

José Maurício Nunes Garcia

Sinfonia Fúnebre

Para 2 flautas, 2 oboés, 2 fagotes, 2 trompas,
2 trompetes e cordas (violinos I e II, violas I e II,
violoncelos e contrabaixos)

Rio de Janeiro, 1790

Edição crítica de Rubens Russomanno Ricciardi

**Serviço de Edição e Difusão de Partituras do NAP-CIPEM
Ribeirão Preto: FFCLRP-USP, 2018**

José Maurício Nunes Garcia retratado com a condecoração da Ordem de Cristo (recebida em 1809/1810) – pintura a óleo por seu filho, o Dr. José Maurício Nunes Garcia Júnior (Rio de Janeiro, 1808-1884), membro titular da Academia Imperial de Medicina e professor honorário da Academia de Belas Artes.

Relatório de edição

Por Rubens Russomanno Ricciardi
Assistência de edição: Lucas Pigari

Meu interesse pela *Sinfonia Fúnebre* (1790), em Mi bemol maior, de **José Maurício Nunes Garcia** (Rio de Janeiro, 1767-1830), remonta ao ano de 1979, quando assisti à defesa da dissertação de mestrado de Eduardo Seincman, na Sala Piscina do antigo B9, então sede do Departamento de Música da ECA-USP, em São Paulo.

Entre os membros da banca se encontrava ninguém menos que Cleofe Person de Mattos (Rio de Janeiro, 1913-2002), com quem de imediato passei a ter um fecundo contato, apresentado que fui a ela pelo meu saudoso professor Olivier Toni (São Paulo, 1926-2017).

Por diversas vezes, no início dos anos 80 do século passado, eu estive no Rio de Janeiro. A notável pioneira nos estudos sobre José Maurício Nunes Garcia me passou uma série de informações, muitas delas visitando os principais arquivos cariocas (Biblioteca da EM-UFRJ, Biblioteca Nacional, Arquivo do Cabido, Instituto Histórico Geográfico, Arquivo Nacional, entre outros). Ao final do dia, ela me mostrava ainda as dezenas de papeis de música espalhados em seu apartamento na Glória, e, por fim, sempre no jantar, havia um estupendo peixe assado, logo ali embaixo, na Taberna da Glória -

bastava descer de elevador. Guardo destes preciosos encontros, verdadeiras diretrizes que sempre me conduziram, nos anos seguintes, em minhas andanças pelos arquivos de música colonial. Mais que visitar os arquivos, havia todo um sentido de reconstrução de memória por meio da música, desvendando a arte brasileira de todos os tempos.

Entre outros ensinamentos, para uma edição mais efetiva da *Sinfonia Fúnebre*, Cleofe Person de Mattos me aconselhou consultar também os manuscritos de São João d’El Rey. “Importante”, dizia ela, “seria a inclusão da parte de segunda viola, além do imprescindível confronto entre as partes dos sopros”. Seguindo suas orientações, trabalhamos diretamente com todas as fontes primárias existentes, não apenas as cariocas, mas também as sanjoanenses – pelo que deixo registrado aqui, e do mesmo modo com saudade, o agradecimento, *in memoriam*, a Aluízio José Viegas (São João d’El Rey, 1941 – Nova Lima, 2015), por ter viabilizado o acesso aos manuscritos da Lira Sanjoanense, bem como por demais orientações na pesquisa.

Não há notícia da partitura original da *Sinfonia Fúnebre*. As fontes primárias sobreviventes são todas elas partes avulsas, arquivadas na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (autógrafos das partes de cordas, menos segunda viola, materiais estes que remontam ao ano de 1816, e as demais partes tardias dos sopros) e da Lira Sanjoanense de São João d’El Rey (conjunto completo de cordas, incluindo-se segunda viola, e sopros, todas cópias manuscritas do século XIX).

Uma vez que por meio destas fontes existentes se torna impossível a reconstituição, em sua totalidade, das intenções do compositor, optamos pela metodologia da edição voltada à *performance*. Entendemos assim, por edição crítica, não um fac-símile que reproduz os manuscritos. Aliás, entre os sectários da “música antiga”, tornou-se procedimento recorrente a execução (*historically informed performance practice*) a partir do autógrafo do compositor. Ora, no caso da *Sinfonia Fúnebre*, já seria uma tarefa inglória, porque sequer há partitura original, como já afirmamos antes. Só algumas partes das cordas são autógrafos do compositor, e, em meio às diversas partes copiadas, ocorrem as mais inusitadas contradições.

