

Projeto "Compositoras no acervo de partituras Hermelindo Castello-Branco": pesquisa biográfica e catalogação das canções de câmara de Olga Pedrário

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/TCC SUBÁREA: MUSICOLOGIA

Sarah Jadyna Universidade de Brasília – sarah.jadyna10@gmail.com

Eliza Celis
Universidade de Brasília – eliza.celis@gmail.com

Gisele Pires Mota
Universidade de Brasília – giselepires@unb.br

Resumo. Com a disponibilização do acervo do tenor e pianista Hermelindo Castello-Branco em 2016 uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores interinstitucional foi formada para o estudo de mais de 6.000 documentos musicais. Identificamos cerca de cem mulheres compositoras de canções de câmara, em sua maioria totalmente desconhecidas, na lista de compositores do acervo. Por meio de pesquisa de iniciação científica estamos buscando a) catalogar as partituras do acervo cancional das compositoras, b) elaborar a biografia das mesmas e poetas com textos musicados e, c) formular uma ficha técnica para cada canção de câmara de compositoras com informações musicais e indicações didático-pedagógicas. Para elaboração das biografias utilizamos bases de dados como a Hemeroteca da Biblioteca Nacional para levantamento de textos de críticas e divulgações de eventos musicais de jornais e periódicos da época e para a elaboração de fichas técnicas das canções nos baseamos nas orientações do *International Association of Music Libraries* – IAML e as normas catalográficas do *Repertoire Internacionale de Sources Musicales* – RISM. Nessa comunicação trazemos dados sobre a vida e as vinte e sete canções de câmara da compositora Olga Pedrário.

Palavras-chave. acervos musicais, manuscrito musical, canção de câmara, compositoras brasileiras, Olga Pedrário.

Hermelindo Castello-Branco's Sheet Music Collection: cataloging, biographical research and technical file of Art Songs by Olga Pedrário

Abstract. With the availability of the collection of the tenor and pianist Hermelindo Castello-Branco in 2016, an inter-institutional team of researchers was formed to study more than 6,000 musical documents. We identified about one hundred women composers of Art Song, most of them totally unknown, in the list of such massive music. Through University Junior Research Program, we are seeking to a) catalog the scores of women composers, b) elaborate their biography and poets set by them and, c) formulate a technical data for each Art Song by women composers inserting musical information and possible didactic-pedagogical recommendations. For the elaboration of the biographies, we used databases such as the National Library's Digital Archive (Hemeroteca da Biblioteca Nacional, among others, to gather criticism notes and divulgation of musical events from newspapers and periodicals from their time. In order to produce technical data of the songs, we were based on the guidelines of the *International Association of Music Libraries* – IAML and the catalog standards of the *Repertoire Internacionale de Sources Musicales* –

RISM. In this communication we bring biographical information of the composer Olga Pedrário and the list and basic data about her twenty-seven Art Songs.

Keywords. music collection, music manuscript, Brazilian Art song, Brazilian women composers, Olga Pedrário.

Ao final do ano de 2016 ocorreu um fato incomum para acervos particulares de partituras: a disponibilização do acervo de partituras do cantor, professor, pesquisador e pianista Hermelindo Castello Branco (1922-1996). Tal arquivo de partituras é um dos maiores acervos privados do país, fruto do trabalho de pesquisa daquele artista por toda a sua vida, e contém mais de 6.000 páginas, entre manuscritos e partituras impressas, incluindo centenas de compositores brasileiros, muitos ainda não biografados, com muitas canções inéditas e catálogos completos de compositores já publicados e gravados. Este conjunto de documentos teve o potencial de reunir uma grande força-tarefa de pesquisadores especializados no tema da canção brasileira, visando sua exegese, divulgação e futura ampliação com a incorporação de outros acervos.

Em 2017 foi cadastrado no CNPQ o grupo de pesquisa: **APHECAB - Acervo de** partituras Hermelindo Castello Branco – catalogação, análise e interpretação e divulgação do repertório de canção de concerto do Brasil, com 17 professores de múltiplas universidades como USP, UNICAMP, UFRJ, UFU, UFMG e UNB. ¹

Ao receber a listagem das partituras digitalizadas pelo Instituto Piano Brasileiro², coordenado por Alexandre Dias, a pesquisadora Gisele Pires Mota identificou obras de cerca de 100 compositoras de canção de câmara e mesmo já tendo 20 anos como pianista colaboradora, não tinha conhecimento dessas mulheres. Dessa forma, tornou-se patente a necessidade de aprofundamento sobre a origem e cristalização do chamado "cânone" de obras musicais e compositores dignos de serem conhecidos e um estudo sobre quem foram essas compositoras, qual a produção delas, levantar algumas hipóteses sobre o porquê sua vida e obra não se perpetuaram na história e por meio dessas investigações buscar formas de inserí-las não só nos palcos e escolas mas também na dita "história da música ocidental", que sabemos ser majoritariamente branca, eurocentrada e masculina). Entre outras razões, sabe-se que a ausência dessas compositoras na história da música ocidental se deu pela exclusão das mesmas nas

-

¹ Tal equipe multi-institucional já envolve mais de 30 alunos nacionalmente (TCCs, Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado) em linhas de pesquisas nas áreas de Musicologia, Epistemologia e Práxis do Processo criativo, Estudos interdisciplinares sobre musicologia, linguagem, performance, repertório e interpretação.

Parte do acervo digitalizado de Hermelindo Castelo Branco está disponível em reunido (canções em domínio público).

perguntas geradoras das pesquisas da chamara musicologia tradicional ao longo da história. Segundo Bowers e Tick:

A ausência das mulheres nas histórias da música tradicional não se deve à ausência delas na música do passado. Mais do que isso, as questões que são levantadas por historiados tendem a excluí-las. Uma razão para tal negligência tem a ver com a natureza da musicologia e seu desenvolvimento nesse século. Musicólogos prestaram pouca atenção à sociologia da música, seja ela sobre classe social e status econômico dos musicistas, estratificação nas profissões, ou acesso à educação. Ao invés disso, eles focaram em documentos (manuscritos, impressos e tratados) sendo que para a música feminina nos períodos que foram mais profundamente investigados relativamente pouco desses documentos existem [...] finalmente, as estruturas institucionais musicais mais estudadas pelos musicologistas são aqueles que ou excluem totalmente as mulheres ou incluem apenas um pequeno número delas (1987, pg. 3) tradução nossa.

