Exercícios Técnicos Para o

Trompete

Transformações Aplicadas no Segundo Exercício do Technical Studies for the Cornet de Herbert Lincoln Clarke

MODOS DA ESCALA MAIOR E PENTATÔNICA

Abdalan da Gama

2010

Primeira Edição

Exercícios Técnicos Para o

Trompete

Transformações Aplicadas no Segundo Exercício do Technical Studies for the Cornet de Herbert Lincoln Clarke

MODOS DA ESCALA MAIOR E PENTATÔNICA

Abdalan da Gama

2010

Primeira Edição

Dedico esse livro a todos os trompetistas que se aventuram na solitária e desafiante viagem da prática desse instrumento fascinante. Abdalan da Gama

Prefácio

Claude Gordon, James Stamp, Chase Sanborn, Vincent Cichowicz e Bill Adam estão entre os inúmeros pedagogos do trompete que advogam o uso sistemático dos métodos de Herbert Clarke.

Os exercícios propostos por Clarke foram escritos com o objetivo de capacitar o trompetista vencer as dificuldades técnicas do instrumento. A realização desses exercícios edificará no estudante técnica apurada, resistência e uma embocadura com muito melhor resposta.

Este volume é um desenvolvimento do segundo exercício do *Technical Studies*. Aqui, diversas transformações aplicadas ao exercício original darão a oportunidade de enfrentar novos problemas que, ao serem vencidos, resultarão em progresso técnico e proficiência musical. Trabalhe com seriedade e muito benefício será colhido em todas as áreas da sua prática do trompete. A escala maior é o foco, passando por todos os modos e a pentatônica.

A "maneira Clarke" de praticar esses exercícios deve ser observada diligentemente. Sempre toque de uma maneira relaxada e suave, evitando tensões. Tenha sempre em mente um senso de suporte de ar e fluxo constante.

Agora, leia a minha tradução de uma asserção de Clarke com muita atenção, pois é o ponto que pode implicar em sucesso ou desastre ao praticar esses exercícios.

"Considero que devo praticar para obter resistência e não para cansar os meus lábios por uma prática ininterrupta. Por alternar períodos curtos de descanso com aqueles tocando, mantenho meus lábios revigorados e flexíveis, o que me faz capaz de concluir minha prática diária com mais comodidade e conforto que antes." - H. L. Clarke.

O que combina com a idéia de um dos maiores trompetistas de todos os tempos:

"Para desenvolver resistência é importante praticar muitas vezes durante o dia e não em uma única vez. Toque 30 minutos, descanse 15. Toque então 30 minutos e descanse 30. Toque 30 minutos e descanse 1 hora. Os lábios são músculos e é importante que descansem sempre" Maurice Andre.

Bons estudos,

Abdalan da Gama

ⁱ "I reasoned that I must practice for endurance, and not tire my lips with too constant playing. Alternating short rest periods with those of playing kept my lips fresh and pliable, and enabled me to finish a day's practice with more ease and comfort than ever before." Herbert L. Clarke

[&]quot;To develop endurance it is important to practice often during the day, and not long at a time. Play 30 minutes and rest 15. Then play 30 minutes and rest 30. Play 30 minutes and rest an hour. The lips are a muscle and it is important to rest them frequently." Maurice Andre

Herbert Lincoln Clarke

"A good trumpet player can't live without three things: love, good food and a copy of Clarke's Technical Studies." Claude Gordon

Clarke nasceu em 12 de setembro de 1867 em Woburn, Massachusetts. família De musical, seu pai era organista. Além de exímio instrumentista tocando cornet, Clarke também compositor. Começou sua carreira musical como violinista tocando na Toronto Philharmonic Society. Após assistir a um concerto onde Bowen R. Church era o solista ao cornet, foi pelo capturado som desse instrumento.

Depois de praticar com o instrumento do seu irmão, seu primeiro *cornet* foi um *Curtois*. Tocou na famosa banda de John Philip Sousa como solista, passou pela *New York Philharmonic* e *Metropolitan Opera*. Mais tarde se

tornou diretor assistente na banda de John Philip Sousa, regendo-a em muitas ocasiões. Passou tempos testando e desenvolvendo instrumentos na *Conn*. Há diversas gravações de Clarke pela *Victor*, *Edison*, *Columbia* e *Brunswick*.

Nos últimos anos da sua vida dedicou-se a composição, regência e pedagogia. Deu aula, inclusive, para o grande mestre Claude Gordon, de quem era amigo – É de Claude Gordon a frase: "Todo trompetista precisa de duas coisas: o *Technical Studies* de Clarke e se alimentar bem".

Aptidão técnica e lirismo são enfatizados em seus métodos os quais estão continuamente em uso por todo instrumentista sério. São eles:

Elementary Studies (1909)

Characteristic Studies (1915)

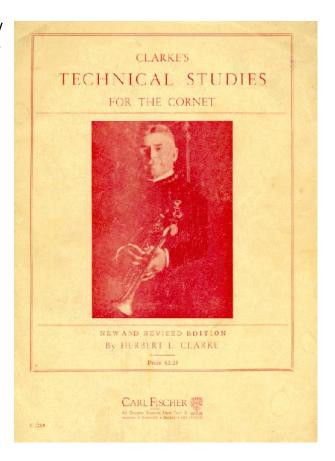
Technical Studies (1912)

Setting Up Drills (1929)

Clarke Morreu em 1945 e suas cinzas estão próximas à tumba de John Philip Sousa.

Como Praticar

Ao lado do livro de Arbans o *Technical* Studies for the Cornet - Carl Fisher (1912) é o mais conhecido método de trompete. Os exercícios desse pequeno método que vos apresento são baseados em apenas um exercício extraído do Technical Studies (1912), o segundo. Todos sabem tocar esse exercício ainda que em alguns tons. Em todas as audicões de trompete há alguém impressionando os colegas com a velocidade que executam esses estudos, notadamente os de fácil execução (Eb, E, F, G...). Antes de prosseguir para as variações, é desejável você que estude esse exercício em todos os tons obedecendo as instruções contidas no método original.

- 1. Acentue cada grupo de quatro notas para se certificar que o ritmo está perfeito.
- 2. Toque primeiro *com a ligadura* e então pratique articulando levemente.
- 3. Para ainda mais progresso faça em *staccato* duplo.
- 4. Alguns exercícios serão mais difíceis que outros trabalhe especificamente nesses até que sejam completamente dominados.
- 5. Não perca tempo nos exercícios fáceis lembre-se que para melhorar há que se trabalhar diariamente nas dificuldades.

É recomendado que vá um pouco mais além, tocando algumas outras transposições sempre observando os momentos de descanso e suas limitações no campo da tessitura. Aqui, transcrevo uma frase que se tornou a filosofia da "Escola Clarke":

Algumas gotas de um medicamento podem curar e uma colher cheia, matar!

Creio que outras recomendações do mesmo método se aplicam aqui:

- 1. Toque os exercícios suavemente.
- 2. Levante os dedos e bata com força nas válvulas.
- 3. Passe para o próximo exercício somente quando o anterior estiver dominado.

Importante! Use metrônomo

Os exercícios subsequentes propõem um desafio adicional ao aperfeiçoamento técnico e conhecimento de escalas.

Lista de Exercícios

Nesse primeiro volume o foco está na escala maior e seus modos bem como na escala pentatônica.

I - Exercícios Baseados na Escala Maior

Parte A - Sete Modos da Escala Maior

- 01 A. Exercício Original
- 02 B. Modo Dórico
- 03 C. Modo Frígio
- 04 D. Modo Lídio
- 05 E. Modo Mixolídio
- 06 F. Modo Aeólio
- 07 G. Modo Lócrio

Parte B - Cinco 'Modos' da Escala Pentatônica

- 08 H. Escala Pentatônica
- 09 I. Segundo 'Modo' da Escala Pentatônica
- 10 J. Terceiro 'Modo' da Escala Pentatônica
- 11 K. Quarto 'Modo' da Escala Pentatônica
- 12 L. Quinto 'Modo' da Escala Pentatônica

Parte C - Retrogradação dos Sete Modos da Escala Maior

- 13 M. Retrogradação do Exercício Original
- 14 N. Retrogradação do Modo Dórico
- 15 O. Retrogradação do Modo Frígio
- 16 P. Retrogradação do Modo Lídio

- 17 Q. Retrogradação do Modo Mixolídio
- 18 R. Retrogradação do Modo Aeólio
- 19 S. Retrogradação do Modo Lócrio

Parte D - Retrogradação dos Cinco 'Modos' da Escala Pentatônica

- 20 T. Retrogradação da Escala Pentatônica
- 21 U. Retrogradação do Segundo 'Modo' da Escala Pentatônica
- 22 V. Retrogradação do Terceiro 'Modo' da Escala Pentatônica
- 23 W. Retrogradação do Quarto 'Modo' da Escala Pentatônica
- 24 X. Retrogradação do Quinto 'Modo' da Escala Pentatônica

Parte E - Inversão Diatônica dos Sete Modos da Escala Major

- 25 Y. Inversão Diatônica do Exercício Original
- 26 Z. Inversão Diatônica do Modo Dórico
- 27 AA. Inversão Diatônica do Modo Frígio
- 28 BB. Inversão Diatônica do Modo Lídio
- 29 CC. Inversão Diatônica do Modo Mixolídio
- 30 DD. Inversão Diatônica do Modo Aeólio
- 31 EE. Inversão Diatônica do Modo Lócrio

Parte F - Inversão Diatônica dos Cincos 'Modos' da Escala Pentatônica

- 32 FF. Inversão da Escala Pentatônica
- 33 GG. Inversão do Segundo 'Modo' da Escala Pentatônica
- 34 HH. Inversão do Terceiro 'Modo' da Escala Pentatônica
- 35 II. Inversão do Quarto 'Modo' da Escala Pentatônica
- 36 JJ. Inversão do Quinto 'Modo' da Escala Pentatônica

Parte G - Inversão Diatônica da Retrogradação dos Sete Modos da Escala Maior

- 37 KK. Inversão Diatônica da Retrogradação do Exercício Original
- 38 LL. Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Dórico
- 39 MM. Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Frígio
- 40 NN. Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Lídio
- 41 OO. Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Mixolídio
- 42 PP. Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Aeólio
- 43 QQ. Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Lócrio

Parte H – Inversão Diatônica da Retrogradação dos Cinco Modos da Escala Pentatônica

- 44 RR. Inversão da Retrogradação da Escala Pentatônica
- 45 SS. Inversão da Retrogradação do Segundo 'Modo' da Escala Pentatônica
- 46 TT. Inversão da Retrogradação do Terceiro 'Modo' da Escala Pentatônica
- 47 UU. Inversão da Retrogradação do Quarto 'Modo' da Escala Pentatônica
- 48 VV. Inversão da Retrogradação do Quinto 'Modo' da Escala Pentatônica

No final do método há uma série de *Etudes* baseados naquele original de Clarke para o segundo exercício. É uma excelente oportunidade para treinar sua leitura, testando e solidificando os exercícios cobertos por esse método.

Comparações do Exercício Original com as Transformações Aplicadas

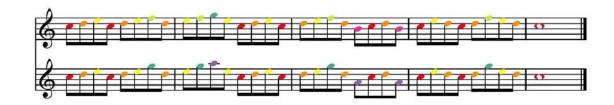
Sete Modos da Escala Maior

As transformações dessa natureza consistem em começar o exercício em cada um dos sete graus da escala maior obedecendo ao desenho melódico do estudo original. Confira na figura abaixo a escala de DO em todos os modos. Observe a redundância do Modo Aeólio em relação ao Dórico devido à ausência do sexto grau. Aproveite a oportunidade para estudar outras articulações.

A Escala Pentatônica

O exercício original de Clarke deixa de fora o sexto grau da escala o qual aparece na aplicação da escala pentatônica em duas oitavas. A escala pentatônica por sua vez não inclui o quarto e sétimo graus, os quais foram substituídos nessa variação obedecendo ao desenho melódico do exercício original.

Cada modo da escala pentatônica tem sua aplicação – veja a figura comparativa abaixo:

Os saltos resultantes são um desafio adicional aos exercícios com aplicação da escala maior.

Retrogradação

Retrogradação consiste no exercício original feito de trás para frente.

Inversão Diatônica

Inversão é espelhamento vertical da frase. Se há uma subida melódica de uma segunda, a nova frase desce uma segunda; um movimento descendente de uma terça na frase original resulta em uma ascensão de uma terça e assim por diante. Tal espelhamento aplicado aqui é diatônico, o que significa que não há dispersão da tonalidade – os acidentes da armadura da clave permanecem inalterados.

Um artigo (talvez) útil sobre a leitura prima vista.

1. O que é?

Leitura à primeira vista, também chamada de *prima vista*, é a habilidade de leitura de uma peça musical escrita, convertendo simultaneamente o código musical em sons – o termo se aplica especificamente quando o executante não tenha tido contato prévio com a tal partitura.

Músicos com habilidades exercitadas podem fazer uma *leitura silenciosa* de uma peça; olham a partitura e "escutam" (e compreendem) os sons mentalmente sem cantar ou tocar seus instrumentos. Há uma palavra em inglês específica para essa prática – *audiation*; até onde sei não há tradução desse termo para o português. De qualquer maneira, esse artigo trata especificamente da leitura atrelada à execução do instrumento. Envolve habilidades mnemônicas, cinestésicas, perceptivas e de resolução de problemas em fluência concomitantes.

2. Motivação

A leitura musical fluente é grande indicador do entendimento geral de música e teoria musical. Limitações na leitura resultam em restrições em outras áreas. Por outro lado, progresso na prática da leitura gera melhoras múltiplas. Qualquer músico sério que busca proficiência deve dedicar aquçada atenção a essa questão.

Os benefícios da leitura à primeira vista são muitos. Boa leitura gera facilidade de aprender novas peças, edificada sobre uma memória táctil, aural e cinestésica que resulta em mais confiança na execução. Se você lê bem, será capaz de fazer música em grupo. Lendo, poderá ampliar grandemente o repertório aprendendo músicas com maior rapidez alem de acesso a material didático.

3. O Papel da Memória

Pode parecer controverso analisar o papel da memória na leitura à primeira vista já que esta supõe que nenhum contato prévio com a peça escrita tenha se estabelecido. A contradição aparente se desfaz em uma análise dos tipos de memória aplicados em uma leitura musical.

a. Memória de Curto Prazo

A *memória de curto prazo* é também chamada *memória de trabalho* que implica no armazenamento da informação temporariamente enquanto é trabalhada.

Ao lermos uma partitura ou texto, consultamos durante o processo as informações que estão um pouco adiante, garantindo um tempo entre o estímulo e a resposta. A memória de curto prazo é exatamente utilizada no seguimento dessa atividade proporcionando fluência na execução.

