

ANÁLISE MUSICAL: TÉCNICAS, OBJETIVOS, PROCEDIMENTOS E APLICAÇÕES

ANÁLISE MUSICAL II – CMU0367

PROF. DR. PAULO DE TARSO SALLES

ECA/USP 2018

OBJETIVOS DA ANÁLISE MUSICAL

- ESTABELECER UM PLANO PARA A ANÁLISE (HIPÓTESE), A PARTIR DA ESCUTA, DA PARTITURA OU DE LEITURAS SOBRE A OBRA INVESTIGADA (E SEU ENTORNO).
- CONHECER A LITERATURA SOBRE A OBRA (E SEU ENTORNO). COMO ELA É HABITUALMENTE INTERPRETADA? FALTA ALGUMA COISA?
- IDENTIFICAR AS PARTES QUE FORMAM UMA OBRA MUSICAL.
- IDENTIFICAR AS UNIDADES MENORES QUE CONSTITUEM AS PARTES E DÃO UNIDADE AO TODO.
- COMPARAR A OBRA ANALISADA COM MODELOS FORMAIS HISTÓRICOS.
- INTERPRETAR OS DADOS OBTIDOS EM RELAÇÃO AO ESTILO DO COMPOSITOR, DA ÉPOCA E DO GÊNERO DA COMPOSIÇÃO.
- VERIFICAR ASPECTOS MELÓDICOS, RÍTMICOS, MOTÍVICOS, HARMÔNICOS, TIMBRÍSTICOS, ORQUESTRAIS, FORMAIS, ETC. IDENTIFICAR O(S) MAIS SIGNIFICATIVO(S) PARA SUA ABORDAGEM.

TÉCNICAS ANALÍTICAS

- REDUÇÃO HARMÔNICA (SCHENKER, DE LA MOTTE, SCHOENBERG, ETC.). ELEMENTOS DE CONTRAPONTO.
- REDUÇÃO RÍTMICO-MOTÍVICA/ANÁLISE TEMÁTICA (RÉTI, SCHOENBERG, ETC.)
- FUNÇÃO FORMAL (CAPLIN)
- FUNÇÃO HARMÔNICA E FORMAL (SCHOENBERG, DE LA MOTTE, ETC.)
- HARMONIA PÓS-TONAL (STRAUS, MESSIAEN, J.P. OLIVEIRA, FERRAZ, ETC.)
- ORGANIZAÇÃO RÍTMICA (PULSO).
- TEORIAS TRANSFORMACIONAL E NEORRIEMANNIANA (COHN, TYMOCZKO, LEWIN, ETC.)
- MODELOS LINGUÍSTICOS: SEMIÓTICA, RETÓRICA, NARRATIVIDADE, TÓPICAS, ETC.
- INTERAÇÃO TEXTO-MÚSICA (CANÇÃO, ÓPERA, ETC.). REPRESENTAÇÕES, *WORD-PAINTING*.
- MODELOS COMPUTACIONAIS: SONOGRAMA, ESTATÍSTICA, ETC.
- ORGANIZAÇÃO TEXTURAL (CAMADAS): MONTAGEM, POLIFONIA, HETEROFONIA, ETC.
- OBRA COMPLETA (OU MOVIMENTO COMPLETO) E/OU TRECHO SIGNIFICATIVO. SELEÇÃO DO MATERIAL.

PROCEDIMENTOS

- FORMULAÇÃO DE HIPÓTESE(S) A PARTIR DA:
  - ESCUTA
  - PARTITURA
  - LEITURA
- AVALIAÇÃO PRÉVIA DO MATERIAL: ELEGENDO MANEIRAS PARA ABORDAGEM.
  - TONAL OU MODAL
  - PÓS-TONAL (ATONAL, SERIAL, ELETROACÚSTICO, TÉCNICAS MISTAS, ETC.)
- DECOMPOSIÇÃO: ENTENDER O TODO A PARTIR DAS PARTES.
- SIGNIFICÂNCIA: VALE A PENA (OU HÁ ESPAÇO/TEMPO DISPONÍVEL PARA) TRATAR DE TODA A OBRA OU APENAS DE UMA PARTE DELA?

APLICAÇÕES

- ANÁLISE DE ESTILO/HISTÓRICA: COMO A OBRA DIALOGA COM O ESTILO INDIVIDUAL DO COMPOSITOR OU DE ÉPOCA? COMO SE APROXIMA OU AFASTA DOS MODELOS CONSAGRADOS?
- ANÁLISE COMPARATIVA: COMO ELA SE APROXIMA OU SE AFASTA DE OUTRAS DO MESMO GÊNERO, ÉPOCA OU COMPOSITOR?
- ANÁLISE INTERPRETATIVA: COMO COMPREENDER A OBRA, COMO REALIZÁ-LA?
- ANÁLISE ESPECULATIVA: COMO FOI FEITA A PEÇA, OU COMO COMPOR A PARTIR DE IDEIAS IDENTIFICADAS NELA? QUE CAMINHOS PODEM SER EXPLORADOS A PARTIR DOS DADOS OBTIDOS?