

Arranjo

MÉTODO PRÁTICO

includo revisão
dos elementos da música

I A N G U E S T
1

LUMIAR
EDITORA

Editado por Almir Chediak

ROTEIRO

PREFÁCIO / DORI CAYMMI 7

INTRODUÇÃO 8

1º PARTE - PRELIMINARES

A ELEMENTOS DA MÚSICA

1 Escala geral

- Clave 13
- Oitavas, regiões, notas 14

2 Sinais de alteração 17

3 Tom e semitom 18

4 Escalas

- Escala maior 19
- Escala menor natural 20
- Escala menor harmônica 21
- Escala menor melódica 22
- Modos naturais 22

5 Intervalos 23

6 Ciclo das quintas

- O ciclo 27
- Relação entre as tonalidades 29
- Os modos naturais e a armadura da clave 30

7 Escala cromática

- Escala cromática maior 32
- Escala cromática menor 32

8 Acordes

- Definições 34
- Tríades 34
- Tétrade 36
- Acordes de sexta 37
- Inversão dos acordes 38

9 Notação musical

- Comentário 42
- Melodia 42
- Ritmo 43
- Sinais de repetição 48

B INSTRUMENTOS

- 1 Classificação pela emissão 50**
- 2 Quadro de extensão e transposição 52**
- 3 Os instrumentos mais usados, extensão e transposição 57**

C FORMA

1 Forma da música

- Forma simples 62
- Forma "lied" 62
- "Lied" com introdução 64
- Forma "rondó" 65
- Forma livre 65

2 Forma do arranjo 65

3 Vocabulário de música anotada 66

2º PARTE - BASE, MAIS UMA E DUAS MELODIAS

A SEÇÃO RÍTMICO-HARMÔNICA (BASE)

1 A base 69

2 Contrabaixo 69

3 Guitarra e teclados

- Uso melódico 74
- Uso harmônico 75
- Algumas observações sobre notação e cifragem 76

4 Bateria e percussão

- Bateria 78
- Instrumentos de percussão 83

B MELODIA

- Ativação rítmica da melodia 86
- Pulsação sincopada brasileira 86
- Pulsação sincopada centro-americana 89
- Pulsação swingada 90
- Pulsação funkeada 92

C MELODIA A DOIS

1 Contracanto

- Linha do baixo 95
- Linha intermediária 96
- Contracanto passivo 97

2 Análise melódica

- Simbologia 97
- A função melódica 99
- Série harmônica 100
- A relação melodia-harmonia 103

3 Exemplos e exercícios de contracanto e análise melódica

- Contracanto passivo 106
- Contracanto ativo 110

4 Melodia em bloco a dois

- Melodia em bloco 112
- Em bloco a dois 112
- Ao compor a segunda voz 112
- Pontos harmônicos e pontos de linha 112
- Movimento relativo das vozes 113
- Paralelismo 115
- A mistura do paralelismo com os movimentos contrário e oblíquo 118
- Exemplos 119

D PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARRANJO

1 Planejamento

- Propósito 121
- Recursos 121
- Características 122

2 Elaboração 122

3 Arranjo elaborado 124

4 Comentários

- Alguns conselhos práticos à elaboração gráfica 128
- Observe, durante a elaboração do arranjo 129

APÊNDICE

- Resolução dos exercícios 133
- Bibliografia 150
- Agradecimentos 150

Exemplos gravados

Este livro vem acompanhado por uma gravação em CD, grátis, anexo ao 1º volume e extensivo aos três volumes da obra. Nele, quase todos os exemplos e exercícios que possam ser considerados arranjos ou trechos de arranjo foram gravados pelos instrumentos indicados nas respectivas partituras. As faixas são numeradas de 1 a 77 e indicadas com o símbolo **[Faixa n°]**. A numeração é contínua, através dos três volumes.

1ª PARTE

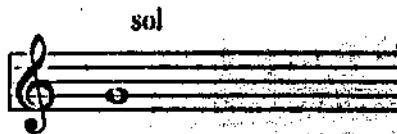
PRELIMINARES

A • ELEMENTOS DA MÚSICA**1 Escala geral**

■ Clave

Determina a localização das notas na pauta. As claves em uso atualmente são as seguintes:

clave de sol

sol

também chamada clave de violino

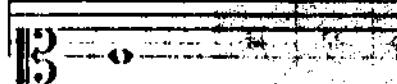
clave de fá

fá

também chamada clave de baixo

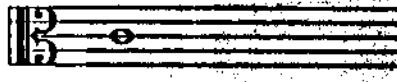
clave de dó na 1ª linha

dó

também chamada clave de soprano

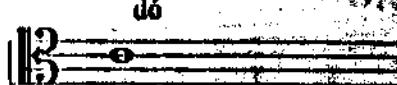
clave de dó na 3ª linha

dó

também chamada clave de contralto

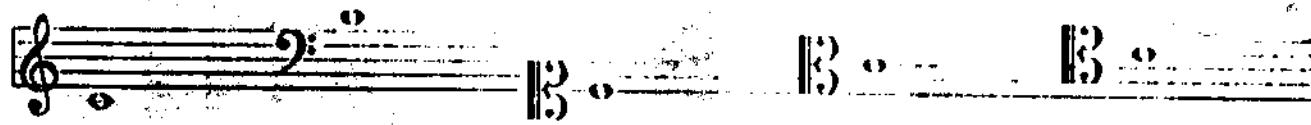
clave de dó na 4ª linha

dó

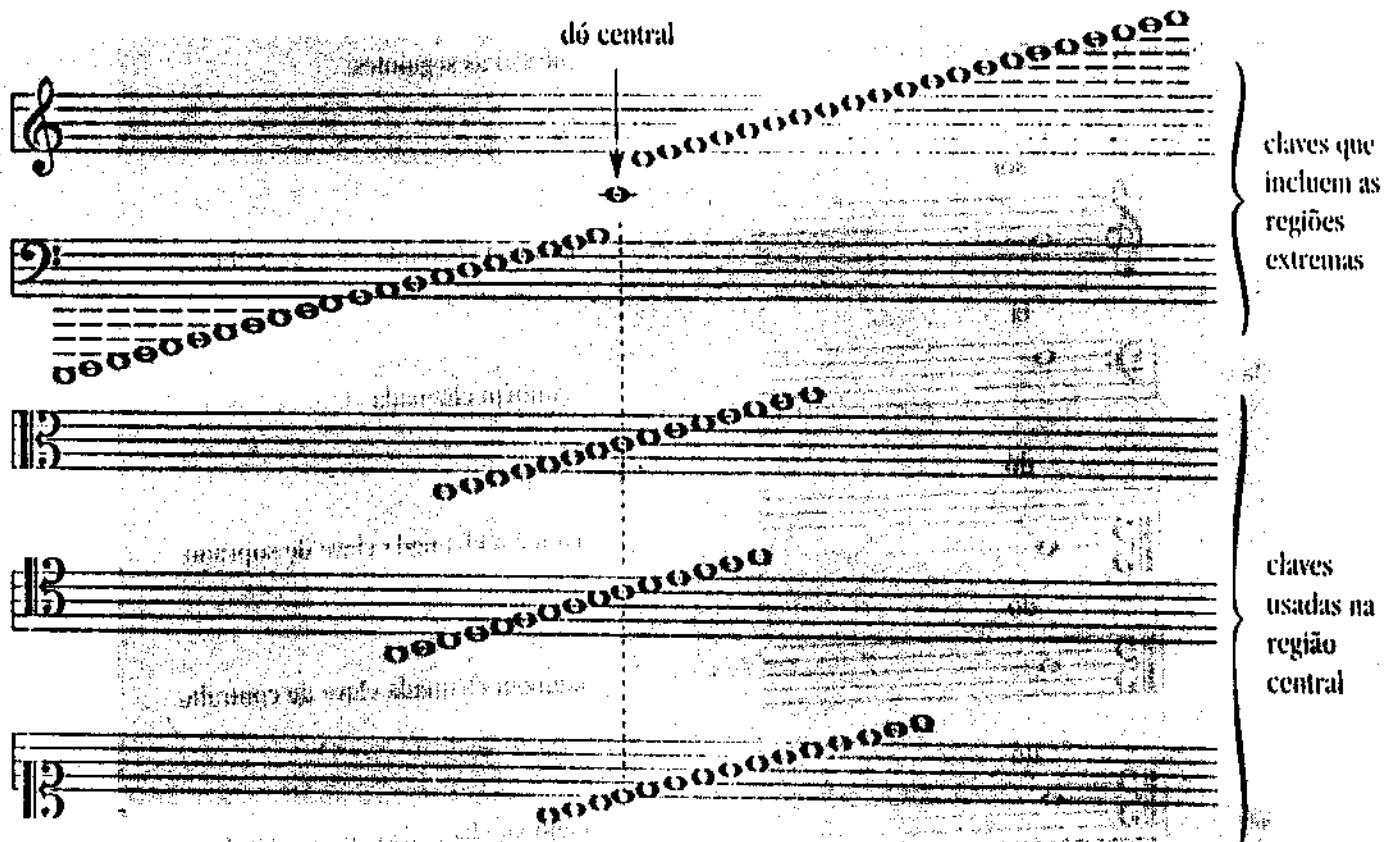
também chamada clave de tenor

As claves permitem a representação, numa pauta de apenas 5 linhas (ou pentagrama), de todas as notas em uso: umas 7-8 oitavas ou 85-97 notas. A nota *dó central* (*dó* no meio do piano) pode ser representada por todas elas:

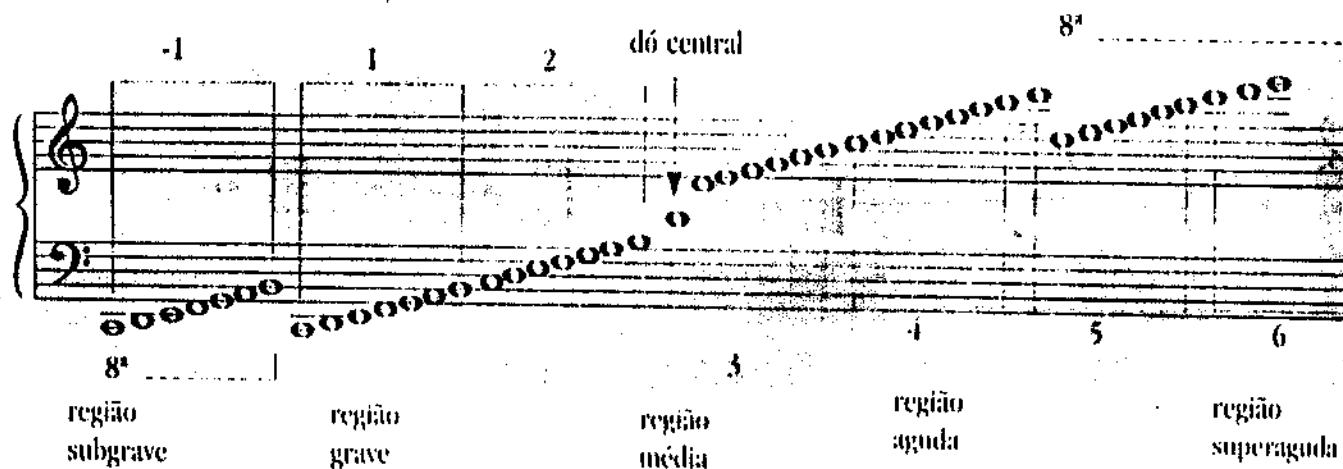
mesma nota

Cada clave abrange uma região, para eliminar ou diminuir o uso de linhas suplementares inferiores e superiores:

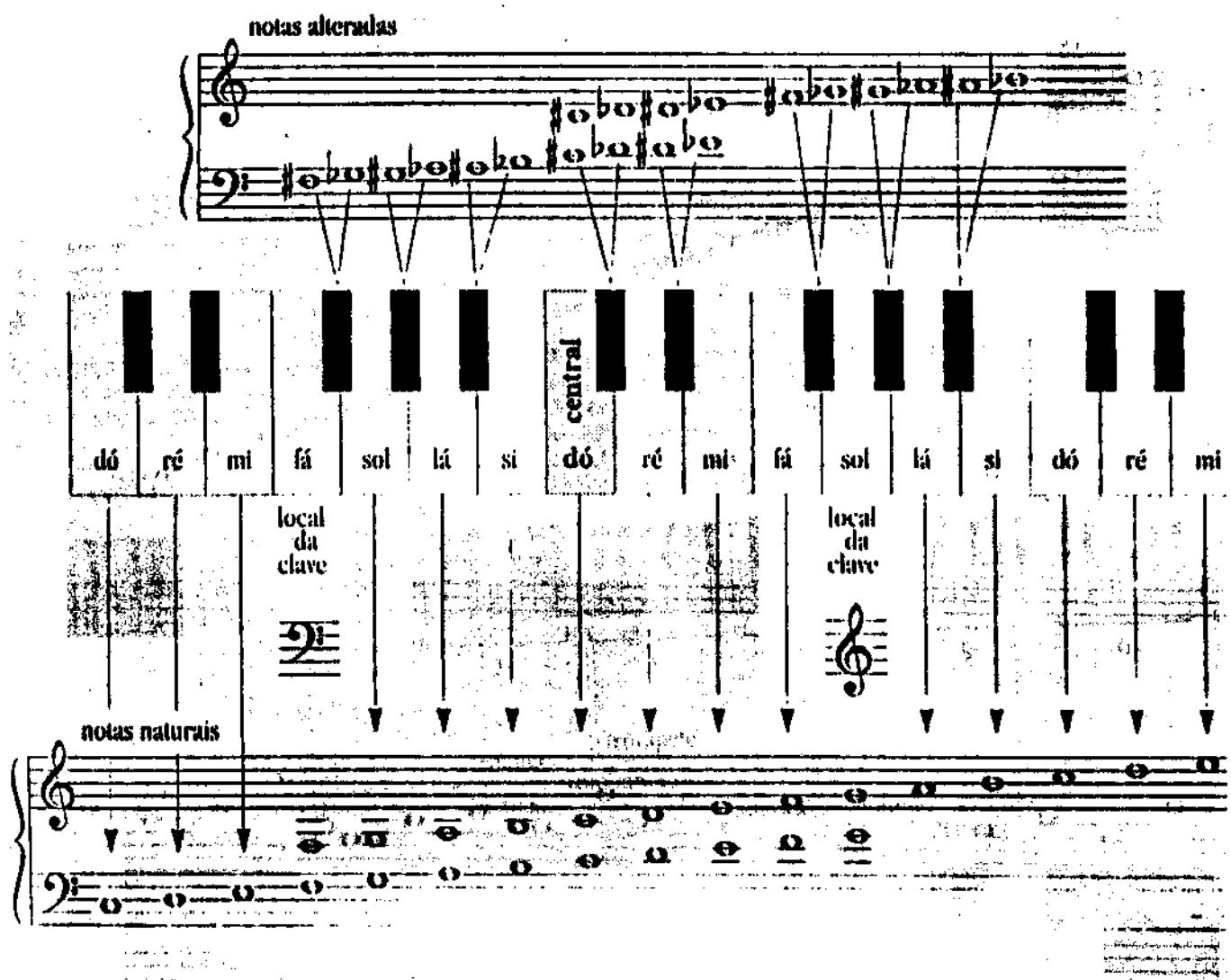
■ Oitavas, regiões, notas

Nas claves **G** e **B**: se encontram todas as notas da gama musical, e são as de uso comum pelo arranjador e pela maioria dos instrumentos. As oitavas são numeradas para fácil localização de todas as notas:

A escala que comprehende todas as notas em uso chama-se *escala geral* e é dividida em regiões média, aguda, grave, superaguda e subgrave, conforme visto no quadro acima.

O teclado do piano é a própria síntese de um verdadeiro painel do sistema das notas musicais divididas em oitavas, que, por sua vez, são divididas em notas naturais e alteradas – sistema que se reflete, evidentemente, na notação. Todo músico deve aprender a visualizar o teclado, pois ele o ajudará a calcular, instantaneamente, as notas que formam os intervalos, as escalas e os acordes.

Exercício 1 Escreva o nome por cima de cada nota e o número da oitava em que se encontra:

si 2

lá 1

Exercício 2 Transcreva as notas das linhas completas para as linhas vazias, guardando as distâncias em oitavas e abém a clave, conforme a 1ª nota das linhas vazias:

A musical score page featuring two staves. The top staff begins with a treble clef, followed by a 'Grazioso' tempo marking. The notes are primarily eighth notes, with some sixteenth-note patterns. The bottom staff also starts with a treble clef. The lyrics 'uma oitava' are printed below the first note of the top staff.

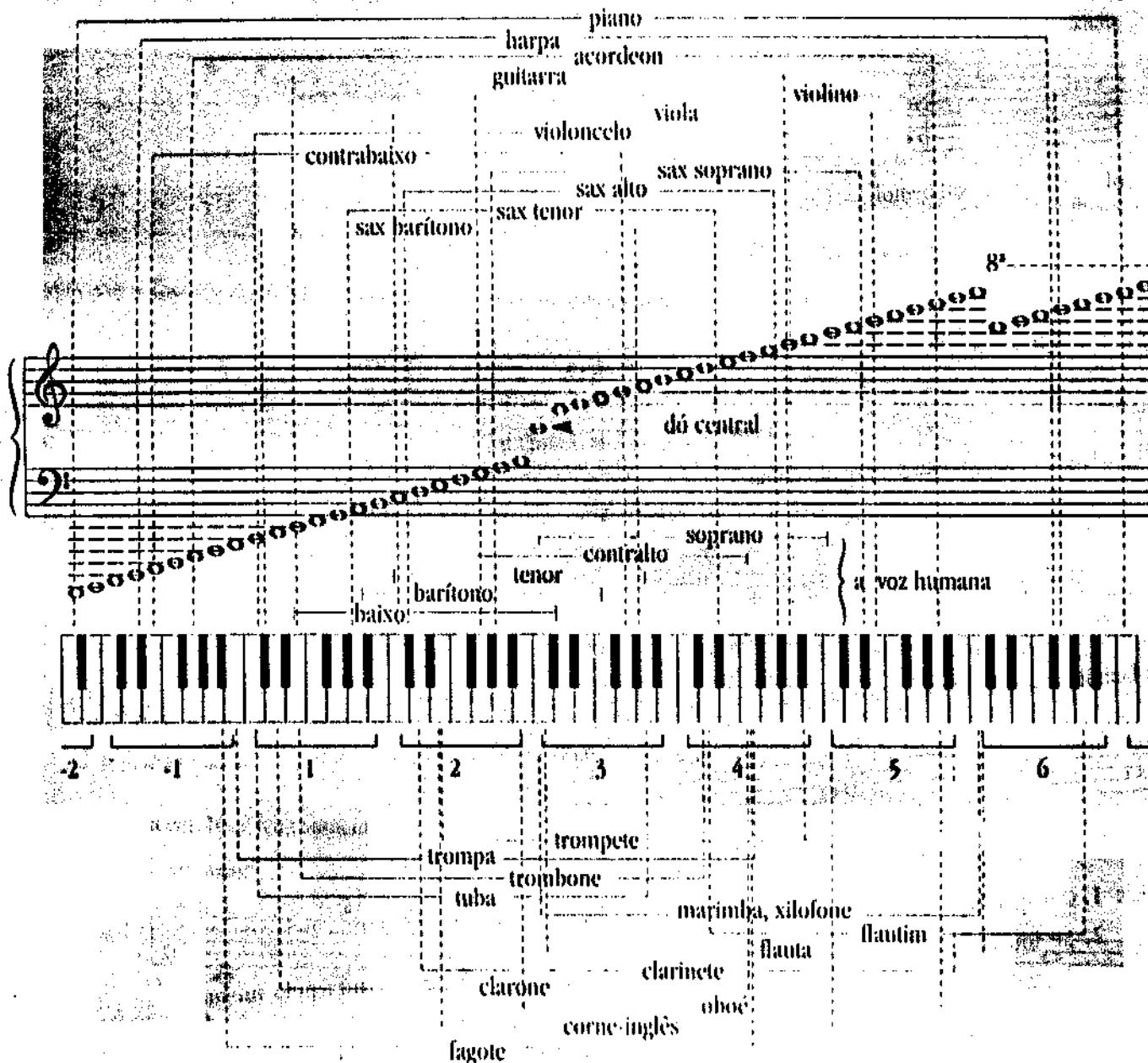
10

2

A page from a musical score featuring two staves. The top staff uses a bass clef and the bottom staff uses a treble clef. Both staves are in common time and have a key signature of one sharp (F#). The music is composed of eighth-note patterns.

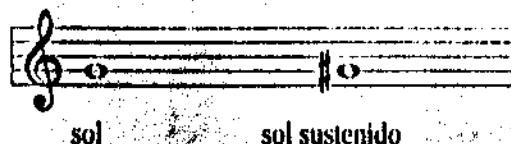
d.

Aproveitando a escala geral, vejamos onde se situam nela os instrumentos mais usados, com suas extensões:

2 Sinais de alteração

Sustenido: eleva a nota natural à próxima nota:

Bemol: abaixa a nota natural à próxima nota:

Bequadro: anula o efeito do ♯ ou ♭:

Dobrado sostenido: eleva a nota ♯ à próxima nota:

Dobrado bemol: abaixa a nota ♭ à próxima nota:

Observações: 1. O bequadro também anula o efeito dos dobrados sostenido ou bemol

2. Se uma nota com dobrado sostenido ou dobrado bemol vem seguida pela mesma nota com sostenido ou bemol, respectivamente, dispensar o uso do bequadro:

3 Tom e semiton

Semitom ou meio-tom é a distância entre duas notas vizinhas:

Tom ou tom inteiro é a distância entre duas notas separadas por uma única nota:

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

Exercício 3 Assinale se as distâncias são de tom ou semitom:

Exercício 4 Escreva as distâncias ascendentes ou descendentes pedidas:

Observação: não confundir tom e semitom (meras distâncias entre notas) com intervalos (ver mais adiante).

4 Escalas

- Escala maior

Quando começa em dó, é feita somente de notas naturais (os sete graus são indicados por cima):

dó maior

estrutura expressa em tons e semitons → 1 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$

A estrutura acima será constante em qualquer escala maior e, para conservá-la, usaremos sinais de alteração:

ré maior

lá maior

A 1ª nota da escala maior ou menor se chama *tônica*. A 7ª nota é a *sensitive*, quando ela estiver distanciada por 1 $\frac{1}{2}$ tom da 8ª nota (tônica).

Exercício 5 Escreva as escalas maiores de lá e mi b em $\text{\(\textit{G}\)}$ e si e ré b em $\text{\(\textit{D}\)}$:

Exercício 6 Escreva a escala maior cujas notas e graus são indicados:

The image shows three staves of musical notation. The top staff is in treble clef, the middle in bass clef, and the bottom in treble clef. Various note heads are shown, some with numbers above them (e.g., 3, 1, 7, 6, 5) indicating specific notes to be written.

• Escala menor natural

Quando começa no 6º grau de dó maior, é feita somente de notas naturais:

lá menor

estrutura $\rightarrow 1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1$

e, para conservar a mesma estrutura, começemos em diferentes notas e apliquemos acidentes:

sol menor

estrutura $\rightarrow 1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1$

dó # menor

estrutura $\rightarrow 1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1$

A 1ª nota da escala maior ou menor se chama *tônica*. A 7ª nota é a *sensitive*, quando ela estiver distanciada por $\frac{1}{2}$ tom da 8ª nota (tônica).

Exercício 5 Escreva as escalas maiores de lá e mib em e si e réb em .

Exercício 6 Escreva a escala maior cujas notas e graus são indicados:

The image shows three staves of musical notation. The top staff uses a G-clef, the middle staff a bass F-clef, and the bottom staff a G-clef. Above each staff, the notes are numbered from 1 to 8. The top staff has 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. The middle staff has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The bottom staff has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

■ Escala menor natural

Quando começa no 6º grau de dó maior, é feita somente de notas naturais:

lá menor

estrutura → 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1

e, para conservar a mesma estrutura, começemos em diferentes notas e apliquemos acidentes:

sol menor

estrutura → 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1

dó ♯ menor

estrutura → 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1

Exercício 7 Escreva as escalas menores de sol $\frac{1}{2}$ e fá em $\frac{4}{4}$ e si e dó em $\frac{2}{2}$:

Exercício 8 Escreva a escala menor cujas notas e graus são indicados:

Observação: a escala menor acima estudada é do tipo *natural*. Não é necessário decorar sua estrutura, basta associá-la com o seu relativo maior (a ser estudado mais adiante): ela tem as mesmas sete notas que a escala maior, que começa em seu 3º grau:

escala menor natural (sol menor)

escala relativo maior (sib maior)

estrutura → 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$

Tem-se que saber, entretanto, que o 3º grau da escala menor fica 1 tom e meio acima do 1º grau (no exemplo, sib do sol).