Leitores habilidosos são exercitados nessa distância perceptiva. Na leitura de partituras, enxergam adiante, antecipando as informações que estão prestes a ser executadas. Quanto mais à frente podem enxergar, mais tempo terão para antecipar os problemas porvindouros. Há estudos que constatam em bons leitores até mesmo a volta a um ponto fixado e revisão das partes duvidosas em pleno curso da execução de uma partitura.

b. Memória de Longo Prazo

Leitores habilidosos não captam partes segmentadas de um trecho musical escrito. A informação chega em "pacotes". Há um contínuo lançar-mão de experiências anteriores, da *memória de longo prazo*.

Esse fato é facilmente constatado nas dificuldades dos leitores. As dificuldades recaem exatamente nos trechos que fogem da lógica esperada, quando há quebra de uma regra subjetiva, seja ela tonal ou rítmica, um acorde surpreendente, uma escala interrompida ou acrescida de notas estranhas ao paradigma do executante. A leitura é, na verdade, uma caça (não deliberada) e reconhecimento de estruturas familiares armazenadas na memória de longo prazo. Essa memória pode desestabilizar os dados colhidos na memória de curto prazo, gerando resultados incoerentes de execução.

4. Dicas Importantes

Conhecer os elementos básicos da escrita musical. Notas, escalas, intervalos, acordes, cadências e padrões rítmicos. Ter uma boa idéia da forma é também requisito.

Certifique-se dos detalhes da peça; título, compositor e data – contextualização é importante. Pode-se extrair informações sobre estilo, rítmicas típicas e nível de dificuldade. Não é o caso dos exercícios aqui, mas uma idéia que pode ser aplicada à peças em geral.

Andamento, compasso e armadura da clave. Não observar as indicações mais simples é o erro mais comum dos desavisados. Isso se aplica totalmente nos exercícios desse método.

Dê uma olhada geral.

Não Parar. Um hábito prejudicial para a prática da leitura à primeira vista são as paradas recorrentes. Há que se ignorar a tentação de voltar para corrigir erros. Talvez o uso do metrônomo calibrado em andamento justo é auxiliador para correção das paradas. É melhor tocar lentamente sem paradas que o contrário! Ao iniciar a leitura tenha um compromisso interior de chegar ao fim sem falsos começos ou retomadas.

Olhar um pouco adiante. É possivelmente a prática que requer mais exercício e que traz mais benefícios para a leitura *prima vista*. Com o tempo, não apenas as notas, mas mesmo frases inteiras serão percebidas de antemão.

Movimento contínuo dos olhos. Como nos métodos de leitura dinâmica, o movimento dos olhos deve ser constante, sem se fixar numa única nota ou trecho.

Prática diária de leitura de peças não vistas anteriormente. Escolha peças que são um nível abaixo das suas capacidades atuais como executante. Lembre-se que regularidade é a chave. Desenvolver as habilidades de leitura é muito rápido e prazeroso - basta um pouco de disciplina!

Avalie ao final os resultados. Identifique os pontos problemáticos e erros ocorridos.

Toque uma vez mais executando com maior precisão.

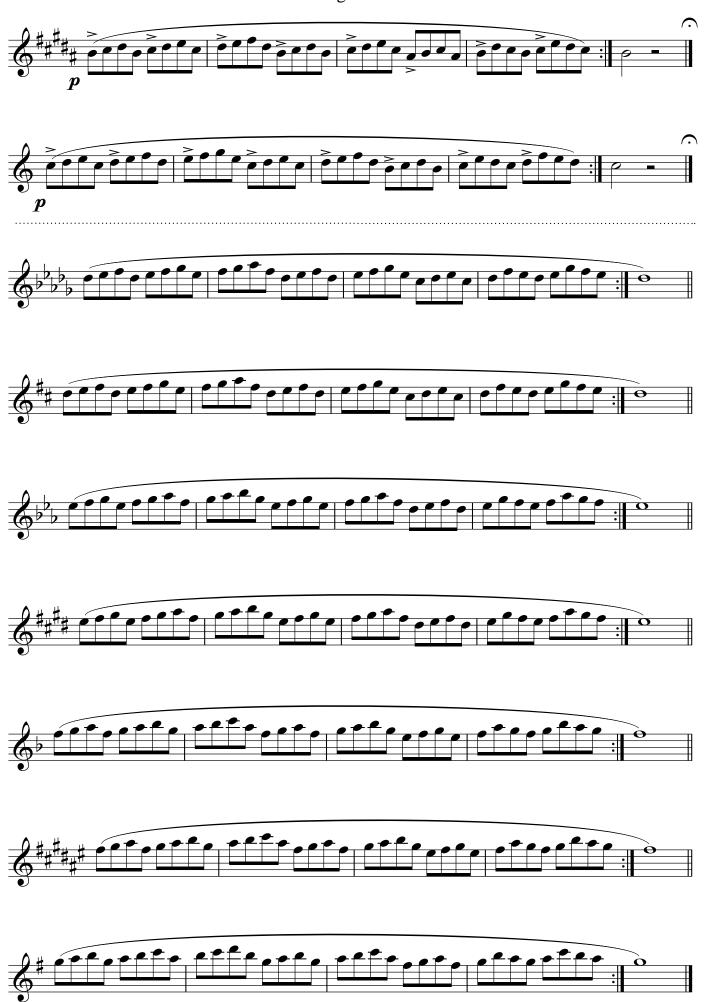
Bons Estudos,

Abdalan da Gama

01 - Exercício Original

02 - Modo Dórico*

* Mesmo que exercício 06 Funciona como escala 'menor pura' pois a sexta maior está ausente

