Faculdade de Música Souza Lima Graduação em Composição e Arranjo

Lorenzo Flammia Travaglia
Revés: Composição a partir da Modelagem Sistêmica de Binky da banda Snark Puppy

Monografia

Lorenzo F	ilammia Travaglia
	lagem Sistêmica de Binky da banda Snarky Puppy
	Monografia apresentado ao Curso de Gra duação em Música da Faculdade de Música Souza Lima, como parte dos requisitos neces sários à obtenção do título de Bacharel em Música.
	Orientador: Prof. Me. Douglas Fonseca

Agradecimentos

Agradeço aos meus pais, Carlos e Rosangela, por todo o apoio que sempre deram ao longo de toda a minha vida.

Aos meus avôs e avós, Luciano, Carlos, Maria e Jandira, por todo amor e apoio que sempre me foi dado.

A toda minha família, pelo suporte e incentivo.

Aos meus queridos amigos e amigas que fiz na faculdade ao longo destes quatro anos de graduação. Poder conviver, estudar, trabalhar e fazer música com cada um deles foi algo muito especial e que me ensinou muito. Eles serviram de inspiração e sempre me incentivaram durante todo o trajeto do curso e do processo de realização deste trabalho.

Aos meus queridos amigos e amigas que tenho desde antes da graduação, mas que sempre me apoiaram e estiveram do meu lado ao longo de toda a trajetória.

Ao meu orientador Prof. Ms. Douglas Fonseca, por todo o suporte ao longo do curso e da realização deste trabalho.

A todos os professores que tive ao longo da graduação, pelos valiosos ensinamentos, conversas, correções, enfim, por todo o apoio.

A todos os funcionários da Faculdade de Música Souza Lima, que fizeram da instituição um lugar acolhedor.

A todas as pessoas que direta ou indiretamente fizeram parte da minha trajetória.

À banda Snarky Puppy por sua música.

Resumo

Este trabalho analisou a música Binky, da banda estadunidense Snarky Puppy, com o objetivo de, através do processo de Modelagem Sistêmica (MORAES & PITOMBEIRA, 2013), compor uma peça original que mantenha a sonoridade da música modelada. A fim de tentar identificar um possível processo composicional usado pela banda, a análise considerou os parâmetros de forma, harmonia, melodia, texturas e rítmica.

Palavras-chave: Snarky Puppy; Modelagem Sistêmica; Composição.

Abstract

This work analyzed the song Binky by the band Snarky Puppy in order to compose, through the process of Sistemic Modelling (MORAES & PITOMBEIRA, 2013), an original piece that attempts to maintain some of the characteristics presented in Snarky Puppy's song. Trying to identify a possible compositional path that the band might have used, this analysis considered the parameters of form, harmony, melody, textures and rhythm.

Keywords: Snarky Puppy, Sistemic Modelling; Composition.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Linha tocada pelo contrabaixo elétrico	15
Figura 2 – Linha tocada pelas guitarras e teclados	15
Figura 3 - Escala pentatônica de dó sustenido menor com acréscimo da blue note	16
Figura 4 – Harmonia das seções A e A'	16
Figura 5 - Encadeamento dos acordes de A'	16
Figura 6 – Linha de baixo da seção B (parte 1)	17
Figura 7 – Linha de baixo da seção B (parte 2)	18
Figura 8 – Redução da linha de baixo da seção B	18
Figura 9 – Voicings da seção B (parte 1)	19
Figura 10 – Voicings da seção B (parte 2)	19
Figura 11 – Condução de vozes da seção B	19
Figura 12 – Relação entre voicings e fundamental dos acordes da seção B	20
Figura 13 – Harmonia da Ponte e da seção C	21
Figura 14 – Sequência de acordes alternativa	21
Figura 15 – Linha de baixo da Ponte e de C	22
Figura 16 – Harmonia e voicings da seção D	22
Figura 17 – Encadeamento dos acordes de D	23
Figura 18 – Linha de baixo da seção D	23
Figura 19 – Melodia da seção A (parte 1)	24
Figura 20 – Melodia da seção A (parte 2) ou A'	25
Figura 21 – Melodia da seção B (parte 1)	26
Figura 22 – Melodia da seção B (parte 2)	27
Figura 23 – Melodia da Ponte	27
Figura 24 – Melodia da seção C	28
Figura 25 – Melodia da seção D	29
Figura 26 – Textura da seção A	30
Figura 27 – Textura da seção B (parte 1)	31
Figura 28 – Textura da seção B (parte 2)	32
Figura 29 – Percussões da Introdução	33
Figura 30 – Polirritmia da Introdução	34
Figura 31 – Levada de bateria da Introdução	34
Figura 32 – Rítmica dos acordes de B (parte 1)	35
Figura 33 – Levada de bateria da seção B (parte 1)	35
Figura 34 – Rítmica dos acorde de B (parte 2)	36
Figura 35 – Levada de bateria da seção B (parte 2)	36
Figura 36 – Análise rítmica da melodia de C	37
Figura 37 – Semicolcheia com swing da seção D	38

Figura 38 – Levada de bateria da seção D	38
Figura 39 – Planejamento Composicional - Forma	44
Figura 40 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção A	45
Figura 41 – Planejamento Composicional - Melodia da seção A	46
Figura 42 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção B	47
Figura 43 – Planejamento Composicional - Melodia da seção B	48
Figura 44 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção B	48
Figura 45 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção Ponte	49
Figura 46 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção Ponte	50
Figura 47 – Planejamento Composicional - Melodia da seção C	51
Figura 48 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção C	51
Figura 49 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção D	52
Figura 50 – Planejamento Composicional - Melodia da seção D	53
Figura 51 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção D	53

Lista de tabelas

Tabela 1 – Estrutura formal resumida	13
Tabela 2 – Binky - Características Macroestruturais	39
Tabela 3 - Binky (seções A e A') - Características Microestruturais	40
Tabela 4 - Binky (seção B) - Características Microestruturais	41
Tabela 5 - Binky (Ponte) - Características Microestruturais	41
Tabela 6 - Binky (seção C) - Características Microestruturais	42
Tabela 7 - Binky (seção D) - Características Microestruturais	42
Tabela 8 - Planejamento Composicional - Revés, macroestrutura	44
Tabela 9 - Planejamento Composicional - Revés (seção A)	46
Tabela 10 – Planejamento Composicional - Revés (seção B)	49
Tabela 11 – Planejamento Composicional - Revés (seção Ponte)	50
Tabela 12 – Planejamento Composicional - Revés (seção C)	51
Tabela 13 – Planejamento Composicional - Revés (seção D)	53

Sumário

	Introdução
1	Trajetória da banda Snarky Puppy
2	Análise
2.1	Modelagem Sistêmica
2.2	Forma
2.3	Harmonia
2.4	Melodia
2.5	Texturas
2.6	Tratamento Rítmico
2.7	Recapitulação
3	Planejamento Composicional
3.1	Parâmetros Macroestruturais
3.2	Parâmetros Microestruturais - Seção A
3.3	Parâmetros Microestruturais - Seção B
3.4	Parâmetros Microestruturais - Seção Ponte 49
3.5	Parâmetros Microestruturais - Seção C
3.6	Parâmetros Microestruturais - Seção D
4	Conclusão
	Referências
	ANEXOS 58
	Anexo A
	Anevo R

Introdução

A ideia inicial desta pesquisa surgiu a partir do interesse e admiração que eu tenho pela banda estadunidense Snarky Puppy, por ela ter sido uma grande fonte de inspiração ao longo da minha trajetória musical. Buscando entender suas composições de maneira mais profunda e detalhada, escolhi dentro dos diversos trabalhos lançados a música Binky, do álbum groundUP (2012), uma música que tem muitos aspectos interessantes e que de alguma maneira descreve a sonoridade da banda que eu estou buscando entender e analisar neste trabalho.

Metodologia

Esta pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira delas é a apresentação e descrição da trajetória da banda Snarky Puppy até o momento de publicação deste trabalho, apontando características relacionadas a cada um dos álbuns gravados, pontuando alguns acontecimentos de destaque em sua trajetória.

A segunda etapa foi realizada através da metodologia da Modelagem Sistêmica (MORAES & PITOMBEIRA, 2013), tendo como objeto de análise a música Binky e buscando compreender seus aspectos macroestruturais e microestruturais. Os parâmetros analisados foram os seguintes: forma, harmonia, melodia, texturas e tratamento rítmico.

Por fim, a terceira etapa utiliza-se da análise realizada na segunda etapa para a elaboração de um planejamento composicional que tem como objetivo propor novos elementos usados na composição de uma peça original, mas procurando manter a sonoridade da peça modelada.

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a Modelagem Sistêmica, de Pedro Miguel e Liduino Pitombeira, que é descrita no artigo científico "Composição do Pontei N° 5 de Pedro Miguel a partir da Modelagem Sistêmica do Ponteio N° 15 de Camargo Guarnieri" (2013). Nesse artigo, os autores afirmam que, em um primeiro momento, a Modelagem Sistêmica busca formular uma série de hipóteses sobre os aspectos de caráter estrutural em diversos parâmetros de uma peça musical. Tais características traçam um possível sistema composicional a ser usado na composição de uma peça original que mantenha a sonoridade da peça modelada.

1 Trajetória da banda Snarky Puppy

Formada em Denton, Texas, EUA, no ano de 2003, Snarky Puppy é uma banda de aproximadamente vinte membros rotativos que mistura influências musicais vindas da cultura americana negra e branca, além de outras culturas espalhadas pelo mundo. Transitando entre gêneros musicais como Jazz, Funk, R&B e Rock, torna-se difícil para os ouvintes e críticos musicais a enquadrar em apenas um desses gêneros.

A ideia inicial do projeto surgiu do multi-instrumentista, compositor e produtor Michael League durante o início da sua trajetória no curso de Jazz Studies da University Of North Texas, quando se juntou com outros nove amigos para tocar composições autorais. Alguns membros que estavam desde o início da banda, quando eram estudantes universitários, ainda se mantêm presentes no grupo, como Jay Jennings (trompete e flugelhorn), Nate Werth (percussão), Bob Lanzetti (guitarras e violões), Chris McQueen (guitarras e violões) e Bill Laurance (piano e teclados).

Após alguns anos trabalhando no projeto e já tendo gravado e lançado dois álbuns, The Only Constant (2006) e The World Is Getting Smaller (2007), ambos gravados no Panhandle House, em Denton, Texas, houve uma repentina intersecção com a cena Gospel e R&B de Dallas, que acabou mudando o rumo do som que a banda estava fazendo. "[...] transformou a música em algo mais funky, direto e visceral." (SNARKY PUPPY, 2021, tradução nossa). Esse fato resultou em seu terceiro álbum de estúdio, Bring Us The Bright (2008), gravado no Sputnik Studios, em Dallas, Texas, absorvendo novos integrantes para o grupo, como o tecladista Bobby Sparks e o baterista Robert 'Sput' Searight, além da participação especial do renomado tecladista Bernard Wright.

Em 2010, lançaram Tell Your Friends, o primeiro de seus álbuns gravado ao vivo e com uma plateia presente no estúdio, formato que ficou muito popular com a banda, pois mostra a competência, musicalidade e interplay de cada integrante, aliados com uma gravação que permite ouvir e ver o álbum sendo feito naquele exato momento. Além disso, possibilita ao público observar algumas reações dos próprios músicos e da plateia presente. Esse álbum, em específico, foi gravado no Dockside Studios em Maurice, Louisiana.

O segundo álbum nesse formato foi groundUP (2012), gravado com uma plateia de quarenta pessoas ao longo de três noites no ShapeShifter Lab, estúdio do baixista Matt Garrison, feito para gravações ao vivo e localizado no Brooklyn, New York. É nesse álbum que está a música Binky, composta e arranjada por Michael League e que foi escolhida como objeto de estudo deste trabalho porque representa bem a estética musical que foi e vem sendo desenvolvida pela banda.

Também em 2012, com o lançamento do álbum, Michael League começou um selo chamado GroundUP Music, que a princípio servia apenas para a banda Snarky Puppy, mas ele também adicionou outros artistas à família, como por exemplo The Funky Knuckles, Charlie Hunter, David Crosby, Becca Stevens, Bokanté e Alina Engibaryan. Os objetivos

principais do selo são "Empoderar nossa família de artistas com as ferramentas e serviços que eles precisam para ter êxito em todos os níveis desse negócio." (GROUNDUP, 2021, tradução nossa) e "Criar e construir um lar para apaixonados fãs de música ao redor do mundo, promovendo diversidade em gênero, estilo e geografia." (GROUNDUP, 2021, tradução nossa).