As autoras também ressaltam que as primeiras questões a serem levantadas em casos de negligência histórica são de natureza compensatória, ou seja, perguntas que busquem responder dados básico sobre o que (no caso) as musicistas realmente produziram, experenciaram e alcançaram. O presente projeto também busca trazer informações para orientar intérpretes, professores e historiadores de modo a contribuir para a performance, história e ensino da canção de câmara brasileira, em especial a composta por mulheres.

Em 2017-2018, através do financiamento de pesquisa de Iniciação Científica, a autora coordenou a catalogação das 52 canções da compositora Letícia de Figueiredo (recebendo o Prêmio de Menção Honrosa no Congresso de Iniciação Científica de 2018), e produziu os artigos "Compositoras brasileiras de canção de câmara no acervo de Hermelindo Castello Branco: considerações sobre contexto sociocultural e a sua importância para manutenção e divulgação da produção cancional feminina." (ANPPOM, 2018), "Compositoras no Acervo Hermelindo Castello Branco: resgate e divulgação da biografia e produção cancional de Letícia de Figueiredo e Nênia de Carvalho Fernandes" (I Simpósio Internacional Música e Crítica 2017- UFPEL), e "Acervo de Canção de Câmara de Hermelindo Castello Branco: questões sobre a inserção de compositoras no repertório cancional canônico no Brasil" (ANPPOM, 2018).

Dessa lista de cem compositoras, outra compositora com relevante produção de canção de câmara é mineira Olga Pedrário de Souza e Silva. Além da data de nascimento e morte 28.04.1898 - 13.06.1971, Eli Maria Rocha (1986) traz informações sobre seus professores, sobre a viagem à Europa para um curso de piano que recebeu do Estado de São Paulo como prêmio e que não viajou por ter se casado aos 18 anos, interrompendo sua carreira de pianista, que mais tarde, Pedrário começou sua carreira como compositora, e que ela produziu mais de

100 composições, tanto para piano quanto para piano e orquestra, um Andante para Cordas regido por Carlo Zecchi e Eleazar de Carvalho, obras para grupo de música antiga e cerca de 30 canções. No acervo de Hermelindo Castelo Branco (HCB) encontramos 26 canções. Surgiram então as seguintes questões: afinal, quantas canções de câmara Olga teria composto? Quais as principais temáticas principais dessas canções? Qual as principais características composicionais nas canções? Suas obras, incluindo as canções, foram reconhecidas durante sua vida? Quais as possíveis implicações didáticas de suas canções?

Assim sendo, de forma geral, a presente pesquisa teve como objetivo principal a investigação, análise, preservação e divulgação do repertório de canção brasileira de concerto a partir do acervo de Hermelindo Castello Branco (HCB) trazendo à público a obra cancional de uma das compositoras mais reconhecidas em seu tempo e que hoje em dia é desconhecida, a mineira Olga Pedrário (1898-1971). Especificamente, buscou-se a) catalogar as partituras das vinte e sete canções de câmara da compositora que se encontram no acervo de HCB, b) elaborar a biografia da compositora e poetas com textos musicados e, c) formular uma ficha técnica para cada canção de câmara com informações musicais e indicações didático-pedagógicas para as mesmas.

A pesquisa sobre a biografia, atuação composicional e artística foi feita através de pesquisa documental nos jornais e periódicos de época digitalizados e armazenados na Hemeroteca da Biblioteca Nacional (http://memoria.bn.br/hdb/uf.aspx). Essa base de dados históricos foi fonte essencial na pesquisa sobre a compositora já que as partituras editadas e as apresentações eram costumeiramente propagandeadas pelos jornais do período, tanto nos cariocas como nos paulistas. Ressaltamos que desse levantamento foram obtidos mais de 150 recortes de jornais, revistas e periódicos sobre a compositora ou sobre pessoas de sua relação direta com ela, tais como seu pai Affonso Pedrário, sua mãe Noêmia Pedrário, sua filha e cantora lírica Luci (ou Lucy) Politano e sua amiga e também cantora lírica Alma Cunha de Miranda. A seguir os parâmetros utilizados para a pesquisa no Acervo Digital da BN:

- Palavras-chave: Olga Pedrário, Affonso Pedrário, Noêmia Pedrário e Lucy Politano.
- Período pesquisado: de 1880 1979.
- Jornais e revistas digitalizados que trouxeram resultados para a busca:
  - No Rio de Janeiro: O paiz, Gazeta de notícias, O imparcial, A gazeta, A noite, A noite suplemento, Diário Carioca, Diário de notícias, A manhã, Carioca, Correio da manhã, Diário de Notícias, O malho, Rio, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, O jornal
  - o Em São Paulo: Correio Paulistano

o Em Minas Gerais: *A Vanguarda* e *Nacional- Ilustração Brasileira*.

Mais fontes de pesquisa foram a enciclopédia do IPB - Instituto Piano Brasileiro (http://www.institutopianobrasileiro.com.br/enciclopledia), partituras manuscritas (autógrafas ou não) já digitalizadas pelo pesquisador e diretor do IPB, Alexandre Dias (Brasília).

Também como fontes primárias foram consultados livros, em especial o de ROCHA (1986), antologias poéticas para busca dos poemas, bem como revistas e publicações periódicas, na busca das datas de composição dos poemas musicados, entre outras informações.

Para elaboração das informações catalográficas gerais foram utilizadas como base as normas específicas para a descrição de manuscritos musicais *Rules for cataloguing music manuscripts* (GÖLLNER, 1975), publicadas pela – International Association of Music Libraries – IAML e as normas do *Repertoire Internacionale de Sources Musicales* – RISM (Répertoire International des Sources Musicales, 1996) e *Diretrizes para a gestão de documentos musicográficos em conjuntos musicais do âmbito público (CONARQ, 2018.* Enquanto as primeiras são regras voltadas para a produção de fichas catalográficas e trazem uma orientação de cunho marcadamente biblioteconômico, as normas do RISM e do Conarq são voltadas para uma descrição detalhada das fontes musicais manuscritas. Não cabe nos objetivos desta proposta aprofundar em nenhuma dessas normativas, mas podemos ressaltar que os elementos mínimos de descrição recomendados pelo RISM (Kurt Dorfmüller) são:

- Nome do autor (normalizado)
- o Título uniforme e forma musical
- Título próprio
- o Manuscrito (autógrafo, se for o caso) ou impresso
- o Designação do tipo de documento (partitura, redução, livro de coro etc.)
- Incipt musical
- O Nome da biblioteca ou arquivo, cidade e país / assinatura.

