

FLO MENEZES

ON THE OTHER HAND...
(JANEIRO / JUNHO DE 1997)

para 11 percussionistas e 2 regentes

A JOHN E. BOUDLER E EDUARDO GIANESELLA,
AO PIAP

ON THE OTHER HAND...

para 11 percussionistas e 2 regentes

Baseada em um acorde de 13 notas e em um *módulo cílico* de 24 notas dele decorrente, a obra estrutura-se inteiramente a partir do número 13, contando com um efetivo instrumental subdividido basicamente em dois grupos interagentes e congruentes: o primeiro, essencialmente composto de teclados, situa-se sob o palco; o segundo, constituindo-se da presença marcante de instrumentos metálicos de ressonância, encontra-se espalhado em volta do público. Um último instrumentista, situado bem ao centro do teatro (em meio à platéia), emerge apenas nos instantes finais da obra, pontuando sua conclusão com um som de claves, como que interrompendo o *Si bemol* polarizado na celesta, nota esta pivô de toda a composição.

O primeiro grupo, cuja escritura calca-se na notação tradicional, é essencialmente regido pelo Regente 1, enquanto o Regente 2, na contramão do primeiro e voltado para o público, coordena as gesticulações do segundo grupo espacializado a partir de uma escritura proporcional do tempo musical.

Toda a concepção de **On the other hand...** é indubitavelmente oriunda de meu percurso eletroacústico. Considerando-se a espacialização dos instrumentos, o pensamento em “camadas” sonoras, ou ainda a espacialização de determinados acontecimentos harmônicos, a paulatina transformação da qualidade espectral da obra (que caminha de sons pontuais de madeiras aos eventos ressonânticos e metálicos de seu final), os fenômenos de *delay*, e a contraposição de um tempo microarticulado e granular a um outro, estirado, essencialmente reverberante e espacialmente envolvente, devo admitir que a escritura instrumental norteia-se, aqui, na vivência intensa e diária da música produzida em estúdio, das possibilidades quase que infinitas da realização eletroacústica. Nesse sentido, impôs-me um desafio: o de conceber algo eletroacústico em sua essência, realizando-o, entretanto, exclusivamente com meios instrumentais.

O título em inglês, motivado pela homenagem a John Boudler e ambíguo em seu significado – pois significa, de um lado, “por outro lado”, e, por outro lado, “na outra mão” –, quer provocar o caráter dúbio da própria articulação musical, culminando nas últimas figuras da obra, nas quais cada instrumentista sob o palco executa, com uma mão, sons rarefeitos dos teclados, e, na outra, sons metálicos ressonantes, respondendo, respectivamente, ora aos gestos das mãos do Regente 1, ora das mãos do outro Regente.

On the other hand... foi escrita sob encomenda do PIAP (Grupo de Percussão do Instituto de Artes da UNESP), dentro da LINC (Lei de Incentivo à Cultura), e é dedicada a John Boudler e Eduardo Gianesella.

FLO MENEZES

* * *

ON THE OTHER HAND...

— INSTRUMENTOS —

PERCUSSIONISTAS:

- I → marimba de 5 oitavas (C → c''); 8 tom-toms; bumbo sinf.; tamburim; 3 gongos tail. (ver explanação abaixo); tam-tam; prato chinês; campane (g', c''); crotales (g', es'')
- II → marimba de 4 e ½ oitavas (F → c''); 8 tom-toms; tímpano grave (D); tamburim; 3 gongos tail. (ver explanação abaixo); tam-tam; prato chinês; campana (es'); crotales (c', a'')
- III → vibrafone; xilofone; Glockenspiel; 2 tímpanos (F, d); 2 gongos tail. (ver explanação abaixo); campane (a', g''); crotale (b'')
- IV → vibrafone; Glockenspiel; 2 tímpanos (B, f); gongo tail. (ver explanação abaixo); tam-tam grave; campane (c', as', fis'')
- V → piano (com tampa aberta); celesta amplificada (cuja caixa-acústica deve se situar ao lado da própria celesta) – trata-se, aqui, de um pianista incorporado ao grupo de percussão
- VI → 5 temple-blocks; finger-cymbals (sem determinação de altura); campane (fis', b', h', f''); crotale (c'')
- VII → 5 wood-blocks; triângulo grave (sem determinação de altura); campane (f', es''); crotale (b'')
- VIII → 5 temple-blocks; claves; par de bongos; triângulo (sem determinação de altura); temple-bell agudo; angklung; campane (cis', d''); crotale (fis'')
- IX → claves; par de bongos; finger-cymbals (sem determinação de altura); triângulo (sem determinação de altura); temple-bell agudo; angklung; campane (e', e''); crotales (a', c'')
- X → claves; log-drum; triângulo (sem determinação de altura); 2 temple-bells (agudo e grave); angklung; campane (d', cis''); crotale (h'')
- XI → claves – podem ser executadas por qualquer pessoa (não necessariamente percussionista).

