SERENATA DE NATAL

QUINZE TEMAS DE NATAL
EM ARRANJOS PARA GRUPO DE GAITAS DE FOLES
FLAUTA, ÓRGÃO E PERCUSSÃO

por

JORGE ALVES BARBOSA

Viana do Castelo – 2022

SERENATA DE NATAL

Quinze temas de Natal
Para Flauta, Grupo de Gaitas de Foles
Órgão e Percussão

Enquadrada em diferentes ambientes da música instrumental popular, a Gaita de Foles preenche um lugar privilegiado nas festividades natalícias, quer pela sua ligação directa ao ambiente pastoril quer em virtude da paleta de sonoridades de outros instrumentos que a ela se podem associar, tanto de sopro como de percussão.

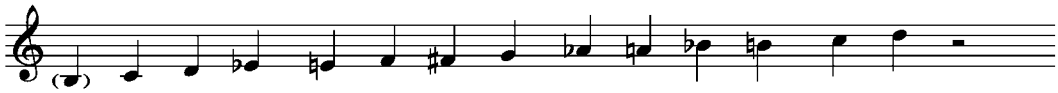
1. A Gaita de Foles na música de Natal

O vocabulário que define várias expressões da música popular está particularmente associado à da Gaita de Foles, passando rapidamente da dimensão meramente organológica para a designação de alguns estilos e formas musicais, relacionados com a dança. Este instrumento leva nomes como como "Musete", "Cornamusa", "Piva" e outros também próximos como "Cromorno" ou Charamela", evocativos da música e das danças dos pastores, com relevo para a música que envolve o Presépio. Uma curiosa derivação desta prática encontra-se na música organística destinada à quadra natalícia, nomeadamente na tradição italiana, como as *Pastorali* com que, na música para Órgão, se procura, de uma forma ou de outra, reproduzir o som e a técnica da Gaita de Foles. Exemplo disso é precisamente a *Pastorale in Do,* de Domenico Zipoli (1688-1726): nos Manuais encontramos um dueto de instrumentos de sopro claramente evocativo dos instrumentos referidos anteriormente, e ainda as Flautas, expressamente anotadas, num interlúdio, na partitura – *"coi flauti"* – enquanto uma nota pedal, a mais grave da Pedaleira, ao longo de toda a primeira parte, evoca a sonoridade continuada do "Roncão. Depois de fazer a evocação das *Flautas*, no breve e alegre interlúdio central, regressa ao estilo da primeira parte, agora com base na nota pedal "sol", passando depois a "dó", com a particularidade de apontar expressamente na partitura o registo solista *"Piva",* uma das designações italianas para a Gaita de Foles. As características particulares desta composição organística – variedade, diálogos, ecos – evocam por certo o ambiente que nos propusemos concretizar na transcrição aqui apresentada.

2. Alguns elementos técnicos

É conhecido o leque variado de Gaitas de Foles conotadas com a região galega, em diferentes afinações, de modo a permitir uma extensão de âmbito alargado, sobretudo

na procura de associar o instrumento a outros, à orquestra, e mesmo às massas corais que executam repertório popular. Assim, este instrumento foi recentemente alvo de aperfeiçoamentos que alargaram as suas possibilidades, permitindo a formação de grupos de sete – *Septimino* – constituídos pelos seguintes: Gaita Aguda em Fá; Gaita Grileira em Ré, Gaita Redonda em Dó, Gaita Tumbal em Lá, Gaita Ronquilla em Sol e Gaita Ronca em Dó. No entanto, a mais utilizada nos grupos populares é a Gaita Redonda, estruturada na tonalidade de Dó, embora afinada em Si bemol. A Gaita em Dó inclui um *Ponteiro* ou *Cantadeira* (o tubo que permite tocar melodias) baseado numa escala diatónica com algumas notas cromáticas, e extensão de uma décima que vai de *Si* (nota de afinação com todos os furos tapados) a *Ré,* a nota mais aguda possível. A música para este instrumento escreve-se na oitava central, a partir de Dó3, embora soe uma oitava acima. Permite a execução de algumas notas cromáticas, com relevo para a notas com bemol, sendo. Com alguma habilidade, é possível tirar o Fá#, embora de mais difícil afinação porque a escala não é temperada. A nota do Roncão soa na nota base – Dó – em diferentes oitavas, para o grave, podendo também existir, em alguns instrumentos, um Roncão que emite a Dominante – Sol – à quinta superior. Assim, a escala a que tivemos que condicionar o arranjo instrumental para Gaita de Foles apresenta-se deste modo.



Para o caso de utilizarmos outros instrumentos teremos que os escrever na tonalidade base de Sib, ou Mib, dependendo de a tonalidade base da parte da Gaita de Foles for Dó ou Fá, esta com o a nota "sib" que, neste caso, aparece não como acidente fixo, mas ocorrente. O contacto reiterado com estas condicionantes colocadas pela estrutura tonal da Gaita de Foles, bem como a análise e selecção do repertório a trabalhar deu-nos conta de um facto curioso: muitas das melodias de canções populares estão de facto estruturadas segundo esta escala, dentro da oitava de Dó, uma escala tonal maior, ou uma escala modal em Tetrardus, ou mais propriamente em Tritus Plagal; quer dizer que uma melodia em Fá não se desenvolve dentro da oitava que vai da tónica à sua oitava Fá-fá, mas da oitava que vai da Dominante à sua oitava Dó-dó, com o Sib.

Os arranjos aqui apresentados estão escritos para três grupos de instrumentos iguais – *Gaita em Dó* – notados em transposição, sendo a *Gaita 1*, por vezes utilizada como solista, assumindo uma função ornamental, em "discantus"; a *Gaita 2* ou a *Gaita 3* poderão assumir a função de apresentar a melodia principal, utilizando um jogo de contracanto que, muitas vezes, implica cruzamentos dado o âmbito limitado dos instrumentos como já referimos. Nas canções de caracter mais profano, utilizámos a formação mais simples, acompanhada de um trio ou quarteto de instrumentos de percussão. Nas músicas marcadas por um tom mais sério – quatro, neste caso – alargámos o âmbito sonoro a outros instrumentos com especial relevo para o Órgão que

assume uma função de base da harmonia e da própria textura instrumental, dialogando com as Gaitas enquanto instrumentos de palheta. A estes acrescentámos uma Flauta, soando particularmente na região aguda, o que permite alargar um pouco mais o âmbito de possibilidades tímbricas do conjunto, formação particularmente utilizada na música escocesa inspiradora destes arranjos. A este elenco acrescentámos os mesmos instrumentos de percussão.

3. Conclusão

A realização deste trabalho, elaborado ao longo da segunda parte do mês de Agosto, resultou da conversa com um instrumentista galego, José Manuel Caballero, a quem recorremos para alguns esclarecimentos de nível técnico, em função dos arranjos que constam na anterior *Serenata Mariana*. Desse contacto, surgiu a ideia de uma possível utilização do Órgão como instrumento base para um trabalho um pouco mais elaborado, o que se foi desde logo concretizando a partir das quatro músicas onde este instrumento é aqui utilizado. Convém referir que a inspiração do mesmo decorreu, em grande parte, da audição, há já bastantes anos, de um CD intitulado *"Musica Variata"* [Koch-Schwann, 362 862,H1], onde se encontram algumas obras escritas para uma formação muito próxima desta, e que desde logo constituiu uma agradável surpresa. A mais importante das obras ali apresentadas, e porventura a mais grandiosa – *Highland Cathedral* – foi agora instrumentada por mim, inspirando desde logo outros arranjos elaborados a partir de alguns trabalhos de música coral com acompanhamento de Órgão ou de música coral, *a capella;* revisitações de trabalhos anteriores que me parecerem adequados a uma formação deste tipo. O título de *Serenata de Natal*, a que poderíamos acrescentar "para executar diante do Presépio", à boa maneira *antiga,* significa que se poderá executar num único acto, de acordo com a estrutura proposta. No entanto, nada obsta a que se possa executar qualquer uma ou grupo de peças em separado.
Aos leitores e executantes deixo o juízo sobre o resultado deste meu esforço por dotar a Gaita de Foles de mais algum repertório e proporcionando-lhe uma utilização que alarga consideravelmente os limites habituais entre nós.

Meadela, 31 de Agosto de 2022
Jorge Alves Barbosa

SERENATA DE NATAL

[Doze temas tradicionais natalícios]

1. Pastorale (Domenico Zipoli) [Flauta, Trio de Gaitas de Foles, Órgão e Percussão]

2. Meia Noite dada (Trad. Madeirense) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

3. Il est né le Divin Enfant (Trad. Francesa) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

4. O Menino está dormindo (Trad. Portuguesa) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

5. La voici la Nuit de Dieu (H.- J. Gauntlett) [Flauta, Trio de Gaitas de Foles, Órgão e Percussão]

6. Tu scendi dalle stelle (S. Afonso M. de Ligório) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

7. Ah, vinde todos à porfia (Trad. Francesa) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

8. Eu hei-de ir ao Presépio (Trad Portuguesa) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

9. Eu hei-de dar ao Menino (Trad. Portuguesa) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

10. Adeste fideles (John Wade) [Flauta, Trio de Gaitas de Foles, Órgão e Percussão]

11. Verbum caro factum est (Villancico séc. XVI) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

12. Campana sobre campana (Trad. Andaluza) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

13. O Tannenbaum!... (Trad. Alemã) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

14. The first Nowell (Trad. Inglesa) [Trio de Gaitas de Foles e Percussão]

15. Highland Cathedral (M. Korke – U. Roewer) [Flauta, Trio de Gaitas de Foles, Órgão e Percussão]

DOMENICO ZIPOLI (1688-1726)

PASTORALE

[PER ORGANO]

Arranjo para Flauta, Trio de Gaitas de Foles
Órgão e Percussão

por

JORGE ALVES BARBOSA

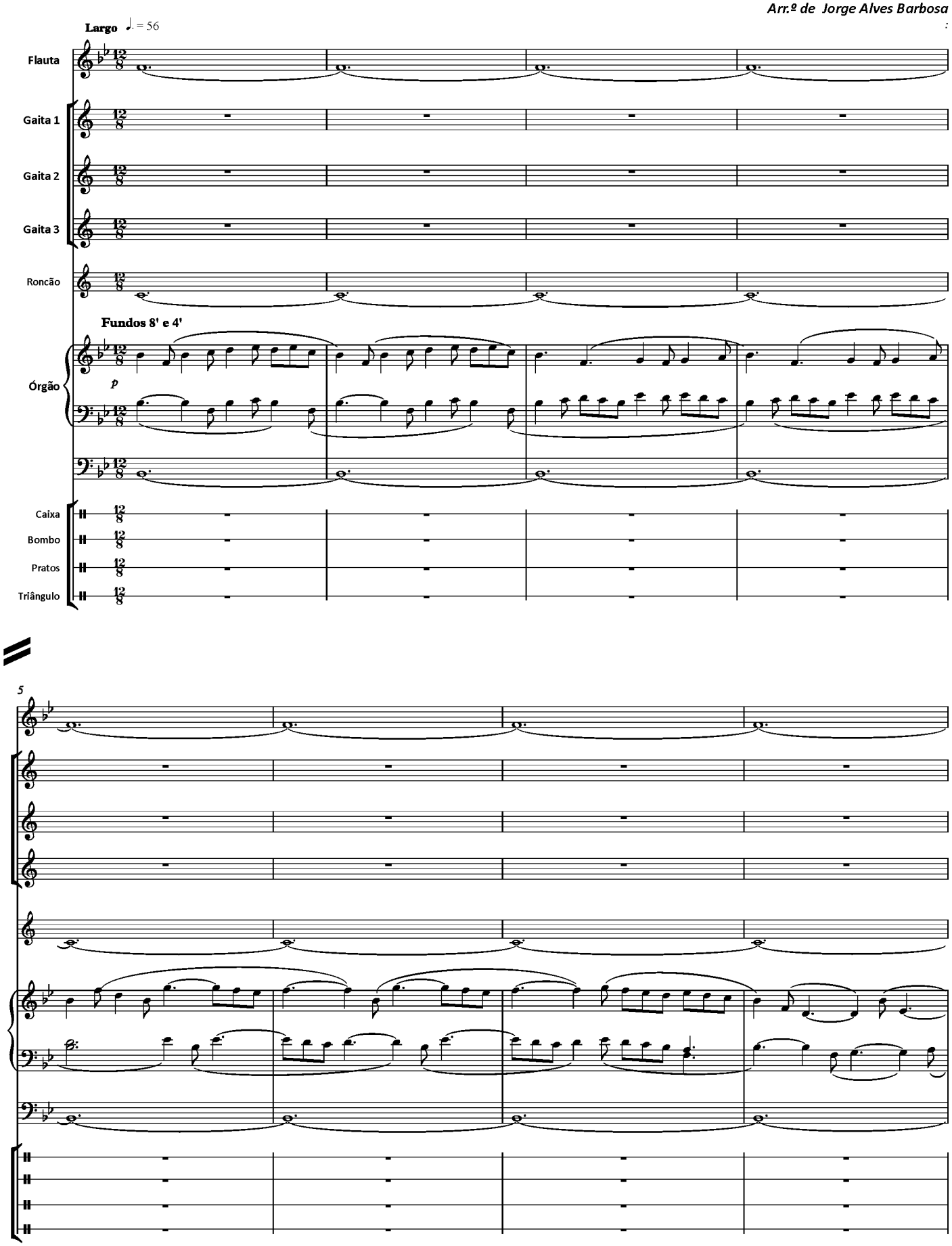
Viana do Castelo - 2022

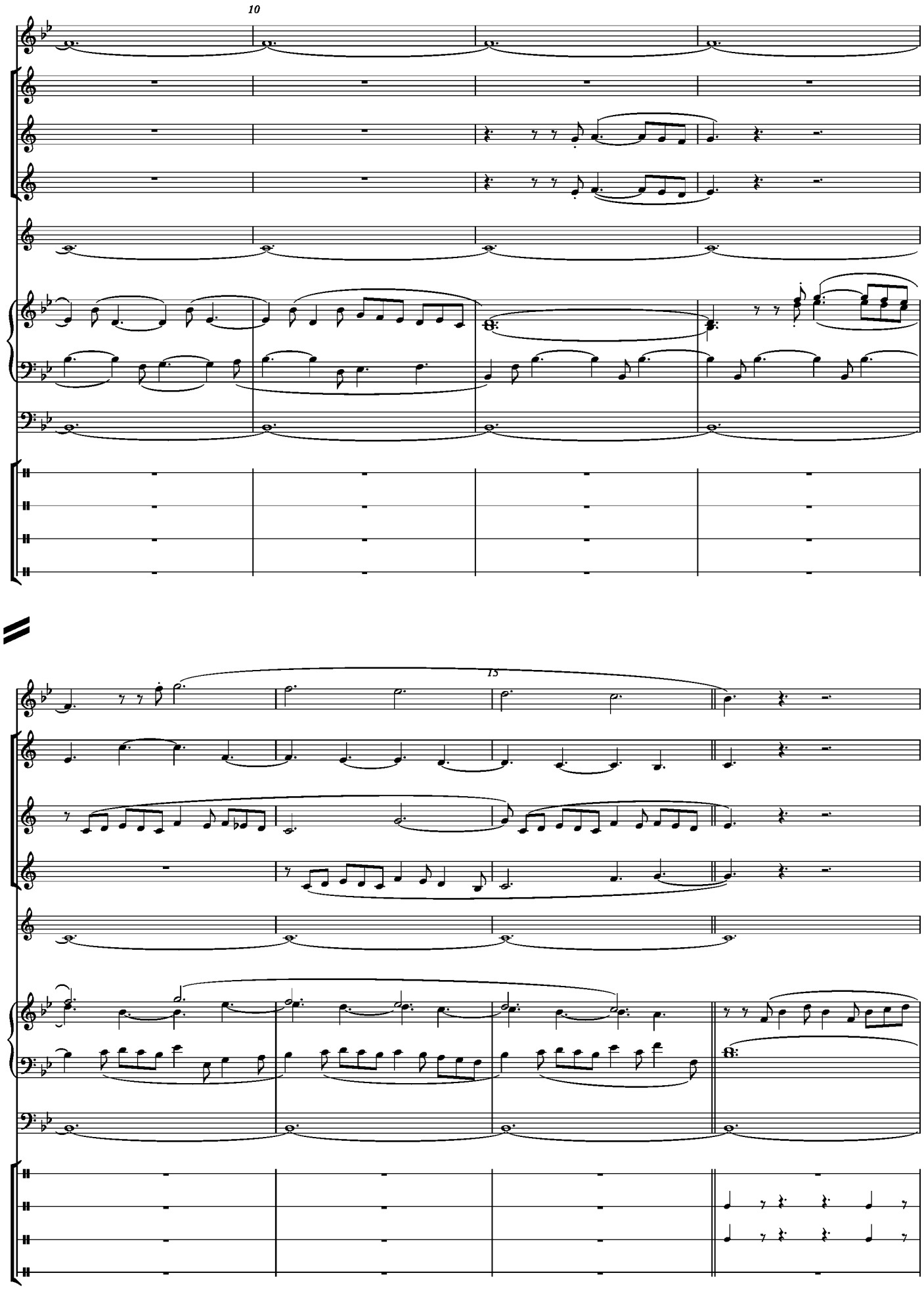
PASTORALE

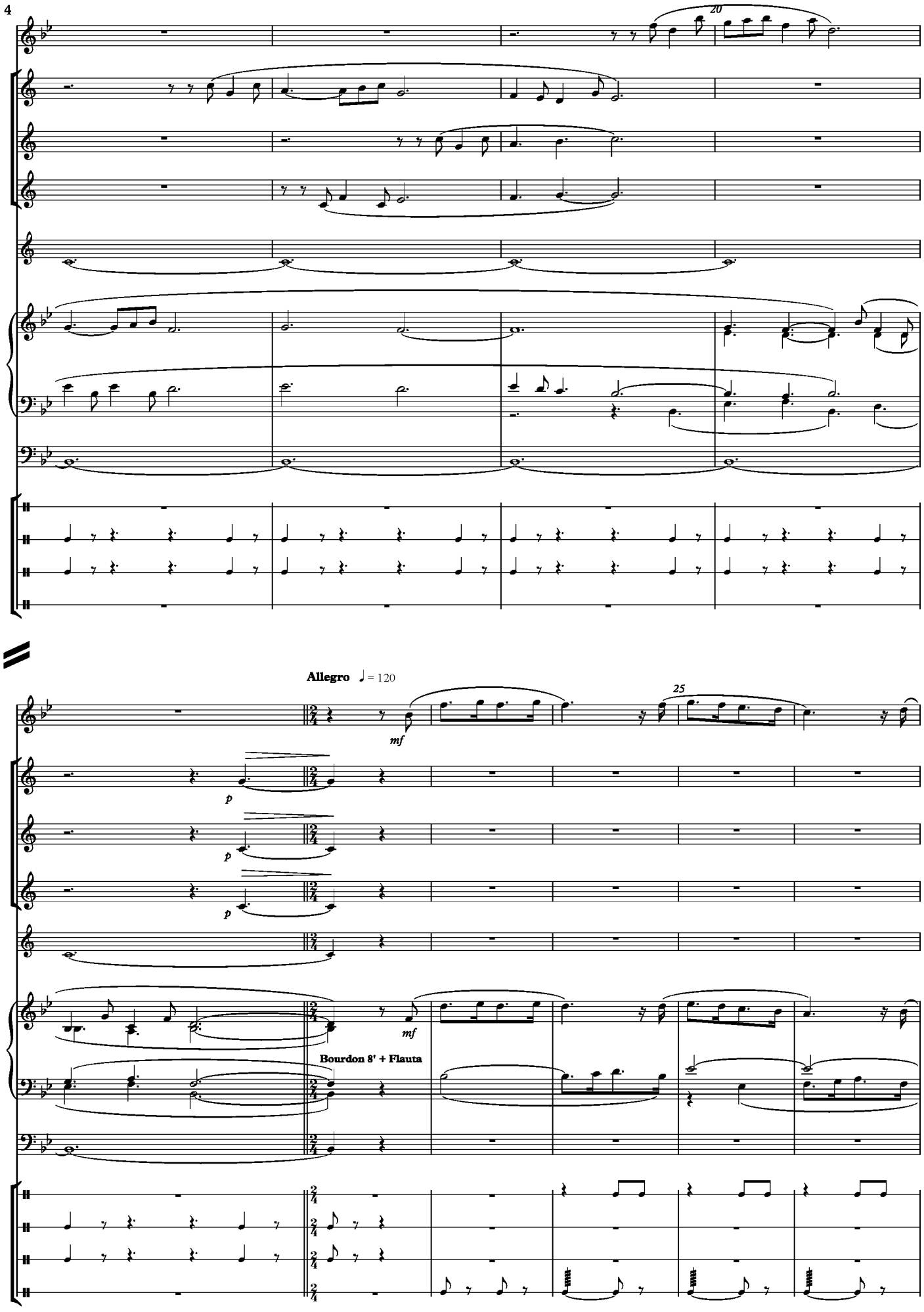
[PER ORGANO]

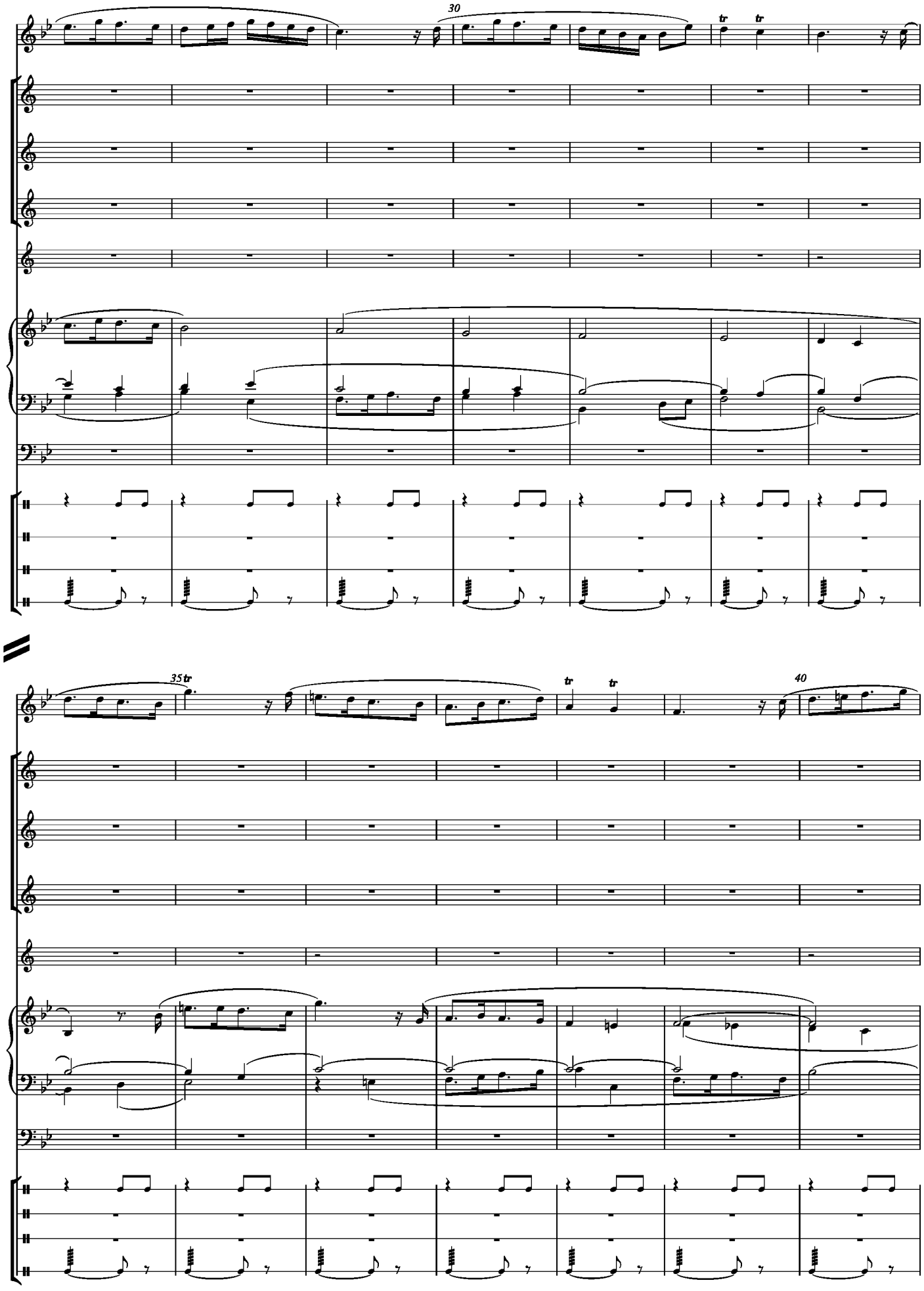
Domenico Zipoli (1688-1726)

