

PROJETO DE MONOGRAFIA

ALINE VILLAÇA

ORIENTAÇÃO

NAIR DE PAULA SOARES &
JONATAS GUERCI MAIA

DONDA

VISUALIZANDO
A INTENÇÃO
EMOCIONAL DE UMA
COMPOSIÇÃO MUSICAL

“

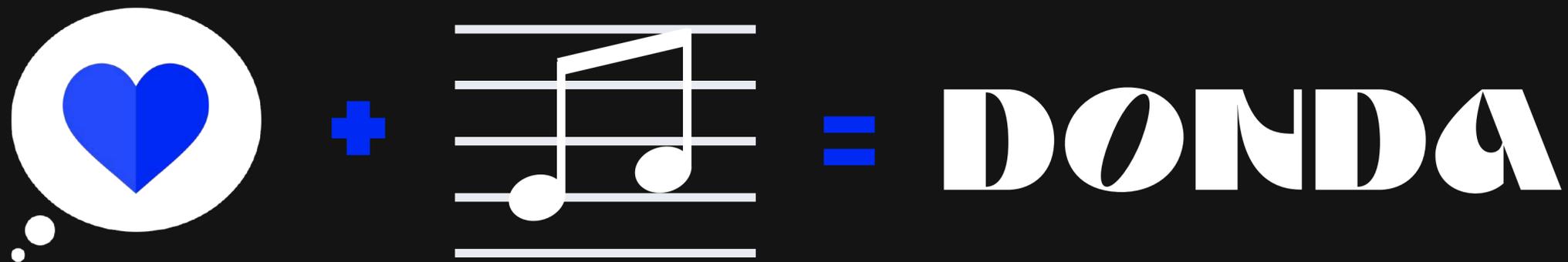
Do you *hear* what
I am *seeing*?

JAMES JOYCE

Objetivo

Uma visualização da relação entre a intenção emocional do compositor e suas escolhas musicais.

Metodologia

Rodolfo
Fuentes

Rodolfo
Fuentes

1. Necessidade
2. Concepção
3. Concretização
4. Verificação

- a. Formulário online
- b. Entrevistas semi estruturadas
- c. Find Themes
- d. Moodboards
- e. Brainstorming
- f. Testes com usuários
- g. Feedbacks

- c. Find Themes
- d. Moodboards
- e. Brainstorming
- f. Testes com usuários
- g. Feedbacks
- h. Diário de uso continuado
- i. IdentiType

Pesquisa Secundária

Pesquisa Primária

Concretização

Verificação

Conclusão

#1

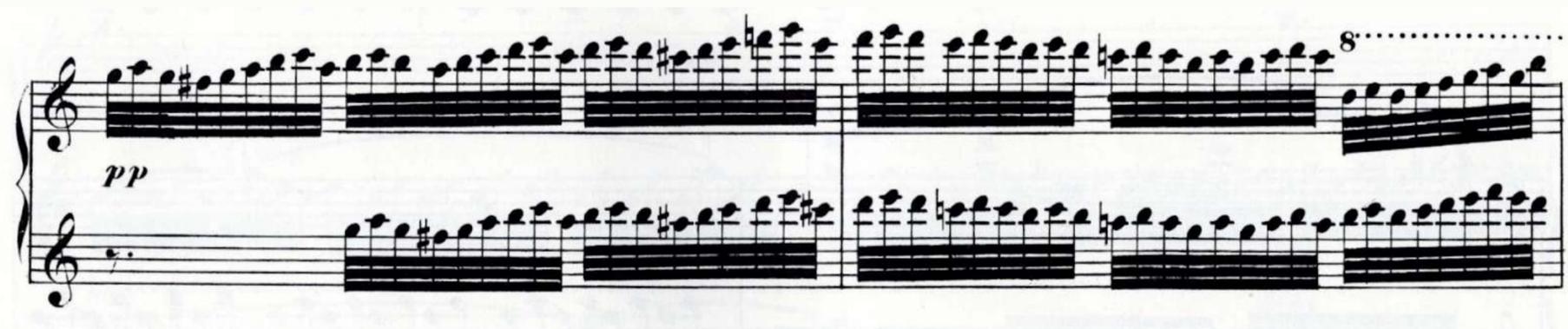
Partitura Tradicional Occidental

Prelude de Monsr Couperin.