Outra questão desafia qualquer método editorial. O compositor carioca vivenciava um processo de transformação na escritura musical. As velhas apojaturas longas caíam em desuso, no momento em que surgiam novas grafias de dinâmicas, articulação e agógica. Era o fim do século XVIII, e o fim do que posteriormente se convencionou chamar de barroco, bem como o início dos novos tempos, que depois se consolidariam

no romantismo musical. Mas ainda naquele instante de transição, as fontes da *Sinfonia Fúnebre* acabaram por contemplar um irremediável *imbroglio*. Diante de tais fatos complexos, optamos por transcrever as apojaturas longas, mantendo, contudo, a grafia original das curtas, bem como revisar as dinâmicas experimentais do compositor de 23 anos. Buscamos, assim, uma coerência harmônico-expressiva na *performance*.

Temos uma edição com nossa assinatura, resultante de um trabalho hermenêutico: descobrir as ideias musicais por trás de toda sorte de contradições na escritura. Outro colega, ao trabalhar com as mesmas fontes, por certo, chegará a conclusões diversas das nossas. E que ele tenha maior sorte no empreendimento. Não haverá uma edição definitiva desta obra, exceto se fontes mais decisivas, até aqui desconhecidas, forem descobertas.

Já editamos a *Sinfonia Fúnebre* anteriormente, em 1997, pela Editora da OSESP. Nesta segunda edição, agora pela USP de Ribeirão Preto, em parceria com o projeto *Musica Brasilis*, do Rio de Janeiro, temos um processo distinto, com resultados diferenciados. Esta edição crítica, independente da anterior, é fruto de anos de estudos e apresentações em concertos, como mais recentemente, frente à USP-Filarmônica.

Januário da Cunha Barbosa (Rio de Janeiro, 1780-1846), primeiro biógrafo de José Maurício Nunes Garcia, logo após sua morte, já chamava a atenção para todo um simbolismo em torno da obra, pois “entre as suas composições, contam-se por mais célebres a *Sinfonia Fúnebre*, executada na ocasião de seu enterro”. E talvez seja mesmo a mais importante obra sinfônica do século XVIII no Brasil. O título desta abertura, segundo Cleofe Person de Mattos, pode estar associado ao falecimento, em 1790, de uma tia, irmã da mãe do compositor, “dedicada auxiliar nos esforços pela educação do futuro padre-mestre”. Outra hipótese, também aventada pela grande musicóloga carioca, é que a *Sinfonia Fúnebre* teria sido composta para a “Venerável Ordem Terceira do Carmo, que neste ano viu desaparecer pessoa importante ligada à sua administração”.

É possível que a obra nos revele ainda alguma antiga tradição perdida. O andamento da *Sinfonia Fúnebre*, por exemplo, talvez tivesse como referência uma mesma prática musical do século XVIII de romaria católica, tal como no famoso *Coral de Santo Antônio*, atribuído a Franz Joseph Haydn (Rohrau, 1723 – Viena, 1809). Trata-se de um *andante quasi allegretto*, ou seja, de um *andante con moto*. De modo algum a execução deve se dar em andamento *lento* ou *adagio*, como ocorreu, infelizmente, nas primeiras gravações da obra, aniquilando sua fluência, estilo e expressão artística.

Logo no início, após um breve motivo introdutório, simples e transparente, em Mi bemol maior, com figuras semelhantes ao citado *Coral de Santo Antônio* (Figuras 1 e 2),

surge um fio condutor no segundo violino, depois reexposto pela primeira viola, com apenas duas notas repetidas, Mi bemol e Ré, sobre o qual se desdobra uma frase cromática expandida de inspiração singular (compassos 5-19 e 52-66).

A peça chama a atenção também pelo tratamento formal diferenciado, um A - A', onde o desenvolvimento é resumido por um curto e *appassionato* solo dos primeiros violinos, explorando os extremos da tessitura (compassos 42-48).

Tal como no *Coral de Santo Antônio*, observa-se também na *Sinfonia Fúnebre* a mesma repetição reiterada da Tônica com acordes supostamente conclusivos, em figuras de igual valor e com a indicação “*smorzando*” (Figuras 3 e 4). Contudo, o padre José Maurício rompe o silêncio misterioso com um surpreendente Dó menor, finalizando sua obra com uma *codetta* que modula de volta ao Mi bemol maior (compassos 110-119).