Devido a especificidade do gênero cancional serão acrescidas as seguintes informações utilizadas no projeto *Resgate da Canção de Câmara Brasileira* da UFMG:

- o Dedicatória, se houver
- o Local e ano de composição,
- o Poeta e data de composição do poema,
- o Caráter de expressão e de andamento,
- o Fórmula de compasso,
- o Linguagem (tonal, modal etc.),
- o Tipo de acompanhamento,
- o Extensão vocal,
- o Duração aproximada,
- Outras canções com o mesmo poema, se houver,
- o Gravação da obra quer seja em CD ou em vídeo online, se houver.

Para cada uma das 26 canções de Olga Pedrário foi elaborada uma ficha como a abaixo:

CANTIGA MARÍTIMA Incipit musical: Formato: Manuscrito, 2 páginas Editora: Acervo Hermelindo Castello Branco Localização: Dedicatória: Local e ano de composição: Janeiro de 46 Poeta: Calazans de Campos Caráter, expressão e andamento: Barcarolando, Com Tristeza Fórmula de compasso: 4/4 Linguagem (tonal, modal): Mib menor Extensão vocal: Solb3 - Solb 4 Duração aproximada: 2' Outras canções com o mesmo poema se houver: Há outra partitura na tonalidade de lá menor, pertencendo a Observações: Tarquínio Lopes, datada no dia 29 de novembro do ano de 1958, Rio de Janeiro.

Figura 1 – Exemplo de Ficha Catalográfica

Fonte: Autoras (2022)

Sobre Olga Pedrário³

Olga Pedrário de Souza e Silva nasceu no dia 28 de abril de 1898 na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Aos 6 anos, seu pai, Affonso Pedrário, a matriculou em um colégio interno no interior de Campinas. Nesta ocasião, a fim de diminuir a dor da partida, seu pai prometeu a Olga um presente de Natal que marcou sua vida, um piano vindo de Hamburgo, Alemanha. Desde então, a artista nunca mais se separou de seu instrumento e se dedicou seriamente ao estudo da música. Já adolescente em São Paulo, iniciou seus estudos formais no Conservatório de Música de São Paulo onde teve a oportunidade de ser orientada pelos professores Wancolle e Agostino Cantú.

Uma exímia pianista, Olga seguiu se apresentando como concertista em diversos locais até seus 19 anos, quando se muda para o Rio de Janeiro e se casa, no religioso no dia 23 de dezembro de 1917 e no civil no dia 19 de janeiro de 1918, com o jornalista Antônio Agnelo de Souza e Silva, diretor tesoureiro da revista "O malho". Pedrário tinha então 18 anos, e passa a

_

³ Informações baseadas no periódicos e jornais constantes na Hemeroteca Digital da BN.

dedicar-se principalmente à sua família. Também devido ao seu matrimônio, não pôde usufruir de uma viagem à Europa para o Curso de piano que ganhou como prêmio do governo paulista naquele mesmo ano (ROCHA, 1986). sua presença nos palcos torna-se esporádica. O único registro de Olga Pedrário apresentando-se como pianista nesta época, foi na ocasião de um evento beneficente em favor da Santa Casa de Minas Gerais. A partir do casamento, a artista passa 17 anos se relacionando com a música principalmente como professora de piano. Neste tempo, Olga teve dois filhos: Lucy de Souza e Silva e Antônio Pedro de Souza e Silva. Sua filha posteriormente casa-se com o pianista Werther Politano e se tornou Lucy Politano e foi por este nome que passou a ser conhecida no mundo artístico⁴. Lucy tornou-se cantora lírica e, junto a seu marido, foi importante divulgadora da obra de sua mãe. Das canções catalogadas neste trabalho, Olga Pedrário dedicou 4 delas à Lucy: *No Pretório, Credo, Mãos Vazias e Historieta*.

No ano de 1934, aos 36 anos, Olga buscou retomar sua carreira como musicista prestando vestibular para o Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro (Figura 2).

Figura 2 – Olga Pedrário entre as candidatas do vestibular para o Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro no ano de 1934

Fonte: Jornal Diário de Notícias, 13/03/1934. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

_

⁴ Salientamos que esse costume de mudança de sobrenome da mulher ao se casar (que à primeira vista possa parecer um detalhe pequeno) é mais um dos desafios ao se pesquisar qualquer tipo de produção feminina visto que parte das informações estão sob um nome e outra parte de informações estão sob outro nome.

Entretanto, em uma manchete sobre sua vida publicada no jornal "A Noite", na sessão "Página Feminina" em 17 de agosto de 1951, é afirmado que Olga não possui nenhum diploma (Figura 3).

Figura 3 – Parte da notícia "Aplaudida, nos Estados Unidos, a composição de uma brasileira" escrito por Héstia Ribeiro Barroso no jornal *A noite* onde é afirmado que Olga Pedrário não possui diploma em música.

no", em quatto partes: Alegro — Fuga — Andante — Scherzo — escrito para sete instrumentos. Dias Jepots ele prometia dar as partes aos músicos, para uma audição privada, durante um dos ensaios habituais da O. S. B. Isso, entretanto, não foi feito e o maestro, pouce depois, seguia para os Estados Unidos, levando a partitura. Agora, um telegrama da United Press, chegado há dois ou três dias, assim dizia: "Eleuzar de Carvalho alcançou o mesmo triumfo verificado em seu concerto de domingo ditimo, dirigindo, onten a Orquestra Sinfônica de Boston, em seus Festivais de Verão, do Berkshire Center executando duas músicas de compositores brasileiros: "Noneto" de Villa Lobos, para côro e nove instrumentos, e o "Concertino", de Olga Pedrário, para sete instrumentos.

