura africana. Então, procedemos a essa estética *fusion*, mesclando instrumentação e estilos. Importante para mim foram as aulas que estava tendo no mestrado em Arranjo e Composição pela Berklee³. Essas definições de estilo para compor foram esclarecidas nas duas primeiras disciplinas do curso. Para uma visualização, seguem as disciplinas que cursei durante o mestrado:

3 Discuti essas questões na comunicação "O sistema online Berklee: uma autoetnografia" apresentada ao 13 ENCUN Encontro Nacional de Compositores Universitários; Inst. promotora/financiadora: Unicamp, 2015.

DISCIPLINAS	PROFESSOR	DURAÇÃO	CONTEÚDO
Arranging I. Rhythm Section	Tom Rudolph	12 semanas. Jan/Mar 2013	Estrutura formal de canção, notação de percussão, baixo, guitarra e teclado.
Arranging. Contemporary Styles	Dan Moreti	12 semanas. Abr/Jun 2013	Escrita a partir de padrões rítmicos como rock/pop, soul, funk, samba/bossa, hip-hop.
Contemporary Vocal Arranging	Sharon Broadley- Martin	12 semanas. Jul/Set 2013	Tessitura vocal, harmonização
Arranging: Small Ensemble and Horns	Mark Poniatowski	12 semanas. Out/Dez 2013	Instrumentação, combinação de metais, harmonização
Arrangin: Advanced Horns Writing	Jeri Sykes	12 semanas. Jan/Mar 2014	Técnicas de distribuição das vozes e texturas
Arranging: Woodwinds and Strings	Jerry Gates	12 semanas. Abr/Jun 2014	Instrumentação, combinações cordas e madeiras
Counterpoint	Beth Denisch	12 semanas. Jun/Set 2014	Manipulação de motivos, escrita de cânones
Orchestration 1	D.J. Sparr	12 semanas. Jun/Set 2014	Revisão de instrumentação por famílias e contrapartidas em orquestração digital (midi, samples, etc.)
Orchestration 2: Writing Techniques for Full Orchestra	Ben Newhouse	12 semanas. Set/Dez 2014	Cores, Texturas, Layers, Mockups, Orquestra digital

Como se pode observar, seguindo o cronograma do processo criativo de **SETE**, temos uma sobreposição entre as disciplinas "Arranging. Rhythm Section" e "Arranging Contemporary Styles" e a elaboração das canções para o espetáculo.

Mas a música de **SETE** não se limita às canções: como se pode acompanhar pelo vídeo, havia uma contracenação entre cena e efeitos sonoros produzidos ao vivo⁴. Esses efeitos ou música incidental (*cues*) materializam diversas referências no espetáculo: o jogo de presença-ausência das divindades atraídas pelo sangue derramado (Erínias), o jogo com a figura da Esfinge, o incremento das tensões na cena, a sensação de guerra, entre outras.

Seguem em ordem as partituras da Abertura Instrumental e das três canções elaboradas para o espetáculo.

4 Eu toco a guitarra ao vivo, me valendo de efeitos da pedaleira Boss GT-10. A cantora lírica Aida Keller faz as improvisações vocais. Os arquivos pré-gravados das canções (os acompanhamentos) foram produzidos pelo artista e Técnico do Departamento de Artes Cênicas da UnB Glauco Maciel, que também fez a sonorização do espetáculo. Além das intervenções fora das canções, eu e a cantora lírica também performamos com os playbacks. Agradeço e muito o tempo de aula no GTR-Asa Norte (2010-2013), na formação com o mestre Marcelo Pereira (BUby), e, depois, e, depois, com o talentoso músico Fernando Oliveira.