The image shows a page of handwritten musical notation for a prelude by François Couperin. The score is written on eight staves, organized into four systems of two staves each. The notation is in a cursive, historical style, featuring a variety of note values, including minims, crotchets, and quavers, often beamed together. There are also some rests and accidentals. The paper is aged and yellowed, and the ink is dark brown. The overall appearance is that of an early manuscript or a printed score from the 18th century.

François Couperin

"Nós escrevemos uma coisa e tocamos outra"

Beethoven

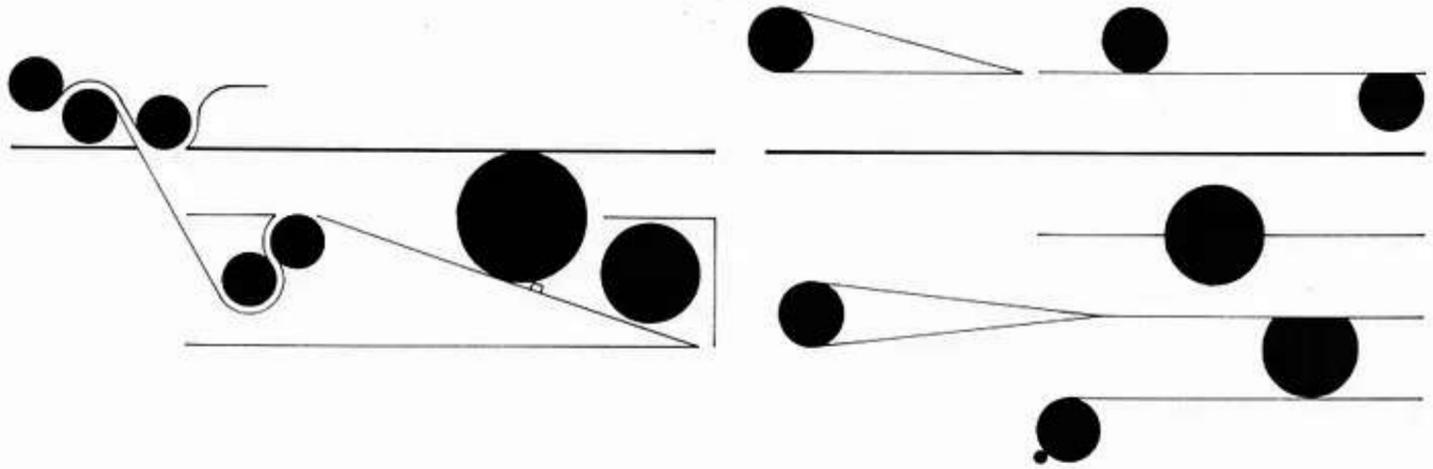
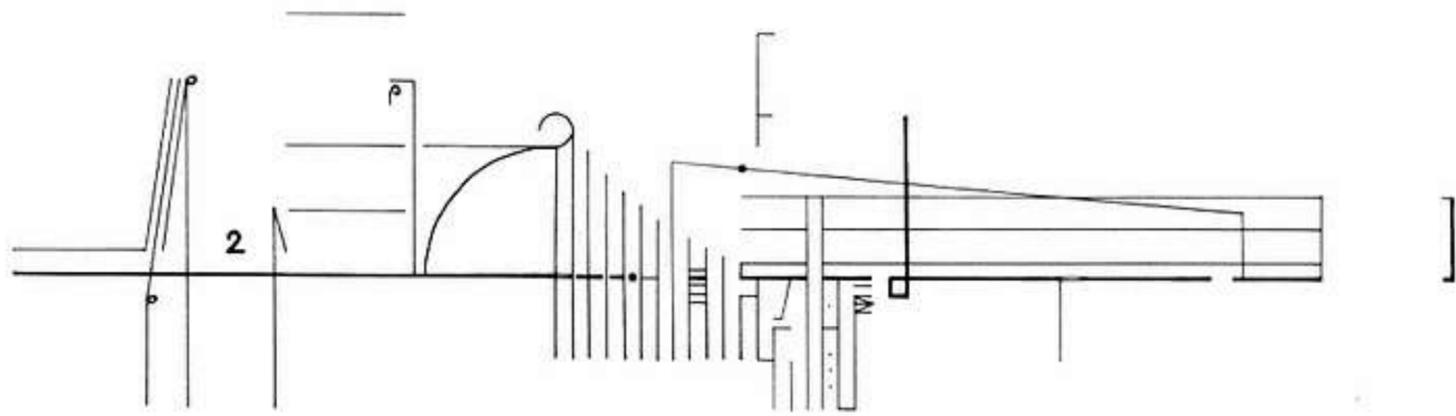
"Observar o som através de um microscópio"