Após o álbum groundUP, outros trabalhos deram continuidade à discografia da banda. O álbum de estúdio Amkeni (2013), que conta com a parceria do refugiado burundiano Bukuru Celestin, funde elementos musicais da África Central com a sonoridade da banda, interpretando composições do próprio Bukuro. Foi gravado no Music Lab do Jefferson Center, em Roanoke, Virginia. Family Dinner - Volume 1 (2013) reúne a banda no formato da gravação ao vivo com plateia que já foi mencionado, convidando sete cantoras e um cantor para participarem de uma música cada. Essa gravação também foi realizada no Jefferson Center, mas desta vez no Shaftman Performance Hall.

We Like It Here (2014) foi um dos álbuns mais bem sucedidos na trajetória da banda, atingindo milhões de pessoas ao redor do globo. Foi gravado no Kytopia Studios, em Urtrecht, Holanda, no mesmo formato de gravação ao vivo já consolidado desde 2010. O álbum Sylvia (2015) junta a sonoridade da banda com a força da renomada e multi-premiada orquestra holandesa Metropole Orkest em uma gravação ao vivo, performando composições e arranjos especificamente escritos para essa formação. A gravação aconteceu no Het Energiehius, em Dordrecht, Holanda.

Family Dinner - Volume 2 (2016) marca a continuação do projeto que teve seu primeiro volume em 2013, desta vez trazendo como convidados tanto cantores quanto instrumentistas de diversos países, mostrando como a música pode ser um instrumento de conexão entre culturas e pessoas diferentes. Este segundo volume foi gravado no Esplanade Studios, em New Orleans, Louisiana. Após quatro álbuns gravados ao vivo no formato já muito conhecido, a banda retorna para o estúdio de gravação para fazer Culcha Vulcha (2016), com uma proposta diferente do que vinha acontecendo nos trabalhos anteriores. Retornaram para um formato de grupo instrumental e sem a proposta de gravar ao vivo, fato que possibilitou a utilização de overdubs que mudaram a sonoridade em comparação com álbuns passados. A gravação aconteceu no Sonic Ranch Studios, em Tornillo, Texas.

Já em 2017, com a GroundUP Music Foundation, fundada por Paul T. Lehr e o líder da banda Snarky Puppy, Michael League, foi criado o GroundUP Music Festival, um "[...] festival de música e educação que realiza programações musicais do mais alto nível enquanto gera oportunidades gratuitas para estudantes locais menos favorecidos, além de outros músicos e estudantes [...]" (GROUNDUP MUSIC FOUNDATION, 2021, tradução nossa). As edições do festival acontecem em Miami Beach, Florida, e alguns dos artistas que participaram de edições passadas incluem o próprio Snarky Puppy, Jojo Mayer/Nerve, Richard Bona, Chris Potter, Brian Blade & The Fellowship Band e Hamilton de Holanda Quarteto, entre muitos outros.

No ano de 2019 e 2020 lançaram Immigrance e Live at the Royal Albert Hall, respectivamente. O primeiro se trata de outro álbum de estúdio, gravado no mesmo estúdio de Culcha Vulcha, seu álbum antecessor, porém com sonoridades e composições diferentes. O segundo se trata de uma gravação ao vivo com lotação máxima feita em um dos mais renomados espaços para performance musical, o Royal Albert Hall, em Londres, Inglaterra. Isso é um marco na trajetória da banda, assim como é descrito em seu site: "Em 2012, Snarky Puppy agendou sua primeira turnê europeia através de posts no Facebook, implorando para as pessoas os ajudarem a achar um bar no qual pudessem tocar. Anos depois, em 14 de novembro de 2019, Snarky Puppy gravou seu show com lotação máxima no icônico Royal Albert Hall, em Londres [...]" (SNARKY PUPPY, 2021, tradução nossa).

Ao longo de seus até então dezoito anos de trajetória da banda, conquistaram uma variedade de prêmios, como quatro Grammy Awards, nos anos de 2014, 2016, 2017 e 2021, o primeiro pela categoria Best R&B Performance com a música Something (composta por David Foster e Brenda Russell e arranjada pela banda), presente no álbum Family Dinner - Vol. 1 com participação da cantora Lalah Hathaway, e os outros três pela categoria Best Contemporary Instrumental Album, com os álbuns Sylvia, Culcha Vulcha e Live at the Royal Albert Hall, respectivamente.

Os músicos que participaram da gravação descritos no encarte de seu mais recente álbum até o momento de publicação deste trabalho são: Mark Lettieri (guitarra), Zach Brock (violino), Bobby Sparks (teclados), Bill Laurance (teclados), Shaun Martin (teclados e talkbox), Justin Stanton (teclados e trompete), Mike 'Maz' Maher (trompete e flugelhorn), Chris Bullock (sax tenor, flauta e flauta baixo), Bob Reynolds (sax tenor), Jason 'JT' Thomas (bateria), Keita Ogawa (percussão), Marcelo Woloski (percussão), Mason Davis (krakeb em 'Xavi') e Michael League (baixo, moog keybass e krakeb).

2 Análise

2.1 Modelagem Sistêmica

A Modelagem Sistêmica no âmbito musical pode ser definida como "[...] a formulação de uma série de hipóteses acerca dos princípios estruturais observados em diversos parâmetros musicais de uma obra." (MORAES & PITOMBEIRA, 2013, p. 8). O objetivo por trás deste conceito é utilizar tais hipóteses para chegar em um planejamento composicional que possibilite a produção de uma obra original tendo como base os parâmetros da obra analisada. Vale ressaltar que, como o intuito é a criação de uma obra original, é de extrema importância para a parte do planejamento composicional que as relações entre cada parâmetro da obra analisada seja generalizada. Neste trabalho, os parâmetros escolhidos para serem analisados na música Binky como parte da modelagem sistêmica são:

Forma

Harmonia

Melodia

Texturas

Tratamento Rítmico

2.2 Forma

Nas palavras de Arnold Schoenberg "Em um sentido estético, o termo forma significa que a peça é 'organizada', isto é, que ela está constituída de elementos que funcionam tal qual um organismo vivo." (2015, p. 27). As referências utilizadas para a análise de Binky são a gravação original da música, presente do álbum groundUP (2012), e a partitura adquirida digitalmente através do site oficial da banda Snarky Puppy. A tabela abaixo descreve a estrutura formal da música, bem como alguns outros elementos importantes de cada uma das seções:

Tabela 1 – Estrutura formal resumida

Seção	N° de compassos	Fórmula de compasso	Centro tonal
Introdução	24	3/4	C#m

Seção	N° de compassos	Fórmula de compasso	Centro tonal
Α	40	3/4	C#m
В	12	(4/4, 3/4, 4/4, 4/4) e 6/4	Não tem
Ponte	5	6/4	C#m
A'	24	3/4	C#m
Solo de sax tenor (A')	16	3/4	C#m
A'	16	3/4	C#m
Solo de flugelhorn (B)	44	(4/4, 3/4, 4/4, 4/4) e 6/4	Não tem
Ponte	8	6/4	C#m
С	38	6/4	C#m
D	32 (fade-out)	4/4	C#m

Alguns elementos estruturais aparecem em mais de uma seção, como a tonalidade e a fórmula de compasso. Uma das seções que vale a pena ser comentada é a seção da Ponte, pois ela apresenta o mesmo material harmônico da seção C e a mesma fórmula de compasso, mas sem o uso da mesma melodia e com outra função dentro da estrutura formal como um todo. Por ser uma breve seção, com apenas 5 compassos na primeira vez que acontece e 8 compassos na segunda, a ponte serve como uma transição entre outras seções maiores, utilizando elementos que a liguem com a seção posterior a ela.

Um desses elementos que fazem da ponte uma seção de transição é a tonalidade. Sempre que acontece ao longo da música, a Ponte retoma a tonalidade de dó sustenido menor (C#m), que havia sido abandonada em sua seção anterior e retornaria em sua seção posterior. É possível observar isso de maneira clara entre as seções B, Ponte e A'. Além do material harmônico, outros dois elementos que aproximam muito a Ponte da seção C são a fórmula de compasso, que é 6/4 em ambas, e a linha de baixo.

2.3 Harmonia

Para Schoenberg, harmonia pode ser compreendida como "o ensino dos complexos sonoros (acordes) e de suas possibilidades de encadeamento, tendo em conta seus valores arquitetônicos, melódicos, rítmicos e suas relações de equilíbrio." (2011, p. 49). É importante ressaltar que este trabalho não tem a pretensão de fazer uma definição própria do que é harmonia, nem de discutir as diversas ferramentas de análise harmônica existentes.

A análise harmônica da música Binky pode ser feita predominantemente através das regras da harmonia funcional ensinadas e desenvolvidas pela instituição de ensino estadunidense Berklee College Of Music, e que também são ensinadas na Faculdade Souza Lima ao longo da graduação. Com exceção da seção B e do Solo de Flugelhorn, que segue

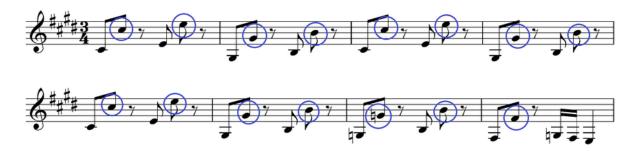
a mesma estrutura harmônica de B, todas as outras seções são analisáveis através dos princípios da harmonia funcional.

Antes da análise harmônica da seção A ser feita, é necessário isolar a linha de baixo, que exerce um papel fundamental dentro da estrutura da música. Ela aparece pela primeira vez na introdução, definindo alguns aspectos importantes, como a tonalidade, e depois continua presente sempre que a seção A ou A' aparecem. Além disso, na seção A, essa linha de baixo é distribuída para outros instrumentos, como as guitarras e teclados, que executam a mesma linha do contrabaixo elétrico, mas em oitavas diferentes e também transpondo uma oitava acima da segunda nota de cada uma das alturas repetidas. Tais fatores fazem a linha soar de maneira diferente quando executada por cada um desses instrumentos. As figuras abaixo mostram a linha de baixo quando tocada pelo contrabaixo e quando tocada pelas guitarras e teclados:

Figura 1 – Linha tocada pelo contrabaixo elétrico

Figura 2 – Linha tocada pelas guitarras e teclados

Além do fator comentado acima, de que quando as guitarras e teclados tocam a linha de baixo transportam a segunda nota de cada altura repetida uma oitava acima, pode-se observar que as notas da linha linha de baixo compõe a escala pentatônica de dó sustenido menor com o acréscimo da blue note¹, que está destacada na figura abaixo.

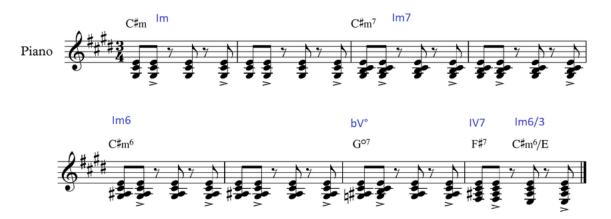
Blue notes são notas de passagem cromáticas. Elas são de grande importância dentro da tradição da música afro americana e são amplamente utilizadas no jazz, blues e outros gêneros. As blue notes mais

Figura 3 – Escala pentatônica de dó sustenido menor com acréscimo da blue note

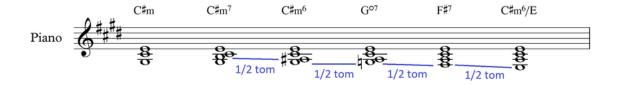
Agora que a linha de baixo foi apresentada, é possível partir para a análise harmônica das seções A e A', que podem ser inteiramente analisadas através dos princípios da harmonia funcional. Vale ressaltar que na seção A os acordes não são tocados por nenhum instrumento harmônico, há apenas a linha de baixo sendo tocada pelos instrumentos já mencionados acima (contrabaixo elétrico, guitarras e teclados) e da mesma maneira que já foi comentada, mas a harmonia está implícita na própria linha. Já na seção A', que apresenta as mesmas características de A com relação à linha de baixo, há também o piano elétrico tocando os acordes. A harmonia que será mostrada a seguir é tocada em A' juntamente com a linha de baixo que acabou de ser apresentada e analisada.

