Proposta 4 semestres contínuos de composição

USP 2015 :
dois semestres da disciplina de criação (semestres III e IV)
dois semestres da disciplina de composição (semestres I e II)

Silvio Ferraz

Temáticas gerais

1. ritmo
2. textura e espectro
3. harmonias coleções de notas (hors temps en temps)
4. gestualidades e objetos (temporelle)

1. Ritmo

   realização composicional para percussão sem altura definida.
   apresentação de mecanismos de geração rítmica, seriais e pós-seriais.
   Messiaen : aditivos, subtrativos, interversions, não retrogradabilidade retrogradabilidade
   Serialismo : séries e durações (Boulez Structures)
   Carter : metric modulation
   Berio : construções cíclicas (O King)
   Xenakis : camadas e crivos (Psapha)
   Ferneyhough : micrometria (duration and rythme as compositional resources)
   Nunes : sobreposição de ciclos
   Ferraz : regularidade e irregularidade do ritmo à forma

2. Textura e espectro

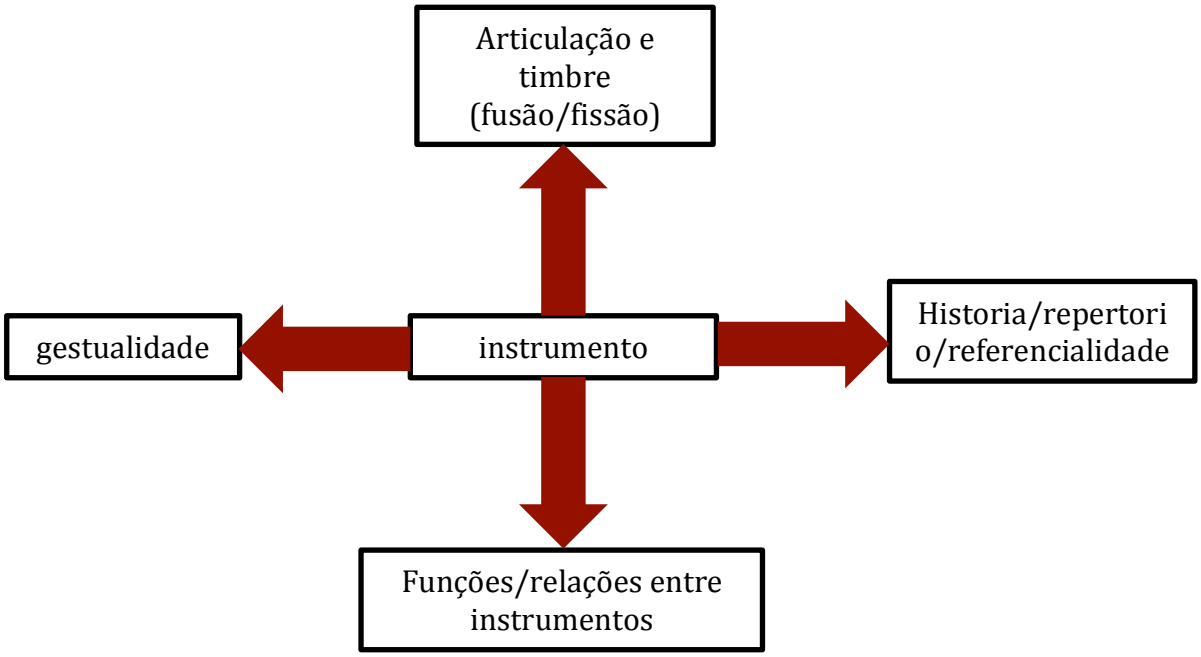
   definição de textura, parâmetros da textura.
   Debussy : composição de texturas (noção de fusão e fissão)
   Bartok : micropolifonia
   Ligeti : texturas complexas e modulação de textura
   Grisey : aspectos espectrais e complexos texturais
   Saariaho: transformação de conglomerados espectrais

3. harmonias e coleções de notas (ver curso Usp criação II, 2014)

   coleções de notas : modos (Messiaen, Persichetti)
   mecanismos de polarizações : posições privilegiadas (construções melódicas cíclicas)
   mecanismos de polarização ideais (costère)
   sistema de permutações de alturas (Messiaen)
   serialismo integral : construção intervalar

objetos : Lachenmann (composição de objetos...)
objetos : composição por deformação (tese doutorado)

A cada Semestre tratar um instrumento ou grupo instrumental e a temática analisada no semestre será relativa a este instrumento.



1. escolha do instrumento (a ser determinado pelo semestre Percussão, Piano, Quarteto de Cordas, Solo.
2. Articulações (escolha de paleta sonora)
3. Objetos sonoros a serem trabalhados (paleta de objetos coordenados entre instrumentos ou modos de ataque)
4. Feedback – afeto
5. Feedback 2 repertório, referencias sonoras concretas, referêncialidade histórica etc.

Nos quatro aspectos (ritmo, textura, gesto, harmonia) serão abordados as seguintes questões específicas :

1. Noção de continuidade e corte
    a. Fluxo métrico/rítmico (permanência/repetição)
    b. Modelo Adsr
    c. Modelo ataque ressonância
        i. agregados homogêneos
        ii. agregados heterogêneos
2. interação

4. padrões funcionais (figural)
    a. figura fundo (a n dimensões)
    b. função harmônica (ressonância)
    c. contraponto
5. problemas de formas – consistência…."todo elemento satura"
    a. uso de elementos recorrentes cíclicos
    b. elementos evolutivos
    c. rima funcional entre elementos
6. justaposição, sobreposição, alternâncias / transição dégradé, cortes
    a. cortes – índice dramático dos cortes
    b. alternâncias regulares e não regulares
    c. sobreposições por contraponto ou texturais (ver fissão-fusão)

Estre quatro semestres deveriam ser complementados com outros dois de atividades dirigidas do tipo:
1º ano (sem 1 e 2):
improvisação coletiva e solo, composição livre coletiva, oficina de criação de instrumentos-música, composição livre a partir de imagens (cf. Earle Brown)
4º ano (sem 1 e 2)
relação música/texto, música/imagem/movimento, criação de trilha coletiva para cena (video, filme, dança, teatro).

Questões:

interessante: cada aluno tem de escolher um tema (uma peça) e tentar descobrir o mecanismo do ritmo daquelas peças.

forma/justapos… entra com ritmo
iteracao/padroes/fusao… entra em textura
continudiade entra em gesto

a parte de texturas está restrita… poderia pensar coisas ritmicas, coisas melodicas…. sobreposições livres (textura no sentido webern… semestre sobre solo, justaposições e simultaneidades)

dissolver um pouco a ideia de alturas já nas texturas...trabalhar com modos fixos... (intervalos e modos estranhos e mesmo uma só nota)

exercícios semanais ou quinzenais a partir de uma ideia.

Aula geral expositiva / aula de atendimento individual / aula de leitura coletiva de peças

Deixar desde o começo do semestre o concerto marcado com algum grupo ou instrumentista e ter esta data fechada.