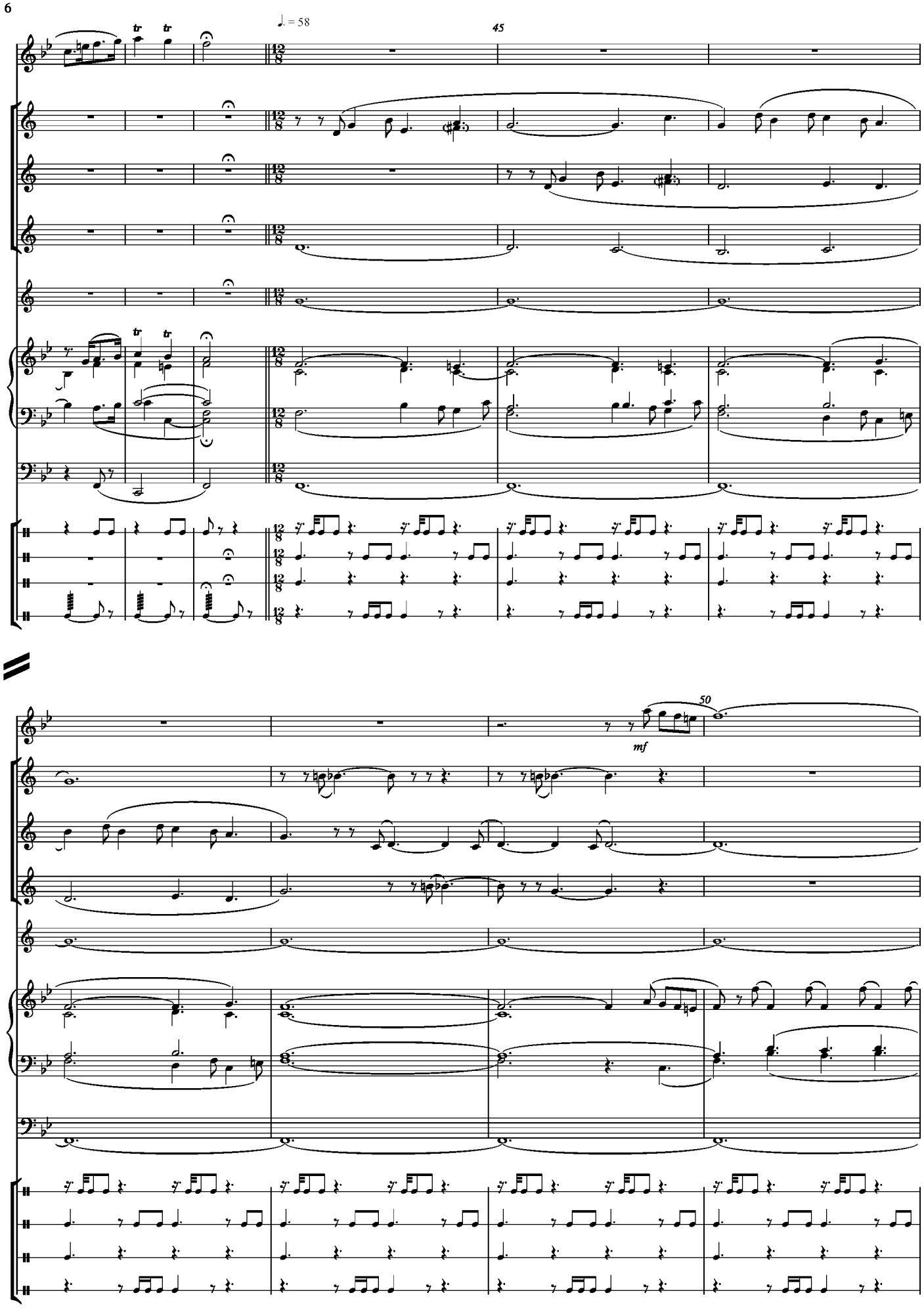
Arr.º de Jorge Alves Barbosa

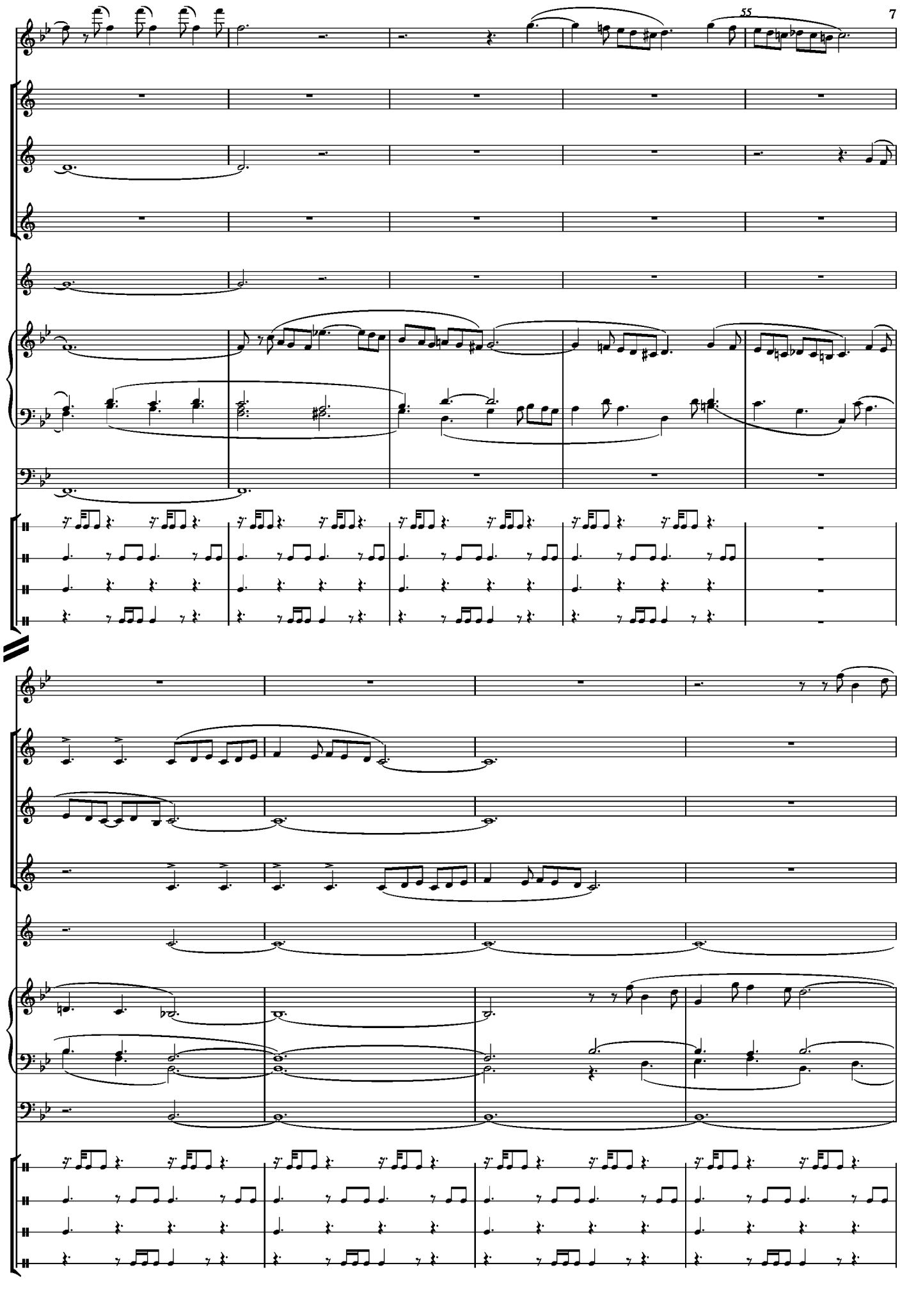


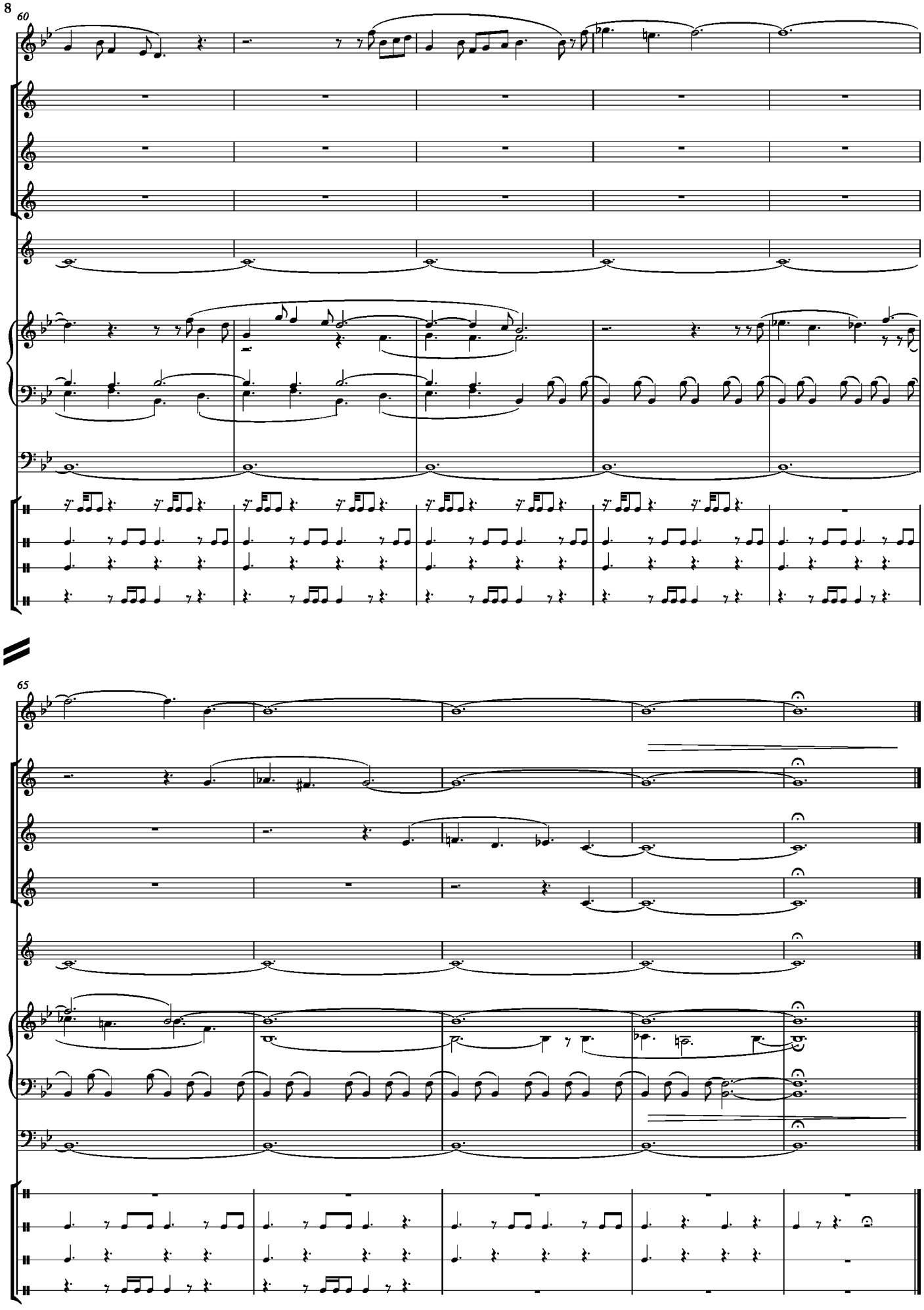

10
15


20
Allegro ♩ = 120
mf
25
p
p
p
mf
Bourdon 8' + Flauta


30
35
tr
40

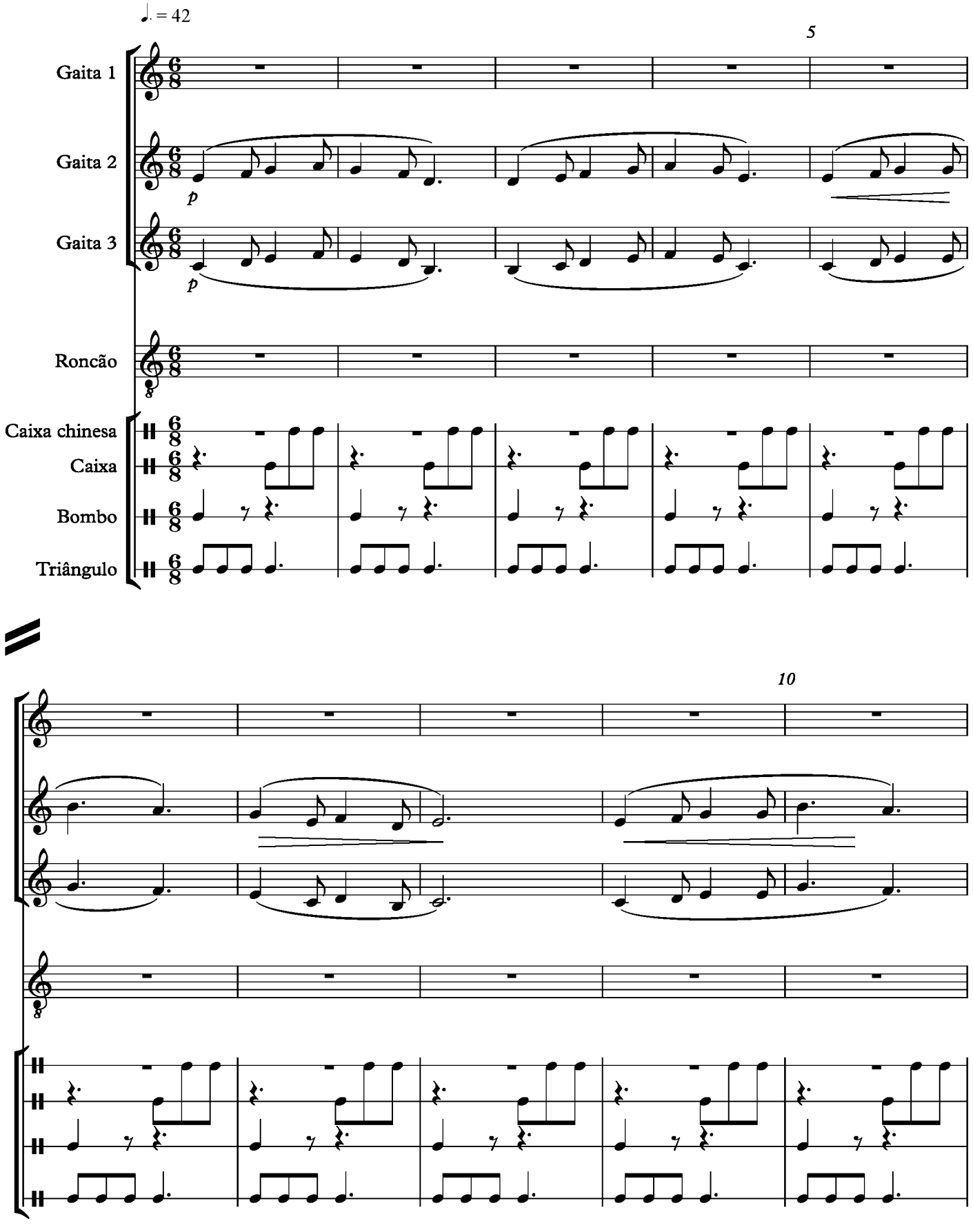

♩. = 58
45
50
mf

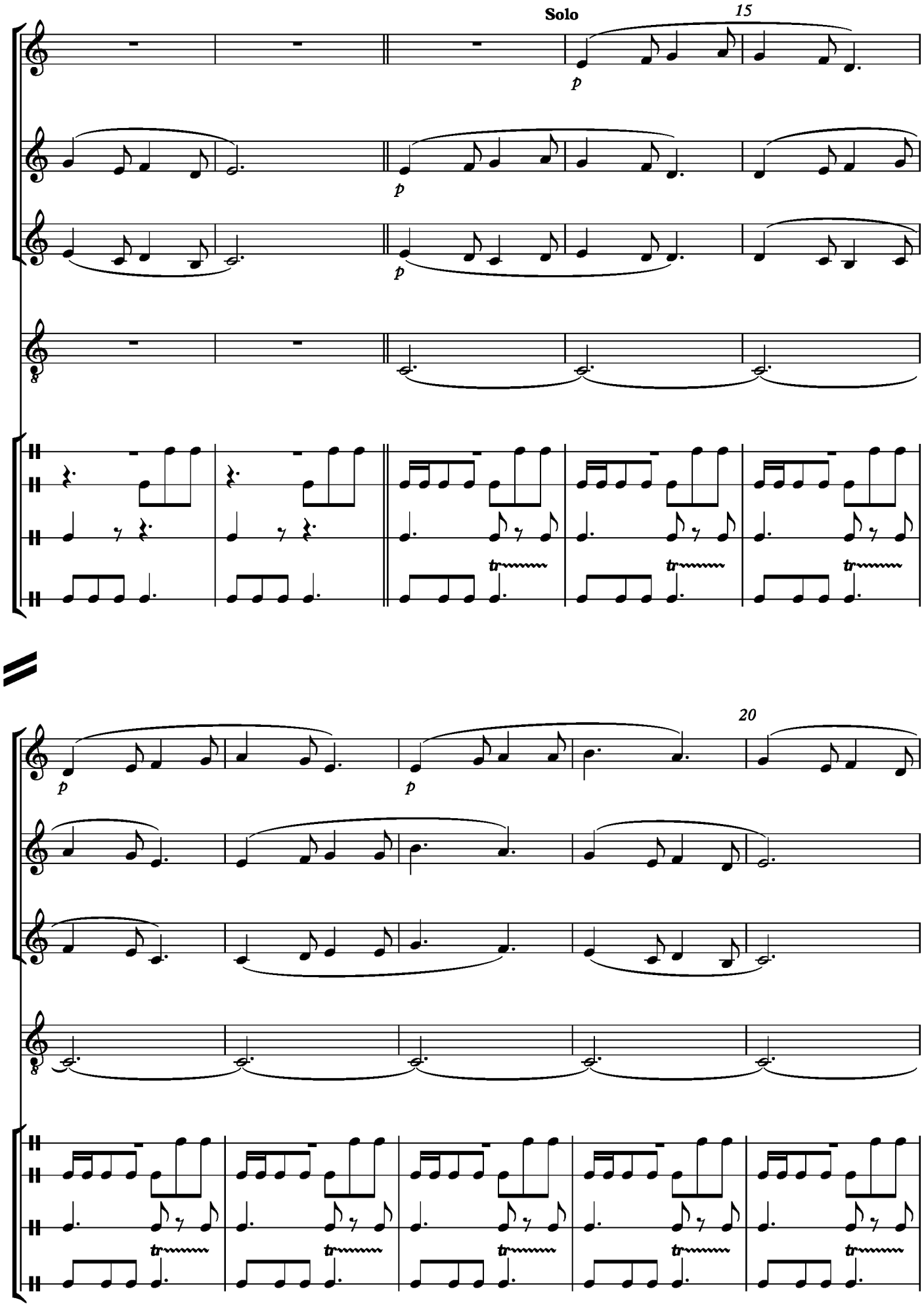


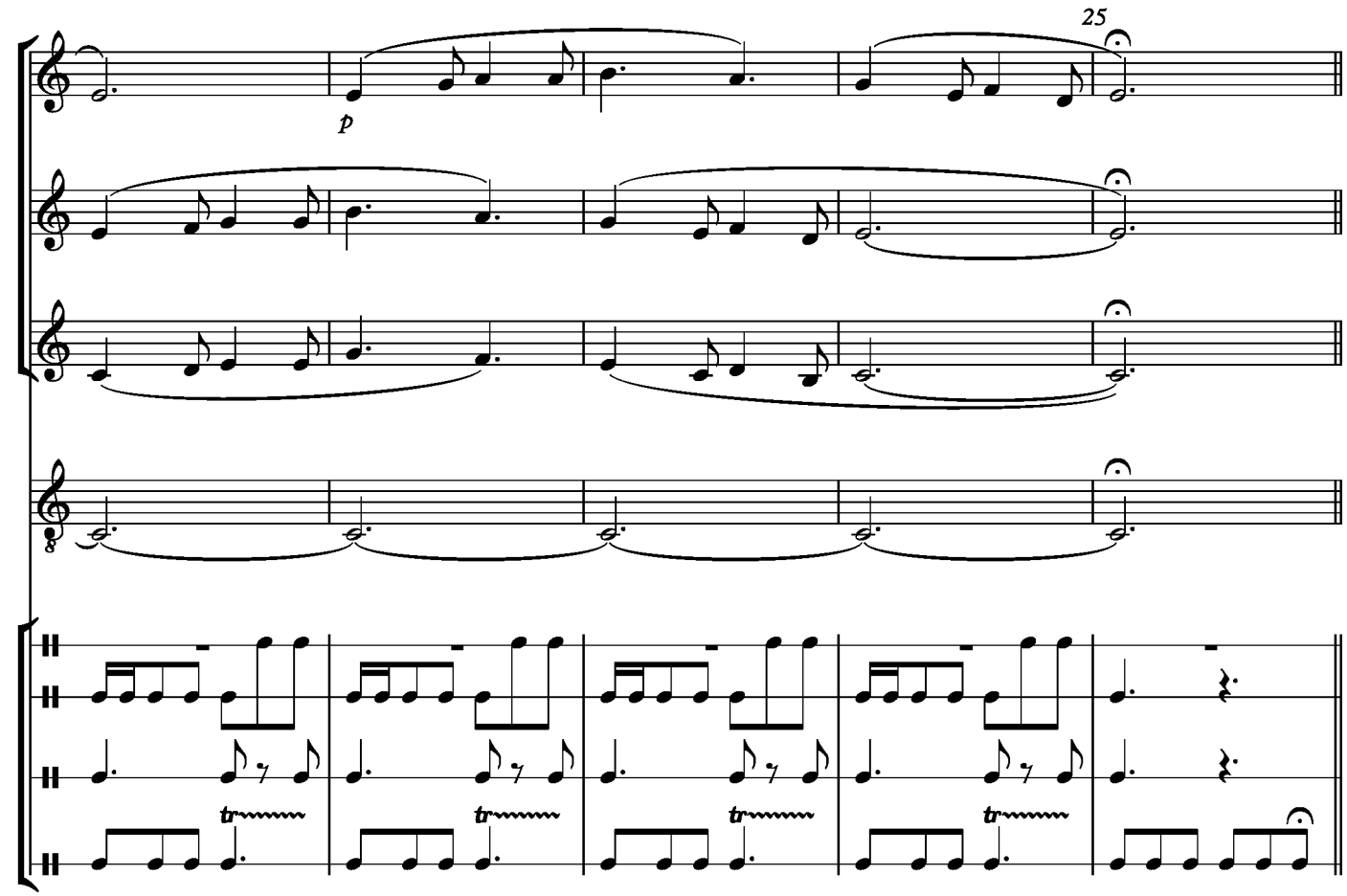

60
65

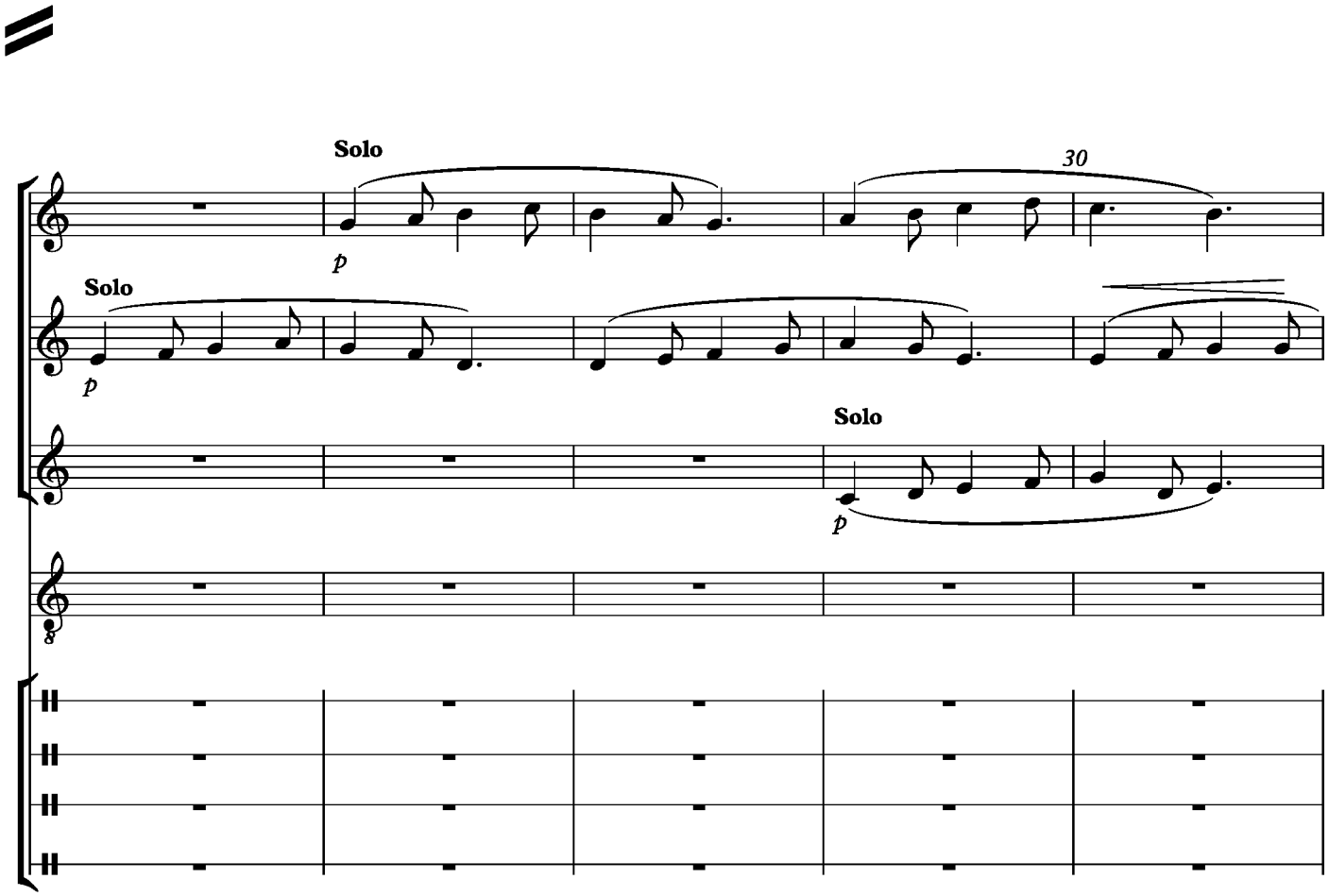
MEIA-NOITE DADA

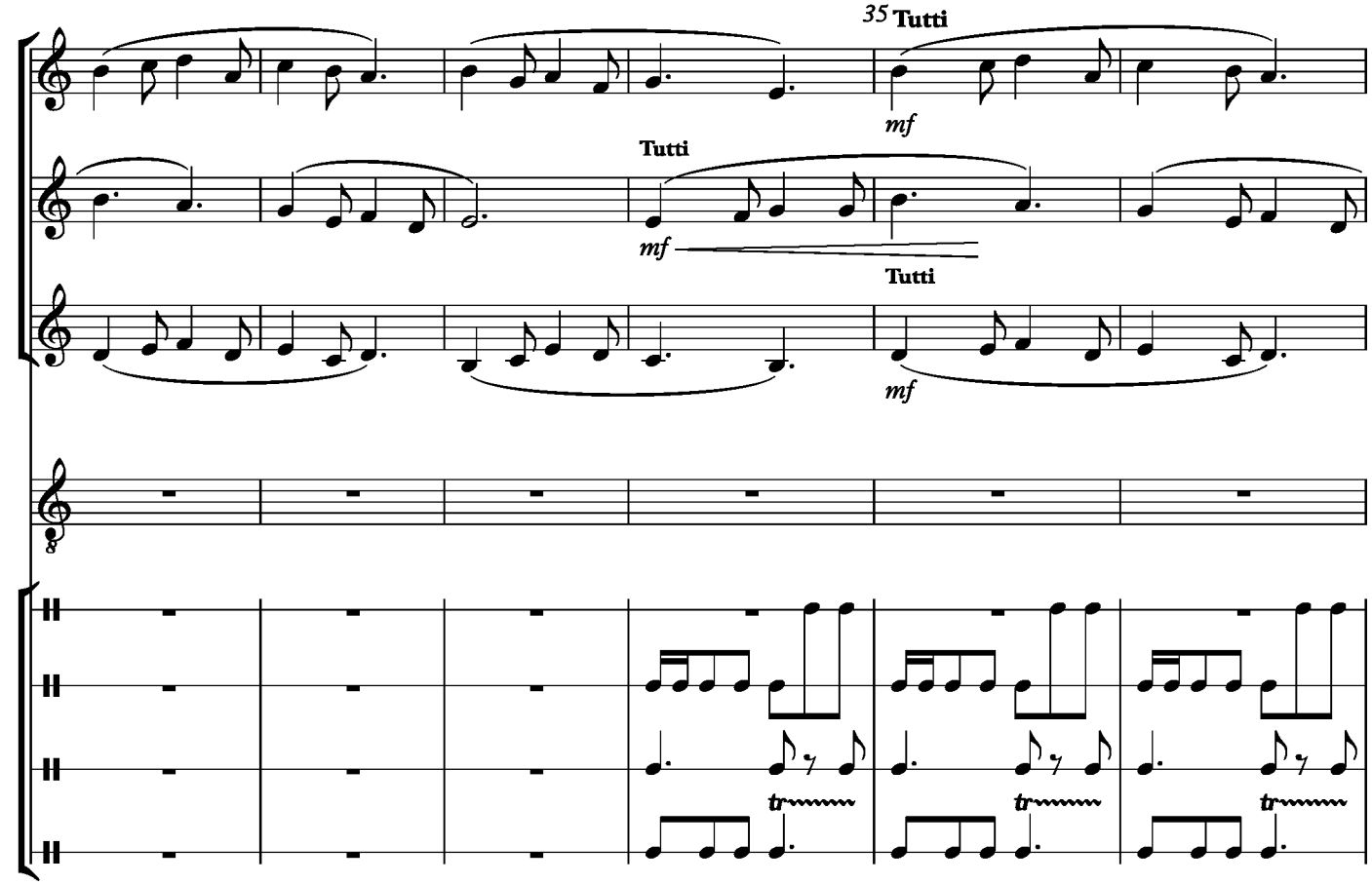
[Canção de Natal]

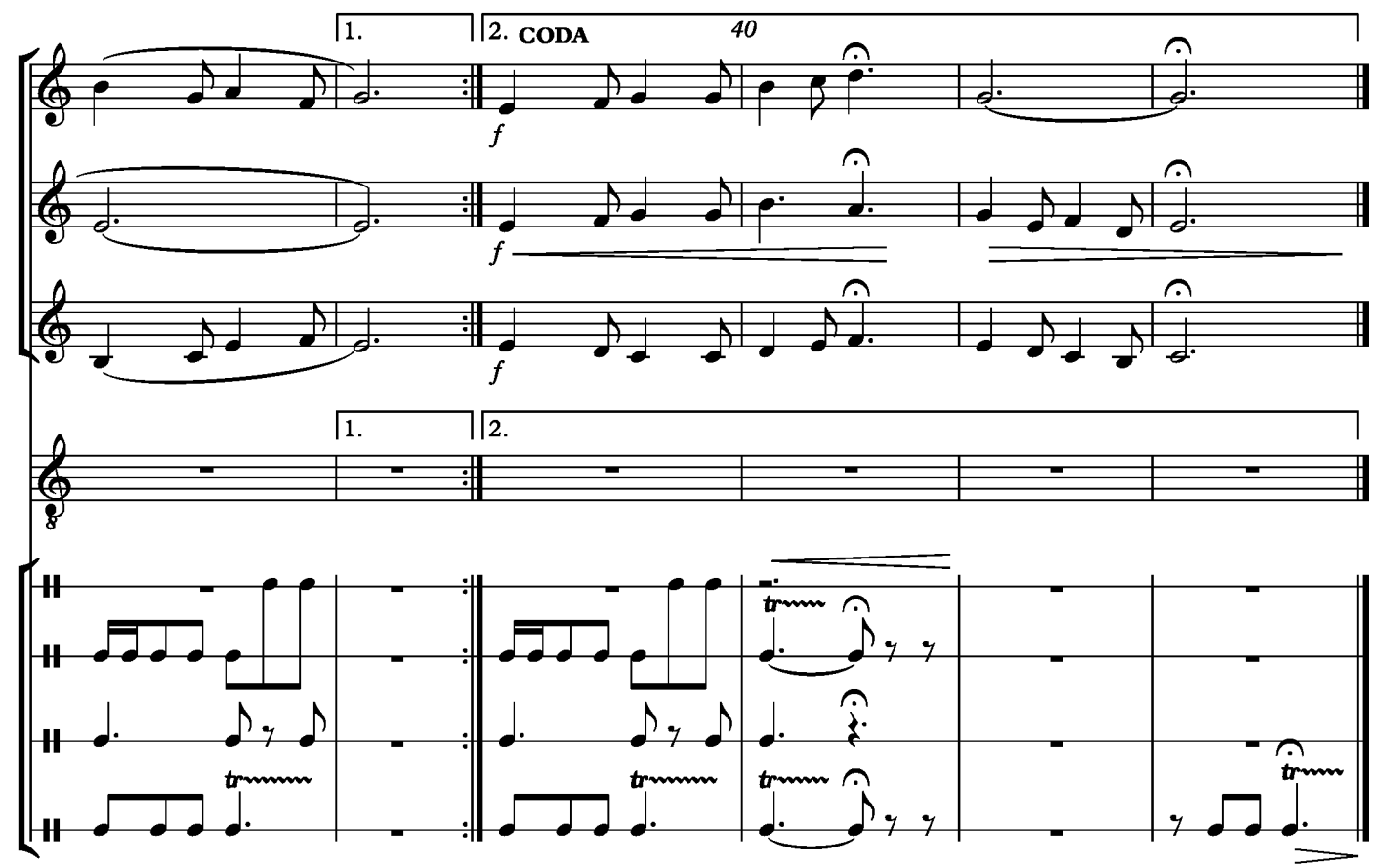



Solo
15
p
p
p
tr
tr
tr
20
p
p
tr
tr
tr
tr
tr


25
p
tr

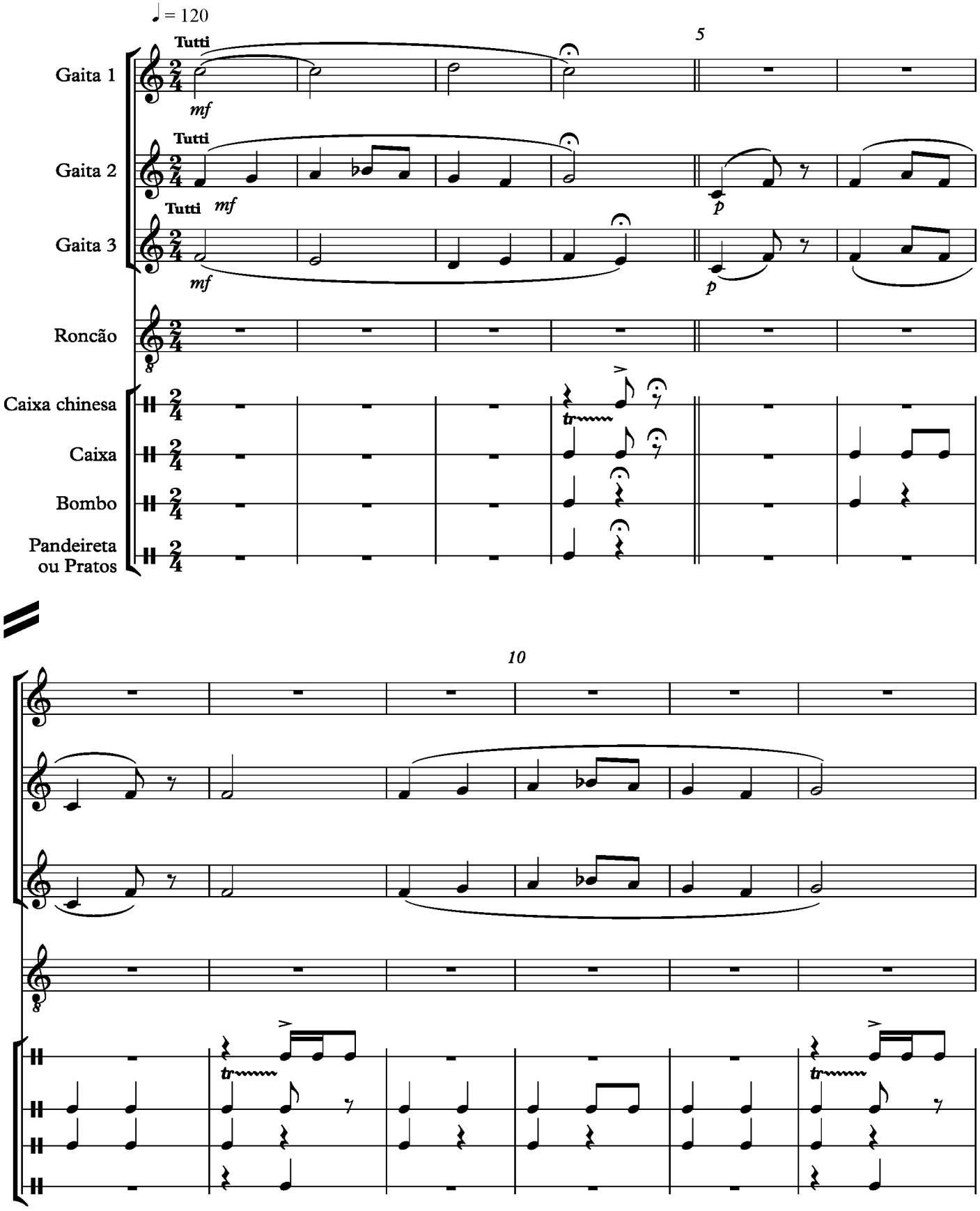

Solo
30
p
Solo
p
Solo
p

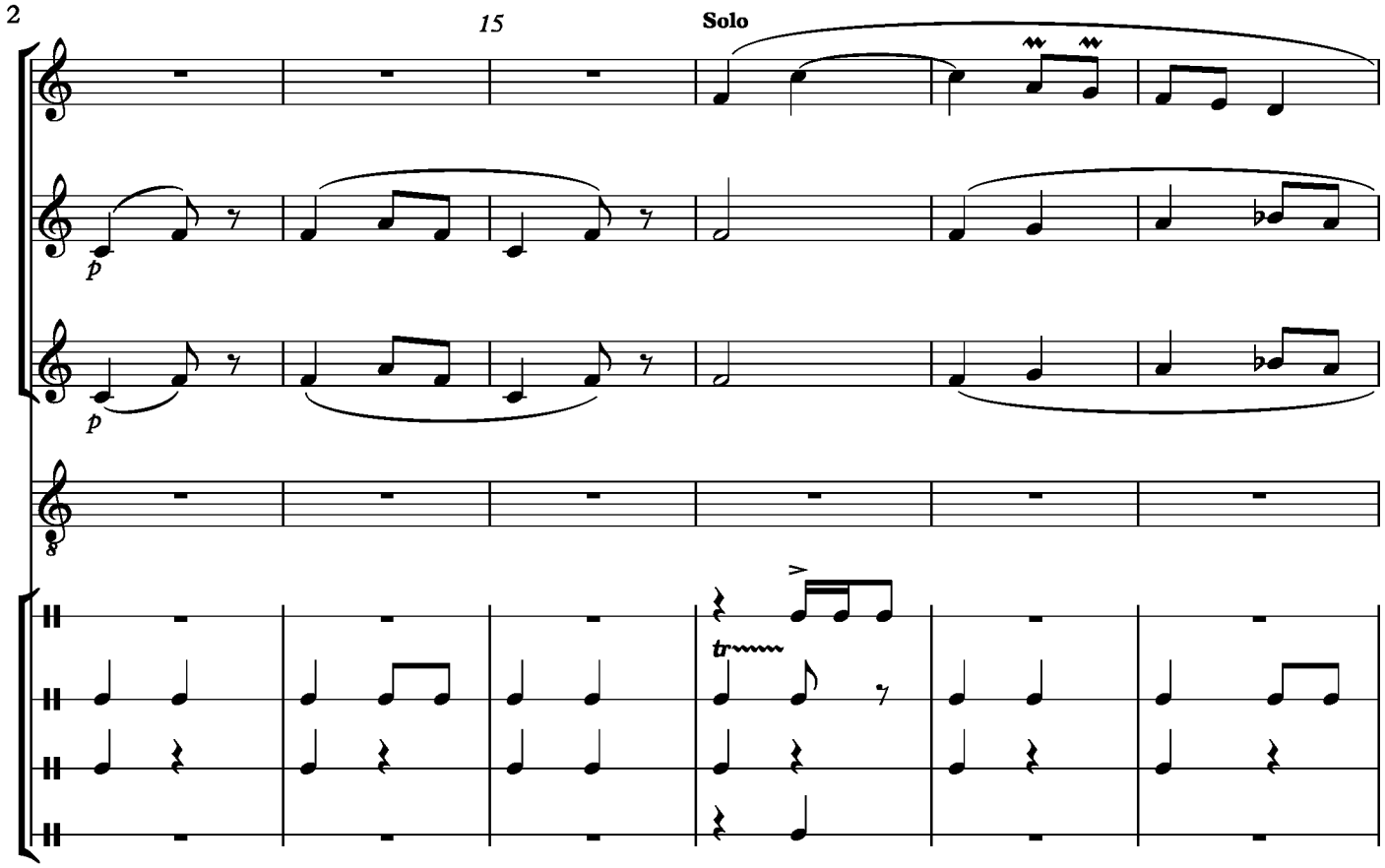

35 Tutti
mf
Tutti
mf
Tutti
mf
tr
tr
tr

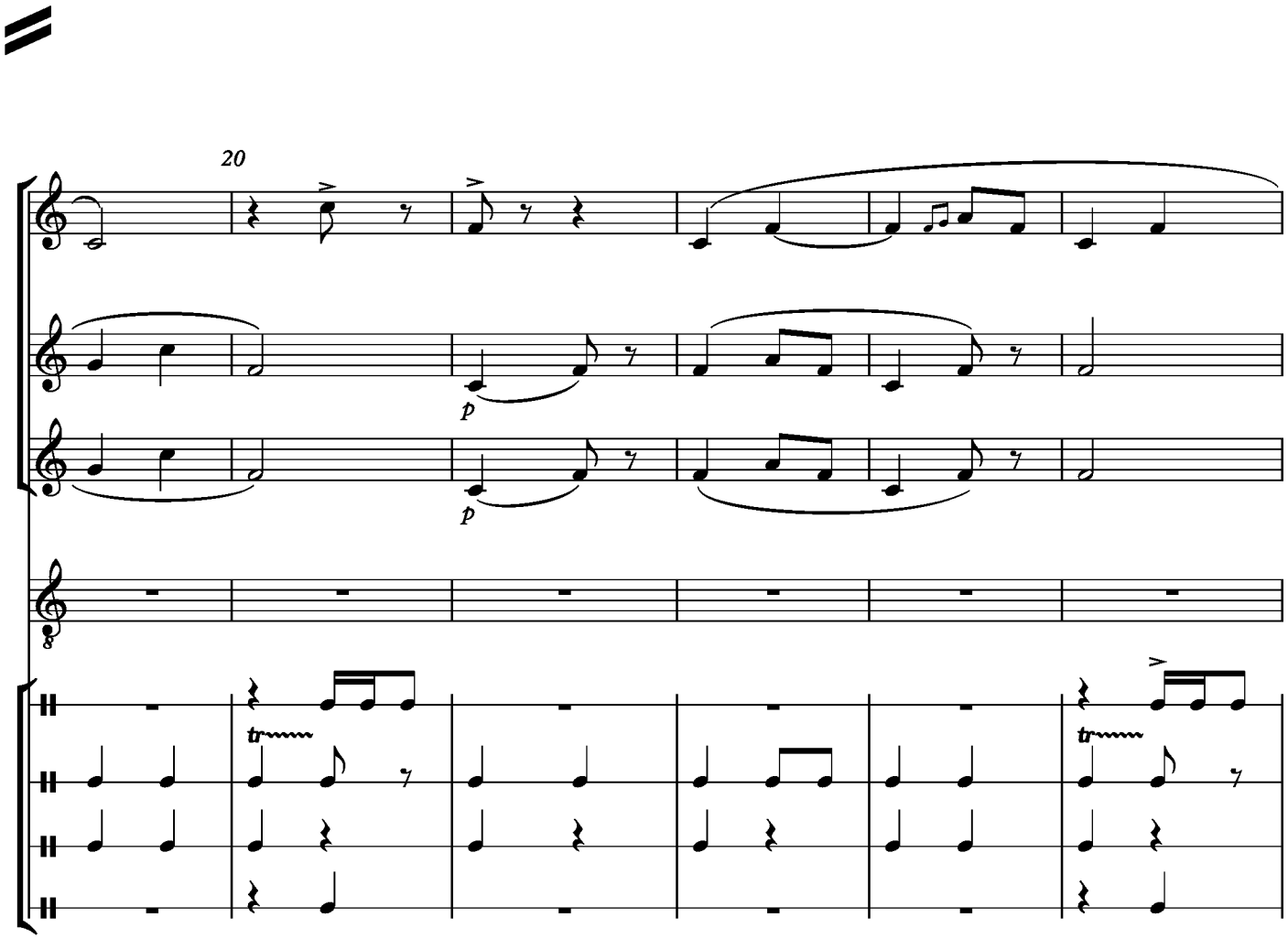

1.
2. CODA
40
f
f
f
1.
2.
tr
tr
tr
tr

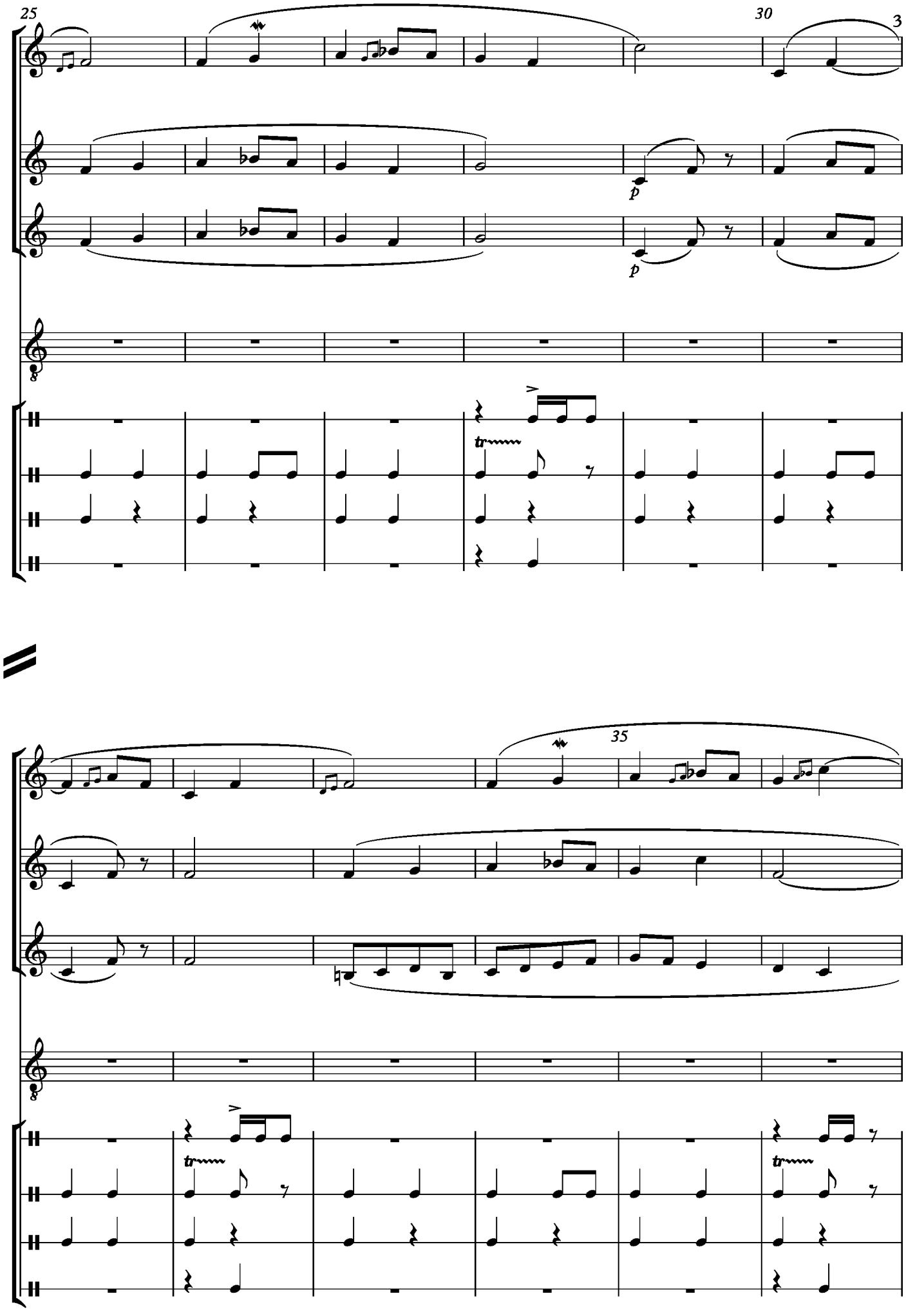
IL EST NÉ, LE DIVIN ENFANT

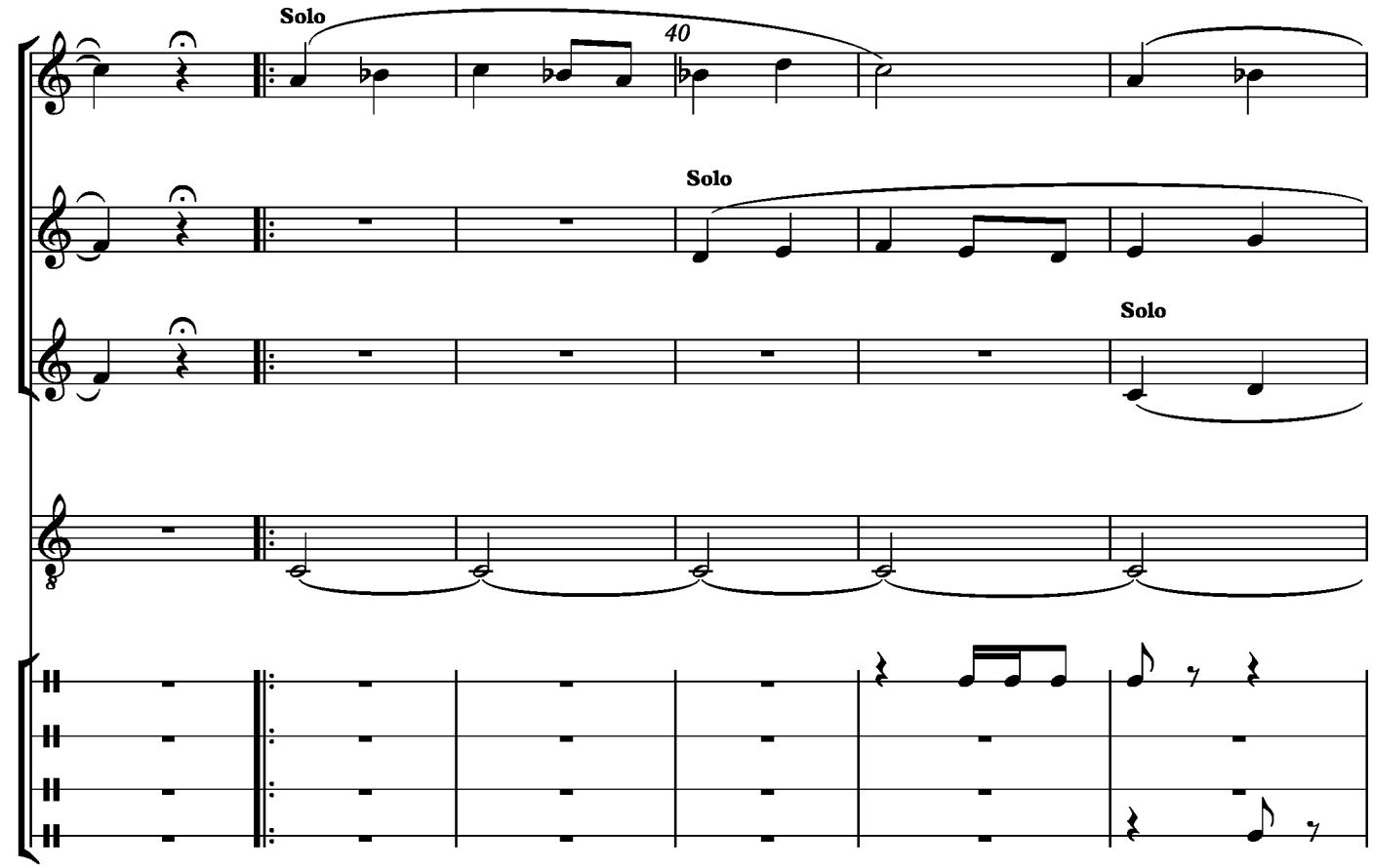
[Canção de Natal francesa]

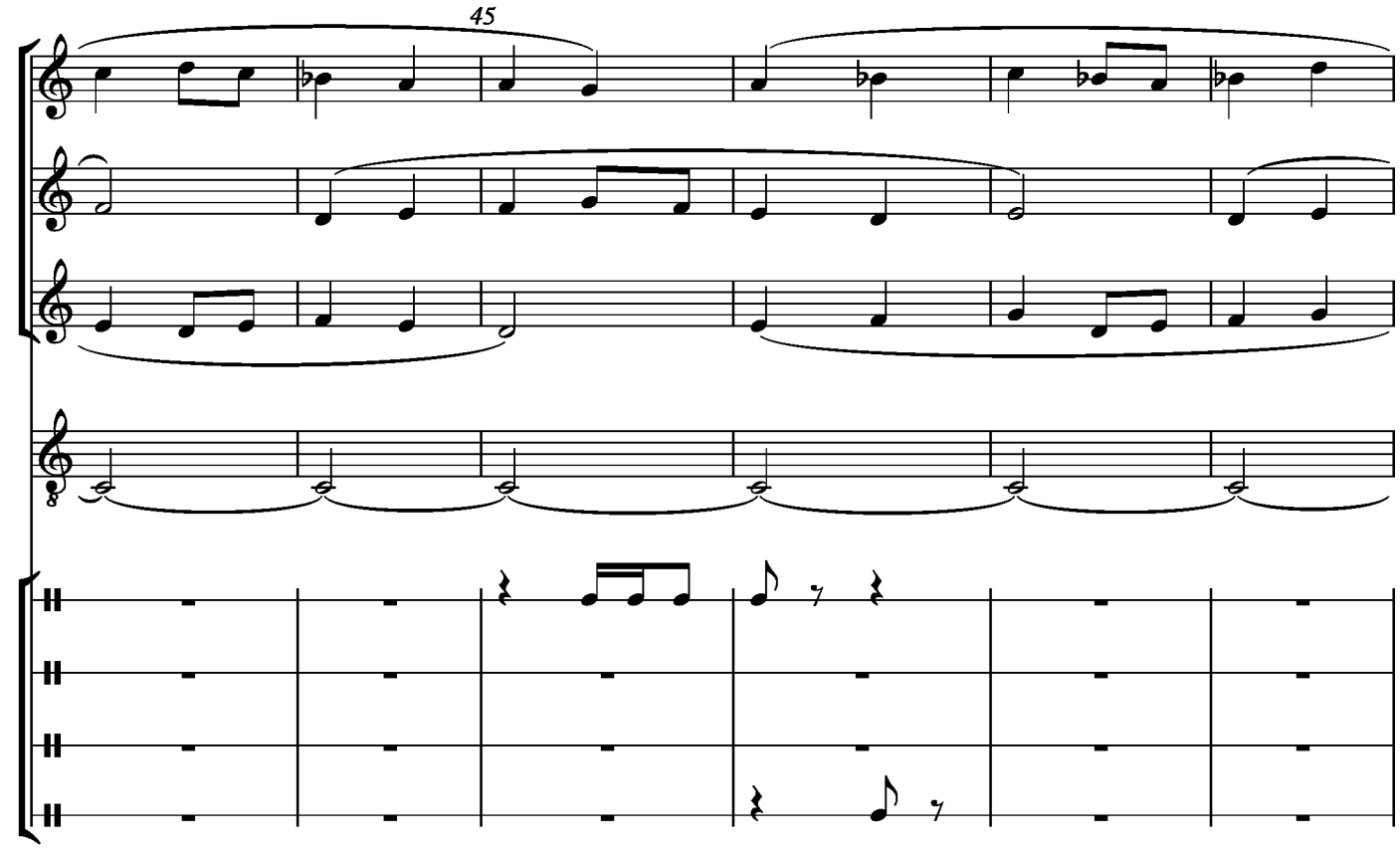


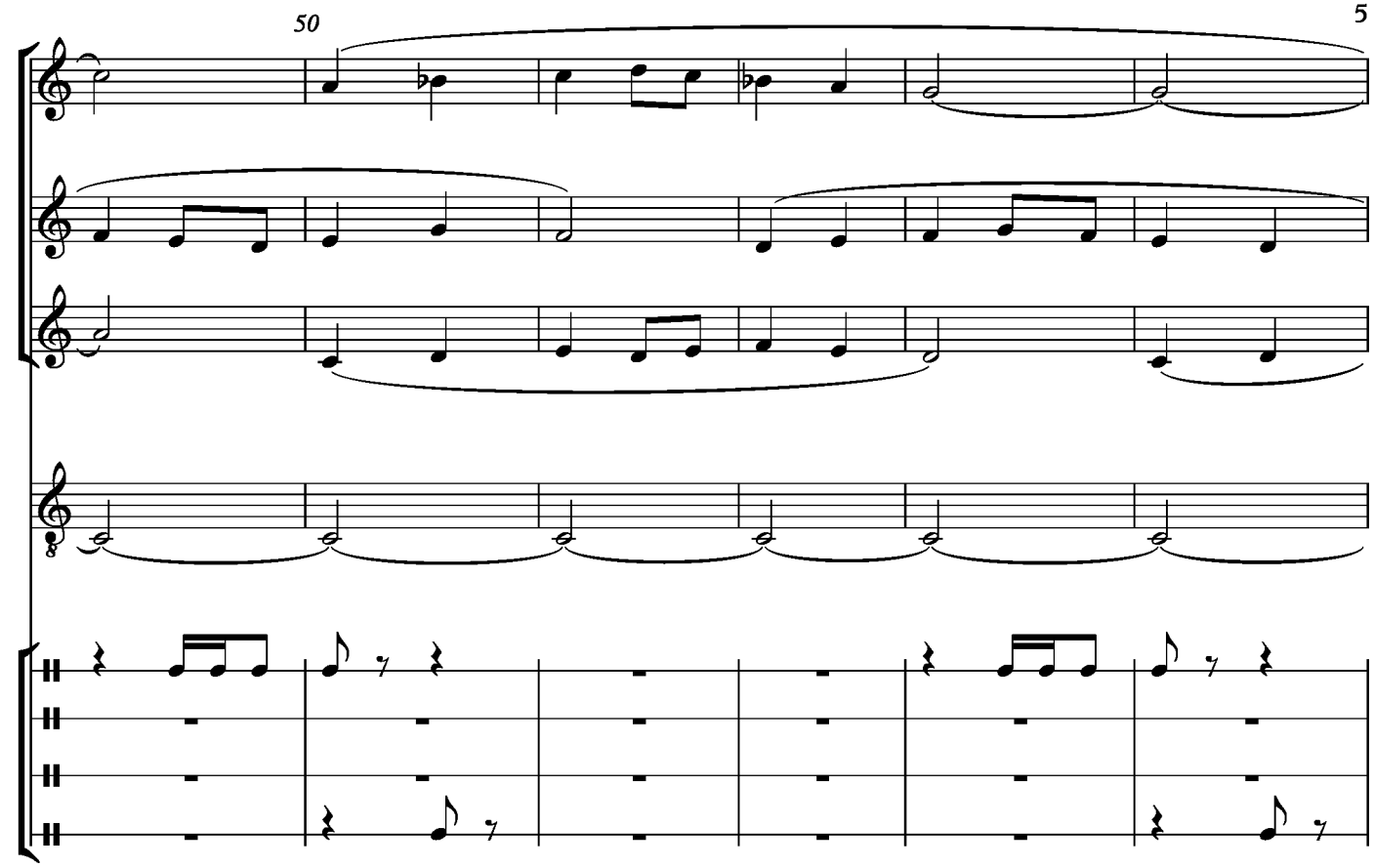

15
Solo
p
p
tr

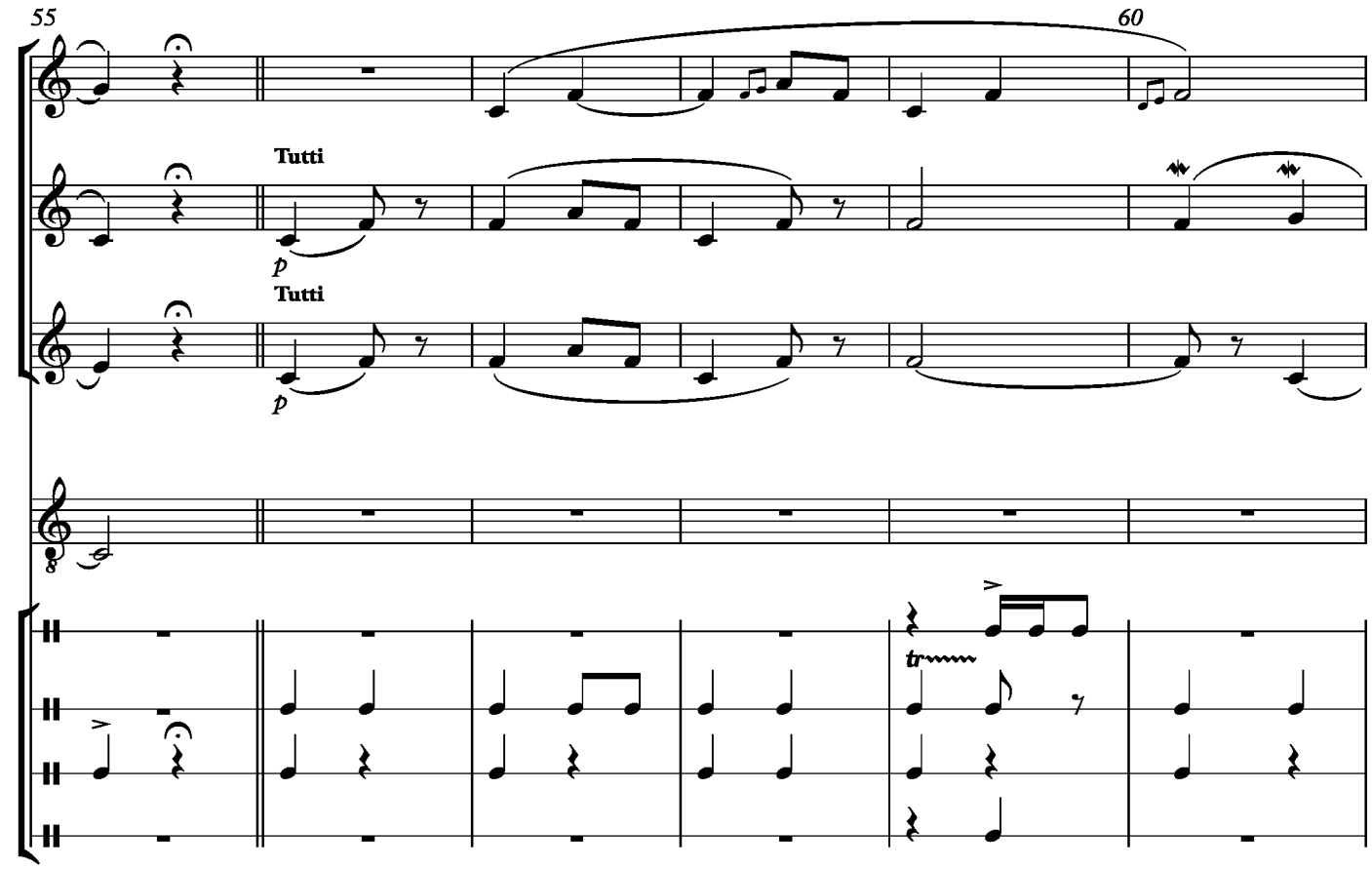

20
p
p
tr
tr

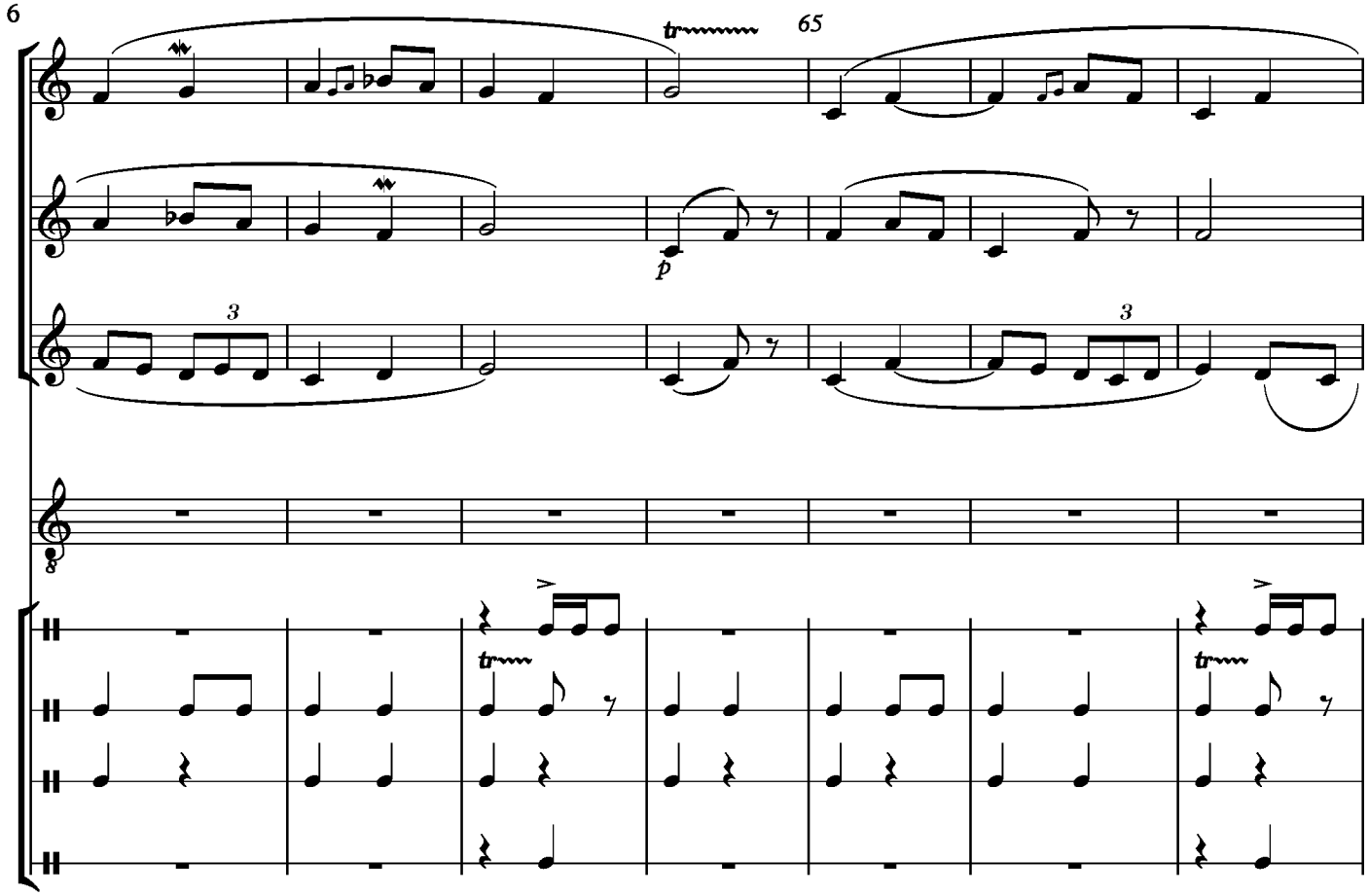

25
30
3
p
p
tr
tr
tr
35

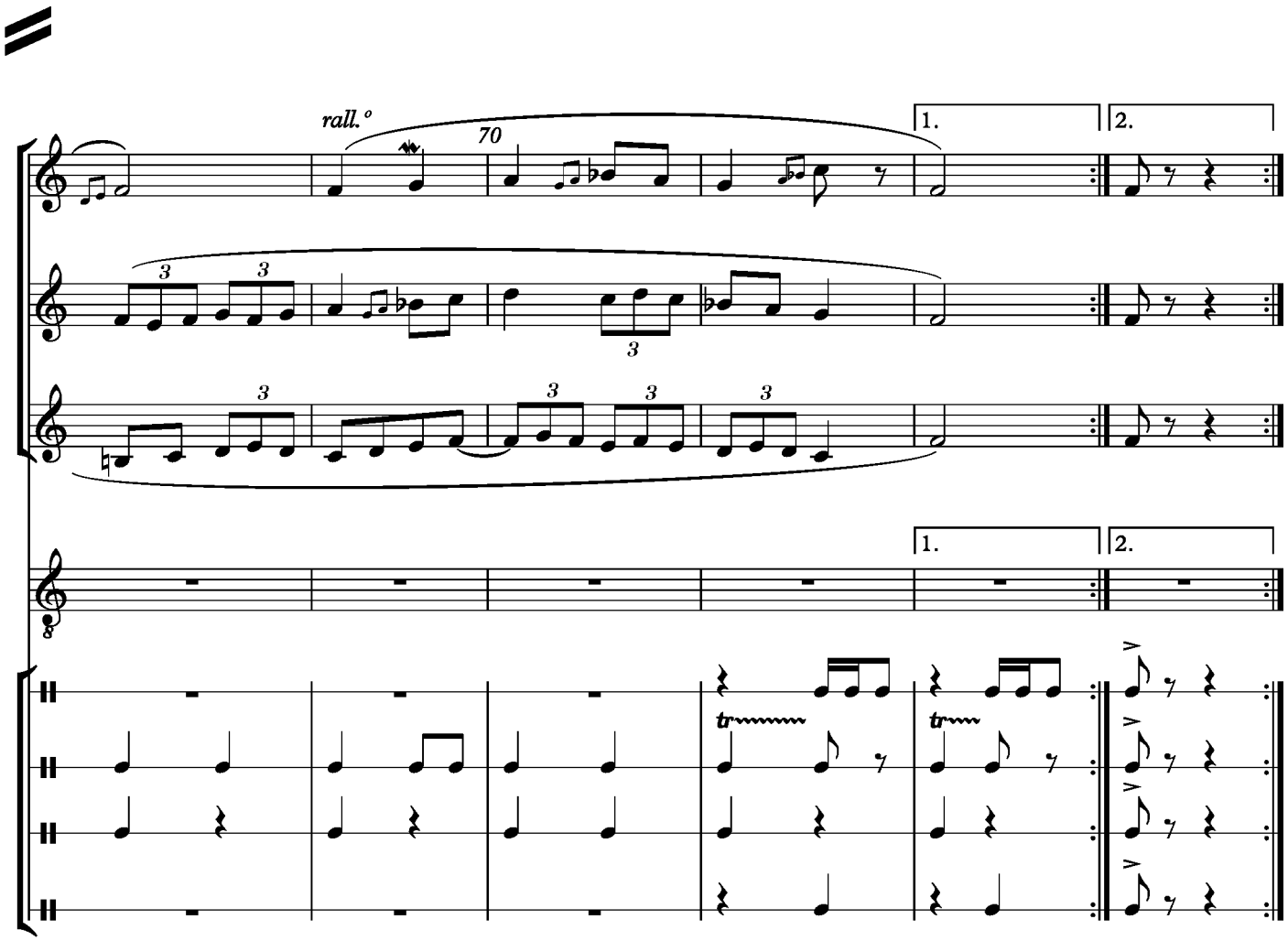

Solo
40
Solo
Solo


45


50

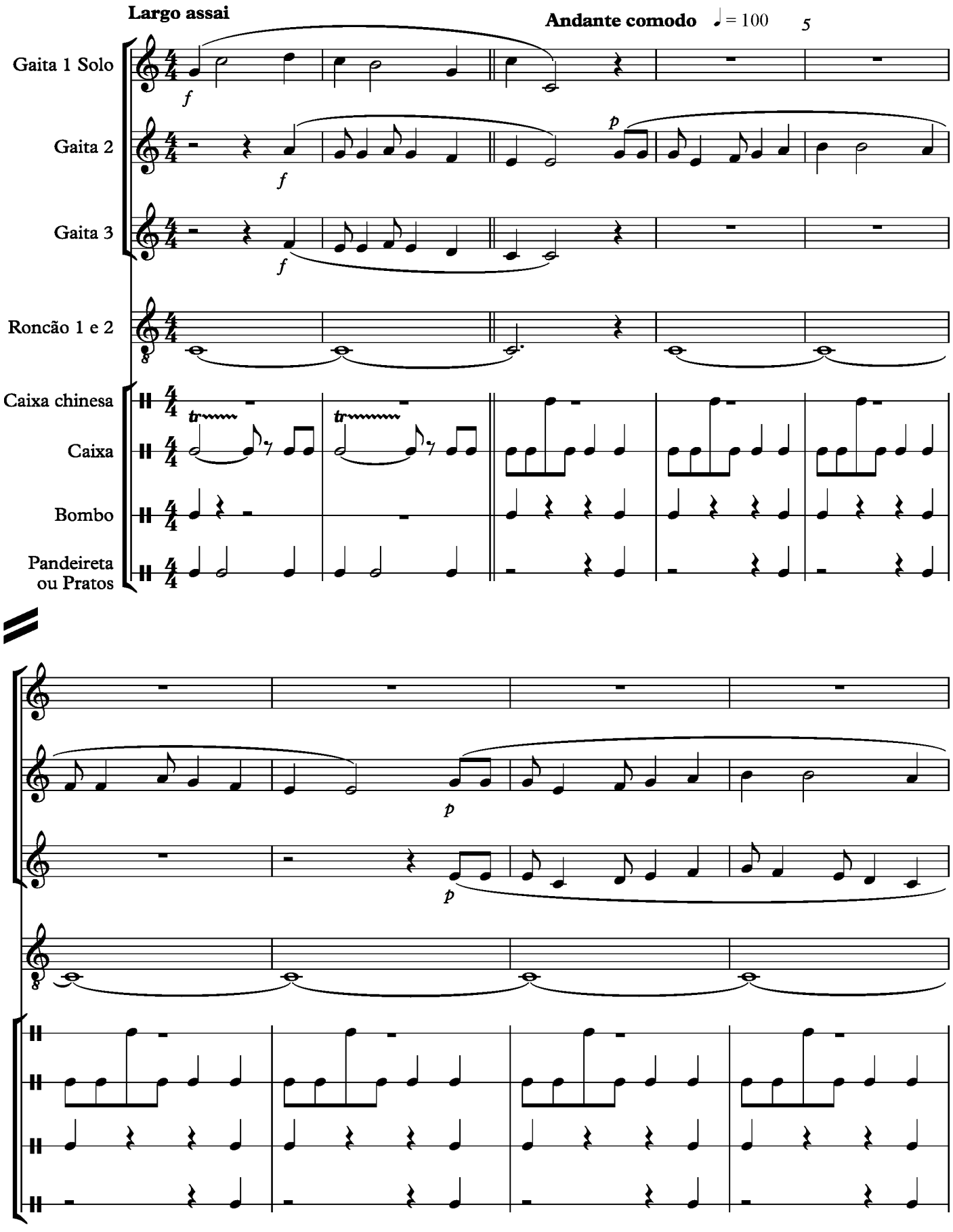

55
60
Tutti
p
Tutti
p
tr


65
tr
p
3
3
tr
tr


rall.°
70
1.
2.
3
3
3
3
3
3
1.
2.
tr
tr

O MENINO ESTÁ DORMINDO

[Canção de Natal Beirã]