Gongos Tailandeses: são utilizados 9 gongos, do extremo grave ao extremo agudo (sem determinação precisa das notas). Lendo-se da esquerda para direita a progressão grave → agudo, tem-se a seguinte repartição dos gongos entre os percussionistas I, II, III e IV:

I (gongo mais grave) → II → III → I → IV → II → I → III → II (gongo mais agudo)

Xilofone: extensão escrita = f → c'', soando 1 oitava acima do escrito na partitura

Glockenspiele: extensão escrita = g → c'', soando 2 oitavas acima do escrito na partitura

Vibrafone: extensão = f → f''

Campanas (Sinos): jogo de extensão = c' → g'', espalhados entre os percussionistas

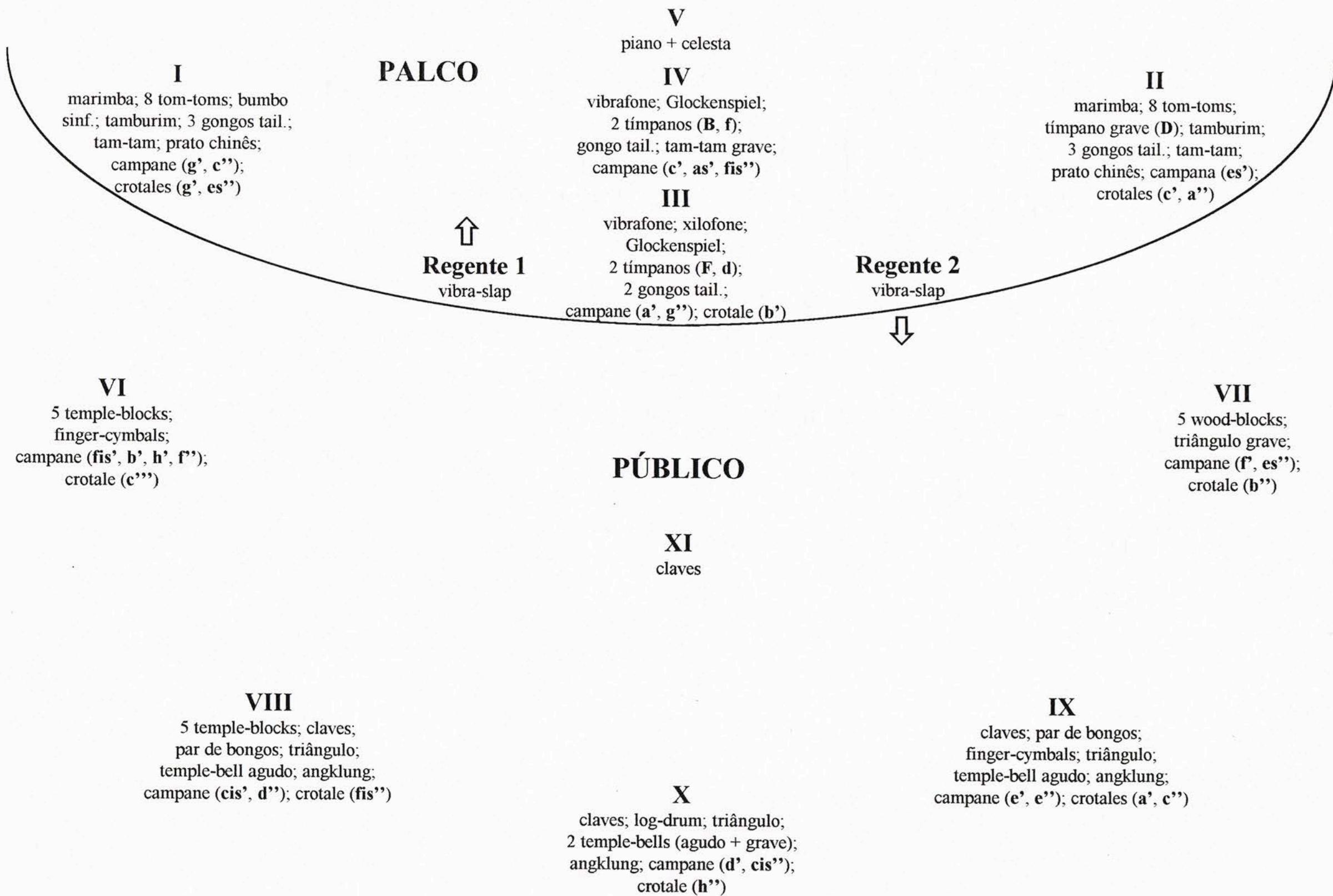
Crotales: notas utilizadas e distribuídas entre os percussionistas = c', g', a', b', c'', es'', fis'', a'', b'', h'', c'''; soam todas 1 oitava acima do escrito na partitura