■ Escala menor harmônica

Tem o 7º grau alterado ascendente em relação à escala menor natural.

lá menor harmônico

estrutura → 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$

■ Escala menor melódica

Ascende, tem o 6º e o 7º graus alterados ascendente em relação à escala menor natural e desce sem essas alterações:

Exercício 9 Escreva as escalas indicadas, dados uma de suas notas e o respectivo grau:

menor harmônico 	menor melódico ascendente
menor natural 	menor harmônico
menor melódico ascendente 	menor harmônico

■ Modos naturais

Usando sempre as notas naturais (teclas brancas no piano), encontraremos escalas de diferentes estruturas, chamadas modos naturais. Eles são a base da música modal e da compreensão das escalas de acordes, estudadas mais adiante.

jônico (=maior) 	dórico
fíggio 	lídio
mixolidio 	eólio (=menor nat.)
lócrio 	

Com o uso de acidentes, podemos construir todos os modos a partir de uma nota dada, conservando a estrutura típica de cada um.

mixolidio

dórico

íócrio

etc. Verifique a identidade de estruturas,
características de cada modo.

etc. Verifique a identidade de estruturas, características de cada modo.

Deixemos o treino dos modos naturais para o Capítulo 6 (Ciclo das Quintas).

5 | Intervales

A distância entre duas notas se chama *intervalo*. Eis os intervalos que as sete notas da escala maior fazem com a sua 1ª nota (tônica):

M = maior
m = menor
J = justa
2 leia-se segunda, 3 leia-se terça, etc.

Os intervalos podem ser classificados em duas categorias:

- a. os que podem ser maiores (M) ou menores (m): 2º 3º 6º 7º
b. os que podem ser justos (J): 1º 4º 5º 8º

Todos os intervalos podem ser aumentados (**aum**) ou diminutos (**dím**). Na prática, entretanto, são usados os seguintes intervalos, aparecendo entre parêntesis os de pouco uso, mais comuns em sua notação enarmônica (som igual, nome diferente):

$$1J + 2m + 2M - 2\text{aum} - (3\text{dim}) - 3m + 3M + (4\text{dim}) - 4J + 4\text{aum} - 5\text{dim} - 5J - 5\text{aum} - 6m \\ - 6M - (6\text{aum}) - 7\text{dim} - 7m - 7M - 8J$$

Abaixo, construiremos cada intervalo ascendente a partir da nota dó e, na outra linha, examinaremos a relação das notas resultantes com a nota dó oitava acima. Estes intervalos serão descendentes, e são chamados *inversões* dos intervalos originais ascendentes:

The diagram consists of three horizontal staves. The top staff has notes on the 5th, 4th, 3rd, 2nd, and 1st lines. The middle staff has notes on the 4th, 3rd, 2nd, and 1st lines. The bottom staff has notes on the 3rd, 2nd, and 1st lines. Above the top staff, labels include 'enharmonia' and various interval names: 8J, 7M, 7m, 7dim, 6M, 6m, 5J, 5dim, 4aum, 4J, 4dim, 3M, 3m, 2aum, 2M, 2m, 1J. Below the middle staff, labels include 'enharmonia' and interval names: 1J, 2m, 2M, 2aum, 3m, 3M, 4J, 4aum, 5dim, 5J, 5aum, 6m, 6M, 7dim, 7m, 7M, 8J. Below the bottom staff, labels include 'enharmonia' and interval names: 1J, 2m, 2M, 2aum, 3m, 3M, 4J, 4aum, 5dim, 5J, 5aum, 6m, 6M, 7dim, 7m, 7M, 8J. Brackets on the right side group the intervals into two categories: 'intervalos complementares (descendentes)' and 'intervalos (ascendentes)'.

Para se calcular a inversão de um intervalo, apresentam-se as três regras práticas:

1. a inversão de J é J (por exemplo, 4J = 5J)
a inversão de M é m (por exemplo, 7M = 2m)
a inversão de aum é dim (por exemplo, 4aum = 5dim)
2. intervalo + sua inversão = nove (por exemplo, a 6ª com a 3ª somam, matematicamente, nove)
3. os complementos de dois intervalos enarmônicos (som igual, nome diferente) são dois intervalos enarmônicos (por exemplo, 4dim e 3M são complementos de 5aum e 6m)

Regras práticas para calcular os intervalos mais usados:

- calcular, primeiro, o número (por ex.: ré – lá ascendente é 5^a, pois são cinco notas envolvidas: ré mi fá sol lá). Se é M, m, J, aum ou dim é preocupação posterior.
- 2m = 1/2 tom
- 2M = 1 tom
- 3m = 1 1/2 tom
- 3M = 2 tons
- cálculo de 4^a ou 5^a: entre duas notas naturais, todas as 4ª ascendentes são justas, exceto fá – si (aumentada) e todas as 5ª ascendentes são justas, exceto si – fá (diminuta).
- a 6^a e a 7ª devem ser calculadas à base da inversão (por ex.: 6M ascendente de lá = 3m descendente ou seja, fá♯).

Exercício 10 Identifique os intervalos:

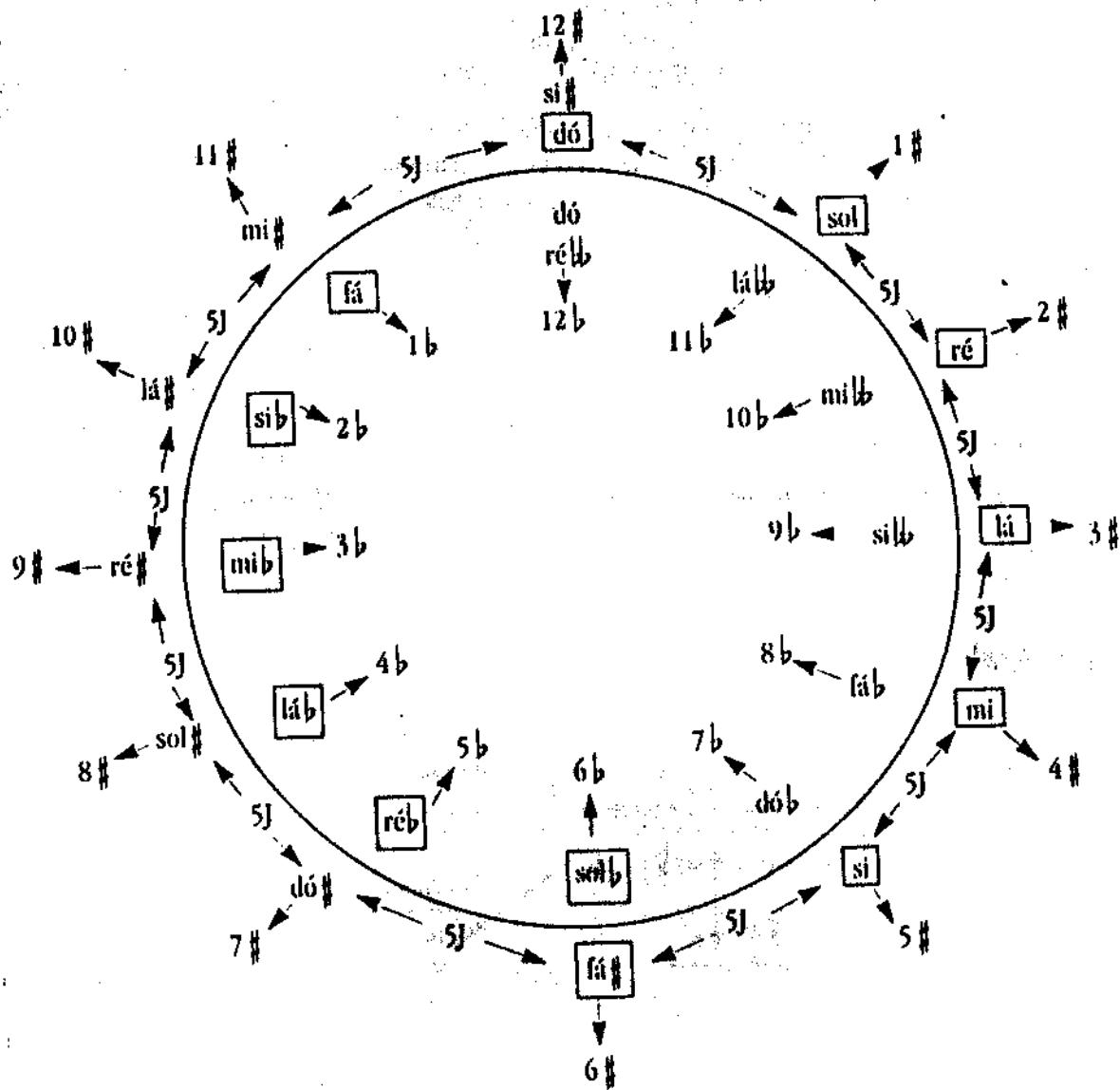
Four staves of musical notation for Exercise 10. Each staff consists of five horizontal lines. The first staff has a treble clef, the second has a bass clef, the third has a treble clef, and the fourth has a bass clef. Each staff contains six vertical bar lines, creating five measures. The notes are represented by small circles on the lines.

Exercício 11 Escreva os intervalos Δ ou ∇ indicados:

Three staves of musical notation for Exercise 11. Each staff consists of five horizontal lines. The first staff has a bass clef, the second has a treble clef, and the third has a bass clef. Each staff contains six vertical bar lines, creating five measures. Above each staff, specific intervals are indicated with arrows: 3m \downarrow , 2M \downarrow , 3M \uparrow , 5J \uparrow , 5dim \uparrow , Saum \downarrow , 2aum \downarrow , 6m \downarrow , 6M Δ , 5J \uparrow , 7m \downarrow , 7M \downarrow , 4J \uparrow , 4aum \uparrow , 6m \uparrow , 7dim \uparrow , 7M \uparrow , and 6M \downarrow .

6 Ciclo das quintas

■ O ciclo

As 12 notas, quando organizadas em série onde as notas adjacentes são separadas pelo intervalo de 5J, formam um círculo chamado *ciclo das quintas*:

etc., até novamente alcançar a nota dó

4 Comentários

■ Alguns conselhos práticos à elaboração gráfica

- Use papel pautado de boa qualidade, de 12 linhas de pauta, pelo menos, não passando do tamanho ofício (próprio para xerox). Só use um lado da folha.
- Use lápis macio, entre números 2B e 6B, ou lapiseira de ponta B a 2B, de 0,9mm de espessura e borracha branca macia, tanto na partitura como nas partes, permitindo as cópias xerox em máquina boa.
- Quem possuir um computador, deve reservar o seu uso para o acabamento e cópias do arranjo. O processo criativo, artesanal e imprevisível, se apóia nas ferramentas lápis-borracha sobre o papel, tão maleáveis e vulneráveis quanto a própria inspiração. Este livro, por exemplo, foi criado no lápis e “passado a limpo” (implicando em correções infundáveis) no computador.
- Ao fazer o arranjo, não pense em transposição dos instrumentos, deixando essa tarefa para o momento da cópia das partes.
- Ao fazer o arranjo, não use sinais de repetição nem mesmo em trechos repetidos; escreva-os por extenso, pois poderá ocorrer alguma idéia nova em qualquer ponto do arranjo. Só use sinais de repetição onde houver a certeza da identidade entre dois trechos.
- Não pré-desenhe as barras de compasso, pois a boa notação varia o tamanho dos compassos conforme o seu conteúdo gráfico.
- À medida que avançar na partitura e nas partes, use as letras (e números) de ensaio para fácil identificação dos trechos. Ao fazer as partes, só use sinais de repetição quando estes ocorrerem na partitura. A montagem das repetições e voltas, as sinalizações e as letras de ensaio, devem ser idênticas entre a partitura e as partes.
- A notação da partitura deve ser a mais simples, clara e sintética possível, não deixando de fornecer todos os detalhes necessários para a cópia posterior das partes e para a regência.
- Só use o número mínimo necessário de linhas (pautas), mas permita bastante espaço para a cifragem, convenções rítmicas e observações. Nas formações já aprendidas, um “sistema de 11 linhas” (uma pauta em e outra em) será suficiente, ou uma pauta única para a melodia. Entretanto, deixe uma ou duas linhas vazias para o resto das notações, idéias imprevistas e uma boa separação visual.
- Acostume-se com a memorização das extensões *reais* de cada instrumento e *não* as transpostas, exceto nos saxofones onde a identidade das extensões escritas (transpostas) facilita a tarefa.

O ciclo das quintas permite calcular o número de acidentes (armadura) de todas as tonalidades (escalas) maiores. dó maior não tem acidentes, sol maior tem 1 ♯, ré maior tem 2 ♯, etc. Se partirmos para o lado esquerdo, isto é, 5 J descendentes, fá maior tem 1 ♭, si ♭ maior tem 2 ♭, etc. É percebido no quadro que os acidentes crescem até 12 ♯ e 12 ♭, mas nunca é preciso usar tonalidades com mais de 6 acidentes, pois acima de 6 ♯ haverá um tom enarmônico com bemóis em número menor que sustentados e acima de 6 ♭ haverá um tom enarmônico com sustentados em número menor que bemóis, já que as notas dos lados externo e interno do círculo são enarmônicas e, portanto, as tonalidades também o são. Assim, as tonalidades maiores a serem usadas (tons práticos) estão dentro de um retângulo (ré) no quadro.

Em relação ao ciclo das quintas, cabem ainda as seguintes observações:

- o lado externo do círculo (nº crescente de ♯) segue a direção horária e o lado interno (nº crescente de ♭), a anti-horária
- a soma dos acidentes de dois tons enarmônicos é 12 (por exemplo, mi ♭ maior [3 ♭] com ré ♯ maior [9 ♯] = 12)
- para definir a armadura do tom maior, devemos decorar dois pares de seqüência de notas, ambos tirados do ciclo das quintas:

1. quantos acidentes há?

	1	2	3	4	5	6	7
#	sol	ré	lá	mi	si	fá ♯	dó ♯
♭	fá	si ♭	mi ♭	lá ♭	ré ♭	sol ♭	dó ♭

2. quais são os acidentes?

	fá	dó	sol	ré	lá	mi	si
♭	si	mi	lá	ré	sol	dó	fá

ou seja:

A musical staff in treble clef with seven vertical bar lines. Each bar line has a sharp sign (#) above it, representing the key signature of one sharp (F#). The notes are labeled below the staff: sol, ré, lá, mi, si, fá, and dó. The word "maior" is written at the end of the staff.

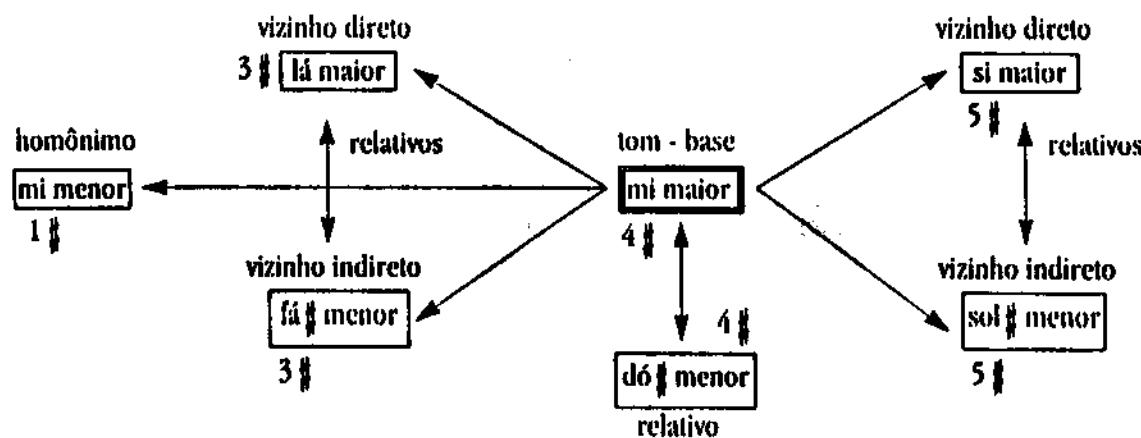
ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

maior

■ Relação entre as tonalidades

- **Tons relativos**, um maior e outro menor, têm a mesma armadura; o menor relativo parte do 6º grau do maior, ou seja, tem a tônica 3m abaixo (ex.: dó maior com lá menor).
- **Tons vizinhos diretos**, ambos maiores ou ambos menores, são vizinhos no ciclo das quintas, ou seja, têm um acidente de diferença entre si (ex.: dó maior com fá maior ou com sol maior; lá menor com ré menor ou com mi menor).
- **Tons vizinhos indiretos**, um maior e outro menor, são os relativos dos vizinhos diretos, ou seja, têm um acidente de diferença entre si (ex.: dó maior com ré menor ou com mi menor; lá menor com fá maior ou sol maior).
- **Tons homônimos**, um maior e outro menor, com a mesma tônica, que apresentam, portanto, a diferença de 3 acidentes (ex.: dó maior com dó menor; lá maior com lá menor).

Exemplo:

Exercício 13 Faça a armadura dos tons pedidos:

lá maior	si menor	sib maior	sol# menor	ré# maior	sol menor
----------	----------	-----------	------------	-----------	-----------

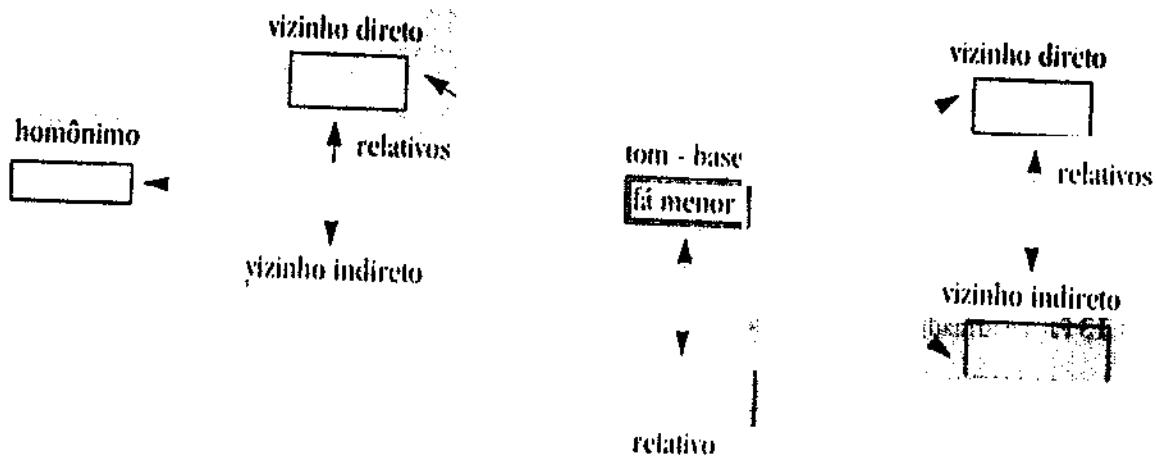
ré# menor	solb maior	fá menor	fá# maior	mib menor	dó menor
-----------	------------	----------	-----------	-----------	----------

Exercício 14 Escreva os tons que correspondem às armaduras:

... menor maior menor menor maior menor

Exercício 15 Assinale o correto

- a. fáM e lá♭M são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- b. siM e sol♯M são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- c. solM e si♭M são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- d. réM e fáM são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- e. mi♭M e miM são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- f. mi♭M e ré♭M são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- g. láM e réM são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum
- h. siM e ré♯M são: vizinhos diretos / vizinhos indiretos / relativos / homônimos / nenhum

Exercício 16 Faça o quadro dos tons relativo, homônimo, vizinhos diretos – indiretos do tom de fá menor, a exemplo do quadro já apresentado:**Os modos naturais e a armadura da clave**

Os modos naturais, já apresentados no Capítulo 4, são chamados modos relativos quando têm a mesma armadura de clave (as mesmas sete notas). Assim como lá menor é relativo de dó maior, os sete modos naturais que se seguem também são relativos entre si: dó jônico (= maior), ré dórico, mi frígio, fá lidio, sol mixolidio, lá eólio (= menor natural) e si lócrio. Todos têm a característica de não possuir armadura de clave. A cada tom maior correspondem 6 modos relativos. Para fácil memorização, associamos cada modo natural com um grau da escala maior:

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

grau da escala maior	modo	.	1	2	3	4	5	6	7	7b	6b	5b	4b	3b	2b	1b
		dó	sol	ré	lá	mi	si	fá	dó#	dób	solb	réb	láb	miб	sib	fá
1º	lônico (maior)															
2º	dórico	dó	sol	ré	lá	mi	si	fá	dó#	dób	solb	réb	láb	miб	sib	lá
3º	frígio	ré	lá	mi	si	fá	dó	sol	ré	réb	láb	miб	sib	fá	dó	sol
4º	lídio	mi	si	fá#	dó#	sol	ré	lá	mi	miб	sib	fá	dó	sol	ré	lá
5º	mixolídio	fá	dó	sol	ré	lá	mi	si	fá#	fáb	dób	solb	réb	láb	miб	sib
6º	cólio (menor)	sol	ré	lá	mi	si	fá	dó#	sol	solb	réb	láb	miб	sib	fá	dó
7º	lócrio	lá	mi	si	fá#	dó#	sol	ré	lá	láb	miб	sib	fá	dó	sol	ré
		si	fá#	dó#	sol	ré	lá	mi	si	sib	fá	dó	sol	ré	lá	mi

Exemplo: – qual é o relativo frígio de mi maior?

R: é sol# frígio (que fica no 3º grau de mi maior; logo: terá 4#)

– qual é o relativo lídio de fá lócrio?

R: é dób lídio (que fica no 4º grau de solb maior, relativo de fá lócrio; logo: terá 6b)

Exercício 17 a. Escreva, com armadura, os modos de lá dórico e sol# cólio:

b. Escreva, com acidentes locais, os modos de miб mixolídio e mi# lócrio:

c. Qual é a armadura de si frígio?

d. Qual é o dórico relativo de dó cólio?

e. Qual é o lídio de 4#?

f. Quantos acidentes de diferença há entre...

... um frígio e seu homônimo lócrio?

... um mixolídio e seu homônimo cólio?

... um lídio e seu homônimo dórico?

7 Escala cromática

■ Escala cromática maior

Exemplo: dó

The diagram shows a musical staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The staff consists of eight notes. Arrows point from ten boxes containing musical terms to specific notes on the staff:

- sensível do vizinho indireto (ré menor)
- sensível do vizinho direto (sol maior)
- nota modulante para o vizinho direto (lá maior)
- nota modulante para o vizinho direto (lá maior)
- sensível do vizinho direto (sol maior)
- empréstimo do homônimo frígio (dó frígio)
- sensível do vizinho indireto (mi menor)
- sensível do relativo (lá menor)
- empréstimo do homônimo (dó menor)
- empréstimo do homônimo (dó menor)

■ Escala cromática menor

Exemplo: dó

The diagram shows a musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The staff consists of eight notes. Arrows point from five boxes containing musical terms to specific notes on the staff:

- empréstimo do homônimo frígio (dó frígio)
- empréstimo do homônimo maior (dó maior)
- sensível do vizinho direto (sol menor)
- dó menor melódico (dó mel.)
- dó menor harmônico (dó har.)

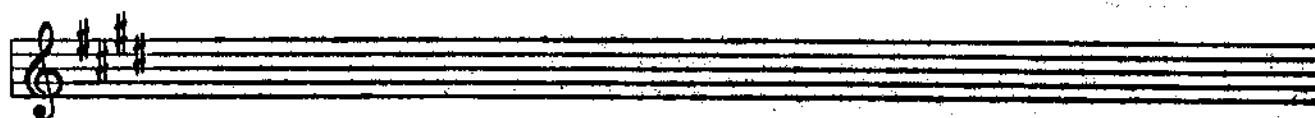
A escala cromática menor descendente é igual à ascendente.

As notas brancas são diajônicas e as pretas, cromáticas. Cada nota cromática vem de um tom vizinho, relativo ou homônimo (sensível = a nota que é atraída pela tônica, uma 2m [semitom] abaixo desta).

