

Seminário Schenker

Significado de Análise

Ação ou efeito de analisar, de fazer um exame detalhado de algo;

Comentário avaliativo ou crítico que busca entender ou descrever alguma coisa;

Exame detalhado de cada seção que compõe um todo, buscando compreender tudo aquilo que o caracteriza;

Método de pensamento que se baseia na divisão de um problema em partes simplificadas para melhor compreendê-lo;

Divisão da “matemática” que examina as propriedades das funções.

Metodologia terapêutica que, elaborada por Freud, examina o teor inconsciente das palavras, atos ou concepções imaginativas de um ser, baseando-se nas relações livres e na transferência;

Em síntese:

Separação de um todo em seus elementos ou partes componentes, estudo pormenorizado de cada parte de um todo, para conhecer melhor sua natureza, suas funções, relações, causas, etc.

Etapas analíticas do minueto K282 de Mozart

43

MENUETTO I

7

13

19

25

31

∞) Zu einem im Autograph nach T. 13 gestrichenen Takt (1. Fassung von T. 14) vgl. Krit. Bericht.

∞∞) T. 32, linke Hand, Ausführung: Volta I ♯♯; Volta II (oder nur bei Satzabschluß?) ♯♯

- 1) Contar compassos
 - 1ª parte 12 compassos com anacruse (A1)
 - 2ª parte 6 compassos (B)
 - 3ª parte reexposição da 1ª parte 12 compassos (A2)
 - 4ª parte coda 2 compassos (fim)
- 2) Analisar como a melodia, a harmonia e o ritmo estão distribuídos nessas partes:

a) Melodia

1ª seção 4 compassos

2ª seção 4 compassos

3ª seção 4 compassos

Porém a conclusão da frase da 2ª seção se dá no compasso 10

Assim a distribuição melódica seria

1ª seção 4 compassos

Original

Musical score for the 'Original' version of the song. It is in 3/4 time and B-flat major. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The melody consists of: B-flat4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter), C4 (half). The bass line consists of: B-flat3 (half), A3 (quarter), G3 (quarter), F3 (quarter), E3 (quarter), D3 (quarter), C3 (half).

2ª seção 6 compassos

Aqui leva a modulação através das notas do arpejo de C7

3ª seção 2 compassos

Musical score for the vocal part 'O'. The notation is in 2/4 time, key of B-flat major (two flats). The vocal line (treble clef) begins with a whole note chord (B-flat, D-flat, F) followed by a half note chord (B-flat, D-flat, F) and a half note chord (B-flat, D-flat, F). The piano accompaniment (bass clef) begins with a whole note chord (B-flat, D-flat, F) followed by a half note chord (B-flat, D-flat, F) and a half note chord (B-flat, D-flat, F). The score ends with a double bar line.

Áudio 1 (A original)

b) Harmonia

1ª seção 4 compassos

Harmonia

I V V I

Clichê secular para 4 compassos que se estende para as conhecidas cadências

I IV V I e I II m V I

A segunda seção 6 compassos em processo de modulação

V7 V7 V7. V/V V/V V (tríade)

Ou

17 17 17 V7 V7 I ?

A força do Fá na primeira parte é muito grande ocupando

F = 7 compassos

C = 3 compassos

Bb = 2 compassos

3ª seção 2 compassos

A terceira seção com a confirmação da modulação para F, porém F tônica seria V para o ritornelo Bb

H

Áudio 2 (A harmonia)

c) Ritmo

Aqui aquela primeira visão formal se mantém através da distribuição de padrões

1ª seção 4 compassos

[illegible]

2ª seção 4 compassos

5

The musical notation for exercise 5 consists of a single staff with a key signature of one flat (B-flat). The exercise is divided into four measures, each containing six eighth notes. The notes are: B-flat, A, G, F, E, and D. The first measure starts with a double bar line and a repeat sign. The second measure starts with a repeat sign. The third measure starts with a repeat sign. The fourth measure starts with a repeat sign. The exercise ends with a double bar line.

