

Como ler e escrever

Assista a aula completa em: http://cifraclub.tv/v1534

Sumário

Introdução	03
Um pouco de história	
Conhecimentos preliminares	
Contextualização teórica	
Entendendo a pauta	08
Clave	08
Instrumentos transpositores	
Acidentes	10
Exercícios	12
Considerações finais	14
Glossário	
Respostas	16
Aulas relacionadas	18
Créditos	18

Introdução

Começamos neste volume nosso curso sobre partituras. Veremos em uma série de aulas e apostilas as principais informações e treinamentos que precisamos para saber ler e escrever partituras. Esse é um assunto muito importante pra vc que busca se aprofundar em seus estudos musicais e compreender a principal forma de representar a música com a escrita.

A partitura é um tipo de escrita que permite ao músico registrar melodias, harmonias e ritmos com bastante precisão, além disso, permite também registrar questões de interpretação como dinâmica, andamento e suas variações, intensão interpretativa e questões técnicas como digitações, ligados e ornamentos em geral. Ou seja, é o tipo de escrita mais completo que temos para a música. Por isso é a escrita mais usada para a publicação de peças do repertório erudito, que normalmente são caracterizadas por muita riqueza de detalhes do ponto de vista do arranjo e da polifonia. Além disso a maioria das publicações nacionais e estrangeiras voltadas ao repertório da música popular, usa também a linguagem da partitura. É o caso dos songbooks e Realbooks, que ainda hoje são importantes referências de acervo do repertório do jazz, da música latina e música popular brasileira em geral.

Mas, não se assuste pois, ao mesmo tempo em que a partitura é uma escrita muito completa, ela é bem lógica e está ao alcance de todos os músicos que desejam compartilhar seu trabalho com outros músicos, compor, fazer arranjos e ter acesso ao repertório popular e erudito.

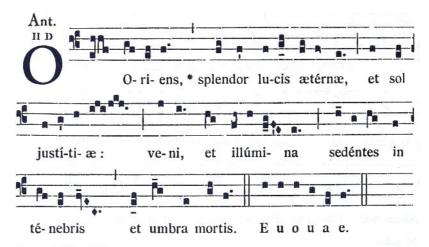
Cada aula do curso trata de uma parte específica deste assunto e é importante seguir a sequência correta e fazer todos os exercícios pra vc assimilar de verdade este conhecimento e inserilo pouco a pouco na sua vida musical.

Vamos começar conhecendo um pouco a história da partitura e as primeiras regras de funcionamento que temos de entender.

Um pouco da história

O sistema de escrita musical que conhecemos hoje como "partituras" começou a ser desenvolvido ainda de forma muito primitiva na idade média, no final do primeiro milênio da era cristã, por volta do século IX, quando surgiu uma pauta bem simples de penas uma linha onde eram escritas as notas, mas sem muita precisão. Com o tempo o sistema se desenvolveu e a pauta passou a ter quatro linhas, forma encontrada em muitos registros de canto gregoriano.

13 O ORIENS SPLENDOR (Die 21)

Fonte: A.M. p.210

Imagem 01: Partitura de canto gregoriano tópica do fim da idade média Disponível em: http://www.gregoriano.org.br/gregoriano/partituras3.htm

Conheça a gravação desta peça:

http://www.youtube.com/watch?v=VRzOsCF6gSw&feature=player embedded

Por volta do século XI foi criada a pauta de cinco linhas ou Pentagrama musical, esquema que seria amplamente difundido a partir do século XVII juntamente com as figuras musicais usadas atualmente para representar as durações das notas, possibilitando grande precisão no registro de uma composição. Desta forma, toda a música composta a partir dos anos 1600 por mestres como Bach, Mozart e Bethoven foi registrada por meio de partituras semelhantes às que usamos atualmente, e ainda hoje há manuscritos originas desses grandes mestres, além de re-edições destes manuscritos que nos permitem ter acesso às suas composições com uma considerável riqueza de detalhes.

Imagem 02: Fragmento de partitura manuscrita de J.S. Bach (1685-1750), a mesma escrita musical em pentagrama que usamos hoje em dia.

Deste período pra cá a partitura manteve suas principais características, embora, a partir do séc. XX, alguns compositores da música de vanguarda venham inventando novas formas de fazer e escrever música, usando outro tipo de organização dos sons e de representação da música em forma escrita ou gráfica.