Celesta: extensão = C → c''', soando 1 oitava acima do escrito na partitura; a celesta deverá ser amplificada no próprio local do instrumento

Tímpanos: jogo de 5 tímpanos, distribuídos entre os percussionistas, de fundamentais = D, F, B, d, f

Observações gerais: 1) para a descrição das notas dos instrumentos, utiliza-se a **grafia alemã**; 2) salvo em caso de imediata repetição de freqüência, **todo acidente será válido somente para a nota antes da qual ele se situa na partitura** (bequadros serão usados eventualmente como precaução)

ON THE OTHER HAND...
– disposição geral dos instrumentistas e regentes no teatro –

On the other hand ...

Flo Menezes

$\diamond = 60$
energico, puntual

I marimba

II marimba

III xilofone

IV vibrafone
senza Ped.

V piano
senza Ped.

R1 → TUTTI: fff, p (a mais dura possível)

R2 ↓

ca. 20"

I
 marimba

II
 marimba

III
 xilofone

IV
 vibratone

V
 piano

36"

3
 2.
 3
 5
 3
 4

I
 marimba

II
 marimba

III
 vibraphone

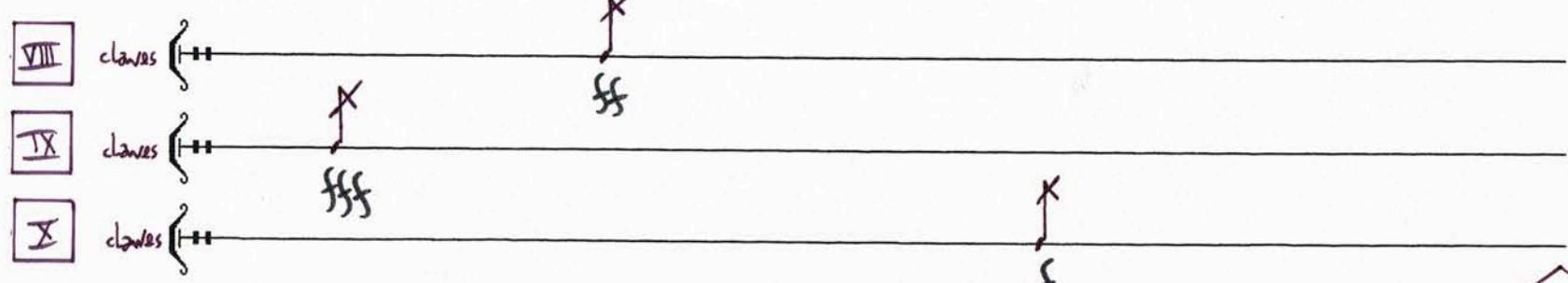
IV
 vibraphone

V
 piano

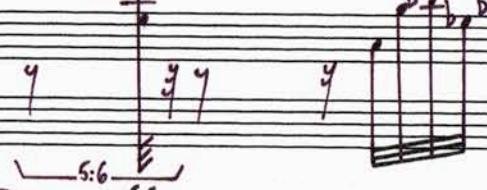
VI
 5 temple-blocks

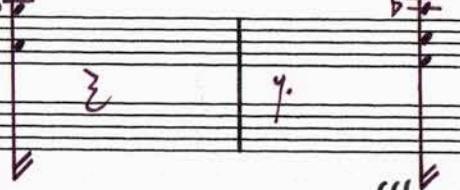
VII
 5 wood-blocks