3ª seção 4 compassos

Áudio 3 (A ritmo)

2ª PARTE

a) Melodia

1 seção de 6 compassos

A seção de 6 compassos através de movimento cromático é retomado o tom de Bb

1º compasso 3º tempo a 5ª (F)

2º compasso 3º tempo a 3ª (D)

4º compasso 1º tempo a fundamental (Bb)

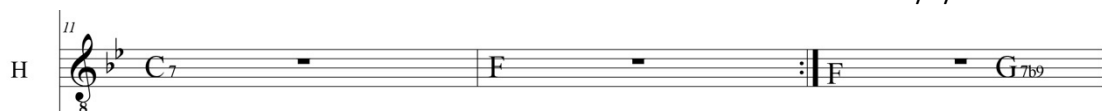
5º e 6º compassos em F prepara o retorno a reexposição da primeira parte, podemos encarar essa 2ª parte (B) como uma ponte de retorno ao Bb.

Áudio 4 (B melodia)

b) Harmonia

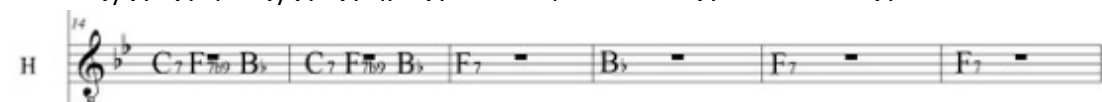
Na 2ª parte (B), saindo do 3º tempo da casa 2, é feito um retorno a Bb com a confirmação do F como dominante:

V/V/V

6 compassos

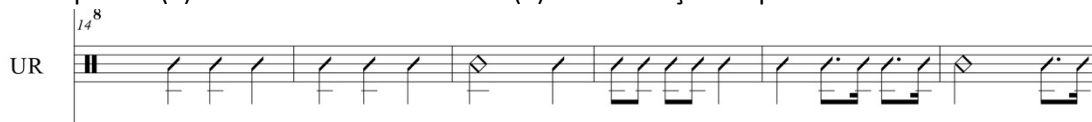
V/V7 V7 I V/V7 V7 I. V7 I V7 V7

Áudio 5 (B harmonia)

c) Ritmo

6 compassos (4) de semínimas marcadas e (2) com a citação da pontuada inicial

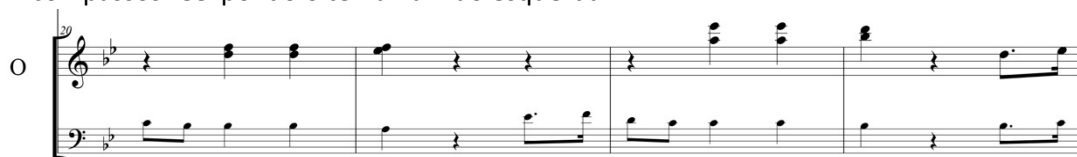

Áudio 6 (B ritmo)

3ª PARTE

a) Melodia

1ª seção 4 compassos reexpondo o tema na mão esquerda

2ª seção 6 compassos

Aqui ele mantém o tom de Bb através das notas do arpejo de F7

3ª seção de 2 compassos 4ª seção de 2 compassos

Áudio 7 (C melodia)

b) Harmonia

Na 3ª parte (C) a reexposição da primeira parte (A)

1ª seção 4 compassos

I V V I

2ª seção 6 compassos

A segunda seção em processo de modulação interrompido pela confirmação da tônica Bb, A sensação cadencial é de resolução forçada certamente pela memória da 1ª exposição, então temos

V7 V7 V7 V/V V7 I

3ª seção 4 compassos

V7 I V7 I

Áudio 8 (C harmonia)

c) Ritmo

A distribuição de padrões da 1ª exposição se mantém:

1ª seção 4 compassos

2ª seção 4 compassos

3ª seção 4 compassos

4ª seção 2 compassos

Áudio 9 (C ritmo)

Sempre nos questionamos o objetivo das ações, para que ficar analisando temas? Meu objetivo sempre foi muito claro e nasceu da necessidade pedagógica para encontrar caminhos para a improvisação, arranjo e composição.