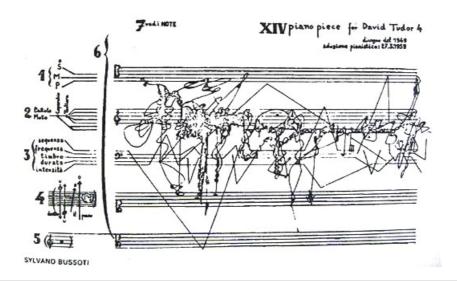

Imagem 03: Partitura manuscrita de David Tudor: novas formas de ouvir, pensar e de escrever música surgem com as vanguardas do séc. XX.

Fonte: http://www.operaprima.art.br/blog/?tag=guattari

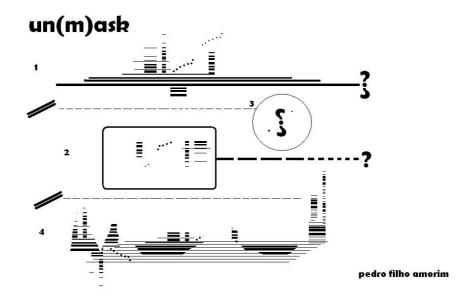

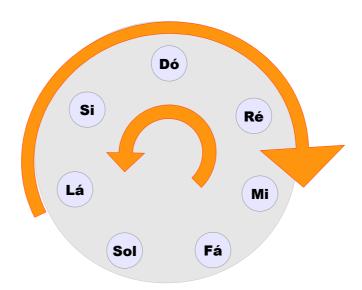
Imagem 04: representação gráfica de uma composição musical. Experimentalismos da pós modernidade. Fonte: http://www.operaprima.art.br/blog/?tag=guattari

Conhecimentos preliminares

Contextualização teórica

Para ser capaz de ler uma partitura existem alguns pré-requisitos básicos: A primeira coisa é ter bem assimilada a sequência natural das notas musicais, saber a escala de cor e salteado. Quer dizer, saber a ordem das notas no sentido ascendente e descendente a partir de qualquer grau da escala. Se ve tem dificuldade ainda com isso pode treinar com a ajuda de um desenho como estes...

							Dó							
						Si		Si						
					Lá				Lá					
				Sol						Sol				
			Fá								Fá			
		Mi										Mi		
	Ré												Ré	
Dó														Dó
1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	5	4	3	2	1

A Roda pode girar nos dois sentidos. No sentido horário temos a escala subindo do grave para o agudo e no sentido anti-horário a escala desce do agudo para o grave

Responda rápido:

Qual nota vem depois do Lá?

Qual vem antes do Sol?

E antes do Dó?

E depois do Ré?

Além desse conhecimento abstrato da escala musical, é preciso saber identificar a posição de cada nota no seu instrumento. Então vamos recordar rapidamente duas coisas que vão ajudar muito se ve ainda não dominou a posição das notas no braço do violão e da guitarra.

Cordas soltas + Escala cromática:

Escala Cromática											
Dó	Dó#	Ré	Ré#	Mi	Fá	Fá#	Sol	Sol#	Lá	Lá#	Si
Dó	Ré <i>b</i>	Ré	Mi <i>b</i>	Mi	Fá	Solb	Sol	Lá <i>b</i>	Lá	Sib	Si

Em cada corda temos a sequência da escala cromática completa da corda solta até a casa 12 e a partir daí a sequência se repete. Então basta respeitarmos a sequência cromática a partir da nota de cada corda solta que podemos localizar qualquer nota em qualquer corda. Não é aconselhado tenbtar decorar as posições das notas de forma direta, descontextualizada. O melhor é ir decorando aos poucos fazendo o esforço de memorizar primeiro as notas que você mais usa no repertório que estuda atualmente e nos exercícios que está fazendo. Lembre-se que as bolinhas pintadas na escala do instrumento ajudam neste processo de memorização pois nos dão referências que podemos usar para localizar posições específicas. Em especial, a quinta casa é a primeira referência importante, pois indica a casa com a nota da próxima corda solta (exceto para a seguhnda corda, afinada meio tom mais baixo que o padrão intervalar entre as outras cordas que é de 4ª justa).