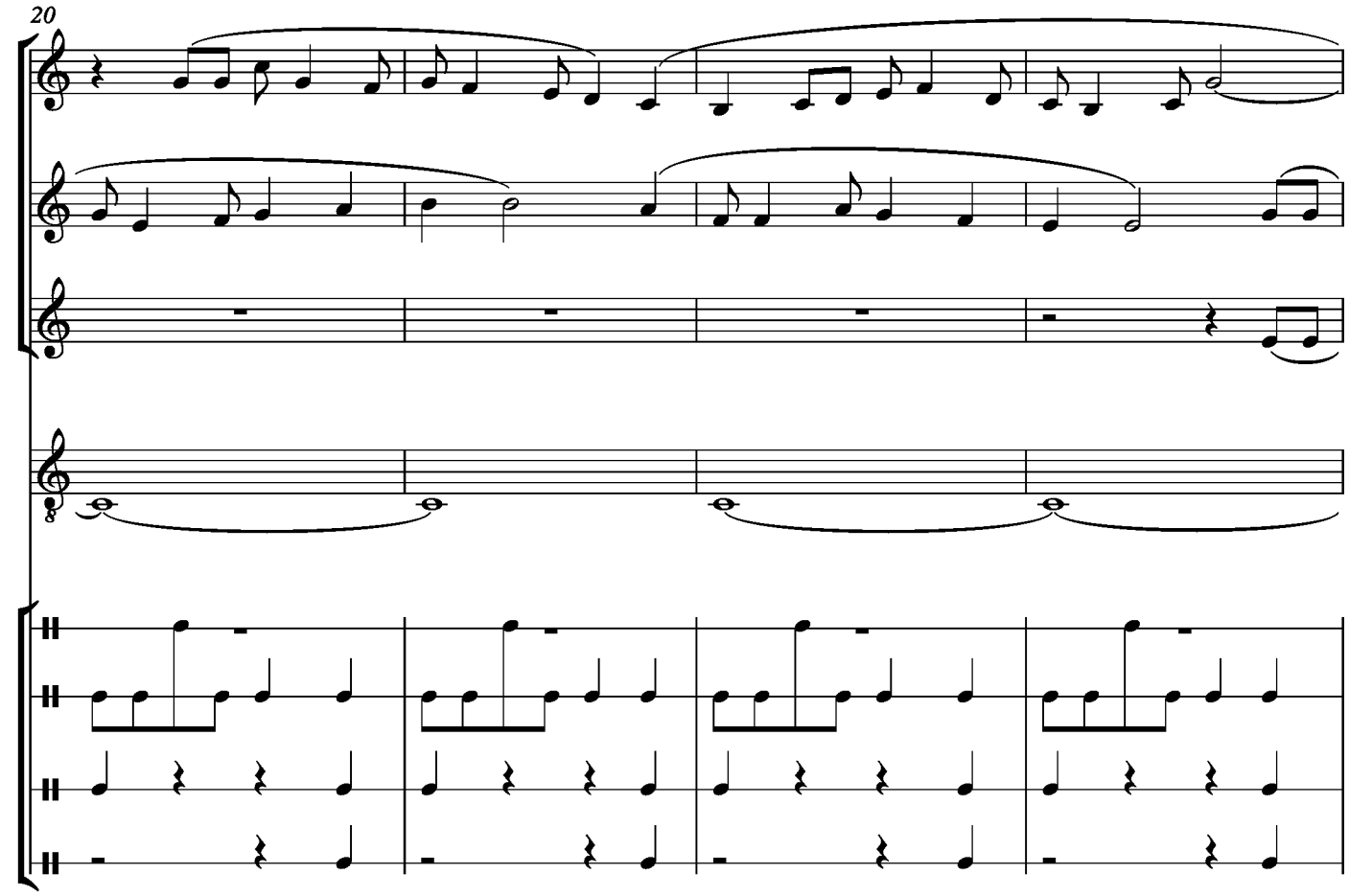


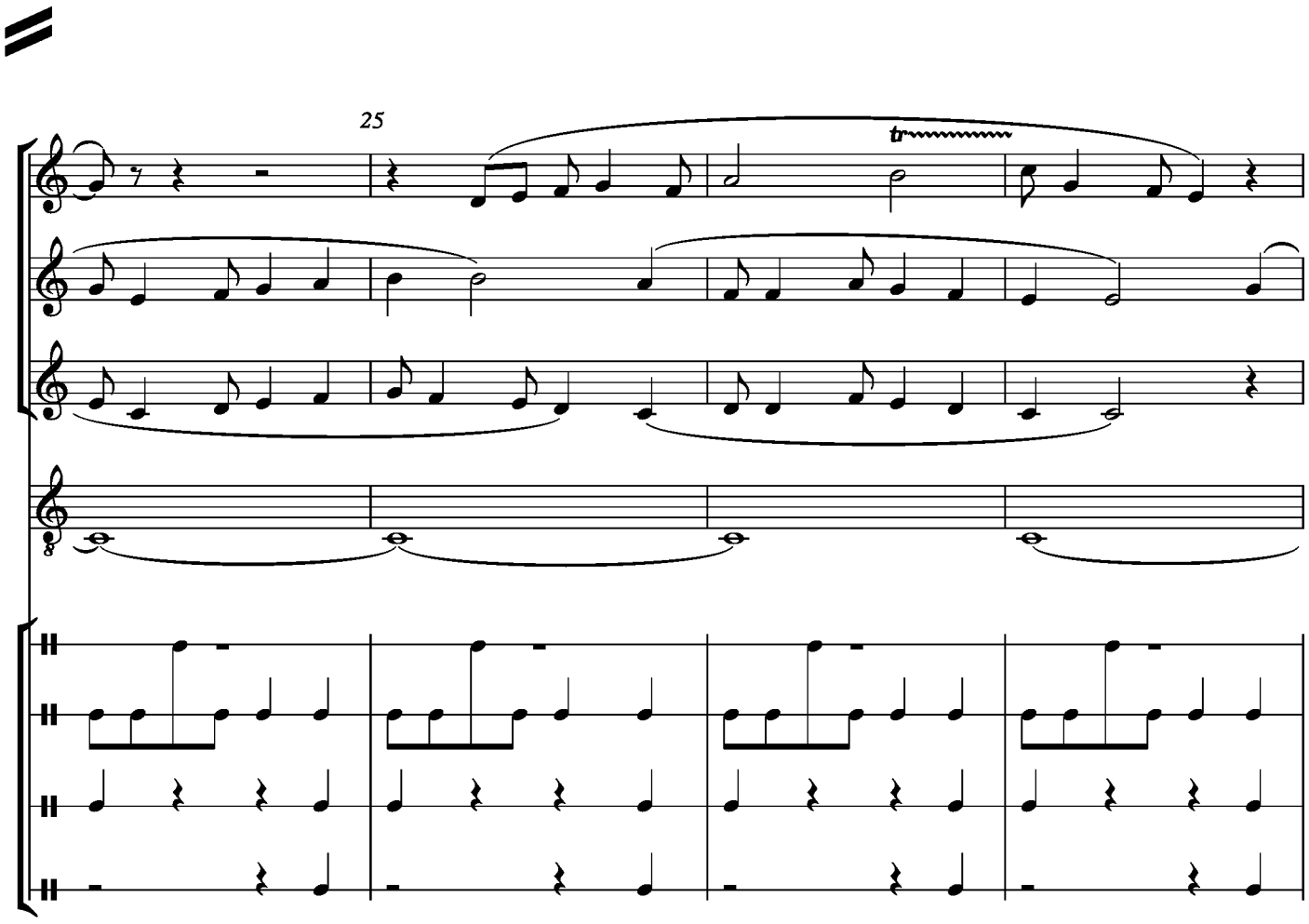
10

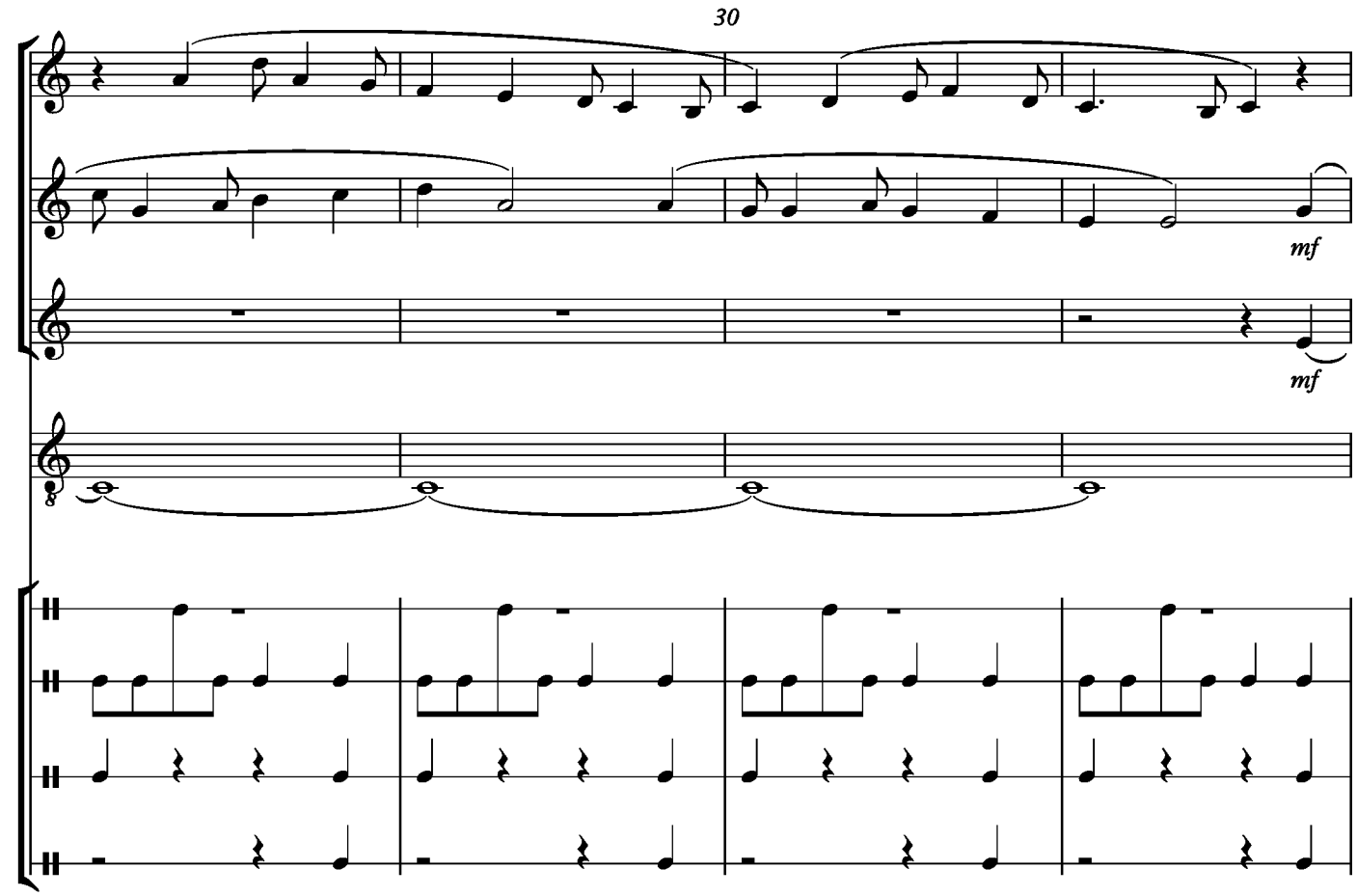
15

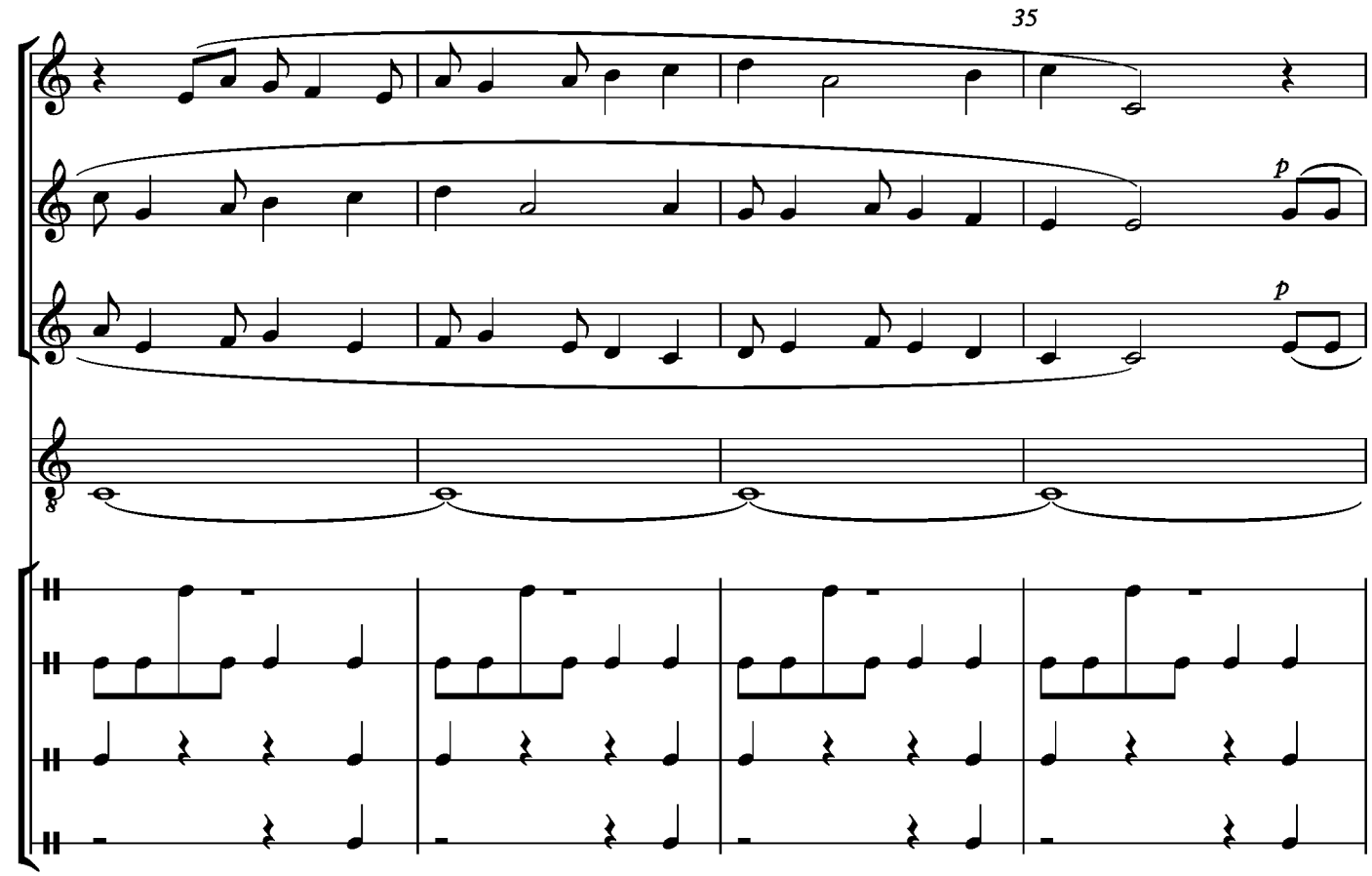
mf

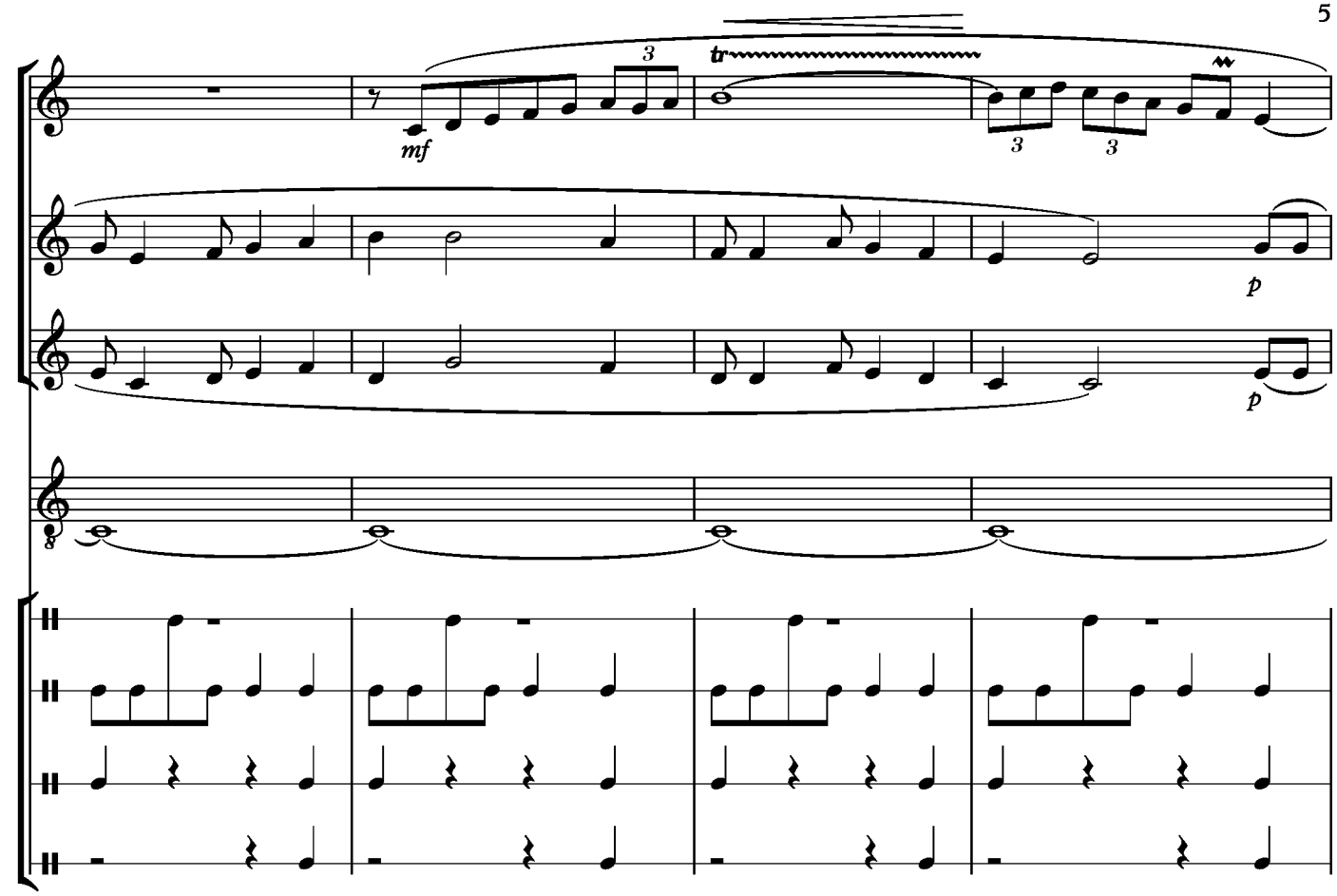
mf

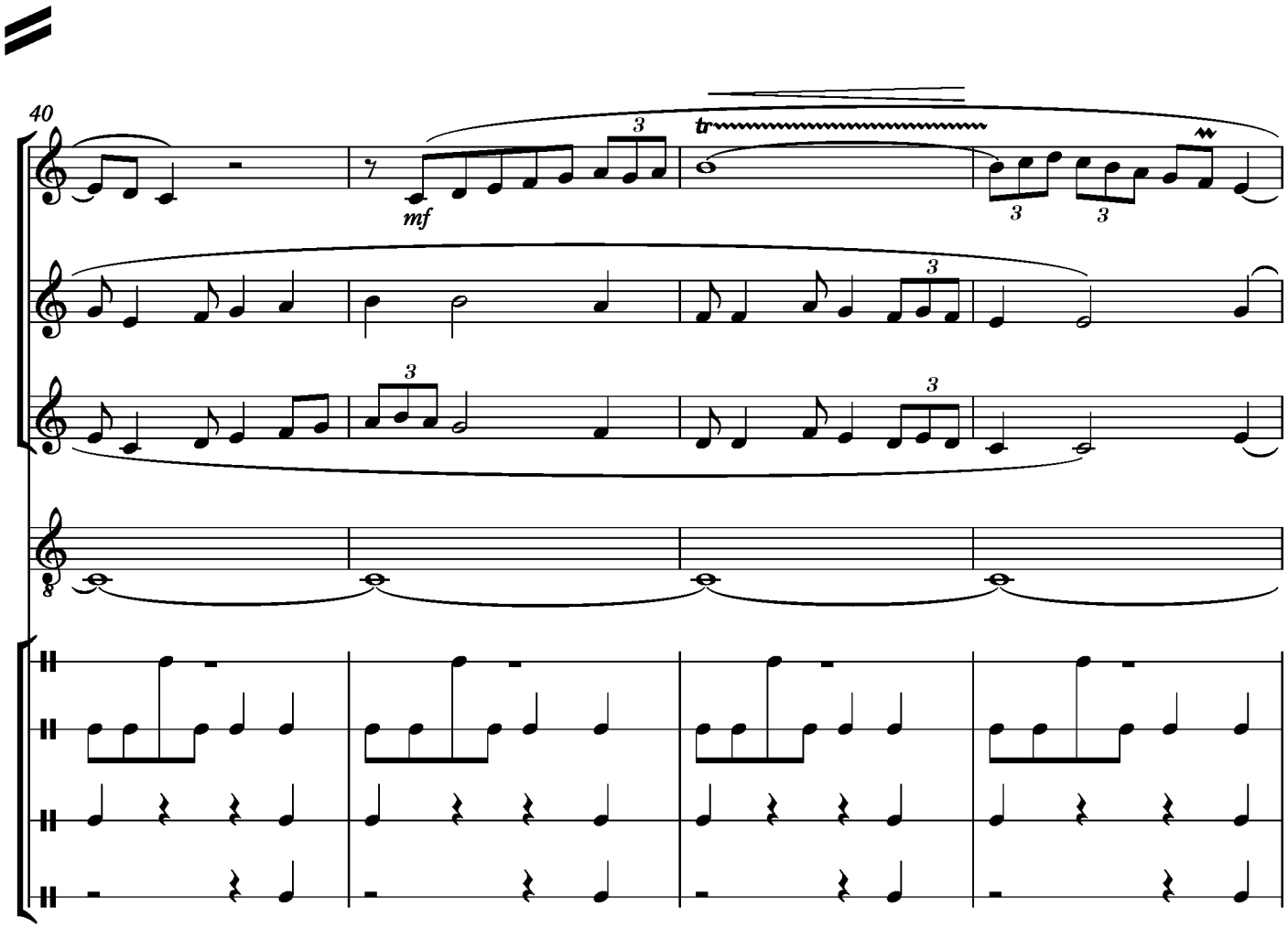

20

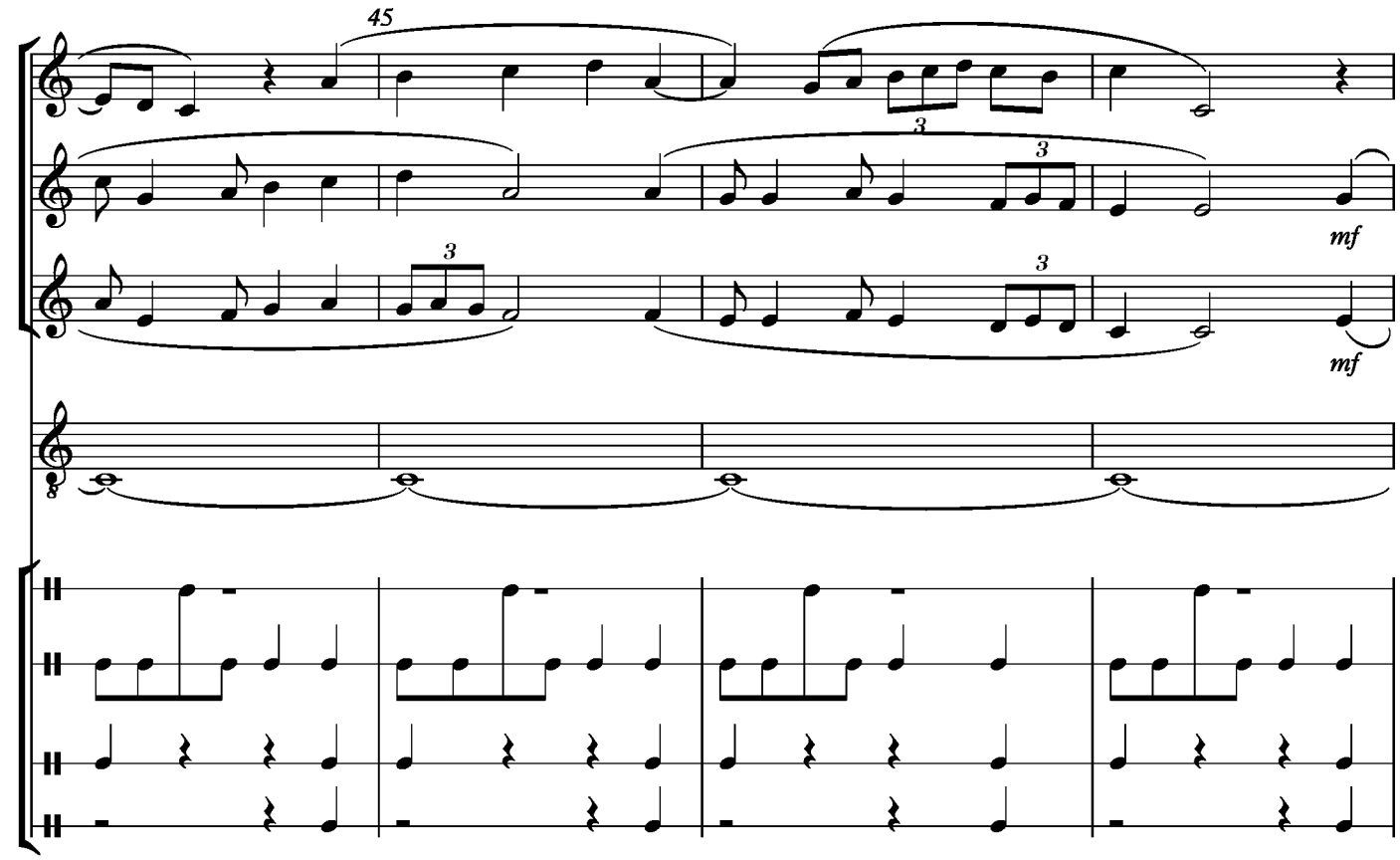

25
tr

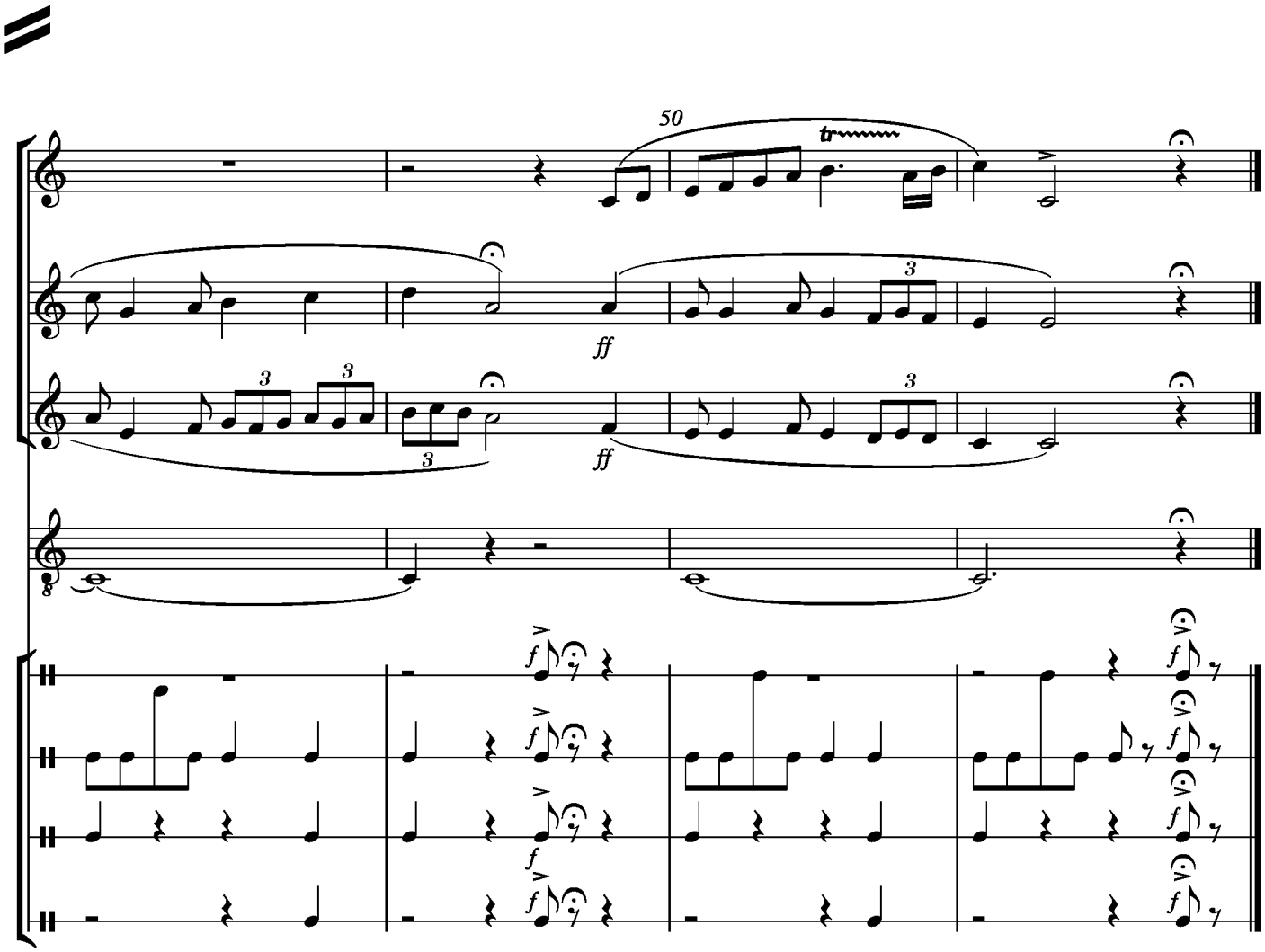

30
mf
mf


35
p
p


mf
tr
p
p


40
mf
tr


45
3
3
mf
3
3
mf


50
tr
ff
3
3
3
3
ff
f
f
f
f
f
f
f

HENRY-JOHN GAUNTLETT (1805-1876)

LA VOICI, LA NUIT DE DIEU

[CANTO DE NATAL]

Arranjo para Flauta, Trio de Gaitas de Foles
Órgão e Percussão

por

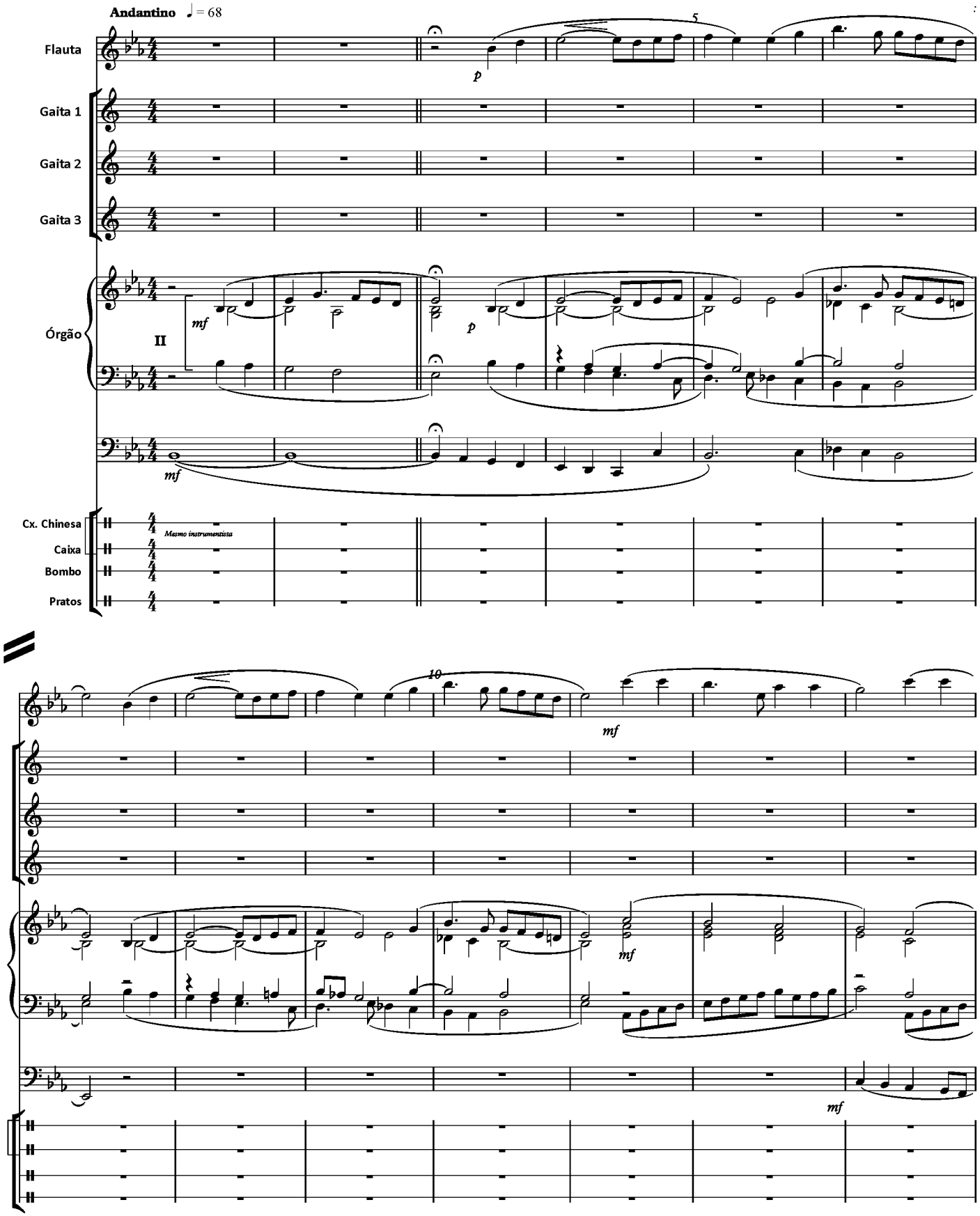
JORGE ALVES BARBOSA

Viana do Castelo - 2022

LA VOICI, LA NUIT DE DIEU

[CANTO DE NATAL

Música: H.-J. Gauntlett (1805-1876)
Arr.º de Jorge Alves Barbosa



15

p

p

p

20

mf

mf

mf

I

mf

mf

25

p

II p

30

Solo

35

mf

mf Tutti

mf

I

mf

mf

40

1.2.

3.

mf

mf

mf

mf

p

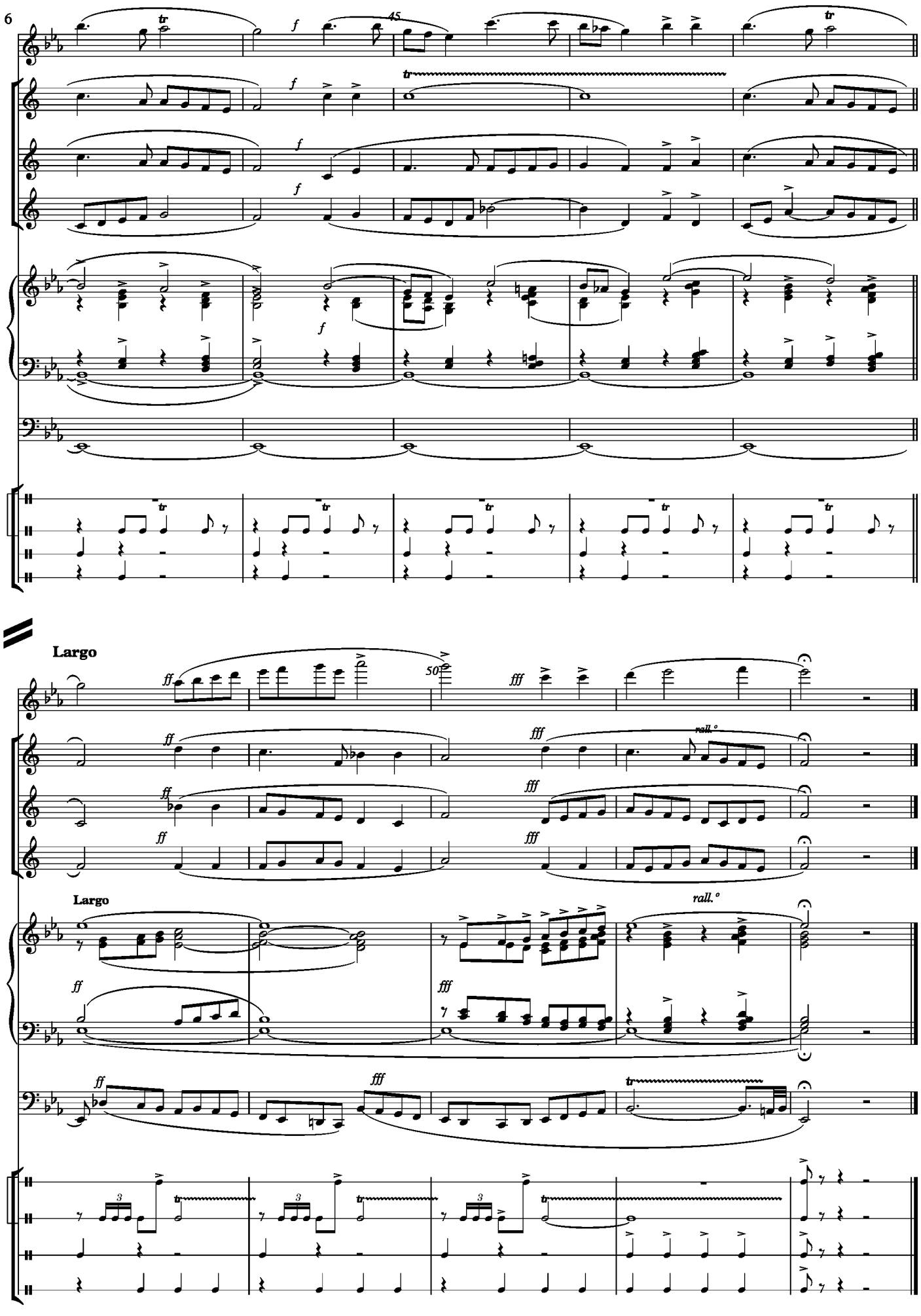
p

1.2.

3.