Figura 4 - Harmonia das seções A e A'

É importante comentar a maneira como cada uma das vozes se comporta na mudança de acordes e como os mesmos se encadeiam. A figura a seguir mostrará o movimento das vozes do acorde ao longo de toda essa sequência que acontece em A':

Figura 5 - Encadeamento dos acordes de A'

utilizadas são o seguintes graus de uma escala: b3, b5 e b7. No caso do trecho analisado, a blue note usada é a quinta diminuta (b5)

Dessa maneira é possível observar que o movimento das vozes de um acorde para o outro ocorre de maneira sutil, utilizando apenas movimentos de semitom. O primeiro acorde da sequência é uma tríade de C#m na segunda inversão, mas o próximo acorde já acontece acrescido de sua sétima, tornando-o uma tétrade. Daí em diante acontecem os movimentos de semitons já mencionados. A nota B, que é a sétima menor dentro do acorde de C#m7, se move um semitom abaixo, para a nota A#, que é a sexta maior dentro do novo acorde de C#m6. O próximo movimento de semitom que ocorre é a nota G#, quinta justa do acorde de C#m6, que se move para a nota G, passando a ser a fundamental do acorde de G°7. Depois disso, essa mesma nota G desce mais um semitom para a nota F#, que também é a fundamental do F#7, acorde em questão. O último movimento de tom é da nota F# para a nota E, que se torna a terça menor do acorde de C#m6. Esse acorde se encontra em sua primeira inversão, com a própria terça no baixo. Outro comentário pertinente é sobre o último acorde da sequência, pois ele também pode ser compreendido como uma tríade diminuta, visto que as três notas que estão sendo tocadas, A# C# e E, formam uma tríade de A#°.

A próxima seção que será analisada harmonicamente neste trabalho é a seção B. Essa seção se contrasta com as seções A e A' porque, como foi descrito na tabela da estrutura formal, a seção B não possui um centro tonal, apesar da mudança de armadura de clave de C#m para Em. A harmonia nesta seção é não-funcional, sendo assim não há sentido em atribuir funções e graus para cada um dos acordes como foi feito anteriormente. O primeiro passo para a análise harmônica de B será através do entendimento da linha de baixo ao longo desta seção.

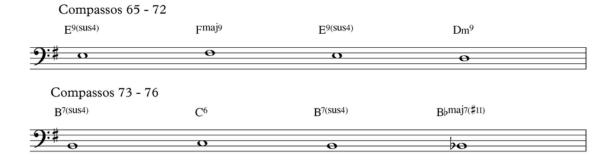
Figura 6 – Linha de baixo da seção B (parte 1)

Figura 7 – Linha de baixo da seção B (parte 2)

Após a análise deste trecho extraído da partitura oficial da música, podemos perceber que a linha de baixo da seção B não é tão movimentada quanto a da seção A, e as notas escolhidas como fundamental dos acordes em questão estão a uma distância de segunda (maior ou menor) umas das outras. Na primeira parte, as notas escolhidas são E, que sobe um semitom para o F, depois retorna ao E e caminha um tom inteiro abaixo para a nota D. Na segunda parte da seção B, do compasso 73 ao 76, a linha de baixo continua seguindo essa mesma ideia de movimentar a fundamental dos acordes em segundas, mas começando uma quinta acima da primeira parte. A nota B caminha um semitom acima para a nota C, que depois retorna para o B e então desce um semitom para a nota Bb. A figura abaixo mostra uma redução com as fundamentais dos acordes, ignorando detalhes e focado unicamente na fundamental dos acordes e o movimento que elas fazem.

Figura 8 – Redução da linha de baixo da seção B

Agora que a linha de baixo e o movimento da fundamental dos acordes foi mostrada e comentada, é possível partir para o segundo momento da análise harmônica da seção B, que consiste em analisar os voicings tocados pelo piano elétrico e guitarras.

Figura 9 – Voicings da seção B (parte 1)

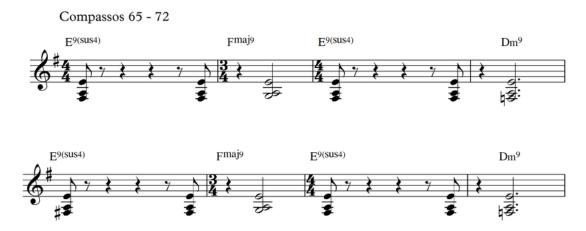
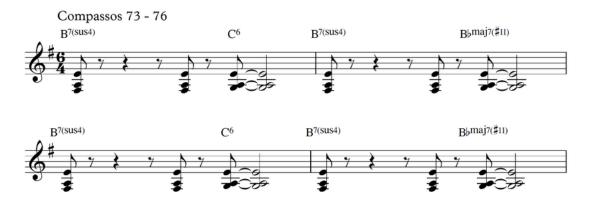
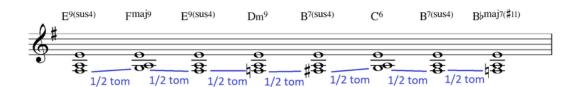

Figura 10 - Voicings da seção B (parte 2)

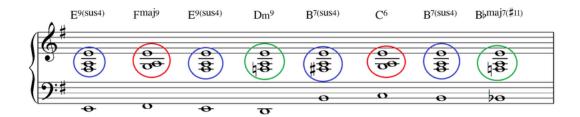
Pode-se observar que, apesar da armadura de clave indicar a tonalidade de sol maior/mi menor, a sequência de acordes usada ao longo desta seção não acontece de maneira tonal como é na seção A ou A', por exemplo, e, portanto, não será necessário usar o mesmo método de análise, com a indicação dos graus em relação a uma tonalidade. Ao invés disso, a análise desses voicings consiste em entender a condução de vozes que acontece na mudança de um acorde para o seu sucessor. A imagem abaixo mostra uma redução dos voicings desta seção e indica os movimentos que acontecem:

Figura 11 - Condução de vozes da seção B

Após essa breve análise fica claro que há apenas três voicings que se repetem ao longo de toda a seção B. Suas estruturas e a maneira que realizam a condução de vozes, que acontece de maneira muito sutil, sempre por semitom, enquanto as outras duas notas permanecem estáticas, quando somadas a linha de baixo, que também realiza movimentos parcimoniosos em intervalos de segundas, dão origem a cada um desses acordes de B. Apesar de não fazer sentido para esta seção o uso da análise por graus e funções em relação a uma tônica, é possível entender o que ocorre harmonicamente a partir dessas duas etapas mostradas acima, a análise da linha de baixo e depois a análise dos voicings. E agora, a imagem abaixo mostra a relação entre a fundamental dos acordes tocados na linha de baixo pelo contrabaixo elétrico e os voicings tocados pelo piano elétrico e pelas guitarras:

Figura 12 - Relação entre voicings e fundamental dos acordes da seção B

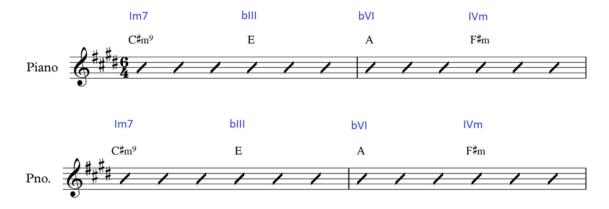
Os círculos coloridos em volta dos voicings servem para mostrar que um mesmo voicing pode ter diferentes significados e sonoridades dependendo da nota tocada no baixo. Tal fator traria uma sonoridade um pouco ambígua para essas estruturas, caso não viessem acompanhadas por uma nota no baixo, que por sua vez define e dá sentido a cada um dos acordes.

Após essa análise da seção B, é possível seguir para a análise harmônica das outras seções que ainda restaram. Estas seções são basicamente C e D, tendo em vista que as Pontes possuem o mesmo material harmônico encontrado em C.

Conforme o exposto acima, a seção B demandou uma abordagem diferente para o seu compreendimento harmônico, tendo em vista que ela não segue se uma maneira tonal/funcional. Nas seções C e D, a harmonia acontece totalmente dentro do âmbito tonal/funcional e, portanto, o método de análise será similar às seções A e A'.

A figura a seguir mostra a sequência harmônica encontrada tanto nas Pontes quanto na seção C, como já foi explicado anteriormente:

Figura 13 – Harmonia da Ponte e da seção C

É possível observar que há na Ponte e na seção C um retorno para a tonalidade de C#m, que pode ser percebida através da armadura de clave e também dos acordes que acontecem, tendo em vista que todos eles estão presentes na tonalidade de C#m e são construídos apenas com notas da escala de dó sustenido menor natural. São todos acordes diatônicos.

O único fator que diferencia a Ponte da seção C, em termos harmônicos, é que na seção C, por conta das quatro repetições, há uma sequência de acordes alternativa para a quarta e última repetição. Essa sequência alternativa acontece nos compassos 218 e 219 da seguinte maneira:

Figura 14 - Sequência de acordes alternativa

Nessa sequência alternativa tocada na última repetição de C, há a aparição do acorde D, que é um empréstimo modal² dentro da tonalidade de C#m.

Além dos acordes e sequências mostrados acima, que são tocados pelas teclas, as guitarras também tocam acordes, mas não exatamente as mesmas sequências. As guitarras, tanto nas Pontes quanto na seção C, ficam estáticas no acorde de C#m9. A diferença é que nas Pontes esse acorde é arpejado de maneira bastante ressonante, com pull-offs³ na corda mi (1ª corda), assim como é descrito na partitura oficial da música. Já na

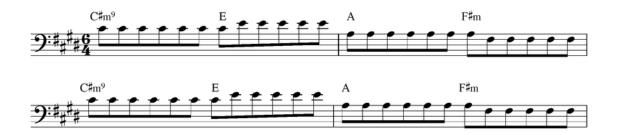
Um empréstimo modal acontece quando há a utilização de um ou mais acordes provenientes de modos homônimos ao da tonalidade estabelecida, mas sem mudar o centro tonal. No trecho em questão, a tonalidade é C#m e o acorde de empréstimo modal é um D. Tal acorde não está presente na tonalidade de C#m, mas é possível encontra-lo no modo de C# frígio, sendo o grau bII

Pull-off é uma técnica que pode ser utilizada na guitarra e em outros instrumentos de cordas para tocar

seção C, esse mesmo acorde de C#m9 é tocado repetidamente em colcheias durante toda a parte C.

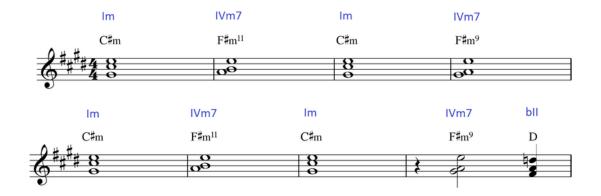
A linha de baixo que acontece nas Pontes e na seção C não é tão ativa quanto as das outras partes analisadas anteriormente, ela apenas mantém um ritmo fixo de colcheias e toca a fundamental de cada um dos acordes em questão.

Figura 15 - Linha de baixo da Ponte e de C

Para finalizar a análise harmônica da música inteira, só resta a seção D. A figura a seguir mostra a sequência de acordes de D, bem como os voicings tocados pelo teclado sintetizador ao longo da seção.

Figura 16 – Harmonia e voicings da seção D

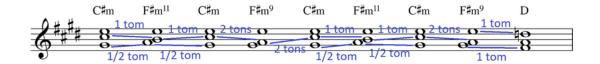

Nota-se que a seção D também acontece dentro do âmbito tonal e grande parte da harmonia é apenas uma alternância entre primeiro grau e quarto grau dentro da tonalidade já estabelecida de C#m. Apenas no final da sequência há a aparição de um acorde de empréstimo modal, o mesmo acorde que aconteceu na sequência de acordes alternativa para a última repetição da letra C.

Para que seja analisada de maneira mais detalhada, a próxima figura mostra a maneira como a condução de vozes acontece entre cada um desses voicings específicos tocados pelo teclado nessa seção.

as notas puxando as cordas após elas já estarem pressionadas no braço do instrumento e soando. Isso provoca uma sonoridade mais ligada, sem tantos ataques.

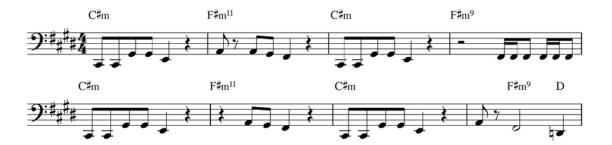
Figura 17 - Encadeamento dos acordes de D

Uma vez realizada essa análise um pouco mais detalhada da condução de vozes nos acordes da seção D, pode-se observar mais uma vez que o movimento das notas não passa de dois tons (ou uma terça maior), e que assim como nos encadeamentos de acordes das outras seções, nesta também são priorizados os movimentos sutis como de um semitom ou tom.

A última etapa restante para conclusão da análise harmônica de Binky é o entendimento da linha de baixo da seção D, que diferente da seção C, é bem ativa e cumpre um importante papel nesta última parte da música. Esta linha de baixo é tocada por um teclado sintetizador, e não pelo contrabaixo elétrico como nas outras seções.

Figura 18 - Linha de baixo da seção D

Tal linha de baixo acontece na tonalidade de C#m, que, com exceção da parte B da música, é a tonalidade presente em todas as outras partes. Além disso, essa linha de baixo cumpre um importante papel harmônico por enfatizar notas estruturais dos acordes, delineando bem a harmonia.

