

Cancioneiro - Filipe de Moraes Paiva

(Versão de 2023/01/24)

Hoje, 2021/dezembro/26, organizei todas as minhas músicas em ordem cronológica, renomeando com a data de criação, as pastas onde cada uma está. Nesse texto, listo e comento cada música. Junto com este texto, disponibilizei a maioria das partituras, letras, cifras áudios, vídeos etc, na internete:

<http://www.geocities.ws/prof-fmpaiva/mi/muziko.html>

<http://www.geocities.ws/prof-fmpaiva/arkivo/Minhas-Musicas/>

As músicas estão numeradas como "opus 1" etc. Algumas delas eu elevei ao status de "Estudo", pois foram feitas com o objetivo de facilitar o aprendizado de algum instrumento; estão numeradas como "estudo nº 1" etc. Algumas não chegam a ser um estudo, mas apresentam algum ritmo de interesse e podem ser utilizadas para o estudante praticar o ritmo; para esse caso criei a expressão: estudo-base.

Organizei as músicas em duas fases. A fase 1 começa com a primeira música completa da qual me lembro e cuja letra eu tenho escrita. Tenho apenas a letra; a melodia está na memória. Numerei como opus zero, porque nos apontamentos que tenho, na música seguinte está escrito opus 1. Na época desta segunda música, eu estudava clarinete e bateria e, junto com a bateria, estudava teoria musical. Tenho diversas músicas numeradas como opus 1, opus 2 etc até opus 20. Algumas eu realmente tocava no clarinete e outras eram apenas estudos teóricos. Além destas, há canções sem partitura, com letra, cuja a melodia está apenas na memória. De todas as músicas dessa fase, relacionarei aqui apenas as que representam composições com algum interesse.

Ao final dessa fase, vem o mestrado, o doutorado (com uma etapa na Inglaterra), a dança de salão, o trabalho no Observatório Nacional e na UERJ. Acho que nessa época não escrevi nenhuma música. Em seguida inicia-se a fase 2, mais recente e interessante, da época em que pratiquei yoga, estudei derbaki, violão, piano, canto, pandeiro, percussão, harmonia, cavaco e bandolim. As músicas da fase 2 já foram escritas no computador, seja letra ou partitura, e áudios foram gravados.

Interessantemente, descobri agora que no início da fase 2 eu não colocava a data da criação da música nem nas partituras, nem nas letras, nem nas cifras. Em alguns casos tive que me basear na data de criação dos arquivos no computador e nas minhas lembranças. Felizmente, a partir de uma certa época, todas as músicas tem a data escrita nos textos e partituras.

No que segue temos: um resumo sem comentários, mostrando uma visão geral das minhas música; em seguida vem uma pequena seleção das minhas músicas; e uma seleção dos meus trabalhos didáticos. Em seguida vem a parte principal deste texto: o cancionero propriamente dito, relacionando todas as música e comentando cada uma.

Ao final, acrescentei um apêndice com os meus textos e livros didáticos, com comentários.

Resumo sem comentários (FMP = Filipe de Moraes Paiva)

FASE 1

1980 Dona Cebola, Opus zero. FMP, Luiz Fernando Alves da Silva.

1982-06-03 O Encantador de Serpentes, Opus 1. FMP.

1983-11-20 As cigarras não cantaram, Opus 11. FMP.

1984-02-27 A Pomba, Opus 13. FMP.

FASE 2

2009-08-24 Batuque sem Ritmo, Opus 21. FMP.

2010-08-13 Estudo nº 1 para Pandeiro, Opus 22. **Estudo nº 1** para pandeiro, Oscilação simples do pandeiro. FMP.

2013-02-10 Saluton Carnaval', Opus 23. FMP.

2013-05-02 Jongo da Roda, Opus 24. **Estudo-base nº 1** para palmas no Jongo. FMP.

2013-10-24 Marinero soy de Amor, Opus 25. FMP.

2013-11-01 Bossa Super-Nova - Se Você não Canta, Samba, Opus 26. **Estudo-base nº 2** para samba em 3/4. FMP.

2014-02-09 Salam (Alsalam Aleikum), Opus 27. FMP.

2014-08-22 Samba Lá, Opus 28. **Estudo nº 2** para pandeiro e canto. FMP.

2014-09-14 Flor de Primavera, Opus 29. FMP.

2014-12-25 Rocio de mi amor, Opus 30. FMP.

2015-05-18 Clareou na Areia, Opus 31. FMP e Carlos.

2015-09-23 Pandeiro Brejeiro, Opus 32. FMP.

2016-07-23 Pandeiros da Madrugada, Opus 33. FMP.

2017-10-27 Bug-Ug do Pianista Maluco, Opus 34. **Estudo nº 3** para piano e tantan. FMP.

2018-04-30 Ela não me ama, Opus 35. FMP.

2018-09-16 Abre as Portas Gergelim, Opus 36. FMP.

2018-11-15 Perdona, Opus 37. FMP.

2019-01-07 Samba Ariolá, Opus 38. FMP e Marcelo Carvalho.

2019-02-23 Lula Nobel da Paz, Opus 39. FMP e Marcelo Carvalho.

2019-04-?? Buraco Negro Apaixonado, Opus 40. FMP e Marcelo Carvalho.

2019-06-10 Samba do Vazamento, Opus 41. FMP e Flávio Prieto.

2019-09-20 Amor e Luta - Jongo Lento, Opus 42. **Estudo nº 4** para jongo. FMP.

2020-03-08 Canto Triste, Opus 43. **Estudo nº 5** para cavaco: harmonia com ponta na melodia. FMP

2021-03-22 Chorei e fui pro Samba, Opus 44. **Estudo nº 6** para percussão: Andamentos e Rapidez. FMP.

2021-07-18 Graciacitas Cariño, Opus 45. **Estudo-base nº 3** para samba de roda. FMP.

2021-11-03 Canção do Silêncio, Opus 46. **Estudo-base nº 4** para piano e samba "roda-caixa" lento. FMP.