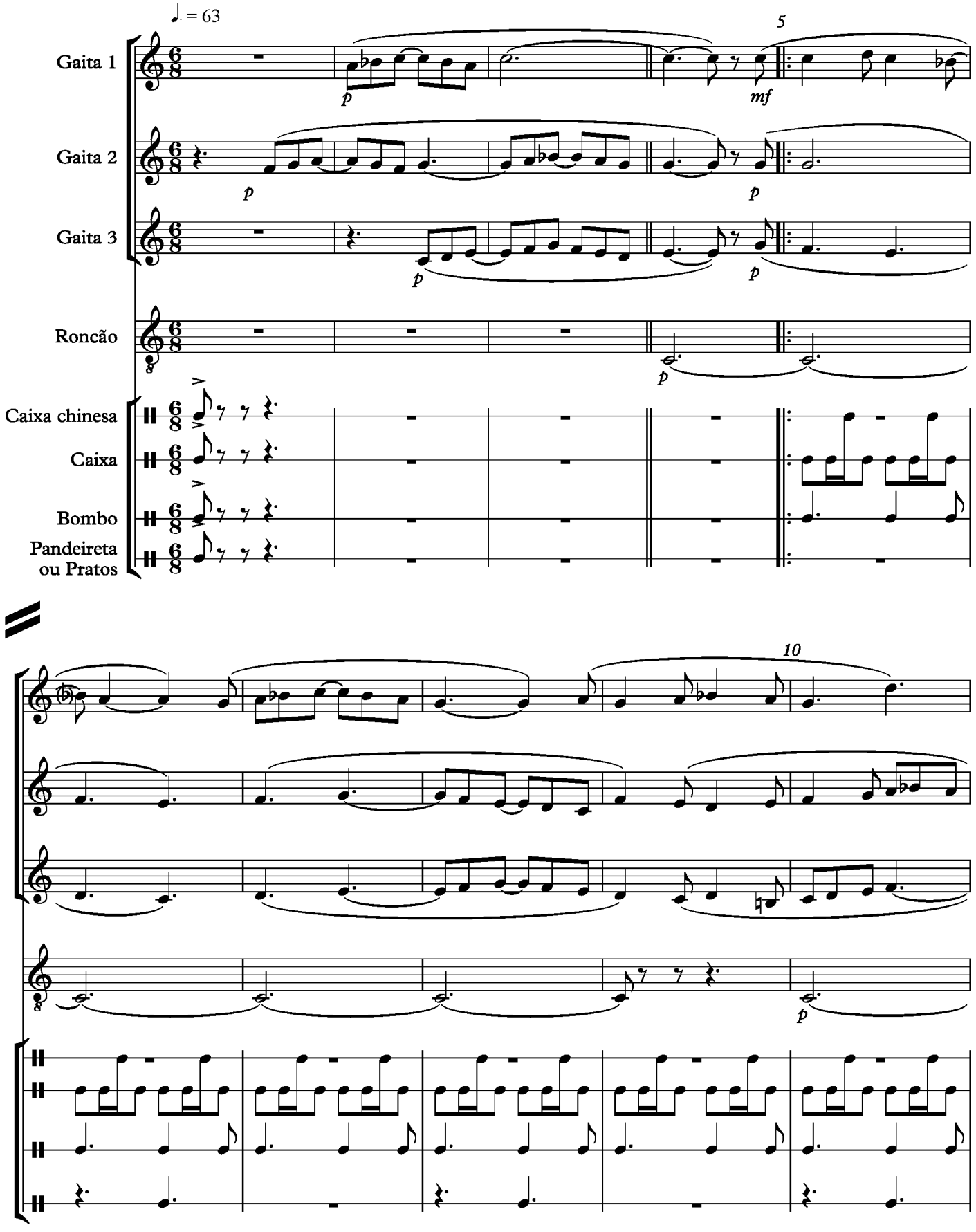
tr

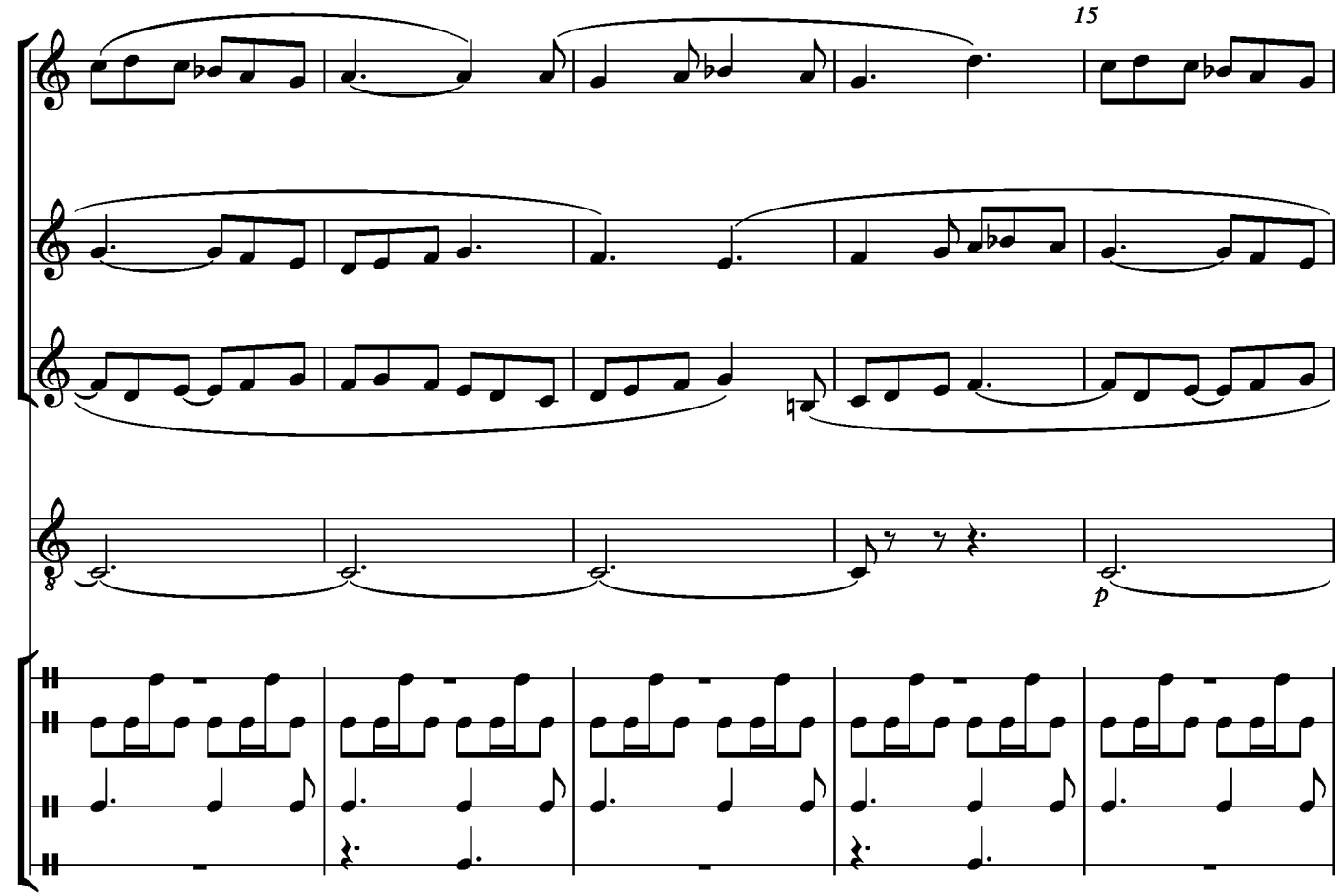
tr

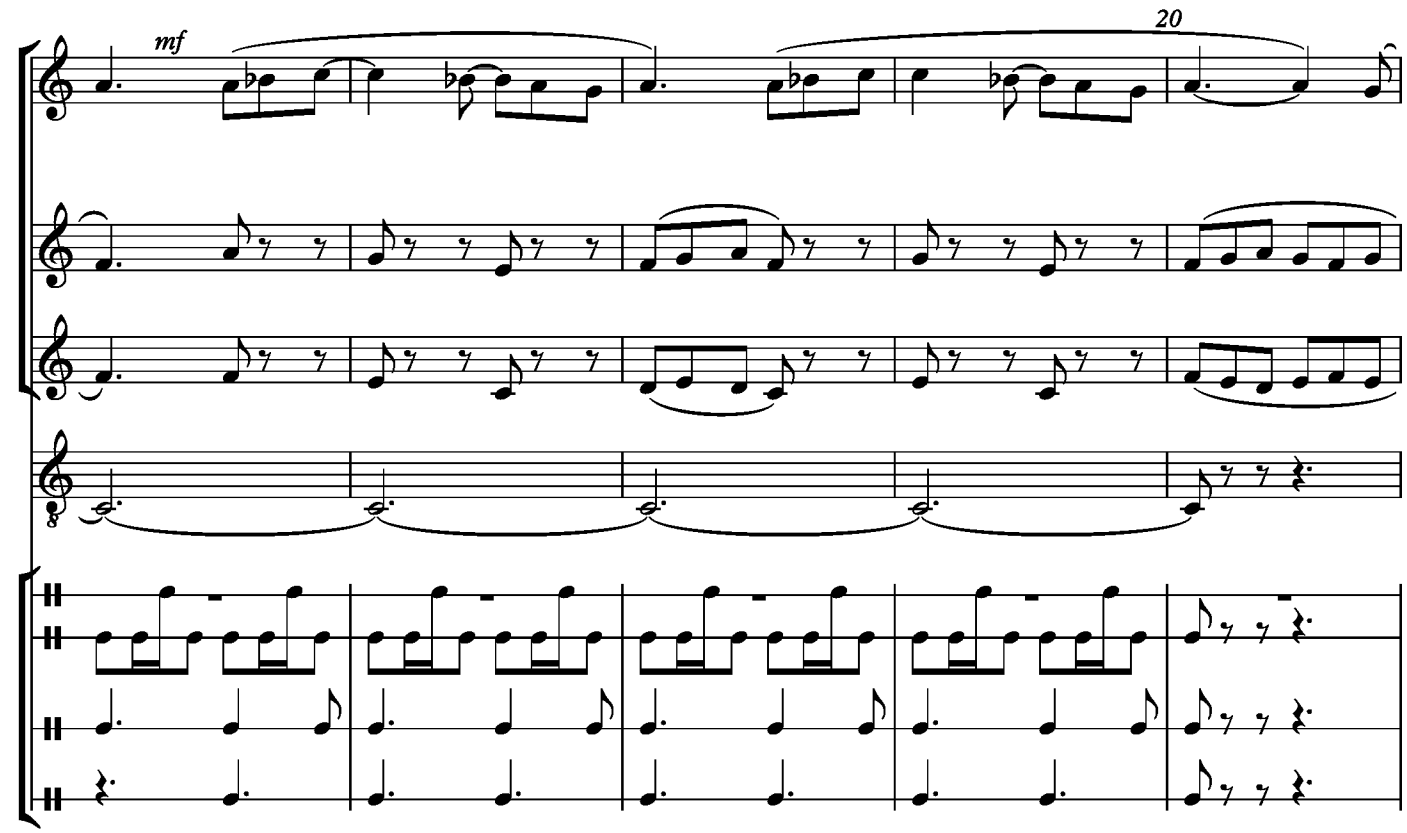

45
f
tr
Largo
ff
fff
50
rall.°
Largo
rall.°

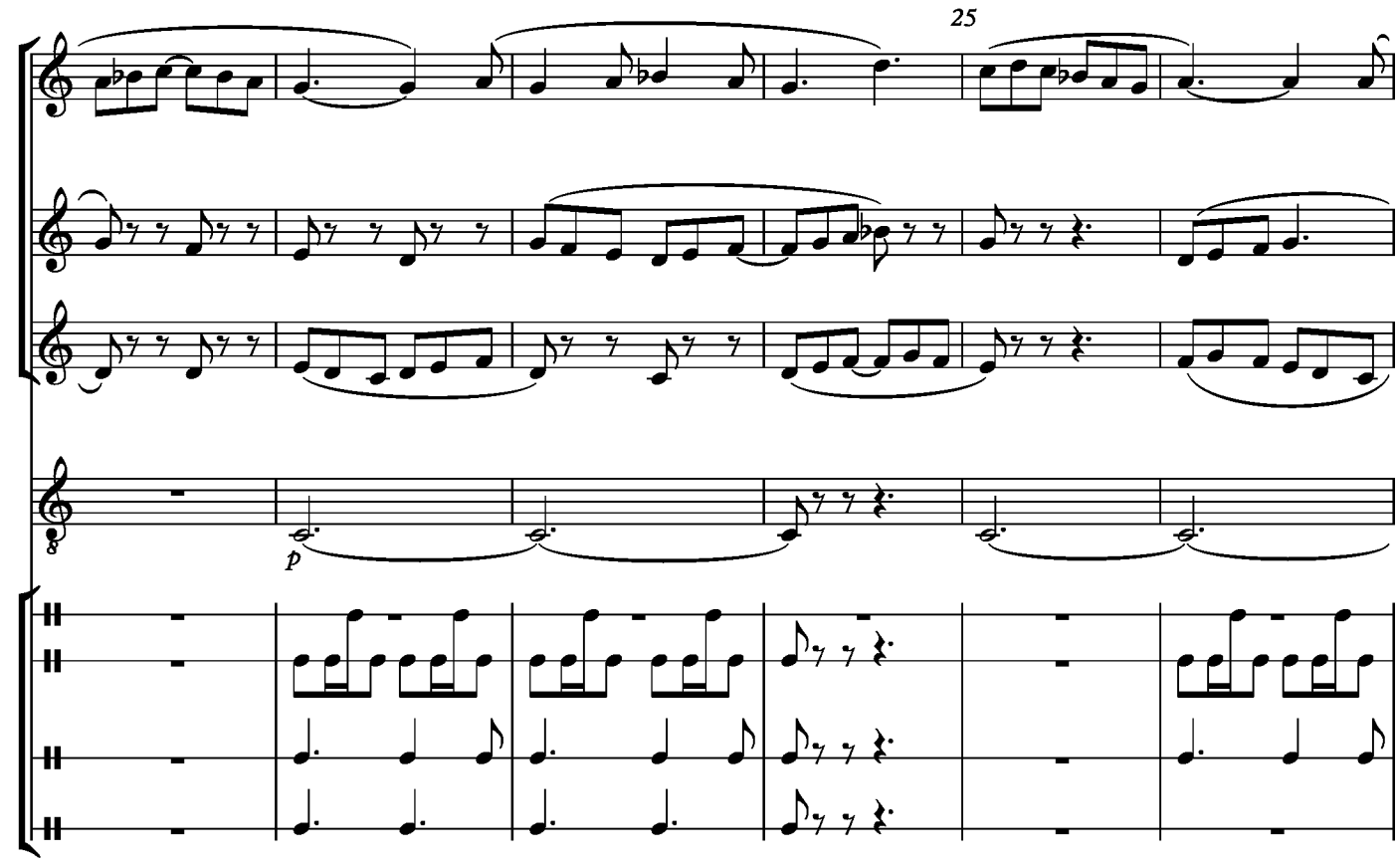
TU SCENDI DALLE STELLE

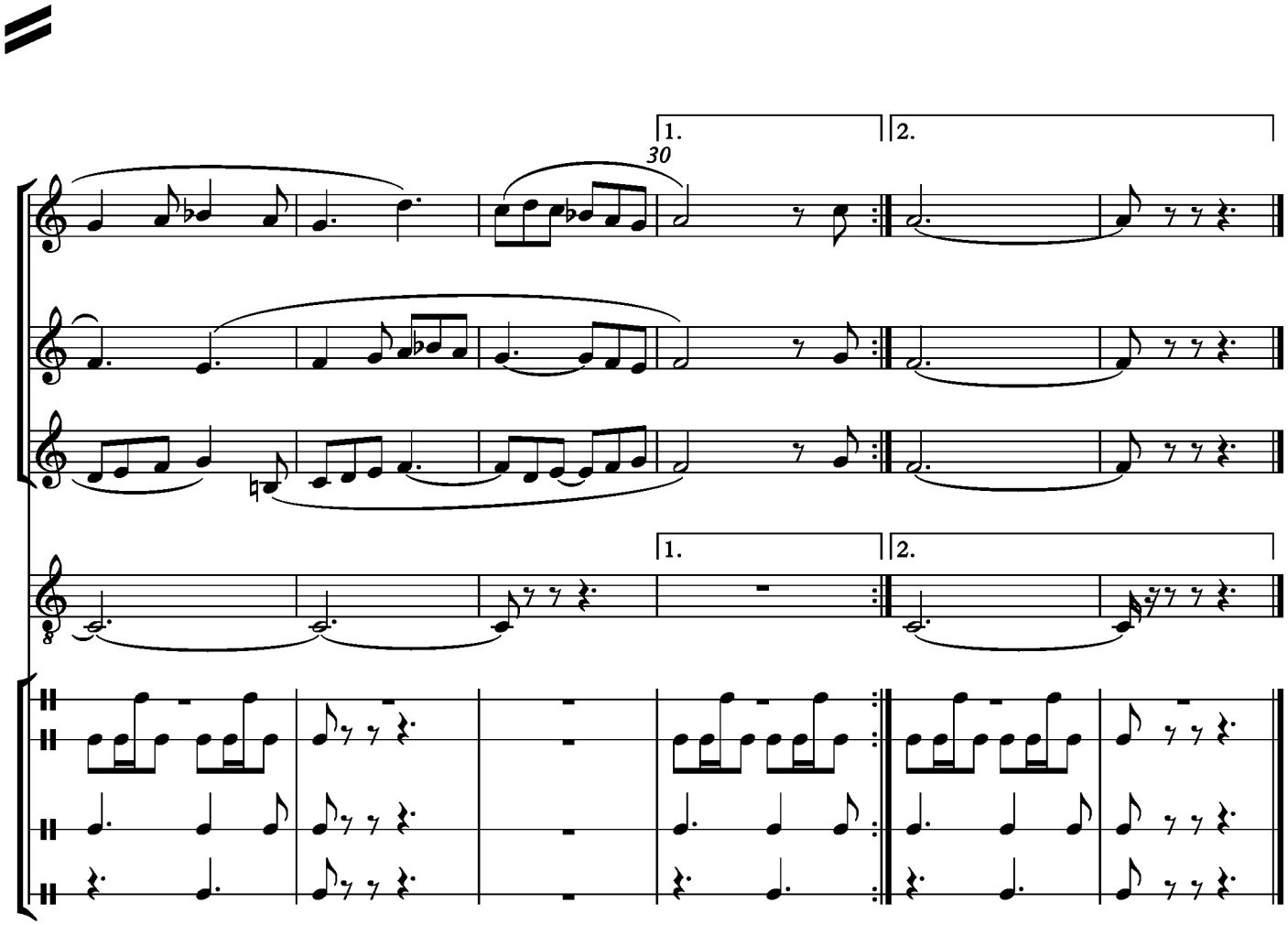
[Canção de Natal italiana]




15
p

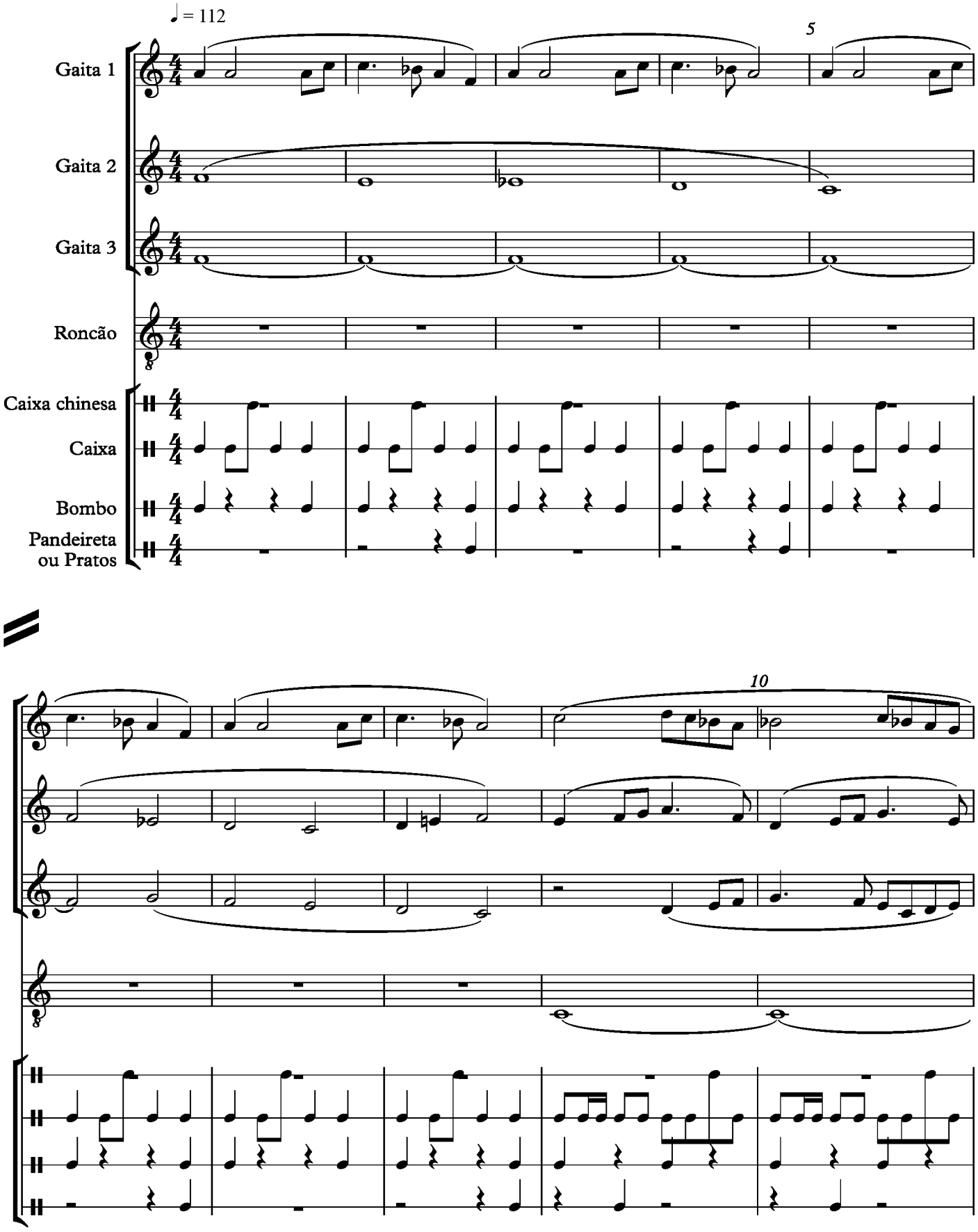

mf
20

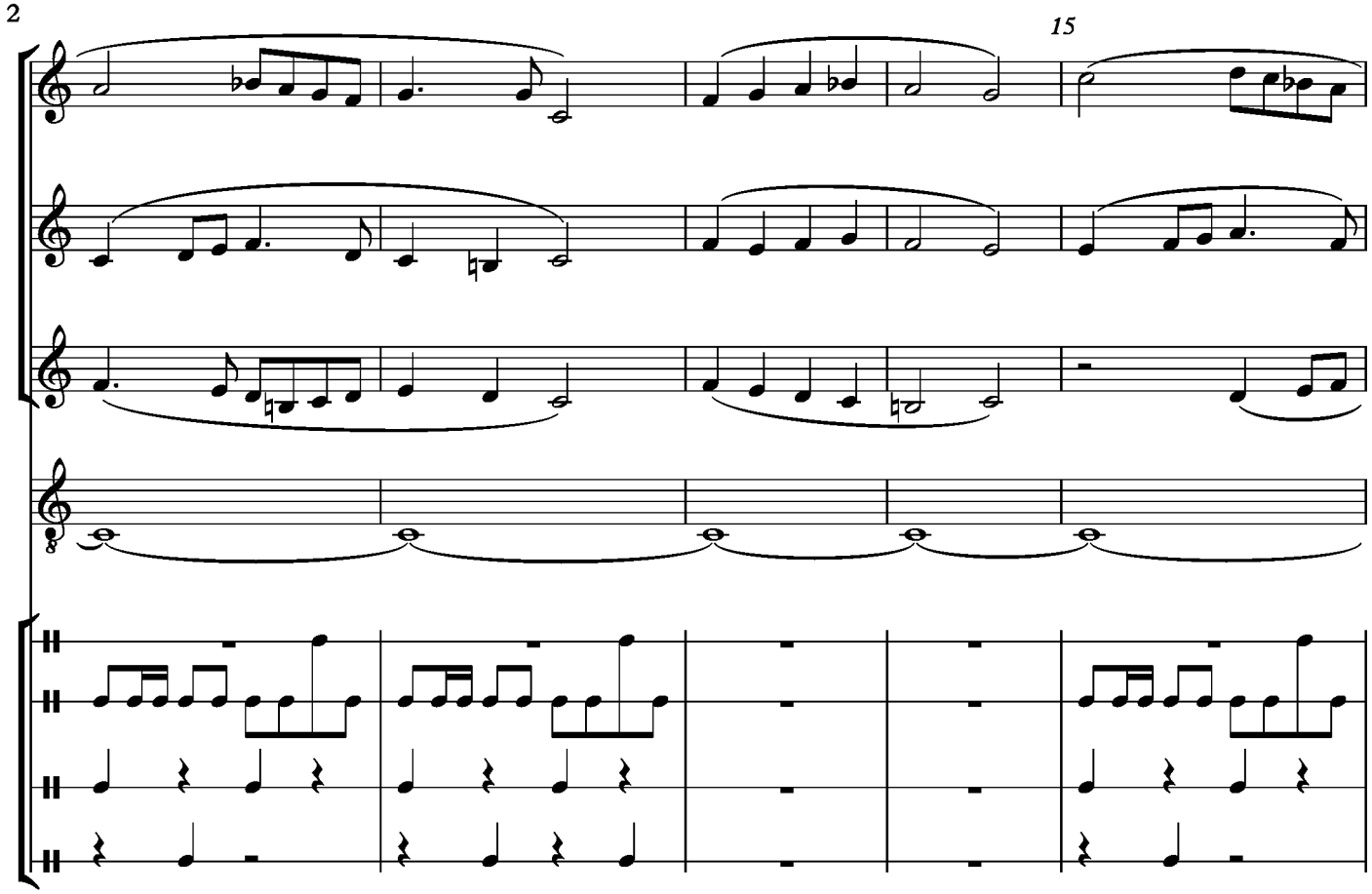

25
p

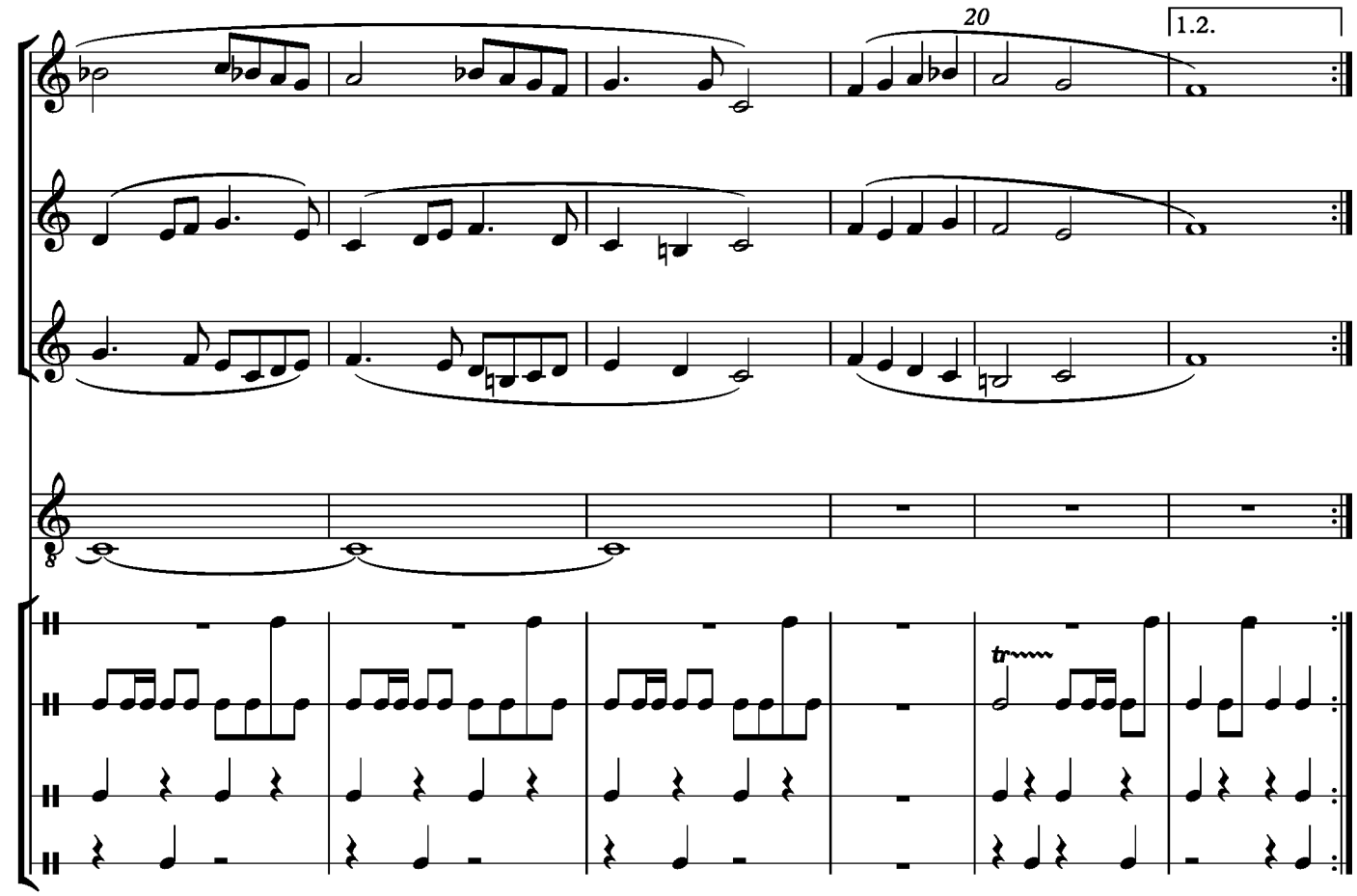

30
1.
2.
1.
2.

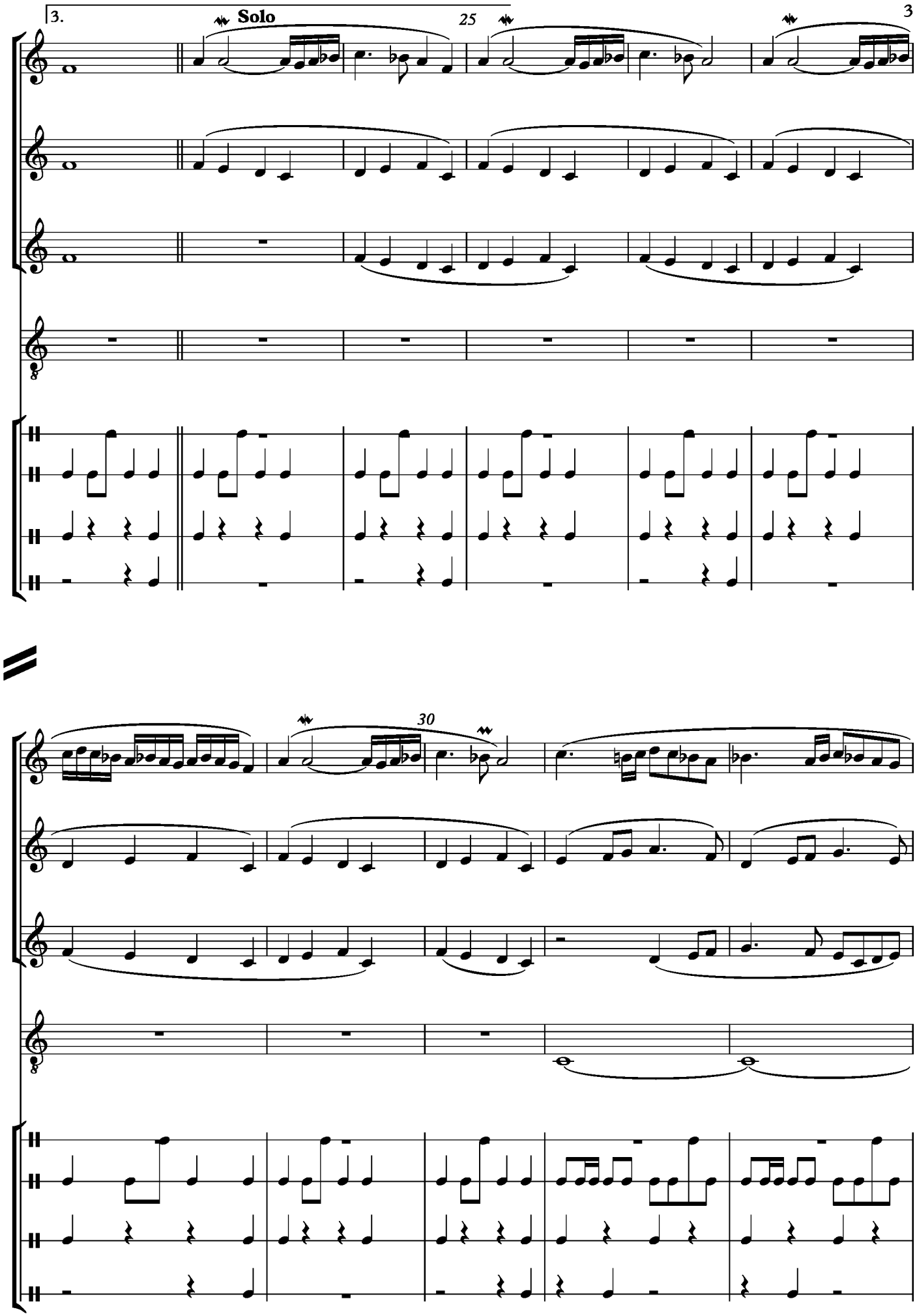
AH! VINDE TODOS À PORFIA

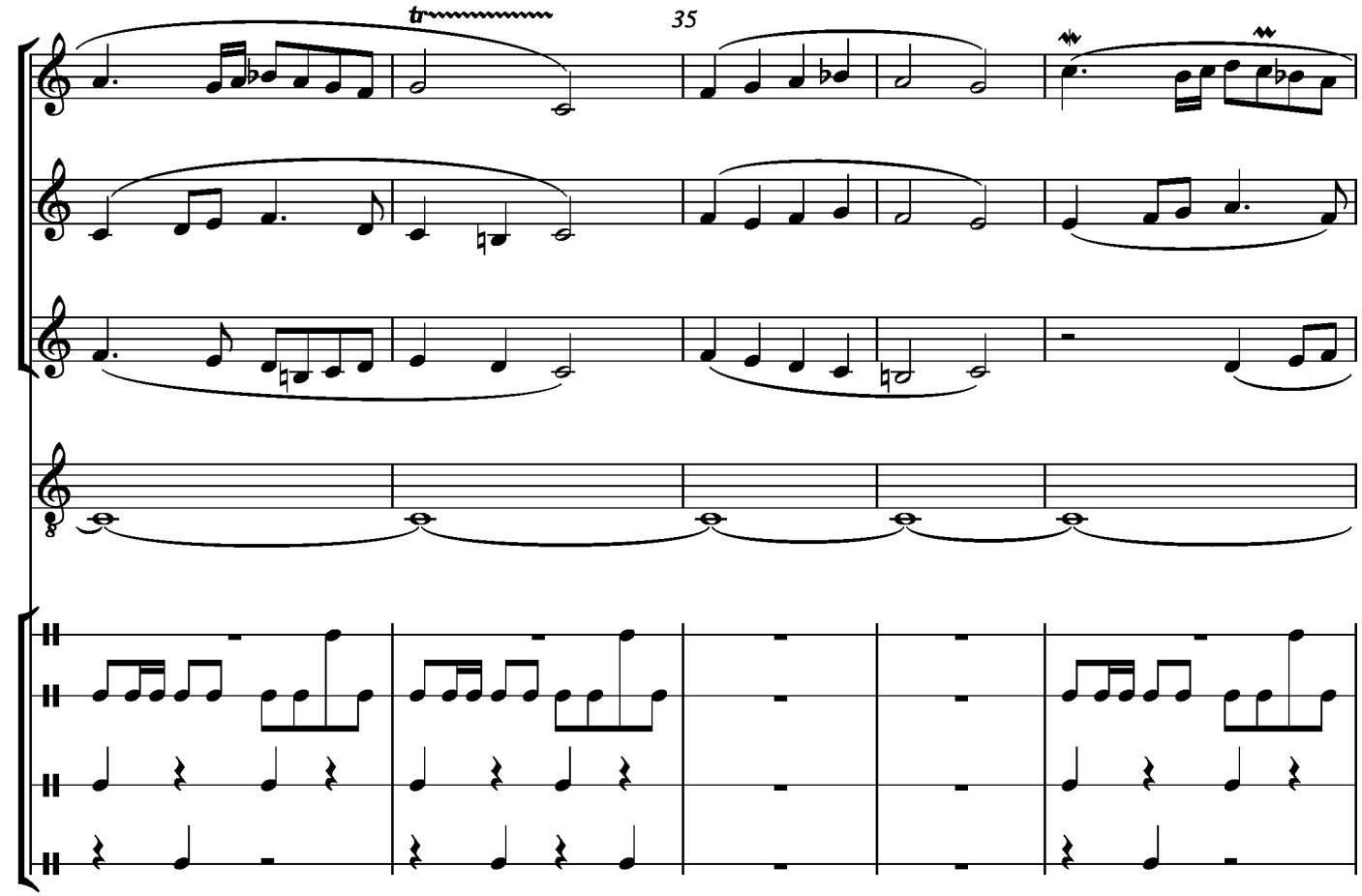
[Canção de Natal francesa]