2.4 Melodia

Uma das definições de melodia pode ser "Uma sucessão de notas variando de altura, que tenham um formato organizado e reconhecível [...]" (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003, p. 1004, tradução nossa).

A análise melódica deste trabalho será focada apenas em entender como a melodia se estrutura em relação às frases e motivos musicais. A primeira seção melódica para ser analisada será a A e, consequentemente, A', tendo em vista que ambas possuem

um material melódico e harmônico muito similar. A figura a seguir mostra a melodia dos compassos 25 ao 40.

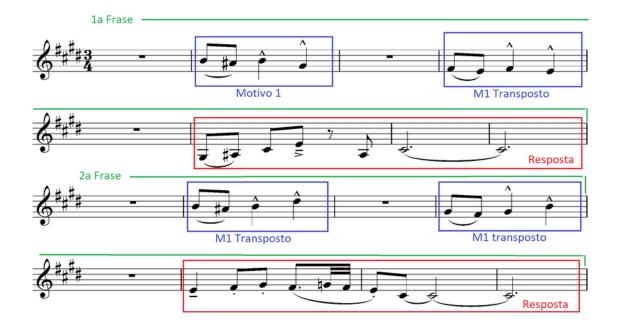

Figura 19 – Melodia da seção A (parte 1)

Na figura, fica claro que a melodia em questão é formada por duas frases simples⁴ de 8 compassos, e essas frases são construídas a partir de um motivo que é manipulado e transposto. Há também uma intenção de pergunta e resposta. A intenção de pergunta acontece através de duas utilizações do motivo ao longo de quatro compassos, e a intenção da resposta acontece através da ideia que aparece nos quatro compassos seguintes à pergunta.

Após essa melodia, há oito compassos da linha de baixo, que já foi mencionada anteriormente neste trabalho. Quando a melodia retorna por mais dezesseis compassos, a estruturação das frases é a mesma, mas há uma variação do motivo que não havia acontecido até então na música. A próxima figura mostra a continuação da melodia de A, que a partir deste momento passa a ser igual a melodia de A', ainda a aparecer na música.

Pode-se entender frase ou frase simples como um trecho melódico que pode ser identificado como uma unidade, mas que precisa de outras frases para concluir o discurso musical como um todo. Na música popular é muito comúm que essas frases sigam a quadratura perfeita de 4, 8 ou 16 compassos.

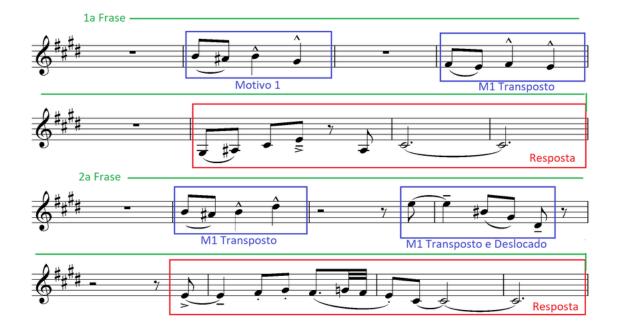

Figura 20 - Melodia da seção A (parte 2) ou A'

Com essa imagem, pode-se perceber onde acontece a variação do motivo inédita até então na composição, além de notar uma antecipação de colcheia que ocorre tanto nessa nova variação do motivo quanto na resposta logo em seguida.

Em relação às alturas das notas utilizadas para construir a melodia, fica claro que a escala utilizada é o modo dórico. Todas as notas utilizadas fazem parte de dó sustenido dórico, com exceção da nota B# (si sustenido), que pode ser entendida como a sétima maior dentro da tonalidade de C#m, apesar da harmonia estar tocando a sétima menor do acorde em questão (C#m7). Outra maneira de entender o uso dessa nota é como parte de uma tríade aumentada, junto das notas mi, que a antecede, e sol sustenido, que a sucede, trazendo assim um contexto para sua utilização.

Outra nota que não está no modo de dó sustenido dórico é a nota G (sol), que no modo dórico naturalmente seria G# (sol sustenido), a quinta justa do modo, e não G, a quinta diminuta. Mas como já foi comentado anteriormente neste trabalho, a nota sol dentro do contexto de dó sustenido menor funciona como uma blue note, da mesma maneira que foi utilizada na linha de baixo destas mesmas seções, A e A'.

Vale também ressaltar que o uso da nota A# (lá sustenido) é de grande importância para a confirmação do uso do modo dórico, tendo em vista que ela é o sexto grau maior dentro do contexto de C#m, e o sexto grau maior é a nota característica do modo dórico. Se essa nota fosse omitida, haveria outras possibilidades de escalas a serem cogitadas.

Com a melodia das seções A e, consequentemente, A' analisadas e comentadas, o próximo trecho melódico a ser analisado é retirado dos 12 compassos da seção B, mais especificamente do compasso 65 ao 76. A seção B será dividida em duas partes, a primeira vai do compasso 65 ao 72 e a segunda acontece do compasso 73 ao 76. A próxima figura

mostra os oito compassos iniciais da seção B.

Figura 21 – Melodia da seção B (parte 1)

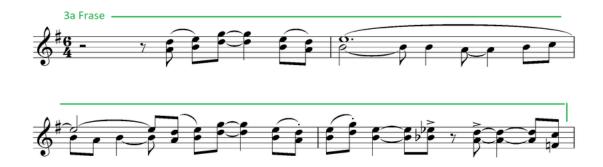

Essa primeira parte da melodia de B se organiza em duas frases simples de quatro compassos, frases essas que são iguais. Dentro da estrutura destas frases de quatro compassos está presente uma ideia de pergunta e resposta, a pergunta vem da ideia estabelecida nos dois primeiros compassos e a resposta vem através dos dois compassos seguintes, finalizando com uma nota longa, que é a mínima pontuada. Unindo a pergunta com a resposta, obtém-se a frase simples de quatro compassos.

É importante comentar que, por a seção B ser uma parte contrastante em relação ao que já havia acontecido na música, tanto harmonicamente quanto melodicamente, o material motívico que havia sido empregado na melodia de A não aparece da mesma maneira. Em vez disso, as ideias melódicas vão sendo manipuladas e desenvolvidas para delimitarem cada seção diferente da música. O motivo utilizado em A não acontecerá da mesma maneira em outras seções, apenas no próprio A. Cada seção acaba tendo sua própria identidade melódica, não deixando muito claro quanto do desenvolvimento melódico acontece por causa do tratamento e manipulação do primeiro motivo encontrado em A. Como o foco deste trabalho não é exclusivamente a análise melódica da música, não haverá um aprofundamento em relação a esses fatores.

Dando continuidade na análise melódica da seção B, a próxima figura mostra a melodia do compasso 73 ao 76.

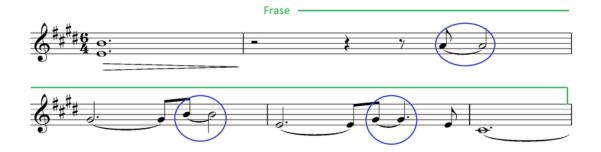
Figura 22 - Melodia da seção B (parte 2)

Assim como os oito compassos anteriores, essa segunda parte da melodia de B também é formada por uma frase de quatro compassos, mas a diferença encontrada é que, nesta segunda parte, não há uma intenção de pergunta e resposta como na primeira. Outras diferenças que acontecem entre essas duas partes da melodia de B serão comentadas e analisadas em um outro momento deste trabalho, após a análise melódica. Pode-se então concluir que a seção B é constituída por três frases de quatro compassos. Dentre essas frases, a primeira e a segunda são iguais, já a terceira se difere em outros aspectos, apesar de também ocupar quatro compassos.

A seção B se encerra em uma nota longa que marca o início da Ponte⁵. A próxima figura mostra esta, que é a primeira Ponte da música e se estende do compasso 77 ao 81.

Figura 23 - Melodia da Ponte

Por ser uma seção pequena, que tem a finalidade de fazer a transição da seção B para a seção A', há apenas uma frase de quatro compassos nela. O primeiro compasso da Ponte, compasso 77, é a resolução da última frase da seção B, e por isso não está contida na frase destacada. Uma ideia musical que está presente nesta seção é a antecipação do quinto tempo do compasso por uma colcheia, conforme destacado com círculos azuis na imagem acima. Essa mesma ideia está presente na linha de baixo da Ponte e da seção C,

Em relação a essa música, Ponte pode ser entendida como uma seção de transição entre outras partes mais importantes da música, por assim dizer. Diferente do outro sentido de Ponte, entendida normalmente como a seção contrastante de uma forma AABA de 32 compassos.

que faz a antecipação no mesmo lugar do compasso. A linha de baixo em questão já foi mostrada anteriormente neste trabalho.

O próximo trecho melódico analisado neste trabalho vem da seção C. A próxima figura mostra os oito compassos da melodia que são tocados quatro vezes ao longo desta seção.

Figura 24 - Melodia da seção C

É possível dividir esses oito compassos da seção C em duas frases de quatro compassos, seguindo a estrutura da frase de quatro compassos que tem sido desenvolvida em outras seções da música Binky. Essas duas frases da seção C estão dentro da tonalidade que a armadura de clave indica, dó sustenido menor (C#m). Entretanto, a ausência do sexto grau da escala na melodia não deixa claro qual escala foi utilizada: se foi a escala menor natural, o modo dórico ou até mesmo a escala pentatônica de C#m, que já foi mencionada anteriormente, mas com o acréscimo do segundo grau, a nota ré sustenido. Outro fator a ser ressaltado é que essa melodia acontece dentro de uma tessitura extensa, sendo sua nota mais aguda um B5 e a mais grave um G#3. Essa melodia é tocada por quatro vezes e, ao longo dessas repetições, a dinâmica vai crescendo até atingir um clímax e chegar em seu desfecho.

O próximo e último trecho melódico a ser apresentado é referente à seção D, que é a última seção da música. A figura a seguir mostra a melodia de oito compassos que se repete até o final da seção e, consequentemente, da música, já que a seção D é a última parte de Binky.

Figura 25 - Melodia da seção D

Assim como em seções anteriores, essa melodia também se divide em frases de quatro compassos. Nesse caso, é dividida em duas frases de quatro compassos. Essa melodia não é tocada em todas as repetições de D. Na verdade, ela intercala as repetições. Na primeira vez de D, essa melodia não acontece, aparecendo apenas na segunda vez e depois na quarta, que é onde a melodia se encerra e a música segue terminando em fadeout. As notas utilizadas para a construção da melodia de D estão todas dentro da escala pentatônica de C#m, escala essa que já foi mencionada anteriormente. Outro aspecto interessante de ser notado sobre a melodia de D é que há pausas entre uma ideia e outra, deixando espaço para a linha de baixo se destacar e também dando aberturas para alguns fills improvisados.

Uma vez apresentadas todas as seções da música em que ocorrem as melodias, destacando-as e as analisando, parte-se agora para a análise de outros parâmetros que já foram propostos. O parâmetro musical que será analisado a seguir é a textura.

2.5 Texturas

"O termo textura se refere a maneira como os materiais melódicos, rítmicos e harmônicos são tecidos em uma composição" (BENWARD; SAKER, 2008, p. 145, tradução nossa). Os autores mostram que as texturas podem ser descritas em três parâmetros, que são: densidade, tessitura e tipos de texturas.

O primeiro, densidade, refere-se à quantidade de vozes utilizadas em uma textura. Quanto mais partes ela tiver, mais densa é, e quanto menos partes tiver, é considerada menos densa. As palavras em inglês que os autores utilizam para se referirem à ideia de mais denso e menos denso são thick e thin, ou em português, grosso e fino. O segundo parâmetro no qual as texturas são descritas é a tessitura. Uma textura é espaçada ou ampla se a distância entre a nota mais grave e mais aguda for grande. Já uma textura pode ser descrita como estreita quando a distância entre a nota mais grave e mais aguda for pequena.

O último dos parâmetros descreve os tipos de texturas, que podem ser classificadas em monofônica, polifônica, homofônica e homorítmica. A textura monofônica é o tipo de textura mais simples, que consiste em uma única linha melódica que pode ser dobrada em oitavas ou outros intervalos. Textura polifônica acontece quando há duas ou mais linhas melódicas se movendo de maneira independente ou em imitação umas das outras. Essas linhas melódicas podem ter um caráter similar ou contrastante. O terceiro tipo de textura, a textura homofônica, trata-se da textura mais comum dentro da música ocidental. Ela consiste em uma melodia com acompanhamento, sendo esse acompanhamento que provém o suporte rítmico e harmônico para a melodia. Esse suporte rítmico e harmônico pode estar combinado em um único material ou cada função pode estar em materiais separados. O último dos tipos de textura mostrado pelos autores é a textura homorítmica, que tem um material rítmico similar entre todas as partes.

