

Harmonia III – 2021

Ideias iniciais

- 1- Leitura da ementa do curso.
- 2- Discussão: porque se submeter aos paradigmas pseudo universais da música erudita europeia? Como enfrentar o colonialismo cultural, o racismo estrutural, o brancocentrismo, o machismo e o euro centrismo que dominam a teoria musical? Quantas mulheres, quantos negros, quantos japoneses, chineses etc.? Invenção de outras ferramentas de análise? Outros repertórios? Expansão. Interculturalidade: a diversidade racial e étnica do Brasil é acolhida na universidade? Como entram as contribuições dos indígenas e dos negros? A “Cultura Universal” é branca/europeia, mas os negros devem entrar...ser acolhidos...”(Salloma Salomão - <https://www.youtube.com/watch?v=Sos4PizyVgE>).
- 3- Onde estão os artistas negros? Quando a cultura negra é evocada pela cultura “universal”, ela busca os artistas brancos europeus/modernistas. Perspectivas decoloniais. Crítica ao eurocentrismo: texto do Philip Ewell, texto do Luiz Queiroz (UFP), TCC da Ana Paula Marcelino. Levar o Thiago Alves de Souza para falar do Funk. Música tornada objeto transcendente – ênfase na obra que se descola de seu contexto. É como se a música fosse independente de seus contextos. E o aqui e agora?
- 4- **Dimensão técnica/tecnicista:** estruturalismo - tonalismo expandido. Ênfase no conceito de nota. Revisão dos conceitos básicos. Tríades, funções, inversões e fundamentais, relações de 3ª e 5ª, CH maior/menor, acordes diminutos e aumentados, sexta aumentada, napolitana, empréstimo modal, polarização, cromatismo, notas acrescentadas, mediantes cromáticas, **verticalização, desfuncionalização**. Harmonia e contraponto (notas estranhas aos acordes), harmonia e melodia, harmonia e texturas, harmonia e timbre. Ferramentas de análise, abordagens tecnicistas: por graus, tradicional, funcional, Schenker (redução), Alan Forte (conjuntos), Neo-Riemanniana (movimentações de vozes). O que move o discurso harmônico: prolongamentos, pêndulos, regiões, progressões, polarizações, tensões/relaxamentos, direcionalidades, circularidade.
- 5- **Dimensão crítica:** relações música e contexto: texto, poesia, cena (ópera, canção brasileira). Tornar sonoro. Ideias de música (pactos, acordos entre aqueles que participam de determinado território musical, o que pode ou não ser aceito como música, condicionamentos sociais, locais, pessoais, históricos etc.). Tudo tem seu lugar. Textos: Olivier Alain, Tenney, Antenor/Flo. Perspectivas decoloniais. Crítica ao eurocentrismo: texto do Philip Ewell, texto do Luiz Queiroz (UFP).
- 6- **Dimensão prática e criativa:** análise de repertórios: Música Brasileira (Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, Guinga, João Bosco, Milton Nascimento, Nei Lopes (samba de breque), Tiganá Santana, Johny Alf, Léa Freire, Joyce, Jussara Marçal, Rosa Passos), Rap (Emicida, Criolo, McRacionais), Jazz (Carla Bley, Nina Simone, Charles Mingus, Herbie Hancock, Alice Coltrane, Esperanza Spalding). Rock/Funk/Soul (James Brown, Jimmy Hendrix), Música europeia (Clara Schumann, J. Brahms, R. Wagner, Alma Mahler, F. Chopin, Fanny

Mendessohn). **Exercícios de estilo ou a partir de propostas derivadas das análises: canções, peças instrumentais, multimídia etc. Eliminar a separação entre intérprete e compositor/a.**

7- Links:

Rosa Passos: <https://www.cifraclub.com.br/rosa-passos/abajour-lilas/>

<https://www.cifraclub.com.br/rosa-passos/juras/>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_Passos

Alice Coltrane: <https://www.youtube.com/watch?v=QUMuDWDVd20>

Carla Bley: <https://www.youtube.com/watch?v=QUMuDWDVd20>

Esperanza

Spalding:

https://www.youtube.com/watch?v=Nppb01xhfe0&list=RDMMNppb01xhfe0&start_radio=1

Lea Freire: <https://www.youtube.com/watch?v=KlIECXkd7Ao>

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa637221/lea-freire>

Joyce: <https://www.youtube.com/watch?v=8sUilSdJhwo>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joyce_Moreno

<https://www.cifraclub.com.br/joyce/essa-mulher/>

James Brown - <https://www.youtube.com/watch?v=1UzZUfUnxY>

Alma Mahler: https://www.youtube.com/watch?v=t_SOI90-35g

<https://www.youtube.com/watch?v=B2QUMN2Ep1c>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alma_Mahler-Werfel

Fanny Mendelssohn: https://www.youtube.com/watch?v=G6j8ZxtCK_M

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanny_Mendelssohn

João Bosco: <https://www.cifraclub.com.br/joao-bosco/papel-marche/>

Tiganá:

https://www.youtube.com/watch?v=i5EHkPSrWdc&list=RDi5EHkPSrWdc&start_radio=1&rv=i5EHkPSrWdc&t=126

<https://www.youtube.com/watch?v=3LXeOB2qSoc&list=RDi5EHkPSrWdc&index=2>

Nei

Lopes:

https://www.youtube.com/watch?v=d_SZDjFoiDA&list=RDEMznqE1aLkmhrJKG Sa77ImAA&start_radio=1

Emicida: Pantera Negra e decodificando

<https://www.youtube.com/watch?v=Xi1BfosGv2E>

https://www.youtube.com/watch?v=0mpUB6dUv8A&list=RD0mpUB6dUv8A&start_radio=1&t=0

Mc Racionais

<https://www.youtube.com/watch?v=kkytzD30nJ8>

Six steps of harmony – Jazz

https://www.youtube.com/watch?v=lz3WR-F_pnM&t=281s