A personalidade instigante do jovem compositor nos revela um paradoxo: de um lado, o canto de peregrinos, numa singela quietude rítmico-harmônica (tal como no *Coral de Santo Antônio*), o que podemos presumir do elemento devocional popular de sua época (Figuras 1 a 4), e, em contraste, suas frases cromáticas de notável tensão, com acordes ousados e de um romantismo *avant la lettre*, com a antecipação, em 75 anos, do *Acorde de Tristão* (1865) de Richard Wagner (Leipzig, 1813 – Veneza, 1883) – Fá / Dó b ou Si / Mi b ou Ré # / Lá b ou Sol # – com a diferença de que no carioca, o Mi b do ostinato do segundo violino, depois da viola, vem dobrado com o Mi b do baixo em nota pedal (Figuras 5 e 6). Está claro que apenas destacamos um mesmo acorde singular, com as mesmas notas, não obstante as diferenças harmônico-funcionais. Na *Sinfonia Fúnebre* o Acordo de Tristão é uma Dominante sem fundamental, com 4ª no baixo e 9ª menor, articulada em meio a uma cadência perfeita. Já no *Tristão e Isolda*, seu célebre acorde surge como Dominante individual da Dominante, com 5ª diminuta no baixo e uma apojatura de 6ª maior para 7ª menor.

Esperamos que nossa nova edição possa contribuir para uma melhor recepção da *Sinfonia Fúnebre*, ainda raramente programada pelas orquestras brasileiras. Quem sabe possamos, assim, começar a refutar a tão propagada tese de um Brasil andando sempre 50 anos atrás dos outros povos, defasado em relação aos seus pares europeus ou de qualquer outro lugar, como se em nosso subdesenvolvimento não houvesse artistas diferenciados como José Maurício Nunes Garcia, cuja inventividade e engenho transcendem o ambiente meramente cultural, inaugurando o que permanece e fundando a história.

Ribeirão Preto, 22 de julho de 2018

Figura 1: Os quatro primeiros compassos da *Sinfonia Fúnebre*

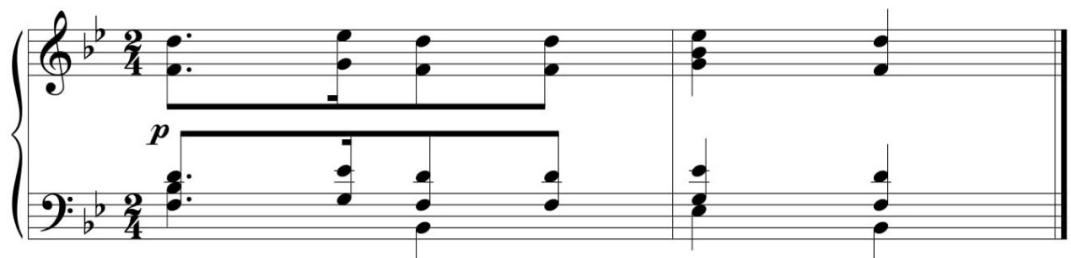

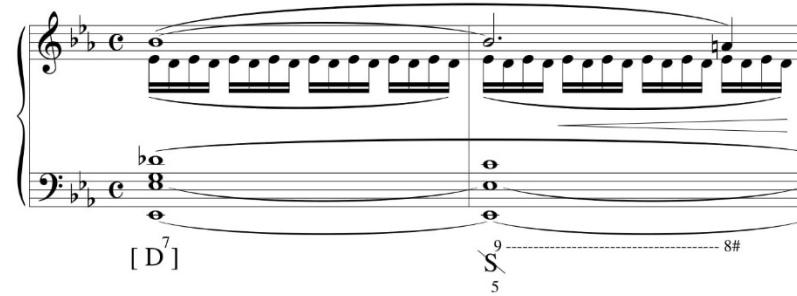
Figura 2: Os dois primeiros compassos do *Coral de Santo Antônio*