Entendendo a pauta

A pauta musical ou pentagrama é formada por cinco linhas que possuem quatro espaços entre elas e são contadas de baixo para cima, do grave para o agudo. Cada linha e cada espaço serve para se representar uma nota musical diferente através de uma bolinha desenhada sobre a linha ou no espaço entre as linhas. Porém, não há um único padrão de posicionamento das notas na palta e, é possível mudar o referencial de acordo com a necessidade através do uso de diferentes claves, como veremos mais adiante. Mas, para compreender melhor o sistema, vejamos um exemplo:

Se na primeira linha representássemos a nota Dó, no primeiro espaço acima dela teríamos a nota Ré, a segunda linha seria o Mi, o segundo espaço seria o Fá e assim por diante teremos sempre a escala musical representada sobre o pentagrama de forma que cada linha e cada espaço será um grau da escala.

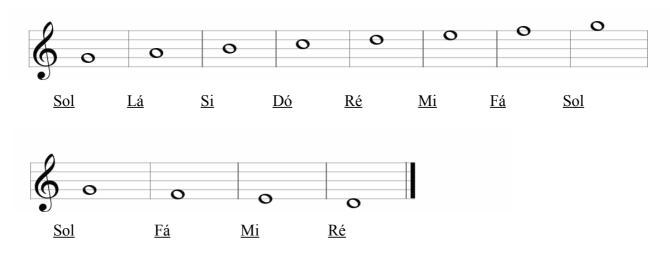
Clave

Acontece que para definir a posição correta das notas na pauta é preciso utilizar um símbolo que chamamos de clave, que é um dos símbolos mais importantes em uma partitura e deve ser a primeira coisa que observamos para fazer a leitura correta das notas. A clave mais comum é a chamada "Clave de Sol", usada para escrever partituras de violão, guitarra, voz, violino, flauta, entre muitos outros instrumentos. Ela é desenhada a partir da segunda linha da pauta e, desta forma, indica que a segunda linha representa a nota Sol, a mesma da terceita corda solta no violão.

Consequentemente, as outras notas têm suas posições definidas a partir da posição da nota Sol. Quer dizer, se o Sol fica na segunda linha teremos o Lá no espaço logo acima, o Si ficará na terceira linha, o Dó no próximo espaço, e assim por diante, a sequência da escala segue normalmente com uma nota a cada espaço e cada linha do pentagrama.

Veja como ficam distribuídas as notas no pentagrama usando a Clave de Sol...

Instrumentos Transpositores

O violão e a guitarra são considerados instrumentos transpositores de oitava. Isso quer dizer que as notas escritas na pauta para estes instrumentos soam uma oitava abaixo do que se tocadas em instrumentos que não são transpositores, como o piano e a flauta por exemplo. Por isso, a clave usada para escrever para violão é a clave de sol oitava abaixo. É a mesma clave de Sol, porém com um pequeno oito desenhado abaixo da clave:

 Clave de Sol oitava a baixo, a clave padrão da escrita para violão ou guitarra elétrica.

O motivo para que se escreva as partituras para violão um oitava acima do que soam de fato é simplesmente a simplificação da escrita, pois desta forma, a extensão do violão se adapta melhor à extensão da pauta com a Clave de Sol.

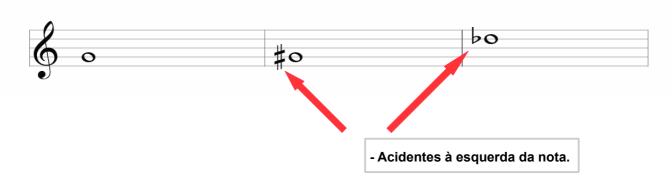
Existem outras claves diferentes, porém, nesta fase inicial do nosso curso vamos nos limitar a estudar apenas a Clave de Sol. Entretanto, é importante conhecer uma outra clave que é uma das mais usadas: é a clave de Fá, usada para escrever sons mais graves como o do contrabaixo, da tuba, ou as notas mais graves do piano ou órgão, por exemplo.

- Clave de Fá. Usada para escrever em regiões mais graves como a do contrabaixo.

Acidentes

Como vimos, cada linha e cada espaço da pauta musical corresponde a uma das sete notas da escala natural. Para escrever notas alteradas por acidentes como sustenido ou bemol, devemos acrescentar o símbolo do acidente à esquerda da nota. Isso é importante para que, ao ler a melodia, o músico veja o acidente antes de ver a nota, evitando assim de perceber o acidente só após a nota natural ter sido tocada.