Alguns trechos da música serão isolados para serem analisados segundo esses três parâmetros descritos pelos autores. O primeiro trecho é da seção A da música, do compasso 25 ao 32.

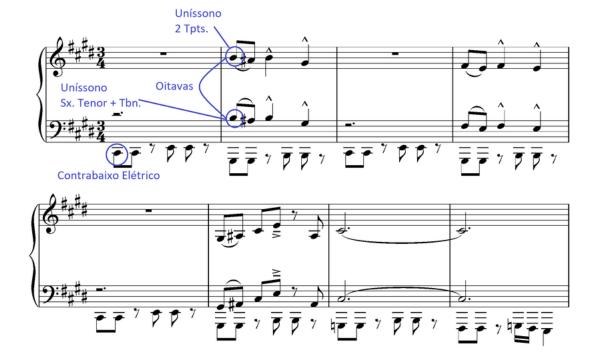

Figura 26 - Textura da seção A

Ao analisar este trecho melódico com os parâmetros de textura descritos acima, é possível perceber que essa melodia acontece de maneira não densa, sendo que há apenas duas vozes, e também acontece de maneira mais ampla, já que o intervalo entre as vozes é de uma oitava justa. Em relação ao tipo de textura, pode-se entender esse trecho da melodia como sendo homofônico, já que há apenas uma linha melódica que está sendo

dobrada em uníssonos e oitavas, sendo acompanhada pela linha de baixo, que oferece um suporte rítmico e harmônico.

Nas próximas partes da seção A ou até mesmo A', a textura continua sendo a mesma. A única diferença de A para A' é que em A', além da textura que já foi mostrada na imagem acima, em uníssonos e oitavas, com a presença da linha de baixo, também há um suporte harmônico do teclado que passa a tocar os acordes.

Dito isso, o próximo trecho que será isolado para a finalidade de análise da textura será os oito primeiros compassos da seção B, que vai do compasso 65 ao 72.

Figura 27 – Textura da seção B (parte 1)

Nesse momento da seção B, do compasso 65 ao 72, os quatro instrumentos de sopro, dois trompetes, um saxofone tenor e um trombone tocam a melodia em uníssono, portanto, também se trata de uma textura homofônica, tendo em vista que essa melodia está sendo acompanhada pela linha de baixo e pelas guitarras e teclados, que tocam os acordes já mostrados anteriormente neste trabalho.

Nos quatro compassos seguintes, do compasso 73 ao 76, há algumas mudanças texturais em relação aos oito primeiros compassos desta seção. A figura a seguir mostra essa melodia que acontece entre os compassos 73 e 77. Mesmo que o compasso 77 seja o primeiro compasso da Ponte, a nota longa que acontece nesse compasso faz parte da conclusão da frase que começou em B.

Figura 28 – Textura da seção B (parte 2)

Esse trecho da figura acima mostra algumas mudanças texturais em relação ao que já vinha acontecendo na música. A primeira observação é que, pela primeira vez, a melodia não está sendo dobrada em intervalos de oitavas e sim em intervalos de quartas e quintas justas. A segunda observação é que, no trecho que está destacado com uma linha verde, há uma textura polifônica que não havia acontecido até então na música. É possível observar a voz mais grave da textura se movendo independentemente da mais aguda, que fica estática na mesma altura, a nota mi, resultando no movimento oblíquo dessas vozes. Após o final da linha verde, a textura volta a ser homofônica, lembrando que o acompanhamento executado pelas guitarras e teclados não está na figura acima.

Após a última seção analisada, não há novas texturas no restante da música. As outras seções são todas homofônicas, pois são melodias que às vezes são dobradas em uníssonos e oitavas, com exceção da figura 28 mostrada acima, que é dobrada em quartas e quintas justas, e essas melodias são acompanhadas pelas guitarras, teclados e contrabaixo elétrico, além da percussão e bateria. Esses instrumentos fornecem todo o suporte harmônico e rítmico para a melodia, que é executada na maior porção da música pelos sopros (dois trompetes, saxofone tenor e trombone), mas também é executada pelo teclado como na seção C.

2.6 Tratamento Rítmico

Pode-se entender o ritmo como "[...] tudo pertencente ao aspecto musical do tempo, distinto do aspecto da altura por exemplo, ele inclui o efeito das batidas, acentos, compassos, agrupamentos de notas em uma batida, grupo de batidas em um compassos, agrupamento de compassos em frases, etc." (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003, p. 1792, tradução nossa).

Neste trabalho, uma boa parte da análise rítmica será feita entendendo os elementos que estão sendo tocados pelos instrumentos da seção rítmica da banda Snarky Puppy, principalmente os instrumentos de percussão e a bateria. Além disso, os acontecimentos

relacionados com as mudanças de fórmula de compasso também serão destacados. O primeiro trecho que será isolado vem da introdução da música.

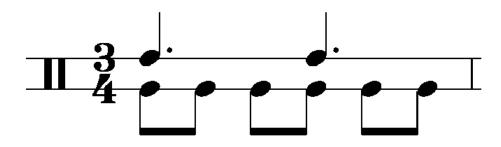

Figura 29 – Percussões da Introdução

A música Binky inicia-se com os instrumentos de percussão que estão sendo tocados por três percussionistas diferentes, em um compasso ternário que acontece em uma grande parcela da música. Um dos percussionistas se divide em instrumentos diferentes, tocando blocos sonoros com a mão direita e um shaker com a mão esquerda. Em relação aos outros dois percussionistas, um toca shakers com as duas mãos e o outro toca as congas. É interessante observar como as linhas rítmicas dos instrumentos se complementam e como, de maneira isolada ou combinadas, elas sugerem diferentes ideias rítmicas.

Isolando a linha dos shakers tocados por um dos percussionistas, há uma ideia bastante interessante, que será importante para o desenvolvimento rítmico dessa e de futuras seções da música. Trata-se da ideia de polirritmia, que é definida por Fridman (2012, p. 5) como "[...] um fenômeno vertical, onde também será possível detectar dois ou mais padrões rítmicos ocorrendo simultaneamente, mas todos estarão baseados em uma mesma fórmula de compasso." A figura abaixo ilustra qual é esta polirritmia:

Figura 30 – Polirritmia da Introdução

De acordo com a definição adotada, é possível entender a linha rítmica dos shakers como uma polirritmia, pois há dois padrões rítmicos diferentes ocorrendo simultaneamente dentro da mesma fórmula de compasso. Um outro comentário pertinente é que com esses dois padrões rítmicos é possível identificar dois pulsos diferentes, um que se agrupa de duas em duas colcheias e outro que se agrupa de três em três colcheias, deixando nítida essa diferença entre um padrão rítmico e outro. Essas linhas rítmicas tocadas pelos instrumentos de percussão também são acompanhadas pela bateria, que começa a tocar ainda na introdução, no compasso 9.

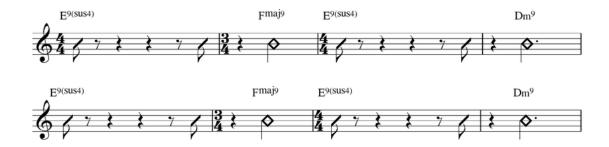
Figura 31 – Levada de bateria da Introdução

Há bastante espaço para variações e improvisos nas linhas rítmicas dos instrumentos de percussão e da bateria, mas eles o fazem sem mudar a identidade dessas linhas. Tanto a Introdução quanto as seções A, A' e o solo de saxofone tenor são seções que possuem o mesmo caráter rítmico, tendo elementos que já foram mostrados acima. Portanto, este trabalho não analisa separadamente cada uma das seções, focando apenas em alguns elementos que são comuns para todas elas.

Dando continuidade na análise rítmica da música Binky, a próxima seção que será isolada por não possuir a mesma ideia rítmica das seções já comentadas é a seção B, que será dividida em duas partes. A primeira aparece na figura abaixo:

Figura 32 – Rítmica dos acordes de B (parte 1)

Um ponto importante a ser comentado sobre a rítmica da seção B é a mudança nas fórmulas de compasso. Como a figura acima ilustra, há mudanças do compasso quaternário (4/4) para o compasso ternário (3/4) e vice-versa. Os acordes desta seção são tocados com uma rítmica pré-determinada, que torna essas mudanças de fórmula de compasso mais evidentes. Além dessa rítmica ilustrada acima, que é tocada pelos instrumentos harmônicos como as guitarras e teclados, os outros instrumentos também mudam o material rítmico em relação ao que estavam tocando em seções anteriores, uma vez que a seção B apresenta um contraste quando comparada com a seção A e a Introdução. A bateria, por exemplo, vai para outra ideia rítmica com a chegada da parte B.

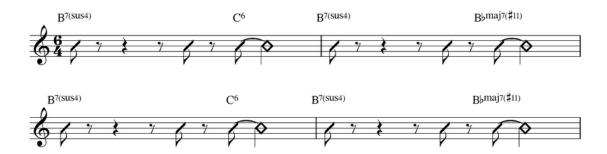
Figura 33 – Levada de bateria da seção B (parte 1)

A figura acima tenta ilustrar a levada de bateria dos oito primeiros compassos de B com a maior quantidade de detalhes possíveis de serem escutados e transcritos a partir da gravação original. As aberturas de chimbal, assim como as viradas no final de quatro compassos, ajudam a marcar as mudanças da fórmula de compasso e a repetição da levada. Essa linha da bateria acontece simultaneamente com o ritmo dos acordes mostrado anteriormente.

A segunda parte de B tem outra mudança de fórmula de compasso, mas desta vez para 6/4. A próxima figura mostra essa rítmica com que os acordes da segunda parte de B são tocados.

Figura 34 – Rítmica dos acorde de B (parte 2)

Essa rítmica escolhida para tocar os acordes desta segunda parte de B sempre antecipa o quinto tempo do compasso, que agora é um compasso de seis tempos. A próxima figura mostra a levada de bateria que acontece nestes últimos quatro compassos de B, simultaneamente com os ataques dos acordes que acabaram de ser mostrados.

Figura 35 – Levada de bateria da seção B (parte 2)

Uma semelhança entre as levadas de bateria que acontecem dentro da seção B é que, em ambas, há a presença do bumbo marcando cada tempo do compasso. Mas comparando as duas levadas também é possível perceber que, além da fórmula de compasso em 6/4, são tipos de levadas diferentes. A primeira delas é feita com a condução no chimbal, enquanto a segunda é tocada conduzindo no prato de condução, além do posicionamento dos acentos e das notas fantasmas na caixa.

A seção C será a próxima a ser isolada para a análise da rítmica da melodia, além de alguns outros comentários. A figura abaixo mostra os oito compassos da melodia de C:

Figura 36 - Análise rítmica da melodia de C

Uma ideia rítmica que está bastante presente na melodia da seção C é a antecipação⁶. As antecipações estão destacadas com um contorno azul na figura acima. Entre essas antecipações, a que mais acontece é a do terceiro tempo, que está presente em sete dos oito compassos de melodia, no contratempo do segundo tempo do compasso, antecipando o terceiro.

Com relação a seção rítmica, focando nos instrumentos de percussão e na bateria, durante a seção C esses instrumentos ficam com bastante liberdade para improvisar e variar as levadas. O foco da seção rítmica nesta parte da música é crescer gradativamente a dinâmica para que na quarta vez que a melodia seja tocada a dinâmica esteja forte para atingir o clímax, e então diminui para a chegada da seção D, que é a última parte da música Binky, e que será a última seção isolada para análise rítmica.

Esta última seção começa com a bateria após uma fermata que aparentemente significaria o final da música. Nessa seção, a fórmula de compasso muda novamente, desta vez para 4/4, mas, além disso, na partitura oficial há uma indicação que diz "slower" e "swung 16ths", que indicam que essa seção da música está em um andamento mais devagar do que as seções anteriores e que há a presença do swing feel na semicolcheia, o que causa uma outra sensação rítmica e traz uma outra maneira de se interpretar os elementos musicais.

O termo antecipação foi utilizado para indicar um fenômeno rítmico que é bastante recorrente nesse trecho isolado. Tal fenômeno rítmico se trata da execução de quase todas as notas da melodia nos contratempos do compasso, sem tocar outras notas nos tempos fortes, causando uma antecipação destes mesmos tempos fortes.

Figura 37 - Semicolcheia com swing da seção D

Com essa indicação de swing, todos os instrumentos passam a interpretar a música de uma maneira diferente do que havia sendo interpretada até então, pois com exceção da parte D da música, todas as outras não possuem o swing feel.