Figura 3: Compassos 107-109 da *Sinfonia Fúnebre*

Figura 4: Os três últimos compassos do *Coral de Santo Antônio*

Acorde de Tristão

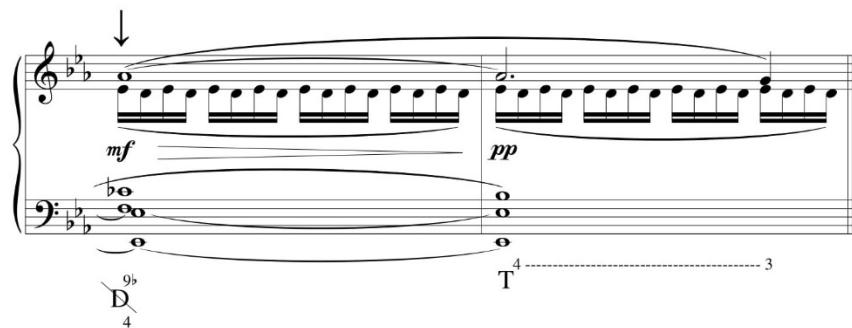

Figura 5: O romantismo *avant la lettre* na *Sinfonia Fúnebre*

Acorde de Tristão

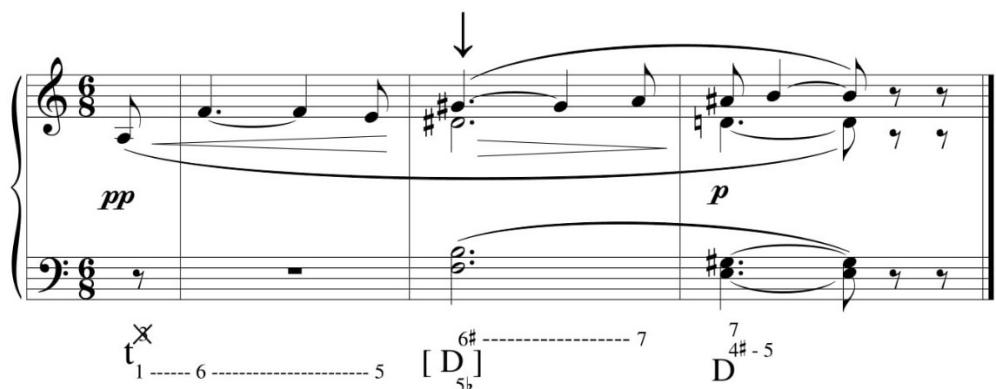

Figura 6: Início da ópera *Tristão e Isolda* de Wagner

Título da obra: *Sinfonia Fúnebre*

Autor: José Maurício Nunes Garcia (Rio de Janeiro, 1767-1830)

Cidade e data da composição: Rio de Janeiro, 1790

Arquivos em que estão depositadas as fontes primárias: Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, no Rio de Janeiro; e Lira Sanjoanense, em São João d'El Rey.

Edição disponível nas páginas de internet do Serviço de Edição e Difusão de Partituras do NAP-CIPEM / FFCLRP-USP (Ribeirão Preto) e Musica Brasilis (Rio de Janeiro): 2018

Duração de performance: 5'

Edição crítica: Rubens Russomanno Ricciardi (professor titular da FFCLRP-USP)

Apoio editorial: Lucas Pigari (bolsista da USP-Filarmônica)

Sinfonia Fúnebre

(Rio de Janeiro, 1790)

*Edição crítica de Rubens Russomanno Ricciardi,
de acordo com os manuscritos da Biblioteca
Alberto Nepomuceno da EM-UFRJ, do Rio de Janeiro,
e da Lira Sanjoanense, de São João d'El Rey.*

José Maurício Nunes Garcia
(Rio de Janeiro, 1767 - 1830)

Maestoso^{*)}

2 Flauti

2 Oboi

2 Fagotti

Maestoso^{*)}

2 Corni
(Mi b)

2 Trombe
(Mi b)

Maestoso^{*)}

Violini I

Violini II

Viole I

Viole II

Violoncelli e
Contrabassi

A

^{*)} O andamento aqui tem como referência uma mesma tradição musical do século XVIII de romaria católica, tal como no famoso *Coral de Santo Antônio*, atribuído a Haydn. Trata-se de um *andante quasi allegretto*, ou seja, de um *andante con moto*. De modo algum a execução deve se dar em andamento *lento* ou *adagio*.

6

Fl.

Ob.

Fg. a 2

Cr. (Mi b)

Tb. (Mi b)

Vl. I

Vl. II

Va. I

Va. II

Basso

pp

mf

pp

pp

p

pp

mf

pp

pp

pp

mf

pp

pp

Fl. Ob. Fg.

Cr. (Mi ♫) Tb. (Mi ♫)

Vi. I Vi. II

Va. I Va. II

Basso

B

Fl. 15

Ob.

Fg.

Cr. (Mi ♭)

Tb. (Mi ♭)

Vl. I 15

Vl. II

Va. I

Va. II

Basso

Detailed description: This is a page from a musical score. It contains eight staves of music for various instruments. The top three staves (Flute, Oboe, Bassoon) are in treble clef, while the bottom five (Clarinet, Trombone, Violins, Violas, Basso) are in bass clef. The key signature is one flat (B-flat). Measure 15 begins with a dynamic marking of *mf*. The first measure ends with a dynamic *pp*, followed by *p* in the second measure. The third measure features a sixteenth-note pattern in the bassoon and violins. The fourth measure continues with sixteenth-note patterns. The fifth measure shows a return to a more sustained note pattern. The sixth measure concludes with a dynamic *pp*.

19

Fl. Ob. Fg.

C

mp

mp

>

a 2

Cr. (Mi b)

Tb. (Mi b)

VI. I VI. II

pp

Va. I Va. II

pp

Basso

D
cantabile

Fl.

Ob.

Fg.

