

“Introdução às teorias analíticas da música atonal”

1. Quarteto de cordas, op. 28, de Anton Webern

[Anton Webern - String Quartet, Op. 28 \(youtube.com\)](#)

2. V – Le vent de L’Esprit (Messe de La pentecoste), de Olivier Messiaen

[Olivier Messiaen: V - Le vent de l'Esprit \(Messe de la Pentecote\) - Balázs](#)

As análises foram limitadas apenas para a descrição do material usado nas composições, tais como as coleções de escalas e séries.

1. Quarteto de cordas, Op. 28, de Anton Webern

A série desse quarteto foi baseada no motivo "BACH", isto é, pelas notas (Bb, A, C, B) da cifra alemã, seguido pela sua inversão (D#, E, C#, D) e pela transposição do original terça maior abaixo (Gb, F, Ab, G). O segundo hexacorde da série também é o retrógrado da inversão do primeiro. É importante o entendimento de que o que é segunda acima pode ser interpretado pela sua inversão sétima abaixo. O que é terça abaixo pode ser interpretado pela sua inversão sexta acima etc.:

O (6 notas) original (4 notas) retrógrado (4 notas)

RI (6 notas) original (4 notas)

No entanto, a primeira aparição da série se dá transposta para (G):

Observa-se nas 48 escalas possíveis da série que o retrógrado da inversão é igual ao original, e o retrógrado é igual à inversão, totalizando assim, ao invés de 48 escalas no quadrado 12x12, apenas 24. É de se notar, também, que a série é composta só de intervalos de segundas menores, terças maiores e menores, e, conseqüentemente, de seus derivados: sétimas, nonas, sextas e décimas terceiras.

	I0	I11	I2	I1	I5	I6	I3	I4	I8	I7	I10	I9	
O0	G	F#	A	G#	C	Db	Bb	B	Eb	D	F	E	R0
O1	Ab	G	Bb	A	Db	D	B	C	E	Eb	Gb	F	R1
O10	F	E	G	Gb	Bb	B	Ab	A	Db	C	Eb	D	R10
O11	Gb	F	Ab	G	B	C	A	Bb	D	Db	E	Eb	R11
O7	D	Db	E	Eb	G	Ab	F	Gb	Bb	A	C	B	R7
O6	Db	C	Eb	D	Gb	G	E	F	A	Ab	B	Bb	R6
O9	E	Eb	Gb	F	A	Bb	G	Ab	C	B	D	Db	R9
O8	Eb	D	F	E	Ab	A	Gb	G	B	Bb	Db	C	R8
O4	B	Bb	Db	C	E	F	D	Eb	G	Gb	A	Ab	R4
O5	C	B	D	Db	F	Gb	Eb	E	Ab	G	Bb	A	R5
O2	A	Ab	B	Bb	D	Eb	C	Db	F	E	G	Gb	R2
O3	Bb	A	C	B	Eb	E	Db	D	Gb	F	Ab	G	R3
	RI0	RI11	RI2	RI1	RI5	RI6	RI3	RI4	RI8	RI7	RI10	RI9	

Obs.: adotei como original zero (O0) a primeira aparição da série começando com a nota (G).

A cor azul foi usada para as séries originais, incluindo as transposições, e a cor laranja foi usada para as séries invertidas e suas transposições:

Mässig $\text{♩} = \text{ca } 66$

1. Geige
2. Geige
Bratsche
Violoncello

1 2 3 4

5 6 7 8 poco rit.

08 04

tempo 9 10 11 12

010 00

2

13 arco 14 rit. 15 tempo 16

f *p dim.* *arco* *rit.* *tempo*

17 18 19 20 pizz.

f *p* *pizz.*

drängend 21 22 fließender ♩ = ca 84 23 24 pizz.

f *pizz.* *drängend* *fließender* *♩ = ca 84* *pizz.*

wieder mässig

arco

25 26 27 28

drängend

arco

più f *f* *f* *più f*

più f *f* *più f* *f*

più f *f* *più f* *f*

più f *f* *più f* *f*

08

29 wieder fließender

30 31 32

poco rit.