HUGO COLE

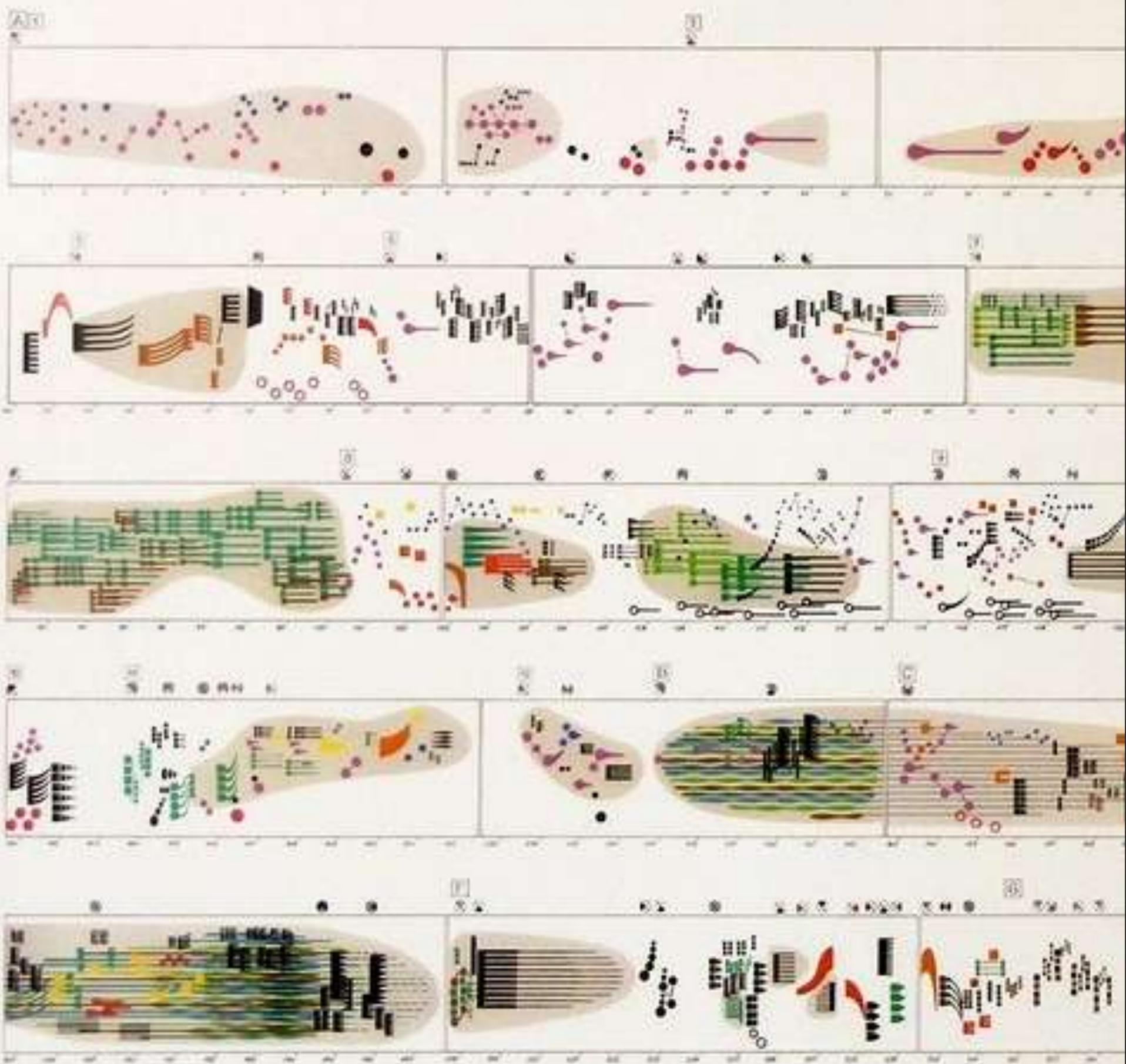

#2

Partitura Gráfica

Treatise
Cornelius Cardew

Artikulation
György Ligeti

Handwritten musical score for guitar on ten staves. The score includes complex chord progressions and melodic lines. At the bottom, there is a drawing of a blue and red creature and a signature 'Dante Jairoal'.

#3

Partitura Mista

2015 FESTIVAL VILLA LOS OS
PARA AG

③ MUSICA MAMAE DIVINA *Hermeto Pascoal*

Rio de Janeiro 25 de Junho de 1996 terça-feira (B. J. J. J.)

Handwritten musical notation for the first system of 'Música Mãe Divina'. It consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with chords. The chords are: D7, G7+, E7+, D-7, B-7, A7, D7, C9.

Handwritten musical notation for the second system of 'Música Mãe Divina'. It consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with chords. The chords are: C9+, B7+, A-7, E-7, C7, E7+.

Handwritten musical notation for the third system of 'Música Mãe Divina'. It consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with chords. The chords are: D-7, D7, B-7, F7, F7+, E7+, E-7.

Handwritten musical notation for the fourth system of 'Música Mãe Divina'. It consists of a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with chords. The chords are: D-7, C9+, C7+. There is a handwritten note 'tudo de bom sempre just' and a signature 'Hermeto Pascoal'.