Cr.
(Mi b)

Tb.
(Mi b)

Vl. I

Vl. II

Va. I

Va. II

Basso

25

p

pp

a 2

D cantabile

p

pp

a 2

a 2

p

pp

Musical score for orchestra, page 7, measures 30-35. The score includes parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bassoon (Fg.), Clarinet (Cr.) (Mi ♫), Trombone (Tb.) (Mi ♫), Violin I (VI. I), Violin II (VI. II), Cello (Va. I), Double Bass (Va. II), and Basso. The key signature is one flat, and the time signature is common time. Measure 30 starts with Flute and Oboe playing eighth-note pairs. Bassoon has a sustained note. Clarinet and Trombone enter with eighth-note pairs. Measure 31 begins with a dynamic *p*. Measures 32-35 show a rhythmic pattern of eighth-note pairs in the upper voices and sustained notes in the lower voices, with dynamic markings *p*, *p*, *p*, and *p*.

Fl. 35

Ob. p

Fg. p

Cr. (Mi ♫) a 2

Tb. (Mi ♫) a 2

VI. I

VI. II

Va. I

Va. II

Basso

This musical score page contains five systems of music. The first system features Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet (Mi ♫), and Trombone (Mi ♫). The second system features Violin I, Violin II, Cello I, Cello II, and Bass. Measure 35 begins with Flute and Oboe playing eighth-note patterns, followed by Bassoon, Clarinet, and Trombone. Measures 36-37 show various dynamics (p, mp, pp) and slurs. Measure 38 concludes with a dynamic of pp. The second system (Violins, Cellos, Bass) starts in measure 36 with eighth-note patterns, followed by sixteenth-note patterns in measures 37-38. Measure 39 concludes with a dynamic of pp.

E

Fl.

Ob.

Fg.

Cr.
(Mi ♫)

Tb.
(Mi ♫)

VI. I

VI. II

Va. I

Va. II

Basso

This musical score page contains six systems of music. The first system features Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet (Mi ♫), and Trombone (Mi ♫). The second system features Violin I, Violin II, Cello I, and Cello II. The third system features Double Bass. The score includes dynamic markings such as 'tr.' (trill) and 'p' (piano). Measure numbers 40 and 2 are indicated at the beginning of the first system. Measure 2 is marked 'a 2'. Measure 40 is marked 'f' (fortissimo). Measure 41 is marked 'mp' (mezzo-forte). Measure 42 is marked 'f' (fortissimo).

F

Musical score for orchestra and basso continuo, page 10, section F. The score consists of ten staves:

- Fl.**: Flute, treble clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Ob.**: Oboe, treble clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Fg.**: Bassoon, bass clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Cr. (Mi ♫)**: Crash cymbal, treble clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Tb. (Mi ♫)**: Tambourine, treble clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- VI. I**: Violin I, treble clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- VI. II**: Violin II, treble clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Va. I**: Cello I, bass clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Va. II**: Cello II, bass clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.
- Basso**: Double bass, bass clef, key signature of four flats. Playing eighth-note chords.

The score is in common time. Measure 46 begins with eighth-note chords from the woodwind section. Measures 47-48 show sustained notes with grace notes. Measures 49-50 feature eighth-note chords. Measures 51-52 show sustained notes with grace notes. Measures 53-54 feature eighth-note chords. Measures 55-56 show sustained notes with grace notes. Measures 57-58 feature eighth-note chords. Measures 59-60 show sustained notes with grace notes. Measures 61-62 feature eighth-note chords. Measures 63-64 show sustained notes with grace notes. Measures 65-66 feature eighth-note chords. Measures 67-68 show sustained notes with grace notes. Measures 69-70 feature eighth-note chords. Measures 71-72 show sustained notes with grace notes. Measures 73-74 feature eighth-note chords. Measures 75-76 show sustained notes with grace notes. Measures 77-78 feature eighth-note chords. Measures 79-80 show sustained notes with grace notes. Measures 81-82 feature eighth-note chords. Measures 83-84 show sustained notes with grace notes. Measures 85-86 feature eighth-note chords. Measures 87-88 show sustained notes with grace notes. Measures 89-90 feature eighth-note chords. Measures 91-92 show sustained notes with grace notes. Measures 93-94 feature eighth-note chords. Measures 95-96 show sustained notes with grace notes. Measures 97-98 feature eighth-note chords. Measures 99-100 show sustained notes with grace notes.

G

Fl. 52 *p*
 Ob. *p*
 Fg. *p*
 Cr. (Mi ♭) *p*
 Tb. (Mi ♭) *p*

VI. I 52 *p*
 VI. II *p*
 Va. I *p*
 Va. II *p*
 Basso *p*

Fl. 56

Ob.