Abdalan da Gama

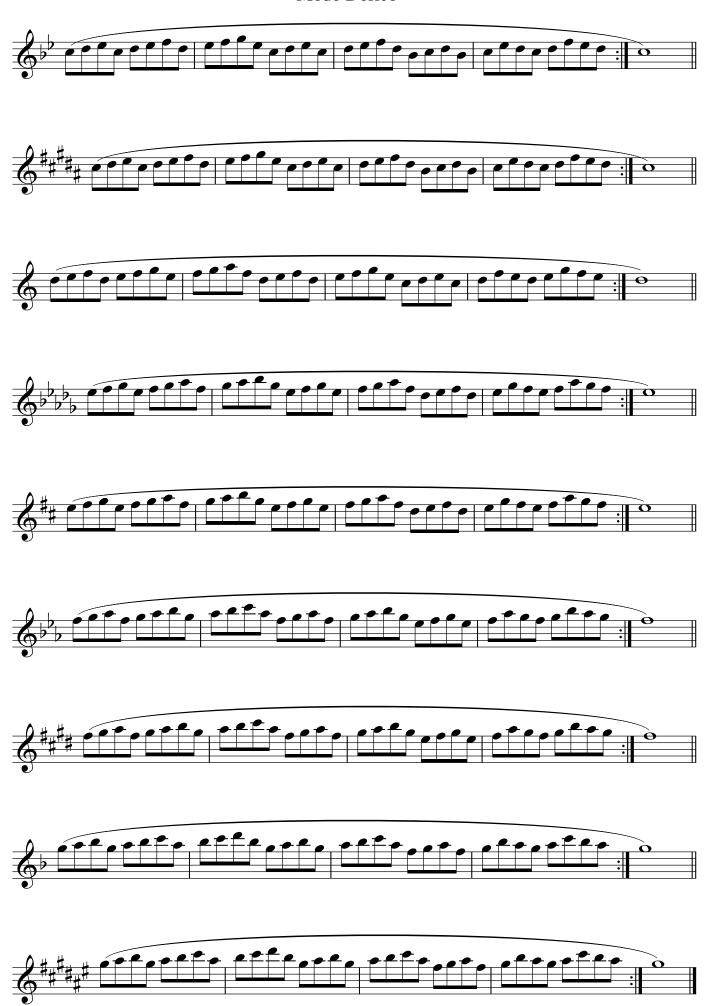

03 - Modo Frígio

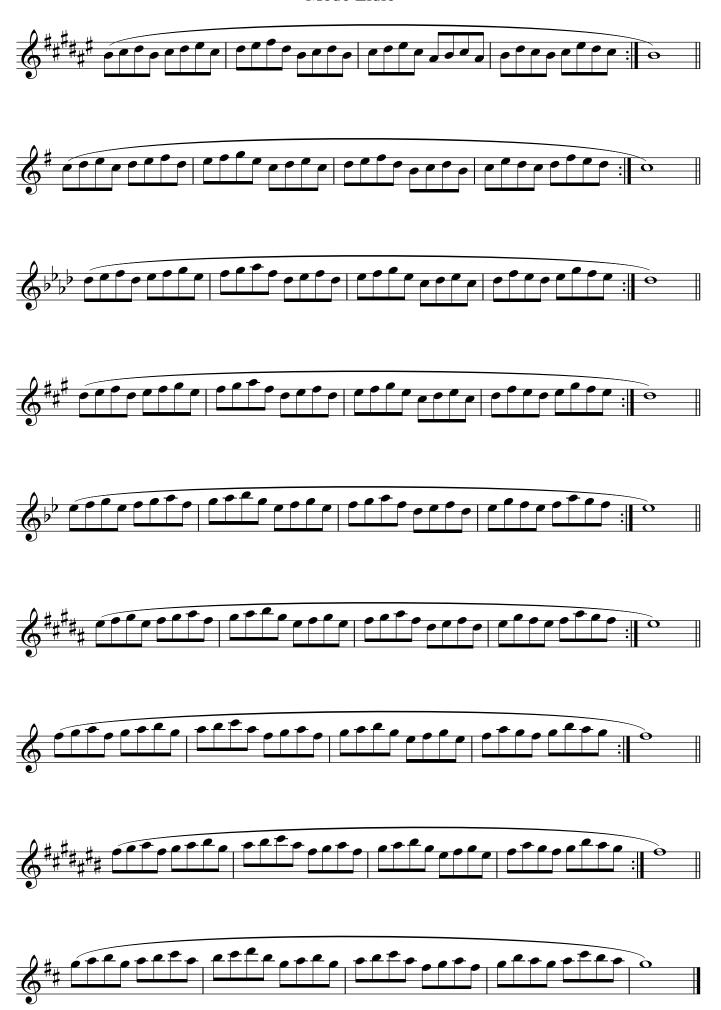

04 - Modo Lídio

05 - Modo Mixolídio*

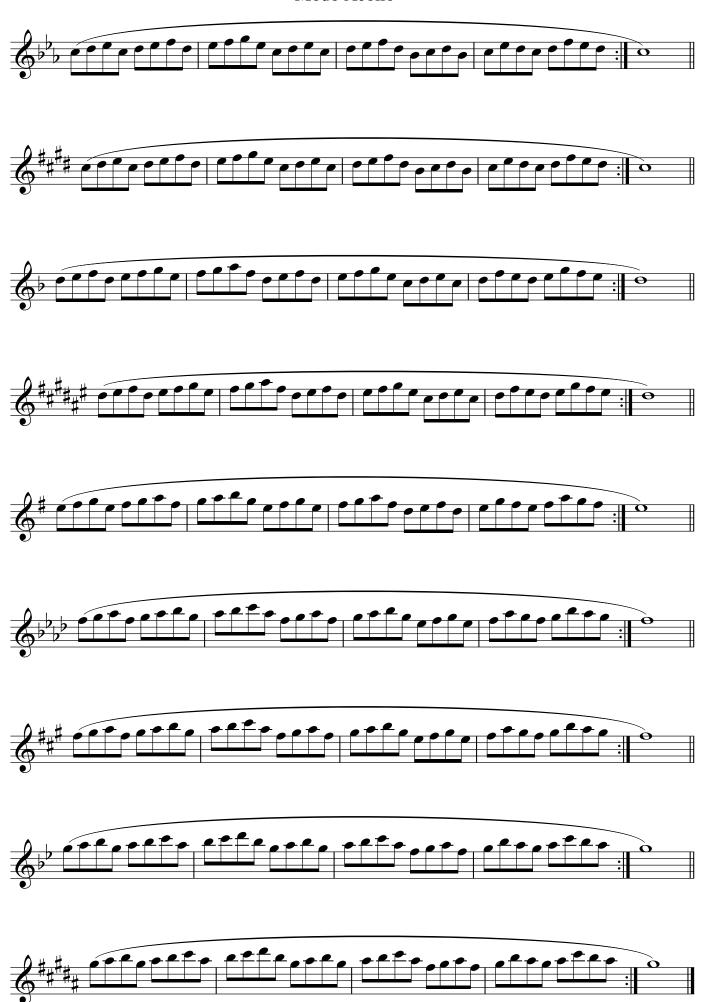

06 - Modo Aeólio (ou Eólio)*

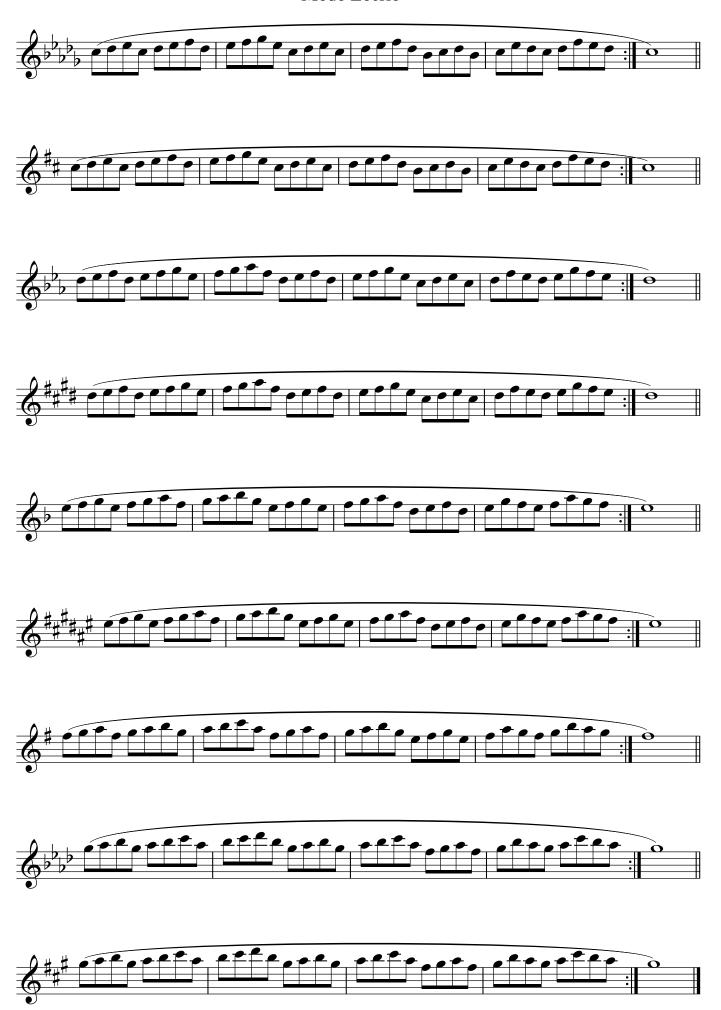

07 - Modo Lócrio

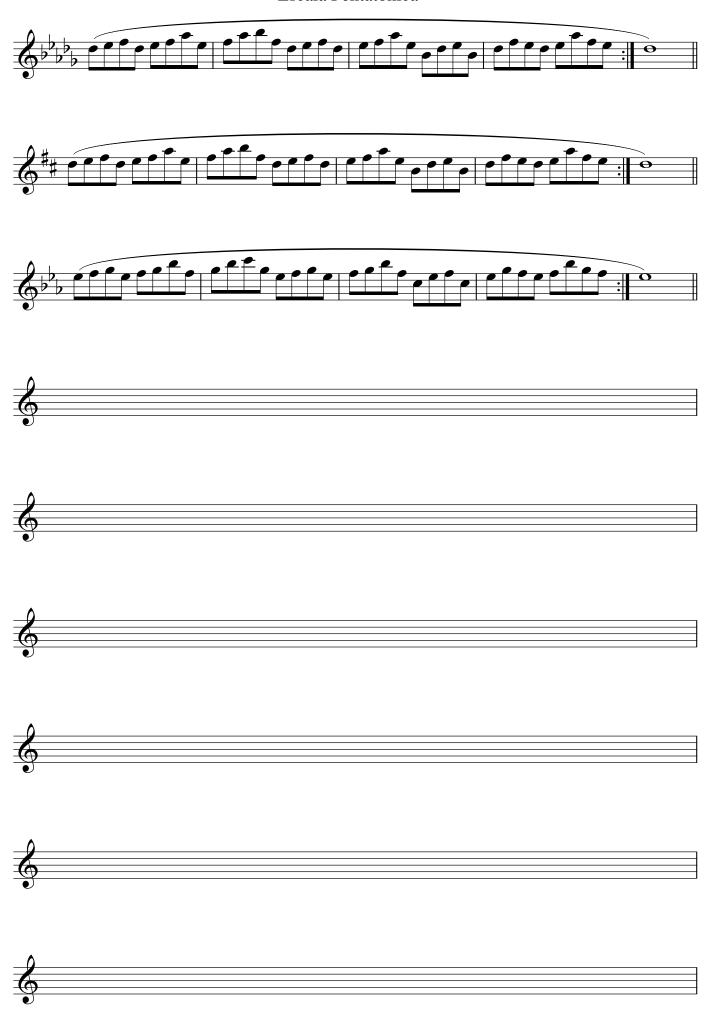

08 - Escala Pentatônica

Escala Pentatônica

09 - Pentatônica - Segundo 'Modo'*

* Esse modo é algumas vezes chamado de Escala Pentatônica Suspensa

Abdalan da Gama

Escala Pentatônica - Segundo Modo

10 - Pentatônica - Terceiro 'Modo'

Escala Pentatônica - Terceiro Modo

11 - Pentatônica - Quarto 'Modo'

Escala Pentatônica - Quarto Modo

12 - Pentatônica - Quinto 'Modo'

