

PRIMEIRA IMPRESSÃO

O poema *Azulão*, de Manuel Bandeira, em duas canções de Mauro Chantal

Mauro Chantal (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)
maurochantal@gmail.com

Segundo o escritor Humberto Werneck (1945), em entrevista para a confecção deste texto, o poema *Azulão* foi criado por Manuel Bandeira (1886 – 1968) após Jayme Ovalle (1894 – 1955) ter composto sua melodia. Fato é que esta pequena obra se tornou referência da canção de câmara brasileira em nossa terra e também no estrangeiro.

A partir do sucesso de *Azulão*, musicado por Ovalle, outros compositores arriscaram sua pena para o poema, em versões inéditas da obra. Ao todo, esse autor pesquisou quatro outros compositores que musicaram o poema: Renzo Massarani (1896 – 1975), Radamés Gnattali (1906 – 1988), Camargo Guarnieri (1907 – 1993) e Acchile Picchi (1951).

A beleza e lucidez do poema de Bandeira inspiraram esse compositor a duas canções para canto e piano, motivo dessa publicação. Sinto o poema de Manuel Bandeira como uma obra ambígua, que apresenta tanto um afeto de esperança quanto de desânimo, de acordo com o olhar que lançamos a ele. Essa poesia possui o poder de refletir o que o leitor sente no momento que a lê. Se houver nele um sentimento de esperança, o poema ilustra a esperança. Porém, se houver no leitor o sentimento de tristeza, o poema espelha a tristeza. Esse afeto no leitor mudará, com certeza, ao longo do tempo. Para um compositor, no entanto, sua primeira impressão será registrada em notas, ritmos e harmonias que serão impressas e congeladas no tempo.

As duas partituras de *Azulão* apresentadas a seguir foram escritas especificamente para cantores que conheci e que são citados nas dedicatórias. O ano de cada composição também é citado em cada partitura.

A primeira foi composta em 2006 e dedica aos tenores Wagner Soares e Rolando Guy. Escrita na tonalidade de Fá menor, que para os antigos representava o doloroso, o melancólico e o lamentoso, sua linha melódica apresenta diversas vezes o movimento de *catabasis*, que indica perda de energia e/ou tristeza. A segunda canção foi composta para o mezzo-soprano Vânia Soares, minha primeira professora na arte do canto lírico. Esta composição foi feita para integrar uma pesquisa de pós-graduação realizada por ela na Universidade Estadual de Minas Gerais. Sua tonalidade é a de Lá menor, que, na teoria dos afetos, implica em lamento, respeito e serenidade, mas também visto como honroso e melancólico.

Em ambas as composições com o título *Azulão*, esse autor procurou criar referências ao violão na escrita para o piano, bem como buscar momentos de brasilidade no texto musical.

***Azulão*, poema de Manuel Bandeira**

Vai,
Azulão,
Azulão,
Companheiro,
Vai!
Vai ver minha ingrata.

Que sem ela
O sertão
Não é mais
Sertão!
Ai! Vôa,
Azulão,
Vai contar,
Companheiro,
Vai!

Mauro Chantal - é Doutor em Música pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, onde desenvolveu pesquisa sobre a vida e a obra de Arthur Iberê de Lemos, tendo sido orientado pela Profa. Dra. Adriana Giarola Kayama. Mestre em música pela UFMG, graduou-se em piano, classe do Prof. Dr. Lucas Bretas, e também em canto, classe da Profa. Dra. Mônica Pedrosa. Atua como docente na UFMG nas áreas de canto e técnica vocal, além de integrar o projeto de pesquisa “Resgate da Canção Brasileira”, criado pela professora Luciana Monteiro de Castro. É solista do Coro Madrigale, regido por Arnon Sávio Reis, que pesquisa e divulga a obra do compositor mineiro Hostílio Soares. Desenvolve atividades como baixo solista, tendo atuado em óperas como *Rigoletto*, *Le nozze di Figaro*, *La traviata*, *Il ballo dele ingrata*, *Pelléas et Mélisande*, *Macbeth* e *Il Guarany*, além de atuar como pianista acompanhador.