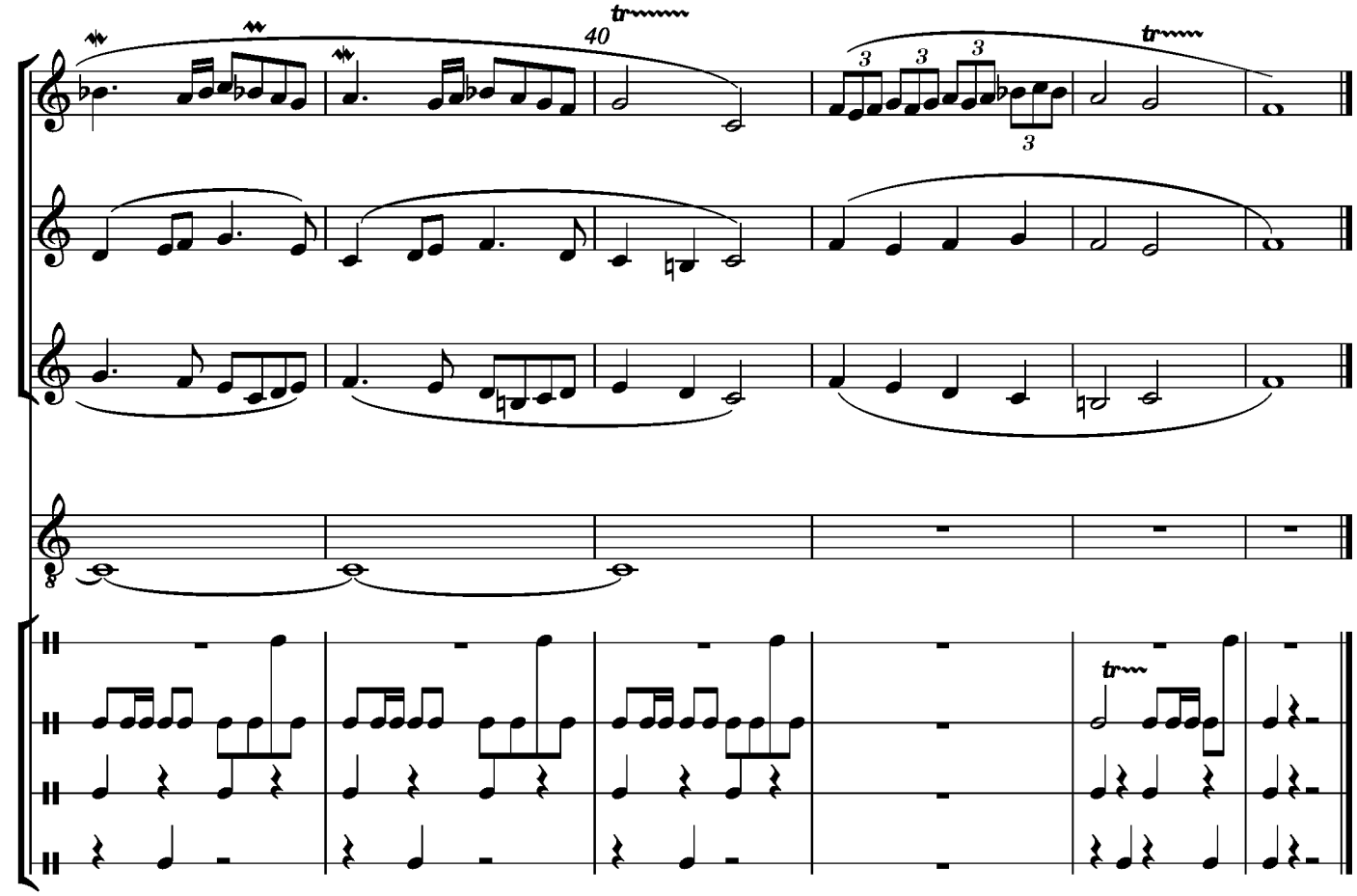



15


20
1.2.
tr

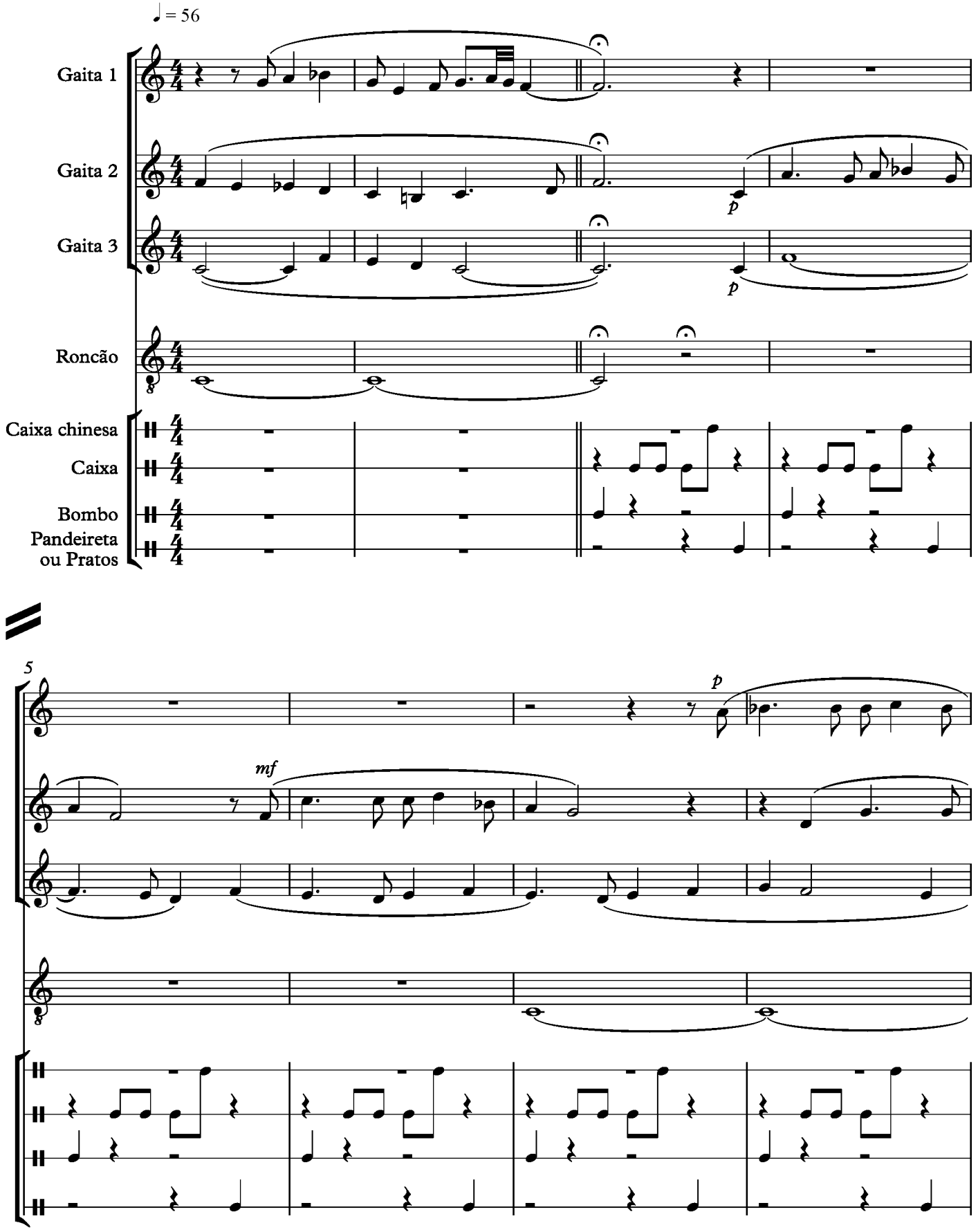

3.
Solo
25
30

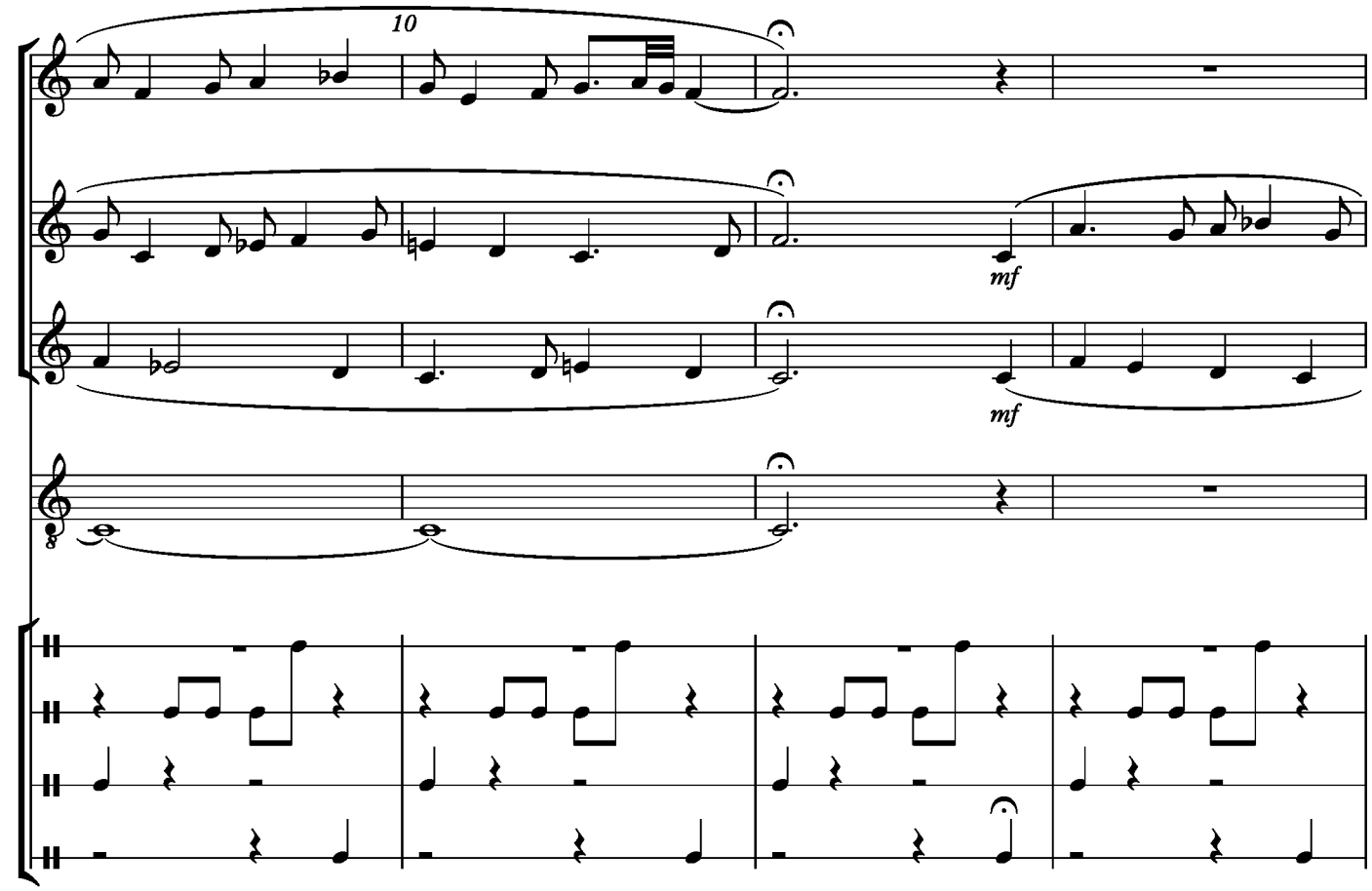

35

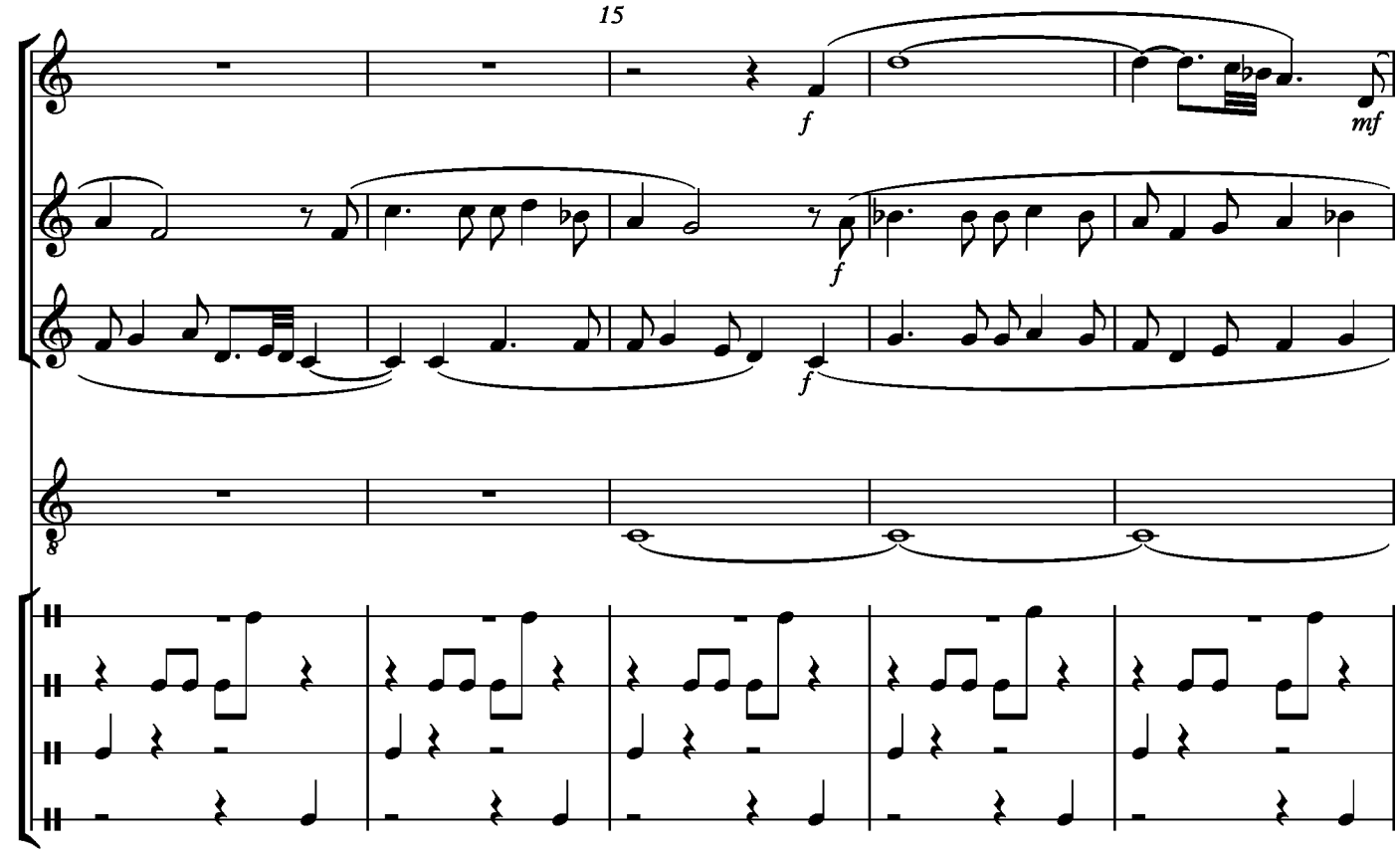

40

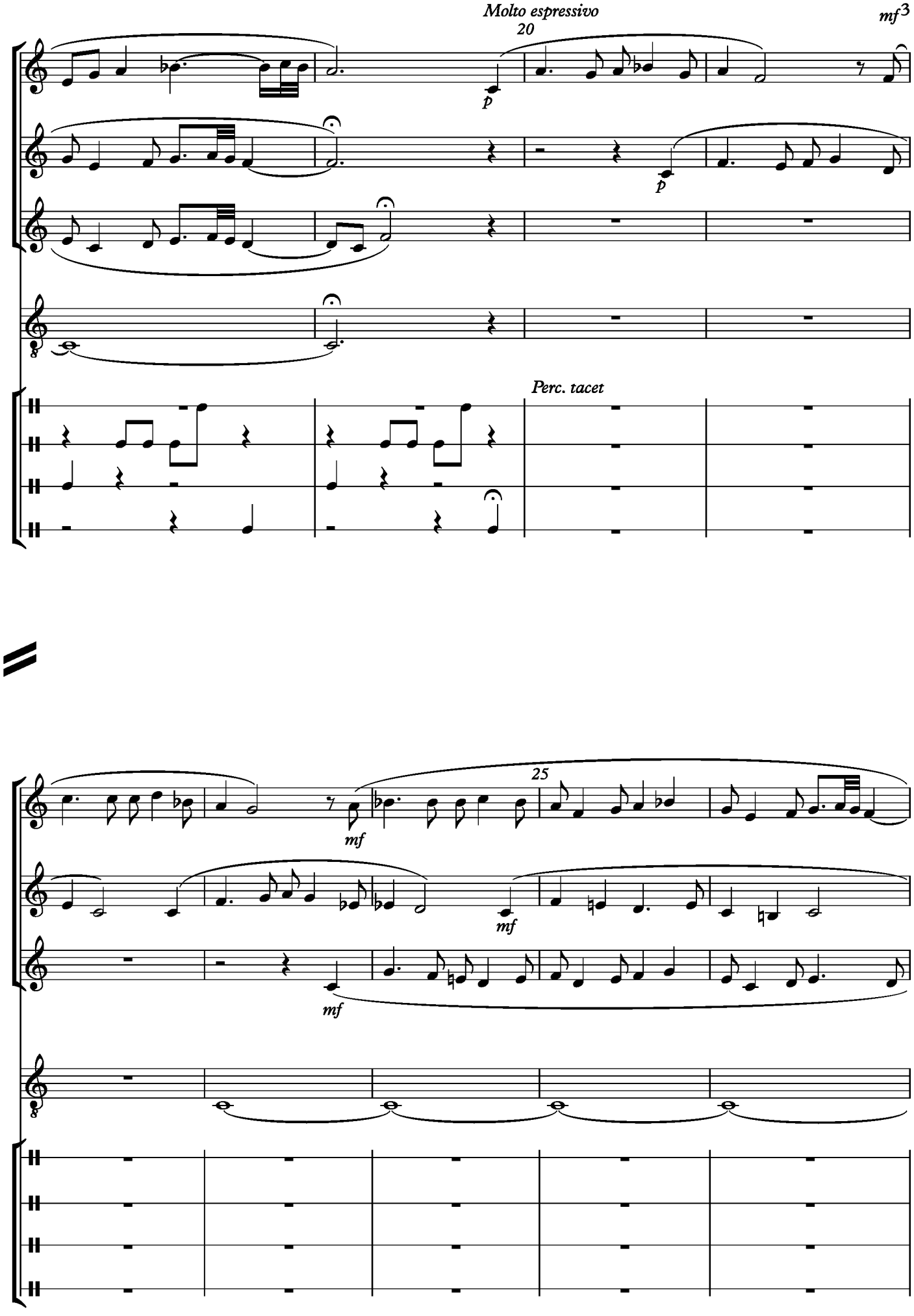
EU HEIDE-IR AO PRESÉPIO

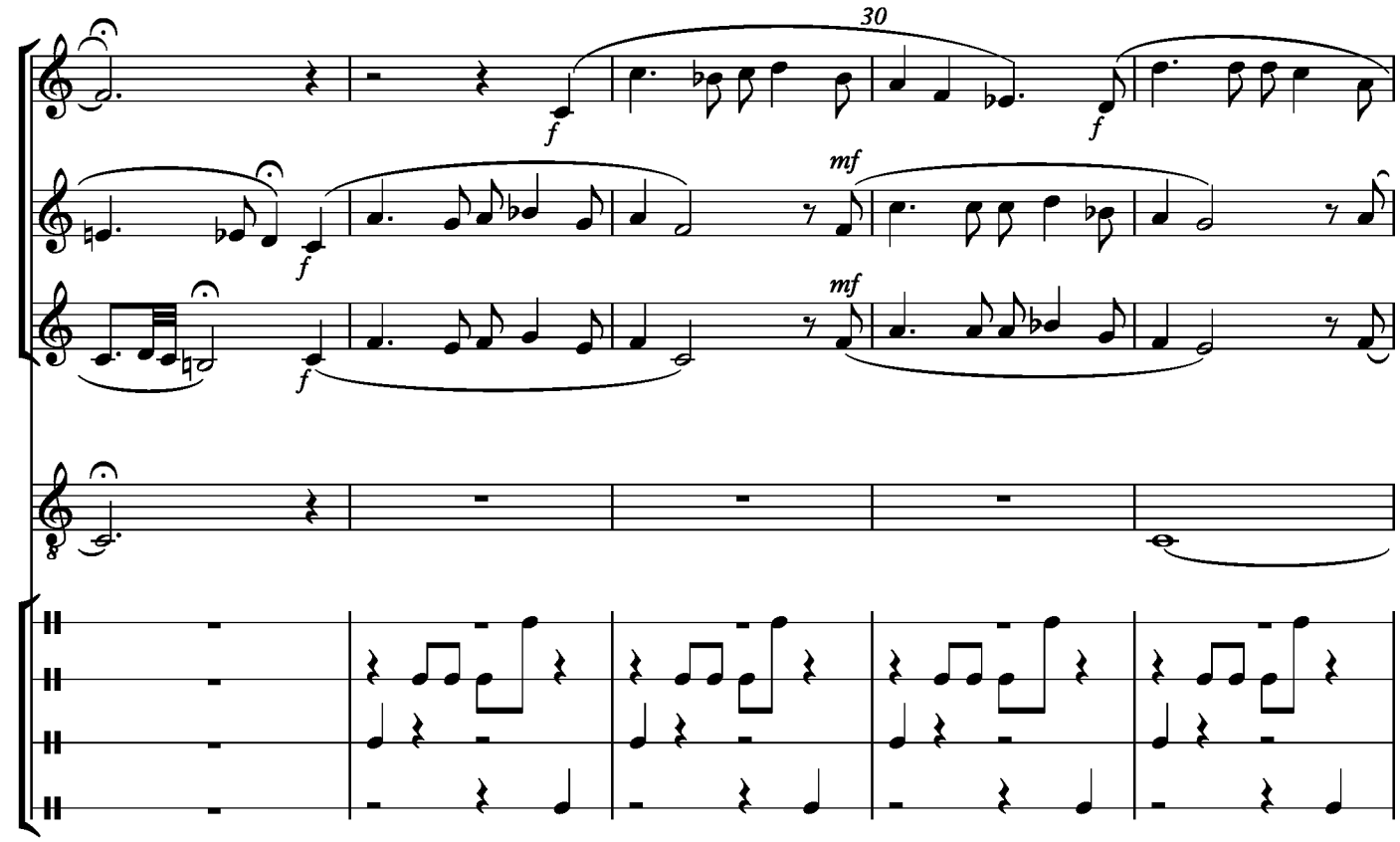
[Canção de Natal alentejana]

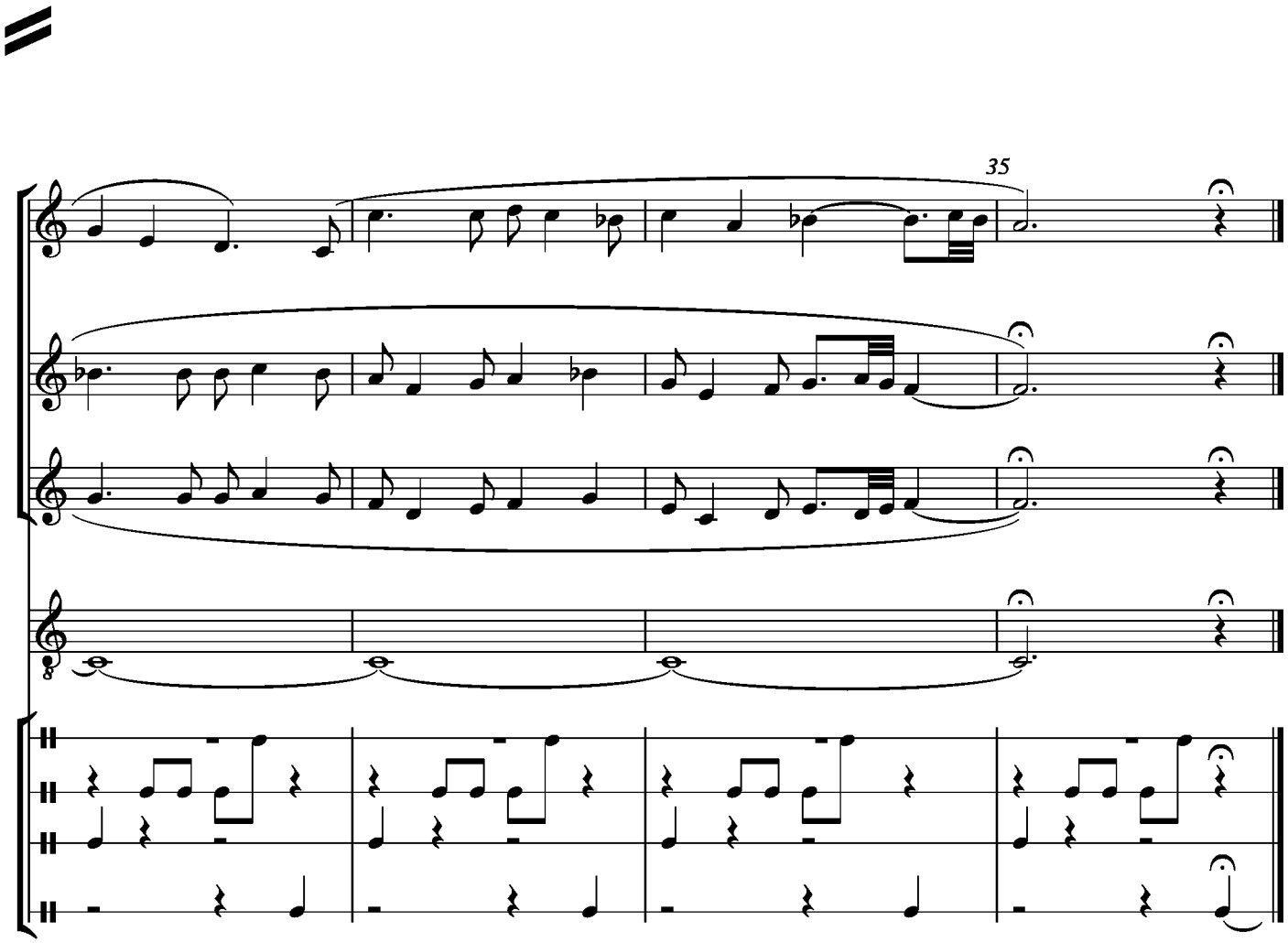



10
mf
mf


15
f
mf
f
f

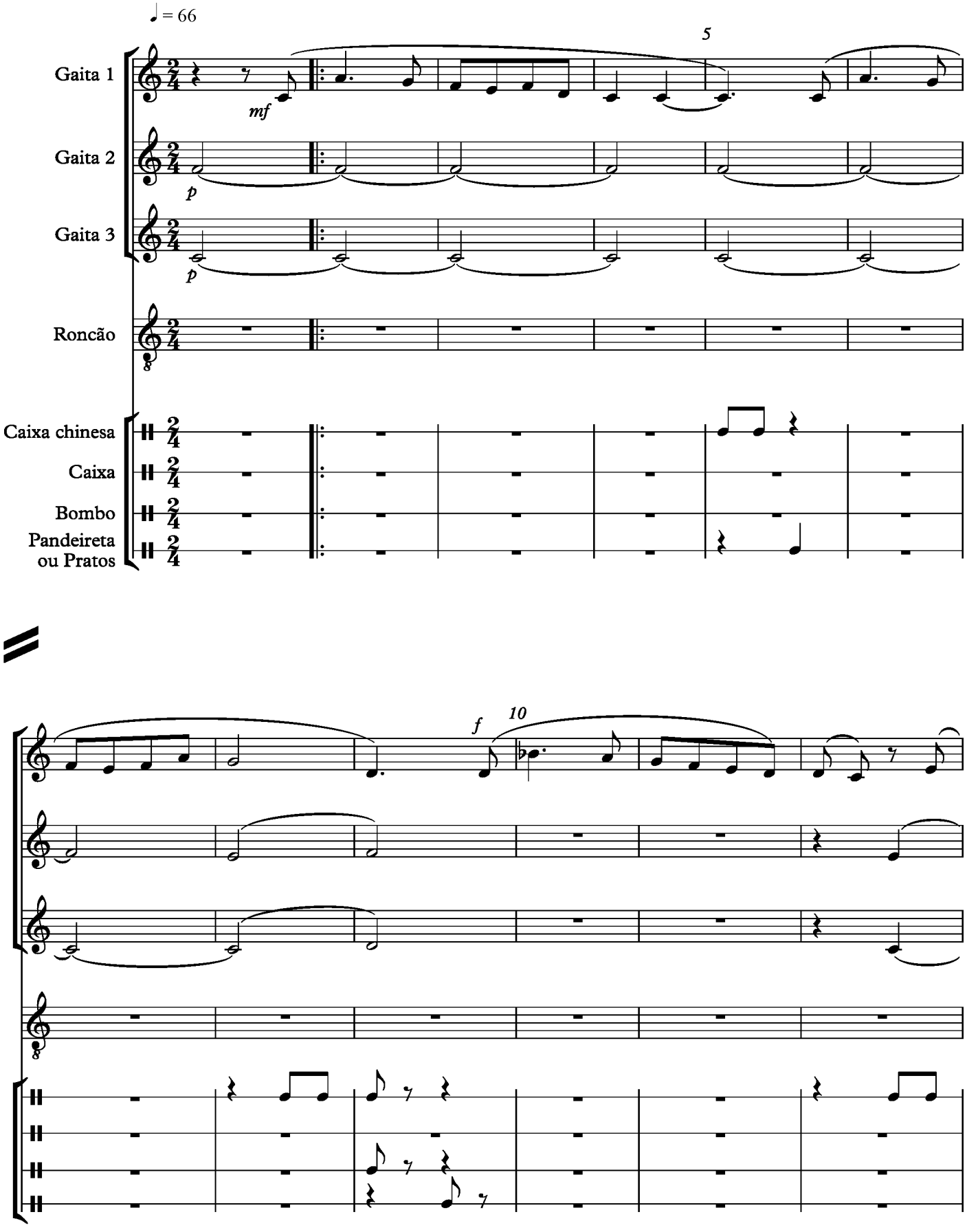

Molto espressivo
20
mf 3
p
p
Perc. tacet
25
mf
mf
mf

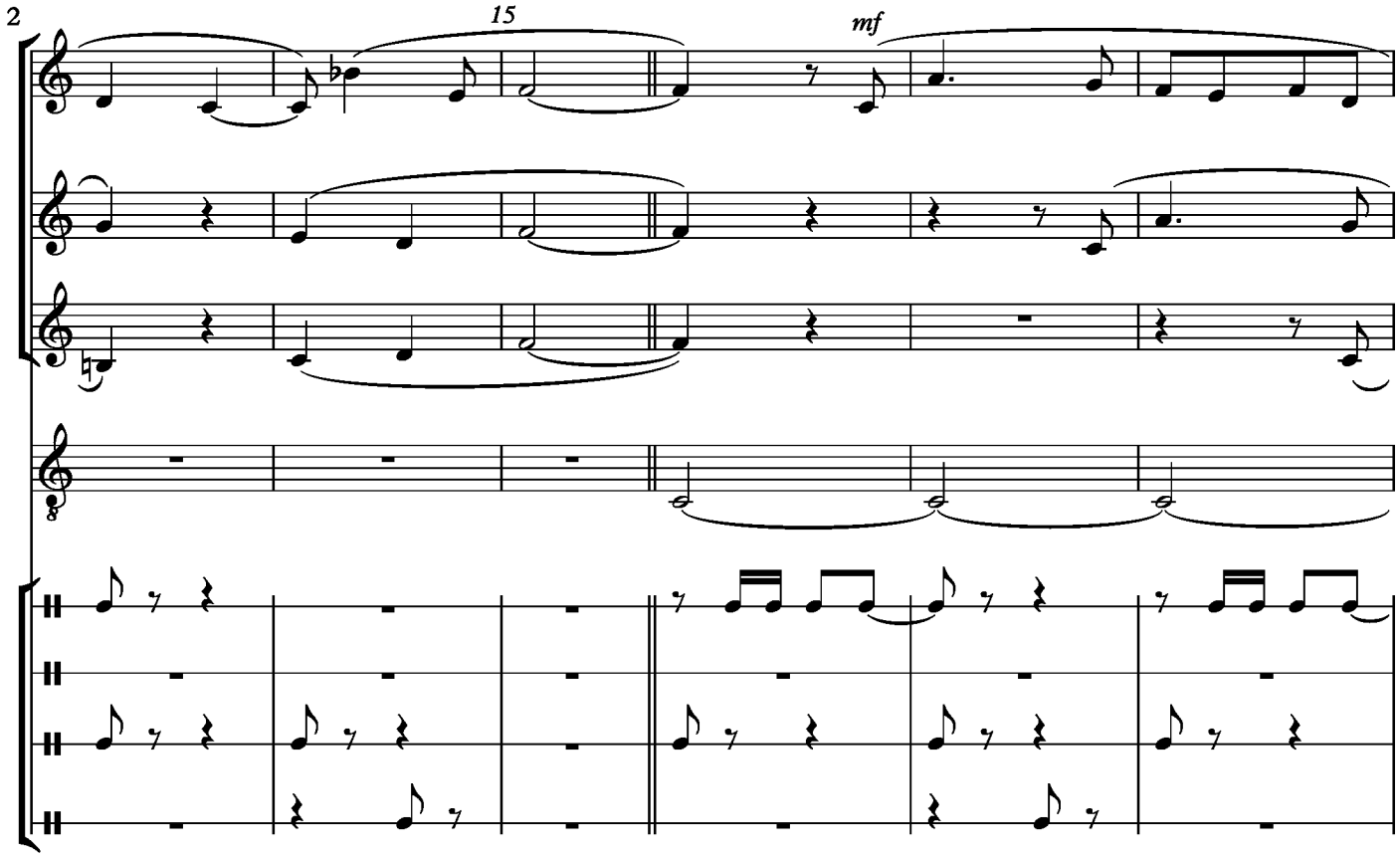

30
f
f
f
mf
mf

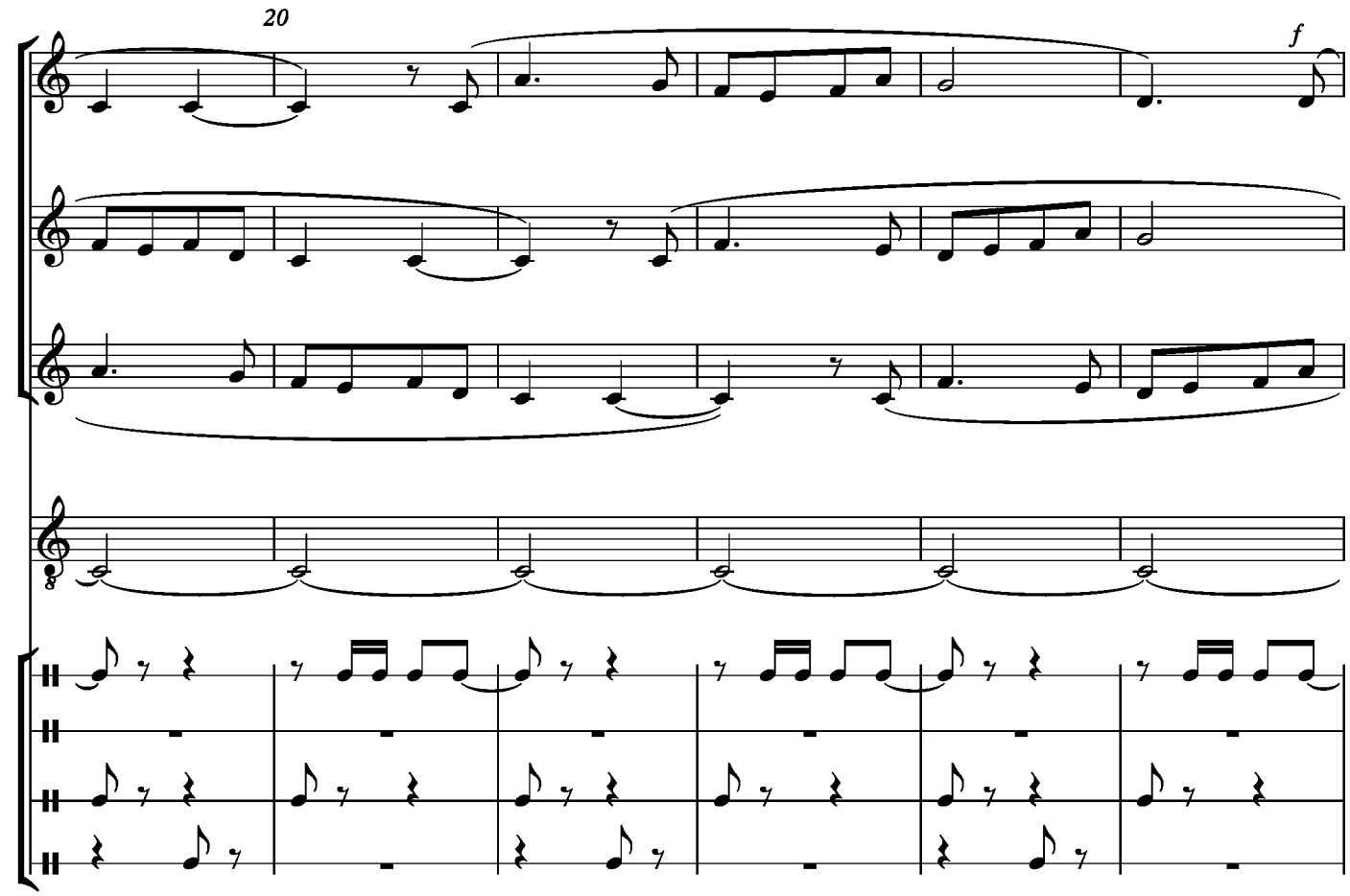

35

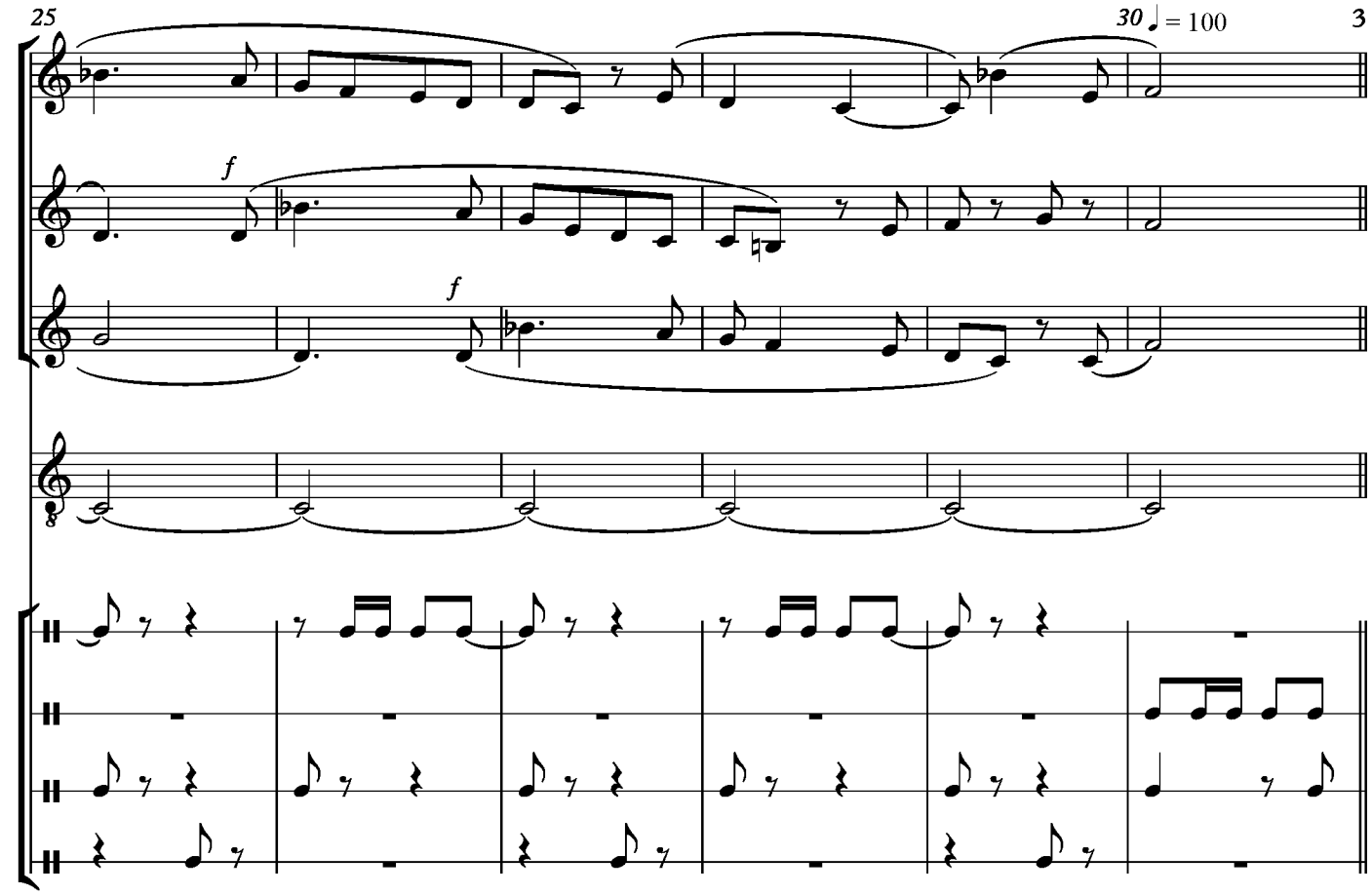
EU HEI-DE DAR AO MENINO

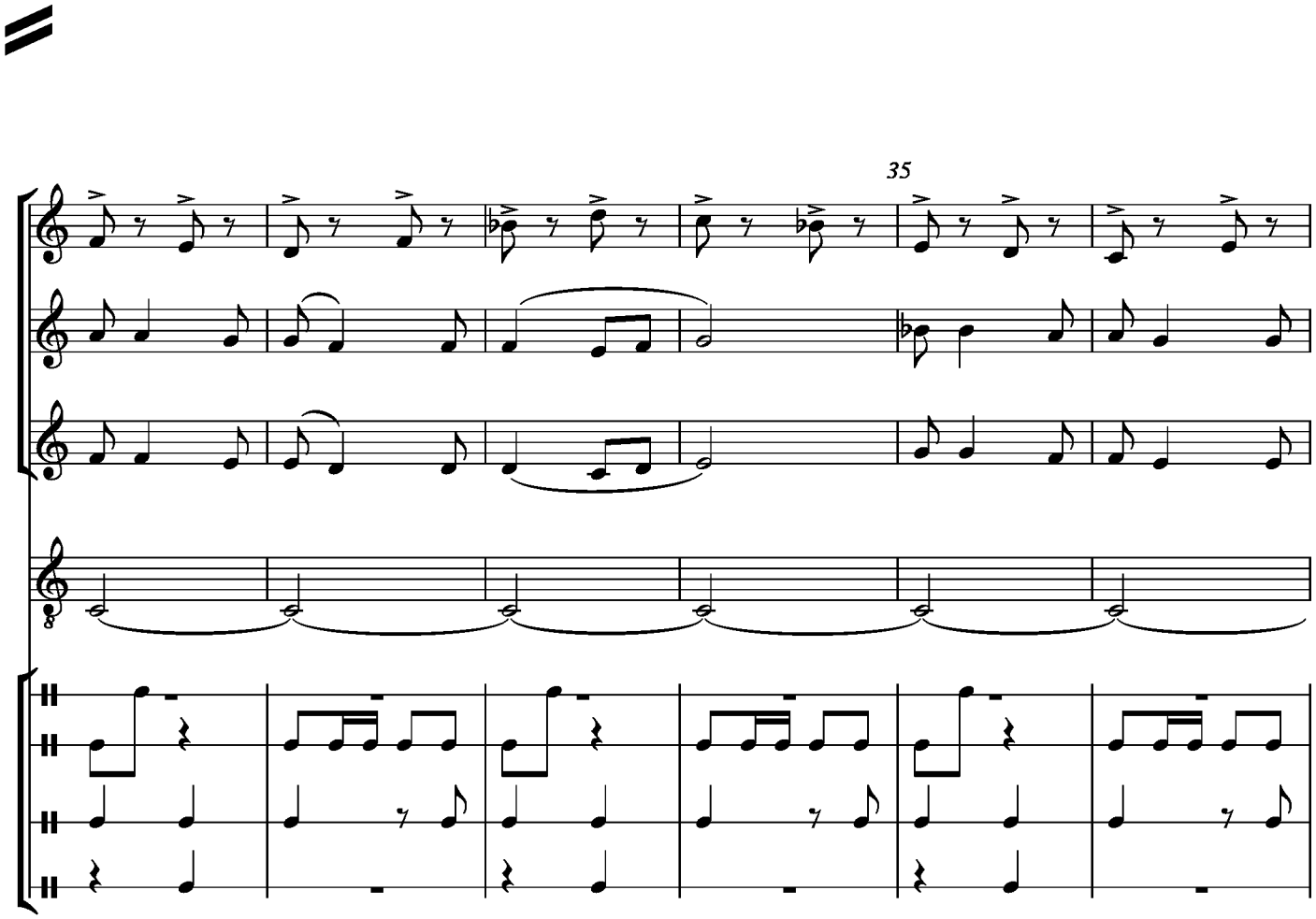
[Canção de Natal]

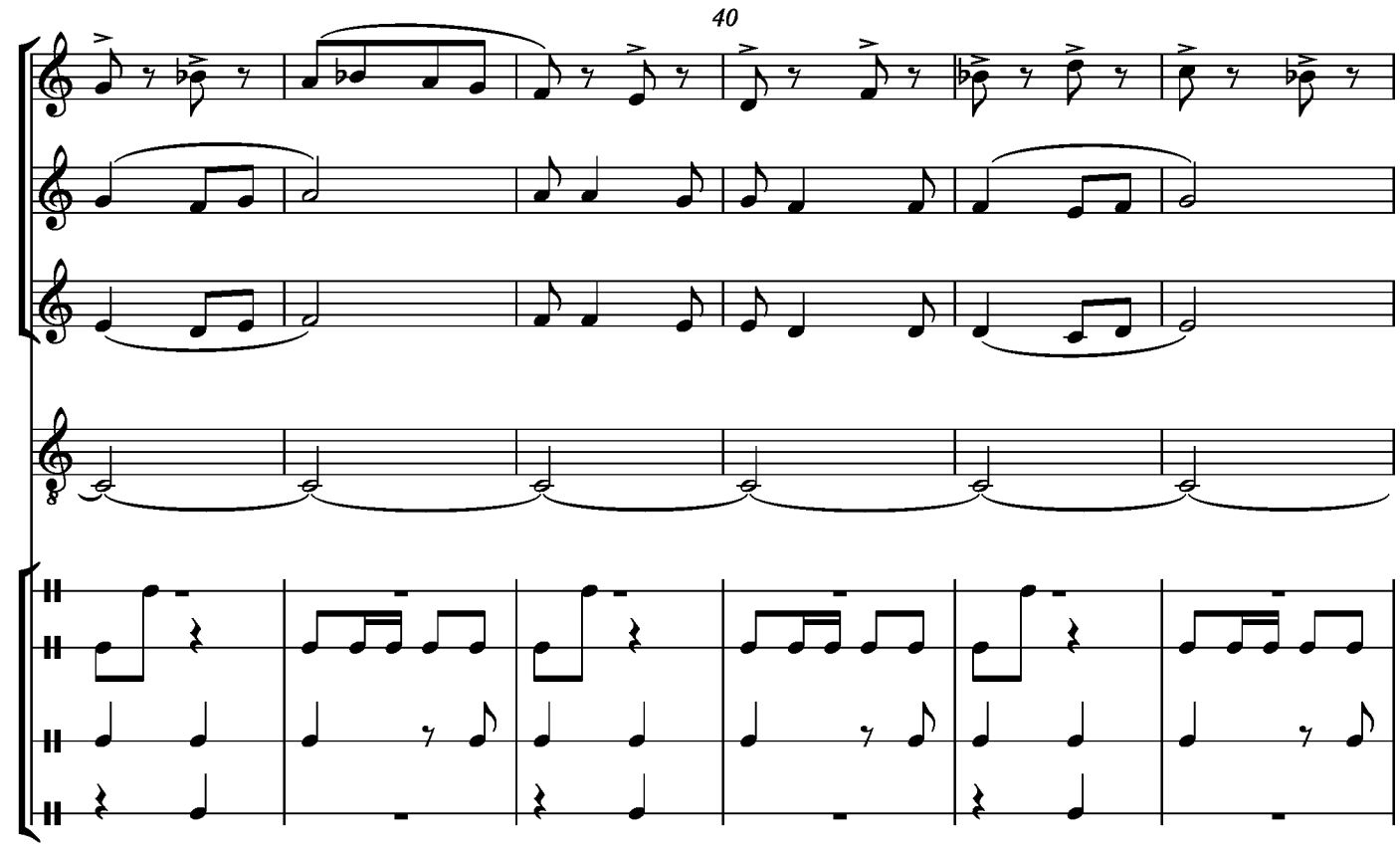


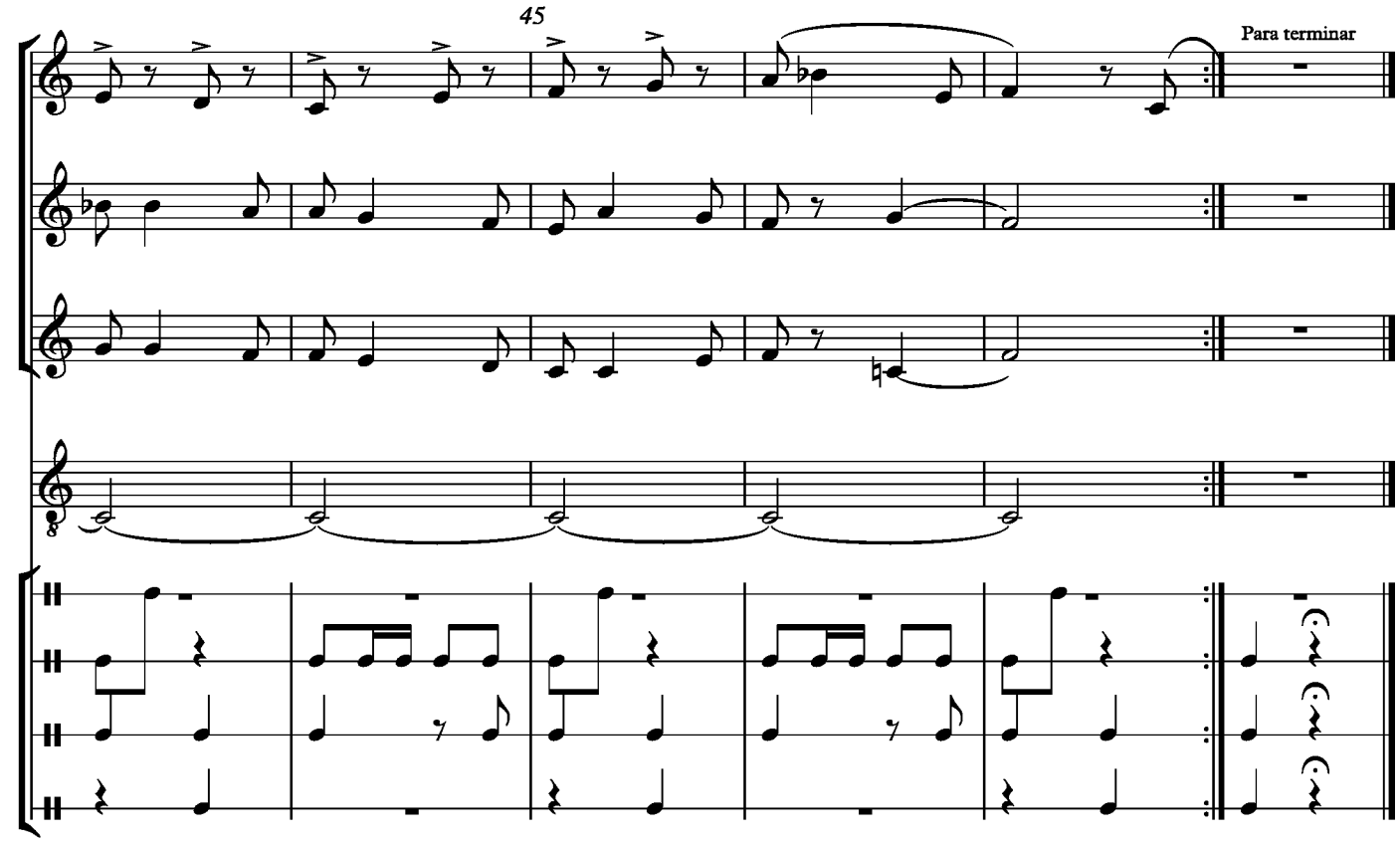

15
mf


20
f


25
30
♩ = 100
f
f


35


40


45
Para terminar

JOHN WADE (1711-1786)

ADESTE FIDELES

[CANTO DE NATAL]