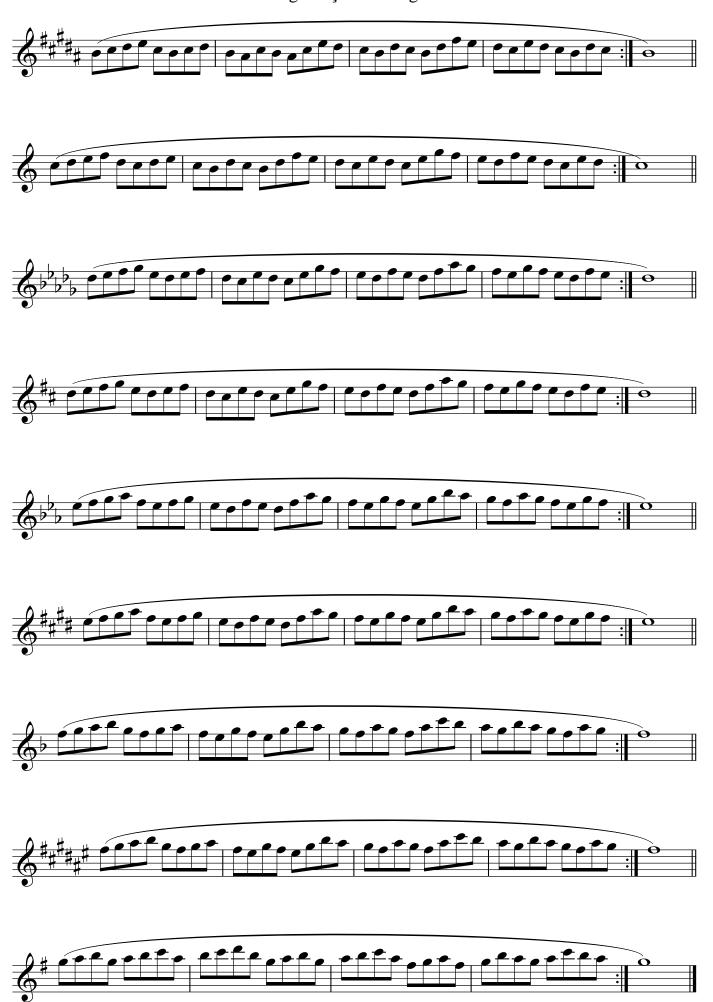
Escala Pentatônica - Quinto Modo

13 - Retrogradação do Exercício Original*

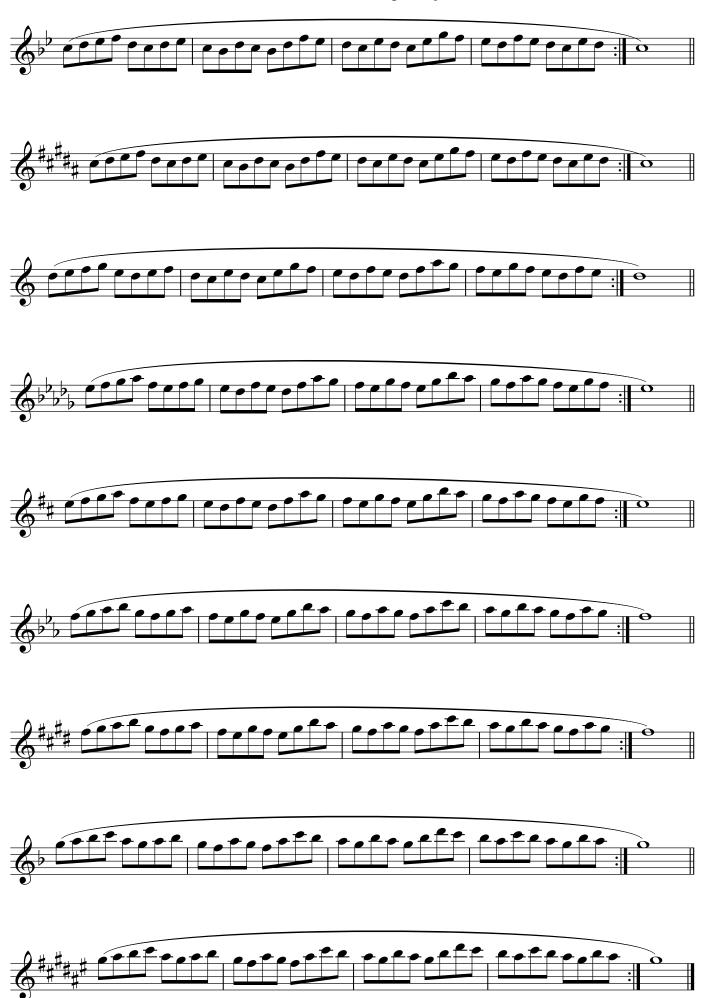

14 - Retrgradação do Modo Dórico

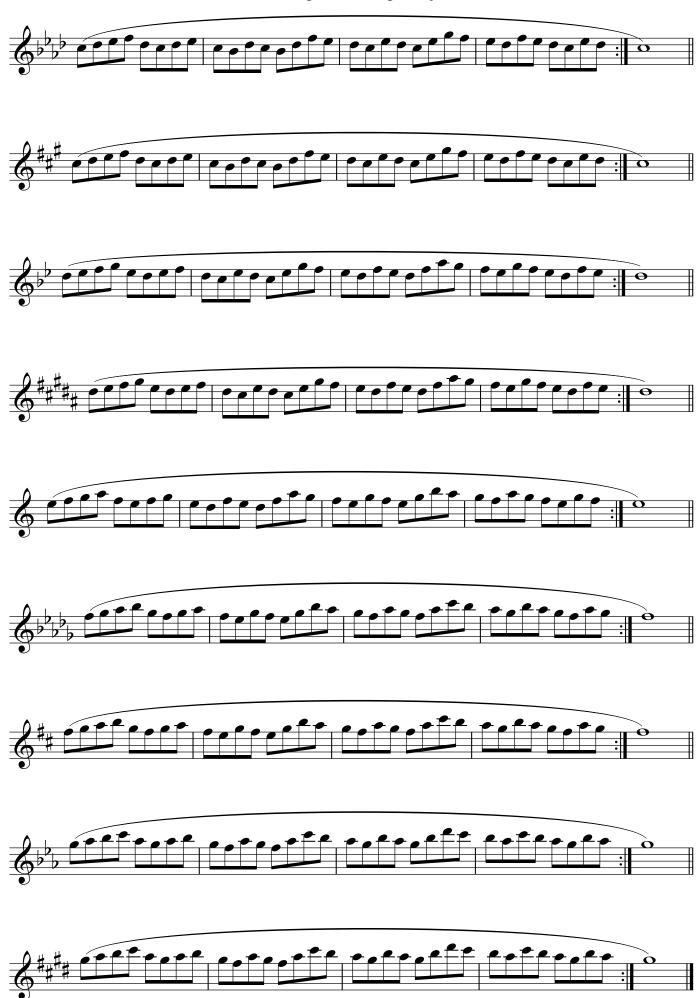

15 - Retrogradação do Modo Frígio

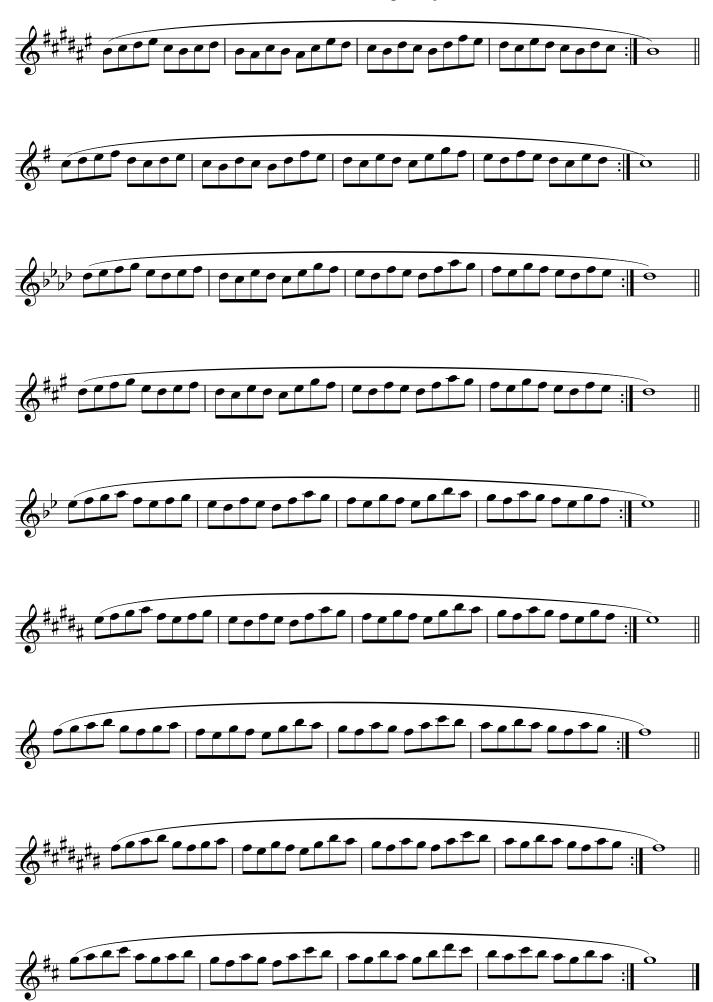

16 - Retrogradação do Modo Lídio

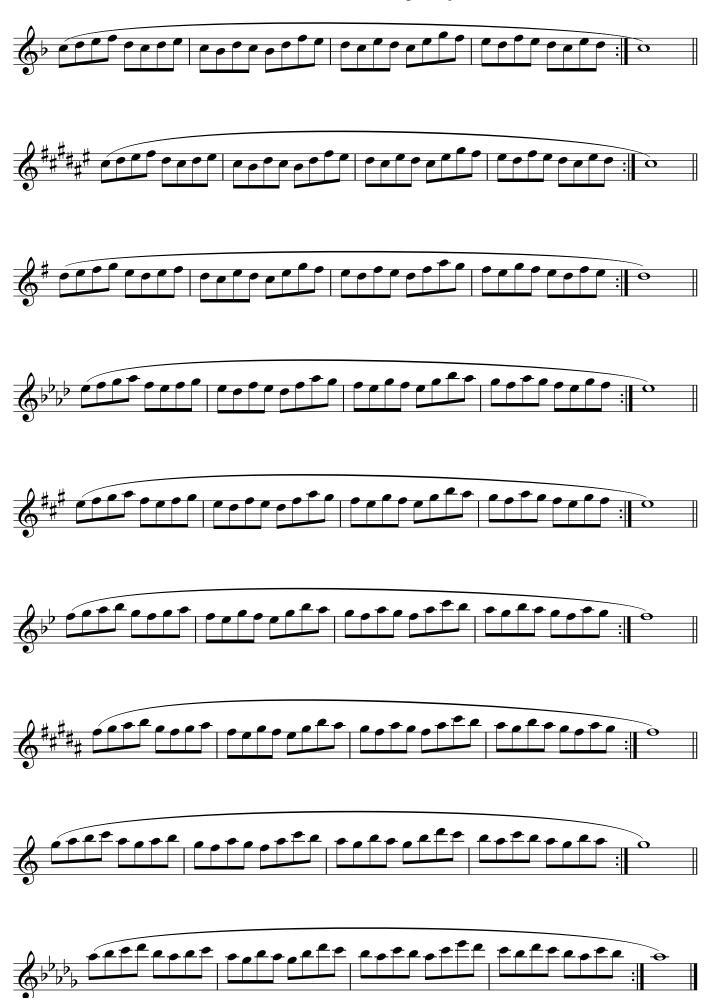

17 - Retrgradação do Modo Mixolídio

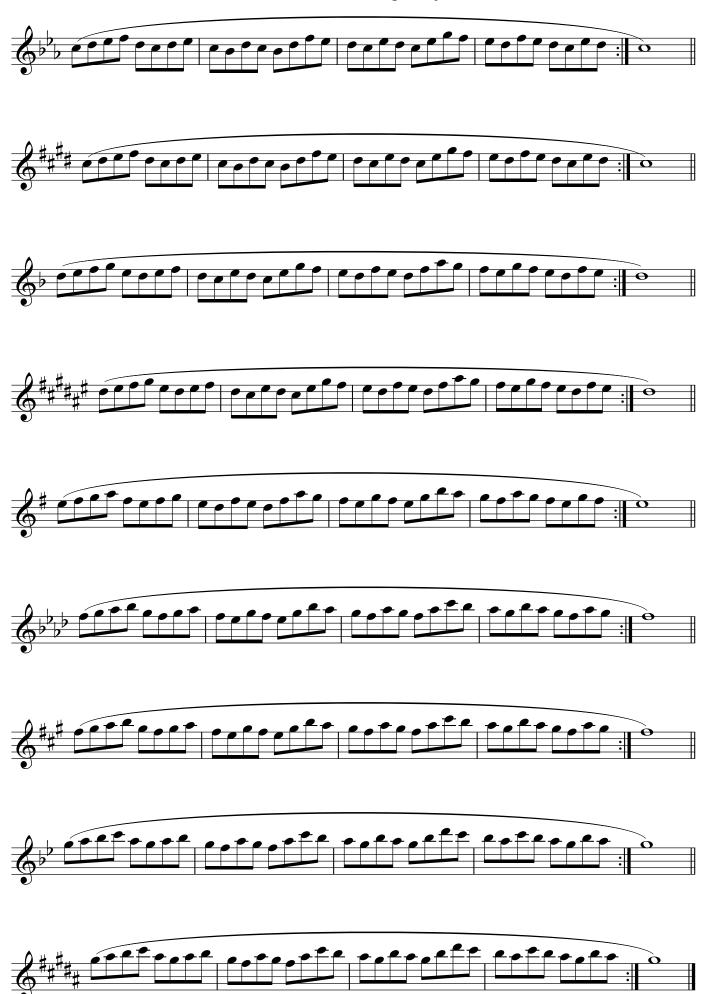

18 - Retogradação do Modo Aeólio

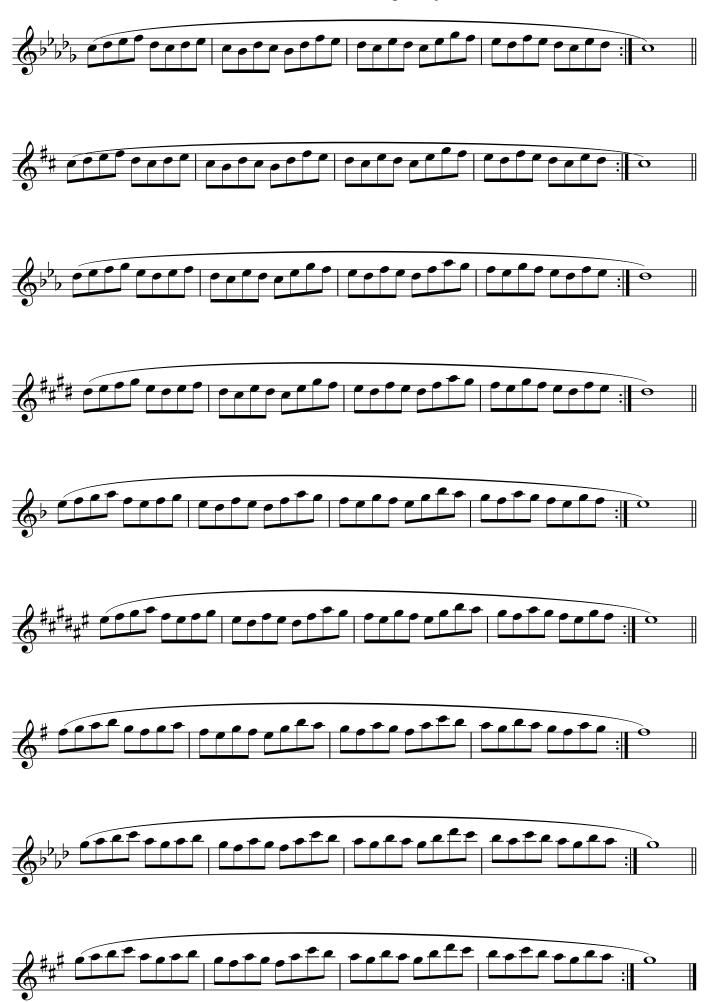

19 - Retrogradação do Modo Lócrio

20 - Retrogradação da Escala Pentatônica

Escala Pentatônica - Retrogradação

21 - Rerogradação da Escala Pentatônica Segundo 'Modo'

www.abdalan.wordpress.com

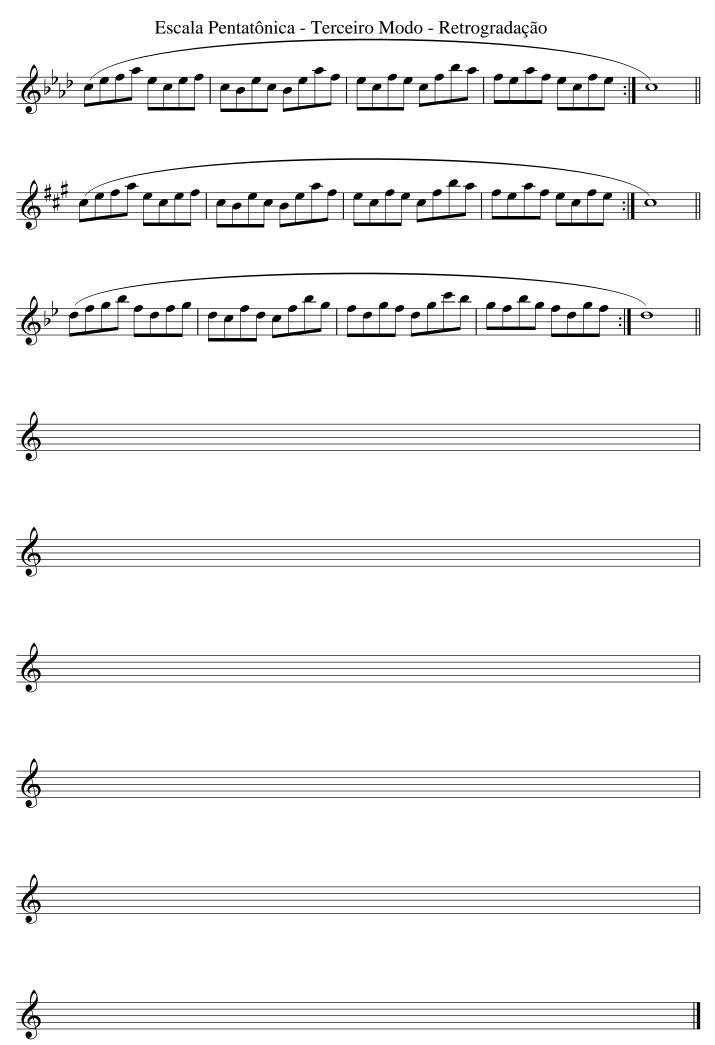
Escala Pentatônica - Segundo Modo - Retrogradação

22 - Retogradação da Escala Pentatônica Terceiro 'Modo'

23 - Retrogradação da Escala Pentatônica Quarto 'Modo'

www.abdalan.wordpress.com

Escala Pentatônica - Quarto Modo - Retrogradação

24 - Retrogradação da Escala Pentatônica Quinto 'Modo'

www.abdalan.wordpress.com

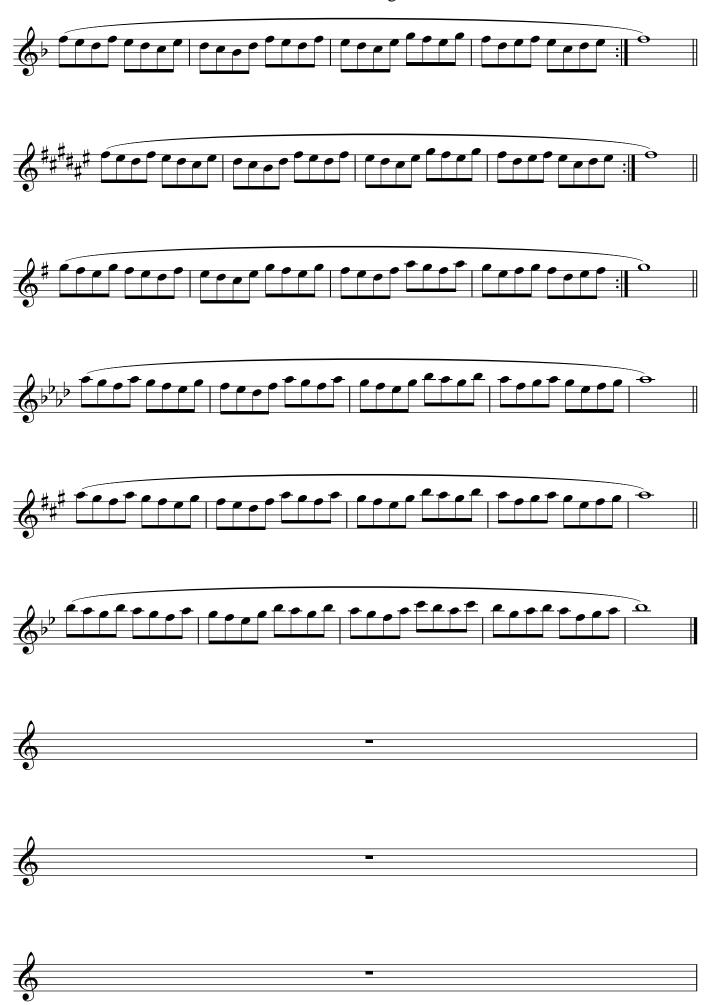
Escala Pentatônica - Quinto Modo - Retrogradação