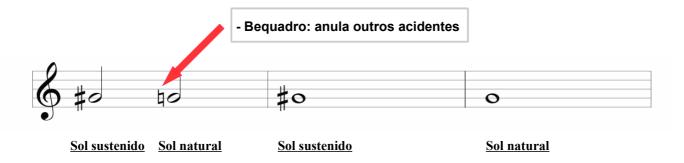

Quando alteramos desta forma uma nota na pauta com um acidente, ela permanecerá alterada até o fim do compasso (marcado pela linha vertical). Se no compasso seguinte quisermos que a nota se repita com o mesmo acidente, temos que anotar o acidente novamente. Mas, não há necessidade de repetir o mesmo acidente duas vezes no mesmo compasso e na mesma nota.

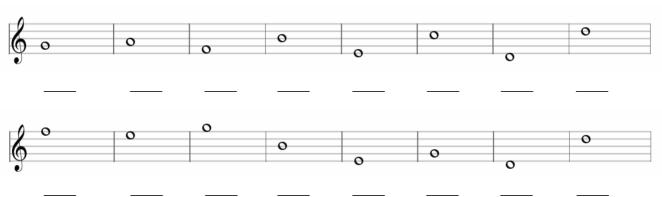
Além dos sustenidos e bemóis, há um outro acidente muito usado: é o bequadro.

O bequadro seve para anular outros acidentes. Portanto, se usamos um sustenido por exemplo em uma nota específica e logo depois, neste mesmo compasso, precisamos desta mesma nota com seu som natural, devemos colocar o bequadro à sua esquerda para indicar que esta nota volta a ser natural.

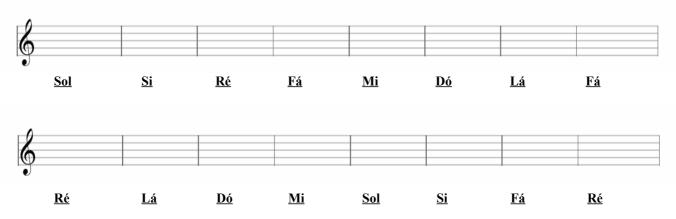

Exercícios

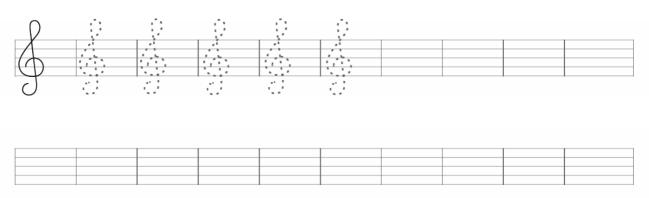
1 – Escreva por extenso o nome de cada nota escrita na pauta:

2 – Escreva na pauta cada nota escrita por extenso:

3 – A clave de Sol é, em geral, a clave mais usada na escrita de partituras. Sua forma é simples, mas, as primeiras tentativas de desenhá-la podem ser um pouco difíceis. No pentagrama abaixo, temos um modelo e depois o espaço para você treinar o traçado da Clave de Sol. Procure começar o desenho a partr da segunda linha da pauta e tente repetir o mesmo traçado em cada divisão da pauta.

4-A seguir, escreva nas opautas abaixo a Escala Maior Natural em cada tonalidade indicada. Coloque uma nota a cada divisão da pauta. Lembre-se que cada tonalidade possui acidentes específicos (sustenidos ou bemois) para que a estrutura de intervalos entre os graus da Escala Maior Natural seja preservada conforme o padrão de tons e semi-tons: T-T-st-T-T-st. E lembre-se também que os acidentes são anotados sempre à esquerda da nota musical. Se tiver dúvidas consulte a apostila do curso sobre Escala Maior Natural.

a) Sol Maior:

b) Fá maior:

c) Lá maior

d) Ré maior

e) Mi maior:

Considerações finais

Nesta parte inicial do nosso curso sobre partituras mantivemos nosso foco na questão de como anotar as notas na pauta registrando suas alturas, ou seja, identificando cada nota a ser tocada ou cantada. No próximo volume vamos entrar no campo do ritmo, compreender as durações das notas e como representar com precisão essas durações. A altura e a duração das notas são as duas principais características musicais que temos de conhecer para aprender uma música. Por isso vamos ter bastante atenção nesta fase do estudo e caminhar passo a passo, para que esta parte seja bem assimilada. Não terceira aula do curso falaremos sobre as outras características musicais que podemos representar em uma partitura, tais como, tonalidade, dinâmicas, andamentos, ornamentos e inflexões. Desta forma seremos capases de ler e escrever as músicas com muita riquesa de detalhes e, ter acesso ou mesmo produzir partituras completas onde o intérprete pode vislumbrar à ideia do compositor ou arranjador da música com bastante segurança.