Arranjo para Flauta, Trio de Gaitas de Foles
Órgão e Percussão

por

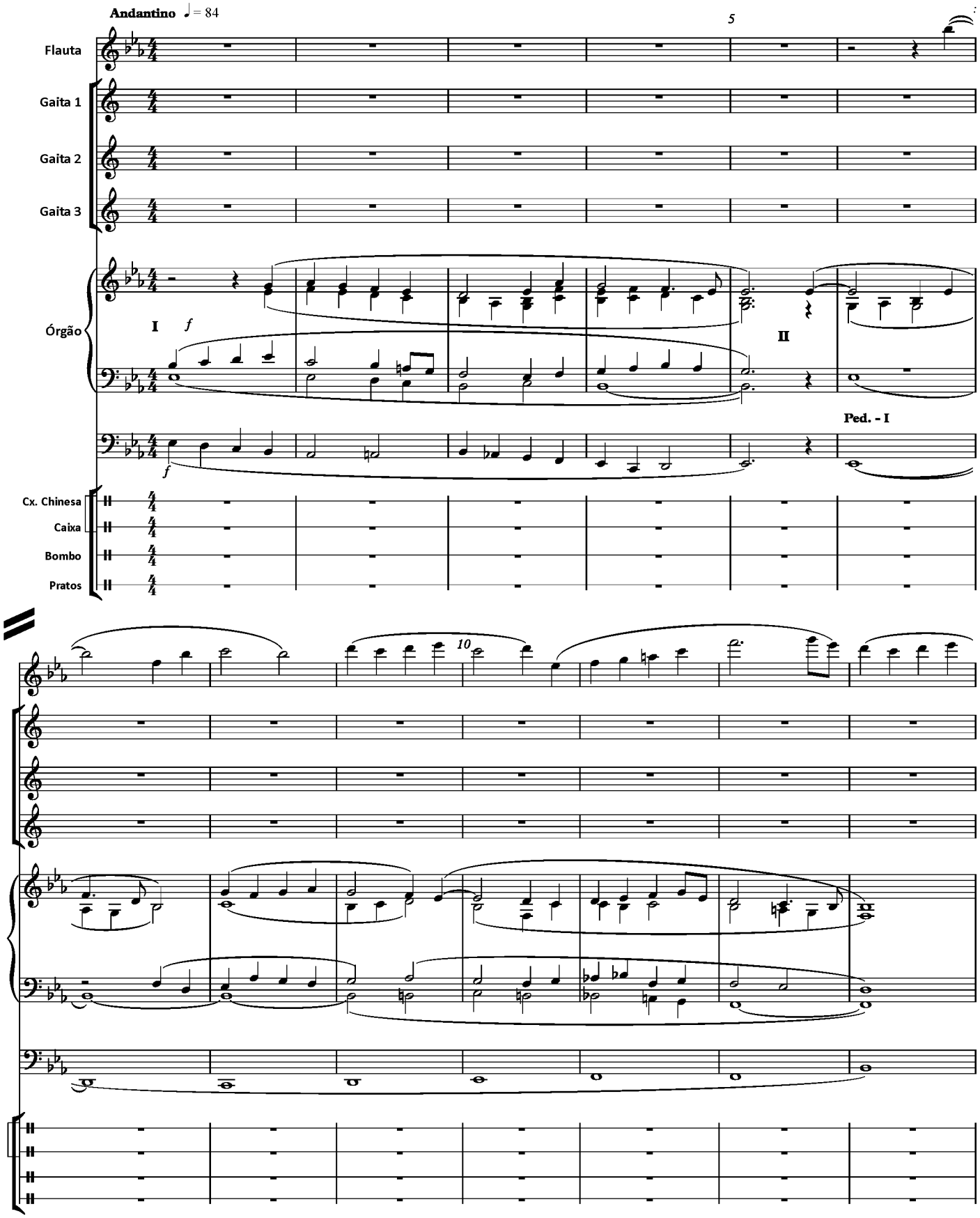
JORGE ALVES BARBOSA

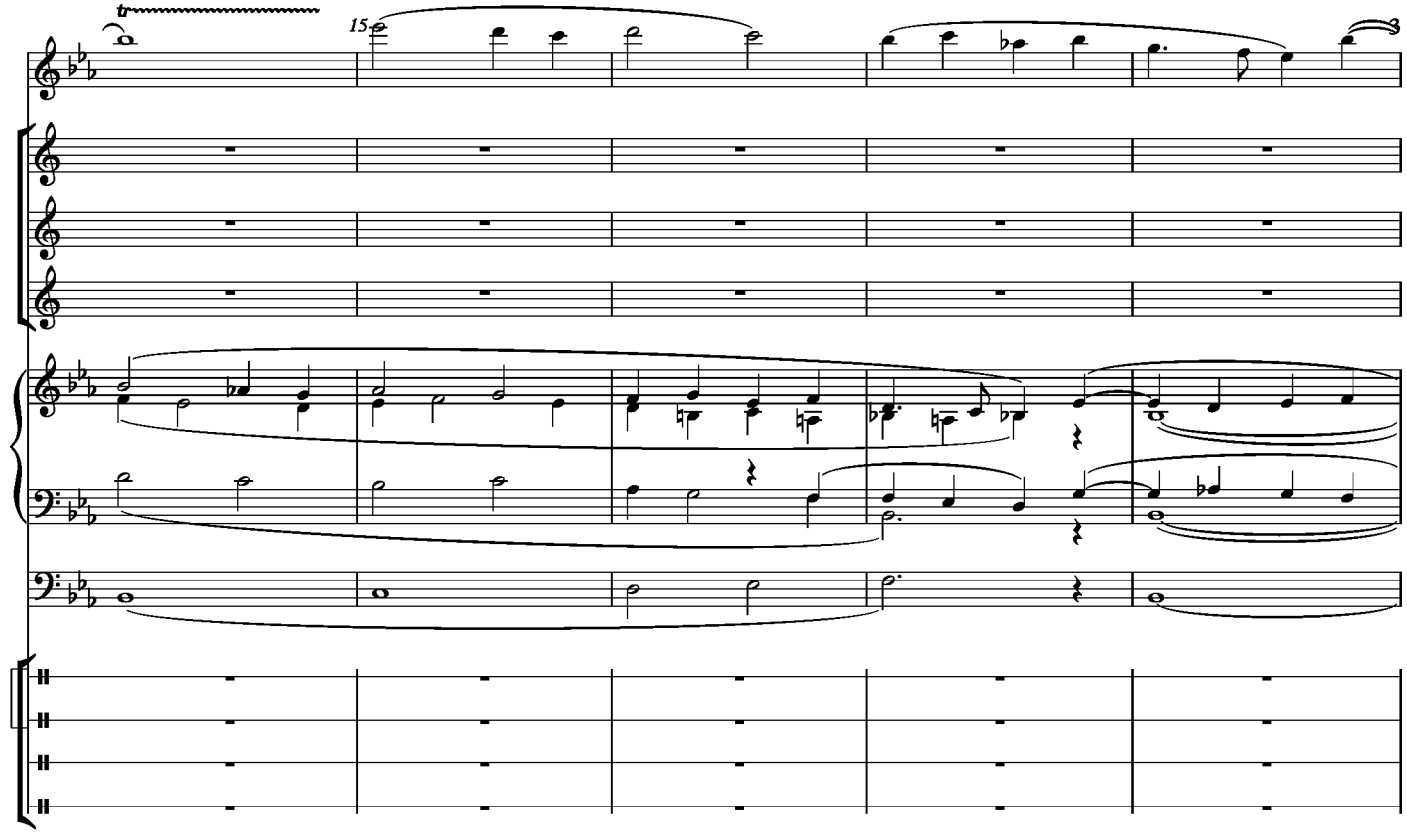
Viana do Castelo - 2022

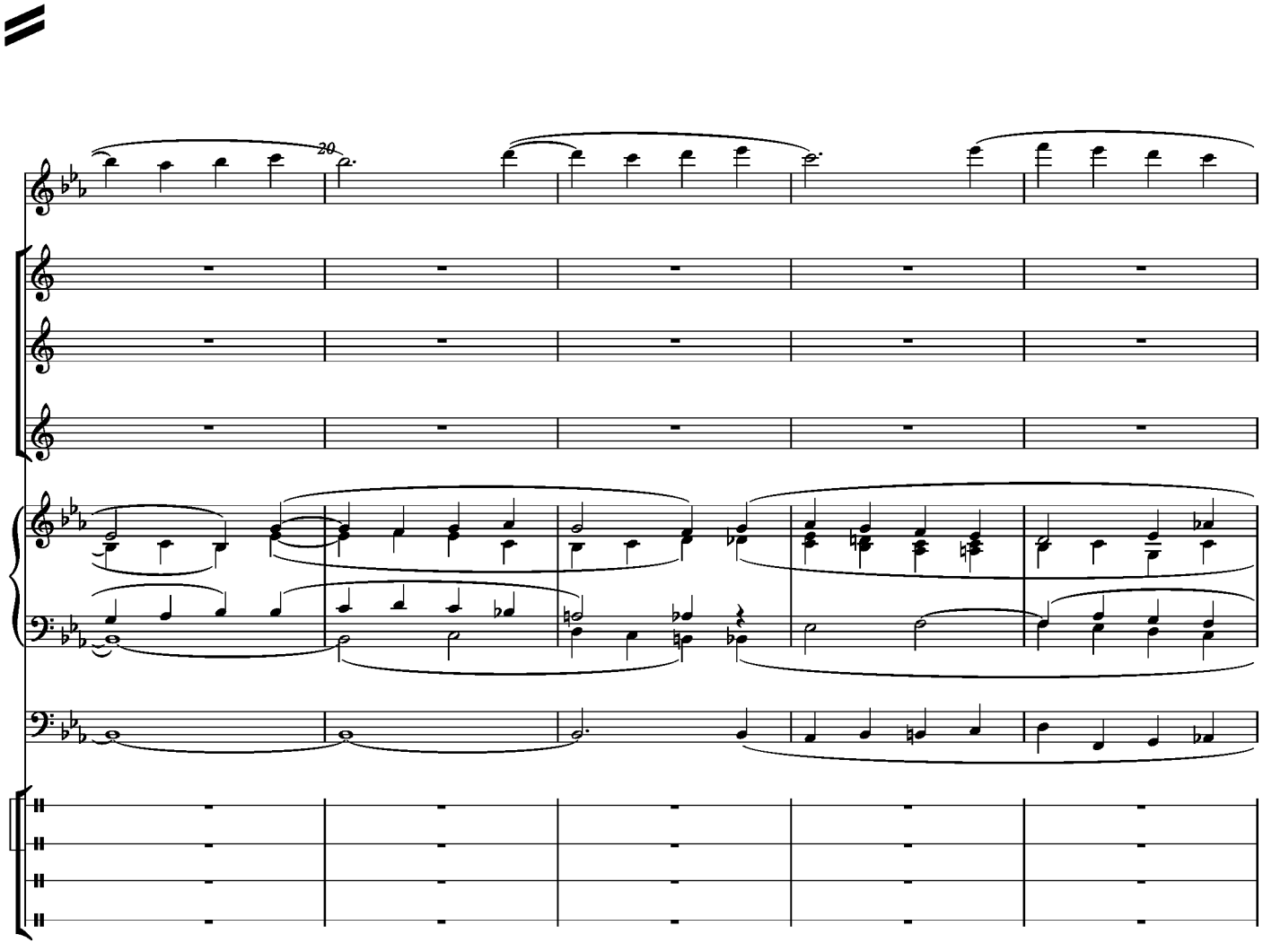
ADESTE FIDELES

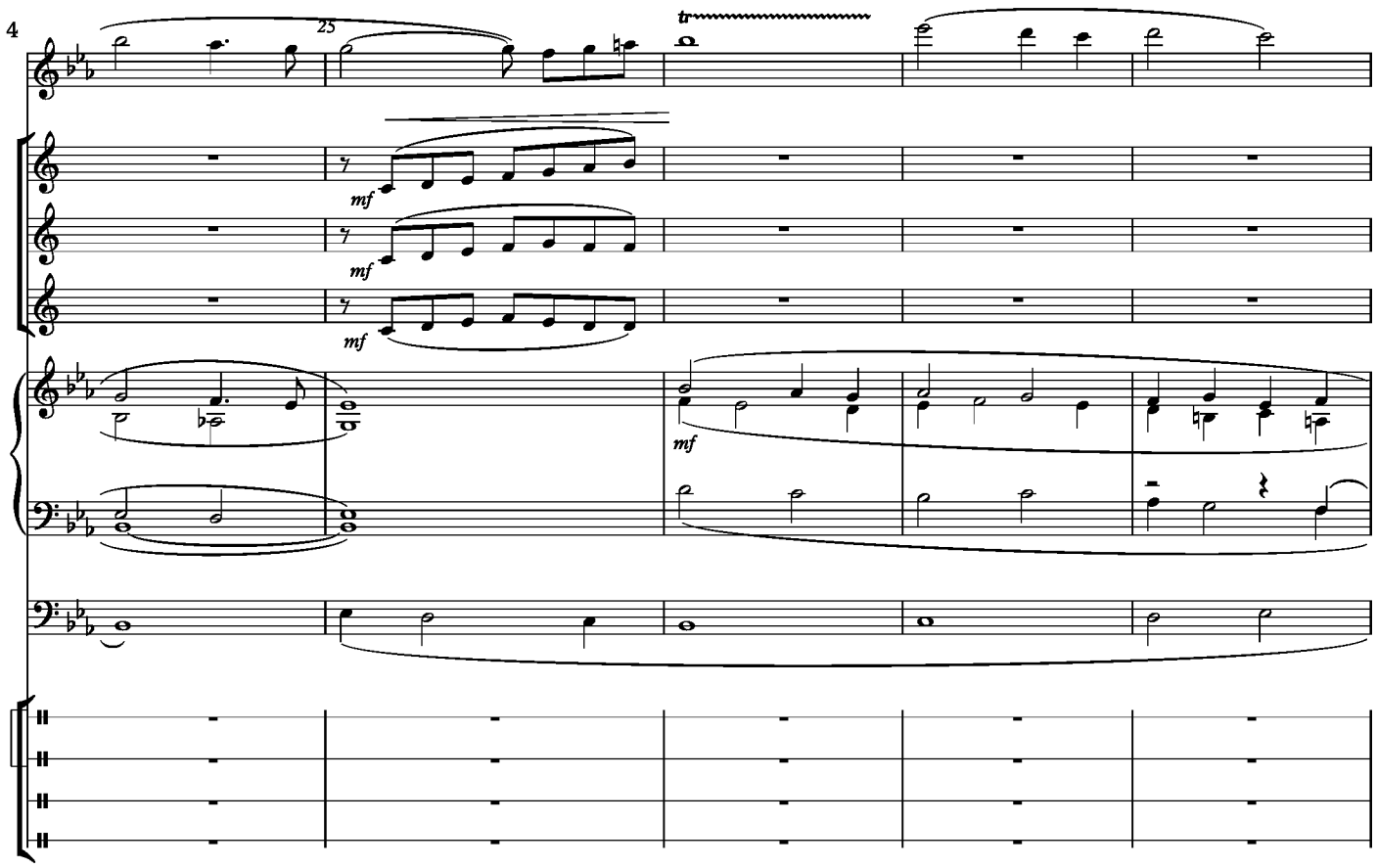
[CANTO DE NATAL]

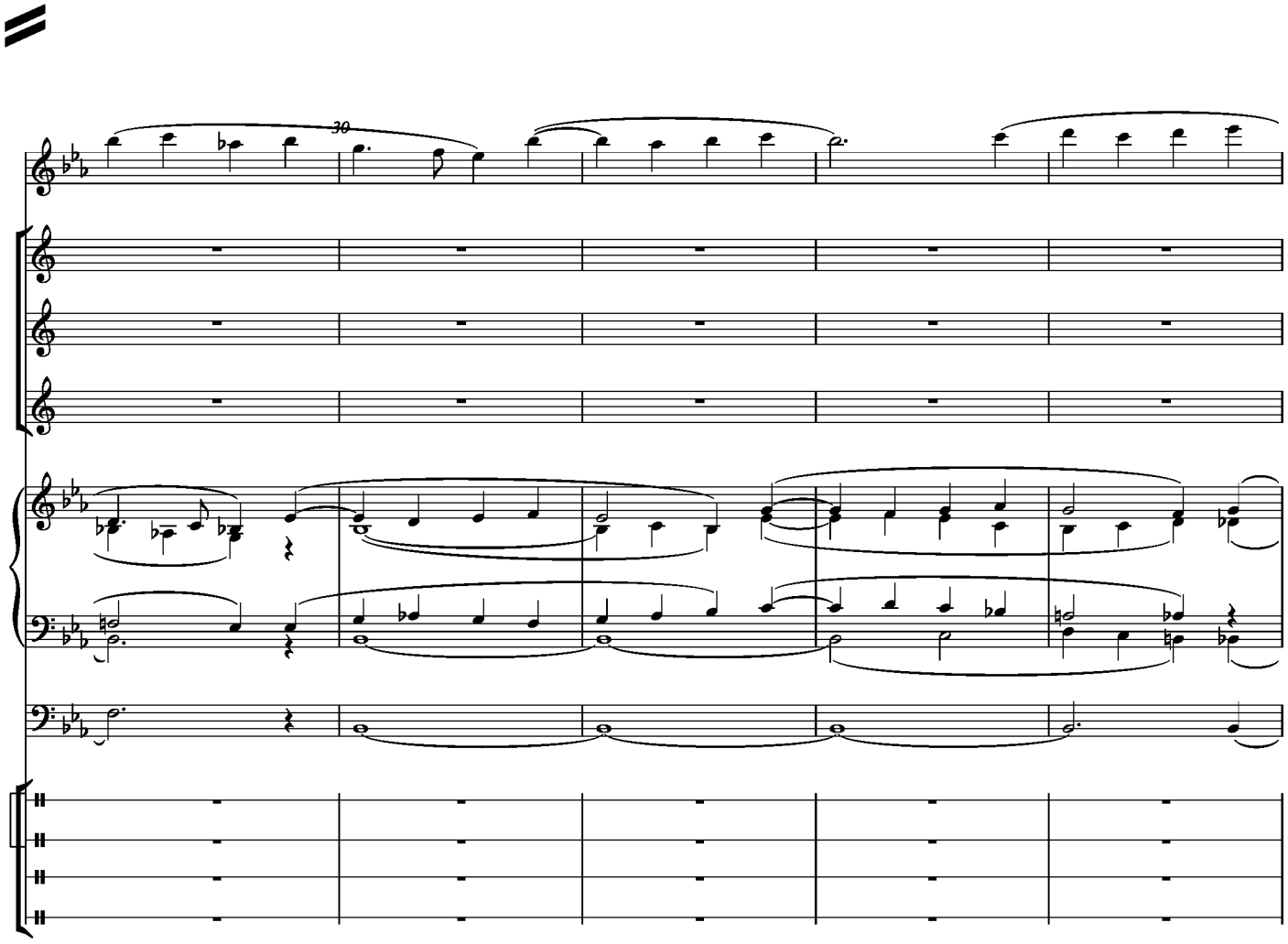
John Henry Wade (1711-1786)
Arr.º de Jorge Alves Barbosa

