

rafael nassif

[2011-12]

esboço de monumento

para 17 sopros [e percussão opcional]
for 17 winds [and optional percussion]

foto da capa: c.j.walter\r.nassif 2012
estréia alemã da obra em stuttgart [MH-konzertsaal] no dia 07 de dezembro de 2012 [*werkstatt_festival*]
echtzeitensemble\c.m.löser [maestro]

{estréia mundial: belo horizonte [sala sergio magnani] no dia 07 de julho de 2012
camerata de sopros da FEA\alexandre guimarães [maestro]}

cover photo: c.j.walter\r.nassif 2012
first german performance in stuttgart [MH-konzertsaal] on the 7th december 2012 [*werkstatt_festival*]
echtzeitensemble\c.m.löser [conductor]

{world premiere: belo horizonte [sala sergio magnani] on the 7th july 2012
camerata de sopros da FEA\alexandre guimarães [conductor]}

Poderíamos compreender o "esboço de monumento" a partir da idéia de uma escultura que é moldada pelos gestos do maestro; assim delinea-se, ao longo da música, a forma que a obra tomará ao seu final. Cada instrumentista contribui com um tom, que, somados, formam acordes de grande complexidade harmônica e tímbrica, já que parte da orquestra é afinada um quarto de tom abaixo. Os tons são então dispostos em formações acordais específicas, que criam assim perspectivas de colorido interno, valorizadas pela escolha minuciosa do registro empregado em cada instrumento e o agrupamento deles em grupos de timbres característicos. Em resumo, os instrumentistas realizam um cânon múltiplo tocado sempre homofonicamente, como se juntos sintetizassem um instrumento único, mas multifacetado. Daí, o monumento que é esboçado ora parece cantar ou mesmo se mover, como também ora e outra se silencia, como se já estivesse prestes a aceitar a sua forma final.

[RN 2012]

[program notes in English upon request]

„esboço de monumento“ [„monumentskizze“]

Es gibt hier nichts besonderes zu erwarten: nur ein Stück „der Musik“; ein Akt des Komponierens während des Hörens, auch wenn alles schon geschrieben worden ist; eine „*antemusica*“, die durch seine klaren musikalischen Eigenschaften eine Art musikalische Skulptur erklingen lässt. Anders gesagt: ein Monument zu kontemplieren, das aber noch nicht fertig gebaut worden ist - und eigentlich (auch...) zu hören dargestellt wurde...

In diesem Prozess wird, konkret gesagt, jedes Instrument einen eigenen Ton erzeugen, die zusammen in Akkorden mit bis zu 17-verschiedenen Tönen erklingen werden; Töne, die in einem strikten homorhythmischen Kanon geschrieben worden sind, damit sie ein vielfältiges einzelnes „Instrument“ zusammen fassen (Orgel? - Akkordion? ...oder ein *off-stage*-Chor?)

Mit den Hände des Dirigenten werden diese Akkorde in der Luft skulpturiert: ein Akkord nach dem Anderen, die im Zusammenhang eine kleine Phrase bauen, danach Echo, am Ende Stille. Wieder ein Akkord, Stille; weiterfolgend Phrase, Echo, Stille, kleinere Stille, dann grösserer Phrase u.s.w. Und natürlich sind andere Grundlagen der Musikalischen Möglichkeiten da im Prozess klar zu sehen: Wiederholung, Variation, Erweiterung, Verkleinerung, Entwicklung u.s.w. obwohl alles sehr diskret, sozusagen nur skizzenhaft.

Nachdem einige Strukturen und Details der Skizzen mit der Lupe angeschaut und zusammen gesetzt worden sind, kann man am Ende auch die Ruinen des Prozesses kontemplieren. Aber der gesamte Blick ist nur erreichbar, wenn das Publikum aktiv hört, und auch etwas von ihm selber teilt, ohne viel zu erwarten; damit kann sich dann vielleicht eine wesentliche musikalische Erfahrung ergeben - auch wenn nur als „*antemusica*“ [und, zur unserer Freude, werden nach dieser „*antemusica*“ andere Musikstücke im Saal erklingen, und das Publikum wird ganz wahrscheinlich für sie besser vorbereitet sein...]

