

Análise e interpretação de recursos polifônicos na obra de Jacob do Bandolim

RECITAL-CONFERÊNCIA

Fernando Novaes Duarte
Universidade Federal do Espírito Santo
fernandoduarte@bandolim.net

Resumo: Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt. Rio de Janeiro, 1918 – 1969) é o mais importante músico do bandolim brasileiro. No presente trabalho pretendemos investigar os recursos de bandolim solo (explorando recursos de harmonização com notas simultâneas e/ou polifonia na intenção de criar um arranjo coeso e sustentado sem acompanhamento de outros instrumentos) utilizados pelo músico em sua obra, bem como a melhor forma de interpretação desses recursos.

Palavras-chave: Bandolim. Jacob do Bandolim. Choro.

Analysis and Performance of Polyphonic Techniques in the Work of Jacob do Bandolim

Abstract: Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt. Rio de Janeiro, 1918 – 1969) is the most important musician in brazilian mandolin history. In this paper we seek solo techniques in his work (using harmony with simultaneous notes and/or polyphony to create an arrangement that does not need other instruments) and also investigate the best way to perform these techniques.

Keywords: Mandolin. Jacob do Bandolim. Choro.

O bandolim é um instrumento com significativa presença na música instrumental brasileira, notadamente como solista em grupos de choro. No Brasil, o instrumento desenvolveu uma linguagem própria, com recursos estilísticos, ornamentação e fraseado peculiares. Trazido por imigrantes europeus e ligado à música popular, o bandolim brasileiro historicamente explorou poucos recursos da tradição erudita e só recentemente tem tido seu potencial de instrumento polifônico explorado por um número maior de instrumentistas.

Nascido e atuando profissionalmente no Rio de Janeiro, Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt. Rio de Janeiro, 1918 – 1969) foi sem dúvida a figura mais importante na divulgação do bandolim no Brasil e responsável pela criação de uma linguagem própria do instrumento. Suas gravações (lançadas entre 1947 e 1968) ainda são a mais importante referência de interpretação e suas composições formam um corpo de obra essencial para o estudo de todos bandolinistas brasileiros. Antes de se estabelecer em carreira de solista participou de programas de rádio, gravações e tocou com diversos cantores (principalmente ao violão, acompanhando fadistas). Além de compositor e instrumentista, Jacob foi dedicado

pesquisador da música brasileira e reuniu em seu arquivo particular o que considerava o maior acervo exclusivamente dedicado ao Choro.

Foi com os objetivos de divulgar a obra e preservar o acervo do músico carioca que foi fundando em 2002 o Instituto Jacob do Bandolim, reunindo músicos, musicólogos e a família de Jacob. Uma das maiores conquistas do Instituto foi a edição, em 2011, dos dois volumes de *Caderno de composições de Jacob do Bandolim*, que reúnem as partituras de todas as composições mapeadas do bandolinista, incluindo muitas inéditas. Essa compilação será usada como referência para o presente trabalho e nela estão as partituras de todas as composições de Jacob do Bandolim aqui citadas.

A prática do bandolim solo (não como solista melódico monofônico, mas explorando recursos de harmonização com notas simultâneas e/ou polifonia na intenção de criar um arranjo coeso e sustentado sem acompanhamento de outros instrumentos) é esparsa na obra de Jacob. Apesar de nunca ter gravado oficialmente uma peça apenas com o bandolim, traços dessa prática são encontrados em algumas gravações.

Desde seu primeiro Lp (*Jacob revive músicas de Ernesto Nazareth, 1955*) o músico explora recursos polifônicos no bandolim. O bandolinista era grande admirador da obra de Ernesto Nazareth e considerava que o grupo tradicional de choro não oferecia uma apresentação digna para as obras do pianista. Talvez por isso, tenha se esmerado em buscar mais vozes do que o tradicional solo monofônico para esse repertório.

The image shows a musical score for the piece 'Odeon' by Ernesto Nazareth, arranged for Bandolim by Jacob. The score is written on four staves. The first three staves contain a melodic line with various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The fourth staff provides a harmonic accompaniment, primarily using dyads and triads. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The piece concludes with a double bar line.