DO DRAMA MUSICAL

SETE

DO DRAMA MUSICAL

SETE

DO DRAMA MUSICAL

SETE

DO DRAMA MUSICAL

SETE

DO DRAMA MUSICAL

Marcus Mota 2013

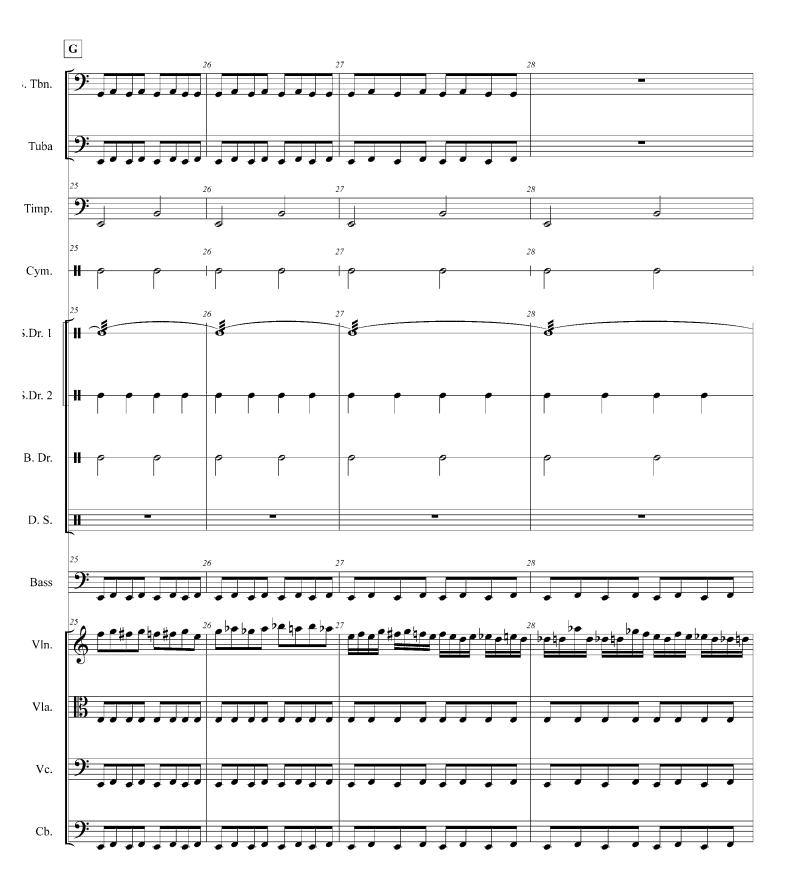
DO DRAMA MUSICAL

SETE

DO DRAMA MUSICAL

SETE

DO DRAMA MUSICAL

Marcus Mota 2013

DO DRAMA MUSICAL

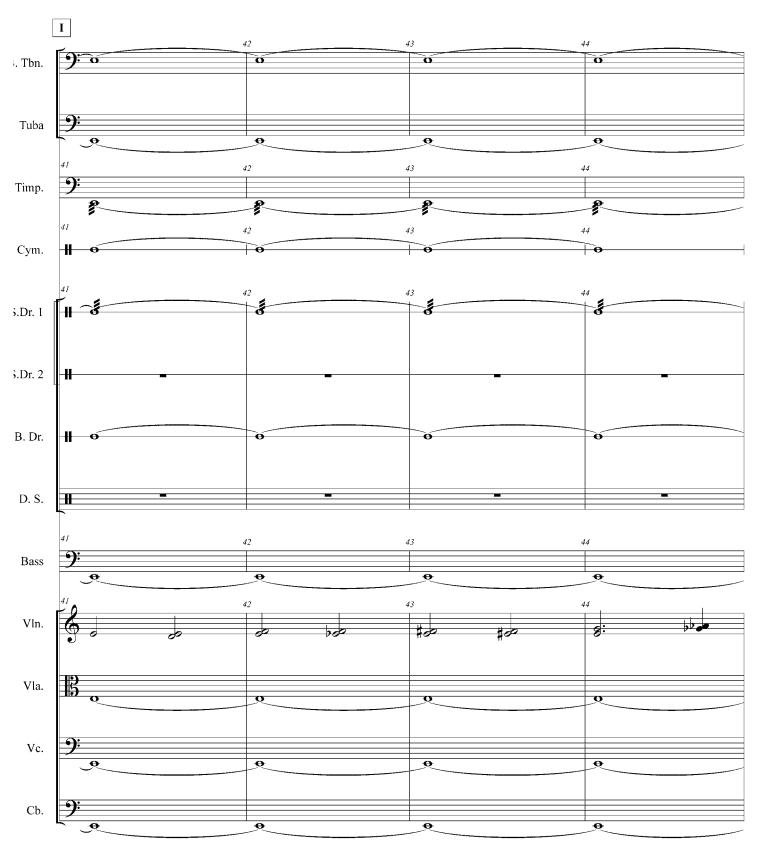
Marcus Mota 2013

DO DRAMA MUSICAL

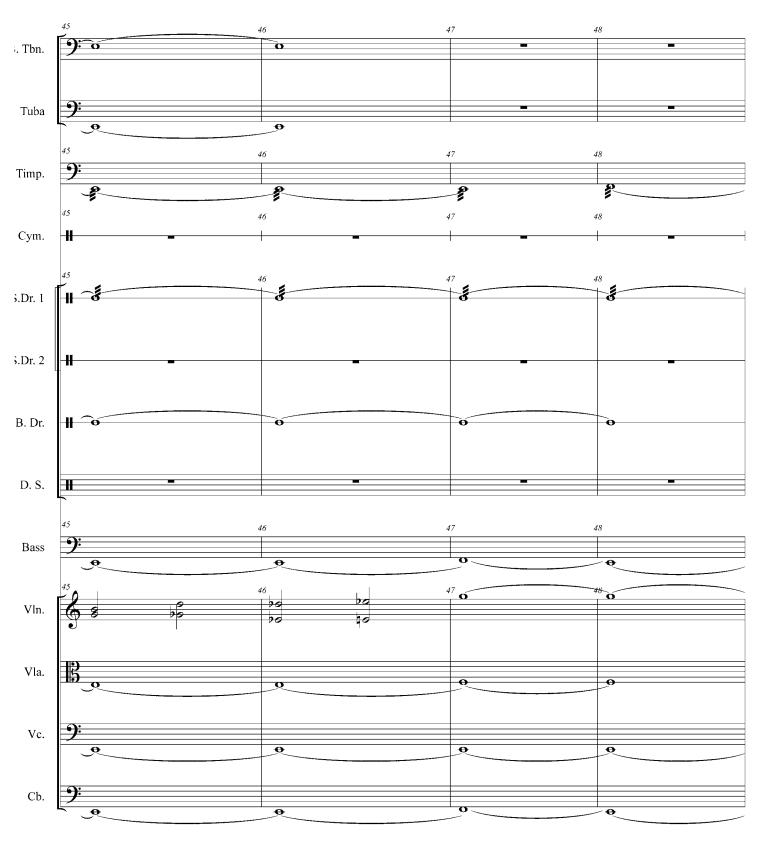

Marcus Mota 2013

DO DRAMA MUSICAL

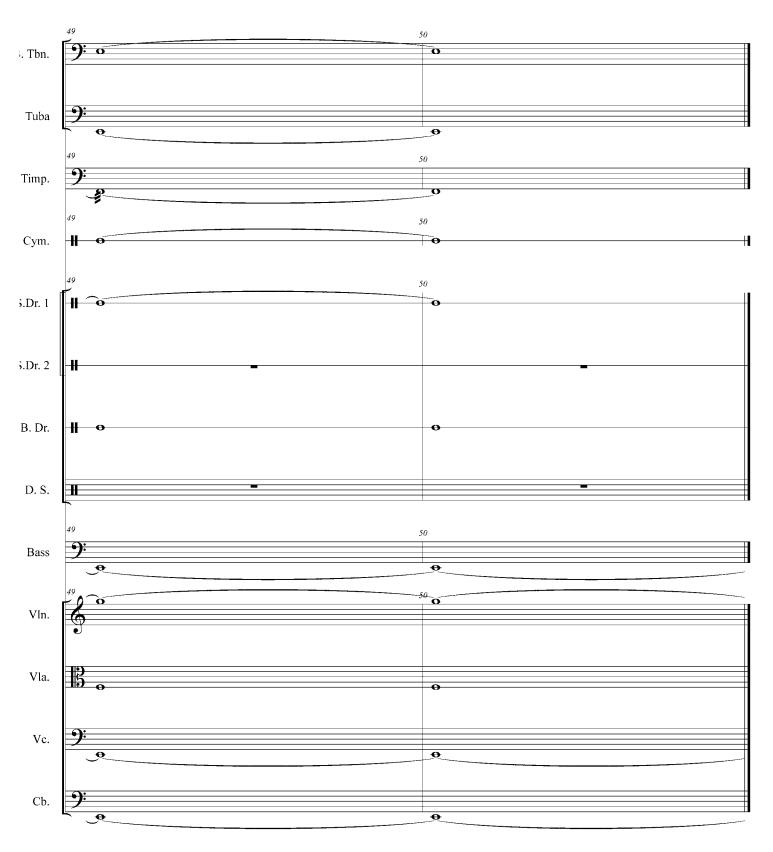