25 - Inversão Diatônica do Exercício Original

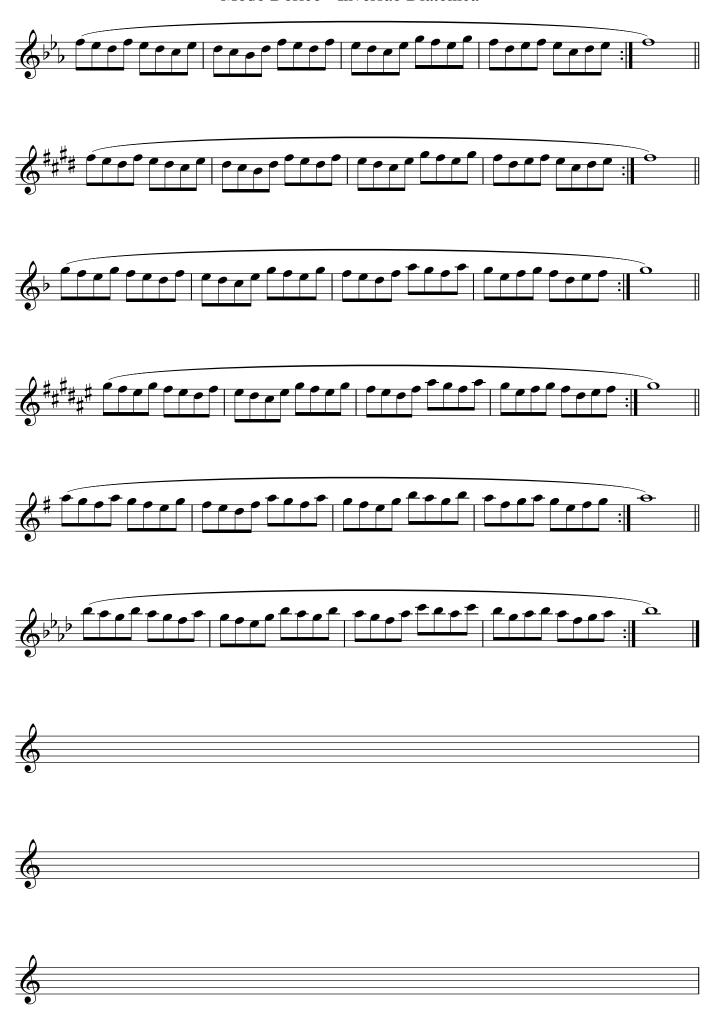

26 - Inversão Diatônica do Modo Dórico

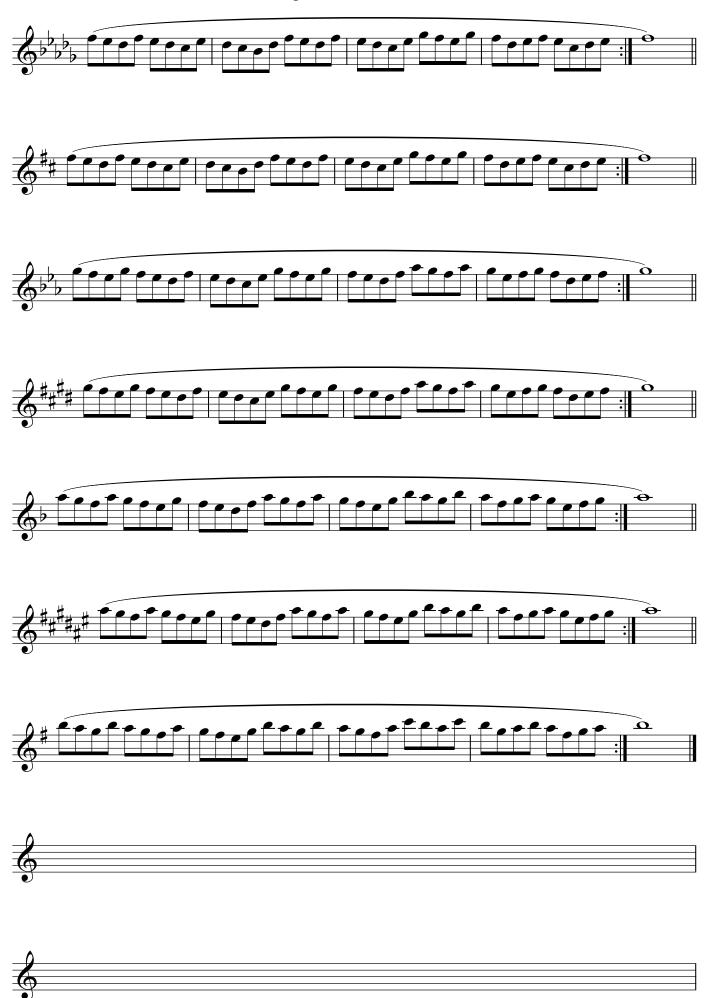

27 - Inversão Diatônica do Modo Frígio

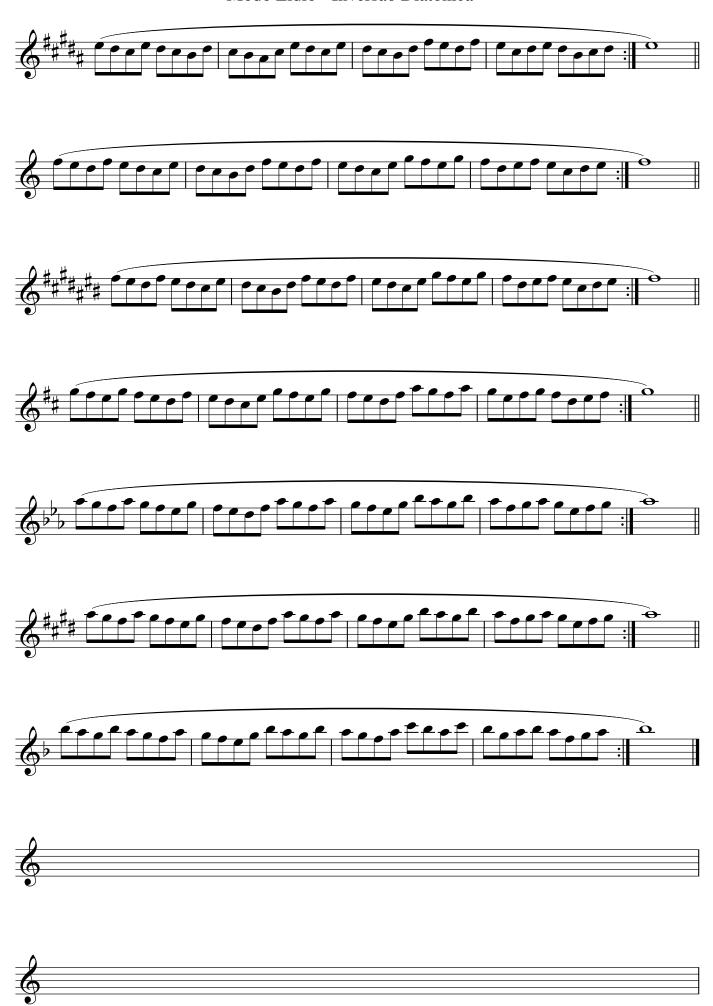

28 - Inversão Diatônica do Modo Lídio

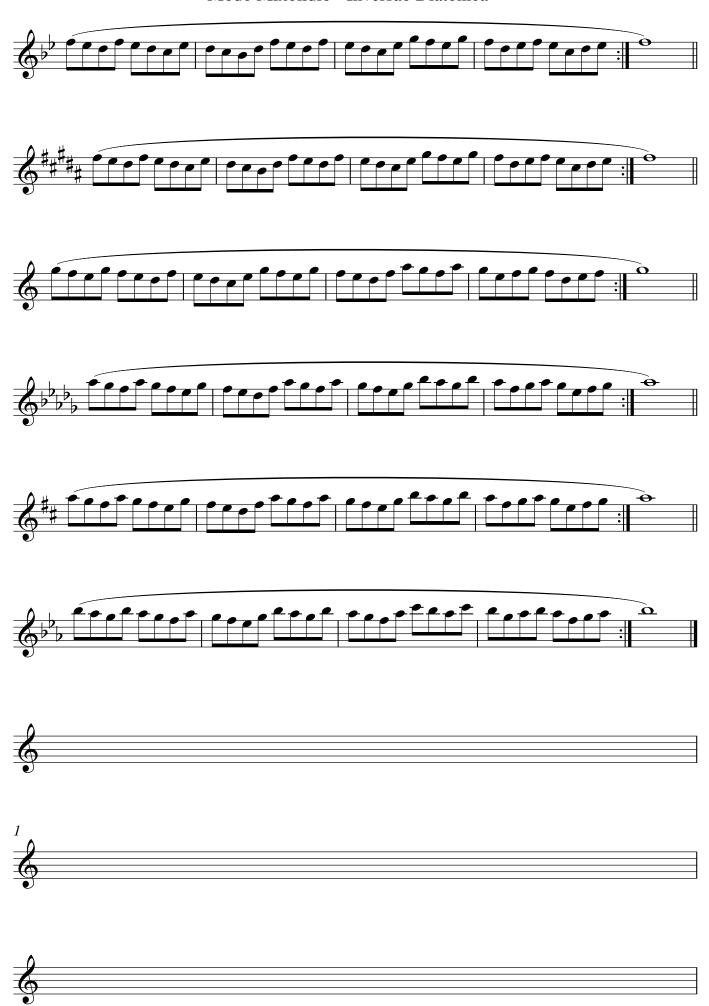

29 - Inversão Diatônica do Modo Mixolídio

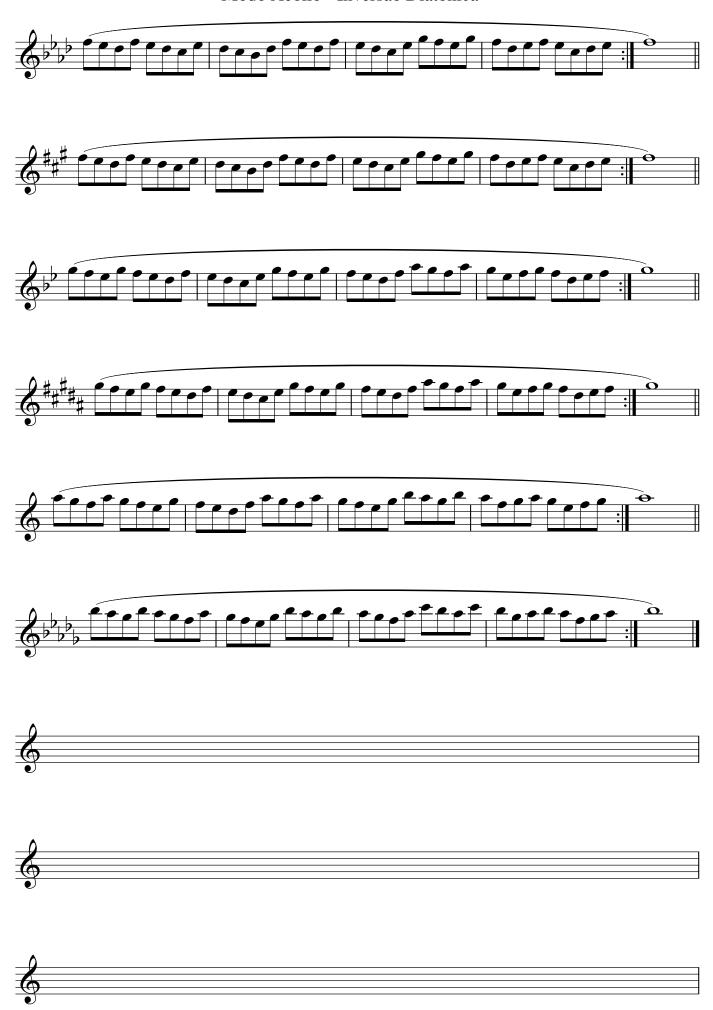

30 - Inversão Diatônica do Modo Aeólio

31 - Inversão Diatônica do Modo Lócrio

32 - Inversão Diatônica da Escala Pentatônica*

Escala Pentatônica - Inversão Diatônica

33 - Inversão Diatônica do Segundo Modo da Escala Pentatônica

Escala Pentatônica - Segundo Modo - Inversão Diatônica

Escala Pentatônica - Segundo Modo - Inversão Diatônica

34 - Inversão Diatônica do Terceiro Modo da Escala Pentatônica*

Escala Pentatônica - Terceiro Modo - Inversão Diatônica

35 - Inversão Diatônica do Quarto Modo da Escala Pentatônica*

Escala Pentatônica - Quarto Modo - Inversão Diatônica

36 - Inversão Diatônica do Quinto Modo da Escala Pentatônica*

Escala Pentatônica - Quinto Modo - Inversão Diatônica

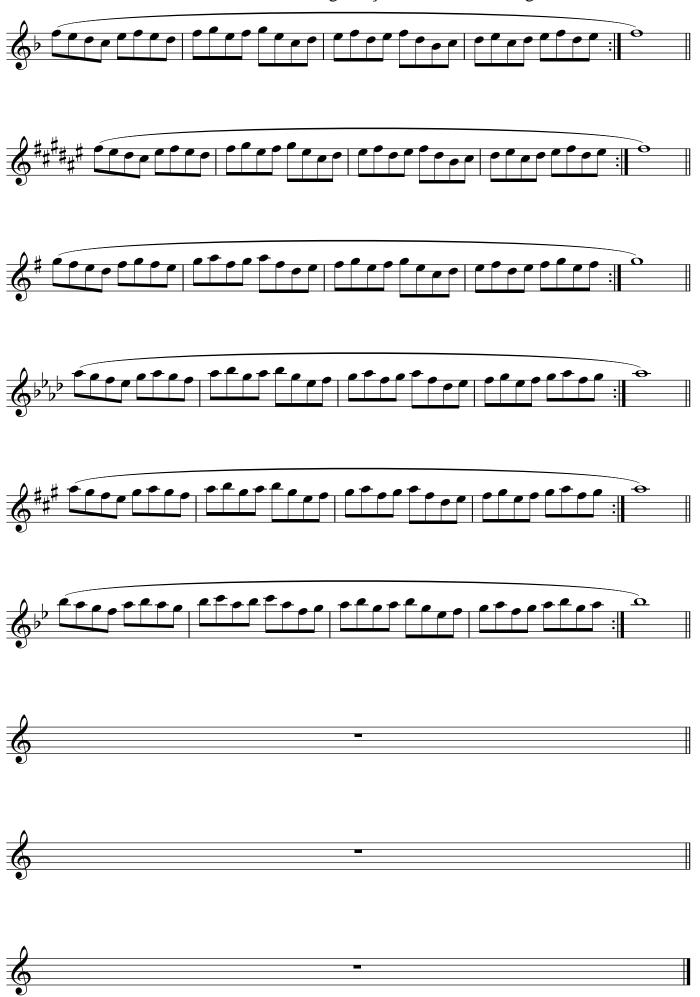

37 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Exercício Original

do Exercício Original **=80-120** Abdalan da Gama KK

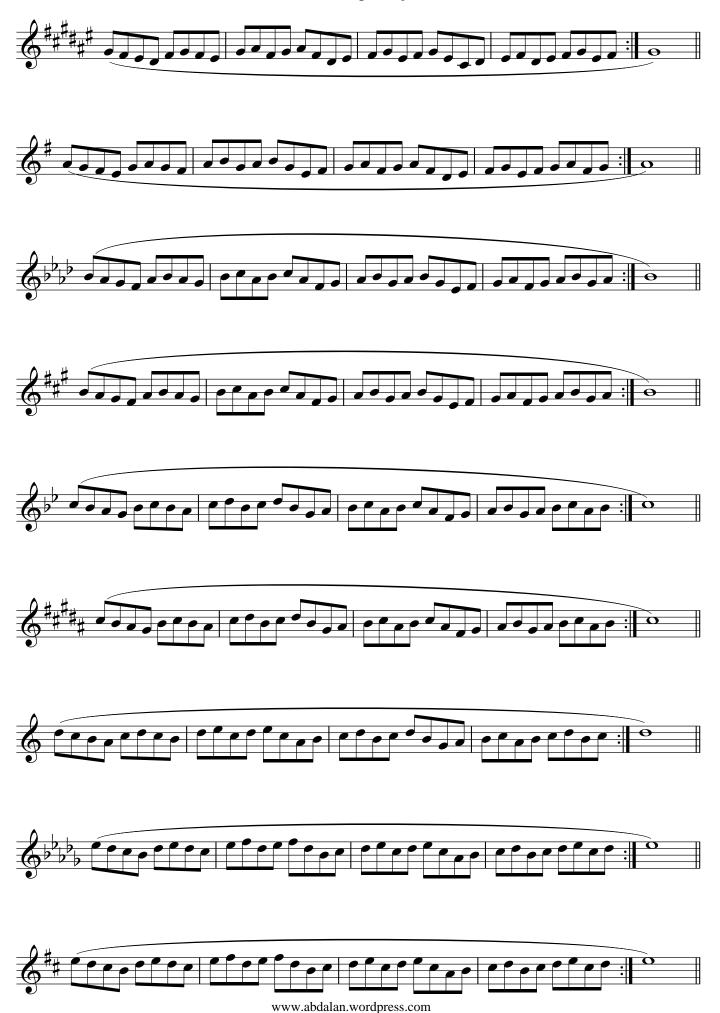
Inversão Diatônica da Retrogradação do Exercício Original

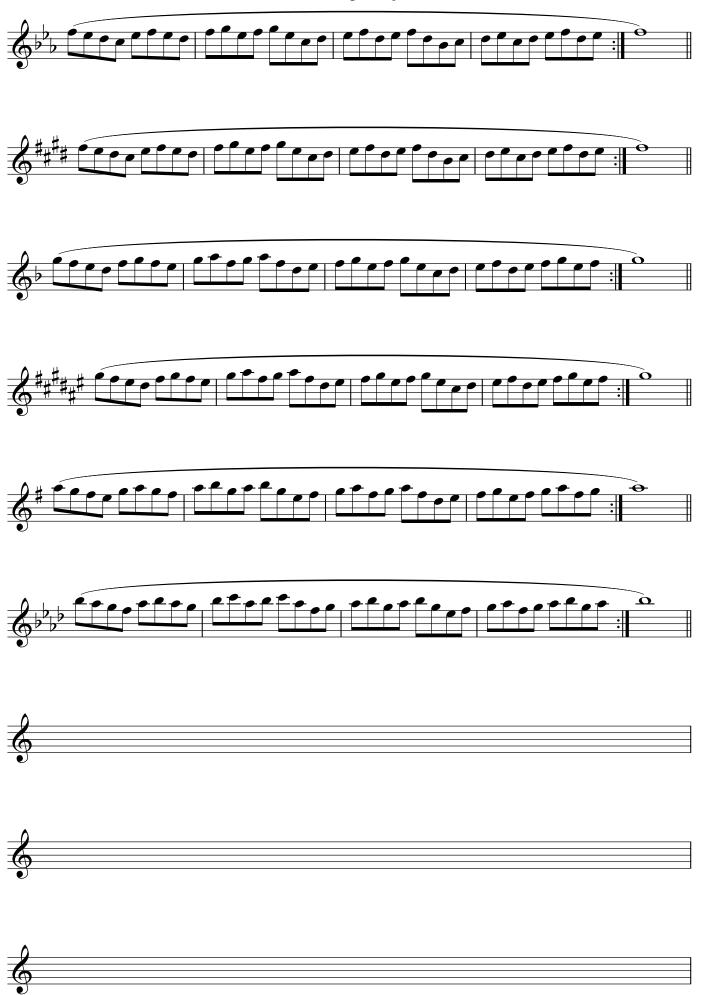
38 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Dórico