2021-12-12 Baile de Carnaval, Opus 47. **Estudo-base nº 5** para samba "roda-caixa" rápido. FMP.

2021-12-24 Cavaco Livre 0, Opus 48. **Estudo nº 7** para cavaco: Três posições. FMP.

2021-12-25 Cavaco Livre 1, Opus 49. **Estudo nº 8** para cavaco: Três posições. FMP.

2021-12-28 Cavaco Livre 2, Opus 50. **Estudo nº 9** para cavaco: Três posições. FMP.

- 2022-01-09** Cavaco-Livre-3, Opus 51. **Estudo nº 10** para cavaco: Acordes e Escalas. FMP.
2022-01-13 Cavaco-Livre-4, Opus 52. **Estudo nº 11** p cavaco: Escalas em 3 posições. FMP.
2022-01-13-z2 Cavaco-Livre-canone-para-4-cavacos, Opus 53. FMP.
2022-01-15 Cavaco-Livre-5, Opus 54. **Estudo nº 12** p cavaco: Escalas em 3 posições. FMP.
2022-01-15-z2 Cavaco-Livre-canone-para-2-cavacos, Opus 55. FMP.
2022-01-16 Cavaco-Livre-6, Opus 56. **Estudo nº 13** para cavaco: melodia na ponta do acorde. FMP.
2022-07-27 Divertimento para Cavaco em Sol Maior, Opus 57. **Estudo nº 14** para cavaco: Ritmo em pares de cordas. FMP.
2022-12-27 Divertimento sambado para Cavaco em Sol Maior, Opus 58. **Estudo nº 15** para cavaco: Ritmo em cada acorde. FMP.
2023-01-11 Roda de Samba - Jongo Médio, Opus 58. FMP.
2023-01-23 Amor e Luta - VERSÃO - Jongo Rápido, Opus 59. FMP.
2023-01-24 Estudo Rítmico para Jongo, Opus 60. **Estudo nº 16** para percussão.

Pequena Seleção Musical

Para quem nunca ouviu minhas músicas, aqui vai uma pequena seleção.

2014-02-09 Salam (Alsalam Aleikum), Opus 27. FMP.

Este é certamente meu samba mais conhecido. Já foi tocado algumas vezes nos desfiles de carnaval e em outras apresentações.

2014-08-22 Samba Lá, Opus 28. **Estudo nº 2** para pandeiro e canto. FMP.

Considero como o meu melhor estudo para pandeiro, além de ser musicalmente bem interessante.

2017-10-27 Bug-Ug do Pianista Maluco, Opus 34. **Estudo nº 3** para piano e tantan. FMP.

Acho que é um excelente estudo para piano, do ponto de vista rítmico.

2019-06-10 Samba do Vazamento, Opus 41. FMP e Flávio Prieto.

Escolhi este samba como representante dos sambas feitos para roda de samba, porque é o mais tocado e representa também minha parceria com o movimento de esquerda de Copacabana.

2019-09-20 Amor e Luta - Jongo Lento, Opus 42. **Estudo nº 4** para jongo. FMP.

Creio que é um excelente estudo para jongo, além de ser musicalmente muito bom, foi inclusive interpretado pelo grupo "Choro da Ousadia".

2021-07-18 Graciacitas Cariño, Opus 45. **Estudo-base nº 3** para samba de roda. FMP.

2021-12-12 Baile de Carnaval, Opus 47. **Estudo-base nº 5** para samba "roda-caixa" rápido. FMP.

2021-12-28 Cavaco Livre 2, Opus 50. **Estudo nº 9** para cavaco: Três posições. FMP.

Agrupo esses três como representantes de minha atual fase. São muito bons para praticar a percussão do samba, especialmente samba de roda e variações. O terceiro é uma versão melhorada da minha primeira melodia (o estudo nº 8) feita especialmente para cavaquinho.

2022-01-15 Cavaco-Livre-5, Opus 54. **Estudo nº 12** p cavaco: Escalas em 3 posições. FMP.

Na mais recente fase, estou fazendo estudos para cavaco com ênfase nas escalas, para facilitar ainda mais o aprendizado do braço do cavaco. Este último atingiu muito melhor que todos os outros o objetivo e ainda é uma música agradável.

No mesmo dia foi transformada em um cânone para dois cavacos:

2022-01-15-z2 Cavaco-Livre-canone-para-2-cavacos, Opus 55. FMP.

2022-07-27 Divertimento para Cavaco em Sol Maior, Opus 57. **Estudo nº 14** para cavaco: Ritmo em pares de cordas. FMP.

2022-12-27 Divertimento sambado para Cavaco em Sol Maior, Opus 58. **Estudo nº 15** para cavaco: Ritmo em cada acorde. FMP.

Depois de 6 meses sem compor, comecei a estudar ritmo em pares de cordas e acabei criando uma melodia. Em seguida juntei os acordes a cada dois tempos, compondo o Estudo 14. Mais 6 meses e compus o 15, que na realidade é bem mais fácil.

2023-01-11 Roda de Samba - Jongo Médio, Opus 58. FMP.

2023-01-23 Amor e Luta - VERSÃO - Jongo Rápido, Opus 59. FMP.

2023-01-24 Estudo Rítmico para Jongo, Opus 60. **Estudo nº 16** para percussão. FMP.

Depois de "Amor e Lula - Jongo Lento", fiz agora um jongo médio. Dobrei o andamento de "Amor e Lula - Jongo Lento" de forma a transformá-lo em um jongo rápido. Finalmente juntei a percussão lenta com a rápida na forma de estudo.

Pequena seleção de material didático

E aqui uma seleção do material didático, para quem ainda não conhece meus trabalhos. A lista completa, com comentários, está no apêndice, ao final deste texto.

2016-10-12 - APOSTILA: Um pandeiro na mão, e uma ideia no pé - Apostila 2.

Apostila de pandeiro bem completa para o iniciante.

2018-12-11 - LIVRO: Harmonia e Ritmo (vol 1) - Uma aventura de Samba e Jongo, de Piano e Percussão.