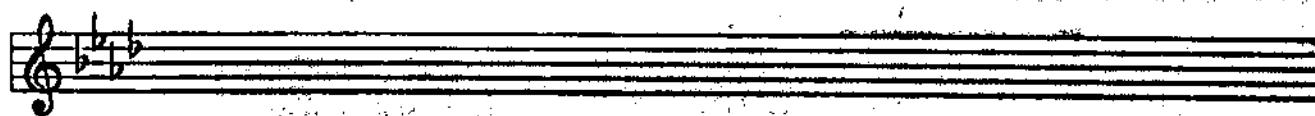
Emprego: a maioria das passagens cromáticas é ascendente ou descendente por gran conjunto (com resolução direta ou indireta), portanto é um fragmento da escala cromática (do tom maior ou menor do momento). Quando lembrado esse aspecto, os erros enarmônicos da notação melódica, tão freqüentes, podem facilmente ser evitados. Outra regra básica da notação cromática é o uso de duas notas *diferentes* na bordadura por semiton:

certo	errado	certo

Exercício 18 a. Escreva a escala cromática em mi maior, ascendente e descendente:

b. Escreva a escala cromática em fá menor:

c. Escolha a correta entre as duas notas enarmônicas dadas em cada retângulo:

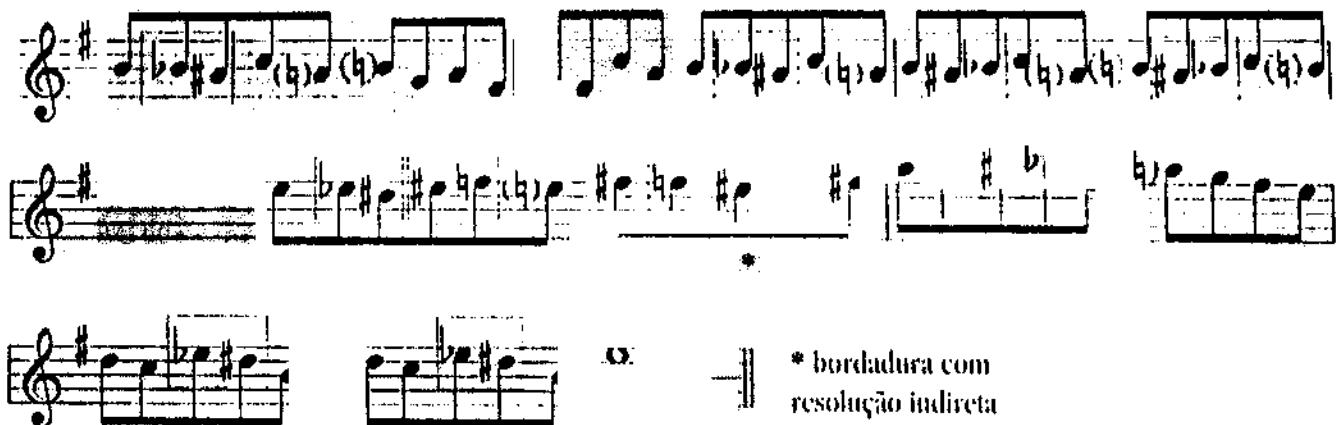
Deep purple

Rose e Parish

d. Desta vez em música menor:

Retrato em branco e preto

Tom Jobim e Chico Buarque

8 Acordes

Definições

Harmonia é o acompanhamento da melodia feito por uma progressão de acordes.

Acorde é o som feito de três ou mais notas, tocadas simultaneamente, separadas por terças, via de regra.

Triade é o acorde de três notas, separadas por terças.

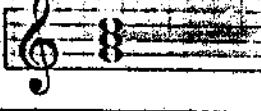
Tétrade é o acorde de quatro notas, separadas por terças.

Cifra é o símbolo do acorde, feita de uma *letra maiúscula* e *complemento*. As letras maiúsculas são as primeiras sete letras do alfabeto, representando as notas lá si dó ré mi fá sol respectivamente: lá = A si = B dó = C ré = D mi = E fá = F sol = G. A *letra* da cifra designa a *nota fundamental* do acorde, ou seja, a nota mais grave, a partir da qual o acorde é construído numa sucessão de terças superpostas. Se essa nota for alterada, o sinal da alteração aparece ao lado direito da letra: si bemol = B \flat , sol sustenido = G \sharp etc.

O *complemento* representa, através de números, letras e símbolos, a estrutura do acorde, indicando os intervalos característicos formados entre a nota fundamental e cada uma das notas. A cifra define, ainda, a *inversão* do acorde, mas *não define em que altura cada nota deve ser tocada*.

Tríades

a - ma letra maiúscula, sem complemento, representa *triade maior*, cuja estrutura é

intervalos sonados	3M	3m
cifra: 		
intervalos com a nota fundamental		

b. Uma letra maiúscula, com m minúsculo ao lado, representa a *triade menor*, cuja estrutura é:

cifra **Gm** →

intervalos somados → 3m 3M

intervalos com a nota fundamental → 3m 5J

c. Uma letra maiúscula, com o ou [dim] ao lado, representa a *triade diminuta*, cuja estrutura é:

cifra **G^o** ou **Gdim** →

intervalos somados → 3m 3m

intervalos com a nota fundamental → 3m 5dim

d. Uma letra maiúscula, com + ou [aum] ao lado, representa a *triade aumentada*, cuja estrutura é:

cifra **G+** ou **Gaum** →

intervalos somados → 3M 3M

intervalos com a nota fundamental → 3M 5aum

Exercício 19 a. Escreva as cifras corretas por cima dos acordes:

b. Escreva os acordes representados pelas cifras:

A♭ G♯m A° E♭+ F♯° D♭+ G♭

Tétrades

*sétima maior***G7M** ou **Gmaj7**
*sétima ou sétima dominante***G7**

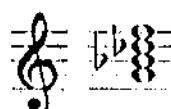
somados: triade maior + 3m

relativos à fundamental: 3M - 5J - 7M

*menor com sétima***Gm7** ou **G-7**

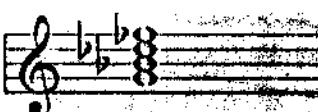
somados: triade menor + 3m

relativos à fundamental: 3m - 5m - 7m

*menor com sétima e 5º diminuta ou meio diminuto***Gm7(b5)** ou **G**

somados: triade diminuta + 3M

relativos à fundamental: 3m - 5dim - m

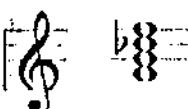
*diminuto ou sétima diminuta***G^o** ou **Gdim**

somados: triade diminuta + 3M

ou 3m + 3m + 3m

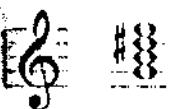
relativos à fundamental: 3m - 5dim - dim

Observe: ifra igual à triade diminuta, pois a triade diminuta é, na prática, de pouquíssimo uso.

*sétima com 5º diminuta***G7(b5)**

somados: triade maior com 5º dim + 3M

relativos à fundamental: 3M - 5dim - m

*sétima com 5º aumentada***G7(5)**

somados: triade aumentada + 3dim

relativos à fundamental: 3M - 5aum - m

*triade maior com 5º aumentada***G7M(5)** ou **Gmaj7(5)**

somados: triade aumentada + 3m

relativos à fundamental: 3M - 5aum - M

*menor com sétima maior***Gm(7M)** ou **G-(7M)** ou **Gm(maj7)**

somados: triade menor + 3M

relativos à fundamental: 3m - 5J - 7M

Exercício 20 a. Escreva as cifras corretas por cima dos acordes

F7 G

b. Escreva os acordes representados pelas cifras

G m7 E 7(b5) A♭7M E♭7M1(15) A♯m7(b5) E♭m(7M) D 7(b5) D♭7(15)

D1° G♭7 F♯m7 F7M(15) C7(15) A m7(b5) C♯7 B m7(b5)

■ Acordes de sexta

Além das tríades e das tétrades, há acordes de sexta. Eles são tríades maiores e menores com 6M acrescentada, portanto acordes de 4 sons.

sexta

G6

somados: tríade maior + 2M

relativos à fundamental: 3M 5J 6M

menor com sexta

Gm6 ou G-6

somados: tríade menor + 2M

relativos à fundamental: 3m 5J 6M

Exercício 21 a. Escreva as cifras corretas por cima dos acordes:

b. Escreva os acordes representados pelas cifras:

C♯m6

G m6

D 6

B 6

E♭6

B♭m6

■ Inversão dos acordes

Quando a nota fundamental deixa de ser a nota mais grave do acorde, trata-se de acorde invertido. Na cifra, coloca-se em destaque a nova nota mais grave, que passará a ser o *baixo* do acorde.

a. A tríade tem duas inversões:

D D/F# D/A
posição fundamental 1ª inversão (baixo na 3^a) 2ª inversão (baixo na 5^a)

b. A tétrade tem três inversões:

D7 D7/F# D7/A D/C
fundamental 1ª inversão 2ª inversão 3ª inversão (baixo na 7^a)

Observe a ausência do 7 em D/C, pois o baixo dó já é a 7^a do acorde e D7/C seria redundante

c. O acorde de sexta tem duas inversões, a exemplo da tríade:

F6 F6/A F6/C
fundamental 1ª inversão 2ª inversão

Observe: A 3ª inversão do acorde de sexta resulta em tétrade na posição fundamental, portanto soa como tétrade

F6/D D m7 m6/D D m7(♭5) ?

Inversões de acordes de sexta coincidem com outras inversões de tétrades. I fragem é escolhida conforme o contexto harmônico:

B m6/D G♯m7(♭5)/D G 6/D m/D

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

Exercício 22 Dada a nota mais aguda do acorde, complete-o escolhendo o acorde onde...

a. ...a nota dada é a fundamental

m7 7M m7(b5) 7M(#5) m(7M) dim 7(#5)

[exemplos]

b. ...a nota dada é 3^a

7M m(7M) 6 7(b5) m7 7 m6

[exemplos]

c. ...a nota dada é 5^a

m6 m7(b5) 7M(#5) 7(b5) 6 m7 7

[exemplos]

d. ...a nota dada é 7^a

7(b5) 7M(#5) 7(#5) m7(b5) dim m(7M) m7

[exemplos]

Exercício 23 Escreva os tipos de acordes pedidos, dada a nota mais aguda do acorde e o grau que ela representa:

a. 7ª maior

1 5 3 7 5 1 3

[exemplos]

b. menor com 7^a

exemplo

c. 7^a (dominante)

exemplo

d. 7ª maior com 5ª aumentada

e. menor com 7^a e 5ª diminuta

f. menor com 7ª maior

g. diminuto

h. 7ª com 5ª aumentada

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

i. 7ª com 5ª diminuta

k. menor com 6^a

Exercício 24 Escreva os acordes indicados pelas cifras, na posição fundamental, sem repetir os acidentes das armaduras:

A7	G7	B°	E7	E♭7M	A m7(♭5)
G7M	G°	E♭m7(♭5)	E7M(♯5)	C7(♭5)	D7

9 Notação musical

■ Comentário

A música, arte interpretativa, decorre no plano *temporal*. Sua notação, entretanto, ocupa o plano *espacial*. O primeiro diálogo – o *gráfico* – é realizado entre o compositor (ou seu representante, o arranjador) e o intérprete. O segundo diálogo – o *sonoro* – acontece entre o intérprete e o público. O arranjador, verdadeiro engenheiro da música, concebe as tarefas e a equipe as realiza com os seus técnicos: os instrumentistas. A notação musical, além de refletir essas tarefas, deve fazê-lo de modo claro, transparente e organizado, razão pela qual a escrita extrapola o âmbito musical, passando a ser um desafio psicológico. A programação visual dali decorrente deve se servir de imagens habituais e simples, de modo a permitir ao intérprete uma leitura descontraída, via reflexos, com a atenção liberada para os aspectos musicais e a interpretação. Em outras palavras: a música, por mais criativa que seja, deve ser anotada por imagens das mais costumeiras e comuns, onde todas as situações musicais sejam reduzidas a meros *clichês* visuais.

A seguir, veremos alguns detalhes na notação melódica e rítmica que podem desafiar o arranjador, mesmo que ele tenha a prática da *leitura*. A prática da *notação* age sobre outros reflexos que só podem ser desenvolvidos com o hábito de escrever, criando a desejada *intimidade* com o papel.

Melodia

a. As hastes das notas na parte inferior da pauta apontam para cima e vice-versa. Em grupos de colchetes, obedecem à maioria das notas:

Em notação de duas melodias na mesma pauta, a direção da haste define as duas vozes

b. As ligaduras entre duas notas iguais são de prolongamento e são colocadas ao lado oposto de pelo menos uma das duas hastes.

c. Duas notas adjacentes, em acorde, devem ser escritas diagonalmente – ma sobre – outra e em ambos os lados da haste, mesmo em linhas suplementares:

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

d. Acidentes: a **armadura da clave** é anotada antes da fração do compasso e é repetida em cada pauta, agregada à clave. Quando se omite a armadura, deve-se também omitir a clave ou vice-versa, nas pautas subsequentes à 1ª pauta. O **acidente local** só é válido no compasso e na oitava onde é empregado ou quando transmitido por uma ligadura de prolongamento. O uso de acidente local, inclusive \natural , é obrigatório quando eliminar dúvida ou servir de lembrete, mesmo que seja redundante em relação à armadura da clave. Não convém usar parêntesis nestes casos, mas o simples acidente local.

Exercício 1

Three staves of musical notation. The first staff has a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It contains six notes labeled 'errado', 'certo', 'errado', 'certo', 'errado', and 'certo'. The second staff has a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It contains six notes labeled 'errado', 'certo', 'errado', 'certo', 'errado', and 'certo'. The third staff has a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It contains six notes labeled 'errado', 'certo', and 'não-aconselhado'.

e. Cifra: deve ser, preferivelmente, anotada acima da melodia, no espaço entre duas pautas e, mesmo se for anotada em pauta, deve dispensar armadura e clave. A fração e a barra de compasso só devem ser anotadas na cifragem quando esta não é acompanhada de melodia.

Exercício 25 Você consegue achar treze erros?

A musical score for piano, showing two staves. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. Measure 11 starts with a half note in the bass staff followed by a whole note in the treble staff. Measure 12 begins with a half note in the bass staff, followed by a sixteenth-note pattern in the treble staff consisting of a eighth note, a sixteenth note, a sixteenth note, and a eighth note.

▪ Ritmo

Clichês rítmicos são as situações rítmicas reduzidas à máxima simplicidade para facilitar a leitura. Não utilizam ligadura. As mais comuns são:

I. pulsação binária

c. ocorre em:

$$\begin{matrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 8 & 4 & 4 \\ (2) & (3) & & \\ 2 & 2 & & \end{matrix}$$

II. pulsação ternária

a. ocorre em:

$$\begin{matrix} 3 & 6 & 9 \\ 4 & 4 & 4 \end{matrix}$$

b. ocorre em:

$$\begin{matrix} 3 & 6 & 9 & 12 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \end{matrix}$$

Independentemente do tipo de compasso, os clichês ocupam 1 - 2 - 3 ou 4 tempos e, onde não são separados por barras de compasso, é conveniente pensar numa "barra imaginária". A barra imaginária divide o compasso quaternário em dois compassos binários e até mesmo separa um tempo de outro, especialmente em compassos compostos. Desmembramento do ritmo em clichês visuais ajuda a localizar as barras imaginárias e, com isso, ajuda a dividir compasso em unidades fáceis, para que a leitura rítmica seja por reflexo, em vez de um somatório de valores.

Preste atenção como alterar ou combinar os clichês:

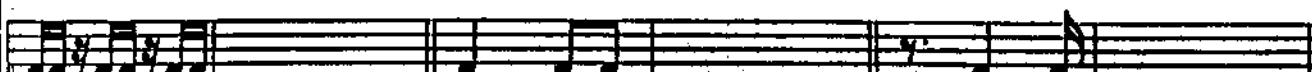
- a. clichê não tem ligadura;
- b. as barras imaginárias ou verdadeiras são atravessadas por ligaduras, quando houver combinação de clichês;
- c. notas podem ser substituídas por pausas do mesmo valor, dentro das fórmulas dos clichês (ver exemplos acima);
- d. não se deve pontuar pausa, exceto em compassos compostos como unidade de tempo, nem ser usada como figura central de um clichê de síncope, pois pausa é "contagem", é tempo de espera, bastante facilitada quando desmembrada em pulsões;

- e. toda vez que um grupo de notas e/ou pausas, ocupando um tempo, um compasso ou metade de um compasso, possa ser organizado em clichê, a oportunidade deve ser aproveitada para facilitar a leitura:

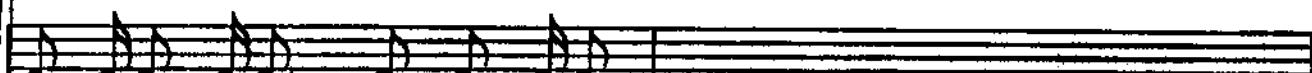
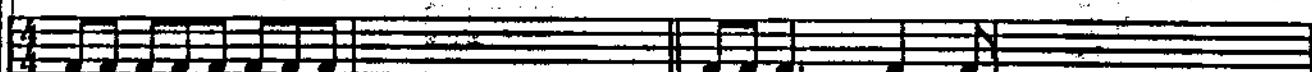
- f. qualquer clichê pode ser reduzido ou aumentado, com os valores proporcionais, para se adaptar a um compasso determinado (os três compassos abaixo, têm a mesma execução):

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

Exercício 26 a. Organize os grupos de valores em clichês:

b. Tente melhorar:

Exercício 27 Identifique os clichês combinados, separando-os com barra imaginária (barra tracejada |) ou reduzindo-os à sua forma primitiva, sem o uso de ligaduras ou pausas:

a.

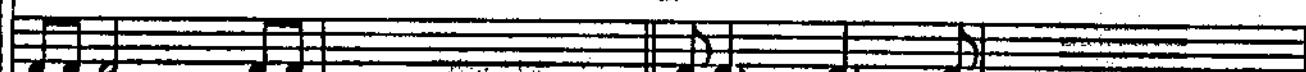
clichê primitivo

b.

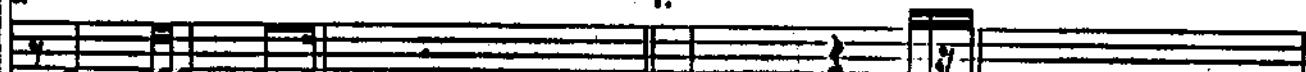
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

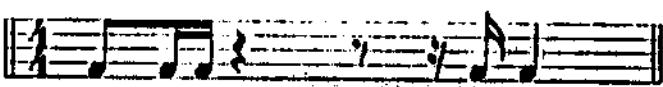
Exercício 28 Transforme os números em notas, compondo com elas compassos $\frac{4}{4}$:

simbologia: 1 = =

exemplo:

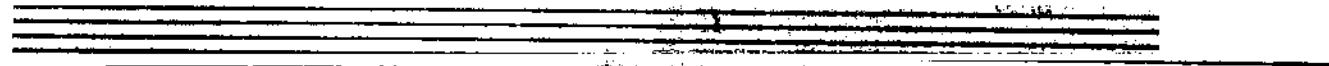
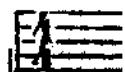
execução:

2 1 1 1 4

exercício:

3 7 2 2 2 2 3. 1 2 8

Exercício 29 Transforme os números em notas, compondo com elas compassos 9/8

simbologia: 1 = 1 =

exemplo:

2 1 [1] 1 2 [2]

execução:

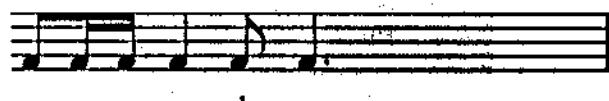
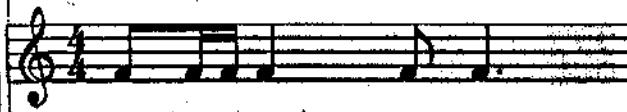

exercício:

[4] 1 1 [1] 9 [1] 2 [1] 2 [3] 2 [8] 1

Representação espacial do ritmo

- a. o espaço horizontal ocupado por uma nota ou pausa, deve ser proporcional à sua duração:

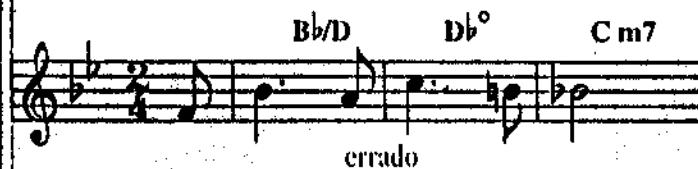
- b. Notas longas, como semibreve ou mínima, devem ser anotadas no *início* do espaço para elas destinado (no momento do ataque):

- c. Pausas longas, como semibreve ou mínima, devem ser anotadas no *meio* do espaço para elas destinado (pois não têm ataque):

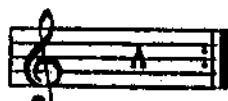
- d. Cifra deve ser anotada no *início* do espaço para ela destinado, feito uma nota longa:

■ Sinais de repetição

Repetição de trechos. Cada letra abaixo representa um trecho da música, de tamanho qualquer, para estabelecer a ordem da execução dos mesmos.

notação:

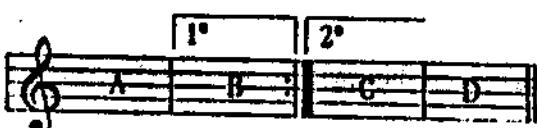

execução:

A A

A B B

A B A C D

A B C B D E

A B A

d.c. e FIM

A B C B

ao S e FIM

A B A C

d.c. e Φ

A B C B D

ao S e Φ

A B C

d.c. e ♪

execução:

A A B A A C

A B C

ao ♫ s/ rep. e ♪

A B B C B D

A B C D E

ao ♫ s/ rep. e ♪

A B C B D E B F

A B C D E F

ao ♫ c/ rep. e ♪

G H I F E

ao ♫ s/ rep. e ♪

execução:

1 ^a parte	2 ^a parte	1 ^a parte	3 ^a parte	1 ^a parte
A B C D	B C E	F	B C D	B C G
1 ^a vez	2 ^a vez		1 ^a vez	2 ^a vez
			H I	H J
			1 ^a vez	2 ^a vez
			B K	

Esta última é uma forma "rondô", típica ao choro e à valsa, tradicionais no Brasil, feita em três partes.