[RN 2012]

instrumental empregado

flautim [ou então flauta, tocando uma oitava acima do escrito]

flauta I

flauta II

oboé [ou então saxofone soprano, ou então em último caso clarinete]

fagote [ou então saxofone barítono ou trombone *ambos com surdinas para som metálico*]

clarinete I

clarinete II

clarone [ou então saxofone barítono ou baixo *ambos com surdinas para som escuro*]

saxofone alto *se possível com surdina para som metálico*

saxofone tenor *com surdina para som escuro*

saxofone barítono [ou então trombone *com surdina para som escuro* ou então clarone]

trompete I *com surdina para som escuro*

trompete II *com surdina para som metálico*

trompa *com surdina* [ou então trompete *com surdina para som escuro* ou então flugelhorn]

trombone *com surdina para som escuro*

eufônio *se possível com surdina para som metálico* [ou então trombone *com surdina para som metálico*]

tuba *com surdina para som metálico* [de preferência, se possível, modelo baixo em fá]

percussão: prato suspenso & bumbo

observações:

as alternativas de instrumentação visam dar maior flexibilidade à realização da obra em situações diversas; contudo a orquestração original é preferível! no caso de substituição de fagote ou trompa, ocasionais notas graves poderão ser emitidas oitava acima pelos instrumentos alternativos.

na eventualidade de não haver disponível nenhuma surdina para som escuro, @ musicista deverá inserir na campana algum tecido [por ex. cachecol, lenços, meias etc.] de cor única e discreta, que altere o timbre de modo aproximado ao desejado.

de preferência dois/duas musicistas executam a parte de percussão, cada um deles/delas de pé em cada lado do palco, ao fundo; se não for possível, um/uma musicista, de pé, no meio do fundo do palco, deve então tocar ambos os instrumentos; a reverberação deverá ser sempre abafada nas pausas.

instrumentation

piccolo [alternatively a flute playing an octave higher than written]

flute I

flute II

oboe [alternatively a soprano saxophone or a clarinet]

bassoon [alternatively a baritone saxophone or a trombone *both with a metal mute*]

clarinet I

clarinet II

bass clarinet [alternatively a baritone saxophon or a bass saxophone *both with a mute for a dark timbre*]

alto saxophone *if possible with a metal mute*

tenor saxophone *with a mute for a dark timbre*

baritone saxophone [alternatively trombone *with a mute for a dark timbre* or a bass clarinet]

trumpet I *with a mute for a dark timbre*

trumpet II *with a metal mute*

horn *with mute* [alternatively a trumpet *with a mute for a dark timbre* or a flugelhorn]

trombone *with a mute for a dark timbre*

euphonium *if possible with a metal mute* [alternatively a trombone *with a metal mute*]

tuba *with a metal mute* [when possible preferably a f-tuba model]