Assim, foi dada a conhecer aos norte-americanos, em primeira audição mundial, tima peça que a pròpria autora ainda não ouviu, Na pessoa de sua filha, a cantora Lucy Po-

Fonte: Jornal A noite, 17/08/1951. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Fica a dúvida se Olga concluiu ou não a graduação em Música no Instituto Nacional. No acervo de Hermelindo Castello Branco foram identificadas cerca de 17 canções datadas na década dos anos 1940. Dentre elas *Credo, Cantiga Marítima, Doçura e Tarde de Chuva*. Sabese que ela estudou com professores conhecidos de lá, como Agnelo França, Paulo Silva e Antônio Silva (ROCHA, 1985). Talvez Olga tenha feito aulas particulares com esses professores, assim como o fez com Renzo Massarani. O fato é que a partir deste momento, inicia-se um período fecundo de sua carreira, quando começa a compor avidamente.

Diversos artistas apresentaram suas obras em concertos e recitais pelo Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo nos Estados Unidos, Buenos Aires e Itália (Figuras 4 e 5).

Figura 4. Obra de Olga Pedrário executada em Roma.

EXECUTADA, EM ROMA, UMA COMPOSIÇÃO DE OLGA PEDRARIO

Comunicam-nos O "Centro Cultu-ral Brasil-Itália" acaba de receber a noticia que o "Instituto Internazionale per gli scambi concertisti-ci" encerrou, na noite de 20 de jucl' encerrou, na noite de 20 de junho, em Roma, sua temporada de 1952 com um grande concerto sinfónico regido pelo maestro Carlo Zecchi, quando foi executada, pela primeira vez na Europa a "Aria para Cordas" da compositora brasileira Olga Pedrário.

Sobre e sa apresentação, que ob-teve grande exito, o crítico de "Il Paese" escreve: "Zecchi interpretou uma obra da compositora brasileira Pedrário rica — como em ge-ral são as músicas daquele pais — de intensa cor local. Os aplausos do público foram vivissimos". Por sua vez, o dr. Sciacca, crítico de "Il Quotidiano" escreve: "Trata-se de uma espécie de melodia de caráter folclórico que porém é construída com aquêle material sonoro próprio de uma linguagem bem moderna e que portanto usa o foiclore apenas como fundo para as mais atuais har-monias. Foi apresentada por Zecchi e sua orquestra, de maneira irrepreensivel'.

Fonte: Jornal Correio da Manhã, 29/06/1952. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figura 5. Notícia sobre concerto nos Estados Unidos com obra de Olga Pedrário.

OLGA PEDRARIO N OTICIAS dos Estados Unidos confirmam o sucesso da ditima temporada da "Orquestra Siníônica de Boston", nos festivais de verão do "Berkahire Music Center", sob a retencia do maestro Eleazar de Carvalho. Cudando da difusão da música brasileira, o ilustre regente brasileira para presentou vários compositores, entre éles, a musicista Olça Pedrario, de quem foi ouvido o "Concertino para sete instrumentos", e que obteve marcante sucesso artístico. A festejada compositora, resive marcante sucesso artístico. A festejada compositora, residente entre nós, é uma das mais belas vocações que possuimos. Fez aqui seus estudos de composição, sob a orientação de excelentes mestres, estando hoje emancipada na sua brilhante cáveira. Sua bagagem musical é vasta e preciosa. Além de obras sintônicas, Já ouvimos várias pera canto, para violino, para violonecio è outros instrumentos. ra violoncelo è outros instrumentos. Autora de uma "Sonata" belissima, para piano e violoncelo, Olga "edario apareceu recentemente num programa da Orquestra Sinfônica Brasileira, onde foi executada, com extraordinário sucesso, mais uma de suas obras. A jovem compositora tem vencido facilmente sua difícil e árdua catreira, somente pelo sequa catreira, somente pelo segrande talento e força de vontade, vencendo todos os obstáculos com entusiasmo e perseverança, alcançando, finalmente, os lauréis que lhe emolduram o nome. Eximia pianista, Olga Pedraréis que lhe emolduram o nome. Eximia pianista, Olga Pedrario tem grande numeto de composições para piano solo, todas chelas de poesia e intenso sabor prasileiro. Sua habilidade de compositora afirma-se de modo indiscutivel numa arte depurada, de páginas luminosas e transbordantes de vitalidade, onde exprime, com requintes de inteligência, seu temperamento emotivo e ardente. DYLA JOSETTI DYLA JOSETTI

Fonte: Jornal A Manhã, 25/08/1951. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Suas obras para piano foram executadas por pianistas como Arthur Moreira Lima, Antônio Munhoz, o português Eurico Thomaz de Lima e a vencedora do Concurso Chopin, Halina Czerny Stefanska (Figuras 6, 7 e 8).

Figura 6. Recital de Arthur Moreira Lima com a suíte infantil de Olga Pedrário "No reino de Paula"

menino, já bem mais desenvolvido fisicamente, mas, ainda, dos teus treze anos — Arthur Moreira ta Lima, cujo concérto, anteontem à tarde, no Municipal vem despertar as melhores atenções. Dispertar as melhores atenções atenções atenções atenções atenções. proporcional a ésses atributos raros. Não cheguel a ouvi-lo na primeira parte e em trecho da segunda parte do programa — que constou do Prelúdio e Fuga n.º VII. do 1.º volume do "Cravo bem temperado" da Bach; da Sonata "Patética", de Beethoven; de um grupo de peças de Chopin; da terceira Sonata de Kabalovsky; de uma suite de Caperario; de A Lenda do Caboclo, de Villa Lobos; da primeira Valsa de Esquina, de Francisco Mignone; de Caterté, de Francisco Mignone — nem se afigurou necessário ouvi-lo mais para, adecuadamente, situá-lo. A partir do final da Sonata de Kabalovsky; de uma suite de Francisco Mignone; de Caterté, de Caterté, de Francisco Mignone — nem se afigurou necessário ouvi-lo mais para, adecuadamente, situá-lo. A partir do final da Sonata de Kabalovsky; de constitui de: Sacalantos de Mamãe. A Dança de Esquina, de Mignone, com seu gbaixo violoneiro; ao Catereté, de C. Fernandez. Um belo talento, miso há divida, merecedor de todos os estímulos.