Repetição de compassos

notação:

A B C

execução:

A B C

A B C

A B A B

Repetição de notas

notação:

A B C

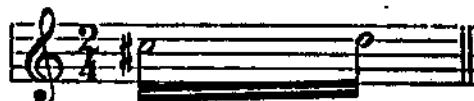
execução:

A B A B

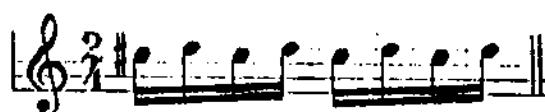
A B C

A B A B

notação:

execução:

B • INSTRUMENTOS**1 Classificação pela emissão**

Instrumentos de coluna de ar vibrante

- embocadura livre ➤ a coluna de ar soprado é dividida e refratada ao passar por um orifício amplo
- apito ➤ a coluna de ar soprado é conduzida por um tubo chapado e refratada por uma membrana fina
- bocal ➤ a coluna de ar soprado é captada por um bocal metálico em forma minúscula de taça champanha, em ligeiro contato com os lábios vibrantes e é conduzida por um tubo fino
- palhetas ➤ os lábios e o ar vibrante põem uma ou duas palhetas em vibração, transmitida por um tubo fino

Instrumentos de corda

- corda friccionada ➤ é posta em vibração pela fricção de crina áspera (coberta de resina), esticada por um arco em movimento

ge a corda
agma-pu

Instrumentos de membrana vibrante

- couro ➤ a superfície do couro esticado é posta em vibração através da percussão com a mão ou a baqueta
- madeira ➤

etas ou
leira

Quadro de classificação pela emissão

Corpo vibrante	Meio da emissão	Detalhe técnico	Instrumentos
Coluna de ar	embocadura livre	simples	flauta, flautim, flauta em sol, flauta baixo, pífaro, quena
		múltiplo	flauta de Pô, sampaña
	apito	comum	flauta doce soprano, soprano, contralto, tenor, baixo
		múltiplo	órgão de tubos
	bocal	tubo cilíndrico	trompete, trombone, trombone baixo
		tubo cônico	trompa, flugelhorn, bugle, tuba
	palhetas	simples	clarinete, requinta, clarone, saxofones soprano, contralto, tenor, barítono
		dupla	oboé, corne-ingles, fagote, contrafagote
		múltipla	harmônio, órgão a palhetas
Corda	friccionada	com arco	violino, viola, violoncelo, contrabaixo
		com dedo	violão, guitarra, cavaquinho, harpa, bandolim, banjo, chitarra, alaúde
	com palheta		violão, guitarra, cavaquinho, bandolim, banjo, cravo
	percutida	com martelo	piano
		semínina	soprano, meio-soprano, contralto
	vocal	masculina	tenor, barítono, baixo
Membrana	couro		bateria, caixa, grande caixa, bumbo, surdo, tonton, tambor, tamborim, timpano, pandeiro, bongô, repique de mão, conga (tumbadora, atabaque), timbales, cuíca, tabla
	madeira		xilofone, marimba, clava, coco, reco-reco, maraca, caxixi, afoxé, wood block
	metal		vibrafone, celesta, carrilhão, sino, gongo, glockenspiel, agogô, ganzá, kalimba, cow-bell

2 Quadro de extensão e transposição

Os instrumentos mais usados de som definido da orquestra moderna, em ordem da partitura, classificados em famílias e/ou naipes, com as respectivas extensões de som real, transposições, extensões anotadas e claves:

instrumento	som	transposição *	notação	claves
flautim em dó		8↑		
flauta				
flauta em sol		4↑		
flauta baixo		8↑		
obô				
corno-ingles em fá		5↑		
requinta em mib		3M↑		
clarinete em sib		2M↑		
clarone em sib		9M↑		

* de som para notação

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

instrumento	som	transposição	notação	claves
fagote				
contrafagote		8A		
trompa em fá		5A		
trompete em si♭		2M▲		
trombone*				
trombone baixo				
flugelhorn em si♭		2M▲		
bugle alto em mi♭		6M▲		
bugle barítono em si♭		9M▲		
tuba em dó				

* O trombone é fabricado em si♭ mas anotado sem transposição (é preferível evitar a expressão "trombone em si♭" para não gerar dúvida)

instrumento	som	transposição	notação	claves
sax soprano em si♭		2M↑		
sax alto em mi♭		6M↑		
sax tenor em si♭		9M↑		
sax barítono em mi♭		8+6M↑		
flauta doce soprano em fá*		8↓		
flauta doce soprano em dó		8↓		
flauta doce alto em fá*				
flauta doce tenor em dó				
flauta doce baixo em fá*		8↑		

* Observe que as flautas doce em fá são fabricadas em fá, mas anotadas sem transposição (exceto 8°)

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

instrumento	som	transposição	notação	claves
órgão		15°		
piano		15°		
acordeon		8°		
harpa		8°		
celestia		15°		
xilofone		8°		
vibrafone		8°		
úmpano pequeno		8°		
úmpano médio		8°		
úmpano grande		8°		

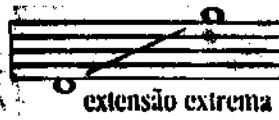
instrumento	som	transposição	notação	claves
voz soprano				
voz meia-soprano				
voz contralto				
voz tenor		8A in loco		
voz barítono				
voz baixo				
cavaquinho				
bandolim				
banjo tenor				
violão		8A		

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

instrumento	som	transposição	notação	claves
violino				
viola				
violoncelo				
contrabaixo				

3 Os instrumentos mais usados, extensão e transposição

As técnicas orquestrais podem ser aplicadas numa grande variedade de instrumentos e combinações, mas nós iremos, de inicio, usar alguns instrumentos comuns e acessíveis. A seguir, vemos suas extensões extremas e práticas, transposições e claves:

extensão extrema

extensão prática

Instrumento	som de dó 3 (dó central) anotado para o instrumento	intervalo da transposição	extensão pelo som	extensão escrita	claves
-------------	---	---------------------------	-------------------	------------------	--------

flauta

clarinete sib

2M↑

instrumento	som de dó 3 (dó central) anotado para o instrumento	intervalo da transposição	extensão pelo som	extensão escrita	claves
clarone sib		9M↑			
trompete sib		2M↑			
trombone					
trompa lá		5M↑			
sax soprano sib		2M↑			
sax alto mi♭		6M↑			
sax tenor sib		8+2M↑			
sax barítono mi♭		8+6M↑			
guitarra e violão		8↑			
contrabaixo		8↑			

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

Exercício 30 Escreva o som dado para o instrumento indicado:

a. sax soprano

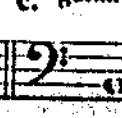
som

b. sax alto

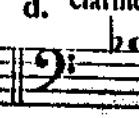
escrita

c. guitarra

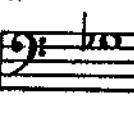
som

d. clarinete

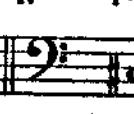
som

e. contrabaixo

som

f. trompa

escrita

g. sax barítono

som

h. trompete

som

i. clarone

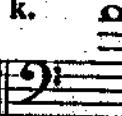
som

j. trombone

escrita

k. sax tenor

som

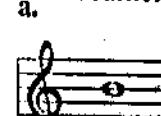
l. flauta

som

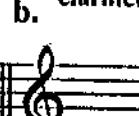
Exercício 31 Onde soam as notas escritas para os instrumentos indicados?

a. sax barítono

escrita

b. clarinete

som

c. flauta

escrita

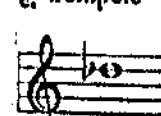
d. contrabaixo

escrita

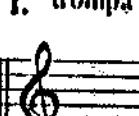
som

e. trompete

escrita

f. trompa

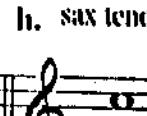
som

g. sax soprano

escrita

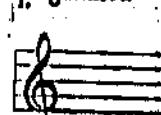
h. sax tenor

escrita

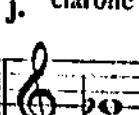
som

i. guitarra

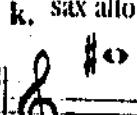
escrita

j. clarone

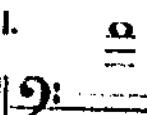
som

k. sax alto

escrita

l. trombone

escrita

som

Exercício 32 Para qual instrumento foi transposta a nota de efeito?

a.

som

b.

escrita

c.

escrita

d.

som

escrita

e.

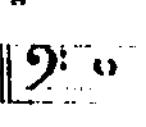
som

f.

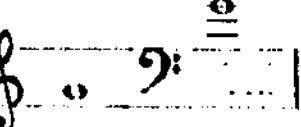
escrita

g.

escrita

h.

som

escrita

Exercício 33 Transponha o trecho de *Pigmaleão 70* (Marcos Valle) para os instrumentos indicados:

som

sax tenor

trompa

sax alto

som

sax tenor

trompa

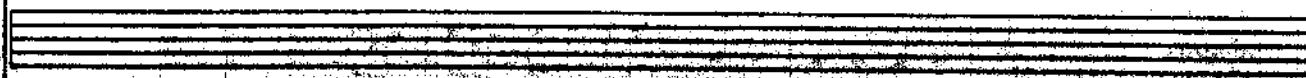
sax alto

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

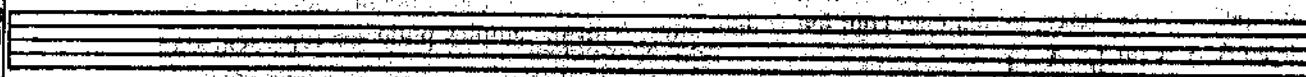
som

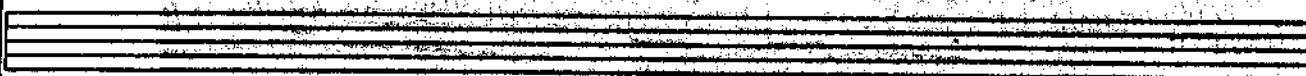
sax tenor

trompa

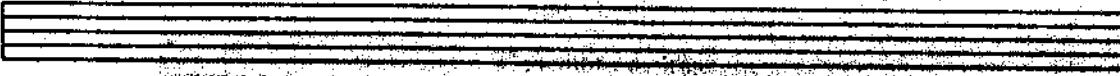
sax alto

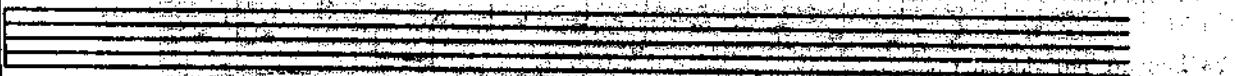
som

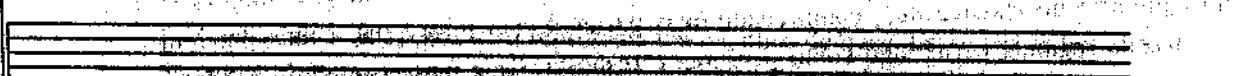
sax tenor

trompa

sax alto

Exercício 34 Entre os instrumentos mais usados aprendidos, inclusive os de cordas, quais poderiam tocar os trechos abaixo, sem distorção de oitavas?

a.

The shadow of your smile (Webster e Mandel)

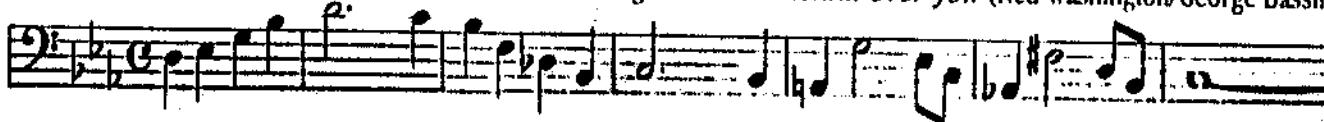
b.

Alvorada (Maurício Einhorn/Arnaldo Costa/Fernando Freire)

c.

I'm gettin' sentimental over you (Ned Washington/George Bassman)

C • FORMA**1 Forma da música**

■ Forma simples

A canção pode ter uma única afirmação, indivisível como ideia, onde o *todo* é identificado como período e frase ao mesmo tempo. É como na literatura, onde o parágrafo e a frase, e até a oração, podem coincidir. A música da forma simples é repetida várias vezes, geralmente com letras diferentes. A forma simples pode ser representada pela letra A e sua repetição A A A ou ||: A :||

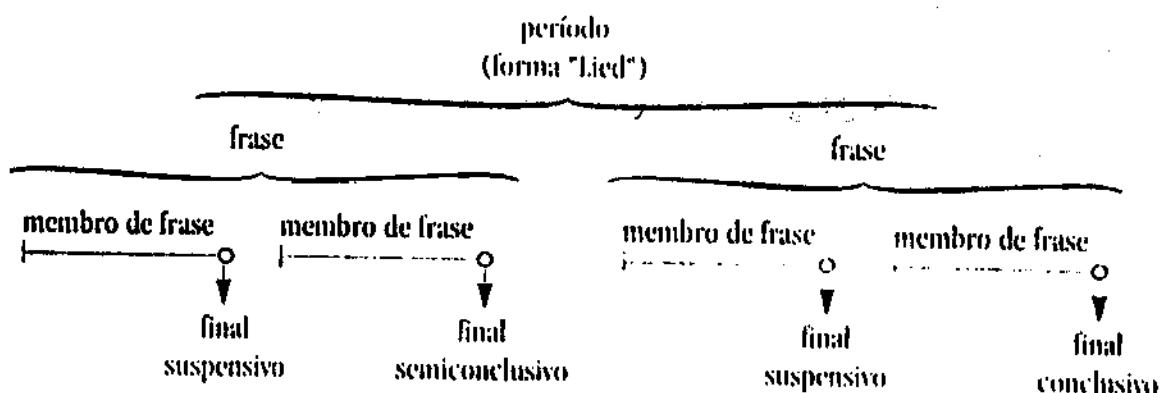
Exemplos: *A canoa virou, O barquinho ligeirinho, Carneirinho, carneirão, Parabéns pra você, Eu entrei na roda*

Mesmo que haja uma "respiração" no meio, a música ainda é "indivisível": *O cravo brigou com a rosa, Nessa rua, Cirandinha, Boi da cara preta, Marcha, soldado*

Exercício 35 Cite outras músicas de forma simples

■ Forma "Lied"

A forma "Lied" (= canção, em alemão) caracteriza a maioria das canções folclóricas e populares da Europa Ocidental e também os temas (exposições) das sonatas e sinfonias dos períodos clássico e romântico. Inspirada na simetria (característica do equilíbrio do classicismo), comprehende duas partes de tamanho igual, com o final *suspensivo* da primeira e *conclusivo* da segunda parte, algo como pergunta e resposta. Cada parte também é subdividida em duas metades, sendo a primeira ligeiramente mais suspensiva no final ou quase emendada na segunda:

Exemplo de forma "Lied":

Vassourinhas

Mathias da Rocha e Joana Batista Ramos

1º membro de frase

final suspensivo (pergunta)

2º membro de frase

final semi-conclusivo (resposta)

único motivo

final suspensivo (pergunta)

2º membro de frase

1º motivo 2º motivo

final conclusivo (resposta)

Na simbologia da análise de forma, cada letra representa um membro de frase. Usaremos as letras A B C D etc. para designar o conteúdo musical. Por exemplo, A B representa dois membros de frase, sendo B de melodia diferente de A. A A' representa a repetição idêntica do primeiro membro, A A'', a repetição com alguma modificação, geralmente no final. Por cima da letra colocamos o número de compassos do trecho, para efeito de comparação dos tamanhos dos membros de frase. Membros de frase de *tamanho igual*:

Exemplos:

8 8 8

Esse seu olhar (Tom Jobim) A B A B'

Este seu olhar | quando encontra o meu |
sala de umas | coisas que eu não | posso acreditar. |] A
Doce é soñhar, e pen|sar que você |
gosta de mim como | eu de você. |] B
Mas a ilusão | quando se desfaz |
dói no coração de quem soñhou sonhou de mais. |] A
Ah! se eu pudesse entender | o que |
dizem os teus olhos | — |] B'

4 4 4 4

Gente humilde (Garoto) A B A' C (verifique você mesmo)

Entretanto, grande parte das canções na forma "Lied" apresenta *desigualdade de tambo* entre seus membros de frase:

6 6 8 7

Amena da minha terra (Osmar Lymuri) v. J. J.

Samba da minha |¹terra deixa a gente |²mole, quando se |³canta todo mundo|
 bole, quando se |⁵canta todo mundo|⁶bole. Samba da minha |¹terra deixa a gente |
 mole, quando se |³canta todo mundo|⁴bole, quando se |⁵canta todo mundo|
 6bole. Quem não gosta de | samba |²bom sujeito não |³é, |⁴é ruim da ca- |
 beça |⁶ou doente do |⁷pé. |⁸Eu nasci com o |¹samba |
 com o samba me cri|³ei |⁴e do danado do |⁵samba |⁶nunca me sepa|⁷rei |

8 8 16 8

Garota de Ipanema (Tom e Vinicius) A A B A' (verifique você mesmo)

Há ainda a forma "Lied" com a intenção da simetria, mas o *final ligeiramente estendido* para enfatizar a conclusão:

8 8 8 12

Corcovado A B A C

Exercício 36 Analise, com letras e números de compassos, as músicas abaixo relacionadas, classificando-as, a seguir, nas três categorias aprendidas. A maneira mais prática para identificar as quatro partes é partir do todo ("período"), desmembrando-o em duas "frases", e estas em dois "membros de frases".

Wave, Amazonas, The shadow of your smile, A banda, Desafinado, Samba de uma nota só, Casinha pequenina, O barquinho, Saudade da Bahia, Yellow submarine, Pai Francisco, Dom de iludir, Apelo

Exercício 37 Cite e analise outras músicas na forma "Lied".

Encontraremos, eventualmente, a forma "Lied" dividida em três partes apenas:

8 10 13

Avarandado A B A

10 10 15

Esse cara A A B

■ "Lied" com introdução

É feita de uma primeira parte geralmente introdutória e uma segunda parte que é o refrão ou a parte mais evidente da música. Esta última é em forma "Lied", e a primeira tem a forma simples (repetida ou não) ou livre, ou ainda "Lied" sempre conduzindo ao refrão. Usemos as letras X Y Z para a análise da introdução e A B C D para o refrão

introdução canção

mplos: *Dindi* X X || A A B A

▼ ▼
saudade X Y X' Z | B A'

Exercício 38 Analise *Itelê-otolá / Tino ao amor, Maria - ingue - Iedonix*.

Exercício 39 Cite e analise outras músicas na forma "Lied" com introdução.

■ Forma "rondô"

Os choros e valsas brasileiros tradicionais são estruturados em forma "rondô", com a estrutura **A B A C A** com algumas partes repetidas:

Odeon A A B B A C C A Tico-tico no subá A A B B A C C A Noites cariocas A A' B B' B B' A A'

Exercício 40 Cite e analise outras músicas na forma "rondô".

■ Forma livre

As partes da música podem vir em extensão variada e sem a repetição de idéias, como em *Vai passar* (**A B C D E F** etc.) e na maioria dos sambas-enredo, ou com a repetição irregular: *Águas de março* (**A B** em combinações livres). Pode não haver separação em partes, resultando num fluxo simples e ininterrupto da melodia lembrando a forma "prelúdio", de caráter introdutório, sem compromissos com simetria ou tamanho. Exemplos: *O que será*, *Samba da pergunta*, *Samba de rei*.

Exercício 41 Dê exemplos de músicas em forma livre.

2 Forma do arranjo

Ao planejar um arranjo, verifica-se a *forma* e a *duração* da música a ser arranjada. Conforme a duração que se pretende dar ao arranjo, toca-se a música uma vez, duas vezes, três vezes, uma vez e meia, etc. As montagens mais comuns aqui apresentadas, indicam o raciocínio para adaptar a forma da música à forma do arranjo pretendido. A palavra "chorus", usada por arranjadores e instrumentistas, significa a extensão da música tocada uma única vez, do ínicio ao fim. Assim sendo, as montagens mais comuns para arranjos são:

- 1 chorus
- 1 chorus e $\frac{1}{2}$
- 2 chorus
- 3 chorus

As músicas simples, e as de forma "Lied" sem e com introdução, vistas na unidade anterior, ficam assim organizadas, dentro da forma do arranjo:

forma do arranjo	forma da música	
	simples	Lied sem introdução
1 chorus	A	A B C D
2 chorus	AA	A B C D A B C D
3 chorus	AAA	A B C D A B C D A B C D
1 chorus e $\frac{1}{2}$		A B C D C D X A B C D A B C D

A forma "rondó" é a forma do próprio arranjo, sendo a música tocada na extensão de sua própria estrutura uma só vez:
A A B B A C A ou semelhante.

Além dessas formas básicas, podem-se acrescentar ao arranjo os elementos:

- introdução (se não houver) ► antes do 1º chorus
- interlúdio ("intermezzo") ► a separar um chorus do outro
- final ("coda") ► após o último chorus

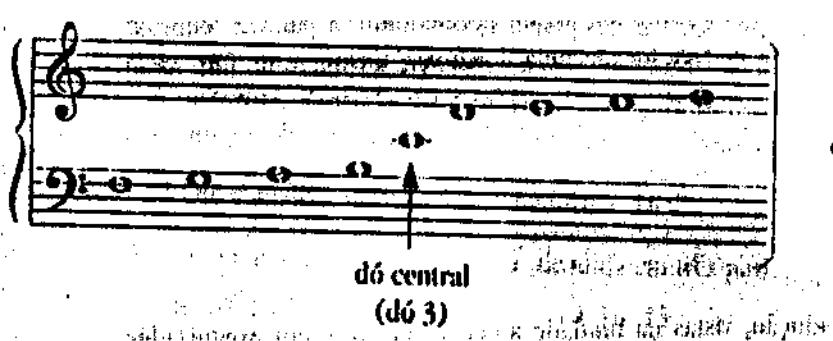
3 Vocabulário de música anotada

MELODIA CIFRADA: versão condensada da música, anotada em sua forma mais simples, incluindo a melodia em e cifras

MELODIA IMPRESSA: versão publicada da música, vendida no comércio

PARTITURA OU GRADE: obra ou versão orquestral, anotada em toda a extensão e detalhes, para regência, com pauta individual para cada instrumento ou seção pequena de instrumentos

SISTEMA DE ONZE LINHAS: duas pautas em e , ou seja, duas vezes cinco linhas mais a linha auxiliar "central" do dó central ou dó 3

sistema
de onze
linhas

REDUÇÃO DO ARRANJO OU PLANO DO ARRANJO: a idéia da orquestração escrita em um ou dois sistemas de onze linhas, facilitado para tocar ao piano; freqüentemente um estágio no feitio do arranjo; não é transposto para os instrumentos

PARTE: a notação relativa à execução de cada instrumento em separado, extraída da partitura do arranjo e transposta

PARTE EM SI♭: qualquer música com a transposição feita para instrumento transpositor em si♭

2ª PARTE

***BASE, MAIS UMA E DUAS
MELODIAS***

A • SEÇÃO RÍTMICO-HARMÔNICA (BASE)

1 A base

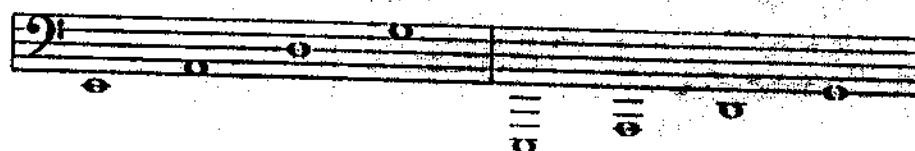
A base ou centro do som do conjunto ou da orquestra é o que os músicos chamam de "levada" rítmica, onde se mesclam os instrumentos de percussão (inclusive a bateria), por um lado e os instrumentos harmônicos (teclados, violões, guitarras, vibrafone, contrabaixo, etc.), por outro, formando a *seção rítmico-harmônica*. Essa combinação sonora a tal ponto depende do bom gosto na mistura dos elementos tímbricos, rítmicos e harmônicos que os músicos lhe conferiram o apelido carinhoso de "cozinha", local notório dos ingredientes bem dosados.

2 Contrabaixo

O acústico e o elétrico possuem quatro cordas, soando oitava abaixo da notação:

notação

som

Alguns instrumentos têm uma 5ª corda, dó abaixo da corda mi:

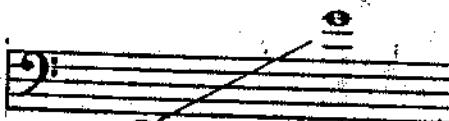
Outros instrumentos têm uma 6ª corda, mais aguda, de dó

Em cada corda pode-se tocar uma oitava sem dificuldade ou até duas oitavas com sacrifício; portanto, a extensão pode chegar a:

(notação)

e as notas mais executadas são:

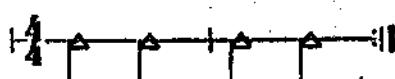
(notação)

O contrabaixo executa o som mais grave da orquestra. É encarregado, dentro da seção rítmico-harmônica, de tocar os baixos dos acordes e notas de passagem que soam bem com os mesmos. Ao ler as cifras, o baixista usa o seu livre critério, não só na escolha dessas notas, mas também na figuração rítmica, integrando-se na pulsação da música. Quando há melodia definida ou convenção, a notação é feita em clave de fá.

Para ilustrar a execução das cifras, realizamos a seguir a progressão [: C7M E♭7 A♭7M D♭7 :] em alguns ritmos usados. A clareza harmônica, em todas as situações, é garantida, atacando cada cifra em sua *nota fundamental* e conduzindo a linha melódica através de notas características do acorde, não se esquecendo de se tratar de um canto (contracanto = canto a soar com outro canto, daí o nome de "contrabaixo" - soando na região baixa).

Alguns ritmos têm a sua fórmula básica:

swing ("two feel")

C 7M

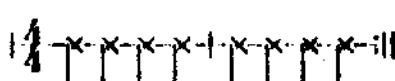
E♭7

A♭7M

D♭7

swing com "walking bass"

- baixo que caminha

C 7M

E♭7

A♭7M

D♭7

valsa

C 7M

E♭7

A♭7M

D♭7

valsa jazz com "walking bass"

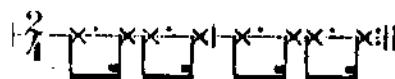
C 7M

E♭7

A♭7M

D♭7

samba

C 7M

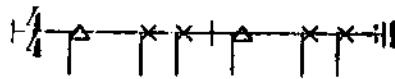
E♭7

A♭7M

D♭7

latino lento

(bolero, samba-canção etc.)

C 7M

E♭7

A♭7M

D♭7

Outros ritmos não têm uma fórmula definida, mas têm uma pulsação:

centro-americano (salsa)

C 7M

E♭7

A♭7M

D♭7

C7M E♭7 A♭7 D♭7

Quando o baixo da progressão harmônica for linear (o que é frequente), as notas intermediárias do baixo, entre um e outro ataque do acorde novo, podem passear livremente, usando saltos:

D m A/C♯ C m6 B

O baixo *pedal* é uma nota sustentada ou repetida com vários acordes e enriquece o som das progressões mais comuns, criando intervalos dissonantes com as notas do acorde. Quase sempre obedece a um padrão rítmico estabelecido, chamado "ostinato", indicado abaixo da cifra:

A C/A B/A B♭/A

Exercício 42 Escreva um "walking bass" para a música de Duke Ellington e G. Gabler *In a mellow tone*:

swing B♭7 E♭7 A♭7M

Music score by Ian Guest, featuring two staves of musical notation. The top staff includes chords Eb7, F7, 2º Db7, D°, Ab7M/Eb, E7, Bb7, Eb7, and Ab. The bottom staff continues the melody.