Gosto demais da discussão que faço sobre samba neste livro, que é recheado de partituras rítmicas.

2021-10-08 - LIVRO: Harmonia no braço do Cavaco - Fôrmas de acordes e exercícios de memorização.

Minha primeira viagem na harmonia do cavaco.

CANCIONEIRO

1980 Dona Cebola - OPUS zero

Filipe de Moraes Paiva, Luiz Fernando Alves da Silva, 1980.

É a primeira música completa da qual me lembro e cuja letra eu tenho escrita. Tenho apenas a letra; a melodia está na memória. Numerei como opus zero, porque nos apontamentos que tenho, na música seguinte está escrito opus 1.

1982-06-03 O Encantador de Serpentes - OPUS 1

Filipe de Moraes Paiva, 1982/junho/03.

É a primeira música para a qual eu escrevi a partitura. Pela data, provavelmente eu a fiz quando estudava clarinete. Ela me lembra um encantador de serpentes tocando.

1983-11-20 As cigarras não cantaram - OPUS 11

Filipe de Moraes Paiva, 1983/novembro/20.

Imagine uma tarde cheia de cigarras cantando; agora tire as cigarras e coloque, no lugar, esta música.

1984-02-27 A Pomba - OPUS 13

Filipe de Moraes Paiva, 1984/fevereiro/27.

Eu lembro dessa melodia, por isso acrescentei este opus aqui.

2009-08-24 Batuque sem Ritmo - OPUS 21

Filipe de Moraes Paiva, 2010/agosto/24

Esse não é uma música, nem um estudo, mas resolvi incluí-lo aqui. Trata-se de uma criação e compilação ordenada de ritmos, começando em um compasso de 0,75 tempo e crescendo um quarto de tempo por vez, até chegar em um compasso de 5,75 tempos. Todos esses ritmos são semelhantes, de alguma maneira; alguns são conhecidos, mas a maioria é completamente nova.

Aproveito para afirmar que a data acima está correta, e que no meu livro "Pandeiro Mame, Ideo Piede", a data da criação do Batuque sem Ritmo está errada.

2010-08-13 Estudo nº 1 para Pandeiro - OPUS 22

ESTUDO Nº 1 para pandeiro - Oscilação simples do pandeiro

Filipe de Moraes Paiva, 2010/agosto/13

Meu primeiro estudo, meu primeiro estudo para pandeiro. Alguém poderia dizer que não é uma música, mas enfim ... meu primeiro estudo não poderia ficar de fora.

2013-02-10 Saluton Karnaval' - OPUS 23

Filipe de Moraes Paiva, 2013/fevereiro/10

Acho que é o meu primeiro samba enredo. Foi feito para o primeiro desfile da Roda Musical do Leblon no carnaval de 2013, alguns meses depois da fundação da roda. Creio que a melodia é quase um plágio e, deixo a vocês a tarefa de descobrir qual a música (melodia) que inspirou este samba.

2013-05-02 Jongo da Roda - OPUS 24

ESTUDO-BASE Nº 1 para palmas no Jongo

Filipe de Moraes Paiva, 2013/maio/02

Um jongo muito simples, cuja a melodia está feita em cima das palmas do jongo. O objetivo é ajudar quem não sabe nada de jongo a bater as palmas do jongo.

2013-10-24 Marinero soy de Amor - OPUS 25

Filipe de Moraes Paiva, 2013/outubro/24

Na realidade, este é um poema de Cervantes que aparece no Don Quijote, e para o qual o Jordi Savall fez ou adaptou uma melodia da época. Eu transformei para samba. Ela tem uma grande importância, pois foi uma das razões que me levou a começar a fazer um samba em árabe no final deste mesmo ano.

2013-11-01 Bossa Super-Nova - Se Você não Canta, Samba - OPUS 26

ESTUDO-BASE Nº 2 para samba em 3/4.

Filipe de Moraes Paiva, 2013/novembro/01

Estudando samba, criei um samba em 3/4. Inicialmente experimentei tocar Garota de Ipanema neste ritmo e ficou muito legal. Em seguida resolvi criar uma música nova, totalmente adaptada ao novo ritmo.

2014-02-09 Salam (Alsalam Aleikum) - OPUS 27

Filipe de Moraes Paiva, 2014/fevereiro/09

Em uma festa de aniversário de uma bailarina do ventre, provavelmente no final de 2013), eu estava comentando com amigos que havia feito um samba em espanhol (veja o Marinero soy de amor, logo acima) e um outro em esperanto. Então me sugeriram que eu fizesse um samba em árabe. Imediatamente compus o refrão. Pouco depois, em janeiro de 2014, eu estava viajando no Egito e, no último dia de viagem, conversando com o grupo que ia comigo, resolvemos "re-editar", já naquele fevereiro, um bloco árabe de carnaval que havia saído apenas uma vez, com uma dúzia de pessoas, no carnaval de por

volta do ano 2000. Eu então me comprometi a terminar meu samba em árabe. Assim que cheguei ao Brasil, peguei o refrão que havia feito na festa, e juntei com as poucas palavras em árabe que aprendi na viagem, e mais algumas que aprendi em um livrinho de árabe que comprei durante a viagem.

Essa versão do samba foi um sucesso no carnaval de 2014 e 2015. Em 2016 o bloco não saiu. Para 2017 fiz algumas alterações no samba. "Reduzi" a melodia a um intervalo um pouco menor, seguindo a técnica que desenvolvi no samba "Clareou na Areia" de 2015 (ver adiante); a arte do samba que era para ser tocada em ritmo árabe, eu transformei em samba também; enfim, tornei o samba mais fácil de ser cantado pela multidão. É essa a versão que divulgo por escrito; entretanto, ainda podem ser encontradas gravações da versão anterior pela internete.

Com essa nova versão do samba, o bloco Alibabou saiu em 2017. Em 2018 e 2019 o bloco se juntou ao Pandeiros de Areia e ambos os blocos fizeram um desfile só, em versão bem reduzida.