percussion: **suspended cymbal & bass drum**

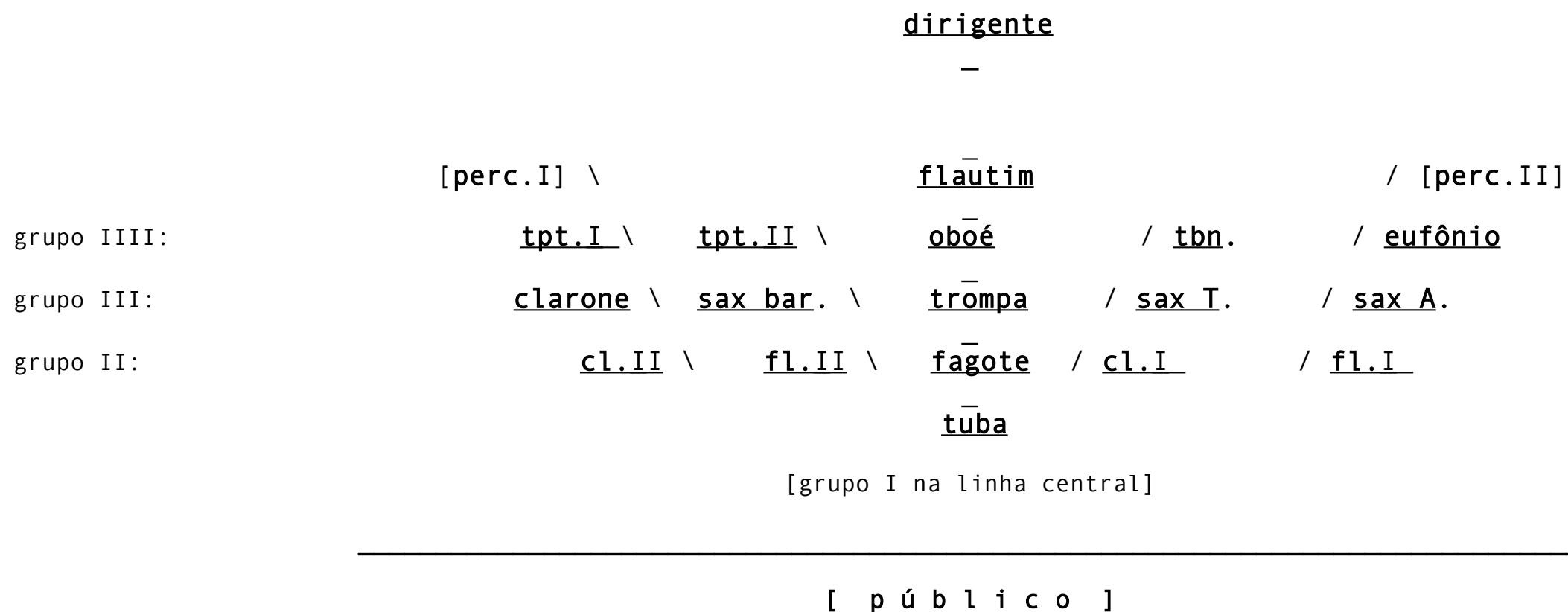
remarks:

the original instrumentation is preferable; the suggestions for alternative instruments should just make possible the performance of the work in different conditions; in case of replacing bassoon or horn, some low tones might be played one octave higher by the alternative instrument.

if is not possible to get mutes for a dark timbre, alternatively the musician can place some object [for example scarf, kerchiefs, socks, etc.] of a unique and discrete color in the bell, so that the timbre could be changed in a similar way.

ideally two musicians play the percussion, each one of them placed standing at both sides of the stage's back; when not possible, just one musician should play both instruments standing at the center of the stage's back; reverberation should always be muted on the pauses!