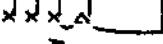
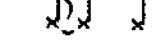
xercício 43 Escreva os baixos para a música *Someday my prince will come*, de Alf Claden, com "walking bass"
→ 1º e 2º finais e "valsa jazz" nos primeiros oito compassos.

valsa jazz Bb7M D 7 Eb7M G 7 Cm7 G7 C7 F7

1º D m7 Db° C m7 F7 D m7 Db° C m7 F7

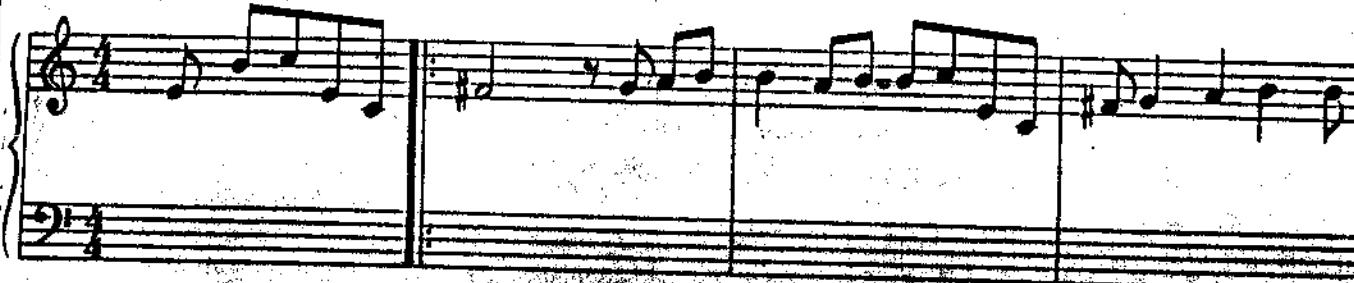
2º F m7 Bb7 Eb E° Bb/F F⁷ F7 Bb

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

Exercício 44 Escreva os baixos para a música de Joe Henderson *Recordame*, com um ostinato do tipo "latino" na primeira parte (fórmula rítmica algo como: | |) e samba tipo "bossa nova" na segunda parte (| | | |):

latino

A m

C m

C m7 F 7

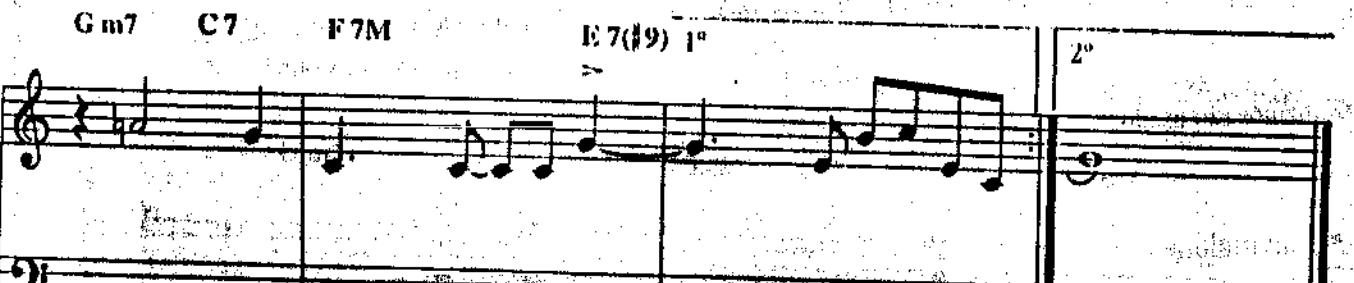

bossa nova

B♭7M B♭m7 E♭7 A♭7M A♭m7 D♭7 G♭7M

G m7 C 7 F 7M E 7(9) 1º 2º

Exercício 45 Escreva os baixos, em pulsão rock ou funk, para a música *Sunny*, de Bobby Hebb:

Exercício 46 Escreva os baixos, em pulsão similar ao anterior, de *He*

3 Guitarra e teclados

Além do contrabaixo, os instrumentos da seção harmônica são:

- guitarra e violões de 6 - 7 - 10 - 12 cordas, cavaquinho, bandolim, banjo
- piano acústico e elétrico, órgão, sintetizadores
- acessórios como vibrafone, xilofone, marimba, celesta, carrilhão

É conveniente consultar o quadro de extensão e transposição (págs. 52-57) quanto às coordenadas das notações respectivas.

Esses instrumentos são usados em caráter

melódico
harmônico

Uso melódico

Podem tocar a linha melódica, individualmente ou combinados entre si, ou ainda com outros instrumentos.

- Combinações entre si no uníssono, na oitava e em bloco: guitarra/contrabaixo, guitarra/piano, piano/contrabaixo, vibrafone/guitarra e grande variedade de dobramentos com instrumentos (teclados) eletrônicos.

- Combinacão com outros instrumentos:

O som da maioria dos instrumentos da seção harmônica tem por natureza o ataque bastante acentuado em cada nota e a diminuição de densidade no prolongamento da nota. Com outros instrumentos (por exemplo, sopros ou violinos), acontece o contrário: menos ataque e mais sustentação do som nas notas prolongadas. Por isso, estes combinam bem com aqueles, em uníssono ou oitavas:

piano/flauta, guitarra/sax soprano, xilofone/obôe e vibrafone/trompete são alguns exemplos.

Uso harmônico

A exemplo do contrabaixo, a escrita para guitarra, teclados e outros instrumentos harmônicos pode ser feita através de cifras, com indicação de gênero, estilo, clima, pulsação, etc., passando a integrar a parte harmônico-rítmica do arranjo, numa fusão de harmonia e ritmo.

Em casos onde a seção harmônica fica a cargo de contrabaixo/guitarra/piano, por exemplo, pode haver uma notação única para os três instrumentos, desde que nenhuma apresente informações diferentes das demais:

Nesse caso, é ainda possível caracterizar o estilo de acompanhamento de um ou outro instrumento, colocando palavras como "harmonia centro", "arpejos", "notas soltas no agudo", etc.

Quando cada instrumento requer informações específicas, as partes devem ser anotadas em pautas distintas:

A parte de piano, quando mais elaborada, pode ser anotada em duas pautas (é útil incluir as cifras para melhor orientação)

Contrabaixo com guitarra, em oitavas (atenção: o contrabaixo e a guitarra/violão são escritos uma oitava acima do seu som):

compare

guit

baixo

1ª opção

com baixo 8^a

2ª opção

Contraíbaixo com piano, em 10as paralelas (piano "in loco" – soa onde escrito):

A musical score for piano and basso. The piano part is in the upper staff, and the basso part is in the lower staff. Both parts play eighth-note patterns. The piano starts with a C major chord (C, E, G) followed by an F major chord (F, A, C). The basso starts with a C major chord (C, E, G) followed by an F major chord (F, A, C). The music continues with a series of chords and eighth-note patterns.

■ Algumas observações sobre notação e cifragem

1. As convenções rítmicas devem ser anotadas junto à cifragem (não confundindo com o balanço natural do acompanhamento, próprio a cada gênero, cujas antecipações e retardos *não* devem aparecer por escrito):

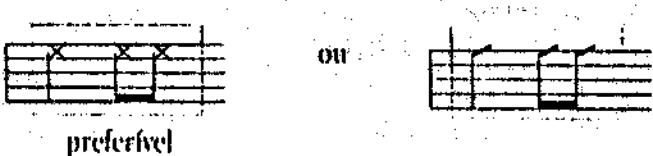
A musical score for three instruments: piano, guitar, and bass. The piano part consists of two staves of sixteenth-note patterns. The guitar part has two staves, one with a treble clef and one with a bass clef, featuring eighth-note chords and specific markings like 'x' and 'A'. The bass part has two staves, also with a bass clef, showing eighth-note patterns. The score is in common time and includes a section labeled "com guit".

2. As convenções rítmicas, para não serem confundidas com notas de altura definida, não usam cabeças redondas de notas, mas podem ser anotadas assim:

semibreve ou mínima

semínima ou colcheia, etc.

3. Linhas inclinadas junto às cifras definem o tempo que elas ocupam dentro de um compasso, caso haja mais de uma cifra:

Caso os acordes tenham a mesma duração, as linhas inclinadas não são necessárias.

desnecessário

correto

4. O uso de barras inclinadas junto às cifras não deve ser confundido com convenções rítmicas:

piano guit

"levada" rítmica normal

comparar
com:

cumprir (sustentar) os valores anotados

5. Notações opcionais das convenções, no contrabaixo:

baixo

1ª opção

comparar
com:

é preferível dispensar a cifragem

2ª opção

6. A guitarra, o piano ou outro instrumento harmônico tocam os acordes dentro da batida ou "levada" própria para cada gênero ou clima, conforme indicação no início. É possível definir nos primeiros compassos da partitura a célula rítmica desejada, escrevendo "símile" ou "segue" logo após (para indicar a continuação da idéia), passando então ao uso exclusivo de cifras:

bossa nova

violão

rock

guitarra

salsa

piano

samba

violão

4 Bateria e percussão

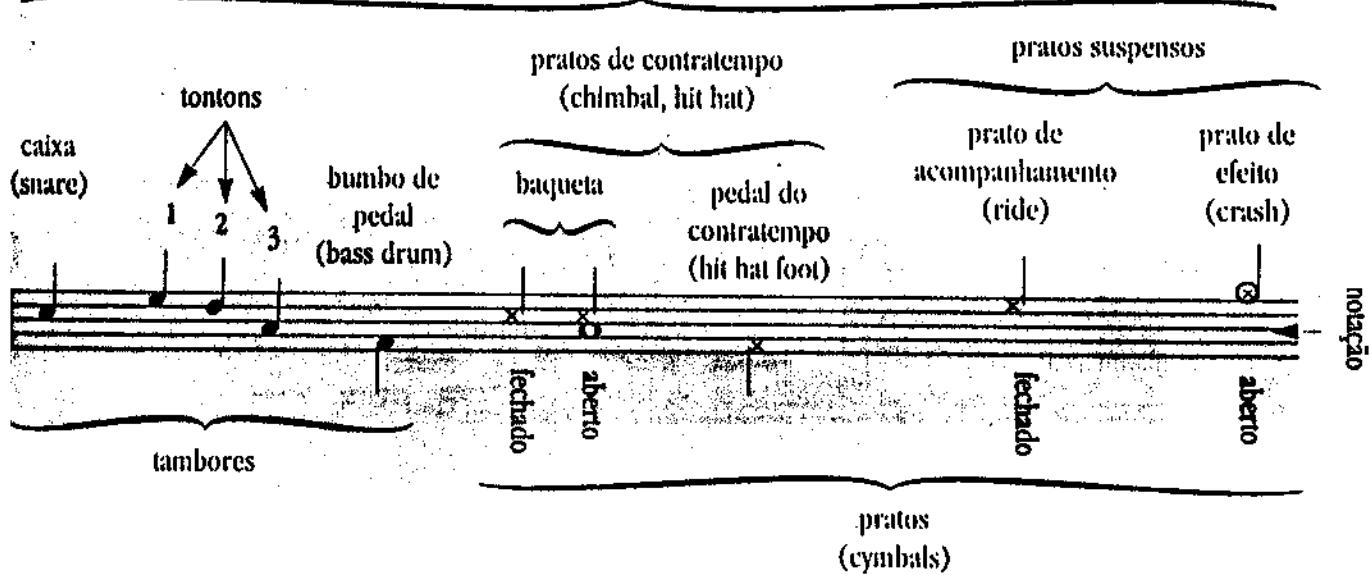
No presente estudo, um dos critérios é concentrar as atenções sobre os aspectos consagrados pela prática e dispensar os dados complementares, evitando a linguagem enciclopédica que tanto vem elitizando o ensino musical. No momento de tratar dos elementos percussivos – extremamente variados e complexos que incluem não só os instrumentos industriais e artesanais, como também suas réplicas e sofisticações eletrônicas –, ficaremos restritos a pouco mais que uma simples enumeração dos instrumentos mais usados dessa categoria, além da caracterização da bateria, entre eles o mais complexo e empregado em formações maiores.

O timpano, xilofone, marimba, vibrafone, celesta, piano, sinos tubulares e outros instrumentos percutidos e de altura definida, são empregados melódica e percussivamente pelos compositores contemporâneos. Discutimos o seu uso melódico em outras partes deste livro e dispensamos os comentários do seu uso percussivo, pelas razões acima citadas.

Bateria

É um jogo de tambores e pratos de tamanhos e qualidades variados, acionados, através de baquetas – pedais, por uma única pessoa.

acessórios da bateria

A **caixa** é um tambor raso com a pele em ambos os lados e uma esteira de aço em um dos lados, com dispositivo para vibrar ou não. Os **tontons** são tambores de tamanhos diferentes, produzindo sons de alturas variadas. O **bumbo de pedal** é um tambor grande, acionado por pedal, com o som grave. Os **pratos de contratempo** são um par de pratos montados horizontalmente sobre um pedestal, comandados em som aberto ou fechado por um pedal e percutidos por baquetas. Os **pratos suspensos** são de tamanhos e número variados, montados sobre pedestais e suportes.

As expressões "aberto" e "fechado" indicam se a vibração é permitida ao corpo do instrumento ou é impedida por meio de um objeto encostado nele.

A bateria, por si só, tem a complexidade sonora de uma orquestra inteira de percussão e sustenta o ritmo de orquestras de todos os tamanhos, podendo ser complementada por instrumentos de percussão. Por conter múltiplos acessórios e múltiplas possibilidades de execução, as atribuições e notações costumam não passar de esboços de idéias, deixando a definição a critério do baterista.

Antes de apresentar uma escrita desse tipo, vejamos uma notação *detailed*, para que se tenha idéia da execução:

latin funk

intro

crash cym
hit hat
bass drum ride cym
 snare

high hat foot

A partitura mostra três seções de execução:

- (A)**: Início com baixo constante e batidas secundárias.
- (1)**: Secção com batidas secundárias mais intensas e uso do pedal do contratempo.
- (2)**: Secção final com batidas secundárias e uso do pedal do contratempo.

Observe uma ligeira alteração na altura dos sinais gráficos estabelecidos. Na polirritmia (simultaneidade de ritmos), o importante é a relatividade das alturas gráficas e não o local exato da notação.

O mesmo trecho, em sua forma esboçada ou resumida (incluindo informações sobre a participação dos demais músicos da banda como referência):

latin funk [faixa 01]

intro

synth fill

e continuando a mesma música:

synth

fill around

bongôs

cym

light/cyms

sax melody

bass *mf*

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

light fill

salsa funk

(3)

(16)

(19)

(20) *fill*

O baterista, em sua parte escrita, deve ser informado do gênero da música, do tipo do ritmo, do peso da batida e qualquer detalhe de dinâmica e velocidade, além dos simples desenhos rítmicos e da indicação do compasso. Deve também encontrar referências em relação aos instrumentos solistas ou naipes, com as divisões marcantes, para que ele possa *sublinhar* os ataques e *preencher* os espaços do silêncio. Alguns desses momentos são as chamadas *convenções*, com participação definida e outros são do critério do baterista. Enfim, a parte da bateria é uma espécie de redução da partitura orquestral, onde o baterista percebe o seu espaço.

Quando se trata de uma simples "levada" rítmica, característica de um certo gênero, é suficiente uma notação extremamente simples, destacando dois ou quatro compassos de "amostra" e convenções ocasionais:

samba médio [faixa 02] vocal

A linha ondulada simboliza a continuidade da batida, da "levada".

Os símbolos		repetir o clichê
		repetir o compasso
		repetir dois compassos

são destinados à repetição de células rítmicas determinadas e não devem ser usados no sentido da continuidade da batida. A linha ondulada, contínua por muitos compassos, deve ser acompanhada pela numeração discreta dos compassos, juntamente com a batida, a contar desde o início do desenho (ver acima). O símbolo

Exercício 47 Reduza a parte de bateria, anotada na página anterior, a uma notação simplificada, semelhante a este último exemplo.

A notação para bateria e percussão parece ser, entre todas, a que mais exige criatividade gráfica e até psicológica do arranjador; deve transmitir ao executante mensagem clara e precisa, apesar de pouco detalhada.

Os gêneros populares apresentam pelo menos quatro tipos de *pulsação básica*, trazendo, cada um, ampla variedade de acentuações, velocidades e climas. Eis alguns exemplos de desenhos rítmicos esboçados para a bateria (em cada pulsação básica, módulos a repetir *ad infinitum*):

2. Pulsação sincopada centro-americana (cubana, no exemplo):

a. Songo **[faixa 04 A]**

b. Wuawuanco **[faixa 04 B]**

c. Wuawuance 2 (salsa) Faixa 04 C

3. Pulsação swingada (jazz, USA)

4. Pulsação funkeada Faixa 06

■ Instrumentos de percussão

O quadro da página seguinte inclui seleção dos instrumentos de percussão mais usados nos ritmos populares e folclóricos ocidentais (da América Latina, em particular), com algumas de suas características quanto a confecção, manuseio e som.

INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO	CORPO	MEIO DE VIBRANTE	FONTE DO ACIONAR	NATUREZA DO SÓM	DESCRÍÇÃO							
	pele	madeira	metal	varetas	mão	batida	frição	entrechoque	seco	ressonante	sustentado	
afogô	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	coco pequeno com cubo, coberto por rede de contas
atubaque	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	tambor alongado cônico ou cilíndrico, pele num lado
berimbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	arco de madeira, corda de aço esticada, cuia, caixá, moenda
bongo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	um par de congas de tamanho reduzido
bumbo ou bombo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	é o maior dos tambores de duas peles, também de pedal
caixa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	tambor raso com escavação de aço em um lado
estanhola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	um par de blocos de madeira circulares, presos por corda
caixá	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	chocalho de caixa, côncavo, recheado de sementes ou pedras
chocalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	cilindro de metal, recheado de pedacinhos soltos de chumbo
clave ou caixa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	bloco macio de madeira, com entalhe profundo
coco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	coco ou cabaca
cow-bell ou sino de boi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	grande campânula de metal, com batalha no interior, feito sino
cuica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	tambor cilíndrico de metal, pele num lado, vibra por fio de tripa friccionada
frigideira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	frigideira pequena, percutida por varetas de ferro
ganâz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	chocalho grande
gongo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	prato grande, pendurado verticalmente em estante
maraca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	dois chocalhos de coco, recheados de sementes ou pedras
pandeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	pele sobre aro dotado de rodelinhas metálicas para chocalhar
prao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	suspensão, de choque, de soquete ou de contratempo
reco-reco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	bambu enfiado transversalmente, varetas em sentido longitudinal
repique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	pequeno tambor surdo
surdo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	caixa funda com pele nos dois lados
tamborim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	pele sobre aro pequeno
arel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	caixa pequena
triângulo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	de aço ou ferro, a ressonância controlada pela mão
timbador ou conga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	atubaque grande, usado aos pares
zabumba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	bumbo pequeno

A notação para os instrumentos de percussão deve indicar o desenho rítmico a ser executado

bongô

Mesmo os instrumentos que produzem som seco (ver quadro da página anterior) podem executar sons prolongados, por meio de rufo (rulo) ou trêmolo, por meio de golpes leves e rápidos com as duas baquetas, varetas ou mãos ou, ainda fazendo as varetas ou baquetas resvalarem rapidamente sobre a superfície percutida.

grafia:

etc.

Não confunda esse símbolo com a notação abreviada para notas repetidas

onde a duração de cada nota é definida. Essa notação é perigosa por ser pouco difundida

O uso simultâneo de instrumentos de percussão é anotado em vários pentagramas:

agogô

surdo

reco-reco

clave

B ♦ MELODIA

■ Ativação rítmica da melodia

manuscrito ou o impresso da música, a partir do qual se faz o arranjo, não passa de um esboço em forma de melodia isrrada. Outra fonte poderá ser uma gravação ou a simples memória. É evidente que a harmonia deve ser cuidadosamente revisada e elaborada, mas é também indispensável repensar a *divisão rítmica* da melodia e adaptá-la ou acomodá-la ao ritmo que a acompanha. A melodia, assim, é submetida a uma modificação, especialmente quando for tocada por dois ou mais instrumentos em uníssono, oitava ou em bloco (= vozes diferentes em divisão igual). Não se trata de variação ou improvisação melódica, pois a ativação rítmica respeita a composição original, conservando a altura e a quantidade de suas notas, apenas deslocando-as rítmicamente.

O arranjador, quando escreve a melodia numa determinada divisão (escolhendo o compasso, a métrica, os valores), imagina o som total do arranjo executado, governado pelo ritmo apropriado. Esse ritmo, por sua vez, tem a sua *pulsação básica* articulada pela célula menor, que será o valor rítmico mais curto usado na partitura. Cada um dos gêneros rítmicos se caracteriza por uma *pulsação básica*, definindo-se, então, o tipo de compasso a ser usado no arranjo (binário, ternário ou quaternário; simples ou composto).

A seguir, veremos os quatro tipos de pulsações básicas mais usados, acompanhados de exemplos. Cada tipo alimenta um número enorme de gêneros ou ritmos dançáveis; gêneros estes que se identificam pela pulsação básica mas se diversificam pela realização percussiva, pela "levada" rítmica e pela acentuação. A classificação a seguir é mera tentativa de uma organização prática; uma visão baseada mais na experiência que na análise - arriscando-se a controvérsias no confronto com outras opiniões:

Pulsação básica	1. sincopada brasileira	samba e suas variedades
	2. sincopada centro-americana	salsa, rumb, merengue, bolero, há-chá-chá, beguine
	swingada	jazz swing, blues, reggae, woogie, be-bop, gital
	4. funkeada	- rock, disco, funk, pop

Pulsação sincopada brasileira

Representada pelo samba, seu compasso é com

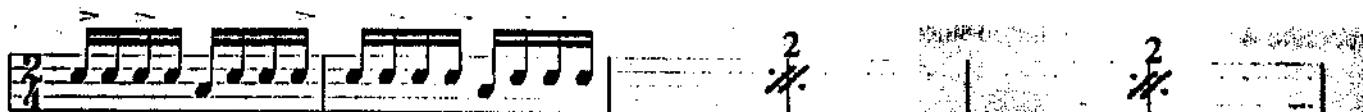

unidades de tempo

pulsação

Identificar, no samba, sua pulsação básica, a semicolcheia, é só imaginar um tamborim ou pandeiro com suas notas curtas e iguais, incessantes (embora com acentuações variadas), ou o requebrar das cadeiras de uma sambista ou o arrastar do pé de um passista:

A melodia terá, normalmente, valores múltiplos de $\frac{1}{8}$

Exemplo: transformar o ritmo esboçado (simplificado) do refrão de *Foi um rio que passou em minha vida* (Paulinho da Viola) em ritmo sincopado, próprio ao samba:

A realização é seguida pelo estilo, pela letra e pela própria memória popular;

samba

Esta é a divisão mais natural, "inerente" à música e é como todos cantam. Antes de mudar a divisão, o estudante deve saber resgatar a música tal qual ela é, seja qual for o seu gênero. No caso do samba, seu compasso deve ser binário atendendo à padronização da notação e consequente facilidade da leitura. Os norte-americanos, menos familiarizado com o visual em articulação de $\frac{1}{8}$, preferem a articulação de $\frac{1}{16}$ e consequente notação em $2/2$ ou $4/4$. O trecho acima seria por eles anotado:

o que não afetaria sua interpretação. O brasileiro prefere a leitura em pulsação de . O chorinho e o samba-canção, entre outros gêneros brasileiros, também seguem esse esquema em $2\frac{1}{4}$ e $2\frac{1}{2}$, respectivamente.