DO DRAMA MUSICAL

Marcus Mota 2013

DO DRAMA MUSICAL

Marcus Mota 2013

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL

SETE

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

CANÇÃO DO MUSICAL

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL

Marcus Mota 2013

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

Marcus Mota 2013

544

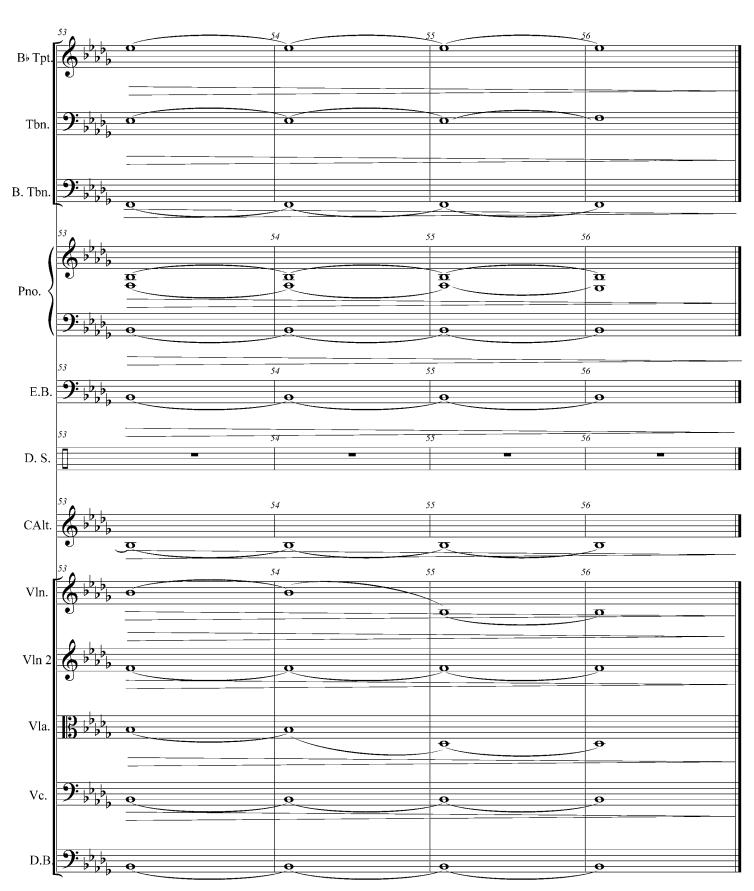
LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