2014-08-22 Samba Lá - OPUS 28

ESTUDO Nº 2 para pandeiro e canto
Filipe de Moraes Paiva, 2014/agosto/22

O partido alto é um ritmo que para alguns é bem fácil, mas para outros, é um mistério algumas pessoas tem muita dificuldade em aprender. Entretanto, notei que mesmo essas pessoas, aprendem com facilidade músicas novas, tanto a melodia quanto o ritmo. Então escrevi um samba cuja a melodia tem exatamente o ritmo tocado no pandeiro no partido alto. Ao longo da música, a melodia vai variando de forma a fazer o ritmo de diversas variações de partido alto. A letra, na maior parte deste samba, foi escrita de forma que sempre que a sílaba contiver as vogais A, O ou U, o pandeiro faz um som grave, e sempre que contiver as vogais E e I, o pandeiro faz um som agudo. Assim, após aprender a cantar este samba, a pessoa facilmente aprenderá a tocar o partido alto no pandeiro. A partir da metade, a letra e a melodia se desligam um pouco do ritmo do pandeiro, dando uma beleza maior ao samba.

Além da melodia, a partitura contém todas as variações do pandeiro.

2014-09-14 Flor de Primavera - OPUS 29

Filipe de Moraes Paiva, 2014/setembro/14

Esta é uma nova letra para "Vem Chegando a Madrugada", em homenagem à primavera.

2014-12-25 Rocio de mi amor - OPUS 30

Filipe de Moraes Paiva, 2014/dezembro/25

Hice una canción en español en un sueño, el día 25/12/2014. Me levanté y la grabé en mi móvil y luego escribí la partitura. La letra es:

Rocio de mi amor.
Cómo me va la vida.

2015-05-18 Clareou na Areia - OPUS 31

Filipe de Moraes Paiva e Carlos, 2015/maio/18

Samba Enredo do Bloco Carnavalesco "Pandeiros de Areia" para 2016. Quando a lua cheia nasce no Pontal para iluminar e enaltecer os pandeiristas e os sambistas, e nos conduzir pela areia da praia ao luau do carnaval, com muita pompa e alegria.

Creio que é a primeira vez que eu "reduzi" uma composição a um intervalo de quinta justa. O objetivo é que ficasse fácil para qualquer pessoa cantar em qualquer tom. Segundo imaginei na época, e ainda creio, isso torna o samba mais fácil de ser cantado por uma multidão.

Depois, apliquei essa "técnica" ao Salam (Alsalam Aleikum) do Alibabou, que havia sido composto em fevereiro de 2014, de forma a ter a versão nova do Salam no carnaval de 2017.

2015-09-23 Pandeiro Brejeiro - OPUS 32

Filipe de Moraes Paiva, 2015/setembro/23

Está é uma letra que eu fiz para o Brejeiro de Nazareth, para facilitar meu estudo desta música no piano. Eu já conhecia outras letras, mas achei que nenhuma respeitava 100% a melodia original, então fiz minha própria letra.

2016-07-23 Pandeiros da Madrugada - OPUS 33

Filipe de Moraes Paiva, 2016/julho/23

Há muito tempo eu já havia percebido o quão eficiente é estudar logo antes de dormir e logo depois de acordar. Porém, em algum momento fui além e percebi o quão eficiente é acordar de madrugada, estudar um pouco e voltar a dormir. A partir daí surgiu o bloco e este samba. O bloco saiu apenas uma vez, porque nas madrugadas de carnaval as ruas estão imundas.

2017-10-27 Bug-Ug do Pianista Maluco - OPUS 34

ESTUDO Nº 3 para piano e tantan

Filipe de Moraes Paiva, 2017/outubro/27

Por volta desta época, eu queria tocar samba no piano e queria aprender a tocar melhor o tantan. Fui aprendendo os dois paralelamente. Primeiro inverti o tantan, de forma a tocar a pele, que é grave, com a mão esquerda, e tocar o aro do tantan, que é agudo, com a mão direita. Assim as funções das mãos no tantan ficaram iguais as das mãos no piano: esquerda no grave e direita no agudo.

Em seguida, fui desenvolvendo a capacidade de tocar as duas mãos simultaneamente, tanto no tantan como no piano. Enquanto a esquerda toca como se fosse um surdo de terceira, a direita toca como se tocasse um tamborim; isso, nos dois instrumentos.

Em seguida, sempre nos dois instrumentos, resolvi que a mão esquerda deveria tocar a batida dos tambores de jongo, enquanto a mão direita permanece nos ritmos de samba do tamborim.

No piano, a mão direita tocaria acordes no ritmo do tamborim. Porém, resolvi ir além e escrevi uma melodia para a mão direita, inteiramente no ritmo do telecoteco do tamborim. Essa é minha primeira música escrita especialmente para o piano, a duas mãos; considero que seja uma música difícil do ponto de vista rítmico, para um pianista iniciante.

A partitura tem as partes do piano e as partes do tantan.

2018-04-30 Ela não me ama - OPUS 35

Filipe de Moraes Paiva, 2018/abril/30

A canção original é "Careless Love", ou seja, "Amor Descuidado". Eu ouvi durante quase dois anos a versão instrumental em Jazz, por um grupo cujo nome não lembro, quando estava na Inglaterra. Nunca mais achei a gravação e acabei criando minha própria versão da melodia, com letra em português, em ritmo de samba.

2018-09-16 Abre as Portas Gergelim - OPUS 36

Filipe de Moraes Paiva, 2018/setembro/16

Segundo samba para o bloco Alibabou. Ainda não foi usado. A ideia deste novo samba foi ser um samba em português, com apenas algumas frases em árabe. A inspiração está na famosa frase: "Abra-te Sésamo", usada para abrir a porta da caverna no "Alibabá e o 40 Ladrões". Qualquer dia eu conto a história completa ...