Exercício 48 Escreva, em pulsação sincopada, a 1ª parte do samba *Fita amarela* (Noel Rosa), cuja notação esboçada é:

Exercício 49 Escreva vários sambas que você tenha na memória ou transcreva de gravação

■ Pulsação sincopada centro-americana

Músicas em ritmo típico centro-americano costumam ter a pulsação básica de em compasso $\frac{2}{2}$ ou em $\frac{4}{4}$ quando mais lentas. No ritmo da salsa, por exemplo, o piano e as tumbadoras podem tocar um desenho melódico-rítmico que definirá a divisão do próprio solo da melodia (ou vice-versa):

Morning faixa 07

Clare Fischer

medium-slow latin

Flauta rústica flugelhorn

piano

Chords:

- C m7(b5) F 7(b13)
- Bbm7
- Eb7
- C m7(b5) F 7(b13)
- Bbm7 Eb7
- Ebm7 Ab7
- Dbb7M Gb7M
- C m7(b5) F 7(b13)
- Bbm7 Eb7
- Bbm7 Eb7
- Ebm7
- Ab7
- Dbb7M Gb7
- Fm7 Bb7(#9)
- Ebm7
- Ab7
- Gb7
- F7

Tempo: = 111

Other markings:

- 1º
- 2º
- FIM
- 3
- ao sem rep. até FIM

■ Pulsação swingada

O jazz ou swing norte-americano normalmente tem o compasso $\frac{4}{4}$ ou, em "jazz waltz", $\frac{3}{4}$ e sua pulsação básica é $\text{J} \text{ J}$, sendo que em cada grupo de $\text{J} \text{ J}$ a primeira é ligeiramente mais longa que a segunda, transformando a pulsação:

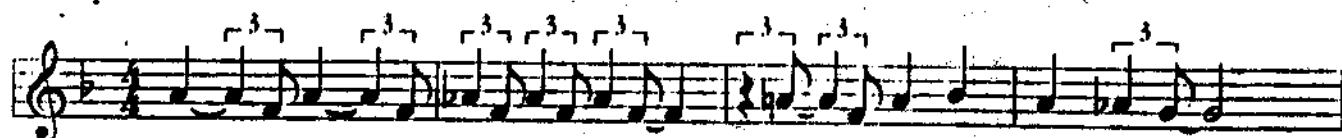
em em em
 às vezes anotada { 12 ou 4/4

A notação em quiáteras, colcheias pontuadas ou em compassos compostos, além de inexata, resulta em visual complicado, principalmente quando clichês diferentes são usados ou combinados. Por exemplo:

Sentimental journey

Bud green, Les Brown e Ben Homer

a. em quiáteras

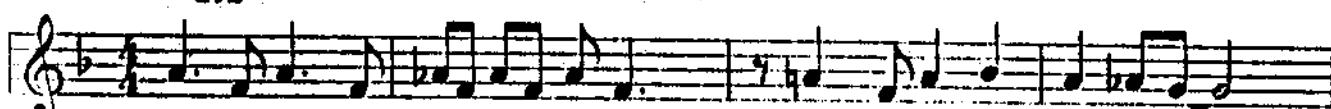
b. em clichês pontuados

Para simplificar, convencionou-se internacionalmente a notação por "colcheias swingadas", onde $\text{J} \text{ J}$ representam aproximadamente $\text{J} \text{ J}$ e para isso é suficiente anotar ($\text{J} \text{ J} = \text{J} \text{ J}$) ou a palavra SWING no início do trecho. A execução swingada prevalece mesmo quando o clichê $\text{J} \text{ J}$ é precedido ou seguido por ligadura ou transformado em $\text{J} \text{ J}$ ou $\text{J} \text{ J}$ ou $\text{J} \text{ J} \text{ J}$.

A notação convencional do trecho acima torna-se fácil de ler, uma vez sentindo a pulsação das $\text{J} \text{ J}$ desiguais:

opcional
 SWING ($\text{J} \text{ J} = \text{J} \text{ J}$) (12/8 FEEL)

Exercício 50 Leia a 1ª parte de *Lullaby of birdland*, em sua notação convencional, primeiro pelo valor real das colcheias e, em seguida, swingado. Note a diferença:

Lullaby of birdland

George Shearing e George David Weiss

The musical notation consists of two staves of music. The top staff starts with a quarter note followed by eighth notes. The bottom staff starts with eighth notes. Both staves continue with a series of eighth notes and sixteenth notes.

A música swingada, especialmente a "balada" (música lenta), pode vir anotada em sua forma mais simples, esboçada, dispensando a atividade de colcheias:

Autumn leaves

Joseph Kosma, Jacques Prevert e Johnny Mercer

The musical notation consists of two staves of music. The top staff starts with a quarter note followed by eighth notes. The bottom staff starts with eighth notes. Both staves continue with a series of eighth notes and sixteenth notes.

Poderíamos swingar a melodia assim:

The musical notation consists of two staves of music. The top staff starts with a quarter note followed by eighth notes. The bottom staff starts with eighth notes. Both staves continue with a series of eighth notes and sixteenth notes, illustrating a swing feel.

Exercício 51 Swingue a melodia abaixo:*I'm gettin' sentimental over you**Ned Washington e George Bassman*

balada

D. C. sem repetir até FIM

■ Pulsação funkada

O funk, em compasso de $\frac{4}{4}$, tem a pulsação básica de em cada tempo, a exemplo do samba. Diferente da melodia sincopada, a melodia do funk pode não "participar" na atividade de semicolcheias, deixando isso ao cargo da percussão-harmonia, em particular quando houver parte vocal. Vejamos *Let it be* (John Lennon e Paul McCartney) em sua forma simples, onde a figura raramente se manifesta na melodia:

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

A seção rítmico-harmônica, porém, está em plena atividade de funk:

bateria

funk

This block contains a musical score for a funk-style drum and bass arrangement. The top staff is labeled 'bateria' and 'funk'. It shows a continuous pattern of eighth-note strokes on the snare and bass drum. The bottom staff shows a bass line with eighth-note patterns.

O solo da melodia, entretanto, se for tocado por dois ou mais instrumentos em uníssono, oitavas ou em bloco, poderá também participar no funk, tornando o som do arranjo mais interessante:

This block contains three staves of musical notation for a melody. The first staff starts with a treble clef and a common time signature. The second staff starts with a treble clef and a common time signature, with two endings labeled '1º' and '2º'. The third staff starts with a treble clef and a common time signature.

Exercício 52 Funkeie a melodia seguinte, anotada aqui em seu ritmo mais simples:

Hey Jude

John Lennon e Paul McCartney

This block contains four staves of musical notation for 'Hey Jude' by John Lennon and Paul McCartney. The notation is simplified, showing only the basic rhythm and melody. The first staff starts with a treble clef and a common time signature. The second staff starts with a treble clef and a common time signature. The third staff starts with a treble clef and a common time signature. The fourth staff starts with a treble clef and a common time signature.

Alguns de outras pulsações básicas também podem ser transformados em funk, resultando em grande atividade percussiva. Funkear um samba torna sua linguagem mais internacional, a exemplo de Jorge Benjor, Sérgio Mendes ou ainda uma infinidade de autores/arranjadores estrangeiros inspirados na batida brasileira, mas conservando o "sotaque quarela do Brasil e Na Baixa do Sapateiro se comportam bem na levada do funk. Vejamos, como exemplo, *onho de um carnaval*, de Chico Buarque. Seu estribilho final repetido várias vezes, em samba:

em funk

acompanhado, evidentemente, de clima percussivo funkeado.

Exercício 53 Partindo do esboço desta mesma música, escreva-a:

a) em samba

b) em funk

fade-out

C • MELODIA A DOIS**1 Contracanto**

- Linha do baixo

O contracanto ou contraponto é uma melodia que soa bem (combina) com um canto dado. A música harmônizada inclui, quando a harmonia for bem conduzida no instrumento, vários contracantos. Entre eles, o mais evidente é a *linha do baixo* da harmonia. A própria palavra "contrabaixo" é a abreviação de "contracanto baixo". A linha do baixo é tão "forte", tão melodiosa, que sugere, representa ou até substitui a harmonia. Na inspiração do compositor, a linha do baixo pode surgir primeiro, e a harmonia é feita em função dessa linha:

*Insensatez**Tom Jobim*

Chords above the treble staff: E m, B 7/D #, G 7/D, A 7/C.

*Viola enluarada**Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle*

Chords above the treble staff: C 7M, G/B, C/Bb, F/A, F m/A b, C 7M/G, F# m7(b5), G7, G7.

água de março

Tom Jobim

G/F

E m6

m6/E♭

G 7M/D

D♭7

C 7M

C m6

G 6/D

Exercício 54 Faça o contracanto, destinado à linha do baixo, da música *Este seu olhar* (Tom Jobim) e faça harmonia, a partir dessa linha:

The image shows three staves of musical notation for a bass line. The first staff consists of six measures of eighth-note patterns. The second staff consists of five measures, with the first measure being a sixteenth-note pattern and the subsequent four measures being eighth-note patterns. The third staff consists of five measures, with the first two being eighth-note patterns and the last three being sixteenth-note patterns.

linha intermediária

Além da linha do baixo, outras linhas estão presentes na harmonia bem conduzida. Quanto maior a destreza, mais o músico consegue conciliar uma harmonia versátil com linhas bonitas. Para muitos compositores, essas linhas melódicas intermediárias entre a melodia principal e a linha do baixo surgem antes da harmonia e se tornam fontes inspiradoras para ela.

*Carinhoso**Pixinguinha*

■ **Contracanto passivo**

O contracanto acima dá uma linearidade à harmonia. Ele tem o ritmo da própria harmonia: uma nota para cada acorde. É uma linha melódica que, além de funcionar "horizontalmente", usa notas que enriquecem bastante o som de cada acorde, portanto funcionando "verticalmente". Um contracanto, quando passivo, tem característica dupla com função horizontal e vertical, em movimento rítmico semelhante ao ritmo harmônico (ritmo da mudança dos acordes) e apresentando na melodia um movimento linear, apesar das interrupções esporádicas. Para que o contracanto passivo funcione com a harmonia (ou para que a harmonia funcione com o contracanto passivo), cada nota deste deve soar bem com o acorde que a acompanha. A função melódica é examinada através da *análise melódica*.

2 Análise melódica

É o estudo da relação melodia-harmonia.

■ **Simbologia**

Cada nota de uma melodia forma um intervalo com o baixo do acorde que a acompanha. Os símbolos do intervalo são os números de 1 a 7, tomando por base os sete intervalos formados entre as notas da *escala maior* e a sua tônica (de maior, no exemplo):

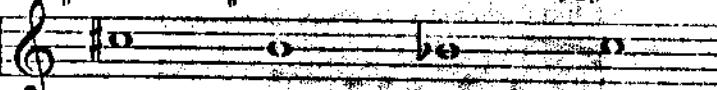
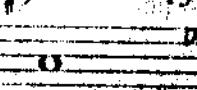
Quando a melodia forma com a nota fundamental do acorde um intervalo alterado em relação aos intervalos da anterior, escreve-se \sharp ou \flat antes do número:

cifra	C	C	C m
análise →	5	7	3
melodia →			

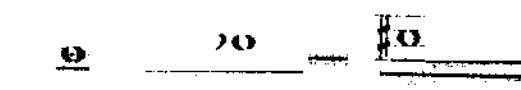
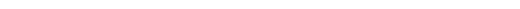
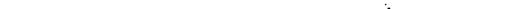
Observe que o número representante do intervalo, assinalado com alteração, não será necessariamente um melódica alterada, ou vice-versa:

cifra	D m	D	E\flat	F\sharp
análise →	3	3	4	7
melodia →				

pois a simbologia tem a função *estrutural* e não *tonal*. Usam-se, ainda, na análise melódica, os números 9 e 11 equivalentes a 2 4 6, respectivamente, em caso de notas de tensão, conforme veremos mais adiante. Esses números também terão \sharp ou \flat na frente, quando a 9^a ou a 13ª não forem maiores ou a 11ª não for justa:

cifra	G 7	F 7M	F m7	E 7	F\sharp 7	G\flat 7	F\sharp 7
análise →	11	11	11	13	9	13	9
melodia →							

Exercício 55 Escreva a análise das notas em função das cifras respe

cifra	B 7	G\flat 6	G m7	7	D\flat 7	D m6	G\sharp
análise	7	6	7	7	7	6	7
melodia							

• A função melódica

A nota melódica, para soar bem com o acorde, pode ser:

- nota do acorde
- nota de tensão
- nota de aproximação

Usando a simbologia apresentada, vemos em cada estrutura típica de acorde de quatro sons, as notas melódicas de boa sonoridade:

ACORDE estrutura	NOTA MELÓDICA			
	de acorde		de tensão	
7M/6	1 3 (b)5	7/6	9	#11
m7	1 b3 5	b7	9	11
m7M/6	1 b3 5	7/6	9	11
m7(b5)	1 b3 b5	b7	9	11 b13
dim	1 b3 b5	bb7	9	11 b13 7
7	1 3 (b)(b)5	b7	(b)b9	#11 (b)13
7 ₄	1 4 5	b7	(b)9	(b)13

(acidentes entre parêntesis representam alterações opcionais).

Notas de aproximação são outras notas que, diatônica ou cromaticamente, se resolvem nas notas "de boa sonoridade"; têm a duração comparativamente curta, ocupando lugar metricamente fraco no compasso.

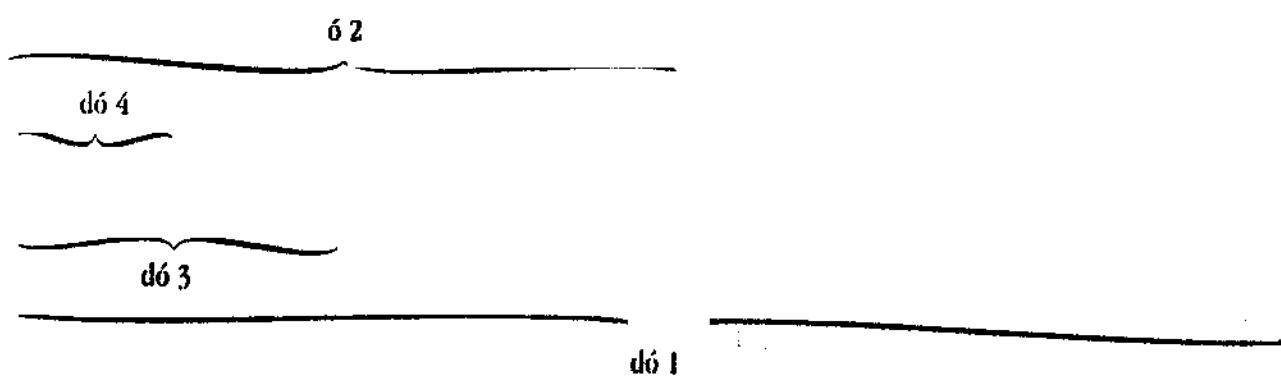
A análise da função melódica não serve para deduzir ou sintetizar melodias e contracantos, embora demonstre matematicamente o porquê da boa sonoridade na relação melodia-harmonia. Música, como todas as artes, é produto de inspiração, num processo essencialmente humano e intuitivo; o sistema de análise ora apresentado serve apenas para verificação ou constatação e, eventualmente, um lampejo para indicar soluções possíveis, caso surja algum impasse no processo criativo.

Em tempo: caso uma nota melódica sustentada, evidente ou exposta não seja nota de acorde ou tensão, fica caracterizado erro na harmonização ou, ainda, uso de linguagem harmônica fora do tonalismo (por ex.: linguagem modal).

Série harmônica

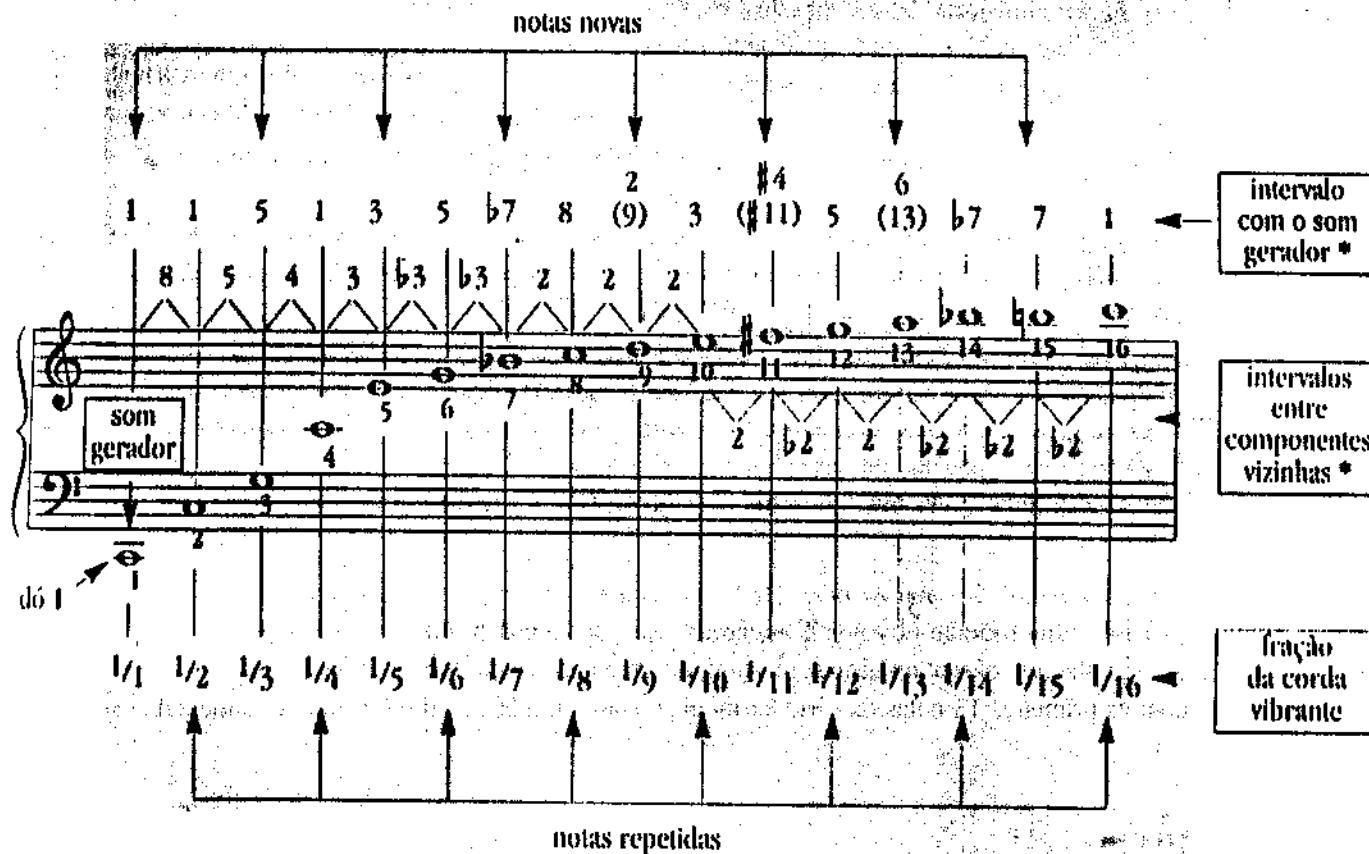
As notas do contracanto, assim como as do próprio canto, formam intervalos ricos ou brandos, dissonantes consonantes com a linha do baixo da harmonia. Para melhor compreender essa riqueza intervalar, conheçamos a série harmônica.

Qualquer som de altura definida, seja emitido por um instrumento ou por fonte natural, é resultado de vibração regular. Essa vibração é composta pelo som gerador (a própria nota emitida) e outros sons definidos de intensidade menor e freqüência mais aguda, chamados *sons harmônicos*. O som gerador, com os respectivos harmônicos resultam formar a série harmônica, uma série de notas que guardam entre si uma relação intervalar característica e invariável, origem natural ou cósmica. É que cada corpo vibrante, além de vibrar em toda a sua extensão, também vibra em metade, em sua terça parte, em sua quarta e quinta partes, etc., produzindo sons cada vez mais agudos. Em princípio quanto menor a fração do corpo vibrante, tanto menor será a intensidade de seu som, ou seja, a intensidade dos sons harmônicos diminui, ao avançar na série. Entretanto, dependendo da qualidade acústica de cada fonte sonora (de cada instrumento), os harmônicos estão presentes em intensidades variadas, o que produz o timbre característico de cada instrumento. A série harmônica é fisicamente infinita, e suas primeiras 16 notas surgem, ao subdividir uma corda vibrante (experiência de Pitágoras) em 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, etc. partes iguais. Se afinarmos uma corda em dó, notaremos que sua metade também vibrará em dó oitava acima, a metade deste também e assim por diante:

Assim, cada seção da corda vibrante também vibrará em duas metades, produzindo sons 8ª acima:

As primeiras 16 notas da série harmônica da nota dô 1:

* usando a simbologia da análise melódica

Observe, no quadro, algumas características da série harmônica:

1. As notas novas (ímpares) vêm alternadas com as já ouvidas antes (pares).
2. Os intervalos, entre o som gerador e as componentes, apresentam uma dissonância cada vez mais forte, estabelecendo uma hierarquia cósmica de dissonâncias, desde a consonância total da oitava até os choques intervalares mais intensos (7ª maior).
3. Os intervalos, entre as componentes vizinhas, diminuem progressivamente ao longo da série, sabendo-se que:
 - a. os vários intervalos de b3 - 2 - b2 são desiguais, diminuindo progressivamente;
 - b. o intervalo "2" entre as notas 12 e 13 é *menor* do que "b2" entre 11 e 12 (b1 # é "extraordinariamente" grave e sol "extraordinariamente" agudo).

As notas da série harmônica, chamadas notas naturais ou não-temperadas ou pitagóricas, quando organizadas em escala cromática, *não* formam semitonos iguais entre si. Para que as músicas possam ser tocadas em qualquer tom e por qualquer combinação de instrumentos, temperou-se a escala, dividindo a oitava em 12 semitonos *iguais*. Alguns instrumentos são totalmente temperados (violão, piano), outros parcialmente (flauta) e outros são pouco ou nada temperados (trompa, corneta).

A evolução do ouvido humano em sua história, bem como do ouvido do indivíduo no processo do amadurecimento, é marcada pela busca de novos estímulos em forma de dissonâncias. Essas dissonâncias, uma vez acostumadas e rotineiras, tornam-se consonâncias e plataformas para a busca de novas dissonâncias. Curiosamente, a ordem de aceitação das novas dissonâncias pelo ouvido humano no decorrer de sua história é exatamente a ordem dos intervalos tal como ocorrem na série harmônica, entre o som gerador e suas componentes. A 5^a, de dissonância passou a consonância; a 3^a, de dissonância passou a consonância; a b7, de dissonância a consonância, e assim sucessivamente:

Toque um acorde, feito com as primeiras 13 notas da série harmônica, com a fundamental dó (nota fundamental = som gerador):

C 7(11⁹₁₃) ← pode ser expresso com a cifra

e verifique o seu som rico e ao mesmo tempo repousante, tão natural ao ouvido. Os mesmos sons, organizados em escala,

formam o modo fúdico com b7, sendo esse modo muito mais antigo e natural do que o modo maior (com fá ♯ e si ♯).

Um exemplo do cotidiano quanto à inherência da série harmônica ao homem é quando ele afiná um violino (as cordas em 5as) em poucos segundos, mas leva longos minutos ao afinar um violão (as cordas em 4as), um trabalho minucioso e concentrado. É que as 5as estão muito presentes na série, mas a 4ª justa (fá ♯ no caso da série harmônica de dó) não se encontra nem mesmo entre as primeiras 20 notas.

Todos nós "respiramos" a série harmônica, somos quase feitos dela e achamos, sem distinção de raça ou cultura, que os intervalos mais dissonantes são aqueles formados com as notas mais avançadas na série. Isso nos permite conscientemente tornar a relação melodia-harmonia menos ou mais dissonante, jogando com os matizes da riqueza e da brandura.

■ A relação melodia-harmonia

As notas do canto ou do contracanto, ouvidas junto à harmonia, entram no som dos acordes, enriquecendo-os pelos intervalos formados com as notas do baixo. À luz da série harmônica e com a simbologia dos intervalos, iremos analisar a relação melodia-harmonia.

A nota fundamental de cada acorde gera uma série harmônica, onde ela e a sua 5ª estão mais presentes entre todas as notas, enfatizadas ainda pelo contrabaixo. Dobrar ou triplicar, ou até suprimir essas notas, faz pouca diferença; são as notas *obras* do acorde. Com o aumento da dissonância da nota (ao avançar na série), sua supressão ou duplicação não é recomendada. A 3ª e a 7ª *caracterizam* o som do acorde, formando uma tetrade com a 1ª e a 5ª (A-4) poderá substituir a 3M; a 6M poderá substituir ou enriquecer a 7M). As demais notas *enriquecem* o som: são as tensões 9-11-13 e as alterações da 5ª: ♭5 e ♯5.

Vejamos, a seguir, a tabela da página 99 colocada na pauta, com as notas divididas nas três categorias (óbvias, características e enriquecedoras) que acabamos de citar; usaremos T antes do número indicador da nota de tensão. Veja também na tabela da página 99 as alterações opcionais em notas de acorde ou tensão que não figuram no quadro que se segue.

C7(13)

características
(indispensáveis)

obvias
(a cargo do contrabaixo)

T9 T11 T13

enriquecedoras
(tensões)

som básico do acorde
(tétrade)

C7(13)

características

obvias

T9 T11 T13

enriquecedoras

som básico do acorde

IAN GUESI

C^{7M/6}(II)

características

alternativas

óbvias

som básico do acorde

5

6

7

T9

T11

enriquecedoras

C^{m7M/6}(II)

características

alternativas

óbvias

som básico do acorde

5

6

7

T9

T11

enriquecedoras

C^{m7}(II)

características

óbvias

som básico do acorde

5

6

7

T9

T11

enriquecedoras

Os acordes diminutos e meio-diminutos não dispensam nenhuma nota:

C^{m7(b5)}(II)

características

som básico do acorde

5

6

7

T9

T11

T613

enriquecedoras

C° (7M)

características

enriquecedoras

som básico do acorde

Quando a nota melódica do canto (ou do contracanto) possui função outra que as indicadas nesta tabela, sua duração é curta e ocupa tempo fraco. Deve ser analisada como *nota de aproximação*. Sendo nota diatônica, deve ser indicada por S (= escala, "scale") mais o número-símbolo do intervalo; sendo nota cromática fora de escala, por cr sem a indicação do intervalo. Nos dois casos, é nota de aproximação (se "aproxima" por grau conjunto), devendo ser seguida por nota de acorde ou de tensão.