Fonte: Jornal Correio da Manhã, 19/12/1953. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figura 7. Recital do pianista Antônio Munhoz com peças de Olga Pedrário

CONCERTO DO PIANISTA ANTONIO MUNHOZ — Promovido pelo Departamento Municipal de Cultura da Capital paulista, realisou-se no Teatro Municipal daquela cidade o esperado concerto de piano do aplaudido pianista Antonio Munhoz, ao qual concorreu a elíte local, ávida de deliciar-se mais uma vez com o virtuosismo dêsse fino artista. O programa, composto de números cuidadosamente selecionados, agradou plenamente, e foi magistralmente executado, constando dêle entre os nomes mais notaveis da música universal, os dos nossos patricios Frutuoso Vianna e Olga Pedrario, de quem Antonio Munhoz interpretou "Danes de Negros"

Fonte: Jornal *O malho*, 5/02/1941. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figura 8. Recital da pianista polonesa Halina Czerny Stefanska, vencedora do concurso Chopin, com obras de Olga Pedrário

Fonte: Jornal A Noite-Suplemento, 23/03/1954. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Foram encontradas em jornais e revistas várias críticas positivas, enaltecendo o trabalho de Olga como uma compositora em ascensão. Sua música dividia espaço com composições de grandes nomes da época como Villa Lobos, Camargo Guarnieri e Alberto Nepomuceno e foi tocada em diversos espaços, de teatros, conservatórios até rádios (Figuras 9 e 10).

Figura 9. Concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil de Israel com obras de Olga Pedrário, Pachebel, Corelli, Buxtherude entre outros.

mencio un Associação Beneticente de Regollitação. QUARTA-FEIRA, dia 29 — As 21 horas, no Teatro Municipal, espetáculo do cômico Danny Kaye. Participará a Orquestra Sinfônica Juvenil de Israel (GADNA) que, sob a batuta do maestro Shalom Ronly-Riklis, tocará Sinfonia N.º 5, de Beethoven, Poema Sinfónico, de Lavri, e obras de Verdi e Berlioz. - As 21 horas, na Sala Cecilia Meireles e dentro da Temporada do Instituto Cultural Brasil-Alemanha, Conjunto Música Antiga, de Borislav Tschorbow; músicas de Natal, de Corelli, Lubek, Scheidt, Olga Pedrário, Zachow, Pachelbel, Biber, Nin, Manfredini e Buxtehude. — As 21 horas, no Teatro República, Cia. Brasileira de Ballet.

Fonte: Jornal do Brasil, 27/11/1967. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figura 10. Concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira com obras de Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno, Berlioz, Tchaikowsky e Olga Pedrário.

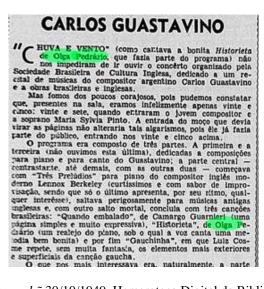

Fonte: Jornal do Brasil, 9/12/1952. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Grandes nomes da regência, do piano e do canto apresentaram suas composições pelo Brasil e exterior. Carlos Guastavino, conhecido pianista e compositor argentino, por exemplo, fez um recital junto a soprano brasileira Maria Sylvia Pinto apenas com músicas próprias e de alguns poucos compositores ingleses e brasileiros, dentre eles, Olga Pedrário (Figura 11).

Figura 11 – Parte da crítica feita por Renzo Massarani acerca do concerto de Carlos Guastavino e Maria Sylvia Pinto

Fonte: Jornal A manhã 30/10/1949, Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Sua obra cancional obtinha críticas positivas, era muito elogiada, com parte pianística importante, exemplo de suas habilidades pianísticas, e muito executadas enquanto Pedrário era viva (Figuras 12 e 13). Mesmo encontrando diversos registros que apoiam e demonstram que Olga Pedrário foi uma compositora de destaque nos meios culturais nacionais e internacionais, que conseguiu uma repercussão positiva e extensa de sua obra em vida, ela é praticamente desconhecida hoje em dia. Das vinte sete canções de câmara apenas cinco foram editadas e publicadas, restando vinte e três canções apenas na versão manuscrita (Quadro 1). Os poetas mais musicados por Pedrário foram os da soprano ligeiro, poetisa e contista Alma Cunha de Miranda e os do médico e escritor Haroldo Cândido de Oliveira.

Figura 12 – Divulgação do recital da cantora Alma Cunha de Miranda com obras de Olga Pedrário.

Fonte: Periódico *Correio da Manhã*, 24/06/1945. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figura 13 – Reportagem sobre a publicação de "Canções" de Olga Pedrário pela editora "A melodia"

Fonte: Jornal *Gazeta de Notícias*, 03/02/1945. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Olga Pedrário faleceu em 1971, no Rio de Janeiro, acontecimento noticiado em uma pequena nota publicada por Renzo Massarani no Jornal do Brasil (Figura 14).

Figura 14. Nota de Renzo Massarani lamentando morte de Olga Pedrário

Fonte: Jornal do Brasil, 18/06/1971

Segundo Rocha (1986) ela compôs mais de cem obras, geralmente com influência na estética francesa. Para piano, escreveu vinte e quatro prelúdios, um Tema com Variações, Suíte Infantil "No Reino de Paula", peças de salão e um Concertino com orquestra. Além disso compôs a *Suite Nefertiti* para pequeno conjunto, uma Cantata de Natal para grupo de música antiga, o famoso Andante para Cordas.

Sobre as canções de câmara de Olga Pedrário no acervo de HCB

No acervo de HCB constam 29 fontes de Olga Pedrário. São 26 canções sendo que *Alegria op.10* possui três partituras, uma em Dó maior editada e publicada e as outras duas em Sib maior, manuscritas; já a canção *Cantiga Marítima* aparece em duas versões, sendo a original datada no ano de 1946 e na tonalidade de Mib menor, a outra versão é de 1959 e está na tonalidade de Lá menor, ambas também manuscritas. Numa busca no site da Biblioteca Nacional foram encontradas mais três canções, duas para voz e piano, em francês, *Croyez vous, mon coeur-* op. 21 e *Le printemps passe*, e *Fatalidade* para canto e orquestra. Sumarizando, no acervo de HCB estão presentes 26 canções para voz e piano, na BN, mais 2 canções, totalizando 28 canções de câmara. A partitura da canção *Canções das semelhanças*, citada em periódico de 1942, não aparece nas nossas análises pois trata-se de obra coral.