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Dórico

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Dórico

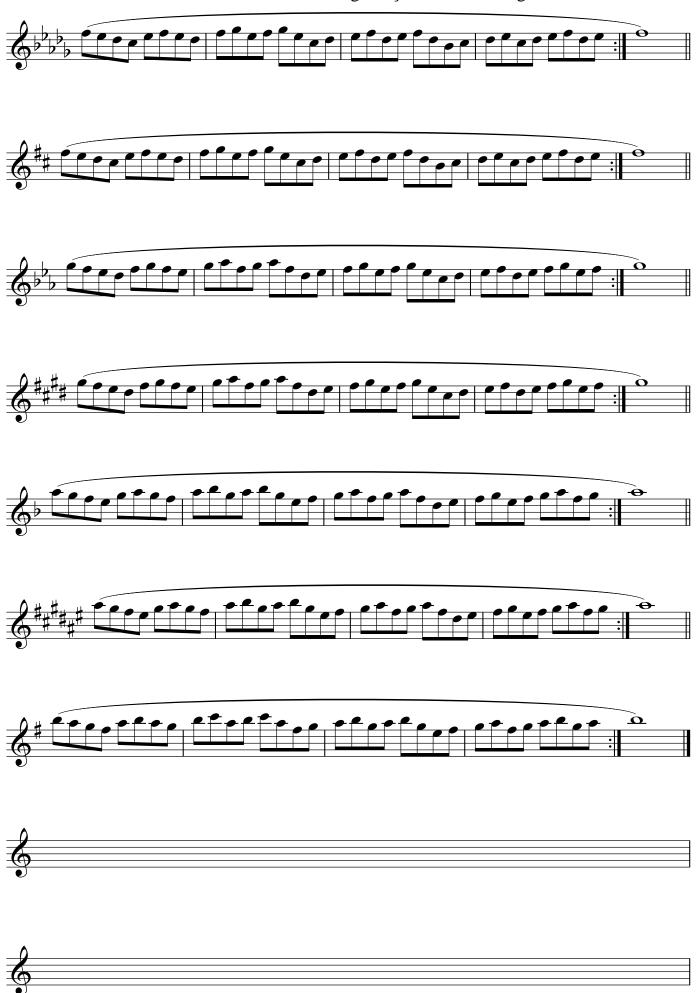

39 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Frígio

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Frígio

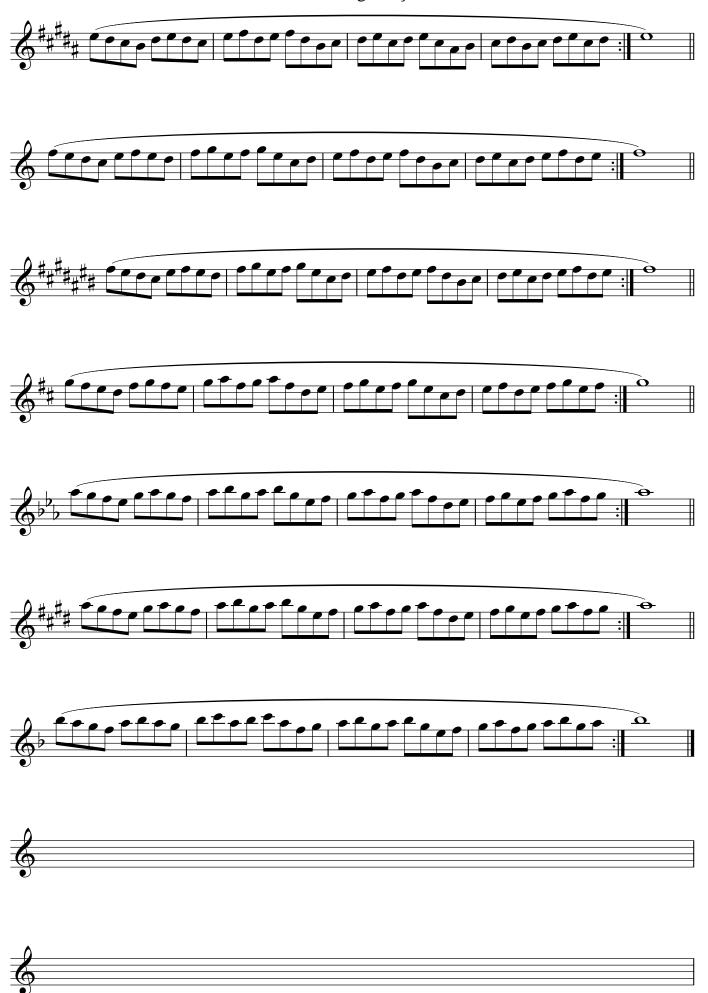

40 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Lídio

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Lídio

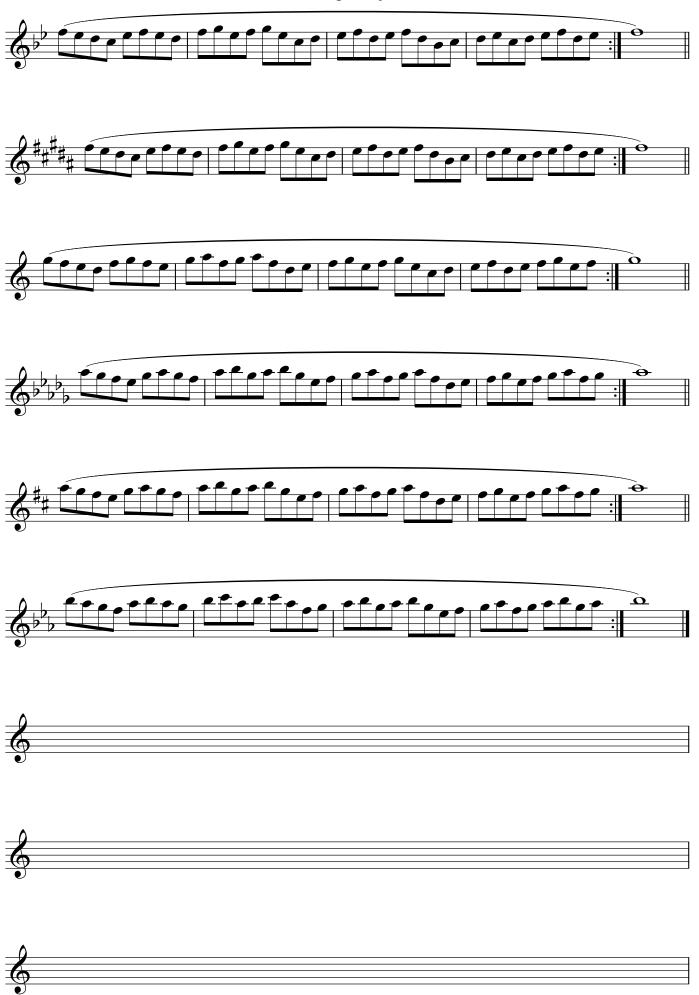

41 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Mixolídio

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Mixolídio

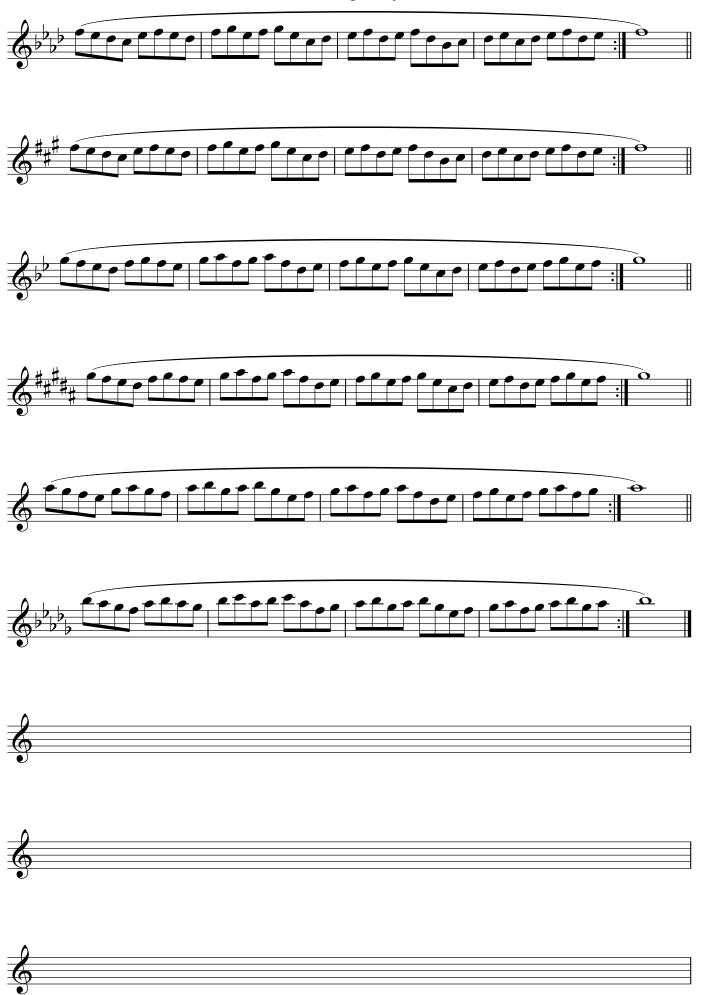

42 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Aeólio

do Modo Aeólio **=80-120** Abdalan da Gama

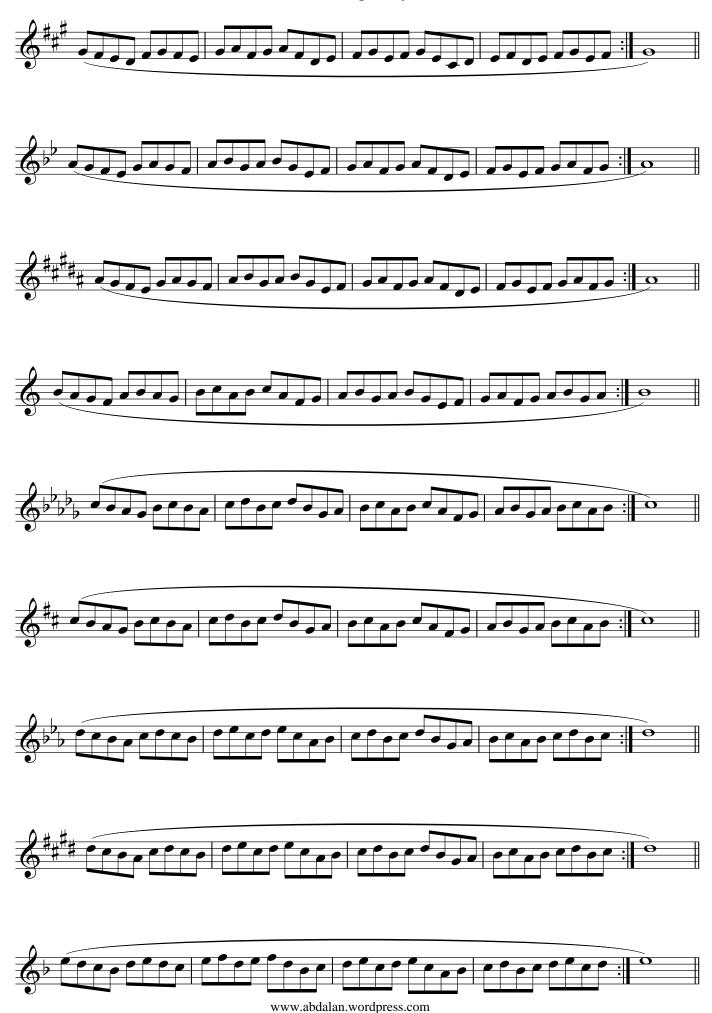

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Aeólio

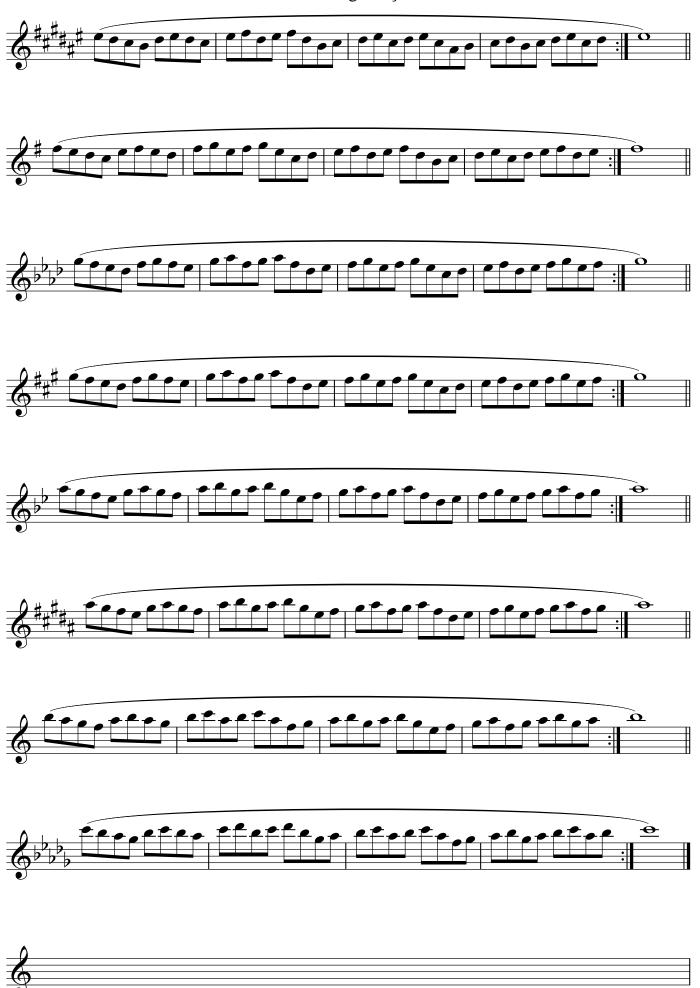

43 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Lócrio

Inversão Diatônica da Retrogradação do Modo Lócrio

44 - Inversão Diatônica da Retrogradação da Escala Pentatônica*

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica

45 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Segundo Modo da Escala Pentatônica

=80-120 Abdalan da Gama Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Segundo Modo Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Segundo Modo

46 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Terceiro Modo da Escala Pentatônica*