A bateria e os instrumentos de percussão acentuam os tempos dois e quatro de cada compasso, dando aquela sensação de uma levada de funk ou R&B. Além disso, para enfatizar esses acentos nos tempos dois e quatro, as guitarras também acentuam o tempo dois dos compassos com um voicing na região aguda do instrumento e com bastante reverb.

A figura abaixo mostra os quatro primeiros compassos da levada de bateria da seção D com o maior número de detalhes possíveis de serem obtidos através da escuta e da transcrição da mesma.

Slower Swung 16ths

The state of the state o

Figura 38 - Levada de bateria da seção D

Devido à presença do swing e abertura para interpretar e variar as levadas, torna-se mais difícil colocar na partitura todos os detalhes propostos pela bateria. Um elemento que está presente em todos os compassos, como foi mencionado anteriormente, é o acento nos tempos dois e quatro. Além disso, o bumbo nem sempre toca nos tempos fortes do compasso, realizando algumas antecipações que trazem uma característica diferente do que já havia acontecido.

2.7 Recapitulação

As próximas tabelas sintetizam os pontos analisados ao longo deste capítulo, começando pela Tabela 2, que descreve as características macroestruturais da música. Em seguida as outras quatro tabelas mostram as características microestruturais. Sabendo que Forma é um parâmetro apenas macroestrutural, será considerada somente na Tabela 2, não aparecendo nas tabelas de características microestruturais.

Tabela 2 – Binky - Características Macroestruturais

Parâmetros	Características
	Introdução de 24 compassos.
	Estrutura A-B-Ponte-A'-Solo-A'-Solo-Ponte-C-D.
Forma	Solos sobre seções específicas.
	Forma com seções contrastantes.
	Uso de harmonia tonal, além de harmonia não funcional na seção B.
Harmonia	Condução de vozes por intervalos pequenos, na maioria das vezes segundas.
	Linha de baixo ativa.
	Uso da ideia de pergunta e resposta.
Melodia	Melodias feitas com frases de 8 e majoritariamente 4
	compassos.
	Combinação entre graus conjuntos e saltos.

Parâmetros	Características	
Texturas	Predominância da textura homofônica. Dobras da melodia em intervalos de oitava, quarta e quinta. Breve momento polifônico em que há uso do movimento oblíquo na melodia.	
Tratamento Rítmico	Compasso ternário na maior parte da música. Utilização de polirritmia. Mudanças na fórmula de compasso. Uso de antecipações. Presença do swing feel na última parte da música, a seção D.	

A Tabela 3 sintetiza as características mais importantes analisadas nas seções A e A' da música Binky.

Tabela 3 – Binky (seções A e A') - Características Microestruturais

Parâmetros	Características	
	Uso de harmonia tonal.	
	Condução de vozes por intervalos pequenos.	
Harmonia	Linha de baixo bastante ativa.	
	Harmonia é tocada pelo teclado em A'.	
	Uso e desenvolvimento de apenas um motivo.	
	Ideia de pergunta e resposta.	
	Frases de 8 compassos.	
Melodia	Equilíbrio entre graus conjuntos e saltos.	
	Uso do modo dórico.	

Parâmetros	Características	
Texturas	Textura homofônica (melodia + acompanhamento)	
Tratamento Rítmico	Compasso ternário. Uso de polirritmia. Bateria e percussão fornecem o suporte rítmico.	

Seguindo, as Tabelas 4, 5 e 6 resumem as características das seções B, Ponte e C.

Tabela 4 – Binky (seção B) - Características Microestruturais

Parâmetros	Características
Harmonia	Harmonia não funcional. Relação do baixo com os voicings tocados pelas guitarras e teclados.
	tooladoo.
	Maior uso de saltos.
Melodia	Frases de 4 compassos.
	Textura homofônica .
Texturas	Breve momento polifônico (movimento oblíquo).
	Mudanças de fórmula de compasso.
Tratamento Rítmico	(4/4, 3/4, 4/4, 4/4) depois se mantém no 6/4.

Tabela 5 – Binky (Ponte) - Características Microestruturais

Parâmetros	Características
	Uso de harmonia tonal.
Harmonia	Todos os acordes são diatônicos.

Parâmetros	Características
Melodia	Não há exatamente uma desenvolvimento melódico. Notas são tocadas pelos sopros enfatizando a troca dos acordes.
Texturas	Textura homofônica.
Tratamento Rítmico	Colcheias sendo tocadas repetidamente por diversos instrumentos. Presença de algumas antecipações.

Tabela 6 – Binky (seção C) - Características Microestruturais

Parâmetros	Características
Harmonia	Utilização de harmonia tona.
	Apenas acordes diatônicos. Linha de baixo menos ativa.
	Melodia com saltos.
Melodia	Frases de 4 compassos.
Texturas	Textura homofônica.
Tratamento Rítmico	Uso de antecipações.
	Dinâmica crescendo.
	Bateria e percussão tem bastante espaço para variações e fills.

Por fim, a Tabela 7 mostra de maneira resumida algumas das características da seção D observadas através da análise feita nesse capítulo.

Tabela 7 – Binky (seção D) - Características Microestruturais

Parâmetros	Características	
	Utilização de harmonia tonal.	
Harmonia	Condução de vozes por intervalos pequenos.	
	Uso de empréstimo modal.	
	Uso da escala pentatônica de C#m.	
Melodia	Frases de 4 compassos.	
Texturas	Textura Homofônica.	
	Compasso quaternário.	
Tratamento Rítmico	Presença do swing feel.	
matamento Hitmico	Diminuição no andamento.	

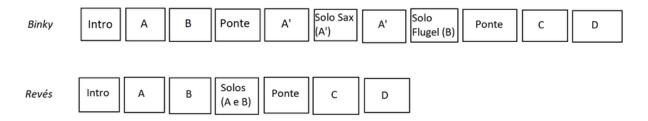
3 Planejamento Composicional

3.1 Parâmetros Macroestruturais

As tabelas mostradas no item 2.7. Recapitulação, servirão como base para apresentar o planejamento composicional da música Revés, uma composição de minha autoria. Primeiramente, será explicado o processo utilizado para determinar o parâmetro macroestrutural da Forma e, em seguida, serão explicados os conceitos usados de maneira microestrutural, em cada uma das seções.

A instrumentação usada em Revés não é a mesma que a banda Snarky Puppy utilizou em Binky. Os instrumentos escolhidos para Revés foram trompete, saxofone tenor, guitarra, piano elétrico, contrabaixo elétrico e bateria. No que diz respeito à tonalidade escolhida, Revés é em si menor (Bm), um tom abaixo de Binky. A estrutura formal também não é idêntica à da peça analisada, pois a ordem que as seções seguem não é a mesma, mas a composição feita a partir deste planejamento tem a mesmo número de seções da música analisada, e cada uma dessas seções foi feita baseada na seção homônima da outra peça. A figura a seguir ilustra as diferenças entre uma e outra.

Figura 39 - Planejamento Composicional - Forma

É possível observar que ambas as músicas possuem uma introdução, seção A, B, C, D, Ponte e Solos, mas essas seções não estão seguindo a mesma ordem nas duas músicas, e a Figura 39 deixa esse fator bem claro.

Seguindo a metodologia da Modelagem Sistêmica (MORAES & PITOMBEIRA, 2013), a Tabela a seguir faz um comparativo entre as duas composições:

Tabela 8 – Planejamento Composicional - Revés, macroestrutura

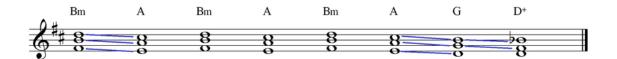
Parâmetros Binky	Revés
------------------	-------

Parâmetros	Binky	Revés
Tonalidade	C# menor	B menor
Forma	Introdução de 24 compassos. Estrutura A-B-Ponte-A'-Solo-A'-Solo-Ponte-C-D. Solos em seções diferentes.	Introdução de 16 compassos. Estrutura A-B-Solos-Ponte-C-D. Solos nas mesmas seções.

3.2 Parâmetros Microestruturais - Seção A

A seção A de Revés foi baseada na seção A de Binky e, portanto, alguns parâmetros serão similares nas duas peças, embora outros nem tanto. Começando pelo parâmetro harmonia, a seção A de Revés não tem os mesmos acordes da seção A de Binky. A harmonia do A de Revés é baseada inteiramente em tríades e não segue o mesmo desenvolvimento harmônico de Binky. A Figura 40 mostra os acordes utilizados e a maneira como a condução de vozes acontece.

Figura 40 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção A

A harmonia é tonal e há quatro tríades utilizadas, Bm, A, G e D+. Em todas as mudanças de acorde, as vozes se movimentam por intervalos de segundas, sem saltos, apenas graus conjuntos, da mesma maneira que acontece na música Binky.

Passando para o parâmetro da melodia, em Revés, assim como Binky, a melodia da seção A é formada por frases de 8 compassos, além de usar apenas um motivo, que é repetido e manipulado ao longo da seção. A Figura 41 abaixo mostra esses 8 compassos da melodia da seção A de Revés:

Frase Motivo 1

Figura 41 - Planejamento Composicional - Melodia da seção A

Em relação ao parâmetro das texturas, todas as seções de Revés tem o mesmo tipo, que é a textura homofônica, que também está presente na maior parte da peça usada como base do planejamento composicional. Por isso, o parâmetro das texturas será menos evidenciado ao longo deste capítulo.

Sobre o último parâmetro restante para essa seção, o tratamento rítmico, na seção A de Revés a ideia foi manter o compasso ternário e a mesma polirritmia que é utilizada na seção A de Binky e que já foi mostrada no item 2.6. Além disso, como não há a presença das percussões na composição que surge a partir deste trabalho, a principal fonte de suporte rítmico é a bateria.

A Tabela 10 reúne as características microestruturais da seção A de Revés, fazendo uma comparação com os parâmetros de Binky que serviram de base para a construção das mesmas.

Parâmetros	Binky (seção A e A')	Revés (seção A)
Harmonia	Harmonia Tonal. Condução de vozes por intervalos pequenos.	Idêntico a peça modelada. Idêntico a peça modelada.

Tabela 9 - Planejamento Composicional - Revés (seção A)

Parâmetros	Binky (seção A e A')	Revés (seção A)
Melodia	Uso de um motivo. Frase de 8 compassos.	Idêntico a peça modelada. Idêntico a peça modelada.
Tratamento Rítmico	Compasso ternário. Ideia polirrítmica.	Idêntico a peça modelada. Idêntico a peça modelada.

Para finalizar a parte das características microestruturais relacionadas com a seção A de ambas as músicas, é importante dizer que, como Revés não possui uma seção A', tanto a seção A quanto A' de Binky foram sintetizadas em um só A.

3.3 Parâmetros Microestruturais - Seção B

Começando pelo parâmetro da Harmonia, a seção B de Revés é idêntica a de Binky, por se tratar da única parte da música em que a harmonia deixa de ser funcional e passa a ser não funcional, trabalhando mais com uma relação entre os voicings tocados pela guitarra e piano e a linha tocada pelo contrabaixo, do que necessariamente uma relação de funções dentro de uma tonalidade. A Figura 42 faz a junção desses dois elementos, sendo a linha de baixo na clave de fá e os voicings do piano elétrico na clave de sol.

Gmaj⁷/B

Dmaj⁷/A

Ebmaj⁷/Bb

Dmaj⁷/A

Cmaj⁷/G

Figura 42 - Planejamento Composicional - Harmonia da seção B

Vale também dizer que a guitarra está tocando as mesmas notas que o piano elétrico, mas uma oitava abaixo.

Seguindo para o parâmetro melodia, em Revés, assim como Binky, a melodia da seção B é formada por frases de 4 compassos e tem ideias que contrastam com o material melódico que estava acontecendo na seção A.

Figura 43 - Planejamento Composicional - Melodia da seção B

A ideia presente no primeiro compasso da melodia de B se estende ao longo de toda essa seção, mudando apenas as alturas das notas.

Passando para o Tratamento Rítmico, assim como na peça modelada, Revés também tem uma mudança na fórmula de compasso com a chegada da seção B, mas diferentemente, ela não tem diversas mudanças da fórmula de compasso ao longo da seção, há apenas uma mudança em relação ao que já estava estabelecido na seção anterior (A). De maneira mais específica, em Binky, com a chegada da seção B, a fórmula de compasso muda de 3/4 para a seguinte ordem 4/4, 3/4, 4/4 e 4/4. Já em Revés, a fórmula de compasso sai de 3/4, que estava presente na seção A, e passa a ser 4/4 durante toda a seção B. A Figura 43 mostra a levada de bateria nos 4 primeiros compassos da seção B:

Figura 44 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção B

A Tabela 11 traz as características microestruturais da seção B de Revés traçando uma comparação em relação as características microestruturais de Binky.