Quanto a autoria dos manuscritos, ainda não podemos afirmar com certeza qual a caligrafia de Olga Pedrario. Sabemos quais são as de Hermelindo Castello Branco pois ele mesmo assinava, coloca a data em que ele havia copiado do original e punha o número de catalogação da BN. (Figura 15.)

Figura 24. Inscrição típica de Hermelindo Castello Branco ao copiar algum manuscrito da Biblioteca Nacional.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

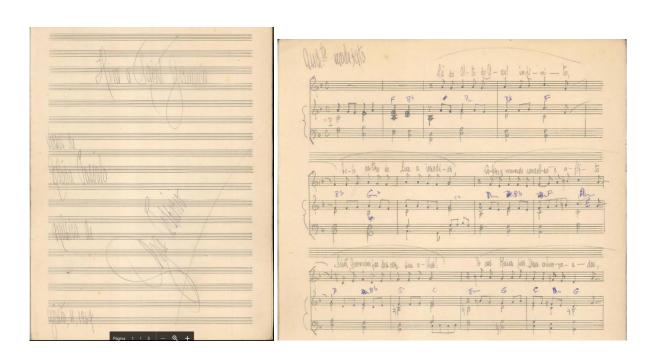
Sabemos como era a caligrafia de Olga Pedrário devido às dedicatórias em várias partituras (Figura 16). A partir dessas dedicatórias nota-se Hino à Saint Germain é um documento autógrafo. (Figuras 17)

Figura 16 – Dedicatória em autógrafo por Olga Pedrário.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

Figura 17 -Hino à Saint Germain: autógrafo por Olga Pedrário.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

Cada uma das três versões de Cantiga Marítima possui uma caligrafia diferente, e não pode-se ter certeza que alguma delas é autógrafo. (Figura 18)

Figura 18 – Três caligrafias diferentes nas três versões de Cantiga Marítima.

18.1. Partitura copiada por HCB de original guardado na Biblioteca Nacional.

18.2. Partitura da cantora Lucy Politano datada de Janeiro de 1946.

18.3. Partitura do cantor Tarquínio Lopes, com texto datilografado, com suposta assinatura de Pedrário, data de 29.11.1958

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

Outra interessante inscrição é a que parece ser a assinatura da própria compositora no fim da terceira versão de Cantiga marítima. A rubrica é datada e possui três pontos, o que pode ser uma simbologia visto que Pedrário tinha estreita ligação com a Maçonaria. (Figura 19).

Figura 19. Próvavel Rubriva da compositora em Cantiga Marítima (3ª. versão)

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

Segue abaixo o quadro com a relação das vinte e seis canções de câmara compostas por Pedrário e informações sobre dedicatórias, ano de composição (se identificado), opus (se houver), se faz parte de alguma coleção e se está manuscrita ou se foi publicada por alguma editora (Quadro 1).

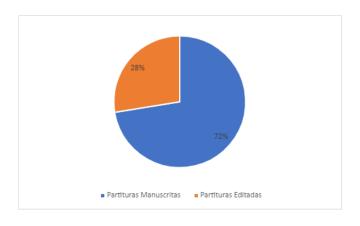
Quadro 1 - Relação das 26 canções de câmara compostas por Olga encontradas no Acervo HCB

Titulo	Poeta/Poetisa	Ano	Dedicatória	Opus	Album	Manuscrita/Impressa
Acalanto de Maria	J. Mello Macêdo		Cristina Maristany			Fotocópia de manuscrito
Alegria	Haroldo Cândio de Oliveira		À Edyr de Fabres	10	Canções	Edição "A melodia" (SP)
Alma	Angélica Colle					Cópia manuscrita em 2/12/968 de Tarquínio Lopes
As canções de Antonio Botto - n. 18			À Alma Cunha de Miranda; Para Alma,			
Dandysmo	(Antonio Botto?)	29/04/1948	incomparável amiga, ofereço			Cópia por HCB em10/12/87 do manuscrito guardado na Biblioteca Nacional, P-IX-18
Barcarola	Haroldo Cândio de Oliveira		À René Talba	11	Canções	Edição "A melodia" (SP)
Berceuse	Oliveira Ribeiro Neto	nov/45	Maria de Nazareth A. Leal			Fotocópia de manuscrito
Cantiga Marítima	Calazans de Campos	jan/46				Cópia manuscrita em 29/11/1958 por Tarquínio Lopes
Confissão Silenciosa	Olegário Mariano	ano 1949				
Convite	J. Mello Macêdo		Alma Cunha de Miranda	23		Cópia por HMC de manuscrito arquivado na Biblioteca Nacional, P-IX-14
Credo	Cleómenes Campos	jan/46	Dedicado a minha filha Lucy		Intimidade	Cópia por HCB em 21/08/87 do manuscrito guardado na Biblioteca Nacional, P-IX-11
Doçura	Alma Cunha de Miranda	25/06/1947				Cópia por HCB em 31/5/88 do manuscrito guardado na Biblioteca Nacional
Epigrama	Cassiano Ricardo	05/05/1948	?			Copia manuscrita por HCB em 17/07/49
Estrelas de Sangue	Rocha Ferreira	29/04/1948	Alma Cunha de Miranda			Cópia de Manuscrito_Biblioteca Nacional
Eu	Florbela Spanca	03/02/1949				Cópia por HCB em 09/12/87 do manuscrito guardado na Biblioteca Nacional, P-IX-13 por HC
Hino à Saint Germain	Elóra Cossolo	11/08/1967	?			Cópia manuscrita por(?)
Historieta	Sílvio Moreaux	24/06/1948	Lucy (filha)		Intimidade	Cópia manuscrita por HCB
Mãos Vazias	Leontina Figner	14/09/1949	dedicado a minha filha Lucy (filha)		Intimidades	Cópia de Manuscrito Biblioteca Nacional
Mosaico	Geraldo Vidigal	?	Cristina Maristany			Fotocópia de manuscrito
No Pretório	Cleómenes Campos		Lucy (filha)	24	Intimidade	Ricordi Brasileira
O caminheiro tardio	Calazans de Campos	13/11/1946				Cópia por HMC em 20/9/87 de manuscrito arquivado na Biblioteca Nacional, Rio P-IX-7
Paisagem Noturna	J. Mello Macêdo		À minha irmã Noêmia	12	Canções	Edição "A melodia" (SP)
Prelúdio XXI (Lenda da Rosa Rubra)	Alma Cunha de Miranda	12/07/1945				Cópia por HMC em 1987 de manuscrito arquivado na Biblioteca Nacional, Rio P-IX-4
Rosa Rubra	Alma Cunha de Miranda	mar/44		20		Cópia por HMC em 19/8/87 de manuscrito arquivado na Biblioteca Nacional, Rio P-IX-17
Sol Tropical	Haroldo Cândio de Oliveira			25		Ricordi Brasileira
Tarde de Chuva	Ronald de Carvalho		À Frederick Fuller			Manuscrita (Autógrafo: "Para o incomparável talento de Cristina Maristany, oferece Olga Pedrário" Nov/45)
Vocalizo	Sonza e Silva	ano 1946				Cópia por HMC em 19/8/87 de manuscrito arquivado na Biblioteca Nacional, Rio P-IX-1