D m7 5 Sb6 cr 5

C° Tb13 B7 cr Tb13

A consciência das estruturas dos acordes e das tensões disponíveis em cada estrutura permite:

- harmonização correta (sem "brigas" entre melodia X harmonia)
- enriquecimento do acorde
- observar de onde vem a riqueza da melodia harmonizada
- observar a contribuição do contracanto nessa riqueza
- escolher acordes que tornem a melodia mais rica

3 Exemplos e exercícios de contracanto e análise melódica

- Contracanto passivo

Nos próximos dois exemplos, observe as linhas do contracanto feitas com 3as e 7as dos acordes, possibilitadas pela linha do baixo da harmonia em 5as descendentes (ou 4as ascendentes). Nesse caso, a 3^a da melodia se transforma na 7^a do próximo acorde, caminhando em grau conjunto ou permanecendo imóvel:

Exemplo:

E nada mais [faixa 08]

Durval Ferreira e Lula Freire

Exercício 56 Faça a análise melódica do canto e contracanto.*Coisa mais linda* [faixa 09]*Carlos Lyra e Vinicius de Moraes*

violão D 7M
clarinete
trompa

A7 D7 G7 C7 D7M D6

F#m7 Bm7 Em7 E7 A7 A7

Exercício 57 Faça a análise melódica do canto e contracanto.*The man I love* [faixa 10]*Ira Gershwin e George Gershwin*

swing

banjo/baixo

C C m G m/Bb

trombone
sax barítono

A7 Fm6/Ab G7 C7M

Observe a linha do baixo: é outro contracanto passivo.

Exercício 58 Faça a análise melódica do canto e contracanto

Irvin Berlin

Le skies faixa 11

baixo/baixo A m A m(7M) A m7

trompete C B7/C Bb B7/C D7/G D7/E

Exercício 59 Faça o contracanto passivo e a análise em seguida

Chico Buarque

que sera

m E m(7M) E m7 m6 B m B m(7M) B m7 7 A m A m(7M)

A m7 A m6 #m7(b5) B 7 E m E m(7M) Em7 E m6

B m B m(7M) B m7 E 7 A m A m(7M) A m7 A m6 C m C m(7M)

Cm7 Cm6 Em Em(7M) Em7 Em6 Cm Cm(7M) Cm7 Cm6

O contracanto passivo pode ser mais sofisticado, como em *Chovendo na roseira* (Tom Jobim), 3ª parte:

Faixa 12

piano baixo B⁷ B 7 B m7 B⁷(9) B⁷(b9) B 7 B m(7M)

oboé/xilofone

corno-ingles

B m7 B 6 B m(b6) B 4(b9) B 7 E⁷

Verifique a relação harmonia-contracanto.

A movimentação rítmica do contracanto deve ser intuitiva; os ataques antecipados, sincopados e swingados acontecem quando a melodia faz o mesmo:

D 7M C#7 F#7 B 7

No entanto, quando se trata de contracanto tocado por instrumento de timbre diferente ou contrastante com o timbre do instrumento da linha principal, a sincopação no contracanto é dispensável (principalmente quando o instrumento não tem bom ataque de nota - ex.: trompa).

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

F m6 E 7(b13) A m(7M) A m7 D⁷(9) D 7(b9) G 7M(15)

G 7(13) C 7M D/C B m7

E⁷ E m7 TII 5 TII I⁷ A⁷ E^b7(11) D⁷(9)

JAN QUEST

IAN GUEST

D 7(69) 2° A 7(13) A 7(13) D 7(9) D 7(69) G 6.

T9 b7 b7 5 3 81 3 1

Tb9 T11 T9 T13 Tb13 T9 T13 Tb13 T9 5

Tb9 T13 Tb13 Tb13 T9 Tb9 5

Tb9 T13 Tb13 T9 Tb9 5

4 Melodia em bloco a dois

■ Melodia em bloco

Sólo é o termo correspondente universal nas partituras, plural de "solo" em italiano.

■ Em bloco a dois

Quando dois instrumentos tocam em bloco, a 2ª voz não deixa de ser um contracanto ajustado à 1^a e também à harmonia que a acompanha. A igualdade rítmica faz as duas melodias, de alturas e timbres diferentes, fundirem-se numa nova textura mais ampla do que a simples melodia acompanhada. A técnica em bloco a dois, embora possa ser usada "a capela" (sem acompanhamento harmônico-rítmico), normalmente prevê o acompanhamento, como acontece em arranjos para conjuntos ou orquestras.

■ Ao compor a 2ª voz

enfrenta-se a tarefa de criar um canto bonito e melodioso que, além de soar bem com a 1ª voz, se ajuste à harmonia original e, de preferência, inclua notas que formem intervalos ricos com os baixos dos acordes (notas de tensão ou notas características dos acordes). Esses objetivos sugerem um processo criativo em que a inspiração e o raciocínio agem simultaneamente, visando a produção riqueza melódica e harmônica.

■ Pontos harmônicos e pontos de linha

Nos **pontos harmônicos** (PH) a consideração *vertical* terá prioridade; nestes pontos, haverá interesse em riqueza (ou clareza) harmônica: dada a nota melódica e a nota do baixo do acorde, escolhe-se a nota da 2ª voz de modo a complementar o som do acorde, ou seja, caracterizá-lo ou enriquecê-lo. Os PHs serão verdadeiros "pilares", ligados por "pontes" melódicas onde cada uma das notas é chamada *ponto de linha* (PL), com a prioridade evidente da condução *horizontal* (melódica). De um modo geral, onde a 1ª voz usar notas de aproximação (notas diatônicas ou cromáticas fora

do som do acorde ou de tensão), a 2ª voz também usará notas de aproximação, obviamente em PLs. As notas importantes "de chegada" também irão coincidir nas duas vozes, provavelmente localizadas em PLs de maior ou menor impacto. Ao criar a 2ª voz, é útil a escolha preliminar de notas melódicas importantes na 1ª voz para estabelecer os PLs, com pelo menos uma das seguintes características:

- 1 duração longa (um tempo ou mais)
- 2 localização em tempo forte
- 3 atacada na mudança do acorde
- 4 seguida por salto ou pausa

faixa 17

piano C7 (PII) swing (PII) (PII)

trompete cr 3 5 cr 1 b5 b5 cr cr bb7 bb7 b3 cr cr b7 cr b3 cr

sax tenor cr 1 3 cr b7 PL PL

G 6/D (PII) E 7 (PII)

cr 3 5 3 cr 1 cr 3 PL PL

■ Movimento relativo das vozes

No exemplo acima, as duas vozes executam movimentos paralelos o tempo todo, exceto entre a 3^a e 4ª notas do 3° compasso, onde se movimentam em sentido contrário. O movimento relativo das vozes pode ser:

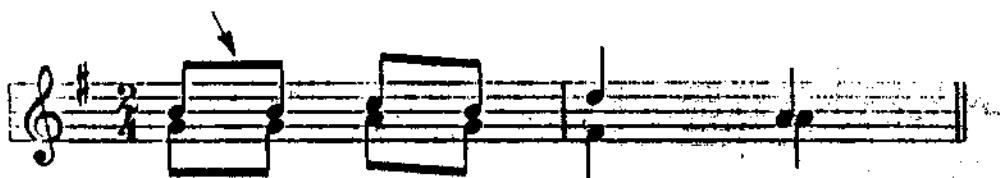
- 1 paralelo (sentido igual: ascendente ou descendente)
- 2 contrário (sentido oposto: convergente ou divergente)
- 3 oblíquo (nota repetida numa voz, movimento em outra)

Numa textura de bloco a dois, as duas vozes normalmente não ultrapassam a distância de uma oitava, com eventuais incursões na 2ª oitava.

A distância de semitom é evitada por prejudicar a nitidez da linha melódica.

Os três tipos de movimento relativo se encontram mesclados, sendo bastante evitada a repetição de notas em ambas as vozes, principalmente em PLs.

O *paralelismo completo* (uso consecutivo do mesmo intervalo durante um trecho maior) pode dominar certas passagens, o que irá certamente ressaltar a linha melódica, em prejuízo da riqueza harmônica e intervalar, que deixa de ser percebida como tal, pois o ouvido se acostuma com a relação intervalar persistente.

Entre todos os intervalos, o uso paralelo de oitavas e quintas resulta na maior pobreza harmônica, já que a nota inferior inclui a superior em sua emissão por se tratar de nota fortemente presente na série harmônica.

A 2ª voz pode eventualmente soar acima da 1ª voz, mas o cruzamento é evitado porque encobre a idéia melódica principal.

■ Paralelismo

O *paralelismo em 3as* é o mais comum, pois as duas melodias conduzidas em 3as paralelas conciliam mais facilmente a mesma harmonia, já que a harmonia também tem a estrutura de 3as superpostas:

Peixe vivo [faixa 18]

Henrique Almeida e Rômulo Paes

violão de aço (F) G m C 7 A m D 7 G m C 7 F

O *paralelismo em 3as* combinado com 6as. O uso exclusivo das 3as paralelas freqüentemente resulta em notas indesejáveis na 2ª voz (como às vezes acontece com música sertaneja improvisada).

Vejamos:

Sapo-jururu

João Walter Pinta

6^a do acorde é indesejável devido ao estilo 13^a do acorde é indesejável devido ao estilo

A substituição de 3as paralelas por 6as paralelas pode eliminar as notas indesejáveis, mas produzirá outras indesejáveis:

T 7M T 9 S4

notas indesejáveis dentro do estilo da harmonização simples

alternância de 3as com 6as pode resolver o problema das notas indesejáveis numa linguagem simples e diminuir a monotonia da mesmice dos intervalos:

o arpejo do acorde G7 pela 2ª voz
quebra a seqüência de 3as e 6as

Finalmente, a introdução de algumas passagens em movimento contrário e obliquio dá mais sentido melódico à 2ª voz e mais variedade ao trabalho em bloco:

Faixa 19

violão de aço

C

acordeon

S4

er

T7 er T9

G7

C

Exercício 60 Faça a análise melódica da 1^a e da 2ª voz:

Flor do abacate

Faixa 20

Álvaro Sandin

violão de aço G 7M

flauta

clarinete

D 7

A 7

G 6

4as e 5as paralelas emprestam um som exótico ou suspensivo à linguagem de jazz e rock em particular, mas as 4as paralelas também marcam a introdução instrumental de *Samba do avião* (Tom Jobim):

(não há harmonização)

Faixa 21

As 5as paralelas, com pouco envolvimento com a harmonia, se destinam a engrossar o timbre.

A morte de um deus de sal

Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

Faixa 22

Essa passagem poderia ser tocada por uma guitarra em cordas duplas, ou guitarra e contrabaixo, ou teclado, ou sax barítono e trombone, por exemplo.

2^a e 7ª paralelas são os mais dissonantes. Em *Surfboard*, Tom Jobim usa 2^a - 3ª para manter as vozes próximas acomodando o intervalo ao som do acorde desejado:

Faixa

*(b5#) b5 e #5 simultâneos

A mistura do paralelismo com os movimentos contrário e oblíquo

liberta a mente criativa de qualquer vínculo intervalar entre as duas vozes e permite a composição livre de uma segunda voz bonita e funcional, com o único compromisso de manter a identidade do ritmo entre ambas. Os três exemplos : seguir apresentam trabalhos a duas vozes em bloco, em músicas de gêneros bem diferentes: um country norte-americano um frevo brasileiro e um jazz tradicional com muita atividade harmônica e dissonância, respectivamente.

■ Exemplos

Nº1

The boxer faixa 24

Paul Simon

2 flautas

Nº2

Vassourinhas faixa 25

Mathias da Rocha e Joana Batista Ramos

frevo

guitarra G

2 clarinetes

D 7

G

E 7 Am G/D

D 7 G D 7 G

FIM

IAN QUEST

Music score for Ian Quest:

Chords: D7, G, C6, C m6, G/B, Bb, D7/A, D7, G.

Text: ao SÓ até FIM

Nº3

Exercício 61 Faça a análise melódica completa das duas vozes:

Prelude to a kiss faixa 26

Irving Gordon, Irving Mills e Duke Ellington

bandolin/baixo

Harmonic analysis (above the staff):

- D 7
- G 7
- C 7
- F 7M
- B 7(b9)
- E 7
- A 7
- D m7
- D m7
- G 7(5)
- A m7
- D 7(11)
- 1º D m7
- G 7(5)
- C 7M
- A 7(13)
- 2º D m7
- G 7(5)
- C
- B 7
- E 7M
- C♯m7
- F♯m7(b5)
- B 7
- G♯m7
- G°
- F♯m7
- F 7
- E 7M
- C♯m7
- F♯m7(b5)
- B 7
- E 7M
- A 7(b9)
- D m7
- E♭m7
- E m7
- E♭7
- D, C s/ rep. até FINE

D • PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARRANJO**I Planejamento**

Reunindo os recursos já aprendidos – seção rítmico-harmônica, a melodia e sua ativação rítmica, o contracanto e o bloco a dois –, você já tem os elementos suficientes para fazer um arranjo numa linguagem versátil. Antes da elaboração, é necessário refletir sobre o seu propósito, os recursos disponíveis e as características gerais.

Propósito

	concerto, show, festival, concurso
Apresentação ao vivo	evento ou função social
	trilha sonora de teatro
	disco ou fita comercial
2 Gravação <	trilha sonora de filme ou de teatro
	anúncio em rádio ou televisão
3 Aprendizado :	exercício ou verificação de técnicas
	pesquisa de efeitos

Recursos

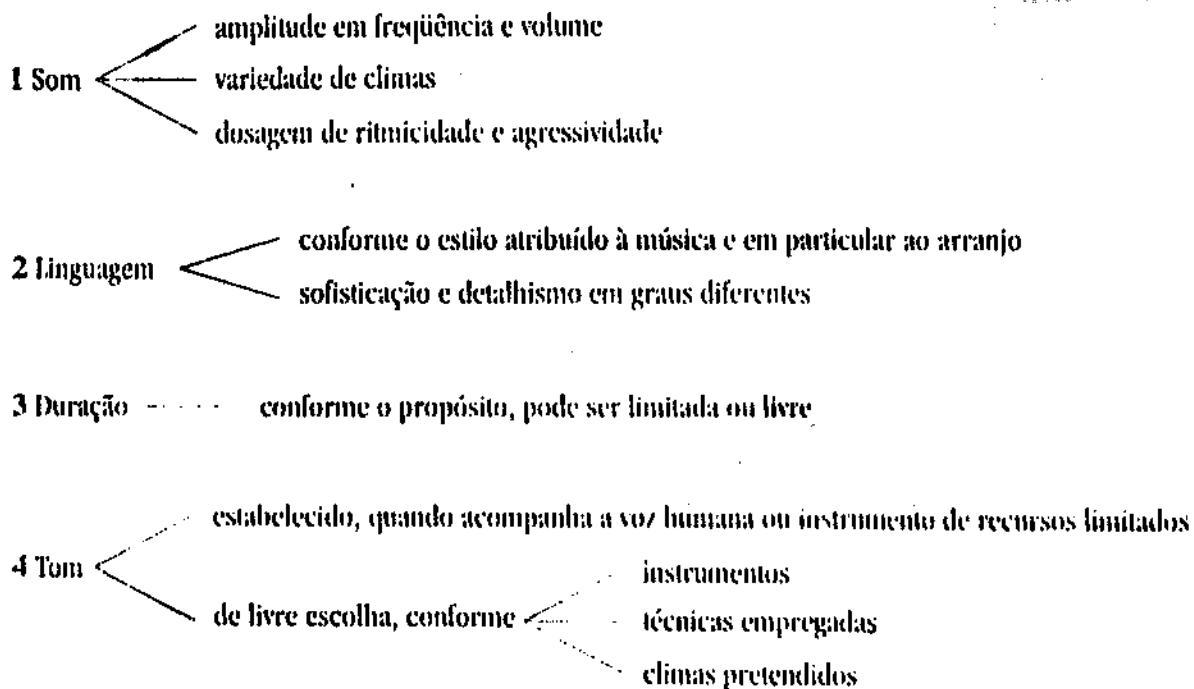
1 A música escolhida: uma vez definido o propósito, escolha uma música boa e gratificante não só para o seu talento criativo, mas também para as condições e o público disponíveis. Tenha em mente que na vida profissional a escolha poderá não ser sua, e sendo a música pobre ou de qualidade e acabamento duvidosos ou mesmo execráveis, você terá que se extrapolar para "salvá-la" ou torná-la apresentável. Poupe-se, por enquanto, dessa tarefa.

2 Os instrumentos participantes: dependerá de critério artístico, proposta comercial e viabilidade financeira.

3 Os músicos participantes: ao fazer o arranjo, dimensione seu nível de execução aos músicos disponíveis: serão pessoas com alta eficiência profissional, com técnica, sonoridade e leitura satisfatórias ou talvez de leitura fraca porém de boa improvisação e memorização? Além do nível apropriado da execução, a própria notação deve visar ao músico disponível.

	ACÚSTICAS (auditório sem amplificação): equilíbrio e qualidade do som <i>natural</i> transmitido ao público
<i>Condições</i>	DA SONORIZAÇÃO (auditório com amplificação): equilíbrio – qualidade do som <i>amplificado</i> transmitido ao público
	DA GRAVAÇÃO (estúdio de gravação): equipamento do estúdio, prevendo recursos de separação de sons, canais, sistema digital ou analógico, beneficiamento, mixagem e masterização

■ Características

2 Elaboração

Ao fazer o arranjo, siga o seguinte programa de trabalho:

- 1 Escolha a *música*
- 2 Decida pelos *instrumentos*
- 3 Decida *quantas vezes* a música será tocada no decorrer do arranjo, prevendo uma eventual introdução, um final e um interlúdio (controle com cronômetro, se necessário).
- 4 Arrisque prever o tom do arranjo, incluindo as modulações eventuais. Ao surgir problema de extensão e registro para o instrumentos, provavelmente terá que mudar o tom previsto. Qualquer diferença mínima, até meio tom, afetará bastante execução e a qualidade do som. Ao lidar com instrumentos de bocal ou palhetas, prefira os tons com armadura de até 2 ou 4b, assim não haverá acidentes demais, mesmo depois da transposição. O ideal é trabalhar entre 1# e 3b na armadura (som de efeito).
- 5 Ao prever o tom, lembre-se de que uma extensão ou registro inconveniente (grave ou agudo demais) pode se *corrigido* de quatro maneiras:
 - mudar o tom
 - mudar a técnica empregada
 - mudar o instrumento
 - variar a oitava entre as frases

Não hesite em apagar tudo e recomeçar; comodismo e inércia não são próprios de seu arranjador.

6 Faça o *plano do arranjo* conforme ilustração abaixo, definindo o que vai acontecer cada vez que a música for tocada: em cada parte ou trecho resultado da subdivisão da música, na introdução, no final, nos eventuais interlúdios (elementos de ligação entre as repetições da música). Antes de elaborar o arranjo, é importantíssimo ter uma visão do *todo*.

7 As *letras e números de ensaio* servem como pontos de referência durante o ensaio ou no ato de consecução do arranjo. Use a letra I na introdução, a letra F no final e as letras A B C etc., respectivamente, cada vez que a música for repetida. Use números dentro de cada unidade marcada por letras (por exemplo, o compasso B6 é o 6º compasso quando a música é tocada pela 2ª vez).

Exemplo

Batida diferente

Mauricio Einhorn e Durval Ferreira

INSTRUMENTOS: trombone B♭, sax alto E♭, piano, guitarra, baixo e bateria

DIMENSÃO: tocada 3 vezes, com introdução e final

TOM: Si♭ maior, modulando para dó maior, na 3ª vez

CARTILHA DO PLANO:

(introdução)	I1	célula 2 comp, 3 vezes + ponte ► bloco trp - alto
(tema 1ª vez)	A1	úníssono trp - alto
	A9	bloco trp - alto
	A17	melodia guit, contracanto únissomo trp - alto
	A25	como A9
(tema 2ª vez)	B1	improviso guit
	B9	idem
	B17	improviso piano, contracanto passivo, bloco alto - trp
	B25	idem
(tema 3ª vez)	C1	
	C9	
	C17	como tema 1ª vez, mas em dó maior
	C25	
(final)	F1	célula 2 comp, 3 vezes + sim bloco trp - alto

8 Agora, e somente agora, pegue um bom papel pautado e *escreva a melodia do arranjo inteiro*, por extenso (dispensando sinais de repetições), incluindo a introdução, o tema (na 1ª e 3ª vezes e as cifras para o improviso na 2ª vez) e o final. Ao anotar a melodia, cuide de sua divisão rítmica, imaginando a levada e o clima. A seguir, escreva as cifras com a devida revisão e adaptação. Finalmente, execute os contracantos, técnicas em bloco e convenções.

3 Arranjo elaborado

Batida diferente (faixa 27)

Mauricio Einhorn e Durval Ferreira

samba médio

II

piano
guitarra
bateria

trompete
alto

baixo

A1

+ baixo

trp - alto

A9

B♭7M F m7 B♭7 E♭7M

E♭m7 A♭7 D m7 D♭7 C m7 B 7 B♭7

A17
G m7 G♭m7 F m7
flauta 8↑
trp - alto

B♭7(♭9) E♭7M

Measure 8 continues with G m7, G♭m7, F m7, flauta 8↑, trp - alto, B♭7(♭9), and E♭7M. The measure ends with a fermata over a note.

E♭6 G m7 C 7(♭9)

C m7 B 7 * como comp. A9 - A14

B1

guit. prepara improviso

guit.
improvisa

B♭7 B♭7M F m7 B♭7 E♭7M E♭m7 A♭7

pausa geral

B9

D m7 D♭7 C m7 B 7 D 7(19) G 7(13) C 7(19) F 7(13) B♭7M F m7 B♭7

* nas partes dos instrumentos, as notas e cifras devem ser escritas por extenso.

IAN GUEST

E♭7M G♭m7 A♭7 Dm7 D♭7 Cm7 B7 B♭7M

B17

piano improvista F m7 B♭7(b9) E♭7M
alto

F m7 B♭7(b9) E♭7M G m7 C 7(b9)

trp

B25

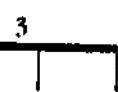
Cm7 B7 B♭7M Fm7 B♭7 E♭7M E♭m7 A♭7(b9)

Dm7 D♭7 Cm7 B7 B♭7

bateria virada

trp + alto

C1

E m7 F m7 F♯m7 G m7 C 7

F7M F6

C9

C17

como comp. A4 - A8 (um tom ↑) como comp. A9 - A16 (um tom ↑) como comp. A17 - A24 (um tom ↑)

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

C25

Musical score for C25, featuring two staves of music. The top staff consists of two measures of eighth-note patterns followed by four measures of chords: G m7, C7, F7m1, and E m7. The bottom staff follows with chords: F m7, B♭7, E m7, E m7, B♭7, D m7, D♭7, and E m7. The score then continues with chords: E m7, B♭7, D m7, D♭7, C7, piano, trp, alto, and pp.

Chords listed below the staves:

- Top Staff: C7M, G m7, C7, F7M1
- Bottom Staff: F m7, B♭7, E m7, E m7, B♭7, D m7, D♭7, E m7
- Continuation: E m7, B♭7, D m7, D♭7, C7, piano, trp, alto, pp

Performance instructions:

- Flute (Fl) is indicated above the first measure of the bottom staff.
- piano is indicated above the C7 chord.
- trp (trumpet) is indicated above the piano.
- alto is indicated above the piano.
- pp (pianissimo) is indicated below the piano.

- Observe, durante a elaboração do arranjo
- Procure variar timbres e técnicas.

- Procure dar descansos a cada um dos instrumentos.

- Decida pela introdução, final e interlúdios por último.

- Após anotar a melodia cifrada (deixando espaço para a introdução, final e interlúdios) em toda a extensão do arranjo, elabore as técnicas e os detalhes em cada trecho na ordem em que as idéias surgem, e não na ordem cronológica, mesmo com o plano já estabelecido.

- Ao surgir dúvida quanto ao uníssono ou bloco, prefira o uníssono. Na dúvida quanto à técnica a ser empregada, decida pela mais simples.

- Não se acomode: esteja preparado para corrigir, alterar ou reescrever um trecho com vistas a melhorá-lo, até mesmo transpor a música para um outro tom.