disposição d@s musicistas no palco

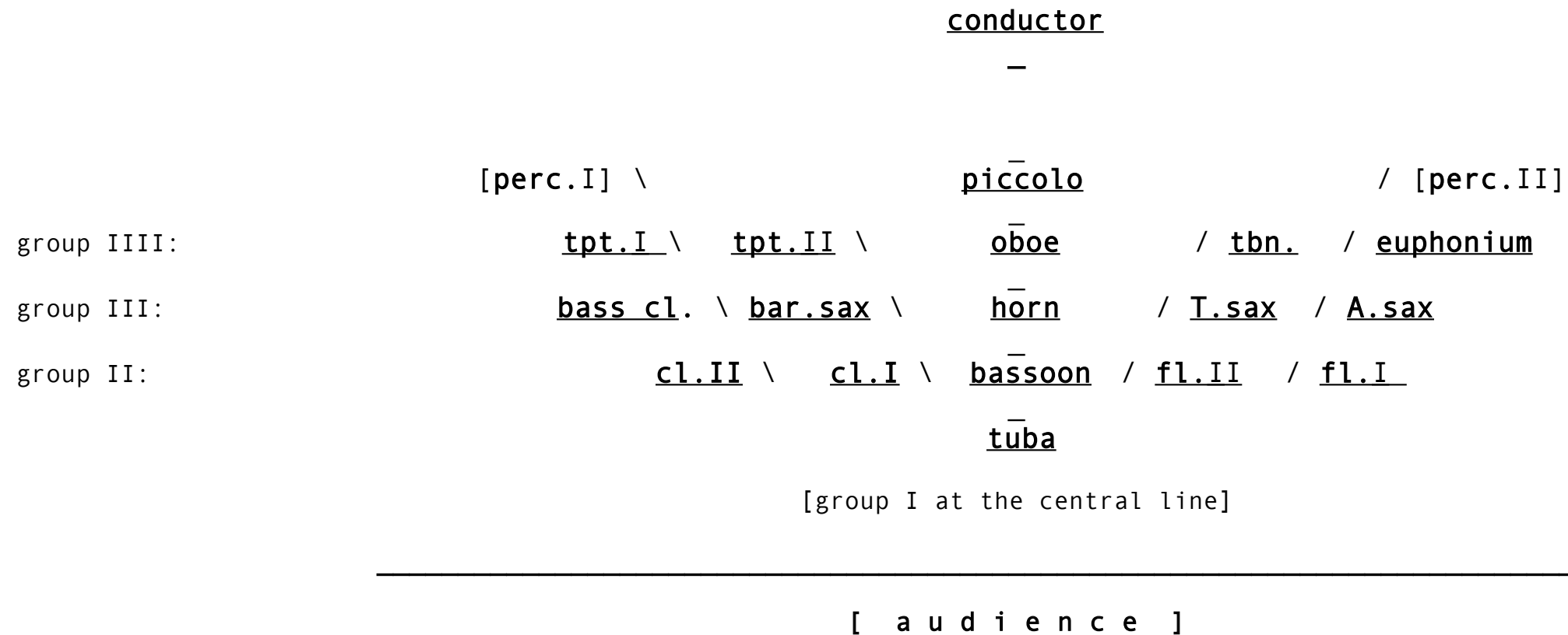
observações:

essa disposição inversa, com @ dirigente ao fundo do palco, é preferível; em todo caso é naturalmente aceitável que a disposição seja adaptada à urgência da ocasião.

a luz geral deve ser mínima; idealmente deve-se acoplar uma luz de LED individual à cada estante; se possível devem ser postados no chão dois refletores - de preferência com cor violeta/azul escuro - há alguns metros de distância de cada lateral d@ dirigente, de maneira que os seus movimentos sejam refletidos em modo ampliado na parede do fundo.

na partitura os instrumentos são listados em quatro grupos de acordo com a disposição dos acordes.

placement of the musicians on stage

remarks:

this inverted disposition with the conductor at the stage's back is preferable; it is anyway acceptable, that according to the performance's conditions adjustments might be necessary.

general lighting should be minimal; ideally individual lights should be attached to the musical stands; when possible, two spotlights should be placed on the floor - preferably with a dark violet/blue color - some feet from the conductor's sides, so that his/her movements are reflected and expanded on the back wall.

on the score the instruments are organized in four groups, following the disposition of the chords.

[essa partitura é melhor visualizada se impressa a laser em formato A3 paisagem]

[for a better visualization print the score in A3 landscape format with a laser printer]

*partitura "em dó" [instrumentos em *italico* soam no entanto um quarto de tom abaixo do escrito]
 *score "in C" [instruments with names in *italico* sound however one quarter-tone lower than written]

© 2012 by the composer
 rafael_nassif@hotmail.com

largo, molto ampiamente
 ♩ ~ 30 [battere a quattroi!]