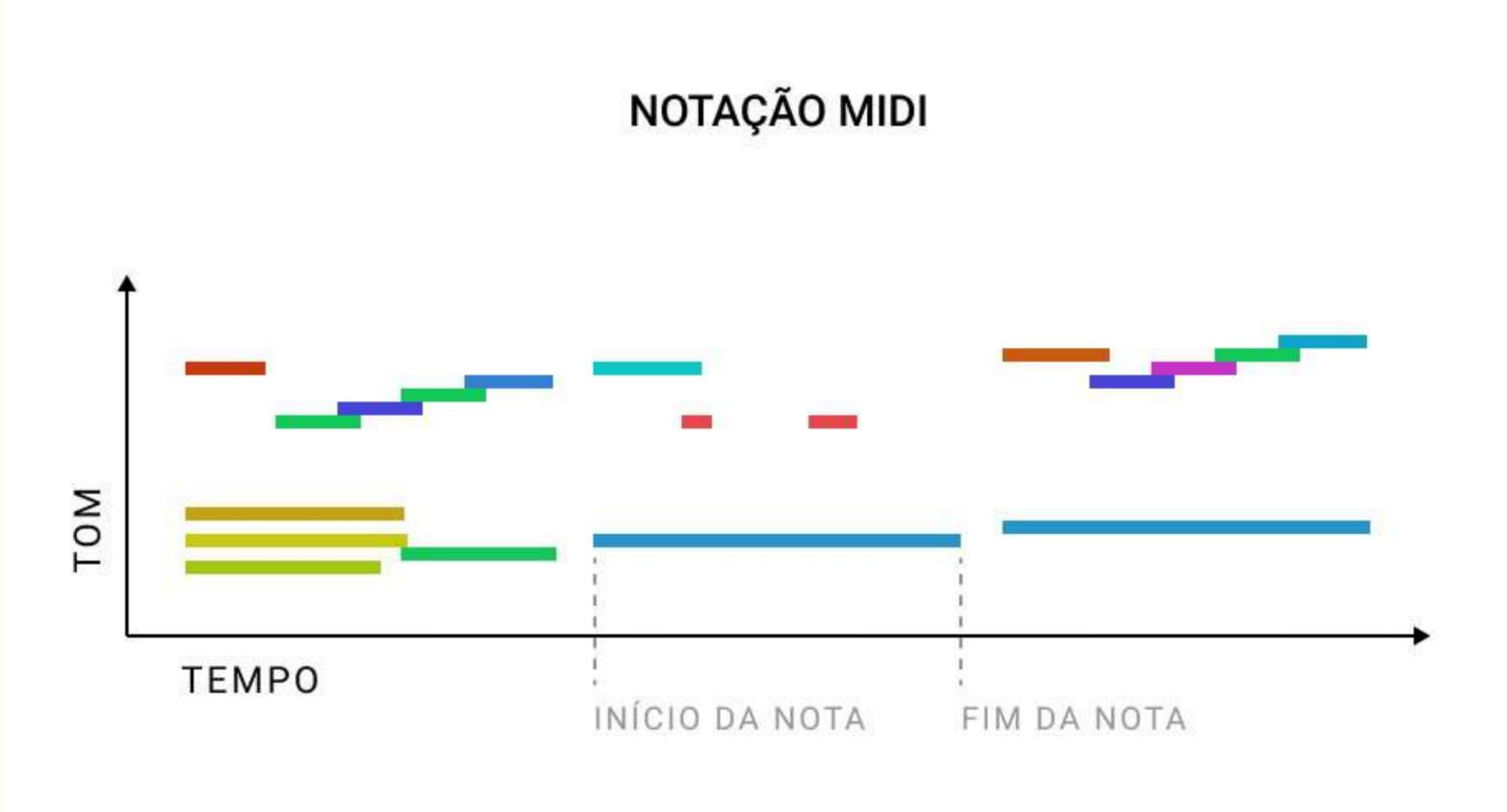
Rio de Janeiro 8 Junho

Fui visitar mamãe divina na casa de meu irmão Manoel

Quando escrevi esta melodia logo em seguida com certeza inspirado nela e também. No dia 25 de Junho de 1996. Terminei à O HORA (5) MINUTOS