Vamos partir para uma análise recorrente com o objetivo de improvisar. Temos a estrutura um A1 de 12 compassos, um B ponte de 6 compassos um A2 de 12 compassos fechando com 2 de coda com essa redução:

Redução

K282

Mozart

P Flores

Urlinie 1

Urlinie 2

Harmonia

Urlinie Ritmo

Original

U1

U2

H

UR

O

The image displays a musical score for a piece by Mozart, identified as K282. The score is presented in two systems. The first system includes staves for Urlinie 1, Urlinie 2, Harmonia, Urlinie Ritmo, and Original. The second system includes staves for U1, U2, H, UR, and O. The key signature is B-flat major (two flats) and the time signature is 3/4. The reduction (U1-U4) is a simplified version of the original (O). The Urlinie 1 staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The Urlinie 2 staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The Harmonia staff shows a sequence of chords: B-flat major, F7, F7, B-flat major. The Urlinie Ritmo staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The Original staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The U1 staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The U2 staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The H staff shows a sequence of chords: F7, F7, F7, C7, C7, F. The UR staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat. The O staff shows a sequence of notes: B-flat, A-flat, G, F, E, D, C, B-flat.

U1 *11* *1.* *2.*

U2 *11*

H *11* *8* C₇ F G_{7b9}

UR *11*

O *11*

U1 *14*

U2 *14*

H *14* *8* C₇ F_{7b9} B_b C₇ F_{7b9} B_b F₇ B_b F₇ F₇

UR *14*

O *14*

20

U1

U2

H

UR

O

24

U1

U2

H

UR

O

30

U1

U2

H

UR

O

Áudio Urlinies

Pensei então em associar com a forma de 12 compassos mais conhecida que é a forma blue onde temos na sua estrutura mais básica:

Score

Forma Blue

30

9

Já minueto em Bb seria:

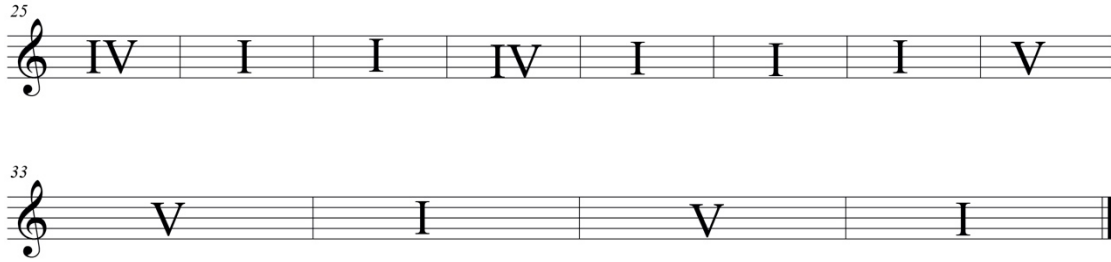
Minueto Bb

13

21

Poderíamos pensar esse A do minueto em F em vez de Bb?

Minueto F

Das linhas reduzidas extraídas temos 4 possíveis estruturas para servir de modelos para improvisação:

- a) Melódica
- b) Rítmica
- c) Hermonica
- d) Formal

Gravei 4 improvisos na parte A dando foco a cada uma dessas possibilidades:

- a) Áudio melódica
- b) Áudio rítmico
- c) Áudio harmônico
- d) Áudio formal

O conceito de ponto culminante na forma blue obedece, curiosamente, o princípio da proporção áurea, estando ele não no meio da estrutura e sim nos seus $2/3$, no compasso 9. Essa mesma proporção se mantém no minueto de Mozart seja em Bb ou em F.

Em relação a estrutura harmônica da forma Charles Mingus compôs um tema chamado Jelly Roll, vamos ouvir acompanhando a parte:

<https://www.youtube.com/watch?v=zOutRKnFDj8>

Jelly Roll

Charles Mingus

♩ = 120

The musical score for "Jelly Roll" by Charles Mingus is written in 4/4 time with a tempo of 120 bpm. The key signature is one flat (Bb). The score consists of four staves of music. The first staff begins with an Eb7 chord and contains three measures, each ending with a repeat sign. The second staff contains three measures, with the second measure featuring an Ab7 chord and ending with a repeat sign. The third staff contains five measures, with chords Db7, Ab7, Gb7, and F7 indicated above the staff. The fourth staff contains four measures, with Eb7 and Ab7 chords indicated above the staff, and ends with a repeat sign.

A primeira vista achamos estar em Eb, porém ao analisarmos vemos que Mingus iniciou o tema no V grau criando a sensação de caminhar na forma blue indo para a tônica Ab num movimento de 4ª, nele ainda temos o fato da forma de 12 ter 14 compassos.

Vamos ouvir agora o K282 in Blue.

Áudio Blue