Ex. 1: *Odeon*, de Ernesto Nazareth. Arranjo de Jacob do Bandolim. (c. 1 a 16)

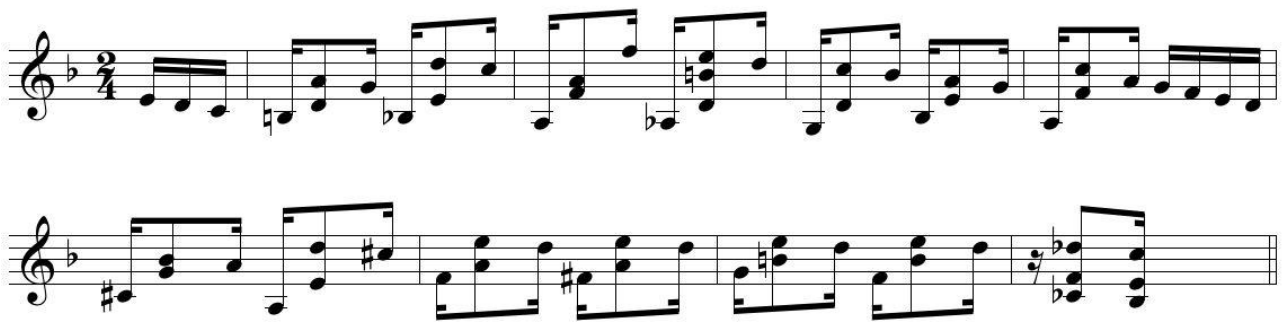
Apesar de não ser uma composição de Jacob, o famoso arranjo de *Odeon* é importante por trazer já em seu primeiro Lp recursos que seriam utilizados posteriormente em composições próprias. O primeiro deles é a criação de uma polifonia executando duas melodias em regiões diferentes do instrumento (c. 1 a 12) e outro é a harmonização da melodia, com duas ou três notas, com forte característica rítmica (c. 13 a 15).

Duas peças compostas por Jacob que demonstram o uso desses recursos são *Ao som dos violões* e *Já que não toco violão*. Ambas ficaram inéditas após a morte do autor e foram gravadas por Déo Rian nos discos *Inéditos de Jacob do Bandolim* (1980) e *Inéditos de Jacob do Bandolim volume 2* (2007), respectivamente. Apesar de ambas apresentarem a parte de bandolim absolutamente apta a ser tocada como solo, nas gravações optou-se pelo acompanhamento de grupo de choro. Segundo Déo Rian, essa decisão foi feita por ele e não havia nenhuma orientação quanto à instrumentação na partitura. O músico, que conviveu com Jacob, afirma que nunca tinha ouvido essas peças, mas que o compositor costumava tocar outras sem acompanhamento, como *Primas e Bordões*.

Ex. 2: *Já que não toco violão*, de Jacob do Bandolim. (c. 1 a 8)

No exemplo 2 encontramos a mesma técnica de polifonia de *Odeon* com a figuração rítmica da voz grave exatamente igual e a da voz aguda muito pouco modificada. A harmonização com característica rítmica tipicamente nazarethiana pode ser encontrada no exemplo 3.

Ex. 3: *Ao som dos violões*, de Jacob do Bandolim. (c. 36 a 43)

Outra forma de explorar harmonicamente o bandolim é pelo uso de blocos de acorde dando suporte à melodia, com notas simultâneas ou com arpejos, numa prática que os antigos chorões chamavam de “tocar apoiado” e é relacionada a bandolinistas como Garoto (Aníbal Augusto Sardinha. São Paulo, 1915 – Rio de Janeiro, 1955) e Cincinato Simões dos Santos (Rio de Janeiro, 1923 – Brasília, 2007). O exemplo 4 mostra como Jacob usa esse recurso na composição *Pérolas*, gravada no Lp *Vibrações* (1967).

Ex. 4: *Pérolas*, de Jacob do Bandolim. (c. 22 a 37)

No entanto, como essas composições foram gravadas com acompanhamento de grupo de choro e não há nenhuma indicação do compositor sobre como foram concebidos seus arranjos, voltaremos nossa atenção para as duas composições que podemos afirmar terem sido concebidas para o bandolim desacompanhado: *Primas e Bordões* e *Estímulo nº1*.