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Terceiro Modo

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Terceiro Modo

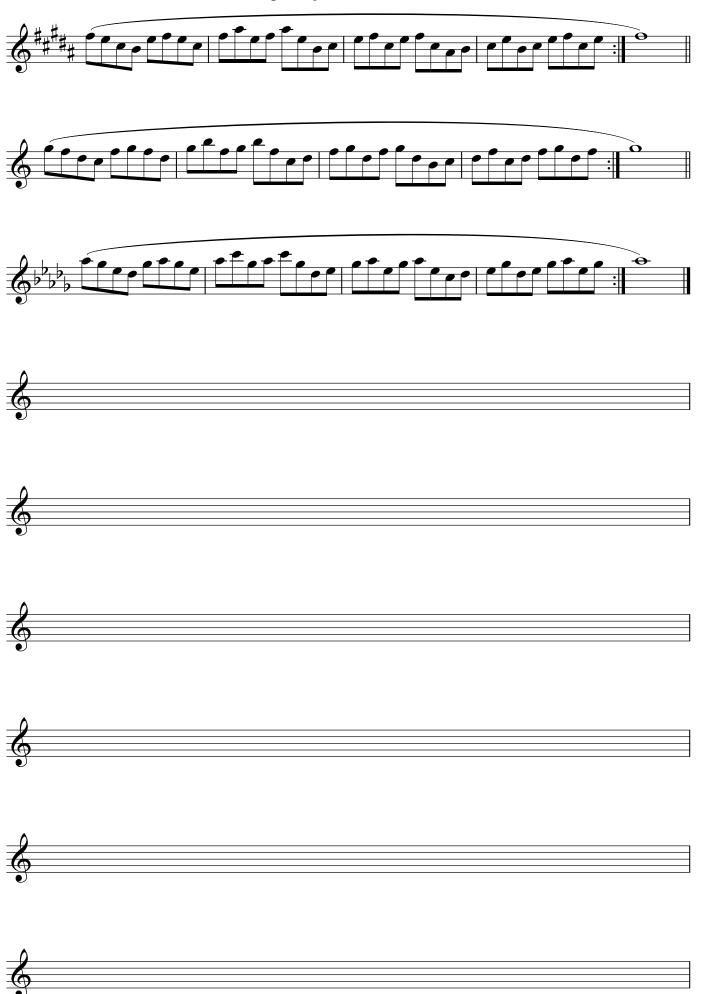
47 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Quarto Modo da Escala Pentatônica*