Fonte: Autoras (2022)

A maioria das canções de Pedrário seguem manuscritas (72%) o que temos visto ser recorrente nas canções de compositoras. (Gráfico 1)

Gráfico 1 – Formato das partituras encontradas no acervo Hemelindo Catello Branco

Fonte: Autoras (2022)

Os textos mais utilizados pela compositora foram os da soprano Alma Cunha de Miranda ⁵ e de Haroldo Cândido de Oliveira ⁶. Os principais temas poéticos escolhidos por Pedrário foram de cunho religioso (*Acalanto de Maria*, *Hino a Saint Germain*, *No Pretório*, *Estrelas de Sangue*, *Alma e Credo*) e as de caráter introspectivo (*Mãos Vazias*, *Convite*, *Alegria*, *Tarde de Chuva e Cantiga Marítima*). Uma sugestão é que cantores selecionem várias canções de uma mesma temática para apresentar em recitais.

Suas canções são curtas, a maioria tem a duração entre 1 e 2 minutos, sendo que as de maior duração são *Eu* e *Tarde de Chuva* com 3 minutos e 52 segundos, e a mais curta e a única com menos de 1 minuto, é *Paisagem Noturna op.12* (Gráfico 2).

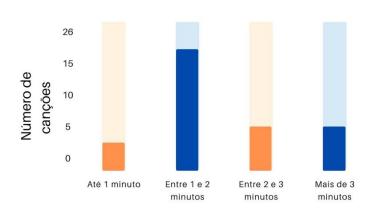

Gráfico 2 - Duração das canções de Olga Pedrário.

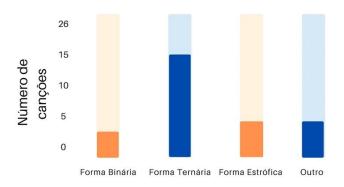
Fonte: Autoras (2022)

Pedrário utilizava geralmente as formas estruturais básicas, tais como binário, ternário e estrófico. A forma musical mais usada por foi a forma ternária em cerca de 15 canções (Gráfico 3).

⁵ Alma Cunha de Miranda foi uma soprano ligeiro brasileira, que iniciou sua carreira na Rádio Record em São Paulo. Conhecida por sua técnica sofisticada e seu vasto reportório com canções em vários idiomas, Alma fez sua estreia na ópera em 1937 com a ópera *Barbeiro de Sevilha* de Rossini. Fonte: Godinho, Barbara. *Alma Cunha de Miranda: intérprete das obras de Eurico Thomaz de Lima*. Universidade do Minho. Acesso em: http://cehum.ilch.uminho.pt/eurico/static/barbara.pdf

⁶ Não encontramos mais informações sobre o escritor além de que ele publicou o livro *Os Amores dos Trópicos* no ano de 1946 e *Índios e sertanejos do Araguaia - Diário de Viagem* (s.d) pela editora Melhoramentos.

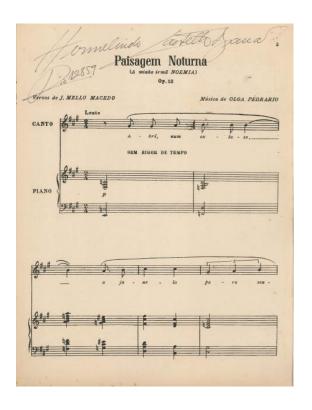
Gráfico 3 – Tipos de formas musicais presentes nas canções

Fonte: Autoras (2022)

Em *Paisagem Noturna* (Figura 15), sua canção mais curta, a compositora explora uma estrutura musical livre com linha vocal estilo parlato e com acompanhamento estilo de recitativo.

Figura 15 - Partitura da canção Paisagem Noturna.

Fonte: Acervo Hermelindo Catello Branco (2016)

Com relação à aspectos vocais e didáticos, a extensão vocal das canções de Pedrário se insere majoritariamente entre o Fá3 e o Fá4, caracterizando-se para vozes agudas (Gráfico 4). Tal extensão vocal provavelmente se deu, pois, a maioria das canções é dedicada para sua filha e cantora Lucy e para a renomada cantora e também sua amiga, Alma Cunha de Miranda, ambas sopranos lírico.

DÓ3 FÁ3 SOL3 LA3 DÓ4 FÁ4 SOL4 LÁ4 Acalanto de Maria Alegria Alma As Canções de Antônio... Barcarola Berceuse Cantiga Marítima Confissão Silenciosa Convite Credo Doçura Eu Epigrama Estrelas de Sangue Hino à Saint Germain Historieta Lenda da Rosa Rubra Mãos Vazias Mosaico No pretório O caminheiro tardío Paisagem Noturna Rosa Rubra Sol Tropical Tarde de Chuva Vocalizo

Gráfico 4 - Extensão vocal das 26 canções de Olga Pedrário

Fonte: Autoras (2022)

Vocalizo (Figura 20) é a canção com maior extensão vocal, de Fá 3 ao Dó5, e que exige grande domínio técnico, pois além de ser a única somente em vocalise, demanda diferente tipos de articulações alternando entre legato e stacatto, *portati*, *mezza di voce*, longas linhas melódicas, além de requerer maturidade interpretativo-musical. É uma excelente obra para cantoras e cantores que queiram estudar o estilo italiano do Bel Canto.