Handwritten musical score for five instruments: I (marimba), II (marimba), III (xylophone), IV (vibraphone), and V (piano). The score consists of five staves over four measures. Measure 1: I (4/4) has eighth-note pairs. II (3/4) has sixteenth-note pairs. III (2/4) has eighth-note pairs. IV (2/4) has eighth-note pairs. V (4/4) has eighth-note pairs. Measure 2: I (5:4) has sixteenth-note pairs. II (10:8) has sixteenth-note pairs. III (10:8) has sixteenth-note pairs. IV (6:4) has sixteenth-note pairs. V (6:4) has sixteenth-note pairs. Measure 3: I (mf) has eighth-note pairs. II (mf) has eighth-note pairs. III (ff) has eighth-note pairs. IV (ff) has eighth-note pairs. V (mf) has eighth-note pairs. Measure 4: I (ff) has eighth-note pairs. II (ff) has eighth-note pairs. III (ff) has eighth-note pairs. IV (ff) has eighth-note pairs. V (ff) has eighth-note pairs.

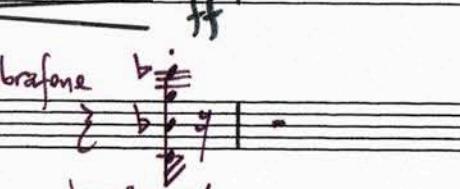

3 KALL. — — — — $\frac{5}{4} \left(\frac{2}{4} + \frac{1}{4} \right)$ — — — $\diamond = 56$

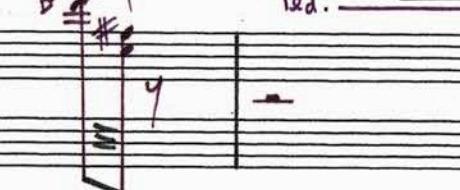
I
 marimba
 9:

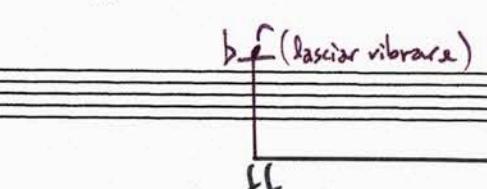
II
 marimba
 9:

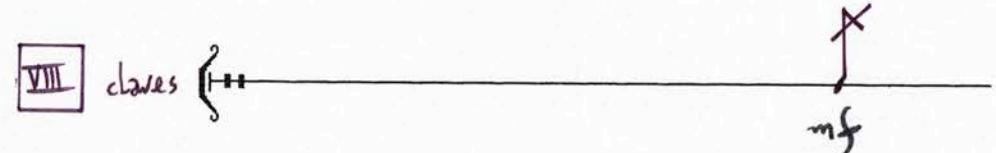
III
 Glockenspiel
 (lasciar vibrare, sempre)
 $\xrightarrow{\text{vibratone}}$
 9:

IV
 vibraphone
 $\xrightarrow{\text{(Ped.)}}$
 $\xrightarrow{\text{(ff)}}$
 9:

V
 celesta
 9:

VI
 finger-
 cymbals
 $\xrightarrow{\text{(Ped.)}}$
 $\xrightarrow{\text{(lasciar vibrare)}}$
 9:

III
 crotolas
 $\xrightarrow{\text{b-f (lasciar vibrare)}}$
 ff
 9:

5 $\frac{4}{4}$ — — $\frac{4}{4}$ ♩ = 56

I marimba

II marimba

III vibraphone

IV vibraphone

V celesta

Handwritten musical score for orchestra and piano, page 12, measures 12-13. The score includes parts for log-drum, temple blocks, claves, and wood-blocks. Measure 12 starts with a dynamic of pp and ends with ff. Measure 13 begins with f and ends with 2'53".

2

4

3

3

4

I marimba

II marimba

III xylophone

IV vibraphone → Glockenspiel (Ped.) 3

V celesta

VI 5 temple-blocks

VII 5 wood-blocks

VIII 5 temple-blocks

IX finger cymbals

X triangle (lasciar vibrare) fff

(ffff)

5:4

9:8

3:2

3:2

9:8

f

→ Glockenspiel

vibrations

ped.

10:8

7:4

ff

mf

ff

ff

ff

ff

ff

ff

MOLTO RALL.

MOLTO RALL.

MOLTO RALL.

ff

ff

ff

ff

(simile)

3'05"

4 Più LENTO, $\Delta = 54$ E?
 I marimba (ff)
 II marimba mf ff
 III Gläsernspiel vibratone
 IV vibratona → Gläsernspiel
 I uespa (Ped.)
 VI temple-blocks Ped. rarefacendo al massimo la figura
 VII wood-blocks (mf) (f)
 VIII temple-blocks (f)
 IX triangolo triangolo

4 5
 I marimba
 II marimba
 III vibraphone
 IV Gläsern
spiel
 V celesta
 VI temple-blocks
 VII wood-blocks
 VIII bongos
 IX bongos

J = ? " 20"

subito → baquetas de tom-toms
 8 tom-toms
 attacca insieme → sffz P
 8 tom-toms
 ** instrumentos em ordem "ad Libitum"

* Ambos os regentes executam vibra-slaps, dando a entrada aos percussionistas VI e VII.

413" MOLTO sffffz

* interromper somente para troca de baguetas!

** Segurar com um pé o pedal
do piano, e com o outro
o da celesta.

I
 8
 tom-toms
 bumbo

II
 timpano

III
 2
 timpanos

IV
 Gläsernspiel
 (mf)

V
 celesta

RALL. — — — — — — — —

5)

$\diamond = 60$

I tamburim
bumbo

II timpano

III 2 timpanos

IV 2 timpanos

V celesta

* tamburim ben alzato in alto!

A handwritten musical score for orchestra and percussion. The score consists of five systems of music, each with multiple staves. The instruments listed in the score are: I. Gong (3), Bongo (3), II. Gong (3), Tambourin (3), III. Timpano (2), Gong (2), Timpano (2), IV. Gong, Timpano (2), and Coda (2). The score includes various dynamics such as *f*, *p*, *mf*, *sfz*, *secco*, *timpano*, *simile*, and *pp*. The tempo is indicated as $\diamond = 54$. The score shows complex rhythmic patterns and performance techniques like grace notes and dynamic markings.