A leitura e escrita de partituras abre um novo universo diante do músico, oferecendo a oportunidade de registrar suas ideias musicais e compartilhá-las com o mundo todo de uma forma que pode ser compreendida por músicos de qualquer parte.

Bom Som!

Philippe Lobo

Glossário

- ✓ Arranjo É a preparação de uma peça musical para ser tocada por um instrumento ou grupo específico de instrumentos. Este processo envolve a criatividade do arranjador que pode transformar a peça de acordo com suas próprias ideias e intenções expressivas. O arranjo pode ser feito "de cabeça" quando os músicos criam o arranjo durante os ensaios experimentando e memorisando cada proposta, ou, pode ser escrito, quando o arranjador elabora o arranjo com antecedência anotando suas ideias na partitura para posteriormente levá-las aos músicos intérpretes.
 - ✓ Andamento É a velocidade da pulsação de uma música.
- ✔ Canto Gregoriano Antiga prática musical coletiva, monofônica e monódica (canto coral sem acompanhamento e com uma única melodia). O canto gregoriano é praticado ainda hoje na liturgia católica romana tradicional e foi o primeiro gênero musical desenvolvido com o uso de uma escrita melódica que posteriormente evoluiria para a forma de escrita musical conhecida hoje como partitura.
- ✓ **Digitações** Conjunto de especificações técnicas a cerca da utilização e posicionamento dos dedos na execução de uma peça musical em certo instrumento. No caso da guitarra, as digitações de mão esquerda podem ser indicadas na partitura com números que identificam cada dedo (1, 2, 3, 4), enquanto a indicação da digitação da mão direita é feita com as letras iniciais do nome de cada dedo (p, i, m, a).
- ✓ Ligados conjunto de técnicas usadas para ligar duas ou mais notas melódicas atacando apenas a primeira nota. Na guitarra, os principais tipos de ligados são os chamados "hamer on", "pull of" e "slide".
- ✔ Polifonia Tipo de estruturação de uma música em que se escutam duas ou mais camadas distintas de música simultâneamente, como uma melodia principal acompanhada por uma melodia no baixo. Na polifonia as melodias, embora simultâneas, se desenvolvem com rítmos e alturas diferentes preservando suas identidades e contrastando uma com a outra ao mesmo tempo em que se completam.

Respostas

1 – Escreva por extenso o nome de cada nota escrita na pauta:

2 – Escreva na pauta cada nota escrita por extenso:

$$3 - (livre)$$

4 – A seguir, escreva nas opautas abaixo a Escala Maior Natural em cada tonalidade indicada. Coloque uma nota a cada divisão da pauta. Lembre-se que cada tonalidade possui acidentes específicos (sustenidos ou bemois) para que a estrutura de intervalos entre os graus da Escala Maior Natural seja preservada conforme o padrão de tons e semi-tons: T – T – st – T – T – st . E lembre-se também que os acidentes são anotados sempre à esquerda da nota musical. Se tiver dúvidas consulte a apostila do curso sobre Escala Maior Natural.

a) Sol Maior:

b) Fá maior:

c) Lá maior

d) Ré maior

e) Mi maior:

Aulas relacionadas

X	Introduçã	ão à	Teoria	musical	
---	-----------	------	--------	---------	--

http://cifraclub.tv/v638

x Intervalos – Teoria musical

http://www.cifraclub.com.br/tv/videoaulas/teoricas/641/

x Introdução ao Curso de Escalas

http://cifraclub.tv/v720

x Curso de Escalas I – Pentatônica menor e Penta-blues

http://cifraclub.tv/v799

x Curso de Escalas II – Escala Maior Natural

http://cifraclub.tv/v799

x Formação de Acordes I – Tríades

http://cifraclub.tv/v680

x Formação de Acordes II – Tétrades

http://cifraclub.tv/v681

x Formação de Acordes III – Notas acrescentadas

http://www.cifraclub.com.br/tv/videoaulas/teoricas/682/

x Formação de Acordes IV – Inversão de baixos

http://www.cifraclub.com.br/tv/videoaulas/teoricas/939/

Créditos

x Elaboração e diagramação	Philippe Lobo
x Revisão	Vinícius Dias e Patrick Blancos

Bom Som!