[10"-20"]

linha global (para o maestro)
 global line (for the conductor)

mf f p mf mf pp (come eco)

piccolo non vibr. vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

oboe (oboe: sempre senza vibrato)
 mf f p mf mf pp (come eco)

grupo I
 corno *sordino non vibr. vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

fagotto non vibr. vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

tuba bassa *sord. metal.*
 mf f p mf mf pp (come eco)

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

grupo II
 flauto II non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.* non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.* non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

grupo III
 sax baritono non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.* non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

grupo IIIII
 tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.* non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

trombone *sordino* non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

euphonium *sord. metal.* non vibr.
 mf f p mf mf pp (come eco)

perc.I: piatto sospeso [percussion]
 perc.II: gran cassa

perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)

linha global [para o maestro]
global line [for the conductor]

p *mp* *pp (come eco)*

grupo I

piccolo

oboe

corno
sordino

fagotto

tuba bassa
sord. metal.

grupo II

flauto I
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]

clarinetto I
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]

flauto II

clarinetto II
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]

grupo III

sax alto
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]
sord. metal.

sax tenore
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]
sord.

sax baritono
sord.

clarinetto basso
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]

grupo IIII

tromba I
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]
sord.

tromba II
[1/4 de tom abaixo]
[1/4 tone lower]
sord. metal*

trombone
sordino

euphonium
sord. metal.

perc. I: piatto sospeso
[percussione]
perc. II: gran cassa

perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)

A

10

[5" - 10"]

linha global (para o maestro)
global line (for the conductor)

p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 <math>pp <math>f <math>pp <math>mf <math>p <math>mp <math>mp <math>pp

grupo I

piccolo non vibr. p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 oboe non vibr. p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 corno *sordino* non vibr. p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 fagotto non vibr. p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 tuba bassa *sord. metal.* non vibr. p mp mf pp f pp mf p mp mp pp

grupo II

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 flauto II p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] p mp mf pp f pp mf p mp mp pp

grupo III

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 sax baritono *sord.* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] p mp mf pp f pp mf p mp mp pp

grupo IIIII

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 trombone *sordino* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp
 euphonium *sord. metal.* p mp mf pp f pp mf p mp mp pp

perc. I: piatto sospeso
[percussione I]
perc. II: gran cassa

perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)
 <math>pp <math>f <math>pp <math>mf <math>p <math>mp <math>mp <math>pp

B un poco più fluido

16

Linha global (para o maestro)
global line (for the conductor)

gruppo I

piccolo
oboe
corno *sordino*
fagotto
tuba bassa *sord. metal.*

gruppo II

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
flauto II
clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo III

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
sax baritono *sord.*
clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo IIIII

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
trombone *sordino*
euphonium *sord. metal.*

perc.I: piatto sospeso [percussione]
perc.II: gran cassa

perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)

C un poco agitato, tempo flessibile

linha global (para o maestro)
global line (for the conductor)

22

musical notation for the global line, starting at measure 22. It features a sequence of notes with dynamic markings: p, f, mf, mp, f, mp, più f, pp, f. There are also trill markings (3) above several notes.

gruppo I

piccolo

oboe

corno *sordino*

fagotto

tuba bassa *sord. metal.*

musical staves for the first group of instruments: piccolo, oboe, horn with mutes, bassoon, and euphonium. Each staff contains musical notation with dynamic markings (p, f, mf, mp, più f, pp, f) and trill markings (3).

gruppo II

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

flauto II

clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

musical staves for the second group of instruments: flute I, clarinet I, flute II, and clarinet II. Flute parts include the instruction (frullato). Dynamic markings and trill markings are present.

gruppo III

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*

sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*

sax baritono *sord.*

clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

musical staves for the third group of instruments: alto saxophone, tenor saxophone, baritone saxophone, and bass clarinet. Saxophone parts include the instruction (frullato). Dynamic markings and trill markings are present.

gruppo IIIII

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*

tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*

trombone *sordino*

euphonium *sord. metal.*

musical staves for the fourth group of instruments: trumpet I, trumpet II, trombone, and euphonium. Dynamic markings and trill markings are present.

perc. I: piatto sospeso
[percussione]
perc. II: gran cassa

22

musical staves for percussion instruments: suspended cymbal and large drum.