più f *f* *f* *più f*

011

wieder fließender $\text{♩} = \text{ca } 84$

33 34 35 36

f *f* *f* *f*

f *f* *f* *f*

f *f* *f* *f*

f *f* *f* *f*

00 09

37 38 39 40

arco
pizz.
f
I 1

41 42 43 44

arco
pizz.
f
01
09

45 46 47 48

molto rit. Dämpfer auf

più f
arco
pizz.
f
p
010
02

sehr mässig ♩ : ca 56

49 50 51 52

mit Dämpfer arco

Dämpfer auf mit Dämpfer *f* *fp*

pp arco *f* *p*

pp arco *f* Dämpfer auf *f* *pp*

pp arco *f* Dämpfer auf

poco rit. tempo

53 54 55 56

pp *f* *I II*

mit Dämpfer *pp* *f*

mit Dämpfer *pp* *f*

pp *f*

poco rit. tempo

57 58 59 60

f *pp* *f* *V*

f *pp* *pp* *f*

f *fp* *pp* *f*

f *p* *pp*

O 2

61 62 63 poco rit. 64

65 molto . . . wieder sehr mässig $\text{♩} = \text{ca } 56$ 66 pizz. 67 arco 68 pizz.

69 70 71 poco rit. 72 tempo

73 pizz. *piu f* 74 arco *f* 75 arco *f* 76 pizz. *p*

77 poco rit. arco *p* 78 *pp* am Steg arco *pp* 79 Dämpfer ab 80 wieder nur mässig *f* ca 66

81 ohne Dämpfer *f* 82 arco *fp* 83 arco *f* 84 *f*

86 *010* 87 88

86 87 88

89 drängend 90 91 wieder fließender u. noch drängend bis 92

89 drängend 90 91 wieder fließender u. noch drängend bis 92

93 94 95 96 *wieder mässig* *J = ca 60* 97

93 94 95 96 *wieder mässig* *J = ca 60* 97

98 99 100 101 102

poco rit. tempo

mit Dämpfer. mit Dämpfer.

sfp sfp sfp sfp sfp

p p p p

sf sf sf sf

03

103 104 105 106 107

poco rit. wieder sehr mässig

$\text{♩} = \text{ca } 50$

poco rit. wieder sehr mässig

$\text{♩} = \text{ca } 50$

sf sf sf sf sf

p p p p p

pp pp pp pp

f f f f

011 03

108 109 110 111 112

poco rit. tempo (Dpf. ab)

poco rit. tempo (Dpf. ab)

pp pp pp pp pp

p p p p p

ppp ppp ppp ppp

(Dpf. ab) (Dpf. ab) (Dpf. ab)

2. V – Le vent de L’Esprit (Messe de La pentecoste), de Olivier Messiaen

Essa peça foi analisada a partir das 7 escalas simétricas de Messiaen¹ e de seus modos, ou seja, das rotações dessas escalas. Todas as segmentações realizadas para análises de escalas foram baseadas nas mudanças rítmicas das frases:

Escala 1 - tons inteiros, constituída de 6 partes simétricas (t)², portanto, são possíveis 2 transposições; possui 1 modo:

Modo 1

F 2M 3M 4A 5A 7m 8J

Escala 2 – octatônica, constituída de 4 partes simétricas (s t), portanto, são possíveis 3 transposições; possui 2 modos³:

Modo 1

F 2m 3m 3M 4A 5J 6M 7m 8J

Modo 2

F 2M 3m 4J 4A 5A 6M 7M 8J

¹ Apesar de serem conhecidos como “Modos de Messiaen”, chamei aqui de “Escalas de Messiaen” por ter usado as rotações delas como “Modos”.

² t = tom; s = semitom.

³ Alguns intervalos das escalas e modos foram nomeados pelo seu intervalo enarmônico por uma padronização para a análise: a nota (E), por exemplo, no modo 2 que é uma segunda aumentada de (Db) foi chamada de terça menor, entre outros acontecimentos do mesmo tipo.

Escala 3 – constituída de 3 partes simétricas (t s s), portanto, são possíveis 4 transposições; possui 3 modos:

Modo 1

F 2M 3m 3M 4A 5J 6m 7m 7M 8J

Modo 2

F 2m 2M 3M 4J 4A 5A 6M 7m 8J

Modo 3

F 2m 3m 3M 4J 5J 6m 6M 7M 8J

Escala 4 – constituída de 2 partes simétricas (s s 1,5t s), portanto, são possíveis 6 transposições; possui 4 modos:

Modo 1

F 2m 2M 4J 4A 5J 6m 7M 8J

Modo 2

F 2m 3M 4J 4A 5J 7m 7M 8J

Modo 3

F 3m 3M 4J 4A 6M 7m 7M 8J

Modo 4

F 2m 2M 3m 4A 5J 6m 6M 8J

Escala 5 – constituída de 2 partes simétricas (s 2t s), portanto, são possíveis 6 transposições; possui 3 modos:

Modo 1

F 2m 4J 4A 5J 7M 8J

Modo 2

F 3M 4J 5d 6M 7M 8J

Modo 3

F 2m 2M 4A 5J 6m 8J

Escala 6 – constituída de 2 partes simétricas (t t s s), portanto, são possíveis 6 transposições; possui 4 modos:

Modo 1

F 2M 3M 4J 4A 5A 7m 7M 8J

Modo 2

F 2M 3m 3M 4A 5A 6M 7m 8J

Modo 3

F 2m 2M 3M 4A 5J 6m 7m 8J

Modo 4

F 2m 3m 4J 4A 5J 6M 7M 8J

Escala 7 – constituída de 2 partes simétricas (s s s t s), portanto, são possíveis 6 transposições; possui 5 modos:

Modo 1

F 2m 2M 3m 4J 4A 5J 6m 6M 7M 8J

Modo 2

F 2m 2M 3M 4J 4A 5J 6M 7m 7M 8J

Modo 3

F 2m 3m 3M 4J 4A 5J 6M 7m 7M 8J

Modo 4

F 2M 3m 3M 4J 4A 5A 6M 7m 7M 8J

Modo 5

F 2m 2M 3m 3M 4A 5J 6m 6M 7m 8J

V. SORTIE (Le vent de l'esprit)

"Un souffle impétueux remplit toute la maison" (Actes des Apôtres)

raison de l'écrite (50)

R, Pos, G: fonds et anches 16, 8, 4, mixtures | Péd: fonds 16, 8, 32, tirasses |

Très vif (le vent)

MAN. GPR *fff legato* R *ff*

MAN. GPR *fff* R *ff*

MAN. GPR *fff*

Vif librement

3 (pour 2 ♩) 3 (pour 2 ♩)

-anches G | -anches Pos | - G | R >

PED. *fff*

MAN. R *f legato* P *ff staccato*

legato

+ anches Pos:

MAN. G P R *fff* *fff sec* *fff* *G P R legato*

+ anches G

PED. *fff* *legato* *fff* 3 (pour 2 ♩)

MAN. *librement* *fff* *legato*

PED. 3 (pour 2 ♩) 3 (pour 2 ♩) 3 (pour 2 ♩)

MAN. P R *ff* *f*

R: fonds et anches 16, 8, 4, mixtures. | Pos: prestant 4, flûte 4, cornet, mixtures et piccolo |
 G: fonds 16, 8, 4, plein-jeu | Péd: tirasse Pos. seule |

vif (Chœur des alouettes)

MAN. G P R *stacc. ff* (Durées chromatiques, de 23 ♩ à 1)

R 23

PED. *non leg.* *f*

* *legato* *f* 4 ↑ 5 6 7 8 9

(Durées chromatiques, de 4 ♩ à 25)

MAN. PED.

10 11 20

MAN. PED.

21 12

MAN. PED.

13 14

MAN. PED.

15 16 17

MAN. PED.

18 17 16

MAN. PED.

15 14 13

MAN. PED.

14 13 20

MAN.

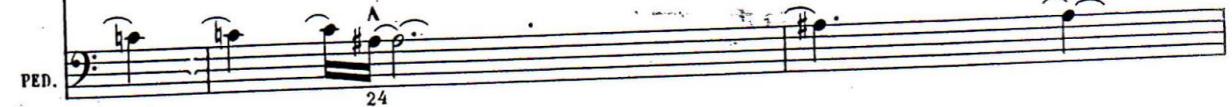
PED.

MAN.

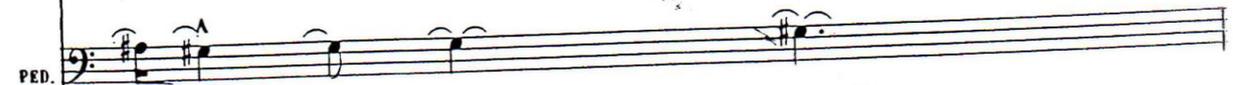
PED.

MAN.

staccato *più f*

PED.

MAN.

PED.

rall. -

R: fonds et anches 16, 8, 4, mixtures |
 Péd: fonds 16, 8, 4, 32, trompette 8, tirasse R.

Un peu lent

stacc.

MAN. *piu f*

stacc.

PED. *legato ff*

R, Pos, G: fonds et anches 16, 8, 4, mixtures |
 Péd: fonds 16, 8, 4, 32, anches 16, 8, 4 | tous accouplements et tirasses |

Très vif

Vif

fff

MAN. *GPR*

staccato

fff

PED.