2018-11-15 Perdona - OPUS 37

Filipe de Moraes Paiva, 2018/novembro/15

Pequena peça inspirada nas Bodas de Fígaro de Mozart, final do ato 4.

2019-01-07 Samba Ariolá - OPUS 38

Filipe de Moraes Paiva e Marcelo Carvalho, 2019/janeiro/07

Um dia inventei a palavra Ariolá: aqui, lá, acolá, ariolá. Pouco depois comecei este samba em parceria com o Marcelo.

2019-02-23 Lula Nobel da Paz - OPUS 39

Filipe de Moraes Paiva e Marcelo Carvalho, 2019/fevereiro/23

Este não tem partitura, tem apenas letra, cifra e áudios. Fui convidado para participar do carnaval de um novo bloco de esquerda em Copacabana, no qual iríamos tocar diversas músicas de carnaval. Na manhã do "desfile", pedi ao Marcelo para ele fazer um samba para o bloco, homenageando o Lula e o possível Nobel da Paz. Ele fez o samba instantaneamente e no mesmo dia usamos o samba no bloco e foi um sucesso.

2019-04-?? Buraco Negro Apaixonado - OPUS 40

Filipe de Moraes Paiva e Marcelo Carvalho, 2019/abril/??

Este não tem partitura, tem apenas letra, cifra e áudios. Quando a primeira fotografia de um buraco negro foi publicada, assisti uma emotiva entrevista de um astrofísico. Tão emotiva que me motivou a fazer este samba.

2019-06-10 Samba do Vazamento - OPUS 41

Filipe de Moraes Paiva e Flávio Prieto, 2019/junho/10

Este não tem partitura, tem apenas letra, cifra e áudios. Eu e o Flávio conversamos sobre o vazamento de comunicações entre os golpistas expondo diversas facetas do golpe. De um relance surgiu este samba,

2019-09-20 Amor e Luta - Jongo Lento - OPUS 42

ESTUDO Nº 4 para jongo.

Filipe de Moraes Paiva, 2019/setembro/20

Jongo é um ritmo difícil para os iniciantes. Entre as dificuldades, está o fato de que todo jongo é muito rápido, então não ha jongos lentos para podermos praticar. Então, compus este jongo, que é muito lento, para dar oportunidade aos iniciantes de tocarem.

2020-03-08 Canto Triste - OPUS 43

ESTUDO Nº 5 para cavaco: harmonia com ponta na melodia

Filipe de Moraes Paiva, 2020/março/08

Estudando algumas sequências harmônicas no cavaco, com o mesmo acorde em várias posições diferentes do braço, foi surgindo uma melodia interessante na ponta, ou seja nas notas mais agudas dos acordes. Aos poucos este samba foi sendo delineado pelo dedo mínimo.

2021-03-22 Chorei e fui pro Samba - OPUS 44

ESTUDO Nº 6 para percussão: Andamentos e Rapidez

Filipe de Moraes Paiva, 2021/março/22

Neste samba, o andamento ora dobra e ora cai pela metade. O objetivo é permitir que o estudante faça o mesmo enquanto toca. A prática de dobrar o andamento e diminuindo à metade é muita boa, tanto do ponto de vista de treinamento rítmico quando do ponto de vista de aprimoramento técnico. É um excelente exercício para adquirir-se velocidade com boa técnica.

2021-07-18 Graciacitas Cariño - OPUS 45

ESTUDO-BASE Nº 3 para samba de roda.
Filipe de Moraes Paiva, 2021/julho/18

Um belo dia inventei a palavra "graciacitas", em espanhol. Em seguida, inventei a expressão "graciacitas cariño". Daí fazer uma samba em espanhol foi fácil. Utilizei o ritmo do samba de roda. Utilizo este samba como base para os alunos aprenderem a tocar o ritmo do samba de roda.

2021-11-03 Canção do Silêncio - OPUS 46

ESTUDO-BASE Nº 4 para piano e samba "roda-caixa" lento
Filipe de Moraes Paiva, 2021/novembro/03

Foi feito a partir de improvisos na mão direita, em cima da harmonia que eu estava estudando, na mão esquerda no piano. O ritmo utilizado é uma mistura do samba de roda com o samba da caixa da Mocidade. O andamento é lento, porque o improviso que fiz era complicado e precisava ser tocado lentamente.

2021-12-12 Baile de Carnaval - OPUS 47

ESTUDO-BASE Nº 5 para samba "roda-caixa" rápido.
Filipe de Moraes Paiva, 2021/dezembro/12

O ritmo mistura do samba de roda com o samba da caixa da Mocidade precisava ser treinado em um andamento mais rápido. Compus este samba para isso. Foi feito em cima de uma harmonia comum no samba de roda.

2021-12-24 Cavaco Livre 0 - OPUS 48

ESTUDO Nº 7 para cavaco: Três posições.
Filipe de Moraes Paiva, 2021/dezembro/24

Esse estudo não ficou bom, ou seja, não atingiu o objetivo de explorar adequadamente o braço do cavaco. Por isso é chamado de número zero (Cavaco livre 0). Mas como música pode ser que seja interessante.

2021-12-25 Cavaco Livre 1 - OPUS 49

ESTUDO Nº 8 para cavaco: Três posições.
Filipe de Moraes Paiva, 2021/dezembro/25

Esse é meu primeiro estudo melódico para o braço do cavaco. É minha primeira música feita especialmente para o cavaquinho. O objetivo é tocar a melodia explorando quase todo o braço do cavaco. A parte A deve ser tocada no início do braço, a parte B, no meio, e a parte C no final do braço. A parte A está em DÓ maior, a parte B está em LÁ menor e a parte C está em SOL maior. A harmonia é bem simples, é o quadradinho:

Maior (C): C A7 Dm G7 C C7 F G7 C

Menor (Am): Am A7 Dm G7 Am

Maior (G): G7 E7 Am D7 G G7 C D7 G

Não sei se atingi meu objetivo de fazer um bom estudo para o braço do cavaco. Enfim, agora vou praticar: as partes A e B já consigo tocar lentamente, porque toquei cada parte antes de compor a parte seguinte; mas a parte C ainda está difícil, porque foi a última e não tenho prática com o final do braço do cavaco.