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Quarto Modo

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Quarto Modo

48 - Inversão Diatônica da Retrogradação do Quinto Modo da Escala Pentatônica*

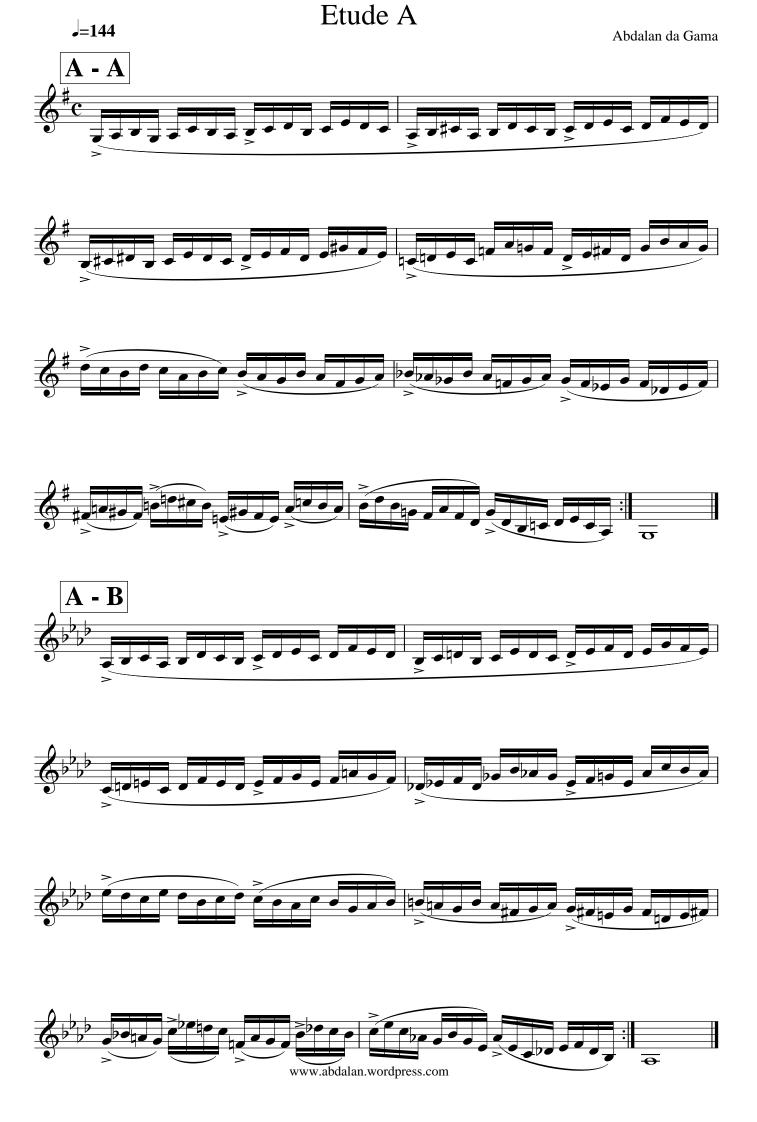

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Quinto Modo

Inversão Diatônica da Retrogradação do Escala Pentatônica - Quinto Modo

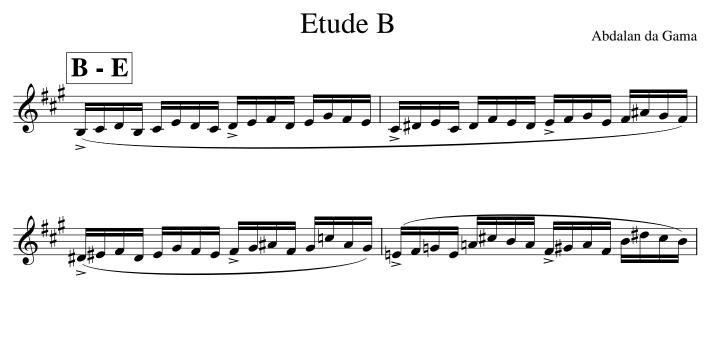

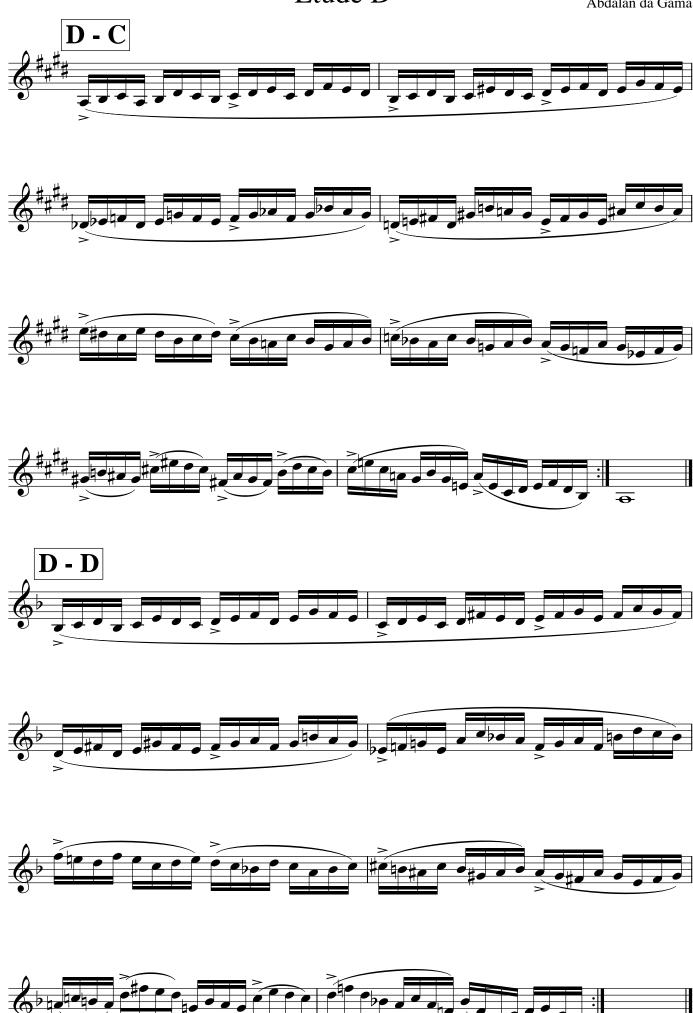

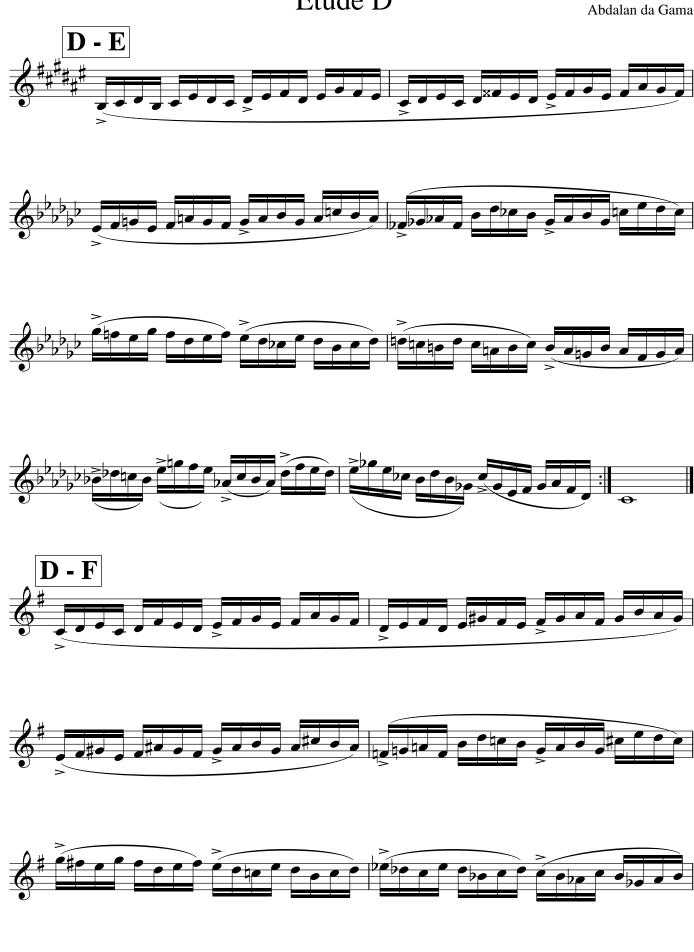

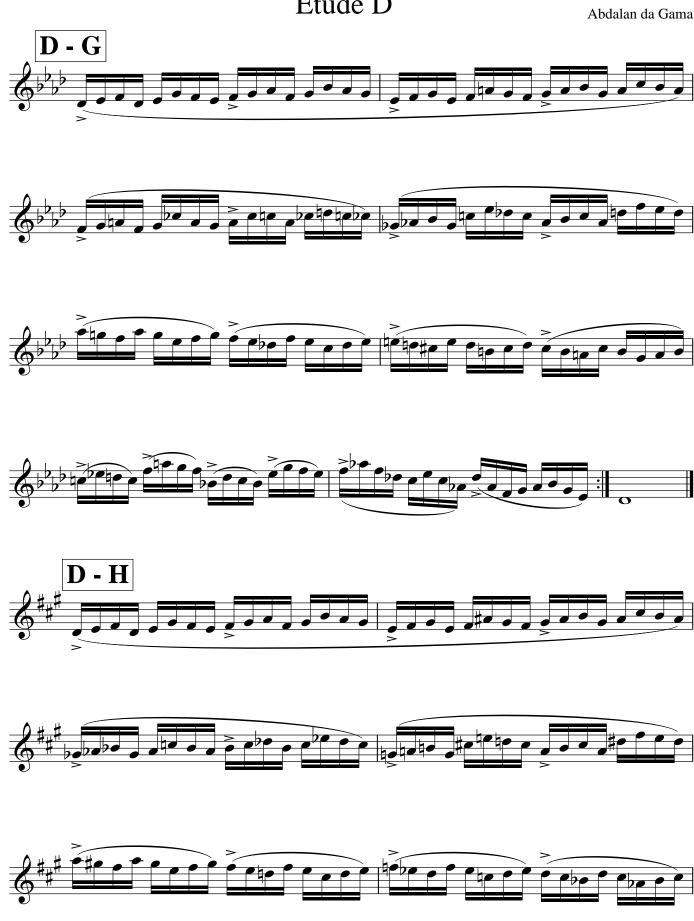

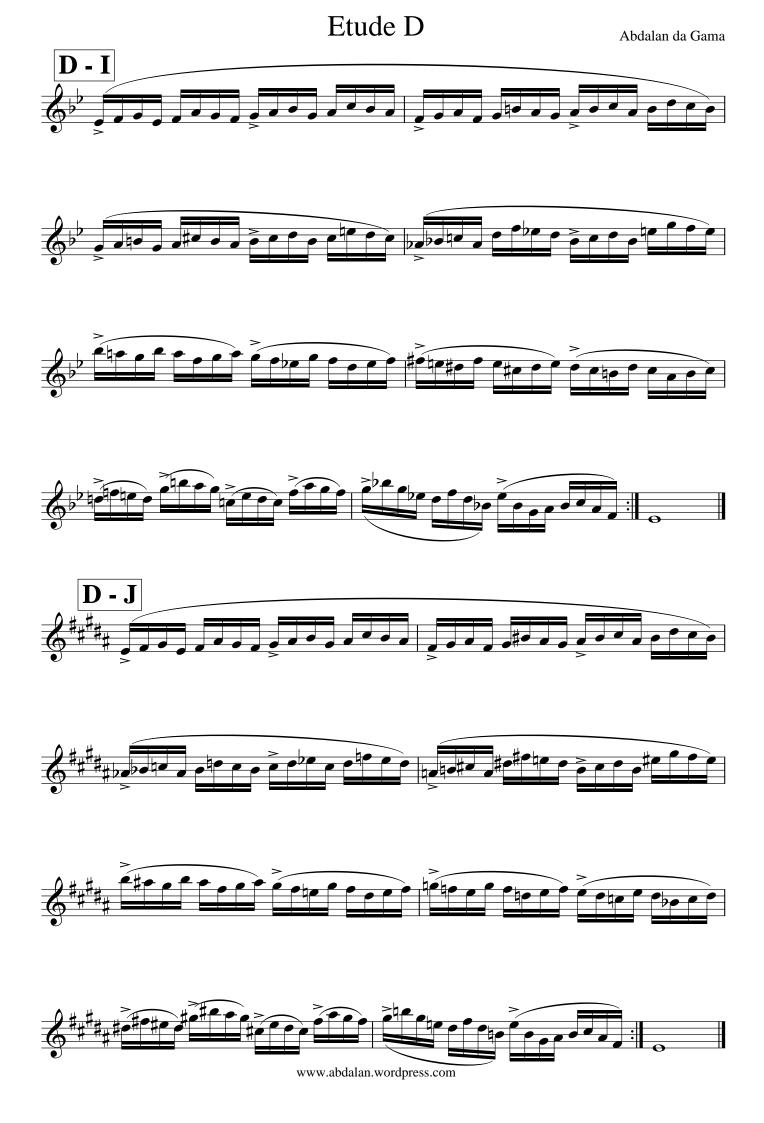

Etude E

Abdalan da Gama

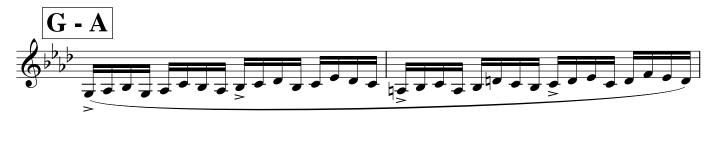

Etude F Abdalan da Gama

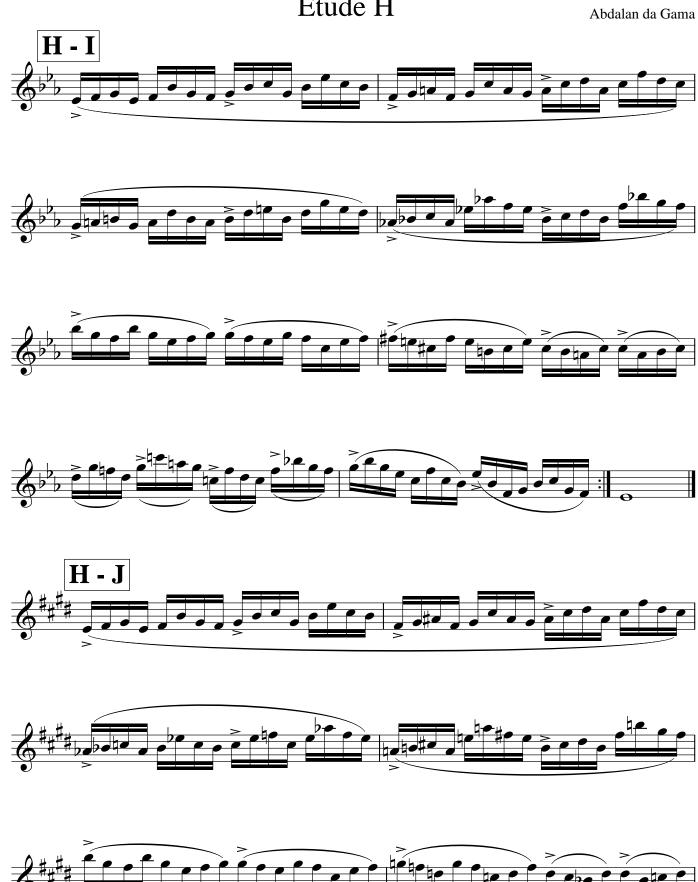

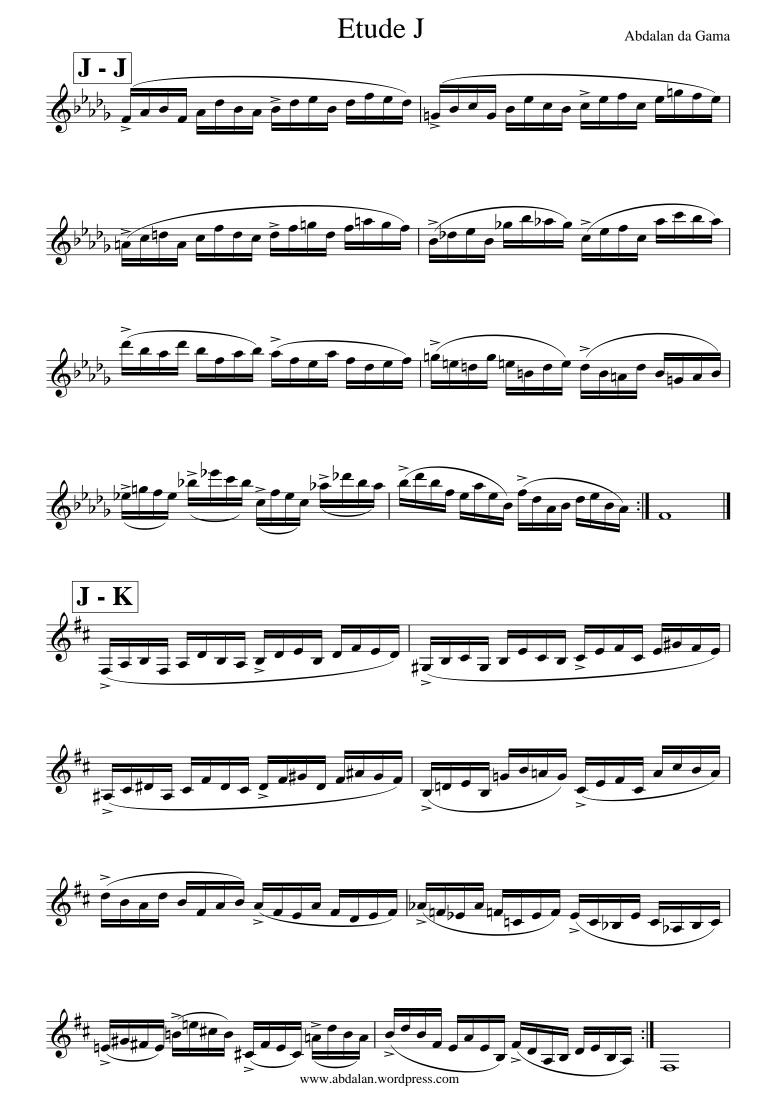

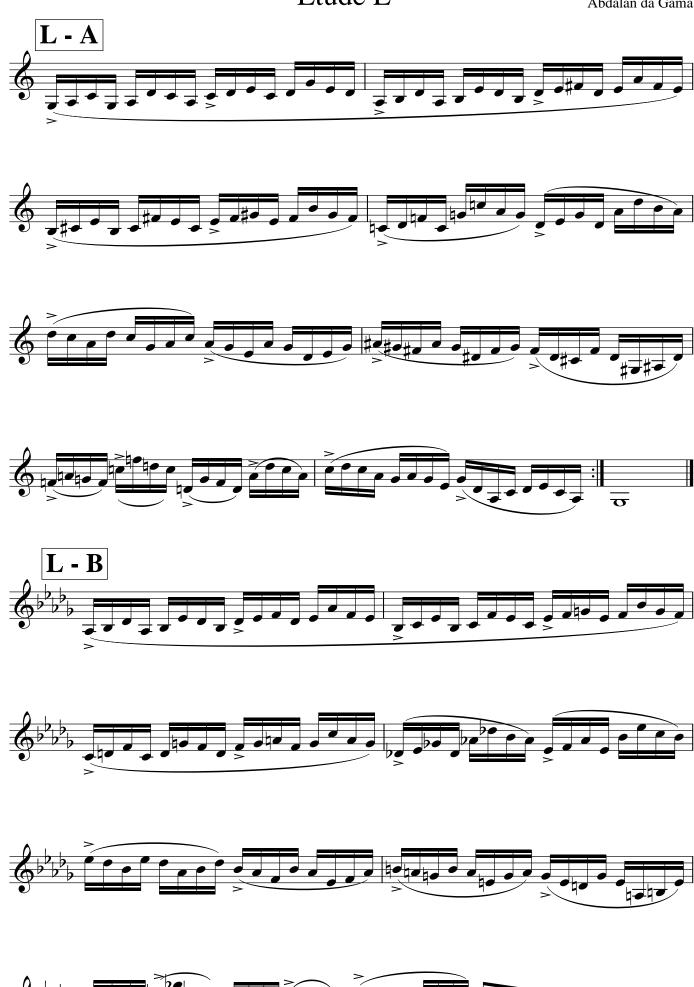

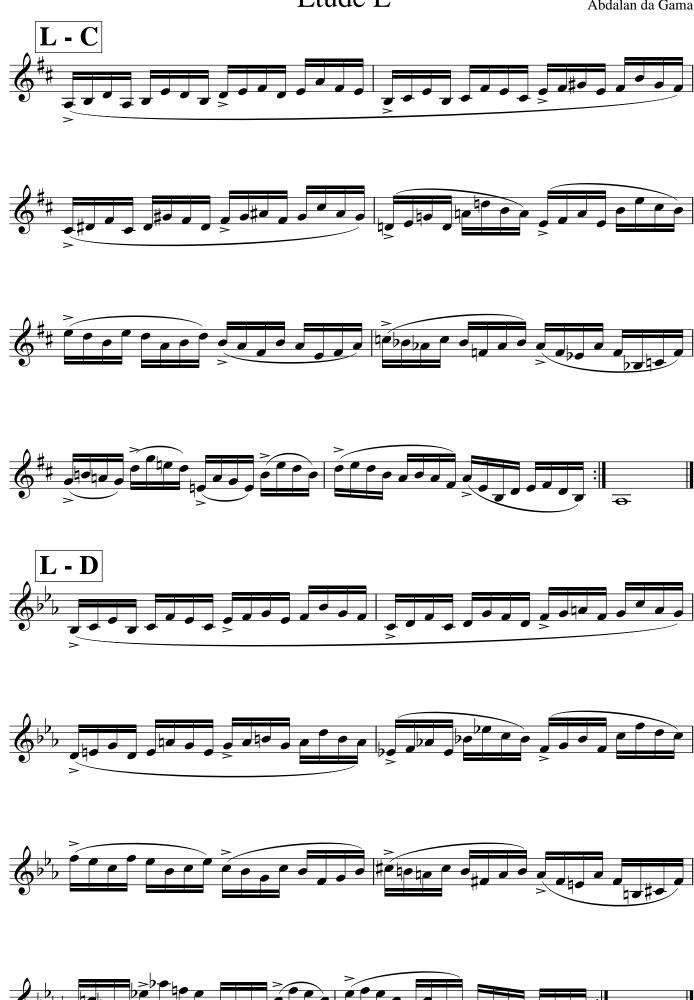

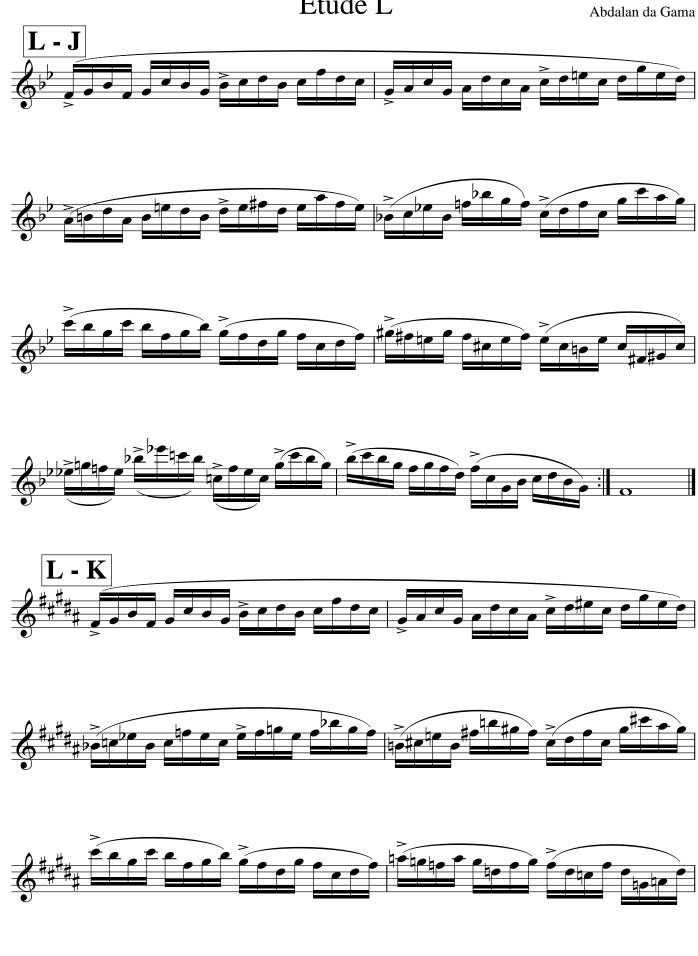

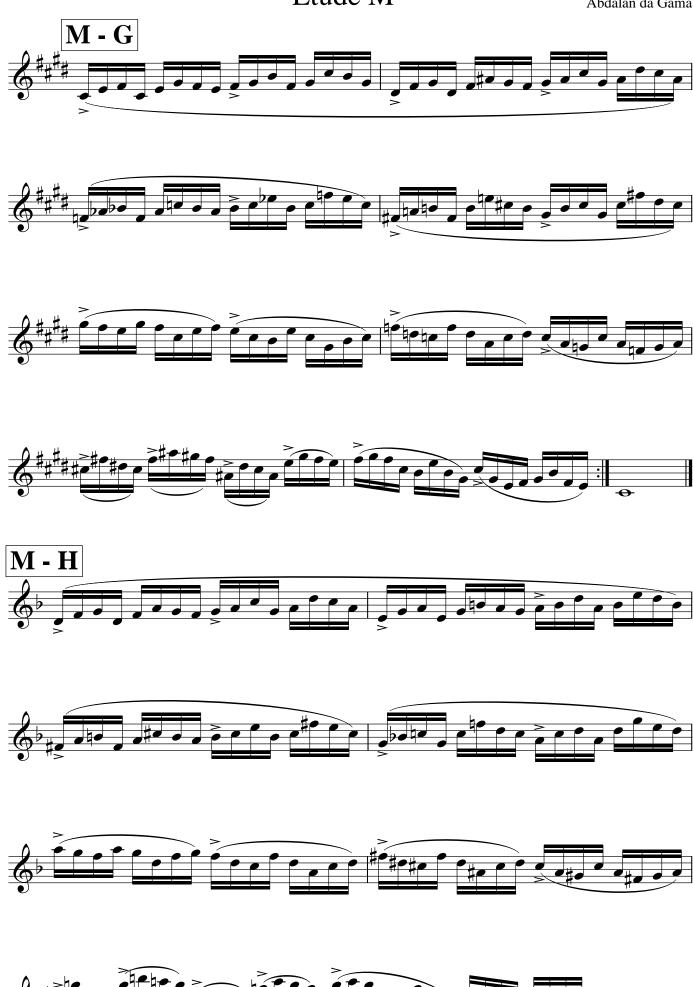

Etude M

Abdalan da Gama