Primas e Bordões

Apesar de ter gravado um Lp com o nome *Primas e bordões* (1962), o choro de mesmo título nunca teve um registro fonográfico oficial pelo compositor. A peça, datada no manuscrito como composta “em 01/09/63”, foi tocada no programa Show da Noite, apresentado por Gláucio Gil na TV Globo, em 06 de maio de 1965. Apesar de não haver arquivo das imagens do programa, o áudio desta apresentação e entrevista foi preservado e é a única referência da interpretação de Jacob.

Mesmo composta na usual forma triparte do choro, o compositor não a apresenta na tradicional estrutura do rondó (choros de três partes costumam seguir a forma ABBACCA), mas como ABACC. Como as duas primeiras partes são tocadas apenas pelo bandolim e a terceira com acompanhamento (a gravação permite identificar com segurança

violão e pandeiro), fica a dúvida se a mudança da forma foi devido a uma dificuldade do arranjo em voltar a uma primeira parte solista mais intimista e a necessidade de aproveitar mais os instrumentos acompanhadores, ou a alguma questão extra-musical, como o tempo destinado ao programa na grade da emissora.

As partes (igualmente dispostas em períodos de 16 compassos) se articulam em tons vizinhos, como é característico do gênero; a primeira em Fá maior, a segunda em Ré menor (relativo menor) e a terceira em Sib maior (subdominante). Cada uma delas utiliza diferentes técnicas de bandolim solo. Enquanto a primeira cria polifonia com um baixo sustentado no grave, a segunda alterna frases nas regiões graves e agudas e a terceira (mesmo tendo acompanhamento do violão) harmoniza a melodia com blocos de acordes e usa o suporte harmônico de arpejos.

Estímulo nº1

Em seus últimos anos de vida Jacob do Bandolim se aproximou da cena chorística de Brasília. Esse contato se deu especialmente por dois músicos amadores, o advogado Francisco de Assis Carvalho (conhecido como Six, por ter seis dedos em cada mão) e o médico Arnaldo Velloso da Costa, que ganhou a simpatia de Jacob por tê-lo aliviado em uma forte crise de dores.

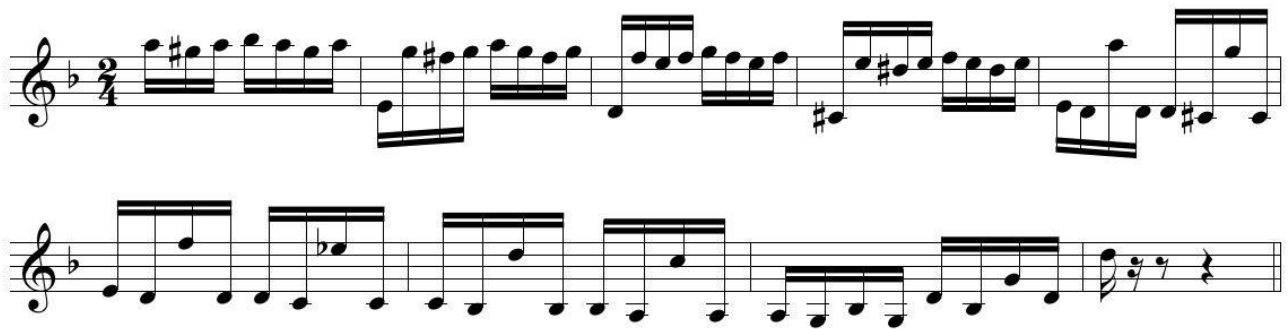
Foi para o médico e amigo que Jacob compôs o *Estímulo nº1*, que só foi editado no *Caderno de Composições* do Instituto Jacob do Bandolim. A dedicatória do compositor descreve a peça como “Exercício de: digitação, palhetada e leitura, na primeira posição do bandolim. Composto, especialmente, para o neuro-bandolinista Dr. Arnaldo Velloso da Costa por Jacob Bittencourt. Brasília, 11/03/68”.

De forma mais livre, o estudo pode ser dividido em duas seções de 16 compassos e um coda de 4, sem repetições. Sua escrita é atipicamente precisa, com apojeturas, indicações de acentuação e ligaduras. Também há uma numeração sobre alguns compassos que os editores reproduziram sem compreender exatamente o seu significado. Segundo o bandolinista Marcílio Lopes, responsável pela direção musical, transcrição e harmonização dos *Cadernos de Composições*, os sinais “parecem indicar, para a facilidade do estudo, uma possível fragmentação da peça em seções menores”. (LOPES, Marcílio. 2012).