Utilizei um andamento 120, ou seja, um samba rápido. Por que utilizar um andamento tão rápido para um primeiro estudo de melodia no cavaco? Uma música lenta, costuma ter mais notas por compasso, ou seja, é cheia de semicolcheias, de forma que geralmente, só pode ser tocada lentamente. Já uma música rápida, tem menos notas por compasso, ou seja, tem uma ou outra semicolcheia, e muitas semínimas e colcheias pontuadas, sendo adequada para um andamento rápido. Ao fazer este estudo num andamento rápido, garantimos que ele pode ser tocado em qualquer andamento, mesmo por um estudante intermediário.

O ritmo é o samba "roda-caixa", ou seja, mistura do samba de roda com o samba da caixa da Mocidade.

OBS: Para compor cada uma das partes do estudo, o braço do cavaco foi organizado de forma que cada parte tivesse um pouco mais de uma oitava:

Início do braço: de RÉ até FÁ;

Meio do Braço: de FÁ até Si_b;

Final do braço: de LÁ até RÉ.

Início	ré	mi	fá	sol	lá	si	dó	ré	mi	fá								
Meio			fá	sol	lá	si	dó	ré	mi	fá	sol	lá	si _b					
Final					lá	si	dó	ré	mi	fá	sol	lá	si	dó	ré			

2021-12-28 Cavaco Livre 2, Opus 50

ESTUDO Nº 9 para cavaco: Três posições.

Filipe de Moraes Paiva, 2021/dezembro/28

Este é uma versão melhorada do estudo anterior, o estudo nº 8. A motivação principal foi mudar algumas passagens em que um mesmo dedo deveria tocar, uma corda em uma certa cada, e depois outra corda na mesma casa. Apesar de não ser difícil, resolvi retirar. As mudanças estão marcadas com uma exclamação (!).

- Parte A: nenhuma mudança.

- Parte B: As duas mudanças a seguir, além de resolverem o problema da digitação, ficaram mais bonitas.

-- Compasso 20: o último LÁ foi trocado por um DÓ#

-- Compasso 22: a sequência SOL# SI foi trocada por MI SOL#

- Parte C:

-- Compasso 26: Iria trocar o primeiro SI por uma repetição do SOL#. Porém, não ficou muito bonito e, a dificuldade nesse caso não é muito grande. Além disso, com a introdução do acorde dissonante no início do compasso, esse mudança tornou-se desnecessária, pois o acorde deve ser feito no início do braço; porém se o músico não quiser fazer o acorde, que é bem difícil de fazer, terá de enfrentar apenas a pequena dificuldade que já existia.

-- Compasso 28: foi corrigida nota SOL para uma nota FÁ#. Esse era um erro grave e foi corrigido também no Estudo para Cavaco nº 1 e não está marcado na partitura do nº 2 com uma exclamação (!).

-- Compasso 30: Foi colocada um acorde dissonante, semelhante ao do compasso 26, que deve ser executado no início do braço; porém, se o músico preferir, pode tocar apenas a nota mais aguda.

-- Compasso 31: MI DÓ foi trocada por SI LÁ, pois a nota MI estava aguda demais para o objetivo deste estudo.

- Final: Em 2022/janeiro/04 acrescentei 2 compassos finais. Essencialmente toco o acorde de DÓ maior no início, meio e final do braço do cavaco.

2022-01-09 Cavaco-Livre-3, Opus 51

Estudo nº 10 para cavaco: Acordes e Escalas.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/janeiro/09

Nesse estudo exploramos os acordes e as escalas. A parte A inteira pode ser tocada com os dedos na posição do acorde de cada compasso, sempre no início do braço. A parte B são escalas ascendentes e/ou descendentes, correspondente a cada acorde. Na parte C, metade do compasso é como na parte A e outra metade é como na parte B, alternando A e B a cada compasso.

Musicalmente, não é muito bonito, apesar de não ser ruim. Porém como estudo, atingiu fortemente o objetivo de estudar as notas no braço do cavaco e praticar acordes e escalas.

2022-01-13 Cavaco-Livre-4, Opus 52.

Estudo nº 11 para cavaco: Escalas em 3 posições.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/janeiro/13

Voltamos à ideia do estudo nº9, porém agora a melodia é feita quase que inteiramente subindo e descendo nas escalas correspondentes a cada acorde. As partes A e B são em Am e C, de forma que utilizam praticamente apenas as notas brancas. A parte C é em G, de forma que o fá torna-se sustenido. A parte A deve ser tocada no início do braço, a parte B no meio, e a parte C no final.

Como estudo, creio que é o melhor deles.

2022-01-13-z2 Cavaco-Livre-canone-para-4-cavacos, Opus 53.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/janeiro/13

A melodia do estudo nº 11 foi transformada, no mesmo dia da composição do estudo, em um cânone para 4 cavacos. Mas pode ser facilmente adaptado para entre 2 e 8 cavacos.

2022-01-15 Cavaco-Livre-5, Opus 54.

Estudo nº 12 p cavaco: Escalas em 3 posições.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/janeiro/15

Melhorei a melodia do estudo anterior. Ficou ainda mais didático e além disso, ficou uma música muito agradável.

2022-01-15-z2 Cavaco-Livre-canone-para-2-cavacos, Opus 55.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/janeiro/15

A melodia do estudo acima foi também transformada, no mesmo dia da composição do estudo, em um cânone. Desta vez, menos ambicioso, apenas para 2 cavacos. Ficou muito bonito.

2022-01-16 Cavaco-Livre-6, Opus 56.

Estudo nº 13 para cavaco: melodia na ponta do acorde. FMP.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/janeiro/16

Lamento Espanhol.

Nesse estudo para cavaco, os acordes devem ser feitos nota por nota, e a nota mais aguda deve corresponder à nota da melodia. Assim devemos fazer acordes por todo o braço do cavaco.