LAMENTO MÃECANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

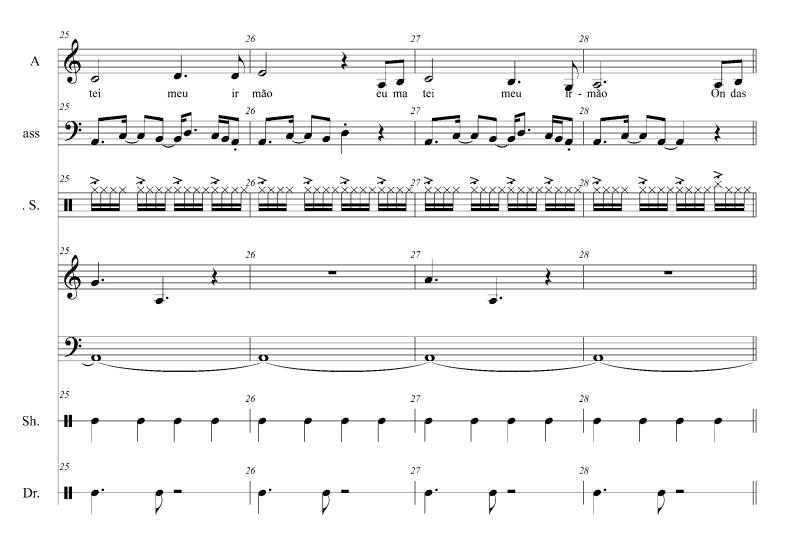

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

CANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

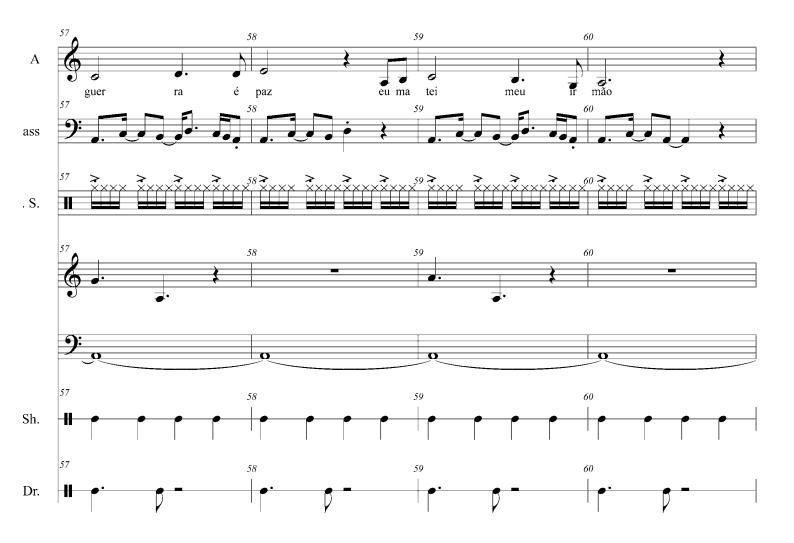
Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

Marcus Mota 2013

CANÇÃO DO MUSICAL

SETE

CANÇÃO DO MUSICAL **SETE**

Marcus Mota 2013

Recebido em: 23/10/2018 | Aprovado em: 30/11/2018