Parâmetros	Binky (seção B)	Revés (seção B)
Harmonia	Harmonia não funcional. Relação entre baixo e voicings.	Idêntico a peça modelada. Idêntico a peça modelada.
Melodia	Frases de 4 compassos.	Idêntico a peça modelada.
Tratamento Rítmico	Mudanças na fórmula de compasso: 4/4, 3/4, 4/4, 4/4 e depois 6/4.	Mudança na fórmula de compasso para 4/4 apenas.

Tabela 10 - Planejamento Composicional - Revés (seção B)

3.4 Parâmetros Microestruturais - Seção Ponte

Com a chegada da seção Ponte em Revés, o parâmetro Harmonia volta a atuar dentro do âmbito da harmonia tonal. Os acordes ressonantes tocados pela guitarra são pertencentes à tonalidade de Si menor. Todos os acordes tocados têm a presença das notas si e mi, pois a maneira como eles são tocados na guitarra deixa a primeira (mi) e segunda (si) corda do instrumento ressoando o tempo todo, sem pressiona-las em nenhuma casa.

Bm¹¹ Dmaj9 Gmaj7 Em⁷

Bm¹¹ Dmaj9 Gmaj7 Em⁷

Figura 45 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção Ponte

Especificamente na seção Ponte de Revés, não há a presença de uma melodia, de modo que, neste item, tal parâmetro será desconsiderado. Sobre o parâmetro restante, Tratamento Rítmico, nesta seção a fórmula de compasso volta a ser 3/4, mas a levada da bateria não é a mesma das outras seções com compasso ternário. Nesta seção a bateria marca semínimas no bumbo e acentua a troca dos acordes no prato. É importante ressaltar que as mudanças de acorde não acontecem sempre no primeiro tempo do compasso: em alguns momentos, essas trocas acontecem no contratempo.

Figura 46 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção Ponte

Outro aspecto importante de ser destacado antes de seguir para a próxima seção é a dinâmica da Ponte, que é toda piano. Ou seja, há uma queda na dinâmica em relação à seção que a antecede, os solos.

A tabela abaixo descreve algumas dessas características microestruturais da Ponte, além de fazer um comparativo com as características microestruturais de Binky:

Parâmetros	Binky (seção Ponte)	Revés (seção Ponte)
Harmonia	Harmonia tonal. Acordes ressonantes com cordas soltas.	Idêntico a peça modelada. Idêntico a peça modelada.
Tratamento Rítmico	Queda na dinâmica. Ataques antecipados nos pratos da bateria.	Idêntico a peça modelada. Idêntico a peça modelada.

Tabela 11 – Planejamento Composicional - Revés (seção Ponte)

3.5 Parâmetros Microestruturais - Seção C

Os dois únicos parâmetros que serão considerados para a seção C são Melodia e Tratamento Rítmico. As Texturas são homofônicas durante a música toda, como já foi mencionado, e por isso estão sendo desconsideradas nestes itens. Já a harmonia da seção C é a mesma harmonia da Ponte, que foi mostrada no item 3.4. acima, portanto não será mostrada novamente.

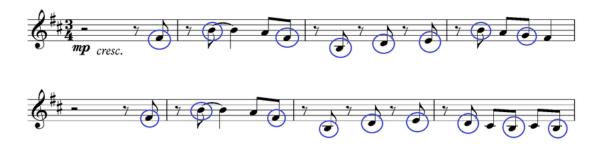
Sobre o parâmetro Melodia, na seção C ele é formado por duas frases de 4 compassos que são tocadas quatro vezes. Tal melodia é tocada em uníssono pelo trompete e saxofone tenor.

Figura 47 - Planejamento Composicional - Melodia da seção C

No que diz respeito ao Tratamento Rítmico, a seção C de Revés tem duas características interessantes de serem apontadas. A primeira é o fato de, assim como em Binky, ter a presença de diversas notas da melodia nos contratempos do compasso. A segunda característica é que a bateria muda para uma levada nos tambores, com bastante espaço para improviso e sempre em uma dinâmica crescente, da mesma maneira que acontece na música modelada. A figura abaixo mostra as notas da melodia que são tocadas no contratempo:

Figura 48 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção C

A Tabela 12 reúne as características microestruturais da seção C de Revés, fazendo uma comparação com os parâmetros de Binky que serviram de base para a construção das mesmas.

Tabela 12 – Planejamento Composicional - Revés (seção C)

Parâmetros	Binky (seção C)	Revés (seção C)
	, (110100 (0030000)

Parâmetros	Binky (seção C)	Revés (seção C)
Melodia	Frases de 4 compassos.	Idêntico a peça modelada.
Tratamento Rítmico	Antecipações na melodia.	Idêntico a peça modelada.
	Levada de bateria com espaço para improviso.	Idêntico a peça modelada.
	Dinâmica crescente.	Idêntico a peça modelada.

3.6 Parâmetros Microestruturais - Seção D

Agora, nesta última seção, há mudanças significativas em cada um dos parâmetros. Começando pela Harmonia, na seção D há apenas dois acordes, os quais são tocados pela guitarra e pelo piano elétrico. Estes dois acordes são pertencentes à tonalidade de si menor. A Figura 49 mostra a maneira como a guitarra e o piano tocam os acordes na seção D da música Revés:

Figura 49 – Planejamento Composicional - Harmonia da seção D

Nos acordes tocados pelo piano elétrico a condução de vozes é feita por intervalos pequenos. Apenas duas notas se movimentam, a nota lá desce um tom para a nota sol e a nota si, que está na clave de fá, sobe uma quarta justa para a nota mi.

A Melodia da seção D, assim como as de outras seções, é formada por frases de quatro compassos.

Figura 50 - Planejamento Composicional - Melodia da seção D

Para finalizar as análises das características dos parâmetros microestruturais da composição original, o último parâmetro para se abordado é o Tratamento Rítmico. Tal parâmetro tem dois pontos para serem comentados neste item. Um deles é a presença do swing feel, algo que é muito característico na peça modelada. O outro é o andamento que diminui, passando de 125 bpm para 85 bpm. A Figura 51 mostra aproximadamente a levada de bateria que foi pensada para a seção D:

Figura 51 – Planejamento Composicional - Tratamento Rítmico da seção D

A próxima e última tabela mostra de maneira sintetizada as características dos parâmetros microestruturais da seção D de Revés, comparando-os com os parâmetros de Binky que serviram de base para os mesmos.

Tabela 13 - Planejamento Composicional - Revés (seção D)

Parâmetros	Binky (seção D)	Revés (seção D)

Parâmetros	Binky (seção D)	Revés (seção D)
	Harmonia tonal.	Idêntico a peça modelada.
Harmonia	Uso predominante do 1° e 4° graus.	Idêntico a peça modelada.
Melodia	Frases de 4 compassos.	Idêntico a peça modelada.
	Diminuição do andamento.	Idêntico a peça modelada.
Tratamento Rítmico	Presença do swing feel.	Idêntico a peça modelada.

4 Conclusão

Este trabalho teve como seu objeto de análise a música Binky da banda Snarky Puppy, baseando-se na hipótese de que seria possível compor uma peça original que mantivesse a sonoridade da banda. Com esse objetivo, foi utilizada a metodologia da Modelagem Sistêmica (MORAES & PITOMBEIRA, 2013), que forneceu as ferramentas para extrair os aspectos de caráter estrutural de Binky, nos parâmetros: forma, harmonia, melodia, texturas e tratamento rítmico. Tais características foram usadas como base para o planejamento composicional da peça original Revés. A análise e o planejamento composicional possibilitaram um processo eficiente que seria pouco provável sem o uso da metodologia da Modelagem Sistêmica.

A música Binky foi analisada tanto através de parâmetros macroestruturais, como forma, quanto através de parâmetros microestruturais de cada uma das seções isoladas, como harmonia e tratamento rítmico. Um fator que distanciou em algum grau a peça original da peça analisada foi a mudança na instrumentação. Por outro lado, alguns pontos como a tonalidade e mudanças na fórmula de compassos tiveram que ser propositalmente diferentes, para não aproximar tanto uma composição da outra.

Para finalizar, pode-se concluir que até certo grau, é possível manter a sonoridade da banda Snarky Puppy através da metodologia da Modelagem Sistêmica, porém, há certos aspectos que não são possíveis de serem modelados, como o timbre da gravação e as partes que envolvem improvisos e solos. Ainda assim, foi demonstrado que é possível extrair algumas das características de Binky e reaplica-las em outro contexto, mantendo algumas particularidades da banda.

Referências

- BENWARD, B.; SAKER, M. **Music in Theory and Practice**. 8. ed. Nova lorque: McGrawHill, 2008. v. 1. 434 p.
- COELHO, M.; BRAMBILLA, G. Proposição de uma abordagem composicional a partir da Modelagem Sistêmica aplicada à Música Instrumental. In: ANPPOM, 2014, São Paulo. XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. São Paulo, 2014.
- FRIDMAN, A. L. Conversas com a música não ocidental: da composição do século XX para a formação do músico da atualidade. **DAPesquisa**, Florianópolis, v. 6, n. 8, p. 355-371, 2018. DOI: 10.5965/1808312906082011355. Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/14021. Acesso em: 11 jan. 2022.
- KENNEDY, M. **The Concise Oxford Dictionary of Music**. 4. ed. Oxford University Press, 1996. 2397 p.
- LÁZARO, L. E. C. Coisa N 6: O Processo Composicional de Moacir Santos. 2016. 105 p. Monografia (Curso de Graduação em Música) Faculdade de Música Souza Lima.
- MORAES, P. M.; PITOMBEIRA, L. Composição do Ponteio N 5 de Pedro Miguel a partir da Modelagem Sistêmica do Ponteio N 15 de Camargo Guarnieri. **Revista Música Hodie**, Goiânia, v. 13, n. 2, p. 8 33, Janeiro 2013.
- MUSIC, G. **GroundUP Music About**. 2019. Disponível em: https://groundupmusic.net/about. Acesso em: 11 jan. 2022..
- PUPPY, S. **Snarky Puppy About**. 2021. Disponível em: https://snarkypuppy.com/a bout. Acesso em: 11 jan. 2022.
- PUPPY, S. **Snarky Puppy Music**. 2021. Disponível em: https://snarkypuppy.com/m usic. Acesso em: 11 jan. 2022.
- PUPPY, S. **Binky**. Nova lorque, 2012. Disponível em: https://open.spotify.com/track/ 5kteHIFleTAF9U2LTSDYZ6?si=b599207d57164434
- SCHOENBERG, A. **Fundamentos da Composição Musical**. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015. 272 p.

Referências 57

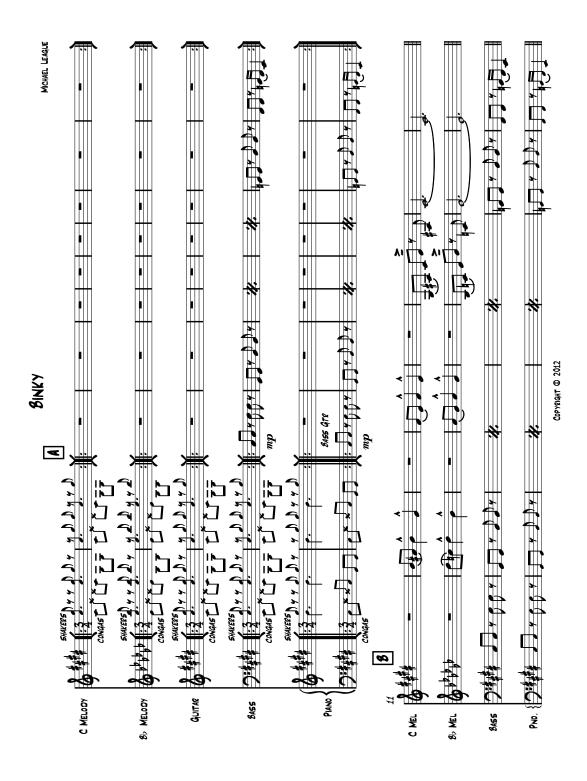
SCHOENBERG, A. Harmonia. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 580 p.