I

gongos
bumbo

II

gongos
timpano

III

2 timpano
gongos

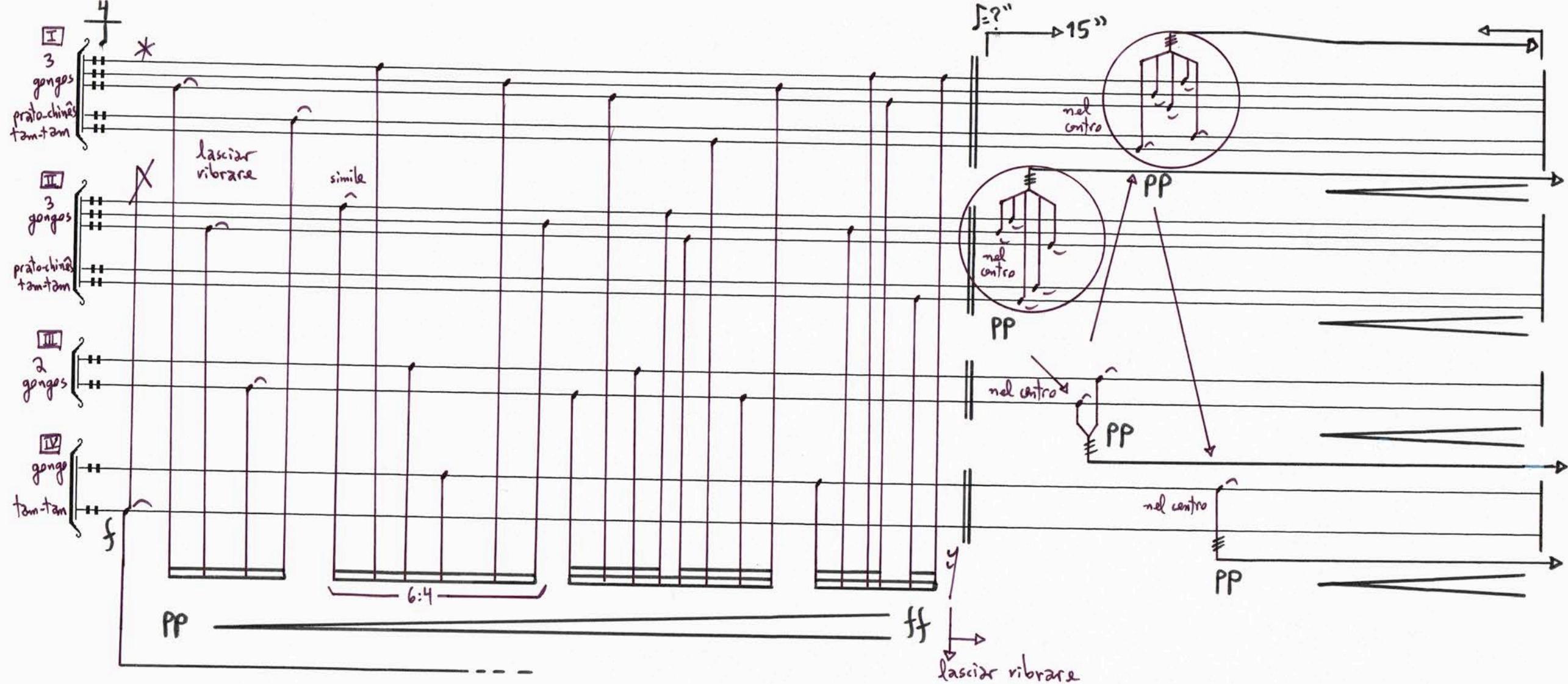
IV

gongo
timpano

V

celsta
→ PP
(Ped.) - - -

*lasciar vibrare;
tutti:
prendono bacchette di metallo

* a tutti:

com baquetas de metal (de triângulo),
sempre na borda dos instrumentos.

I
 3 gongos
 proto-ch.
 tam-tam

II
 3 gongos
 proto-ch.
 tam-tam

III
 2 gongos

IV
 gongo
 tam-tam

V
 crotolas

VI
 crotolas

VII
 crotolas

VIII
 triángulos
 temple-bell ag.

IX
 triángulos
 temple-bell ag.