2022-07-27 Divertimento para Cavaco em Sol Maior, Opus 57

Estudo nº 14 para cavaco: Ritmo em pares de cordas. FMP.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/julho/27

Depois de 6 meses sem compor, comecei a estudar ritmo em pares de cordas e acabei criando uma melodia. Em seguida juntei os acordes a cada dois tempos.

2022-12-27 Divertimento sambado para Cavaco em Sol Maior, Opus 58.

Estudo nº 15 para cavaco: Ritmo em cada acorde. FMP.

Filipe de Moraes Paiva, 2022/dezembro/27

Semelhante ao anterior, porém com um ritmo quase samba. É bem mais fácil de tocar que o anterior.

2023-01-11 Roda de Samba - Jongo Médio, Opus 58.

Filipe de Moraes Paiva, 2023/janeiro/11

Em 2019/setembro/20 eu compus "Amor e Luta - Jongo Lento" em andamento 70bpm. O objetivo era ter um jongo lento para poder praticar a tocar o acompanhamento, tanto no pandeiro quanto no cavaco. Não me preocupava em tocar a melodia naquela época.

Acabei, agora, de compor um jongo em andamento 100bpm, por isso o chamei de Jongo Médio; lembrando que o andamento dos jongs tradicionais vai de 129bpm (Jongo do Irmão Café de Wilson Moreira e Nei Lopes) até 176 em alguns jongs do Jongo da Serrinha. Futuramente vou me aventurar em um jongo rápido.

Esse jongo, Jongo Médio, foi composto com diversos objetivos. 1) avançar no aumento do andamento do acompanhamento tanto no pandeiro quanto no cavaco. 2) ter melodia que seja relativamente fácil de ser tocada no cavaco. 3) ter melodia que seja fácil de eu cantar. 4) Aproveitar a harmonia e do "Jongo do Irmão Café" que eu estou aprendendo a tocar, tanto acompanhamento quanto melodia. A seguir explico cada um desses pontos, e alguns mais.

1 - Andamento.

O que diferencia um jongo lento de um médio e de um rápido? Naturalmente, o andamento é uma das diferenças. Porém o que determina o andamento de uma música? Em primeiro lugar seria a vontade do compositor e dos intérpretes. Porém há algo mais e, para entender isso, vamos nos fixar em compassos 12/8, nos quais eu costume escrever jongs.

Observe que em "Amor e Luta - Jongo Lento", aparecem muitas colcheias e algumas semínimas, e até uma ou outra semicolcheia. A presença das colcheias já obriga o jongo a ser tocado razoavelmente lento caso contrário a sequência de colcheias ficaria muito ruim de cantar. As semicolcheias que aparecem tornam o jongo mais lento ainda. Um andamento bom para ele é 70bpm, podendo ser tocado em 80bpm ou até 90bpm.

Já neste "Jongo Médio", na maior parte temos semínimas; temos também algumas semínimas pontuadas, mínimas e mínimas pontuadas. Apenas umas poucas colcheias isoladas ou alguns pares de colcheias e um ou outro trio de colcheias; nenhuma semicolcheia. Assim, este jongo pode ser tocado em um andamento mais rápido: 110bpm; podendo ser também tocado em 90bpm ou 130bpm. Mais lento que 90bpm o tornaria arrastado, "faltando notas" (entre aspas, porque isso não é uma regra). Mais rápido que 130bpm já o tornaria afobado com as colcheias se atropelando. Eu escolhi o andamento 100bpm para me acostumar com ele mais lentamente.

Jongo do Irmão Café está em 129bpm, mas pode ser tocado em 100bpm.

Meu próximo jongo será rápido. Para isso, não terá colcheias e será feito principalmente com semínimas pontuadas, mínimas e mínimas pontuadas, e algumas semínimas.

2 e 3 - Melodia no cavaco e eu cantando.

Para ficar fácil no cavaco, eu evitei passagens difíceis, como por exemplo, cordas vizinhas na mesma casa, que obrigaria o cavaquinista a procurar digitações mais complicadas. Naturalmente a nota mais grave é o RÉ; poderia em principio ir até o SOL ou LÁ na corda aguda, ou mesmo o SI. Porém, eu canto bem de LÁ até RÉ. Somando tudo, temos um jongo em uma oitava, de RÉ até RÉ.

4 - Harmonia.

A harmonia é a mesma do Jongo do Irmão Café, respeitando inclusive a estrutura de ritornellos, codas etc. Fiz apenas duas mudanças.

Mudei o tom de MI maior para DÓ maior. Eu havia começado em MI, porém logo percebi que para a melodia que eu estava fazendo, eu precisava de notas abaixo do RÉ, então subi o tom para que a nota mais grave fosse o RÉ. A partir daí tomei cuidado, no restante da melodia, para não ultrapassar nem o RÉ grave nem o RÉ agudo.

Acrescentei uma introdução de 8 compassos entre os 4 primeiros compassos de percussão e a melodia. A seguir explico o propósito dessa introdução.

5 - Ritmo do jongo.

O jongo é um ritmo em compasso composto, ou seja, o compasso é dividido em uma mistura de 4 tempos, com 4 semínimas pontuadas, e de 6 tempos, como semínimas. Geralmente o ritmo imposto pelos tambores divide a primeira metade do compasso em 3 (metade de 6) tempos e a segunda metade em 2 (metade de 4) tempos.

Ao longo desse jongo eu exploro bastante essa mistura de divisões rítmicas. Assim, estudar esse jongo dará, creio, uma boa base rítmica de jongo.

6 - Levada do cavaco.

A levada tradicional no cavaco é um 12/8 acentuando algumas das principais batidas do ritmo.

Entretanto eu aprendi uma levada dedilhada bastante interessante. Essa levada está mostrada na segunda metade da introdução. O cavaco dedilha os acentos rítmicos. O interessante é que nos tambores, a primeira metade do compasso é aguda e a segunda metade é grave; no cavaco fazemos exatamente o contrário, tocando a primeira metade nas cordas graves e a segunda metade nas cordas agudas. O efeito fica bastante interessante.