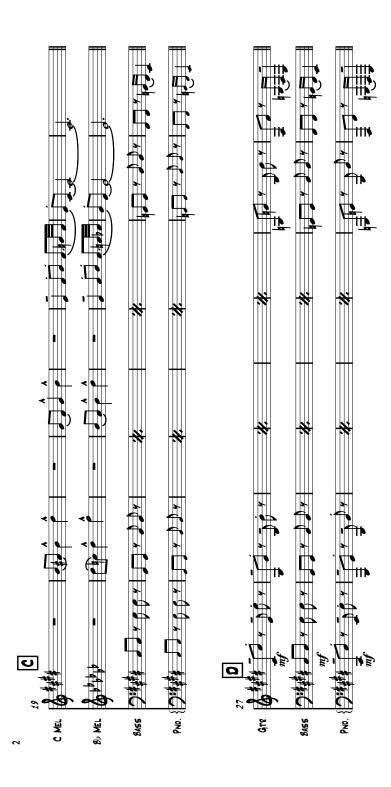
SILVA, E. N. da. Alter Bridge - Uma Nova Ponte no Rock: Processo Composicional a partir dos Shapes e Texturas da Composição Coeur D'Alene. 2016. 162 p. Monografia (Curso de Graduação em Música) — Faculdade de Música Souza Lima.

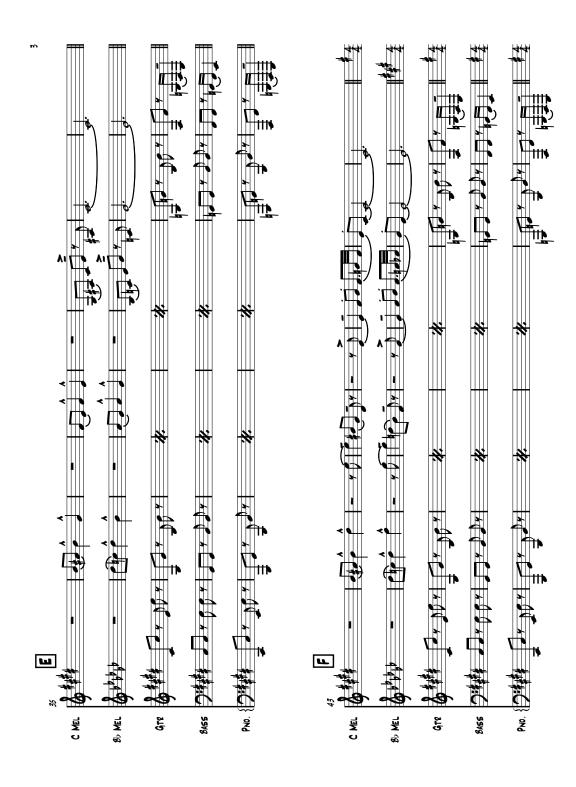
TRAVAGLIA, L. F. **Revés**. 2022. Disponível em: https://soundcloud.com/lorenzoft/reves?

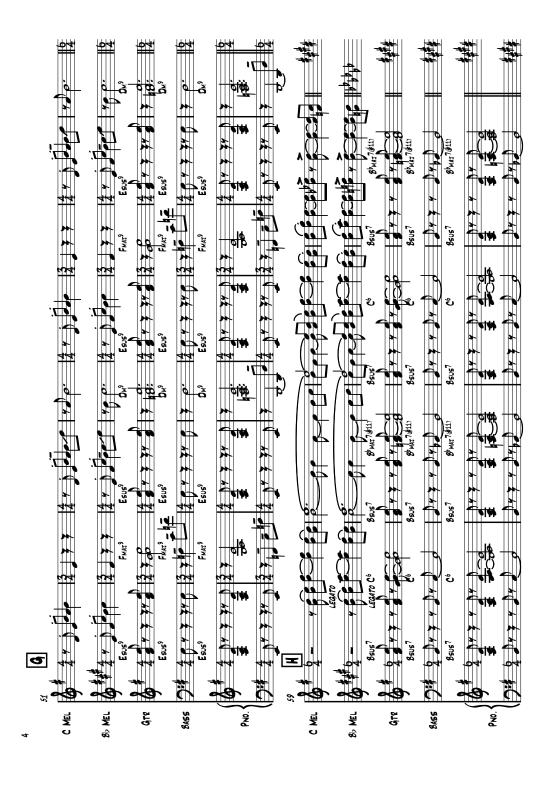
si=f8ede13abfe540d48e9aa26f3aee8844&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing. Acesso em: 13 de jan.de 2022.

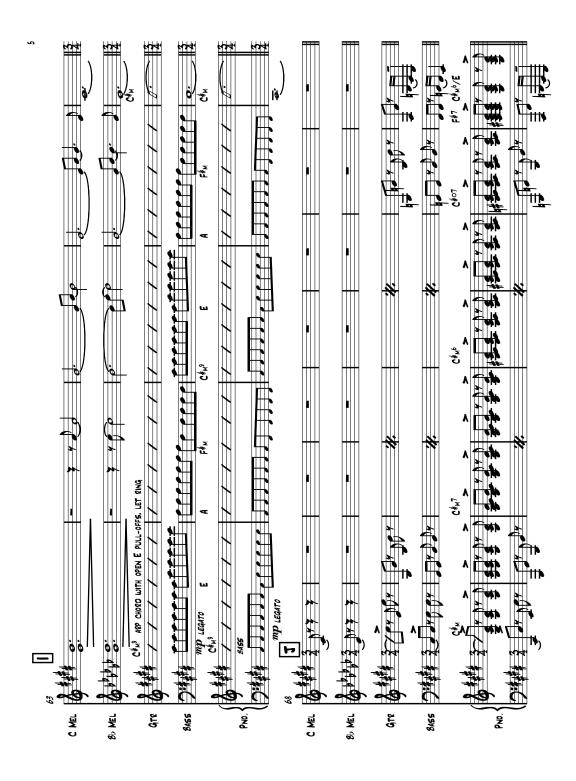

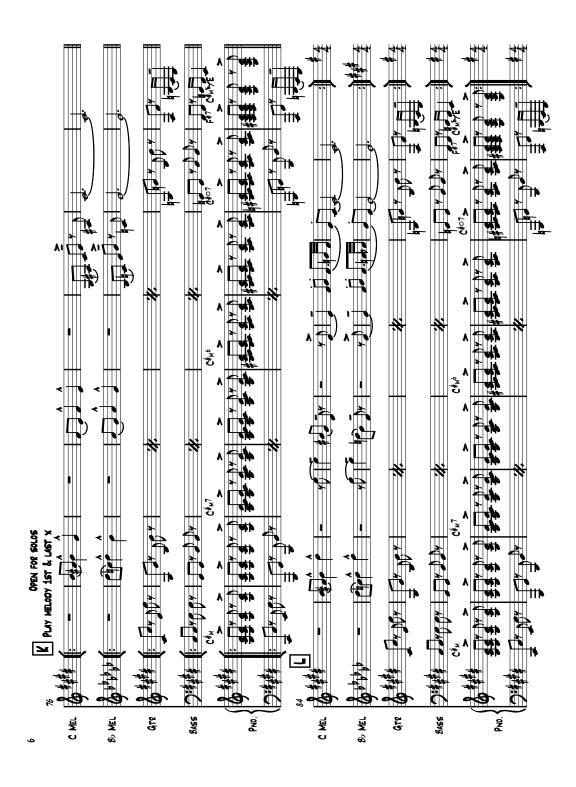

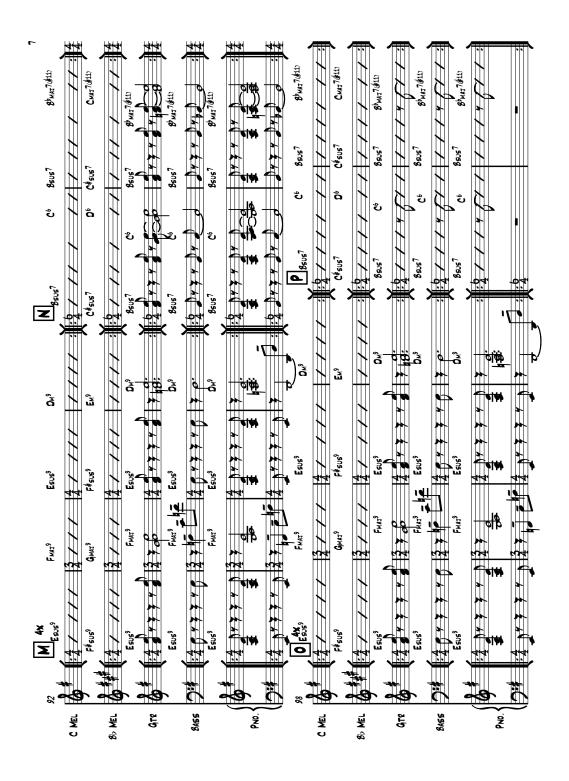

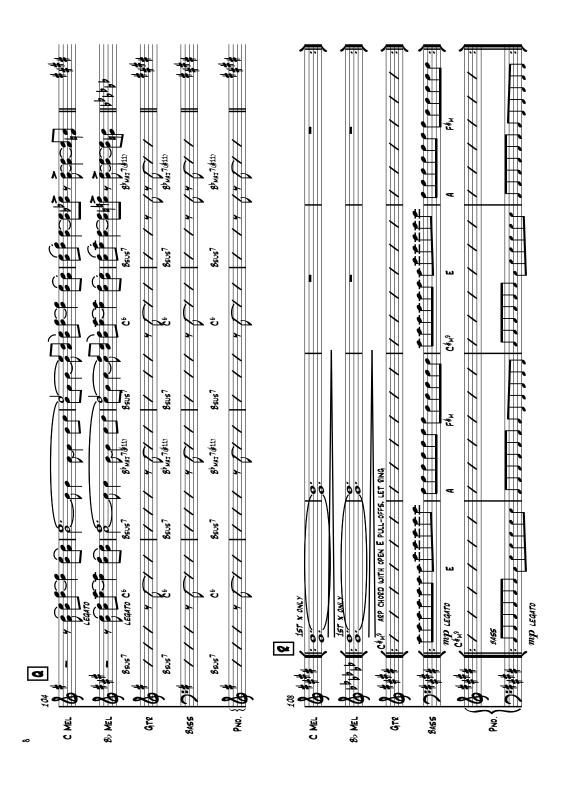

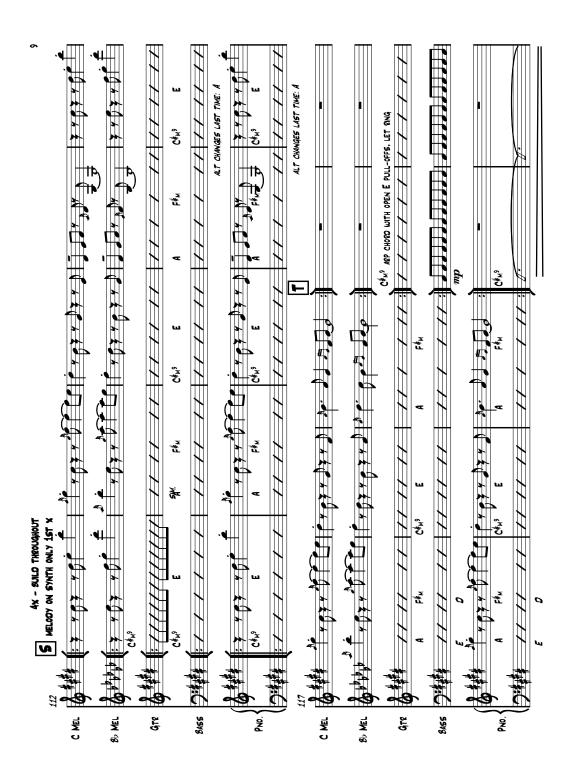

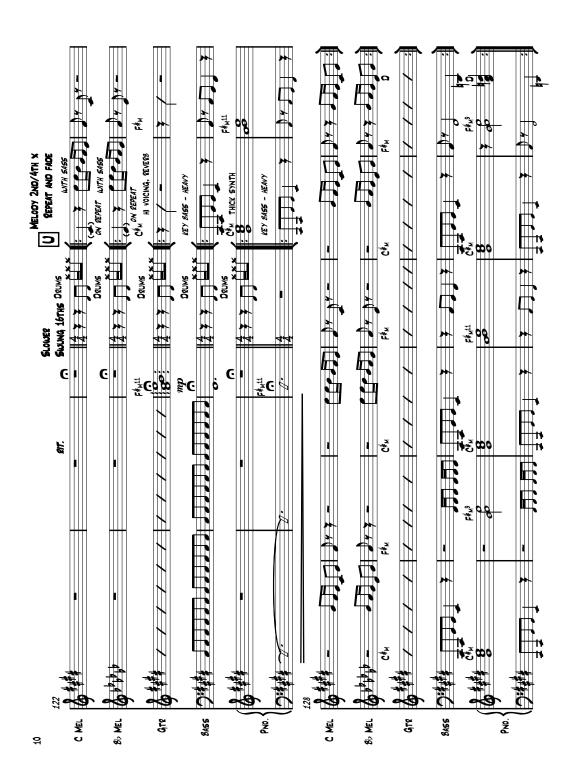

Anexo B

Revés

Lorenzo F. Travaglia