X
 triángulos
 2 temple-bells

→ 20"

crotolas

PPP

→ campane

P

crotolas

PPP

PP

nel centro

A TUTTI:
 lasciar vibrare, sempre;
 trocar de baquetas
 conforme o instrumento

R1 ↑ a"

R2 ↓

finger cymbals

→ campane

P

piano

Ped. f

PP

→ campane

P

PP

P

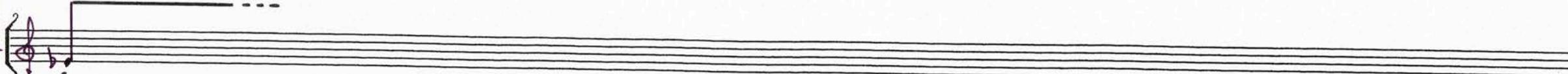
mf

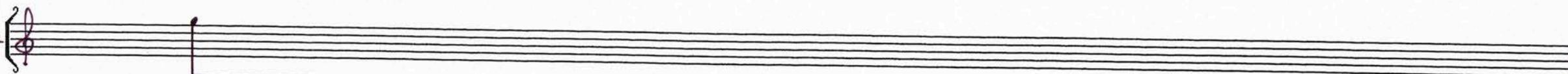
mf

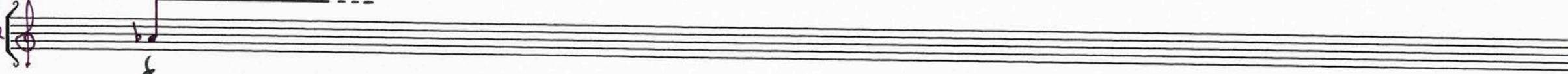
6'32"

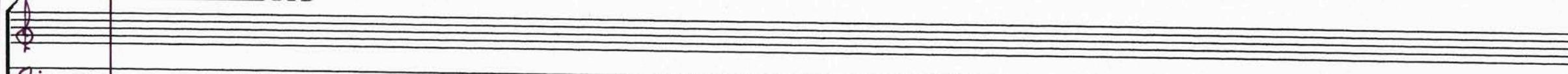
→ 20"

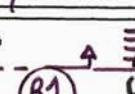
←

II campane

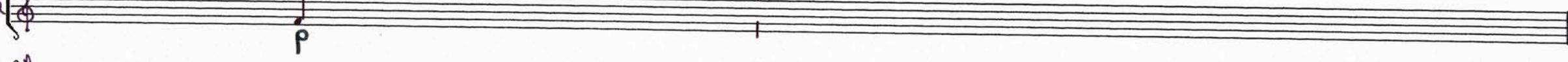
III campane

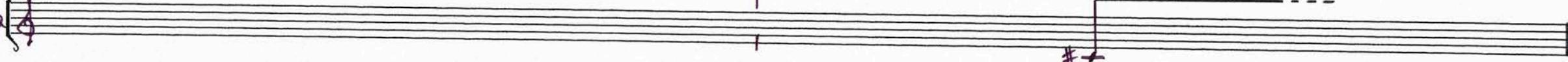
IV campane

V piano

(Ped.) R1 → --- (até a extinção do som)

VI campane

VII campane

VIII campane

IX campane

X campane

10"

mf

pp

pp

pp

I
campane

$\Delta 15''$

f

III
campane

IV
campane

pp

p

p

f

R2

VI
campane

VII
campane

mf

p

pp

VIII
campane

mf

f

X
campane

f

Handwritten musical score for a multi-instrument ensemble. The score includes parts for I (crotolas), II (crotolas), III (campane), IV (campane), VI (campane), VII (campane), VIII (crotolas), IX (crotolas), and X (crotolas). The score is in common time (indicated by a '3' over a dashed line) and 54 BPM (indicated by a diamond with '54'). Measure 1 starts with I and II playing eighth-note patterns. Measure 2 begins with III and IV playing eighth-note patterns. Measures 3-4 show complex rhythmic patterns involving sixteenth notes and eighth-note chords. Measures 5-6 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 7-8 show eighth-note patterns with dynamic markings like ff and pp. Measures 9-10 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 11-12 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and mf. Measures 13-14 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 15-16 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 17-18 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 19-20 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 21-22 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 23-24 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 25-26 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 27-28 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 29-30 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 31-32 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 33-34 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 35-36 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 37-38 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 39-40 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 41-42 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 43-44 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 45-46 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 47-48 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 49-50 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 51-52 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 53-54 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 55-56 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 57-58 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 59-60 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 61-62 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 63-64 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 65-66 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 67-68 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 69-70 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 71-72 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 73-74 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 75-76 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 77-78 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 79-80 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 81-82 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 83-84 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 85-86 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 87-88 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 89-90 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 91-92 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 93-94 feature sustained notes and eighth-note chords. Measures 95-96 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp. Measures 97-98 continue with eighth-note patterns and sustained notes. Measures 99-100 show eighth-note patterns with dynamic markings like f, ff, p, and pp.