D

poco a poco calmandosi, ritornando al tempo primo

linha global (para o maestro)
global line (for the conductor)

27 *p* *piú f* *mp* *p* *mf* *p* *mp* *pp (come eco)*

gruppo I

piccolo
oboe
corno *sordino*
fagotto
tuba bassa *sord. metal.*

gruppo II

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
flauto II
clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo III

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
sax baritono *sord.*
clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo IIII

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
trombone *sordino*
euphonium *sord. metal.*

perc.I: piatto sospeso [percussione]
perc.II: gran cassa

27 perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)

linha global [para o maestro]
global line [for the conductor]

34

[5"-10"]

E

3 3 3 3 3

pp f mp mf pp mp pp (come eco) pp (come eco)

gruppo I

piccolo
oboe
corno *sordino*
fagotto
tuba bassa *sord. metal.*

gruppo II

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
flauto II
clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo III

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
sax baritono *sord.*
clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo IIII

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
trombone *sordino*
euphonium *sord. metal.*

perc. I: piatto sospeso [percussione]
perc. II: gran cassa

perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)

39

[20"-30"]

linha global [para o maestro]
global line [for the conductor]

durata: ca. 6'30''
idea: 09.2011
composizione: 01.2012

gruppo I

piccolo
oboe
corno *sordino*
fagotto
tuba bassa *sord. metal.*

gruppo II

flauto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
clarinetto I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]
flauto II
clarinetto II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo III

sax alto [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
sax tenore [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
sax baritono *sord.*
clarinetto basso [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower]

gruppo IIII

tromba I [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord.*
tromba II [1/4 de tom abaixo] [1/4 tone lower] *sord. metal.*
trombone *sordino*
euphonium *sord. metal.*

perc.I: piatto sospeso
[percussione]
perc.II: gran cassa

perc. sempre dolcissimo (attacco impercettibile!)

[página em branco]

[blank page]

outras obras para ensemble\orquestra do mesmo autor

noturno [2006]

para orquestra de cordas com 18 músicos

véus sobre cores [2007]

para orquestra sinfônica com 57 músicos

outras cores sob véus [2008-9]

para orquestra sinfônica com 69 músicos

um vitral no tempo [2009-10]

para oito músicos com taças de cristais
ao redor do público

floresta anônima [2010-11]

para uma pequena orquestra de oboés e fagotes
ao redor do público

esboço de monumento [2011-12]

para 17 sopros [e percussão opcional]

música de câmara para metais:

radiante flash sonoro [2010]

para um quinteto de metais ao redor do público

[essa obra impressa, assim como as outras acima
podem ser obtidas diretamente com o compositor:

rafael_nassif@hotmail.com

*no caso de cópia, impressão ou download/visualização-PDF,
ou de performance sem recolhimento de bilheteria para o
autor, contribuições voluntárias em qualquer valor podem
ser feitas diretamente para o e-mail acima via *PayPal*;
ou então solicite os dados bancários]

other works for ensemble\orchestra by the same author

noturno [2006]

for 18 strings

véus sobre cores [2007]

for a symphony orchestra with 57 musicians

outras cores sob véus [2008-9]

for a symphony orchestra with 69 musicians

um vitral no tempo [2009-10]

for eight performers with crystal glasses
around the audience

floresta anônima [2010-11]

for an ensemble of oboes and bassoons
around the audience

esboço de monumento [2011-12]

for 17 winds [and optional percussion]

chamber music for brass instruments:

radiante flash sonoro [2010]

for a brass quintet around the audience

[this printed score, as well as the other scores above
can be obtained directly from the composer:

rafael_nassif@hotmail.com

*in case of copying, printing or downloading, or in case
of public or private performance with no payment for the
composer (box-office/royalties), free contributions in any
amount can be sent directly to the e-mail above (via *PayPal*);
alternatively please ask for a bank account]