A pequena peça se baseia em arpejos e na criação de falsa polifonia, alternando notas graves e agudas. Somente no último compasso é executado um acorde de três notas simultâneas.

Considerações sobre a interpretação

Apesar de grafadas de forma semelhante na edição disponível, a compreensão do instrumento e gravação do compositor determinam que *Primas e bordões* e *Estímulo n°1* sejam executadas de formas diversas. A escrita em semicolcheias esconde os diferentes recursos utilizados pelo compositor para criar uma trama polifônica na curta extensão do bandolim. No trecho destacado do *Estímulo n°1* o efeito de simultaneidade é criado por notas curtas no grave (primeira metade do trecho) e no agudo (segunda metade), soando exatamente como escrito.

Ex. 5: *Estímulo n°1*, de Jacob do Bandolim. (c. 26 a 33)

Já em *Primas e bordões*, a nota grave harmonizadora deve ser sustentada, soando simultaneamente à melodia principal.

Escrita:

Como soa:

Ex. 6: *Primas e bordões*, de Jacob do Bandolim. (c. 1 a 4)

Conclusões

São poucas as fontes do pensamento de Jacob do Bandolim em relação ao bandolim solista. Apesar do uso polifônico do instrumento estar presente em sua obra de compositor e intérprete, não os encontramos em registros fonográficos de bandolim desacompanhado. Mas às gravações oficiais se somam as de programas de TV e rádio, registros caseiros de rodas de choro, edições de partituras e manuscritos que ajudam a aumentar o material de análise.

Sua experiência como violonista acompanhador certamente o ajudou a construir um pensamento harmônico e contrapontista que se reflete no bandolim. A necessidade de ampliar os recursos do instrumento com técnicas típicas do violão (como as frases de contracanto na região grave e o uso de acordes) justificam o título de composições como *Já que não toco violão*, *Ao som dos violões* e *Primas e bordões*.

A forte influência e admiração pelas peças para piano de Ernesto Nazareth também ajudaram a impulsionar o bandolinista em direção à exploração de mais recursos em seu instrumento. Essa busca se insere em uma tendência de Jacob que o pesquisador Almir Côrtes define como “tratamento camerístico dado ao choro através do uso da dinâmica, refinamento de linguagem, sonoridade e uma maior individualidade das vozes dentro do conjunto, reestruturando a relação acompanhamento/solo.” (CORTES, Almir. 2006. pag. 22).

Embora os recursos analisados requeiram um técnica específica, nem sempre a notação da edição disponível contempla os detalhes necessários à performance. Assim sendo, faz-se imprescindível um estudo cuidadoso do intérprete para a correta execução das peças.

Referências Bibliográficas

ALMADA, Carlos. **Estrutura do Choro**. Rio de Janeiro: Da Fonseca. 2006.

BARRETO, Almir. **O estilo interpretativo de Jacob do Bandolim**. 2006. Dissertação de Mestrado em Música na área de Práticas Interpretativas. Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

CAZES, Henrique. **Choro: do quintal ao municipal**. São Paulo: Editora 34, 1998.

INSTITUTO JACOB DO BANDOLIM. Disponível em <www.jacobdobandolim.com.br>. Acesso em 02 de fevereiro de 2014.

JACOB DO BANDOLIM. **Caderno de Composições de Jacob do Bandolim, volumes 1 e 2.** Organizado por Instituto Jacob do Bandolim. Irmãos Vitale, São Paulo, 2011.

JACOB DO BANDOLIM [Jacob Pick Bittencourt]. Rio de Janeiro, Brasil, 06 de maio de 1965. Entrevista concedida ao programa Show da Noite, da TV Globo.

MOURA, Jorge Antônio Cardoso. Entrevista concedida a Fernando Novaes Duarte por correio eletrônico, 23 de janeiro de 2014.

PAZ, Ermelinda A. **Jacob do Bandolim.** Rio de Janeiro: Funarte, 1997.

RIAN, Déo [Déo Cesário Botelho]. Entrevista concedida a Fernando Novaes Duarte por correio eletrônico, 03 de fevereiro de 2014.

SÁ, Paulo. Entrevista concedida a Fernando Novaes Duarte por telefone, 10 de fevereiro de 2014.