I = ?" → 18"

7'44"

28

I marimba
 II marimba
 III xylophone
 IV vibraphone
 V celesta
 VI temple-blocks
 VII wood-blocks
 VIII angklung (♩)
 IX angklung (♩)
 X angklung (♩)

$\frac{5}{8}$
 $\frac{3}{4}$
 f subito
 ff
 f subito
 ff
 $\frac{3}{4}$
 $\frac{5}{8}$
 $\frac{3}{4}$

(Ped.)
 (Ped.)
 5:4
 3:2
 6:4
 5:4
 (senza Ped.)
 fff nolto
 f nolto
 fff nolto
 f

PP

Handwritten musical score for a marimba piece, featuring ten staves (I-X) and various dynamics and performance instructions.

I marimba: Measures 1-3. Dynamics: f , bp , f .

II marimba: Measures 4-6. Dynamics: $\#f$, bp , f .

III vibraphone: Measures 7-9. Dynamics: $b\#f$, d , f .

IV vibraphone: Measures 10-12. Dynamics: bp , $b\#f$, f .

V celesta: Measures 13-15. Dynamics: (ff) , Ped., $9:8$, $12:8$, f . Performance instruction: tremolo com apenas uma mão! (sempre g)

VI temple-blocks: Measures 16-18. Dynamics: mf .

VII wood-blocks: Measures 19-21. Dynamics: mf .

VIII zinglung: Measures 22-24. Dynamics: pp .

IX zinglung: Measures 25-27. Dynamics: p .

marimba I campainha

II crotalos

xilofone III crotalos

vibrafone IV campainha

celesta V

campainha VI

campainha VII

crotalos VIII

crotalos IX

angklung X

f *ff* *ff* *ff* *f* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff*

*corto** → crotalos
*corto** → campainha
*corto** → campainha
*corto** → campainha
*corto** → crotalos
*corto** → crotalos
*corto** → crotalos
*corto** → campainha
*corto** → campainha
*corto** → campainha

(f) (f) (f) (f)

13" 3" 5" 11"

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PP PP PP (→ crotalos) TACET

(Ped.) TACET

12 TACET 12 TACET

12 TACET 12 TACET

12 TACET 12 TACET

12 TACET 12 TACET

* abafar imediatamente com a mesma mão.

Handwritten musical score for a piece involving multiple instruments (Marimba, Crotalos, Xilofone, Campanas, Vibrafone, Celesta, Campane, and Claves) and a conductor (R1). The score includes dynamic markings (e.g., f, p, PPP), performance instructions (e.g., TALET, Ped.), and a section where musicians are instructed to stop playing and listen to the celesta. The score is divided into sections by vertical lines, with specific time intervals indicated (e.g., 30'', 2'', 7'', 9'30''). A box contains a note in Portuguese. The score ends with a section for claves and a final instruction for the musicians.

I marimba (f#) 30'' PPP, TALET

II marimba (f#) P PPP, TALET

III xilofone (c) campane (P) PPP, TALET

IV vibrafone (b) campane (P) (Ped.) --- TALET

V celesta (b) (f) todos os músicos paralisados, na escuta do som da celesta!

VI campane (P) entrada pelo R1 cortejada pelo R1 (Ped.) 7'' TALET senza Ped. até o fim

VII campane (P) 2'' TALLET

XI claves f++ levanta-se em meio ao público, chamando a atenção para si de todos (público, regentes, músicos). Os músicos trocam de baquetas, como se fôssem executar algo, e preparam-se para tocar.

ca. 9'30"