- Não dê somente oito compassos de improviso a um instrumento determinado, permitindo o tempo para o músico desenvolver suas idéias.

- Apresente os elementos sonoros e as técnicas em ordem crescente de efeitos, terminando o arranjo em seu auge ou após um breve declínio.

- O som e os elementos da introdução, final e interlúdios devem obedecer a um plano diferente e até contrastante do resto do arranjo.

- Nitidez e boa organização visual da partitura e das partes são indispensáveis para o bom rendimento do ensaio. Boa regência e clareza nas partes dos músicos são a chave para um bom relacionamento e respeito entre os músicos e regente/arranjador, permitindo libertar a capacidade técnico-musical dos instrumentistas sem o tedioso esforço de "decifrar" uma notação negligente e rasurada.

APÊNDICE

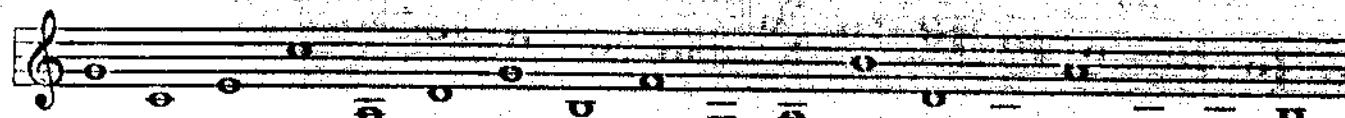
■ Resolução dos exercícios

Exercício 1

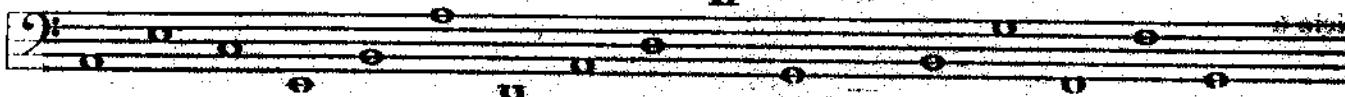
si2 lá1 si2 lá4 fá3 mi3 fá1 mi4 sol2 si1 ré4 mi5 dó2 si-1 fá3 si4 fá5 mi1 ré2 ré3 fá4 mi2

Exercício 2

a. uma oitava

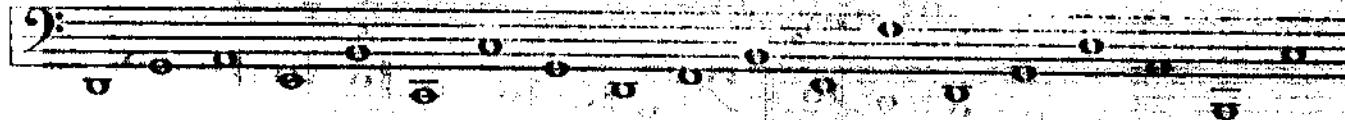
b. duas oitavas

c. uníssono

d. três oitavas

Exercício 3

1 1 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2 1/2

Exercício 4

Exercício 5

Two staves of musical notation. The top staff uses a treble clef and has a key signature of one sharp (F#). The bottom staff uses a bass clef and has a key signature of one flat (B-flat). Both staves feature eighth-note patterns.

Exercício 6

Four staves of musical notation, each labeled with a number: 3, 4, 5, and 6. The staves alternate between treble and bass clefs. The key signatures change with each staff: staff 3 has one sharp (F#), staff 4 has one flat (B-flat), staff 5 has one sharp (F#), and staff 6 has one flat (B-flat).

Exercício 7

Two staves of musical notation. The top staff uses a treble clef and has a key signature of one sharp (F#). The bottom staff uses a bass clef and has a key signature of one flat (B-flat). Both staves feature eighth-note patterns.

Exercício 8

The musical score consists of three staves of music. The top staff uses a treble clef, the middle staff a bass clef, and the bottom staff a bass clef. Measures are numbered 1 through 7. Measure 1 starts with a whole note followed by a half note. Measure 2 starts with a half note followed by a quarter note. Measure 3 starts with a quarter note followed by an eighth note. Measure 4 starts with an eighth note followed by a sixteenth note. Measure 5 starts with a sixteenth note followed by a thirty-second note. Measure 6 starts with a thirty-second note followed by a sixteenth note. Measure 7 starts with a sixteenth note followed by a quarter note.

Exercício 9

The musical score consists of three staves of music. The top staff uses a treble clef, the middle staff a bass clef, and the bottom staff a bass clef. Measures are numbered 1 through 7. Measure 1 starts with a whole note followed by a half note. Measure 2 starts with a half note followed by a quarter note. Measure 3 starts with a quarter note followed by an eighth note. Measure 4 starts with an eighth note followed by a sixteenth note. Measure 5 starts with a sixteenth note followed by a thirty-second note. Measure 6 starts with a thirty-second note followed by a sixteenth note. Measure 7 starts with a sixteenth note followed by a quarter note.

Exercício 10

3m 2m 2m 2M 2m 3M 4J 5J 3M 5J 4J 5dim 2aum 6M 6m 7M 4aum 7M 7m 7M 6M
4aum 5aum 7dim

Exercício 11

Musical notation for Exercise 11, featuring two staves. The top staff is in common time (indicated by 'C') and the bottom staff is in 2/4 time (indicated by '2/4'). Both staves use a bass clef. The notation consists of quarter notes and rests.

Exercício 12

a. 3m ↓

Musical notation for Exercise 12, measure 3. It starts with a quarter note followed by a rest. The key signature changes to one sharp (F# major) at the beginning of the measure.

8 + 6m ↓

Musical notation for Exercise 12, measures 8 and 6. It starts with a quarter note followed by a rest. The key signature changes to one sharp (F# major) at the beginning of the measure.

b. 8 + 8 + 4aum ↑

Musical notation for Exercise 12, ending. It starts with a quarter note followed by a rest. The key signature changes to one sharp (F# major) at the beginning of the measure.

7M ↓

Musical notation for Exercise 12, measure 7. It starts with a quarter note followed by a rest. The key signature changes to one sharp (F# major) at the beginning of the measure.

c. 8 + 5J ↑

Musical notation for Exercise 12, measures 8 and 5. It starts with a quarter note followed by a rest. The key signature changes to one sharp (F# major) at the beginning of the measure.

7m ↑

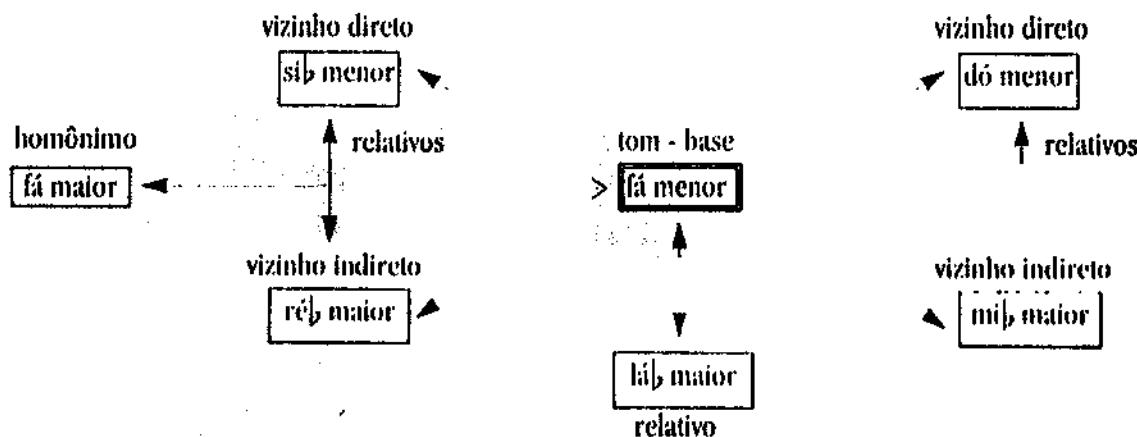
Musical notation for Exercise 12, ending. It starts with a quarter note followed by a rest. The key signature changes to one sharp (F# major) at the beginning of the measure.

Exercício 13
Exercício 14

dó mi ré sib si ré§

Exercício 15

a. coluna 3	e. coluna 4
b. coluna 3	f. coluna 2
c. coluna 5	g. coluna 1
d. coluna 5	h. coluna 2

Exercício 16

Exercício 17

a.

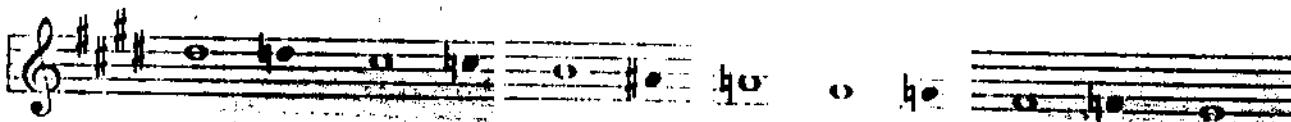
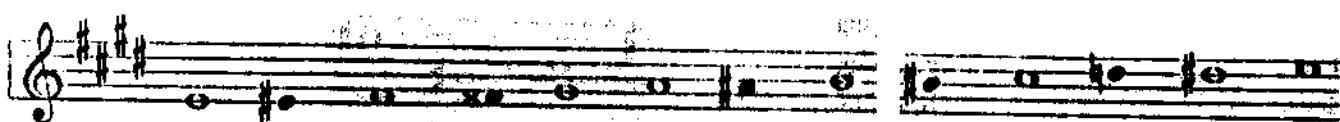
b.

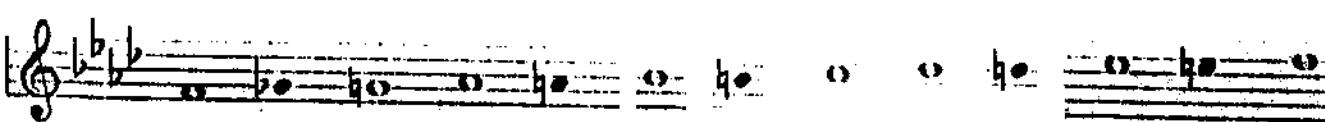
c. 1# d. fá e. lá f. 2 3

Exercício 18

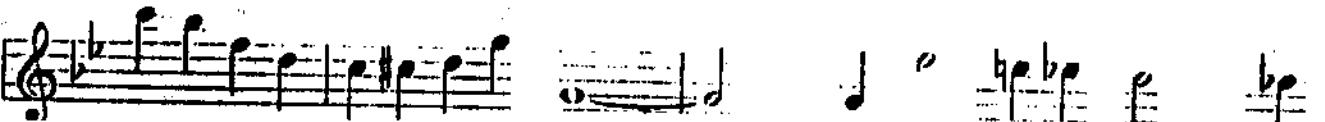
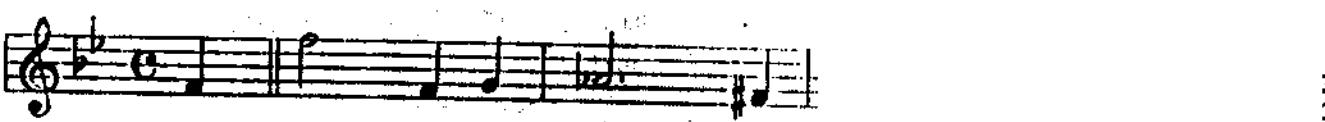
a.

b.

c.

d.

Exercício 19

a. Am Fm E+ B G1° Bbm Gb+

b.

Exercício 20

a. Fm7 G7M Eb7(§5) A1° Db7M(§5) G#m7(b5) Ab7M(§5) C#m(7M)
E7 Bb7(§5) G7(b5) F#7M Gb7M(§5) D#m7(b5) Am(7M) B7

b.

Exercício 21

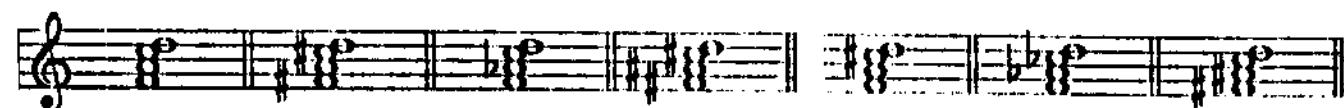
a. A6 F♯m6 D♭6 A♭6 Bm6 G♯6

b.

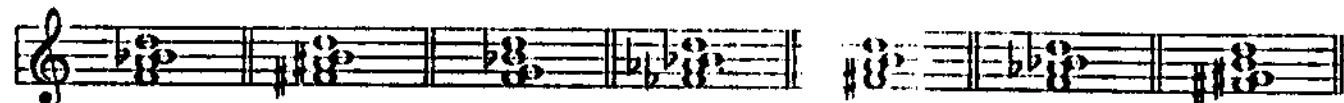

Exercício 22

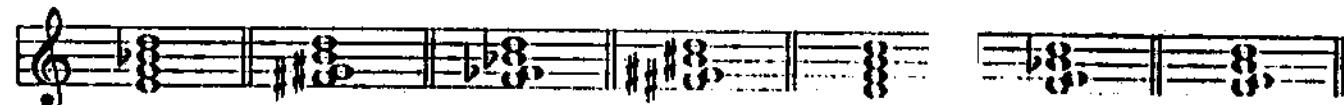
a.

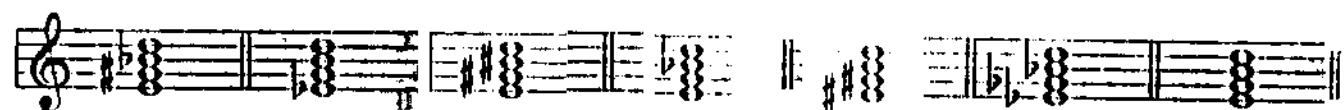
b.

c.

d.

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

b.

c.

d.

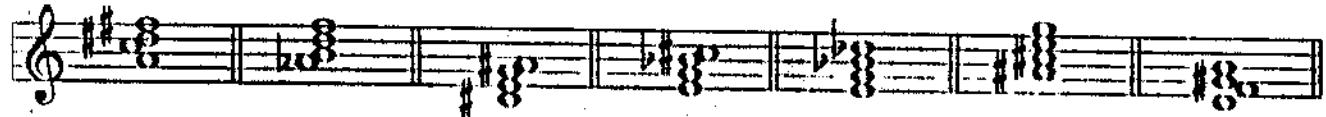
e.

f.

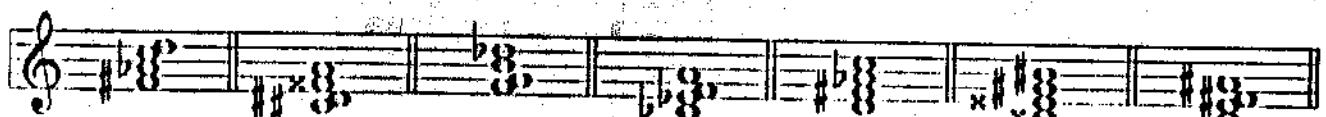
g.

h.

i.

j.

k.

Exercício 24

Exercício 25

O erro nº 4 (ligadura em cima) deixa de ser erro na versão corrigida.

Exercício 26

11.

A musical score for 'The Star-Spangled Banner' featuring two staves. The top staff uses a treble clef and consists of eight measures. The first seven measures contain eighth-note patterns, while the eighth measure contains sixteenth-note patterns. The bottom staff uses a bass clef and contains four measures. The first measure has a bass note followed by three eighth notes. The second measure has two eighth notes followed by a bass note. The third measure has a bass note followed by two eighth notes. The fourth measure has three eighth notes.

ARRANJO (MÉTODO PRÁTICO)

13

A musical staff consisting of five horizontal lines and four spaces. It begins with a quarter note on the second line, followed by a series of eighth notes: one on the first space, one on the second line, one on the third space, one on the fourth line, one on the third space, one on the second line, one on the first space, and one on the second line.

A musical score consisting of a single staff with six measures. The first five measures each contain a single eighth note followed by a vertical bar line and a repeat sign. The sixth measure begins with a vertical bar line and a repeat sign, followed by another vertical bar line and a repeat sign.

A musical score page featuring two staves for voices (V. 1 and V. 2) and a continuo staff with a cello and harpsichord. The music is in common time. Measure 11 ends with a double bar line. Measure 12 begins with a fermata over a bass note.

Exercício 27

11.

४

4

•

6

1

4

A musical score for 'The Star-Spangled Banner' featuring two staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It consists of six measures of eighth-note patterns. The second staff begins with a bass clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It also consists of six measures of eighth-note patterns.

11.

1

1

A musical score page featuring a single staff with ten measures. The first measure is in common time (indicated by a 'C'). Measures 2 through 9 are in 12/8 time (indicated by a '12/8'). Measure 10 is in 2/4 time (indicated by a '2/4'). The music is composed of eighth and sixteenth notes, with some grace notes and rests.

1

1

11

A musical score for "The Star-Spangled Banner" in G major, 2/4 time. The page shows measures 8 through 11. Measure 8 starts with a half note followed by eighth notes. Measure 9 begins with a half note. Measure 10 starts with a half note followed by eighth notes. Measure 11 starts with a half note followed by eighth notes.

11

1

A musical score for piano, featuring a single melodic line in the upper staff and harmonic chords in the lower staff. The melody consists of eighth-note patterns, while the chords provide harmonic support. The dynamic marking 'p.' (pianissimo) is present above the staff.

Exercício 28

A musical score page showing a single staff with six measures of music. The music consists of eighth and sixteenth note patterns.

A musical staff consisting of five horizontal lines. A single note is positioned on the top line.

Exercício 29**Exercício 30**

a.	b.	c.	d.	e.	f.
g.	h.	i.	j.	k.	l.

Exercício 31

a.	b.	c.	d.	e.	f.
g.	h.	i.	j.	k.	l.

Exercício 32

a. trompa	b. sax tenor ou clarone	c. contrabaixo	d. guitarra ou violão
e. trompete ou clarinete ou sax soprano	f. sax barítono	g. sax alto	h. trombone

Exercício 33

sax tenor

Two staves of musical notation for saxophone tenor. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. Both staves are in common time (indicated by 'C'). The notation includes various note heads (solid, hollow, etc.) and rests.

Musical score for trumpet part, measures 1-4. The score consists of four staves of music. The first two staves are in common time (indicated by 'C') and the last two are in 3/4 time (indicated by '3'). The key signature is one flat (B-flat). The music features various note heads and stems, with some notes having horizontal dashes through them.

trompa

Musical score for alto saxophone part, measures 1-4. The score consists of four staves of music. The first two staves are in common time (indicated by 'C') and the last two are in 3/4 time (indicated by '3'). The key signature is one flat (B-flat). The music features various note heads and stems, with some notes having horizontal dashes through them.

sax alto

Musical score for alto saxophone part, measures 5-8. The score consists of four staves of music. The first two staves are in common time (indicated by 'C') and the last two are in 3/4 time (indicated by '3'). The key signature is one flat (B-flat). The music features various note heads and stems, with some notes having horizontal dashes through them.

Exercício 34

- a. clarone, trombone, trompa, sax barítono, guitarra, violão, baixo
- b. flauta, clarinete, trompete, sax soprano, sax alto, guitarra, violão
- c. clarone, trombone, trompa, sax tenor, sax barítono, guitarra, violão

Exercício 36

simétricos:	<i>Amazonas</i>	8 8 8 8 A A' B B'	<i>The shadow of your smile</i>	8 8 8 8 A B A' C
	<i>A banda</i>	16 16 16 16 A B B' A	<i>Casinha pequenina</i>	8 8 8 8 A A' B B'
	<i>O barquinho</i>	4 4 4 4 A A' A'' B	<i>Yellow submarine</i>	4 4 4 4 A A B B
	<i>Pai Francisco</i>	4 4 4 4 A B C C	<i>Dom de iludir</i>	4 4 4 4 A B A' C
	<i>Apelo</i>	8 8 8 8 A B A' C		

tamanho desigual: *Saudade da Bahia* 16 16 8 8 *Samba de uma nota só* 16 8 16
 A A' B B' A B A'

Wave 12 12 8 12
 A A B A

final estendido: *Desafinado* 16 16 16 20
 A A' B A''

Exercício 38

Olelé - olalá X Y X' Z || A A

Hino ao amor X Y X Z || A B A B'

Maria Ninguém X Y || A A' A A''

Jealousie X X' Y Z || A B A' C

Exercício 55

3 3 11 #9 13 7 15

Exercício 56

The image shows three staves of musical notation for piano, likely from a jazz or blues score. The top staff uses a treble clef and a key signature of one sharp. It includes chords D7M, T_b9, C[#]7, F[#]7, B7, and E7. The middle staff uses a treble clef and a key signature of one sharp. It includes chords A7, D7, G7, C7, D7M, and D6. The bottom staff uses a treble clef and a key signature of one sharp. It includes chords F[#]m7, Bm7, E4, E7, A⁷, and A7. Each staff has a tempo marking of 120 BPM.

Exercício 57

swing C Cm G m/B♭

A7 Fm6/A♭ G7 C7M

Exercício 58

A m A m(7M) A m7 T9 A m6

C/G F7 C

B7/C Bb7/C B7/C C B7/C D7/E D7/E

Exercício 60

G 7M

A 7

D 7

G 6

Exercício 61

D 7 G 7 C 7 F 7M B 7(b9) E 7 A 7 D m7

D 7 G 7(5) A m7 D 7(11) D m7 G 7(5) C 7M A 7(b3)

D m7 G 7(5) C B 7 E 7M C#m7 F#m7(b5) B 7

2º

G#m7 G° F#m7 F7 E 7M C#m7

F#m7(b5) B 7 E 7M A 7(b9) D m7 Ebm7 Em7 Eb7

T11 b3 b5 T9 T13 T9 1 1 5 5 5 T11 T11 T11 5
b3 b5 #3 b5 T9 T13 T9 3 6 119 cr 3 T9 T9 T9 T9

D. C. s/ rep. até FINE

■ Bibliografia

Casella, Alfredo / Mortari, V.: *La Tecnica Dell' Orchestra Contemporanea*
(Edição Ricordi Milano, 1950)

D' Indy, Vincent: *Cours de Composition Musicale*
(Durand et Cie, Éditeurs, 1950)

Pease, Ted: *Workbooks for Arranging*
(Edition Berklee College of Music)

Rocca, Edgard Nunes ("Bituca"): *Ritmos Brasileiros e seus Instrumentos de Percussão*
(Edição Escola Brasileira de Música)

■ Agradecimentos

Obrigado a vocês, Celinha Vaz, Dori Caymmi, Fernando Ariani, Flávio Paiva, Júlio César P. de Oliveira, Lucas Raposo, Nerval M. Gonçalves, Ricardo Gilly, Roberto Rutigliano, profº Soloméa Gandelman, por todo o apoio prestado para a realização deste trabalho. Obrigado aos professores que mais me ensinaram: Alex Ulanowsky, Dean Earl, Greg Hopkins, Herb Pomeroy, Henrique Morelenbaum, José Siqueira, Michael Gibbs, Rezsö Sugar, Tony Teixeira. Obrigado a George Geszti, professor e meu pai, que fez da música uma de minhas melhores brincadeiras de adolescente.

FAIXAS DO CD ANEXO AO VOLUME I

- faixa 1 Notação para bateria 80
 faixa 2 Notação de "levada" 81
 faixa 3 A-H Pulsação sincopada brasileira 82
 faixa 4 A-C Pulsação sincopada cubana 82
 faixa 5 Pulsação swingada 83
 faixa 6 Pulsação funkeada 83
 faixa 7 Notação para piano [Morning] 89
 faixa 8 Contracanto passivo [E nada mais] 106
 faixa 9 Contracanto passivo [Coisa mais linda] 107
 faixa 10 Contracanto passivo [The man I love] 107
 faixa 11 Contracanto passivo [Blue skies] 108
 faixa 12 Contracanto passivo [Chovendo na roseira] 109
 faixa 13 Contracanto ativo [Andança] 110
 faixa 14-16 Desenvolvimento do contracanto [Até quem sabe] 110
 faixa 17 Pontos harmônicos e pontos de linha 113
 faixa 18 Paralelismo em terças [Peixe vivo] 115
 faixa 19 Movimento misto [Sapo jururu] 116
 faixa 20 Movimento misto [Flor do abacate] 116
 faixa 21 Quartas paralelas [Samba do avião] 117
 faixa 22 Quintas paralelas [A morte de um deus de sal] 117
 faixa 23 Segundas paralelas [Surfboard] 118
 faixa 24 Bloco a dois [The boxer] 119
 faixa 25 Bloco a dois [Vassourinhas] 119
 faixa 26 Bloco a dois [Prelude to a kiss] 120
 faixa 27 Arranjo elaborado [Batida diferente] 124

Volume I faixa 01 a faixa 27

Volume II faixa 28 a faixa 56

Volume III faixa 57 a faixa 77