Azulão

Mauro Chantal, em 10 de abril de 2011

Poema de Manuel Bandeira

Para os tenores Wagner Soares e Rolando Guy

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). It consists of four systems of staves. The first system (measures 1-4) begins with a tenor line starting on a whole rest, followed by a half note G3 and a half note F3, with the lyrics "Vai,". The piano accompaniment starts with a piano (*p*) dynamic, featuring a steady eighth-note pattern in the right hand and a simple bass line in the left hand. The second system (measures 5-8) continues the tenor line with lyrics "vai, vai, vai A - zu -". The piano accompaniment remains consistent. The third system (measures 9-12) features lyrics "lão. Vai ver mi - nha in - gra - ta, vai". The piano accompaniment continues. The fourth system (measures 13-16) concludes with lyrics "ver mi - nha in - gra - ta." and a piano (*p*) dynamic marking. The piano accompaniment ends with a double bar line and a fermata over the final chord.

16 *mf*
Vai, m. s.

20 vai, A - zu - lão. Diz que sem 3

24 e - la, sem e - la o ser - tão não é mais ser -

28 tão. Ah... Voa, *p*
f *pp*

Detailed description: The image shows a musical score for a song. It consists of four systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 3/4. The first system starts at measure 16 with a vocal line containing the word 'Vai,' and a piano accompaniment marked *mf*. The second system starts at measure 20 with the vocal line 'vai, A - zu - lão. Diz que sem' and a piano accompaniment. The third system starts at measure 24 with the vocal line 'e - la, sem e - la o ser - tão não é mais ser -' and a piano accompaniment. The fourth system starts at measure 28 with the vocal line 'tão. Ah... Voa,' and a piano accompaniment. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. Dynamics include *mf*, *p*, *f*, and *pp*. There are also markings for 'm. s.' and a triplet of three notes.

The musical score is set in a key with three flats (B-flat major or D-flat minor) and a 3/4 time signature. It consists of four systems of music.

System 1 (Measures 32-35): The vocal line begins with a *mf* dynamic. The lyrics are "voa, m. s. voa, m. s.". The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a simple bass line in the left hand.

System 2 (Measures 36-40): The vocal line starts with a *f* dynamic, followed by a *p* dynamic. The lyrics are "Vai con - tar com - pa - nhei - ro, com - pa - nhei - ro, vo - a,". The piano accompaniment includes triplets in the vocal line and sustained chords in the piano.

System 3 (Measures 41-44): The vocal line begins with a *f* dynamic and the word "vai...". The piano accompaniment features a more active eighth-note pattern in the right hand, with dynamics ranging from *p* to *f*.

System 4 (Measures 45-48): This system shows the final chords of the piece. The piano accompaniment ends with a *pp* dynamic. The vocal line is silent.

Azulão

Mauro Chantal, em 10 de abril de 2011

Poema de Manuel Bandeira

Para a Vânia Soares

$\text{♩} = 56$

p

Vai, A - zu - lão.

p

sempre

5

Vai, vai con - tar com - pa - nhei - ro. Vai, vo - a, A - zu - lão.

10

vai ver mi - nha in - gra - ta. Diz que sem e - la o ser - tão... *mf*

14

Vai ver mi - nha in - gra - ta, diz que sem e - la o ser - tão... *mf*

18 *cresc* *f*
Diz que sem e - la o ser - tão não é mais ser - tão.

22 *f* *espress.*
Vai, A - zu - lão com - pa - nhei - ro.

26 *f*
Vai, ver mi - nha in - gra - ta.

30 *p* *p*
Vai ver mi - nha in - gra - ta, Vai, A - zu - lão.

The musical score is written for voice and piano. It consists of four systems of music. Each system includes a vocal line in a treble clef and a piano accompaniment in grand staff (treble and bass clefs). The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 7/8. The score includes various musical notations such as triplets, dynamics (f, cresc, espress., p), and phrasing slurs. The lyrics are in Portuguese and are placed below the vocal line.

34 Vai ver mi-nha in-gra - ta. Vai, A - zu - lão,

38 A - zu - lão. Vai,

42 A - zu - lão. Hum...

46

The musical score consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a consistent rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and quarter notes in the left hand. Dynamics include piano (*p*) and accents. The vocal line includes lyrics and a hummed ending. The score ends with a double bar line at measure 46.