Hermeto Pascoal

Histórias, ilustrações, cores e suportes

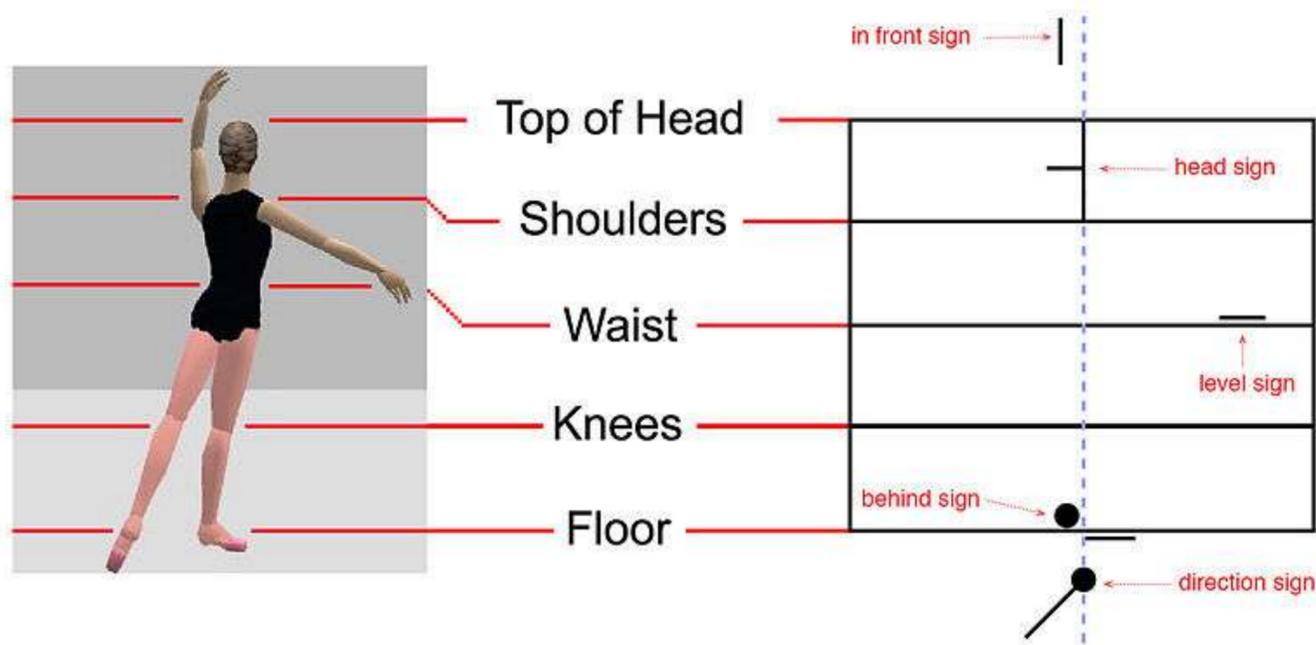
#4, #5, #6

MIDI

Dança

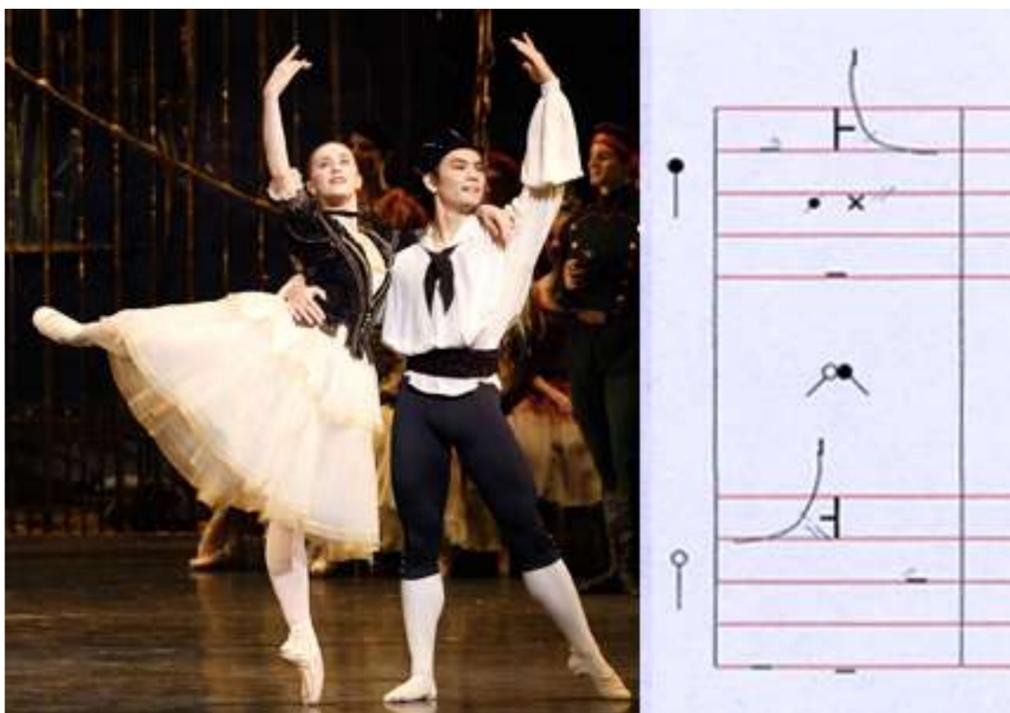
Regência

#4, #5, #6

MIDI Dança Regência

#4, #5, #6

MIDI Dança Regência

Pesquisa Secundária

Pesquisa Primária

Concretização

Verificação

Conclusão

#1

Questionário online

Expressão Musical

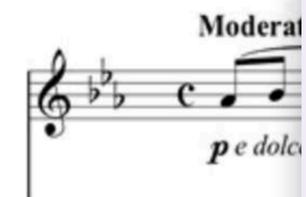
Expressão musical é a arte de interpretar uma certa dinâmica, tempo e articulação.