Para isso, monta-se o acorde normalmente e dedilha-se as cordas na sequência: 4 3 4 3 2 1 2, onde a primeira nota, na corda 4, é a última do compasso anterior, ou seja, a mudança de compasso é feita antecipadamente.

7 - Introdução.

Após 4 compassos de percussão, temos 8 compassos de introdução e em seguida começa a parte cantada, seguindo a harmonia e estrutura de ritornellos do Jongo do Irmão Café. Nessa introdução, os 2 primeiros compassos mostram a divisão em 4 tempos. Os 2 compassos seguintes começam com a divisão em 6 tempos, mas na segunda metade voltam para a divisão em 4 tempos; note que é essa a estrutura rítmica da batida do tambores. Os 4 compassos seguintes mostram a levada dedilhada do jongo no cavaco.

Portanto, essa é uma introdução didática.

8 - Falta fazer a letra.

Já fiz, em 2023/jan/20

2023-01-23 Amor e Luta - Versão Jongo Rápido, Opus 59

Filipe de Moraes Paiva, 2023/janeiro/23

Dobrei o andamento de "Amor e Luta - Jongo Lento" de forma a transformá-lo em um jongo rápido; não fiz nenhuma modificação na melodia. Na pasta há também um "re-mixagem" da versão original utilizando a harmonia dedilhada criada no "Divertimento sambado para Cavaco

em Sol Maior, Opus 58" (2022-12-27) e desenvolvida no "Roda de Samba - Jongo Médio, Opus 58" (2023-01-11).

2023-01-24 Estudo Rítmico para Jongo, Opus 60

Estudo nº 16 para percussão. FMP.

Filipe de Moraes Paiva, 2023/janeiro/24

Juntei a percussão do jongo no andamento 180bpm, que está perto do limite máximo de andamento do "Jongo da Serrinha", coma mesma percussão na metade desse andamento (90bpm). O efeito ficou muito interessante; é possível ouvir os dois andamentos juntos e cada andamento independentemente. Na segunda metade, adicionei uma harmonia simples (C e G7), na forma dedilhada.

Apêndice: Textos didáticos

2008 - LIVRO: Pandeiro Mane, Ideo Piede.

Livro escrito em esperanto, com mais de 200 páginas, ensinando tudo sobre pandeiro: técnicas, ritmos, a física do pandeiro etc. O material das duas apostilas a seguir saiu deste livro e grande parte do material do livro a seguir de Harmonia e Ritmo, também saiu deste livro.

2016-10-05 - APOSTILA: Um pandeiro na mão, e uma ideia no pé - Apostila 1.

Apostila para iniciantes, elaborada de forma que o estudante siga passo a passo o que está escrito. Aborda ritmos que podem ser tocados com o pandeiro parado, ensinando toda a técnica envolvida. Acompanha um arquivo de áudio interativo, em formato "MSCZ", com partituras de exercícios para pandeiro escritas com o MuseScore, de forma que, além de poderem ser lidas normalmente, podem produzir áudio enquanto você acompanha a partitura na tela do computador

2016-10-12 - APOSTILA: Um pandeiro na mão, e uma ideia no pé - Apostila 2.

Apostila iniciante elaborada de forma que o estudante siga passo a passo o que está escrito. Ensina a técnica completa do pandeiro e ainda inclui quase tudo o que está na apostila anterior. Acompanha um arquivo de áudio interativo, em formato "MSCZ", com partituras de exercícios para pandeiro escritas com o MuseScore, de forma que, além de poderem ser lidas normalmente, podem produzir áudio enquanto você acompanha a partitura na tela do computador.

2016-10-25 - APOSTILA: Apostila para MuseScore (editor de partituras).

Ensina a instalar e utilizar um editor de partituras que permite ouvir e interagir com a partitura. Acompanha um arquivo ".DRM" com definições de sons MIDI para pandeiro.

2018-12-11 - LIVRO: Harmonia e Ritmo (vol 1) - Uma aventura de Samba e Jongo, de Piano e Percussão.

Esse livro não é, em princípio, um material didático. Seu objetivo é mostrar como que os fraseados do tamborim, tatan, agogô e pandeiro podem ser tocados juntos em um samba, incluindo também o jongo. Porém, discute também a técnica para se tocar esses instrumentos, mostra alguns exercícios para tocá-los, e explica, sucintamente, a

notação musical. Acompanham diversos arquivos de áudio em formato "MSCZ", com partituras escritas com o MuseScore, de forma que, além de poderem ser lidas normalmente, podem produzir áudio enquanto você acompanha a partitura na tela do computador.

2020-05-29- LIVRO: Ritmo e Polirritmo - Exercícios e Estudos.

Livro escrito diretamente internete, com exercícios de ritmo e polirritmo, além de diversas discussões teóricas sobre os mais variados ritmos. Está sendo constantemente atualizado, com correções, atualizações e acréscimos.

2021-10-13 - LIVRO: Harmonia e Ritmo (vol 2)

Volume 2 do "Harmonia e Ritmo – Uma aventura de Jongo e Samba, de Piano e Percussão". Na realidade, ele é agora um capítulo do livro virtual "Ritmo e Polirritmo" acima; escrito diretamente internete, amplia o conteúdo do "Harmonia e Ritmo vol1", incluindo o samba de roda, diversas variações, novas claves e muito mais. Está sendo constantemente atualizado, com correções, atualizações e acréscimos.

2021-10-08 - LIVRO: Harmonia no braço do Cavaco - Fôrmas de acordes e exercícios de memorização.

Este livro é uma compilação de exercício de harmonia no braço do cavaco que eu tenho feito. Mostra todos os acordes utilizados em todas (ou quase todas) as posições no braço do cavaco. Discute a relação entre cada acorde e cada forma. É um livro que está sendo escrito a medida em que eu vou praticando exercícios e aprendendo novas fôrmas e harmonias.