Fg. *p* *pp subito*

Cr. (Mi ♫) *p* *pp subito*

Tb. (Mi ♫) *p* *pp subito*

VI. I *pp* *p* *pp subito*

VI. II *p* *pp* *pp subito*

Va. I *pp* *p* *p subito*

Va. II *pp* *pp subito*

Basso *pp* *pp subito*

Fl. Ob. Fg. Cr. (Mi b) Tb. (Mi b)

61

Violin I

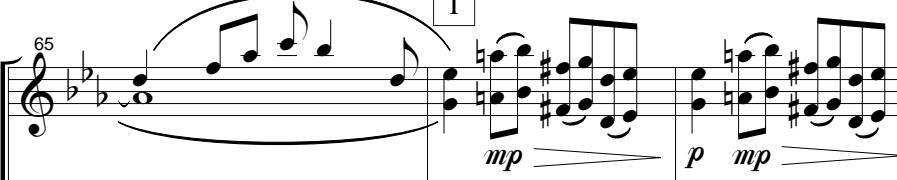
Violin II

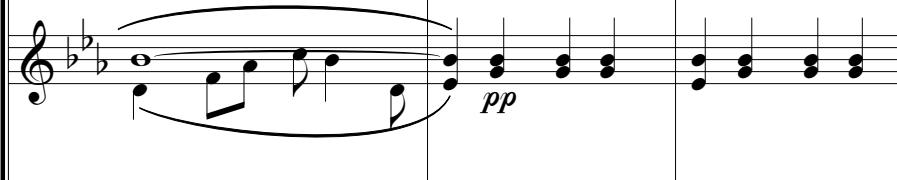
Cello

Bassoon

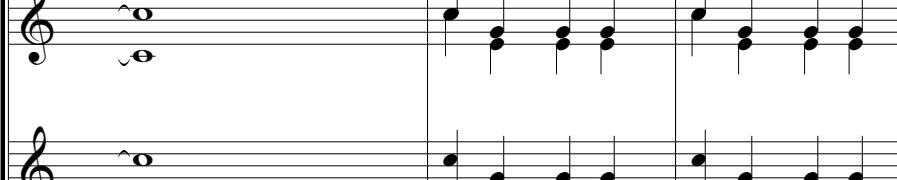
61

61

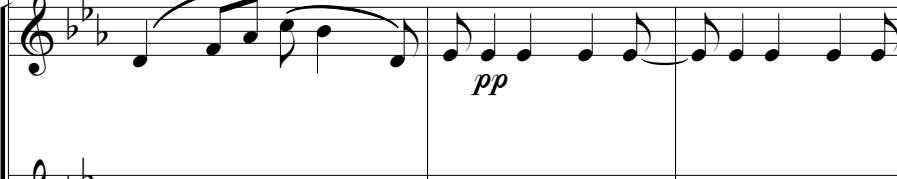
Fl.

Ob.

Fg.

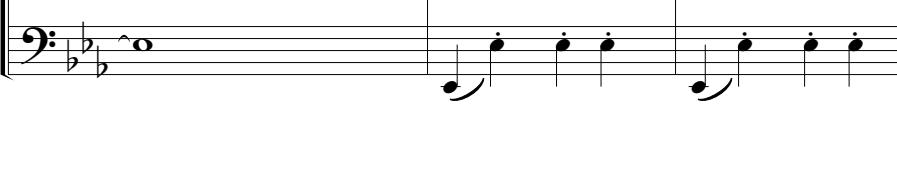
Cr. (Mi ♫)

Tb. (Mi ♫)

VI. I

VI. II

Va. I

Va. II

Basso

I

a 2

a 2

Fl. Ob. Fg.

Cr. (Mi ♫) Tb. (Mi ♫)

VI. I VI. II

Va. I Va. II

Basso

J

70

p *pp* *pp* *p* *mp* *p*

a 2 *a 2*

pp *p* *mp* *p*

p

Fl.

Ob.

Fg.

Cr. (Mi ♫)

Tb. (Mi ♫)

VI. I

VI. II

Va. I

Va. II

Basso

Fl. Ob. Fg.

Cr. (Mi ♫) Tb. (Mi ♫)

VI. I VI. II

Va. I Va. II

Basso

84

smorzando

a 2

smorzando

pp < > *pp* < > *pp*

a tempo

Fl. Ob. Fg.

Cr. (Mi ♭) Tb. (Mi ♭)

Vl. I Vl. II

Va. I Va. II Basso

Measure 92: Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet (Mi ♭), Trombone (Mi ♭) play sustained notes. Violin I, Violin II, Cello I, Cello II, Bass play sustained notes. Dynamic: *p*.

Measure 93: Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet (Mi ♭), Trombone (Mi ♭) play sustained notes. Violin I, Violin II, Cello I, Cello II, Bass play sustained notes. Dynamic: *p*.

