

Harmonia III – 2024

Ideias iniciais

- 1- Discussão inicial: porque se submeter aos paradigmas pseudo universais da música erudita europeia? Como enfrentar o racismo estrutural, o brancocentrismo, o machismo e o eurocentrismo que dominam a teoria musical? 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.
- 2- Dimensão técnica/tecnicista: estruturalismo - tonalismo expandido. 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.
- 3- Dimensão crítica: relações música e contexto: texto, poesia, cena (ópera, canção brasileira). Tornar sonoro. Ideias de música (acordos entre aqueles que participam de determinado território musical, o que pode ou não ser aceito como música, condicionamentos sociais, locais, pessoais, históricos etc.). Textos: Olivier Alain, Tenney, Antenor/Flo. Perspectivas decoloniais. Crítica ao eurocentrismo: texto do Philip Ewell, texto do Luiz Queiroz (UFP), TCC da Ana Paula Marcelino.
- 4- Dimensão prática e criativa: análise de repertórios: Música Brasileira (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). 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.
- 5- 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>
Lea Freire: <https://www.youtube.com/watch?v=KlIECXkd7Ao>
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa637221/lea-freire>
Joyce: <https://www.youtube.com/watch?v=8sUiISdJhwo>
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 Mendelsohn: 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