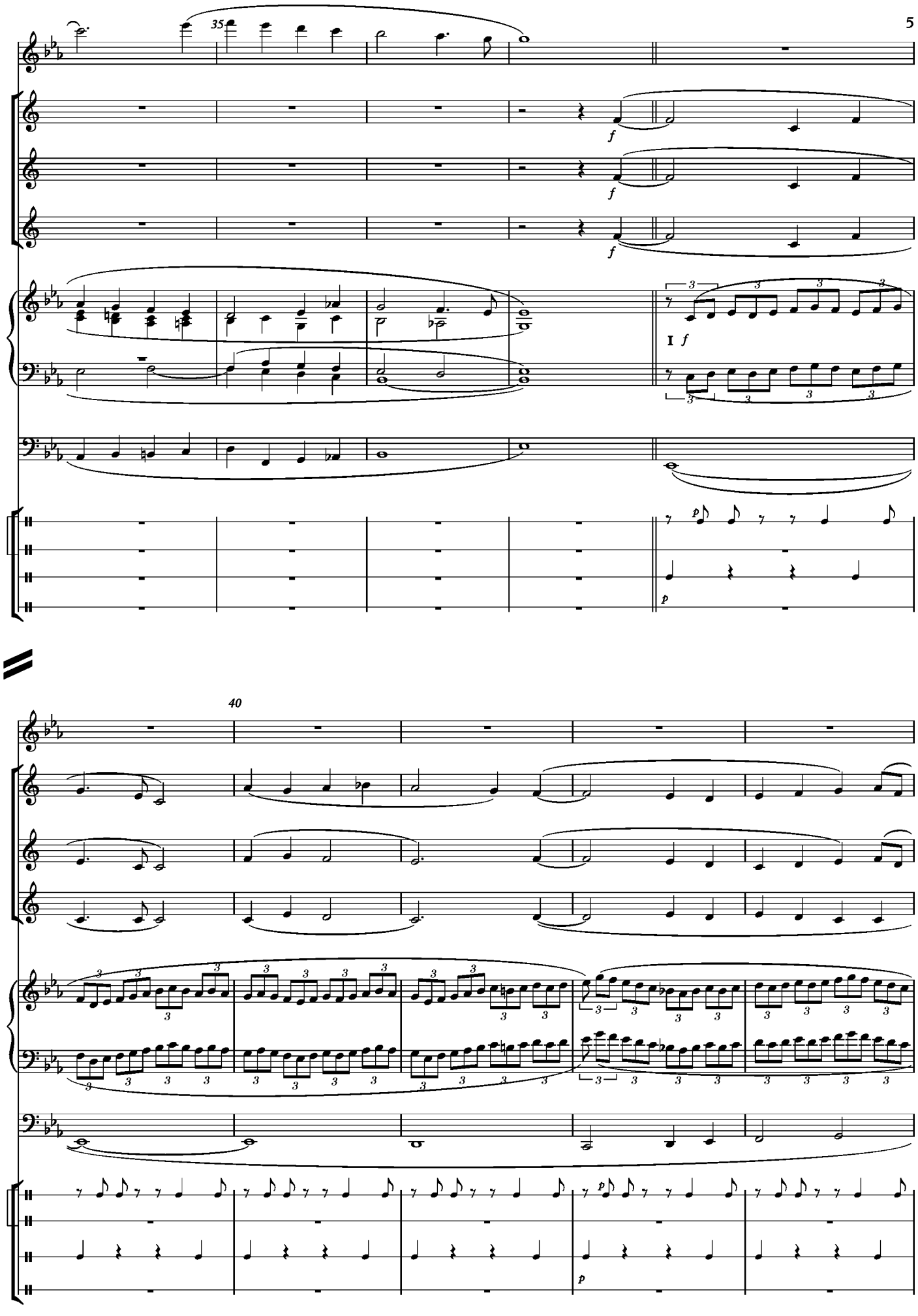


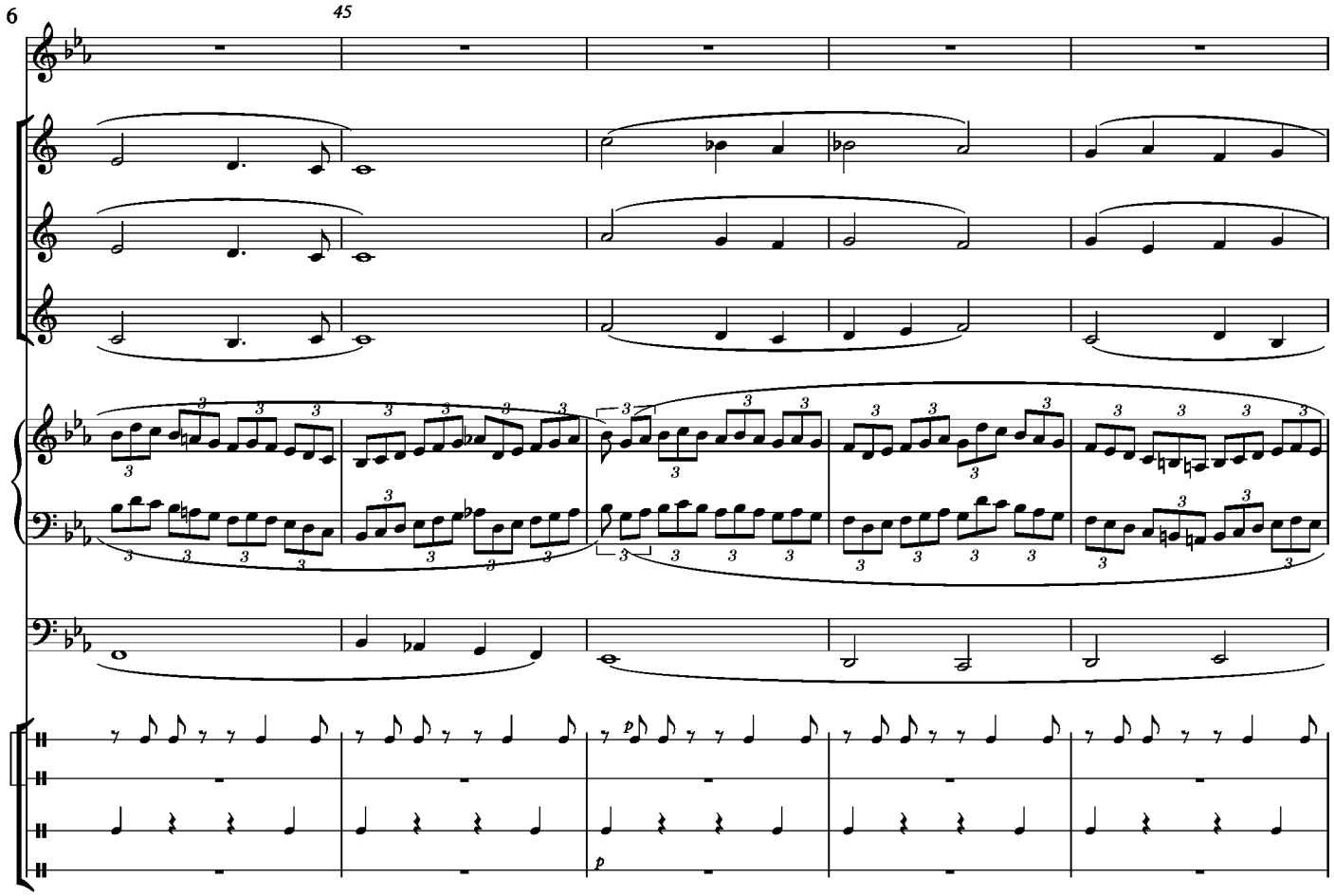

tr
15
3

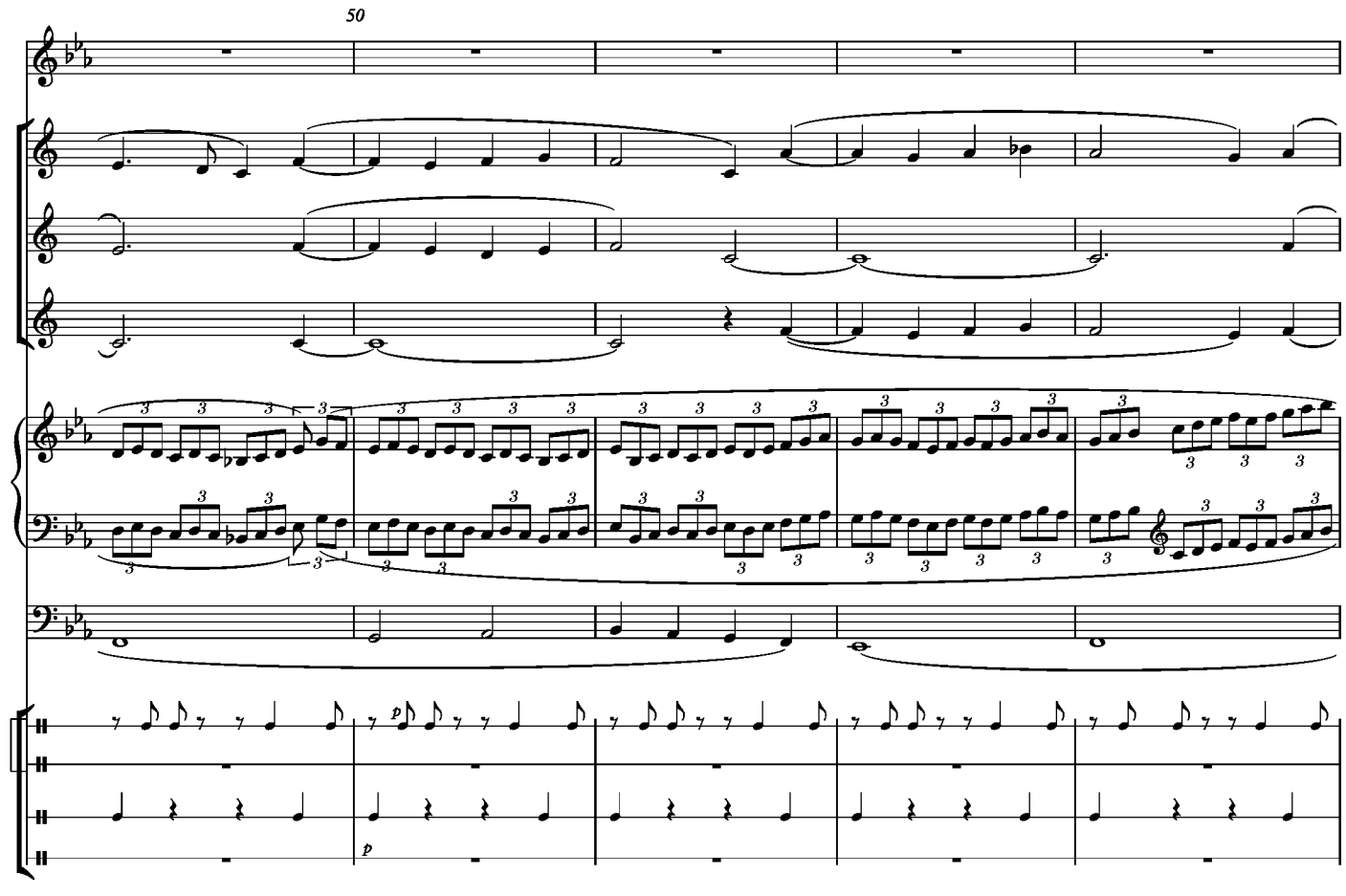

20

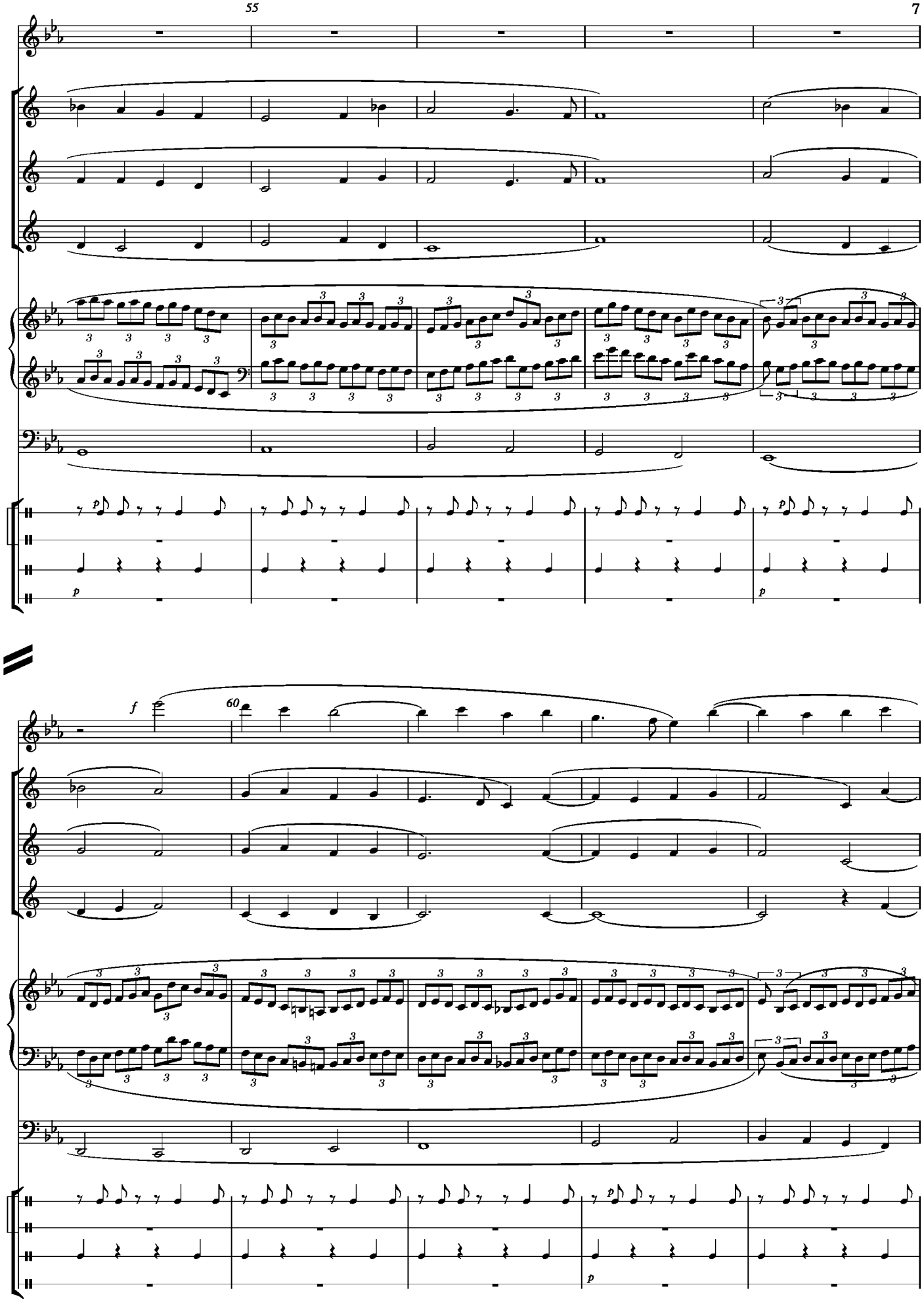

25
tr
mf
mf
mf
mf

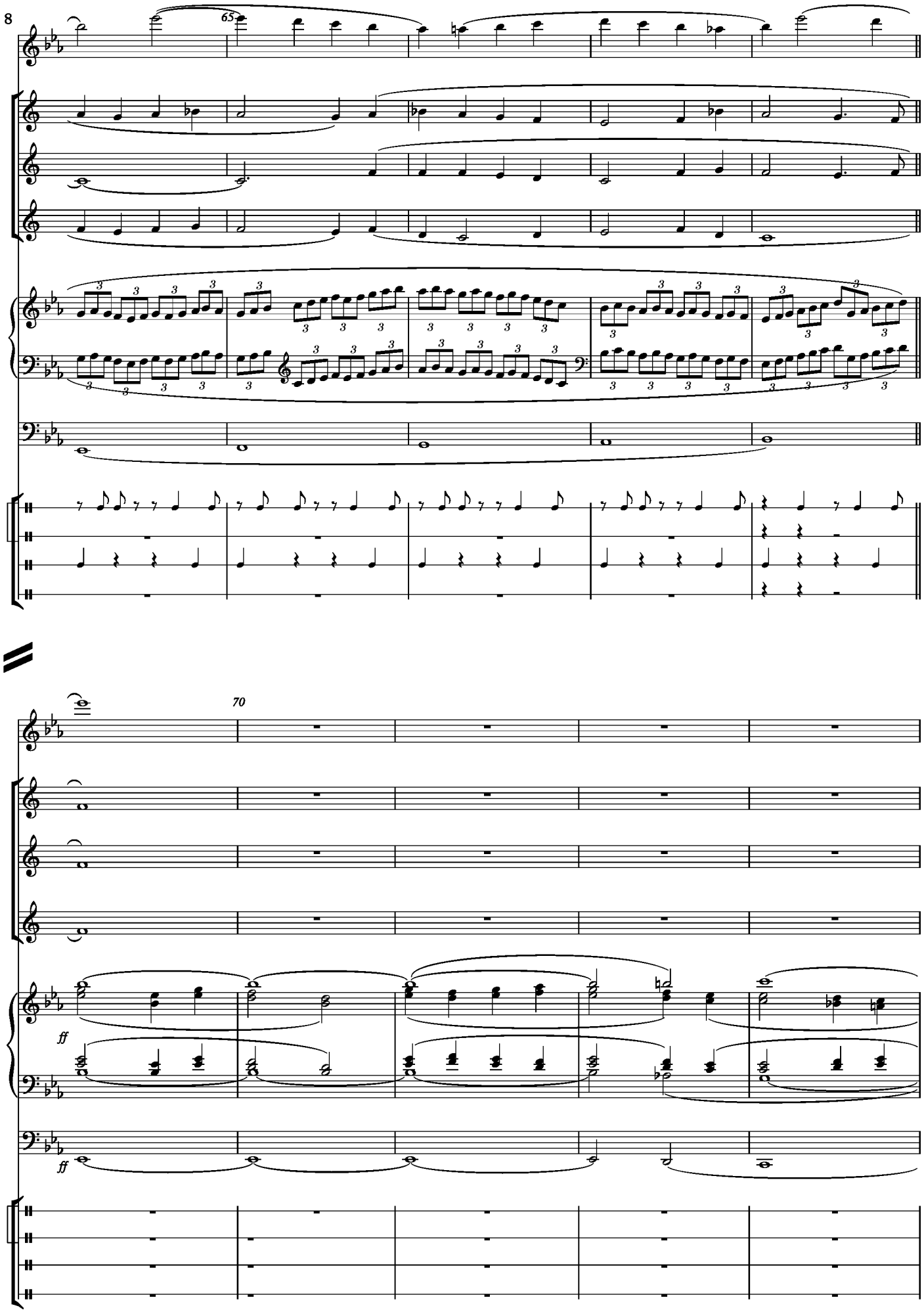

30

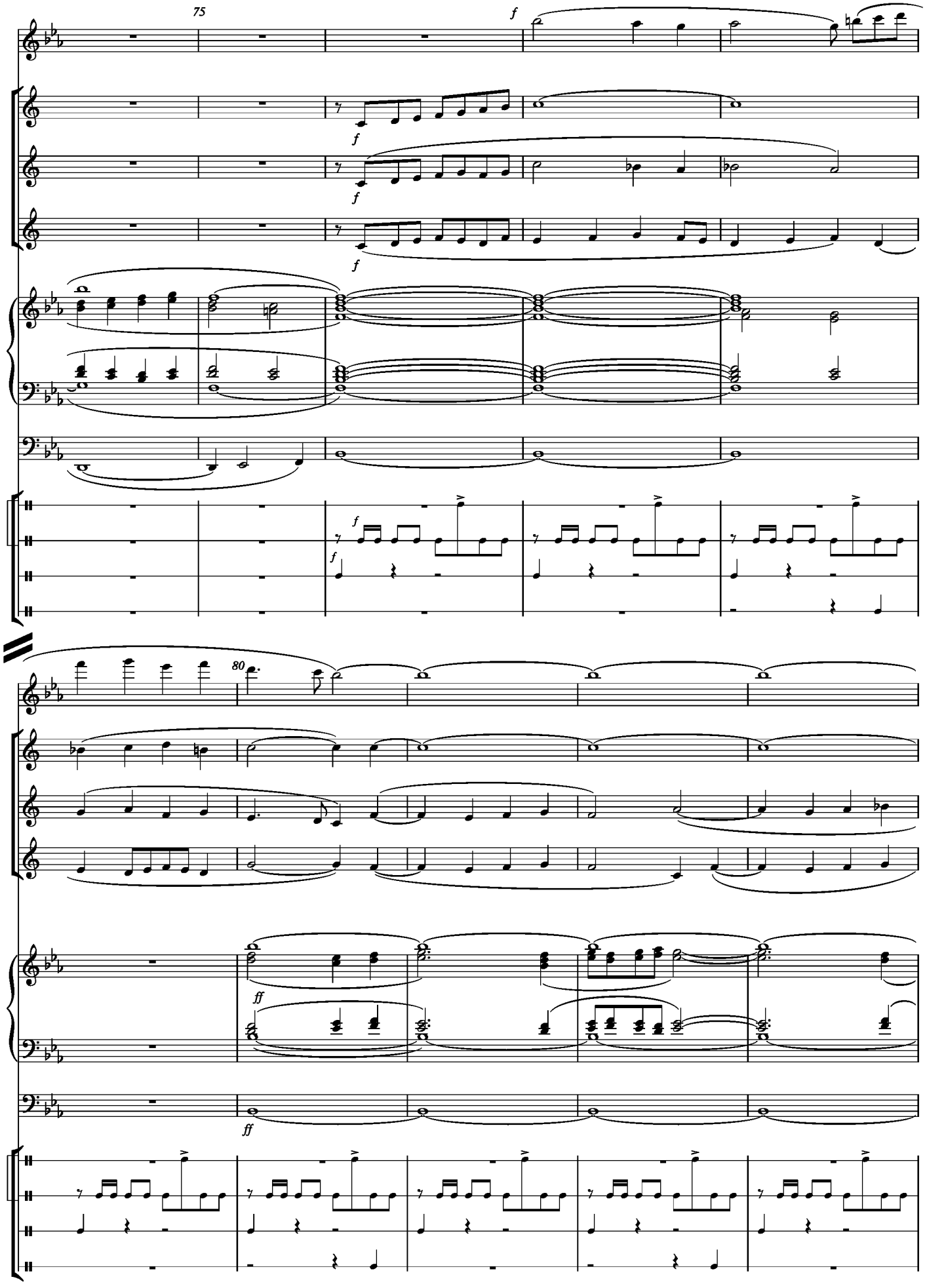

35
f
I f
p
40
p

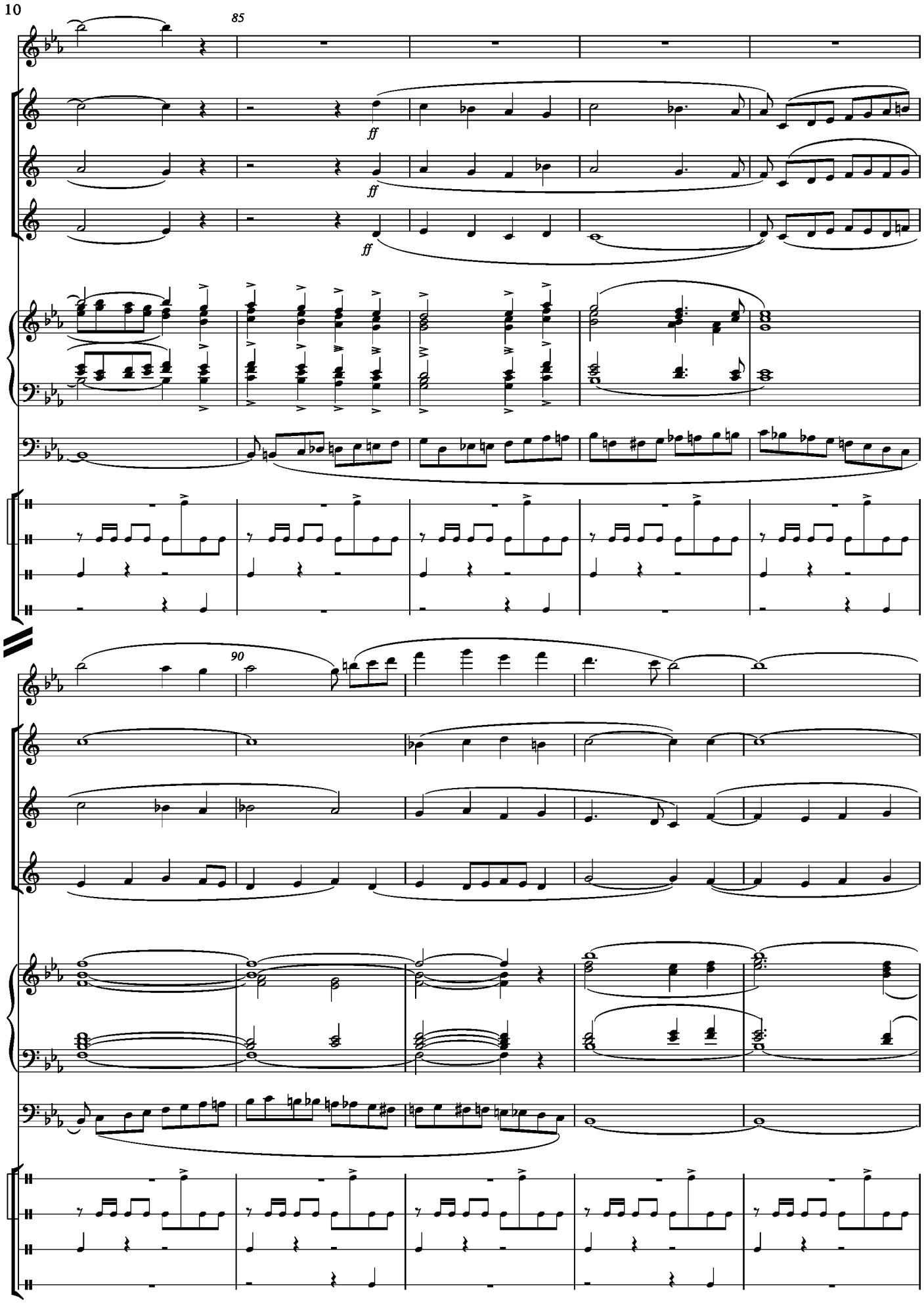

45
p
p


50
p
p


f
60
p
p
p
p


65
70
ff
ff


75
f
80
ff


85
ff
ff
ff
90

95

Sostenuto

f

Tutti

tr

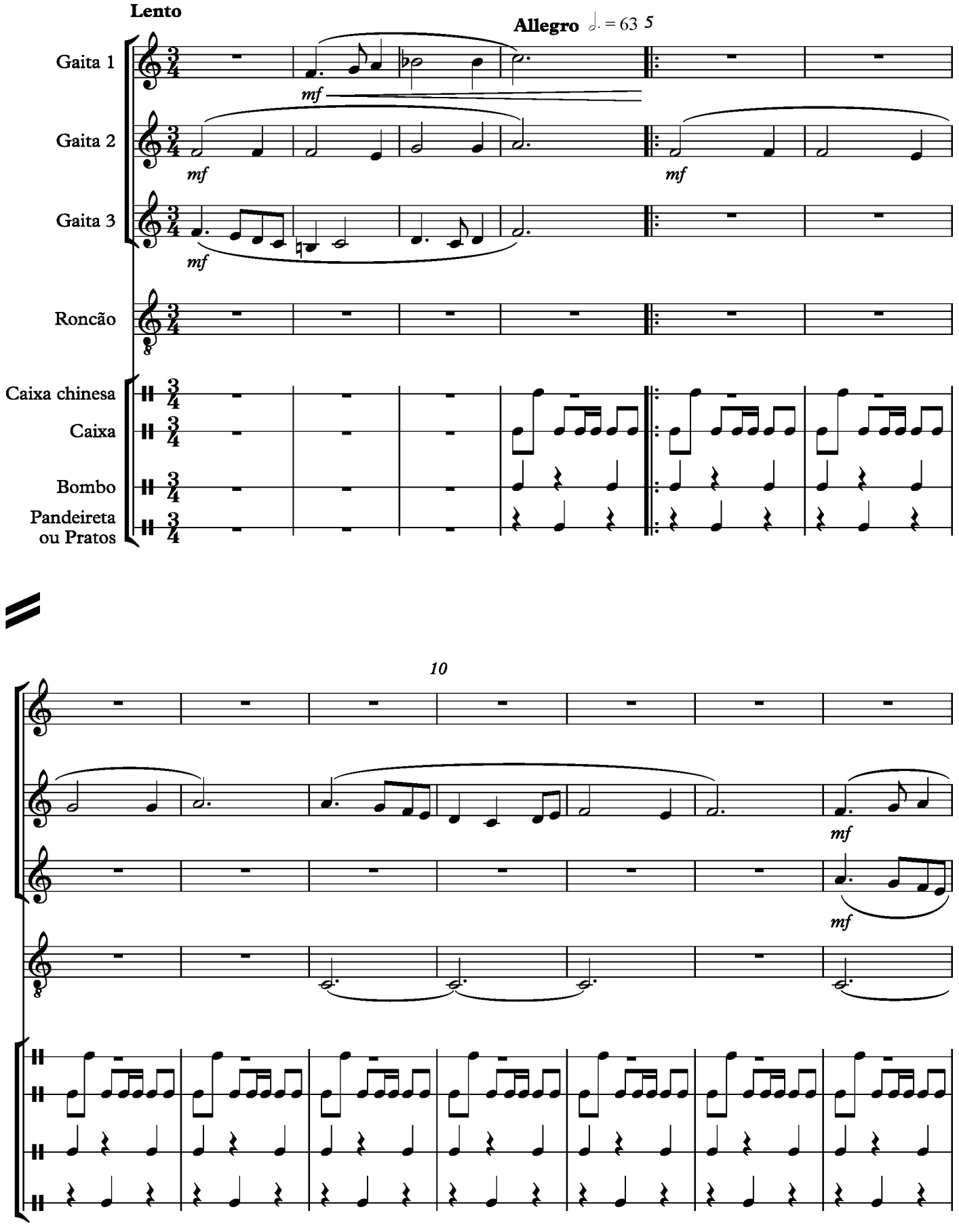
100

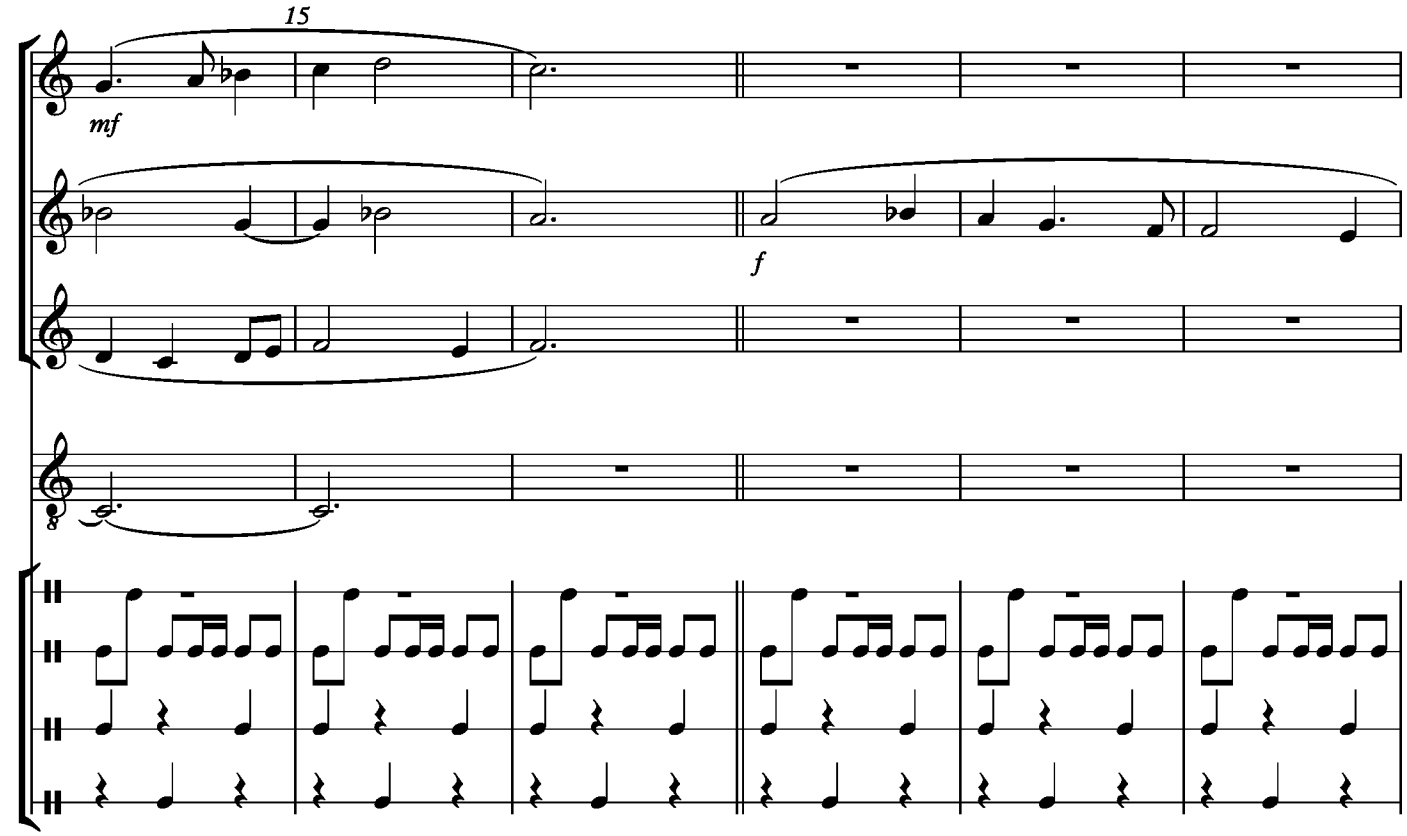
rall.° molto

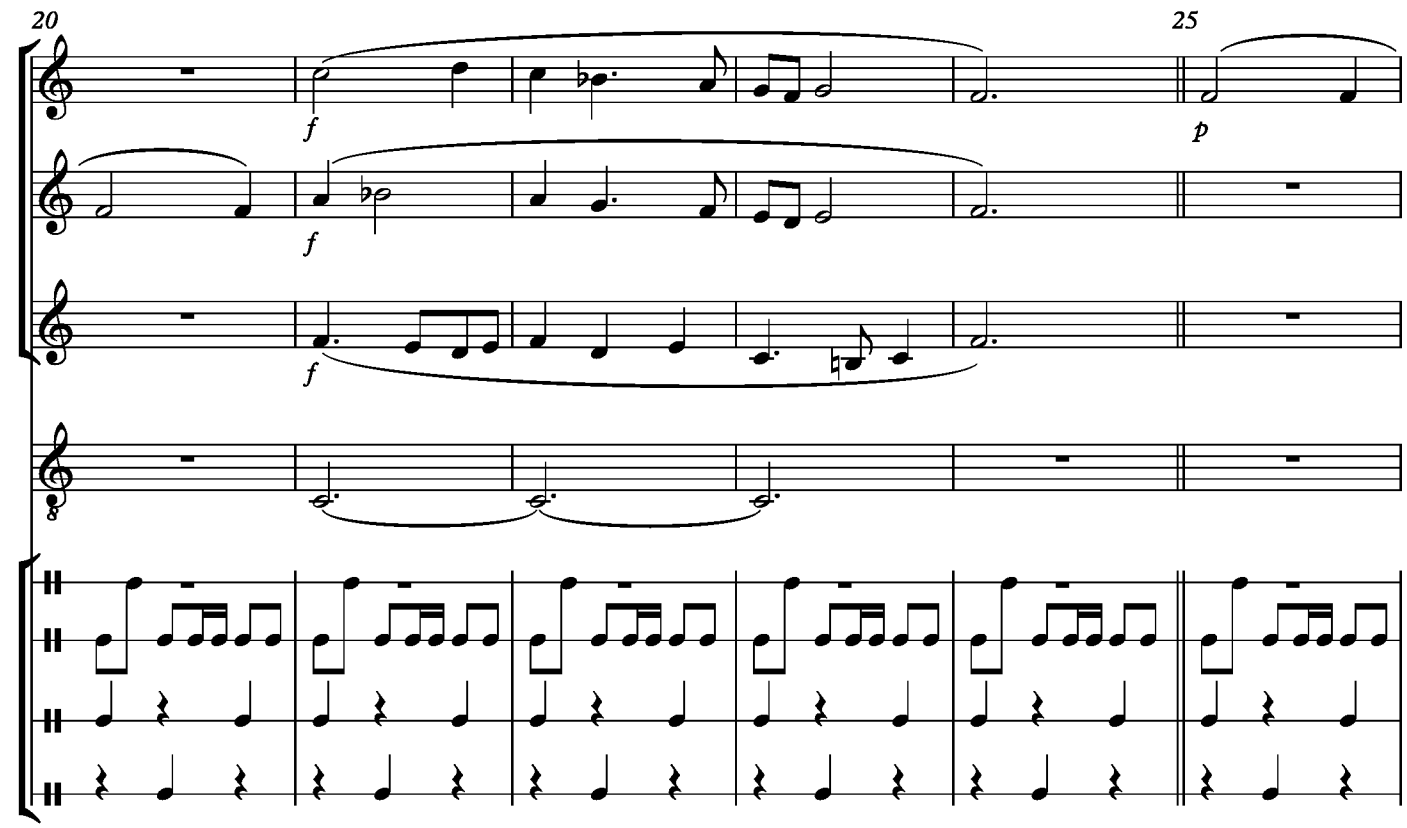
rall.° molto

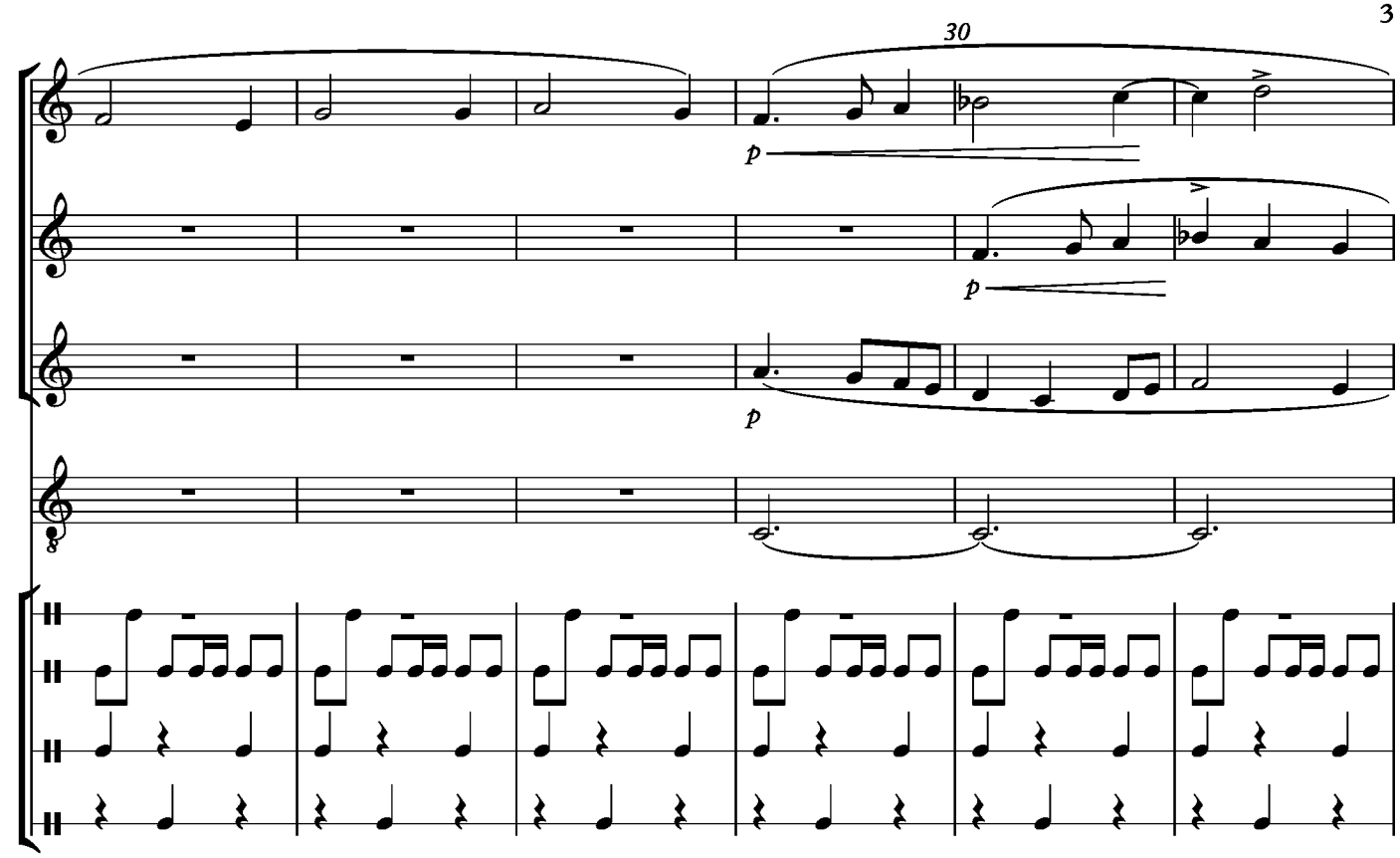
VERBUM CARO FACTUM EST

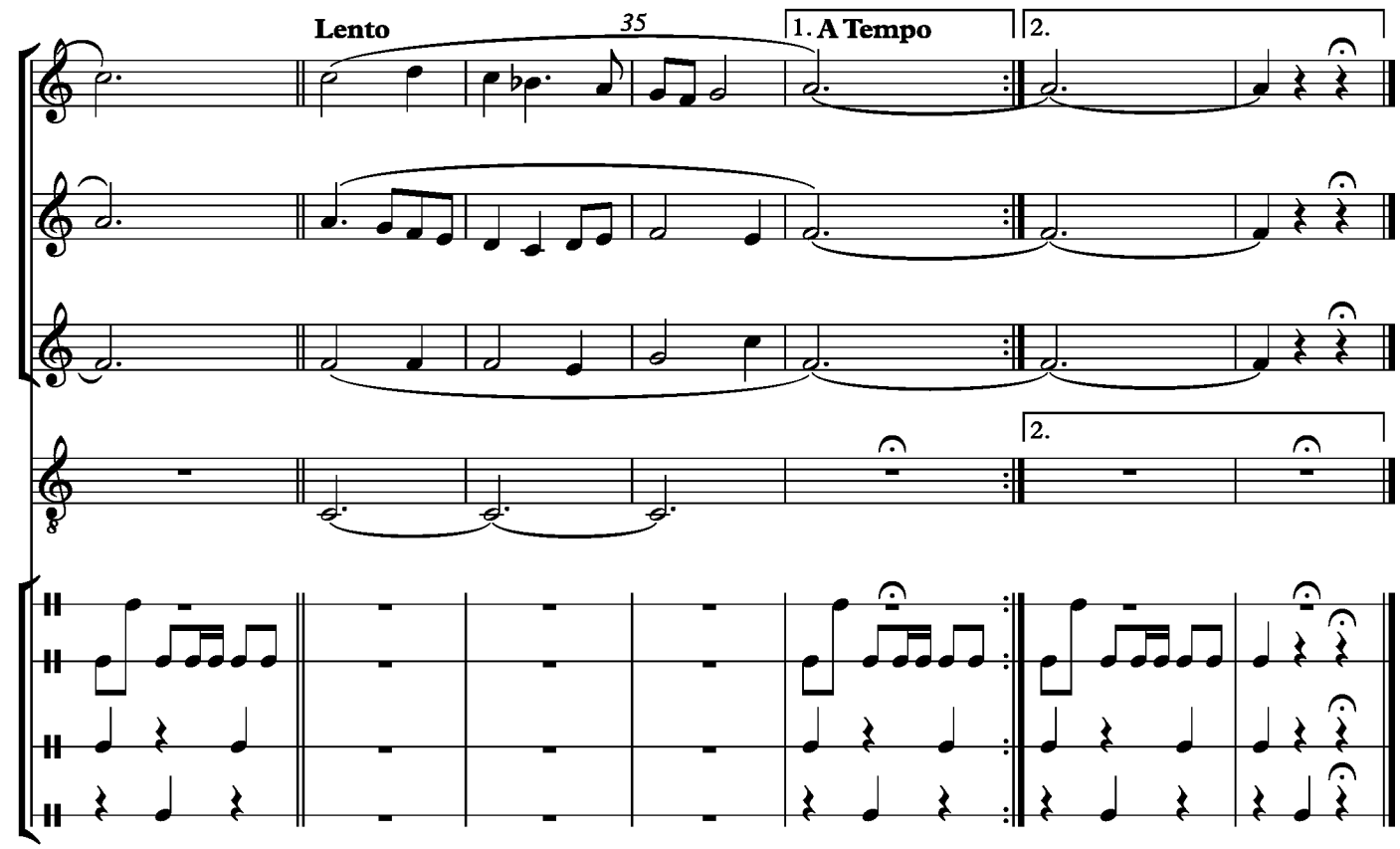
[Villancico de Natal]




15
mf
f

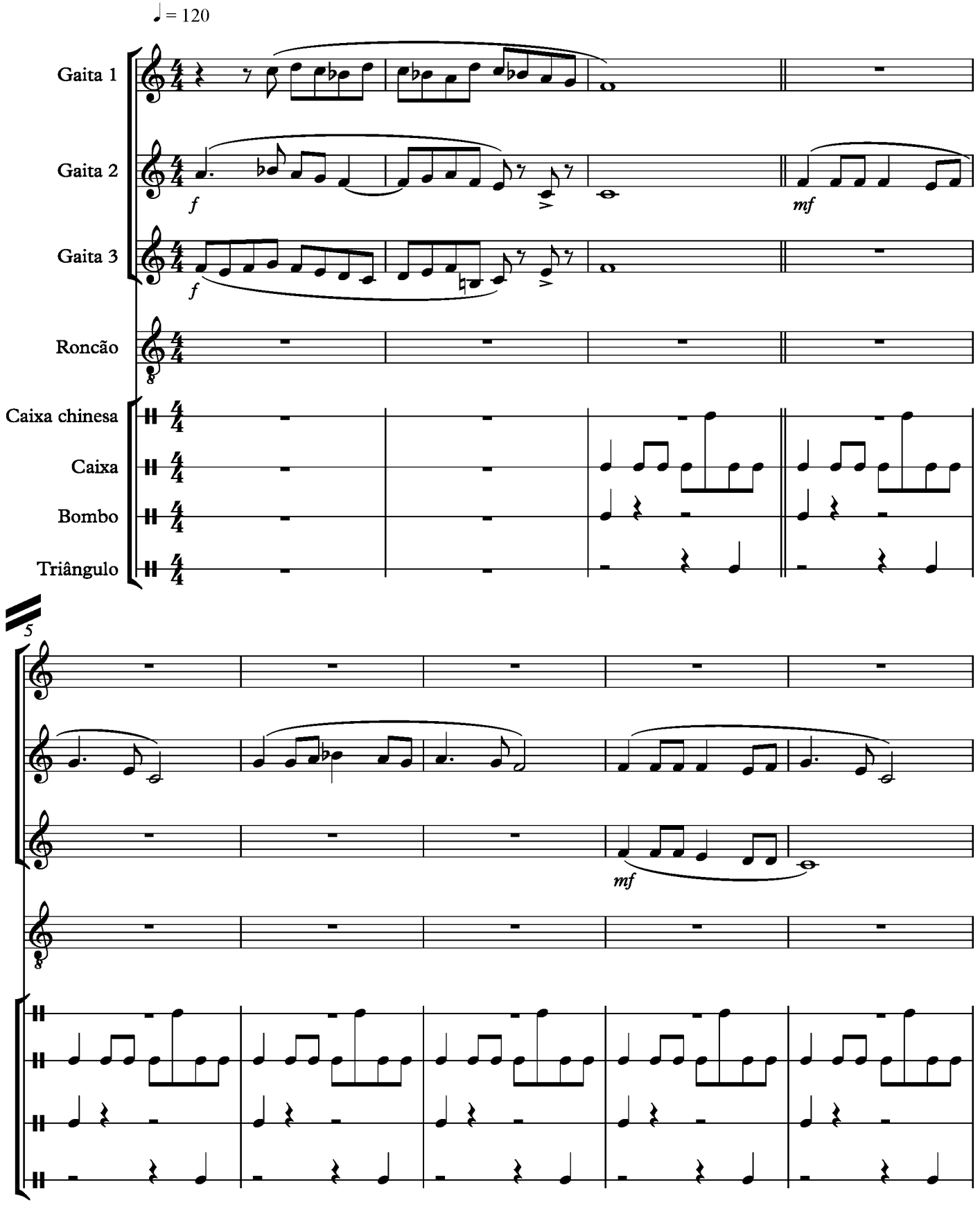

20
f
f
f
25
p

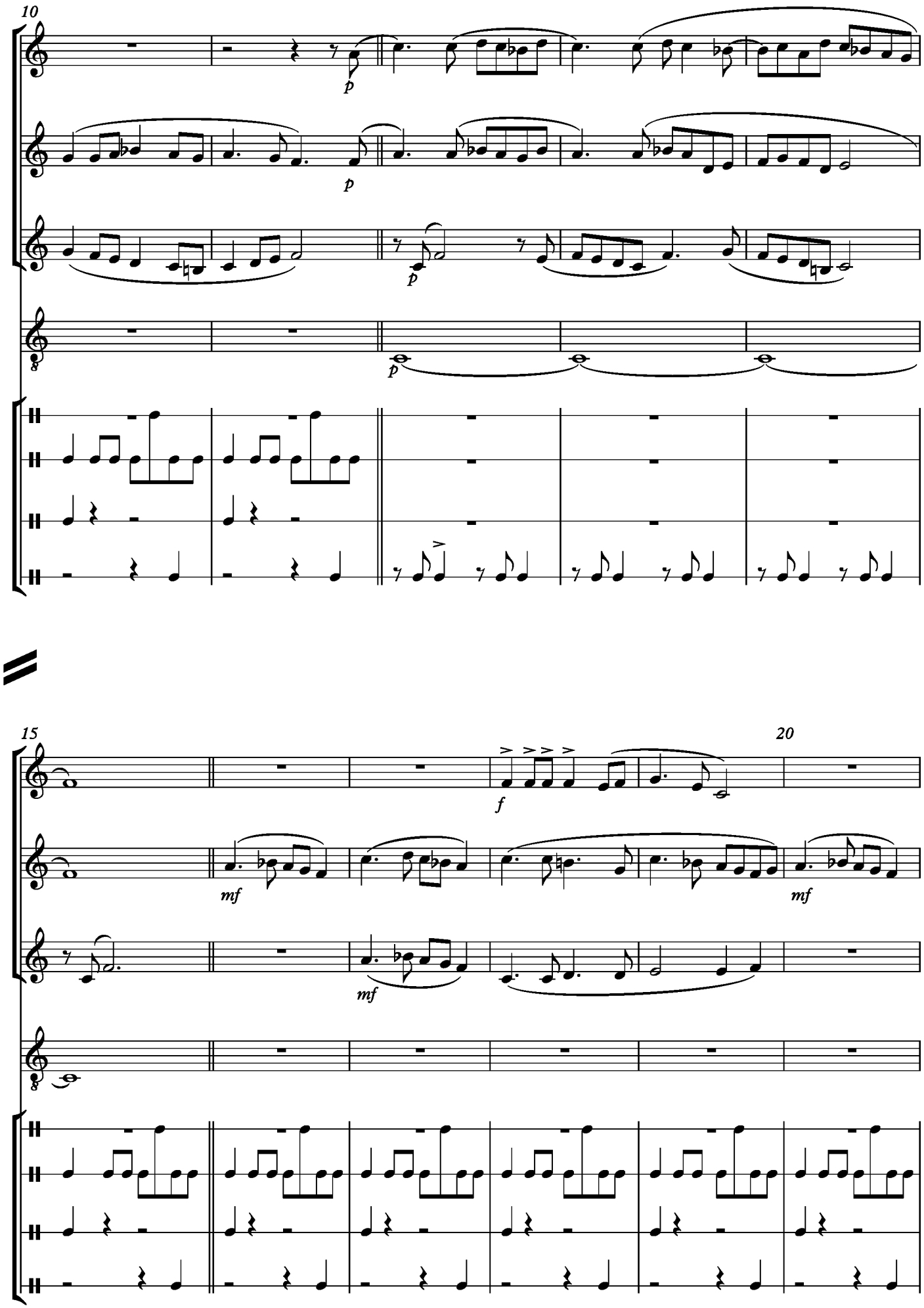

30
p
p
p

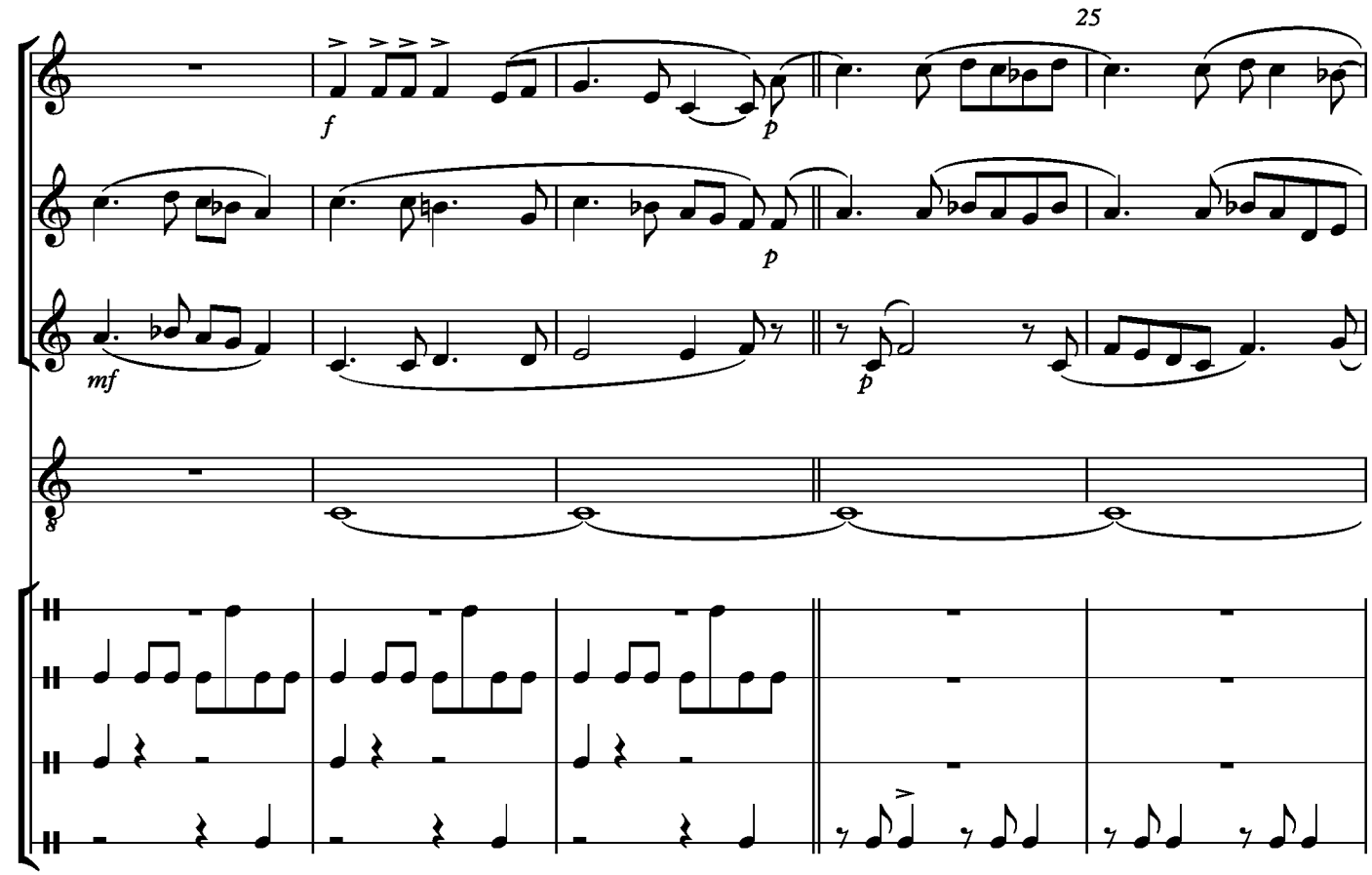

Lento
35
1. A Tempo
2.
2.

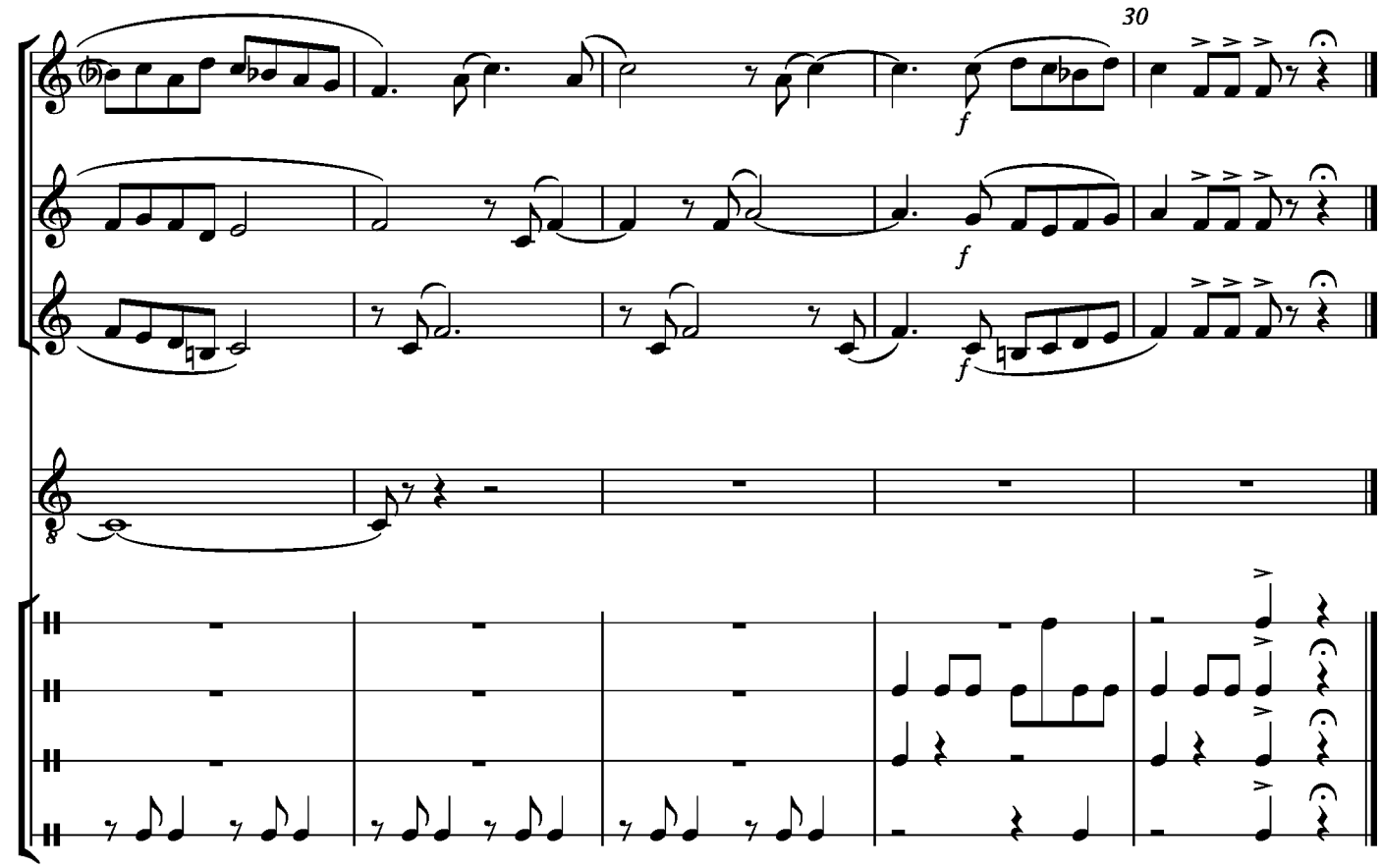
CAMPANA SOBRE CAMPANA

[Canção de Natal andaluza]



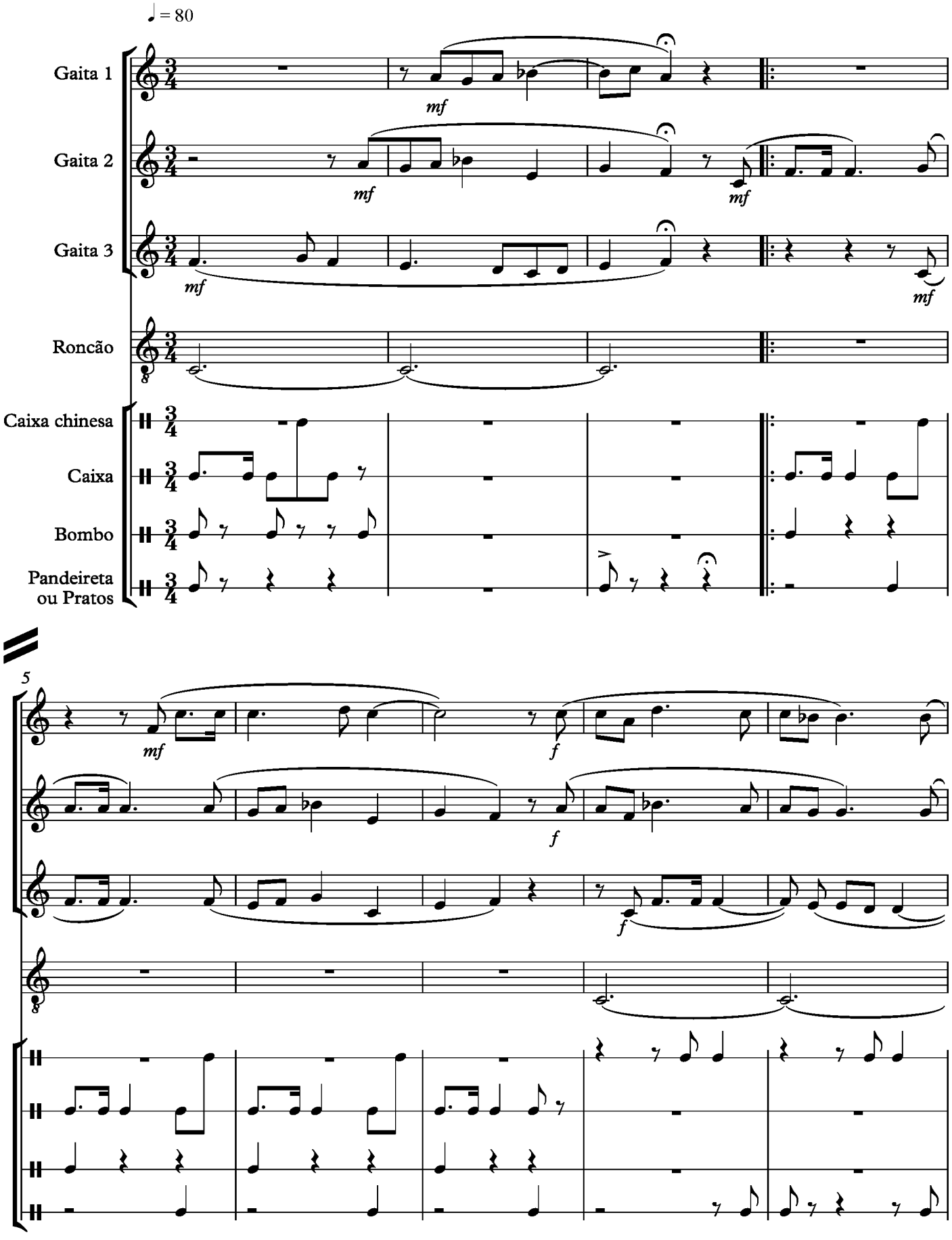

10
p
p
p
p
15
f
20
mf
mf
mf
mf

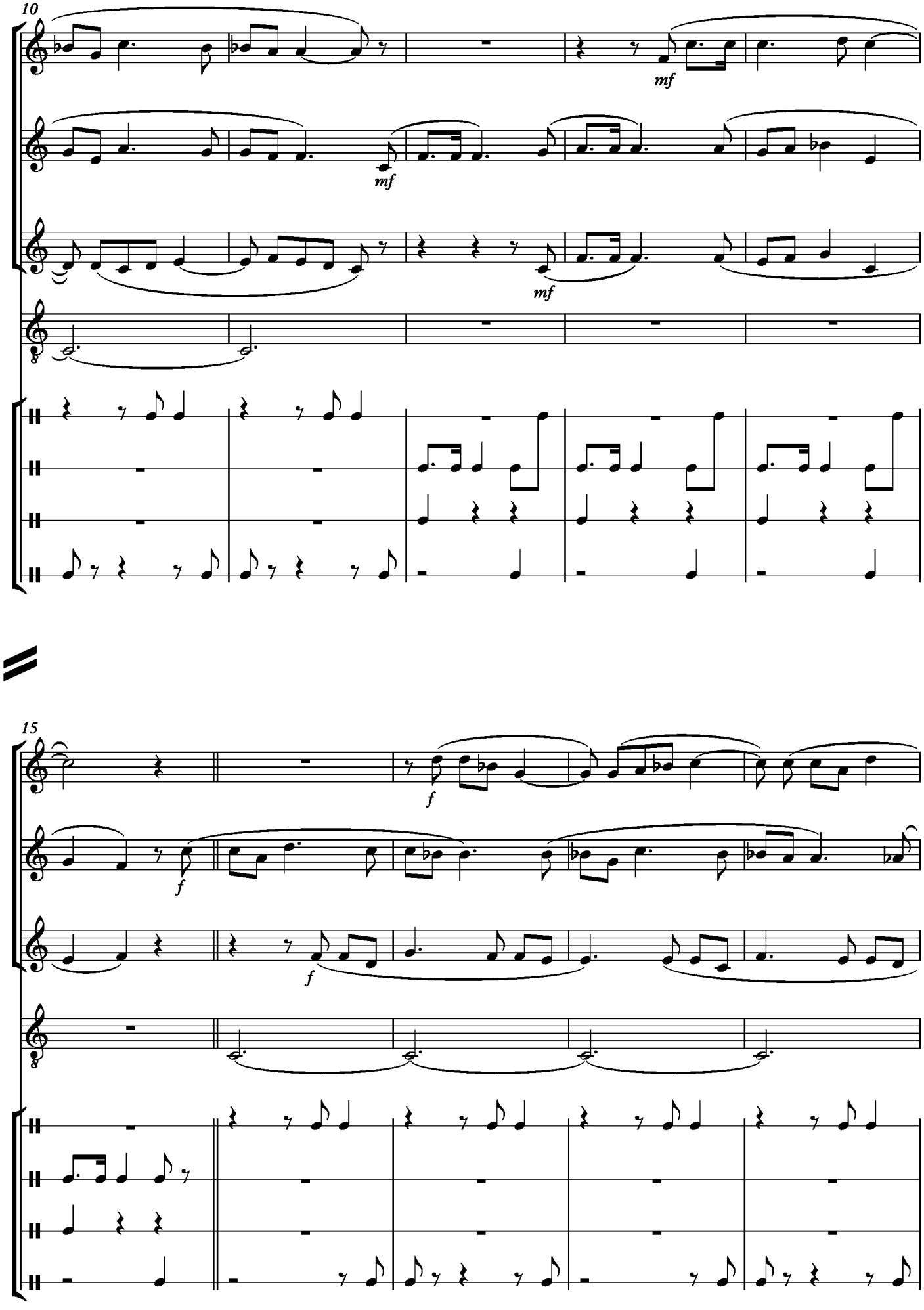

25
f
p
p
mf
p

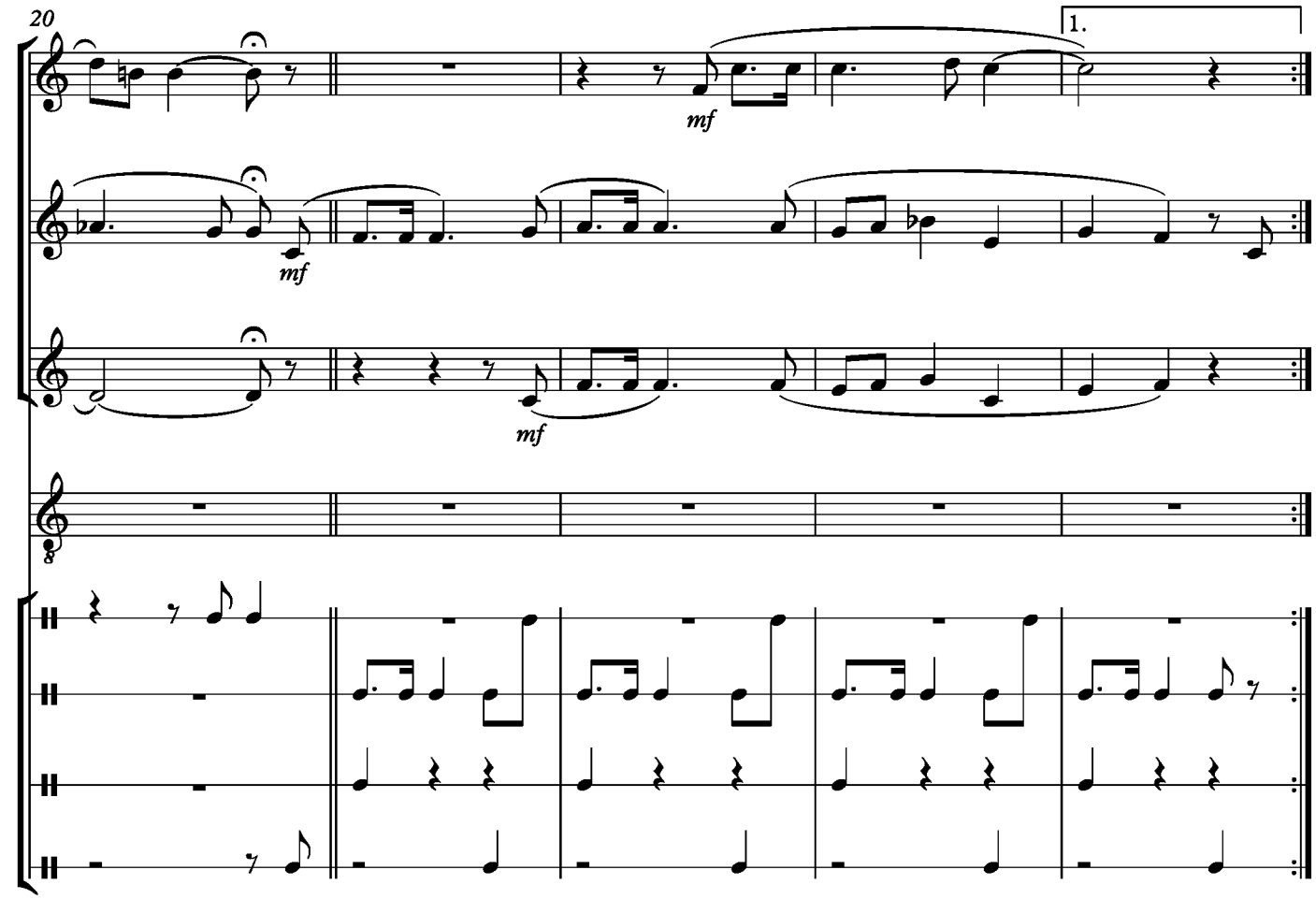

30
f
f
f

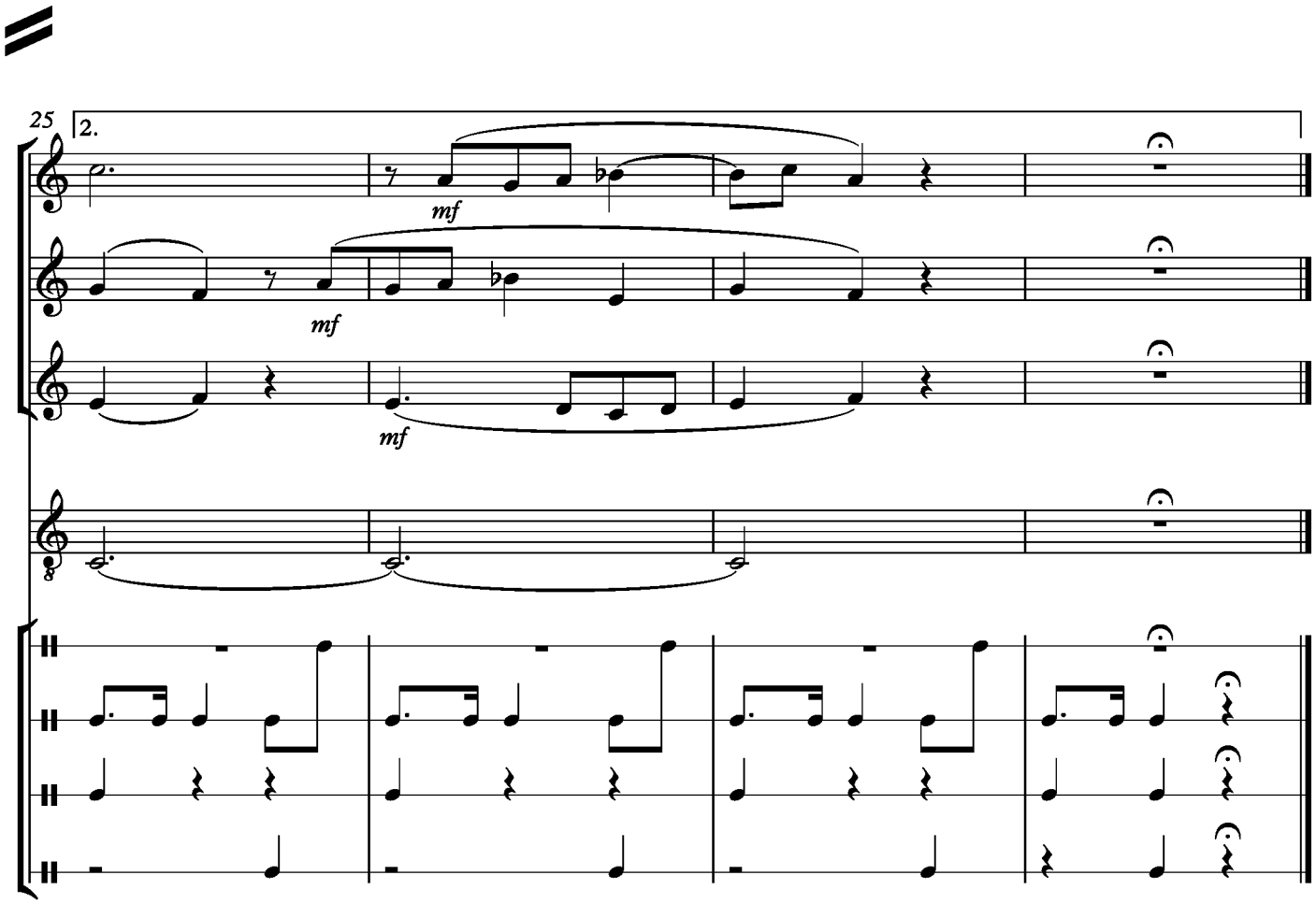
O TANNENBAUM!...