Measure 94: Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet (Mi ♭), Trombone (Mi ♭) play sustained notes. Violin I, Violin II, Cello I, Cello II, Bass play sustained notes. Dynamic: *p*.

Measure 95: Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet (Mi ♭), Trombone (Mi ♭) play sustained notes. Violin I, Violin II, Cello I, Cello II, Bass play sustained notes. Dynamic: *p*. Measure begins with dynamic *p*, followed by *a tempo* and trills.

Fl. 99 L 8

Ob.

Fg. a 2 p

Cr. (Mi b) pp a 2 p >

Tb. (Mi b) pp >

VI. I pp > p >

VI. II pp > p >

Va. I pp > p >

Va. II pp > p >

Basso pp > p >

smorzando

M

a tempo

Fl. p > — pp

Ob. p > — pp

Fg. p > a 2 pp

Cr. (Mi ♭) — — — —

Tb. (Mi ♭) p > — pp

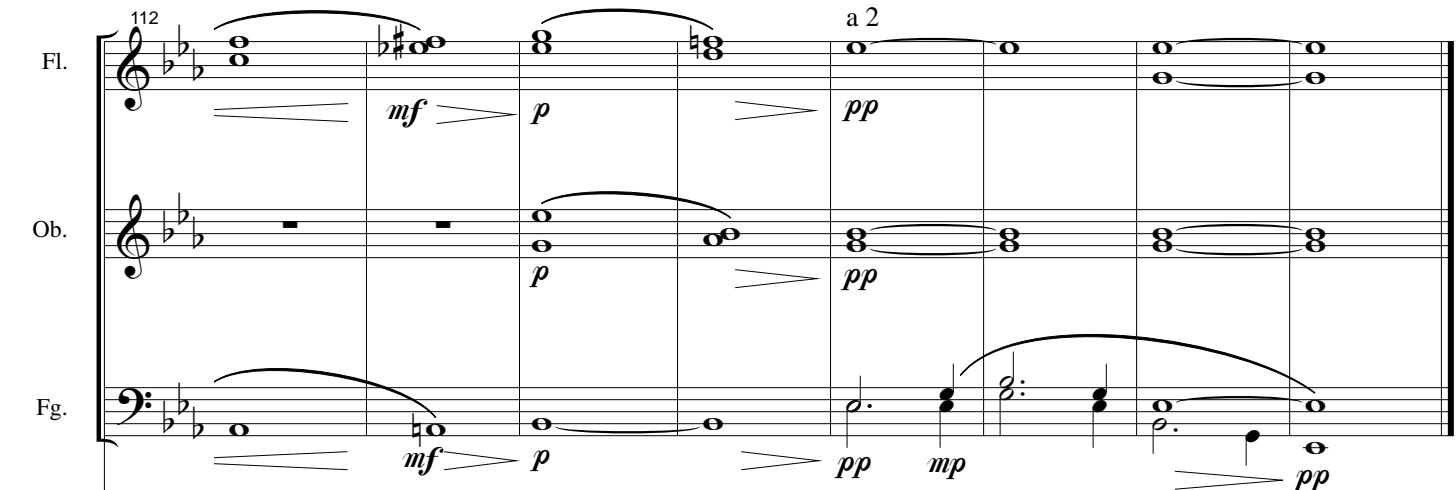
VI. I p > — pp

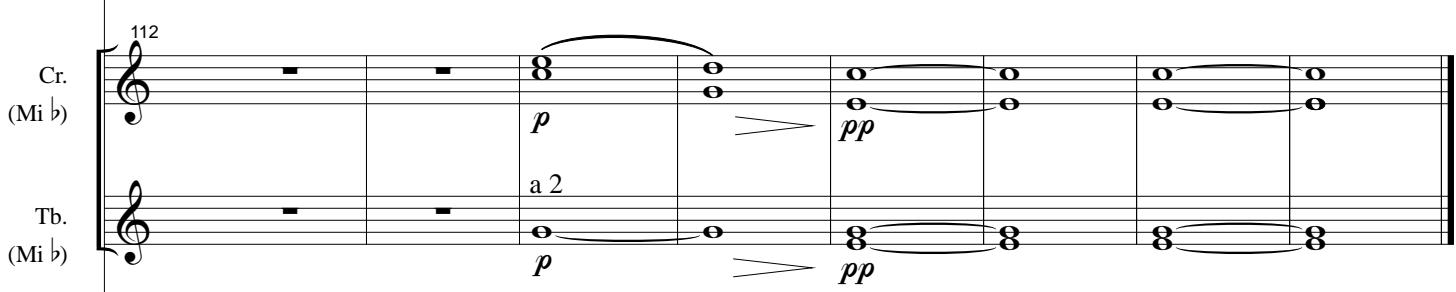
VI. II p > — pp

Va. I p > — pp

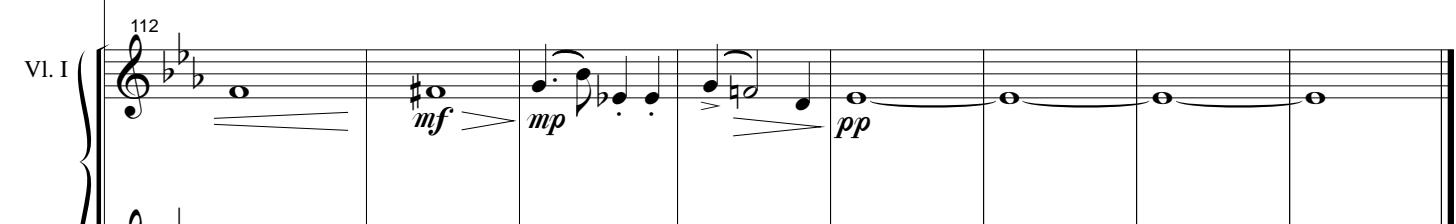
Va. II p > — pp

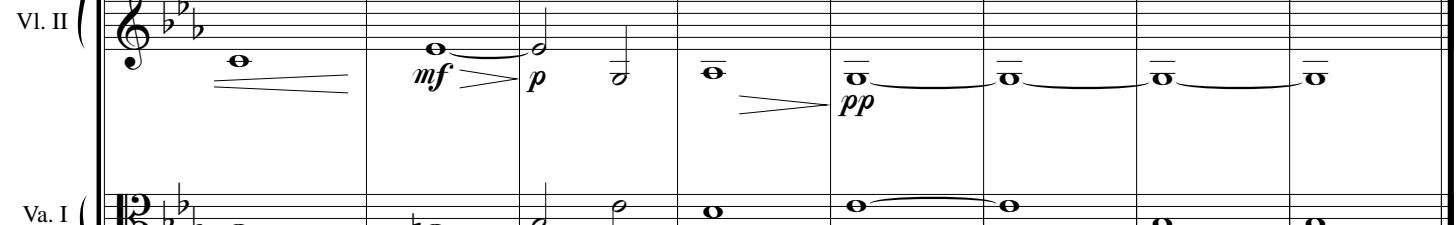
Basso p > — pp

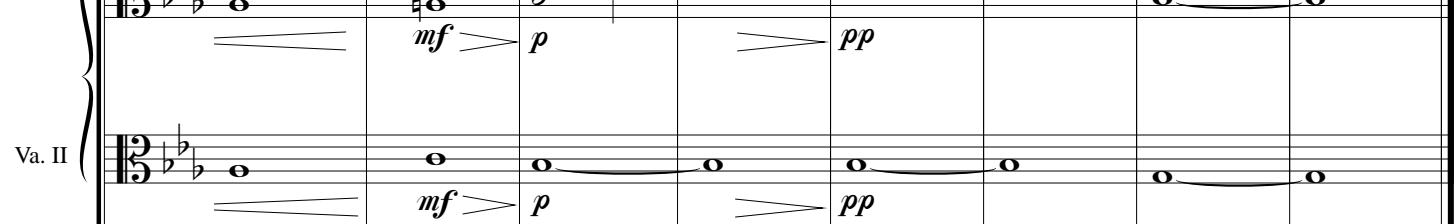
Fl. 112

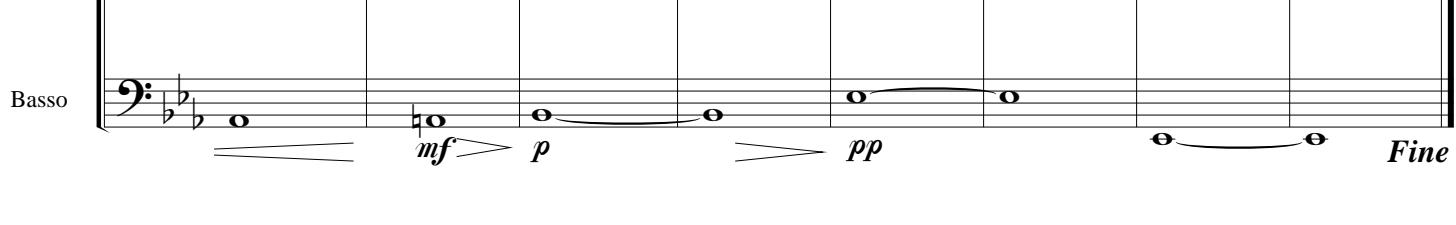
Ob.

Fg.

Cr. (Mi ♭) 112

Tb. (Mi ♭) a 2

Vl. I 112

Vl. II

Va. I

Va. II

Basso

Fine