Figura 20 – Diferentes articulações vocais em Vocalizo.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

Como Olga foi grandemente influenciada pela estética impressionista francesa, a parte pianística detém um papel importante nas canções, apresentando harmonias sofisticadas sem objetivo funcional, frequente uso de *ostinati* e o utilização de pedal do piano para fins colorísticos. Na canção *Tarde de chuva* (Figura 21) o ostinato tocado na região aguda do piano evoca a sonoridade de gotas de chuva caindo, que e se torna mais densa quando a região grave do piano é usada, podendo provocar uma sensação de solidão e melancolia.

Figura 21 – Uso da região aguda do piano evocando a sonoridade de gotas de chuva em $Tarde\ de$ Chuva.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016)

Pedrário utiliza também a região aguda do piano em Historieta (Figura 22) com movimento melódico ondulante trazendo uma sensação de embalar, de canção para ninar. Ela introduz as notas mais graves quando no poema o coração do eu lírico o desperta desse sono, mas logo após o mesmo cai no sono e adormece novamente, então a compositora volta a utilizar as regiões agudas com ralentando e piano até terminar a canção.

Figura 22 - Utilização do registro agudo do piano em Historieta com finalidade de representação poética.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016).

Como excelente pianista que era, Olga Pedrário explora harmônica e tecnicamente a parte pianística, tentando emular imagens poéticas tiradas do texto, como rápidos arpejos que em

Dandysmo evoca nuvens e sensação de flutuar (Figura 23) e em *Alegria* (Figura 24) que as rápidas figurações rítmicas buscam traduzir a animação da persona poética.

Figura 23 – Rápidos arpejos em As canções de Antônio Botto do álbum n.18 Dandysmo.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016).

Figura 24 – Rápidas figurações rítmicas em Alegria op.10.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016).

Nota-se que Pedrário provavelmente se inspira numa imagem poética para a parte pianística e mantem esse padrão durante a canção como observado em *Epigrama*, *Rosa Rubra*, *o* piano como movimento ascendente como que desabrochando; *Cantiga Marítima* (Figura 25) com ostinato ondulante representando o balanço do mar ou a veloz corrente de água em *O caminheiro tardio* (Figura 26).

Cantiga maxitima " Alusia de Sacionales Capa Parterios Capa Parter

Figura 25 – Partitura da canção Cantiga Marítima.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016).

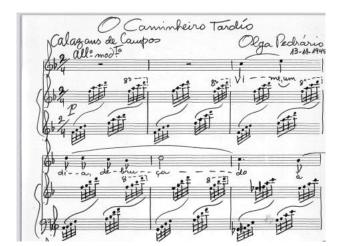

Figura 26 – Partitura da canção O caminheiro tardio.

Fonte: Acervo Hermelindo Castello Branco (2016).

XXXII CONGRESSO DA ANPPOM Natal, 17 a 21 de outubro de 2022

Considerações Finais

O Acervo de Partituras de Hermelindo Castello Branco trouxe à tona cerca de uma centena de compositoras brasileiras pouco conhecidas ou totalmente desconhecidas. A investigação sobre a história e obra dessas mulheres revelou alguns fatores que influenciaram a invisibilização da produção dessas (e outras) compositoras durante séculos XIX e XX tais como o papel social submisso e doméstico esperado da mulher pela sociedade, a dificuldade de acesso a editoras visto o controle masculino dos meios de imprensa, a impossibilidades das mulheres de estabelecer uma rede de contatos para divulgação de suas obras devido a dificuldades de frequentar espaços públicos sem companhia masculina, além das responsabilidades com a maternidade e vida doméstica.

Numa revisão história com objetivo compensatório, essa investigação teve por objetivo, além do de valorizar a produção cancional brasileira, demonstrar como um "ponto de vista" é apenas "a vista de <u>um</u> ponto" e que em relação à chamada "história da música tradicional" esse ponto de vista é sempre a visão de indivíduos de um mesmo local, a Europa, de uma mesma cor, a branca, e de um mesmo gênero, o masculino e que mesmo quando aborda a música de uma país marginal à esse local, como o Brasil, continua sendo androcentrada e branca.

Ressalta-se que Olga Pedrário era uma mulher também branca, de família abastada que pôde prover acesso à aulas de música e a um instrumento; que ela foi esposa de alguém que trabalhava num importante veículo de comunicação da época; que teve repercussão positiva e publicidade de suas obras e reconhecimento nacional e internacional; e que com tudo isso, sua história e produção musical foram invisibilizados.

Durante esses anos de pesquisa pudemos perceber que enquanto uma compositora está viva suas obras podem ser de certa forma reconhecidas e interpretadas, muito pelo empenho das próprias, e que após sua morte suas peças também perecem, mesmo que essa compositora tenha tido sucesso, visibilidade, reconhecimento e que tenha sido de uma classe social privilegiada. Olga Pedrário é apenas uma das compositoras que encontramos no acervo de Hermelindo Castello Branco com relevante produção cancional. Esperamos que a partir dessa investigação suas canções, até então desconhecidas de plateias e dos próprios musicistas, despontem em concertos pelo Brasil, na esperança de que a obra de Olga Pedrário e de mais compositoras brasileiras tenham merecidamente o destaque a que fazem jus.

Referências

BOWERS, Jane, TICK, Judith. *Woman Making Music:* The Western Art Tradition, 1500 – 1950. University of Illinois Press, 1987. 424 pg.

CONARQ (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS). Diretrizes para a gestão de documentos musicográficos em conjuntos musicais do âmbito público. Pablo Sotuyo Blanco (coord.), Mary Angela Biason e Equipe de Documentos Musicográficos (EDM) da CTDAISM-CONARQ (Câmara técnica de documentos audiovisuais, iconograficos, sonoros e musicais). Rio de Janeiro, 2018.

HEMEROTECA Biblioteca Nacional (BNDigital) http://memoria.bn.br/

ROCHA, Eli Maria. Nós, as mulheres (notícias sobre as compositoras brasileiras). Ed. Rabaço. 1986.