[Canção de Natal alemã]



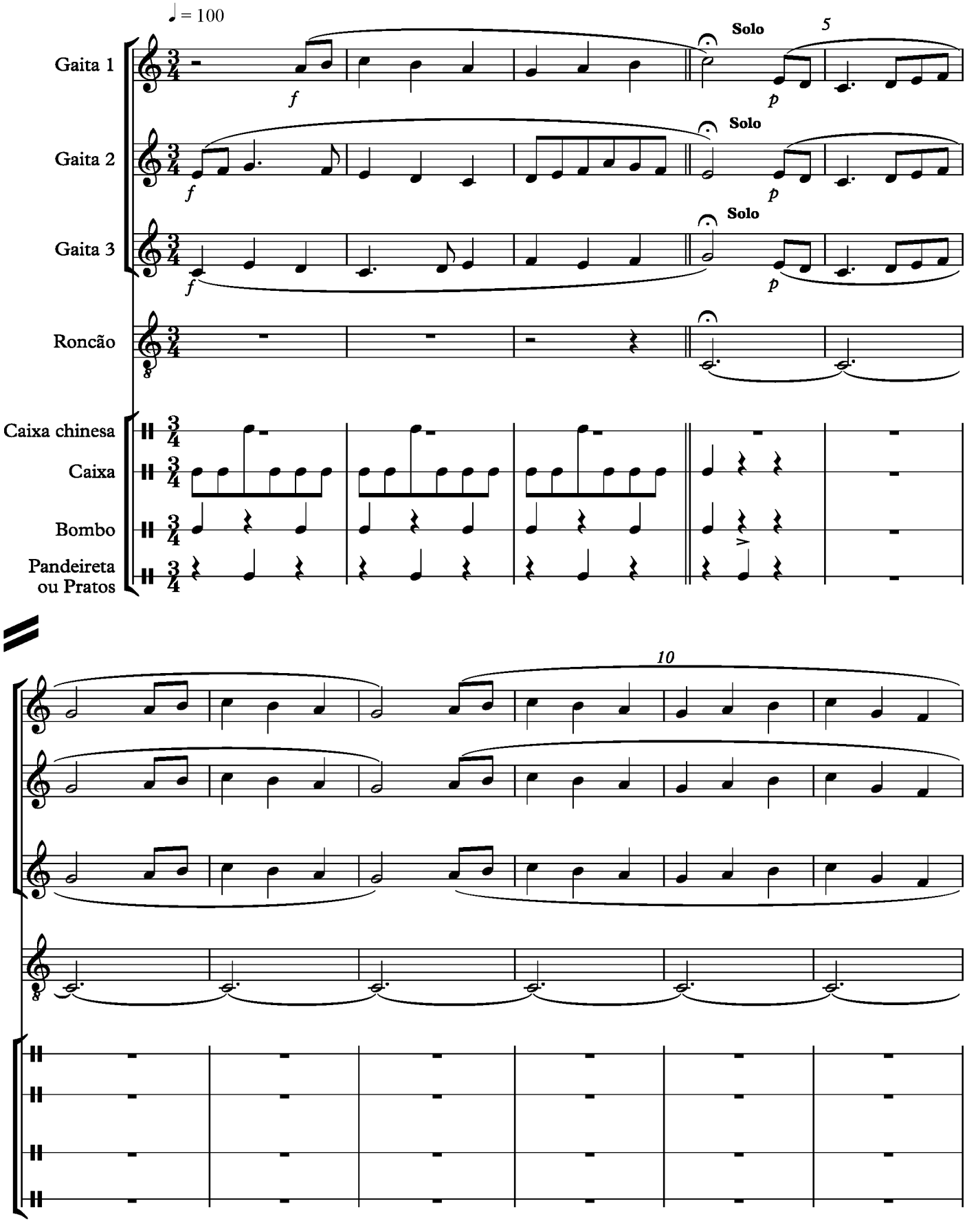

10
mf
mf
mf
15
f
f
f

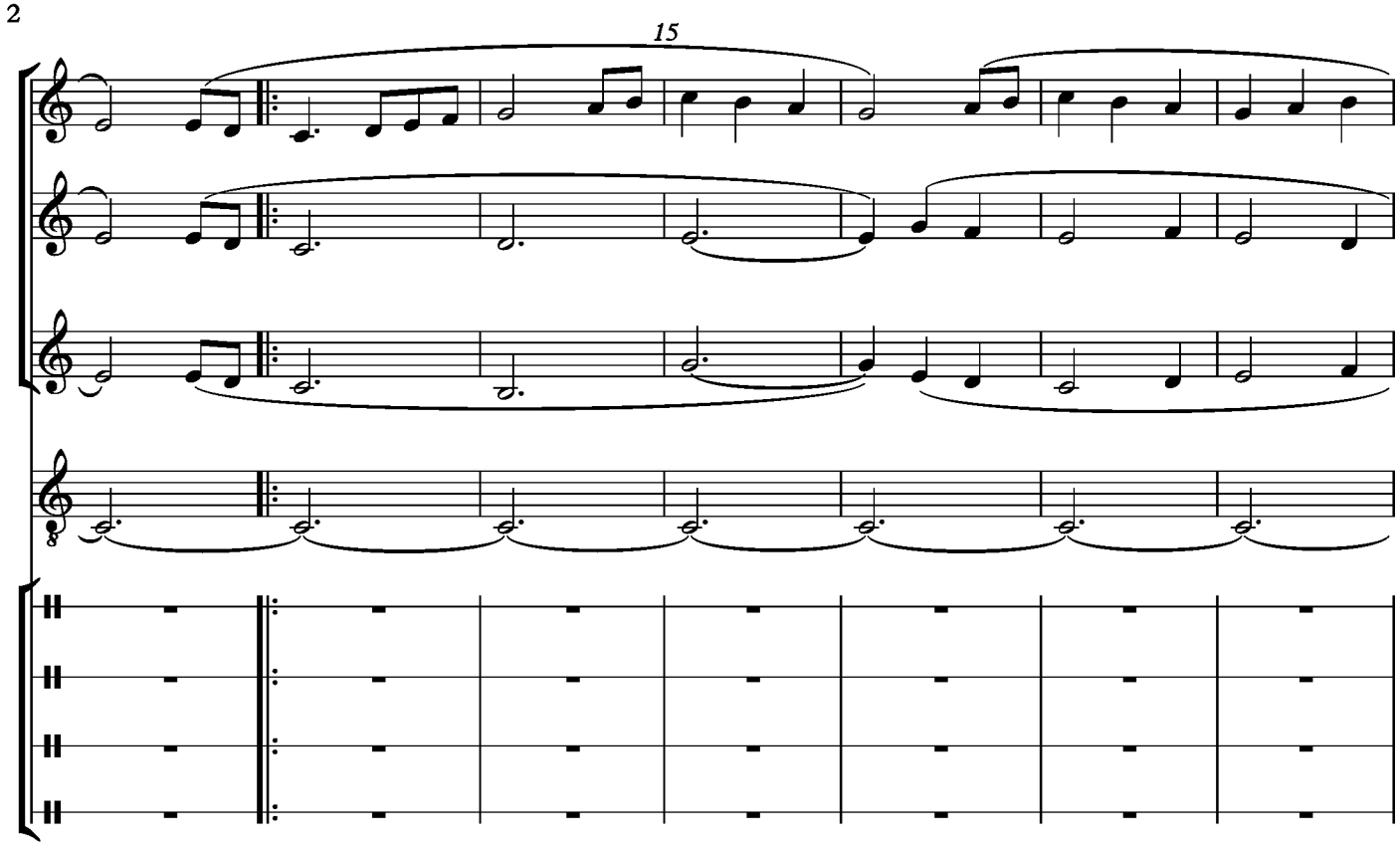

20
1.
mf
mf
mf

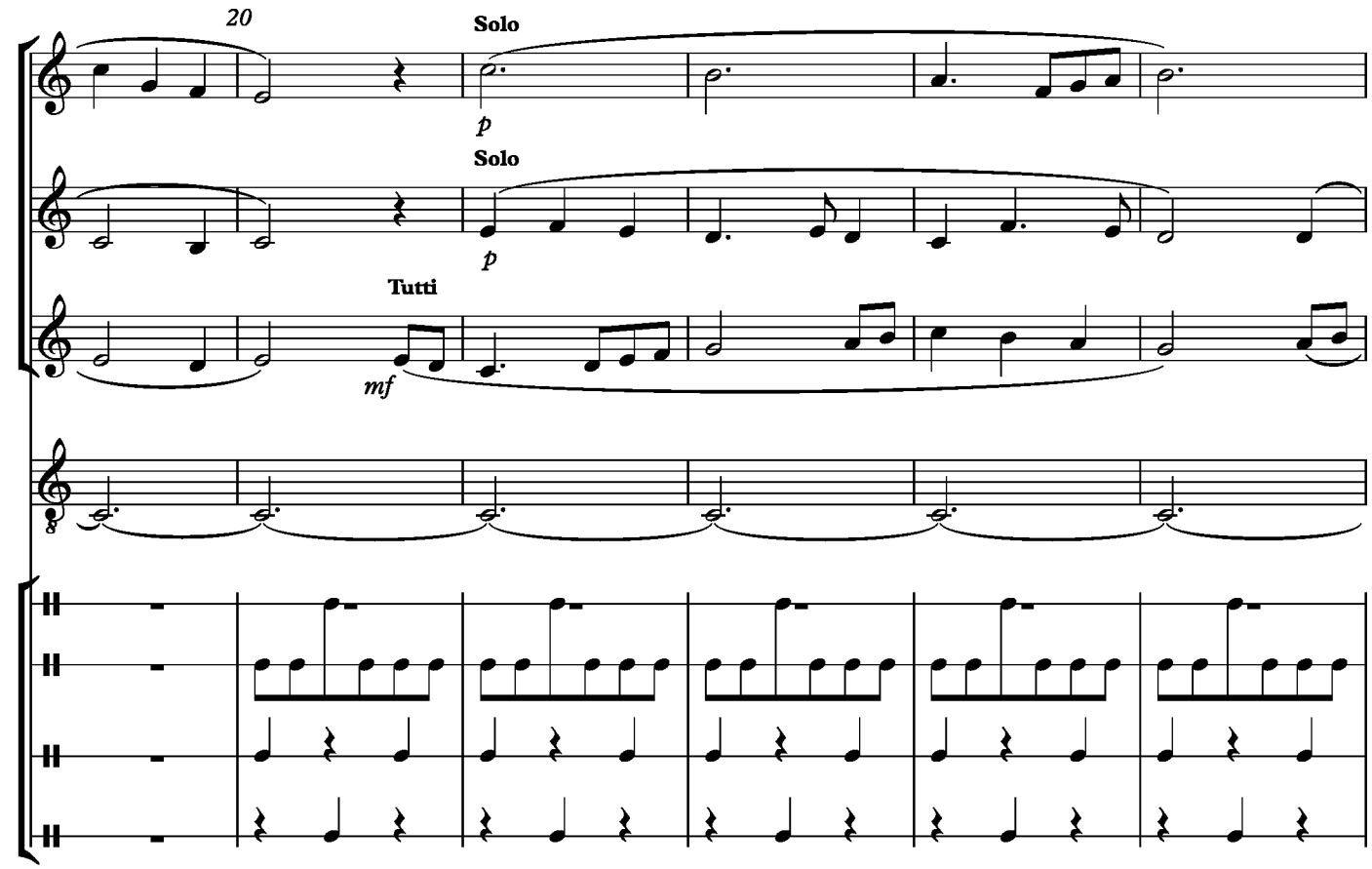

25
2.
mf
mf
mf

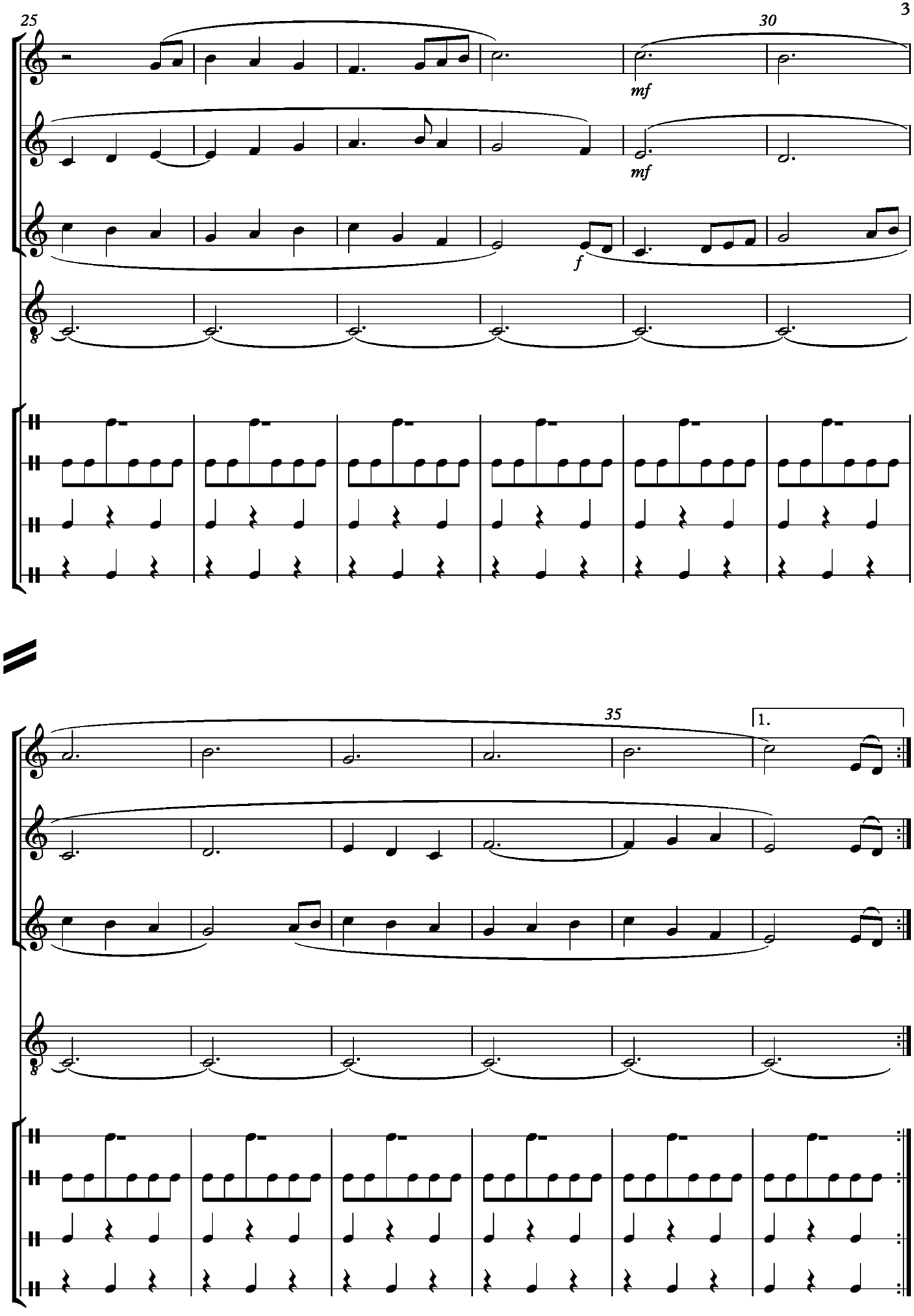
THE FIRST NOWELL

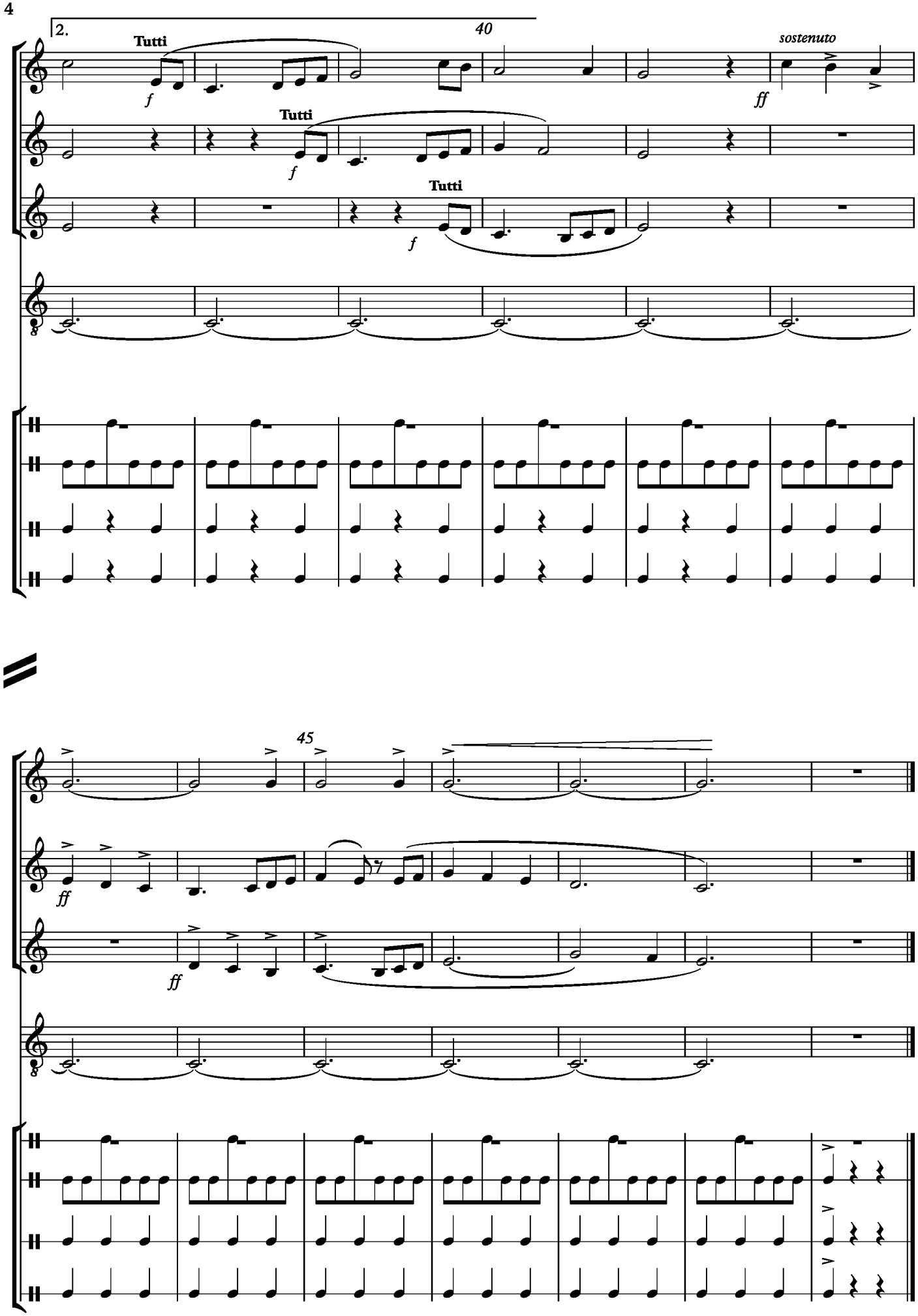
[Canção de Natal]




15


20
Solo
p
Solo
p
Tutti
mf


25
30
mf
mf
f
35
1.


2.
40
Tutti
f
sostenuto
ff
Tutti
f
Tutti
f
45
ff
ff

MICHAEL KORB - ULRICH ROEWER

"HIGHLAND CATHEDRAL"

Arranjo para Flauta, Grupo de Gaitas de Foles
Órgão e Percussão

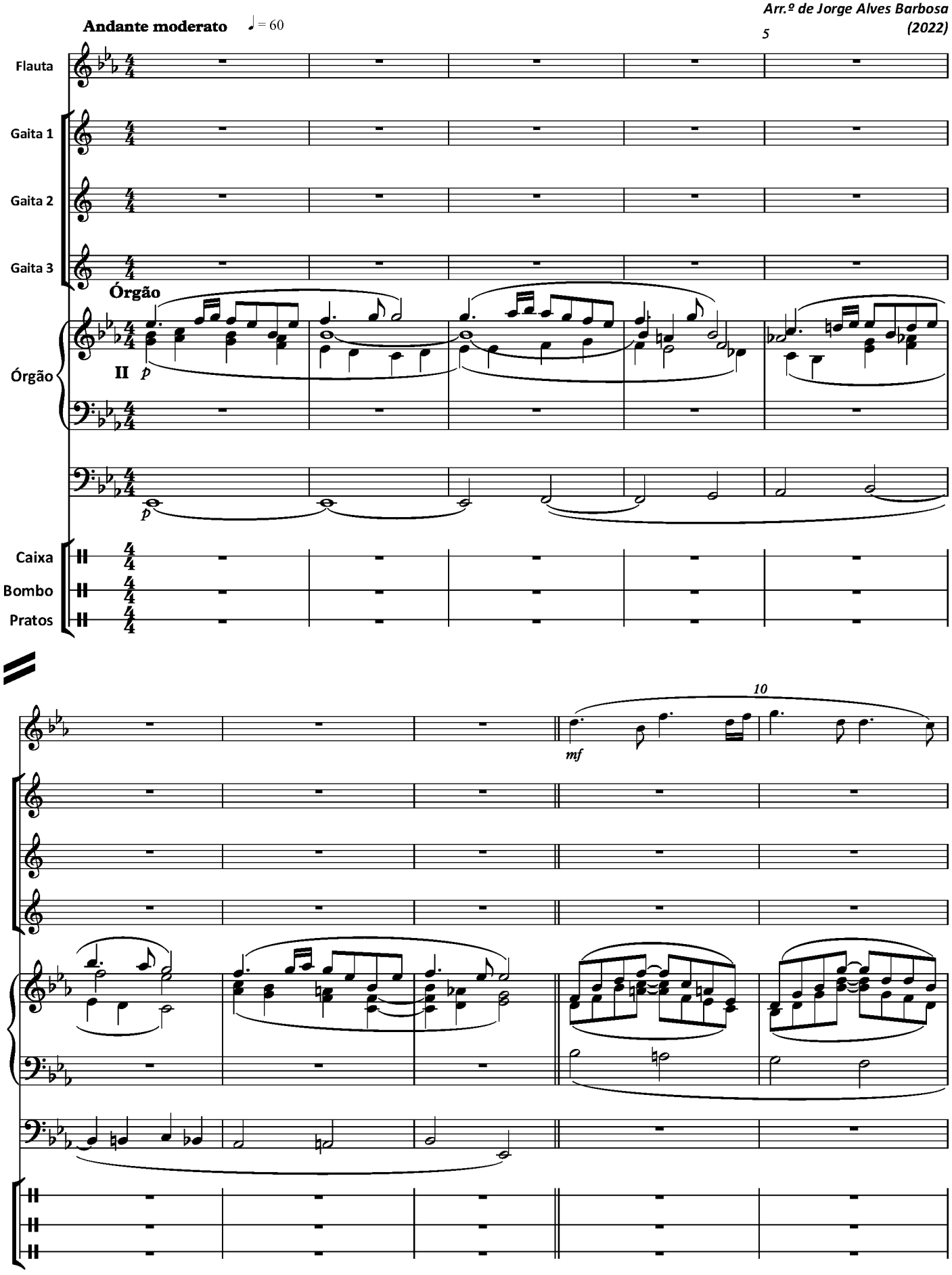
por

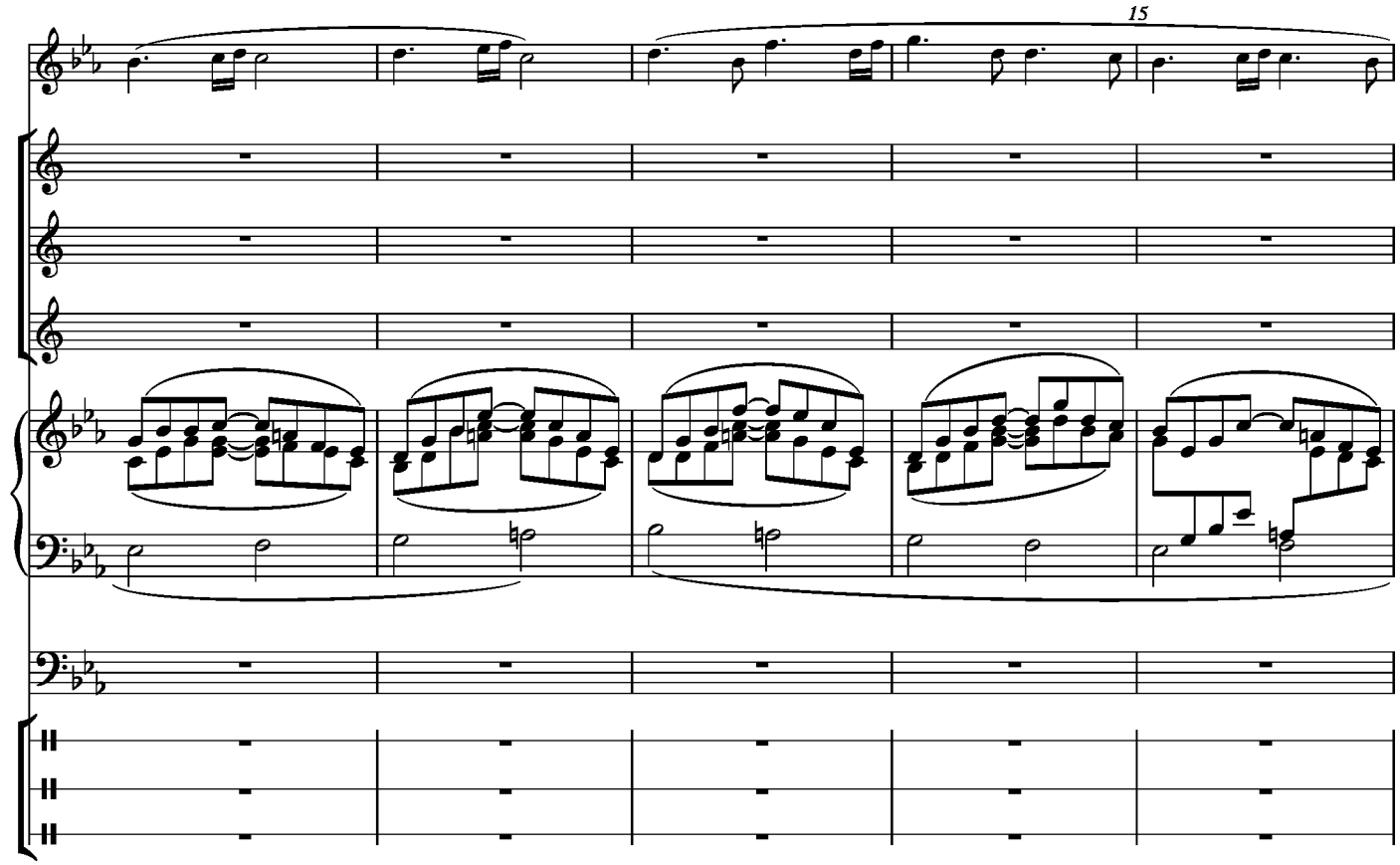
JORGE ALVES BARBOSA

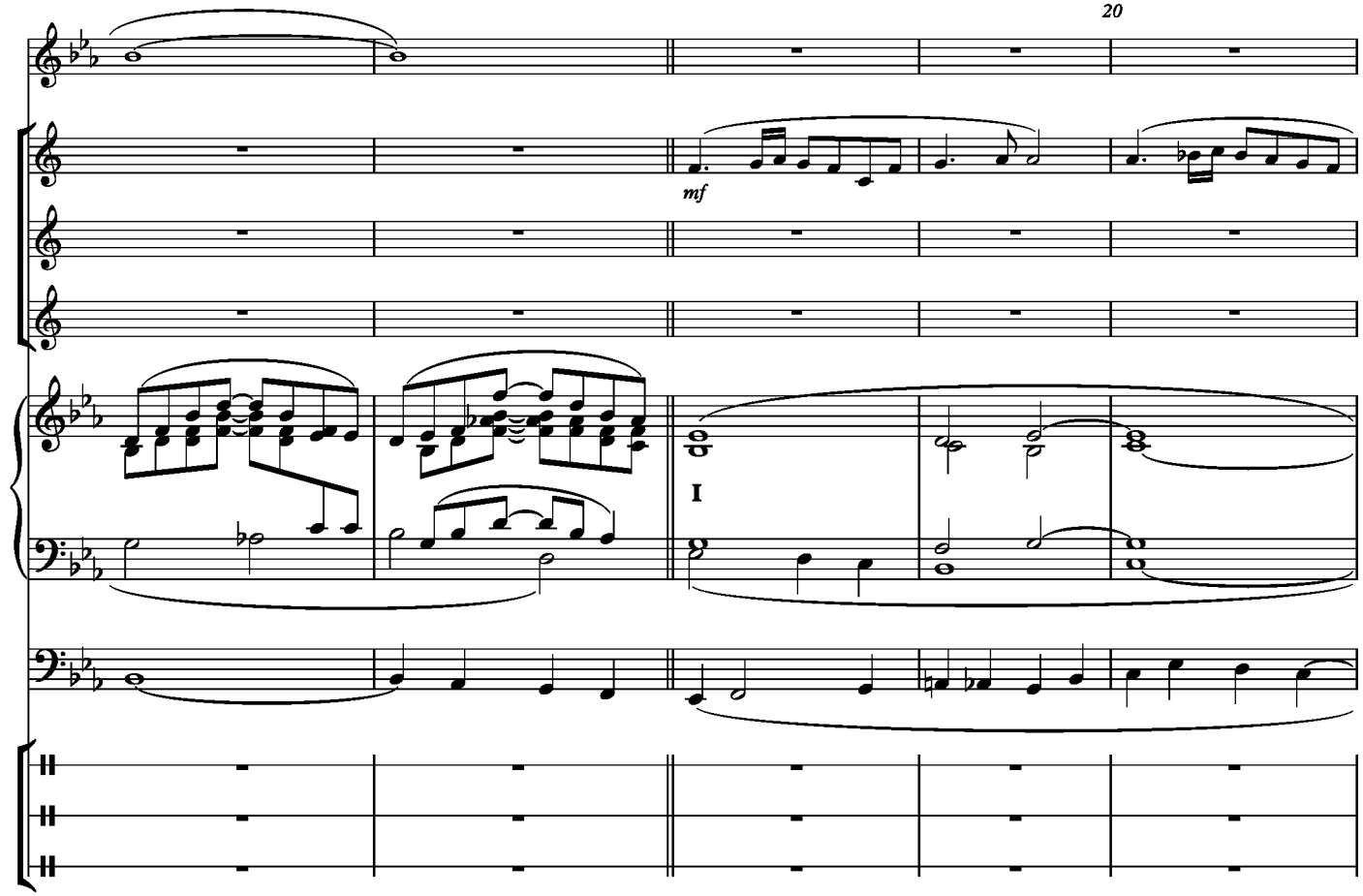
Viana do Castelo - 2022

HIGHLAND CATHEDRAL

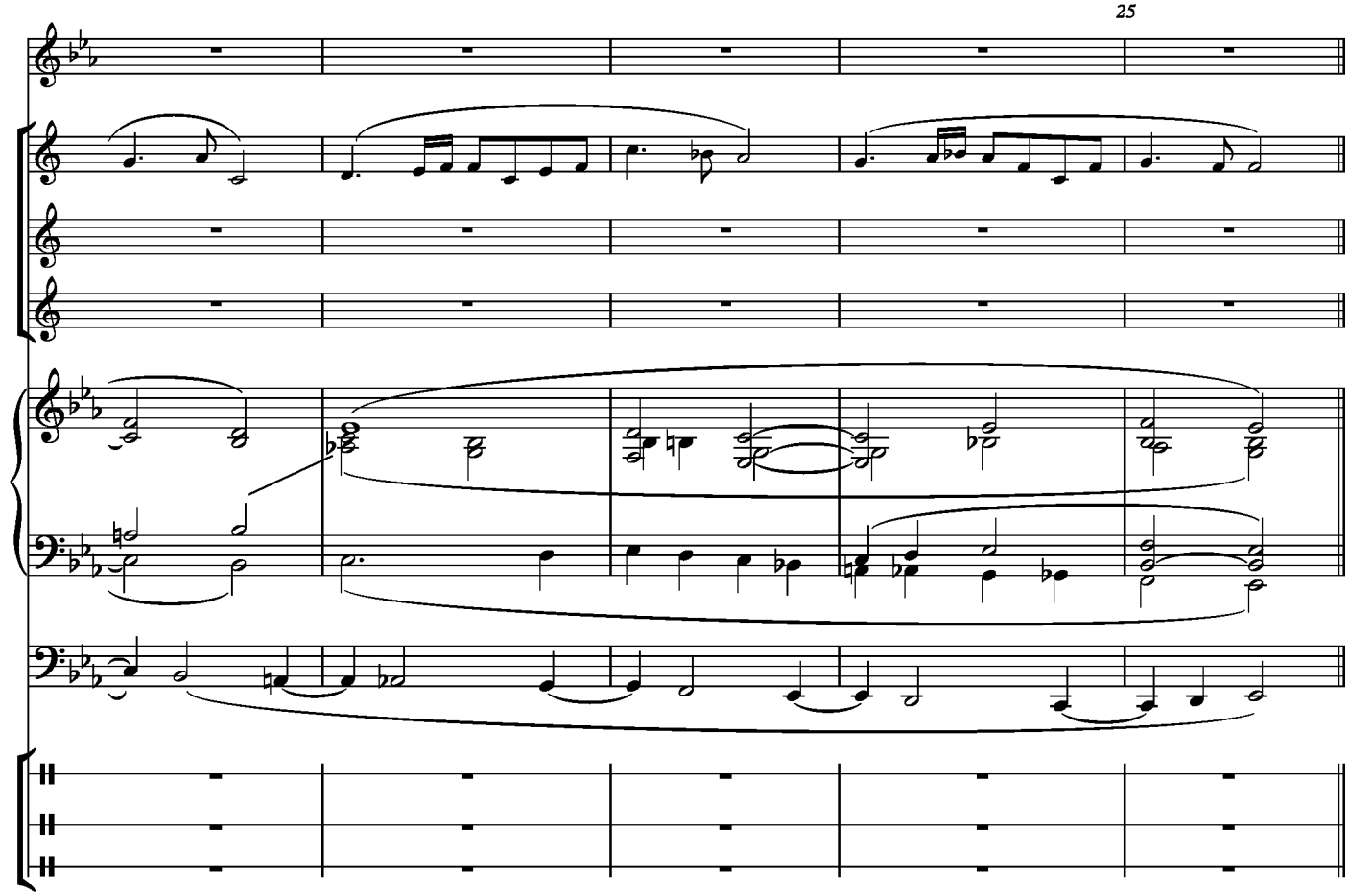
Música de M. Korb - U. Roewer
Arr.º de Jorge Alves Barbosa
(2022)



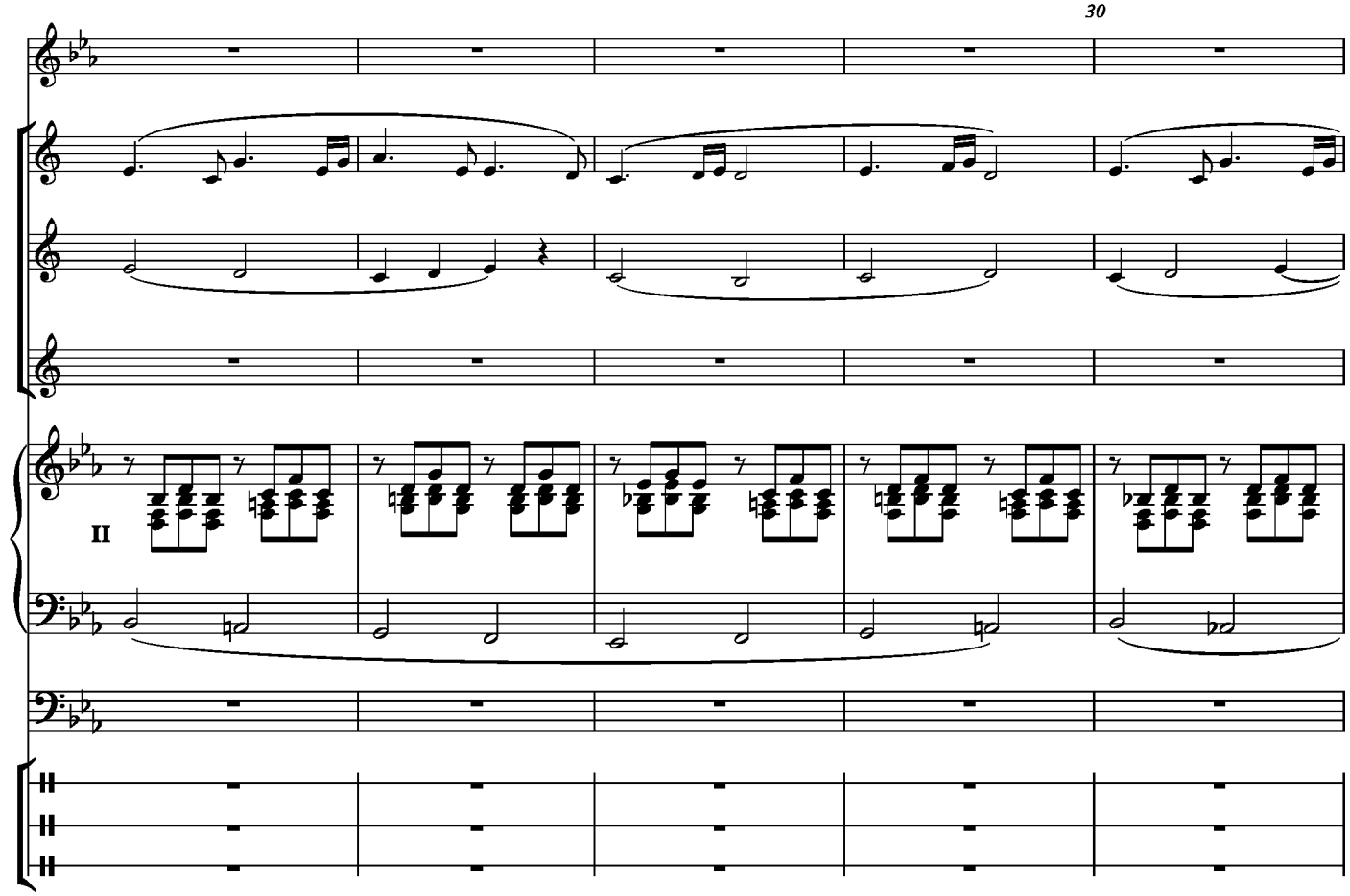

15

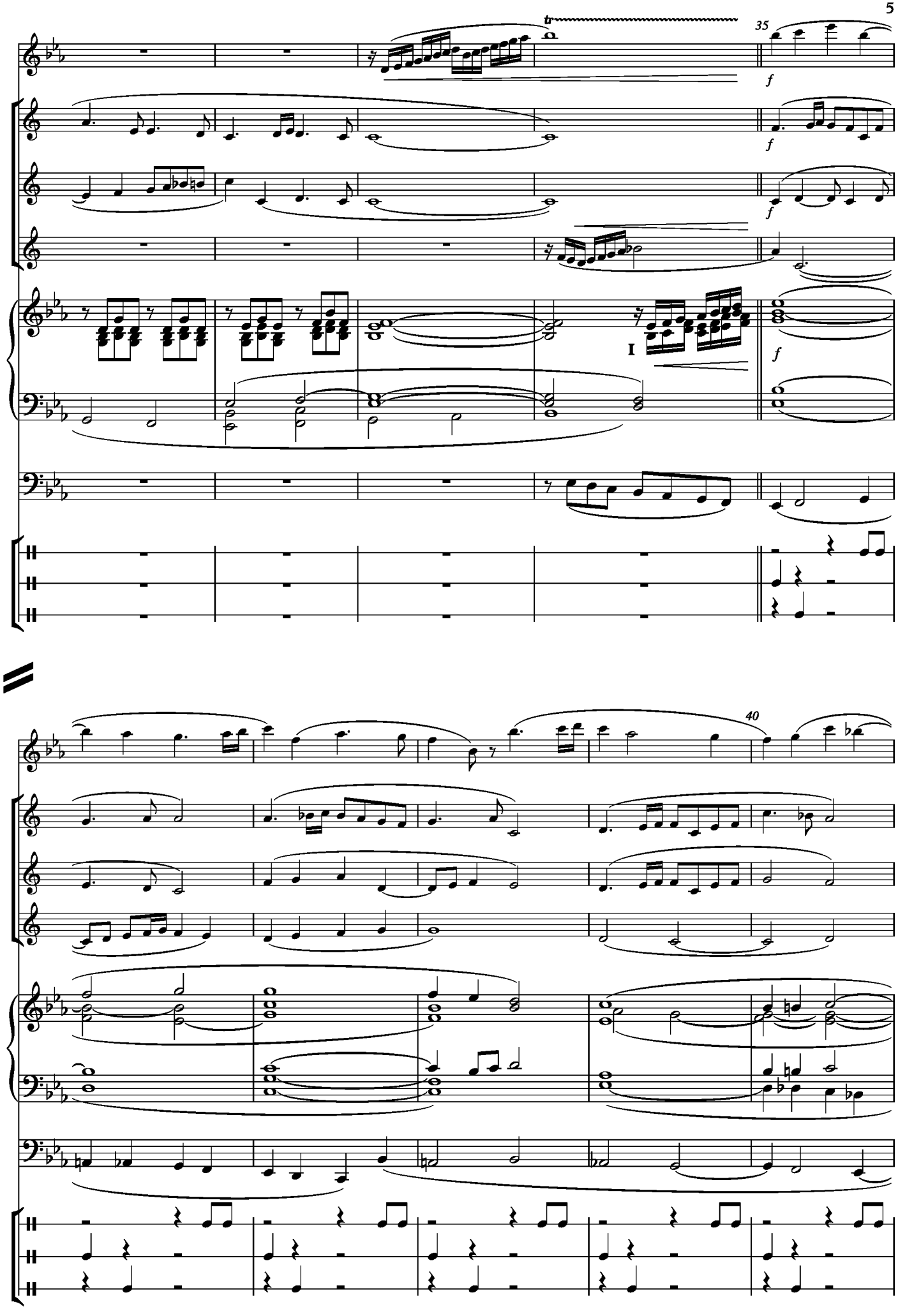

20
mf
I

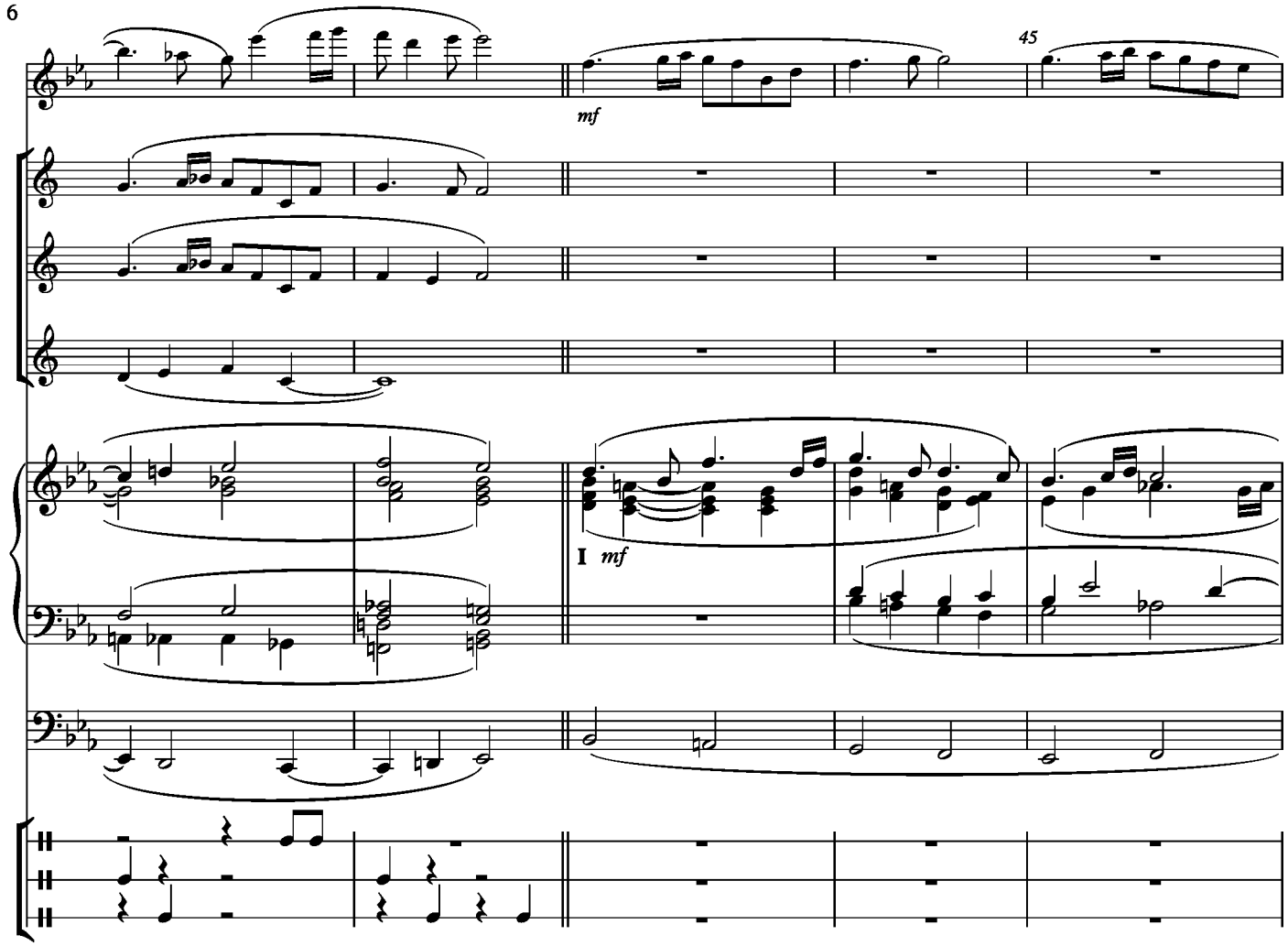
25

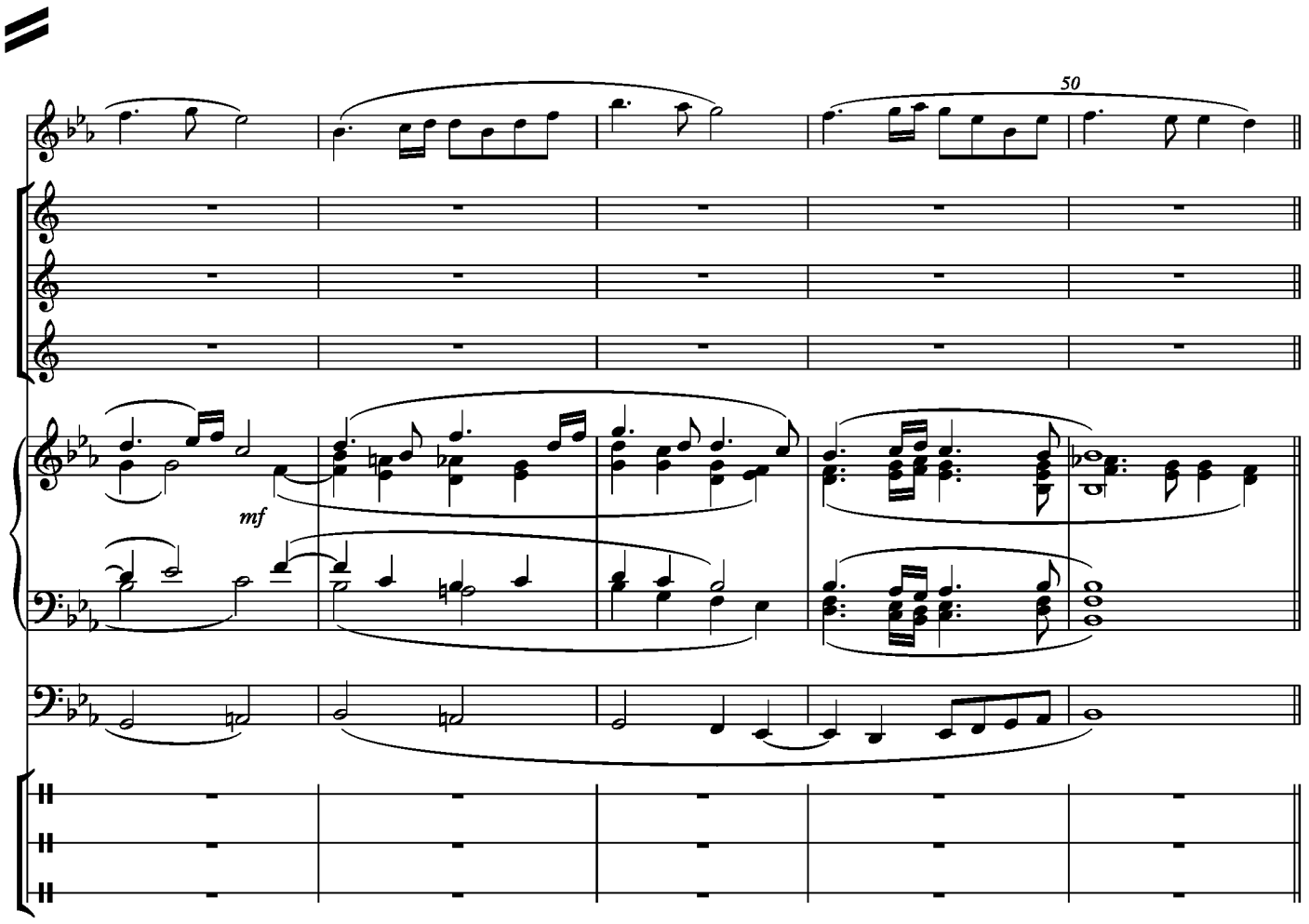


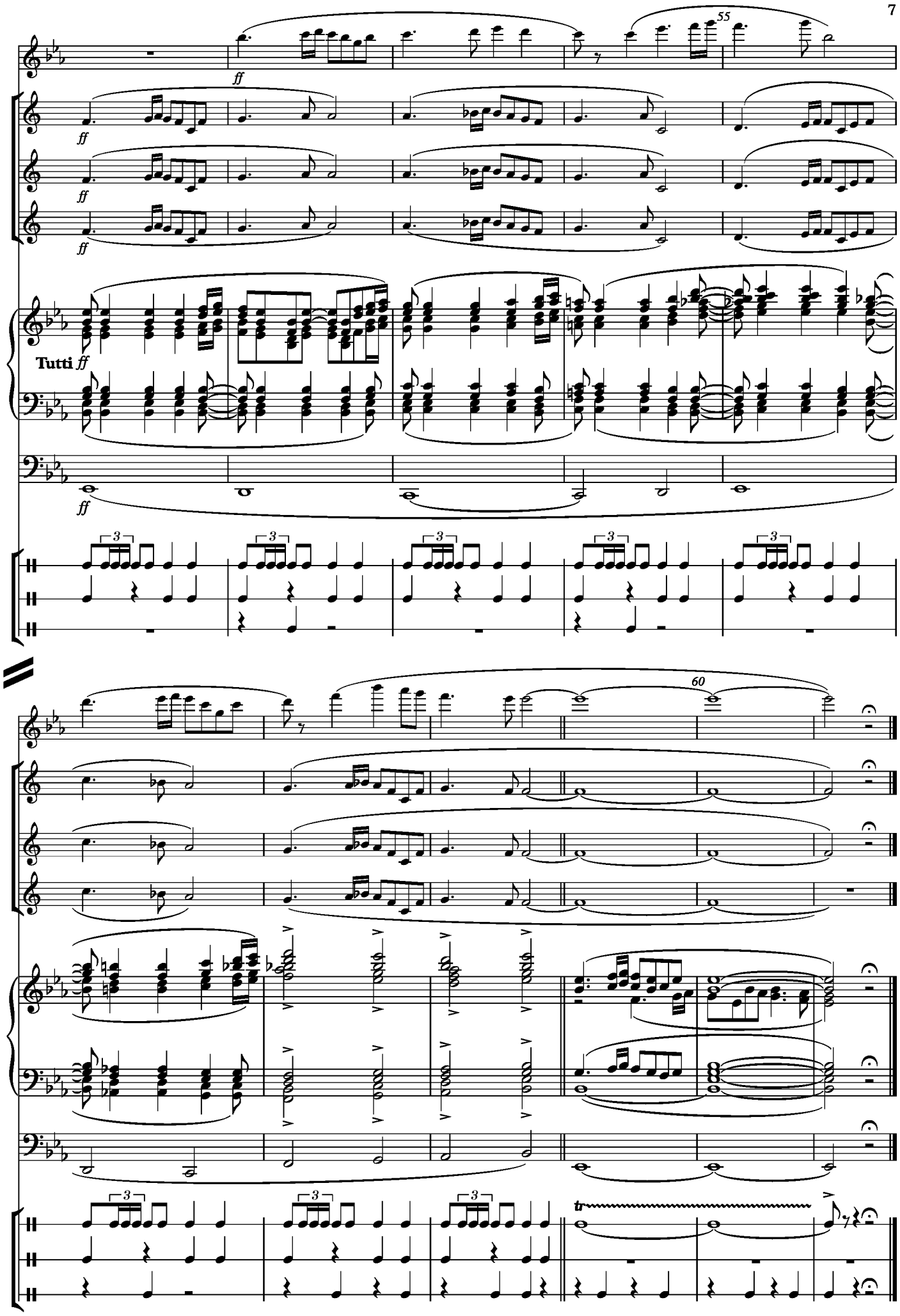
30




35
f
I
40


45
mf
I mf


50
mf


55
ff
Tutti ff
60
tr