Dinâmica: Volume/amplitude

Tempo: Pulsos por minuto (rítmo) "Allegro", "Grave", "Andante" etc.

Articulação: O modo como o som é ligado (legato marcato etc).

Exemplo

4. Você possui conhecimento de como a expressão musical é representada em uma partitura?

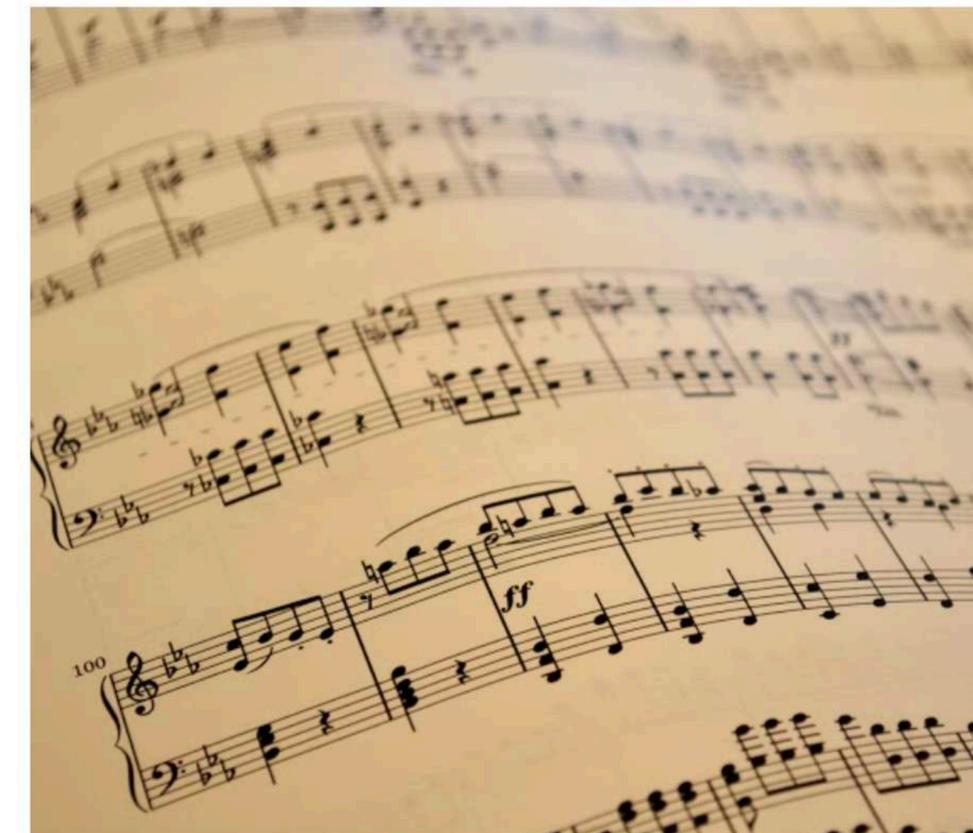
- Sim
- Não

5. Você já teve algum curso de expressão musical?

1. Qual a sua formação? *

- Musicista
- Designer
- Outro: _____

2. Há quanto tempo estuda/trabalha utilizando partituras musicais?

- Menos de 1 ano
- 1 a 3 anos
- 3 a 5 anos

#1

Questionário online

// EXPRESSÃO MUSICAL

É adicionar um resposta pessoal à interpretação, usando dinâmica, tempo e articulação.

Expressão Musical

Expressão musical é a arte de interpretar uma certa dinâmica, tempo e articulação.

Dinâmica: Volume/amplitude

Tempo: Pulsos por minuto (ritmo) "Allegro", "Grave", "Andante" etc.

Articulação: O modo como o som é ligado (legato marcato etc).

Exemplo

4. Você possui conhecimento de como a expressão musical é representada em uma partitura?

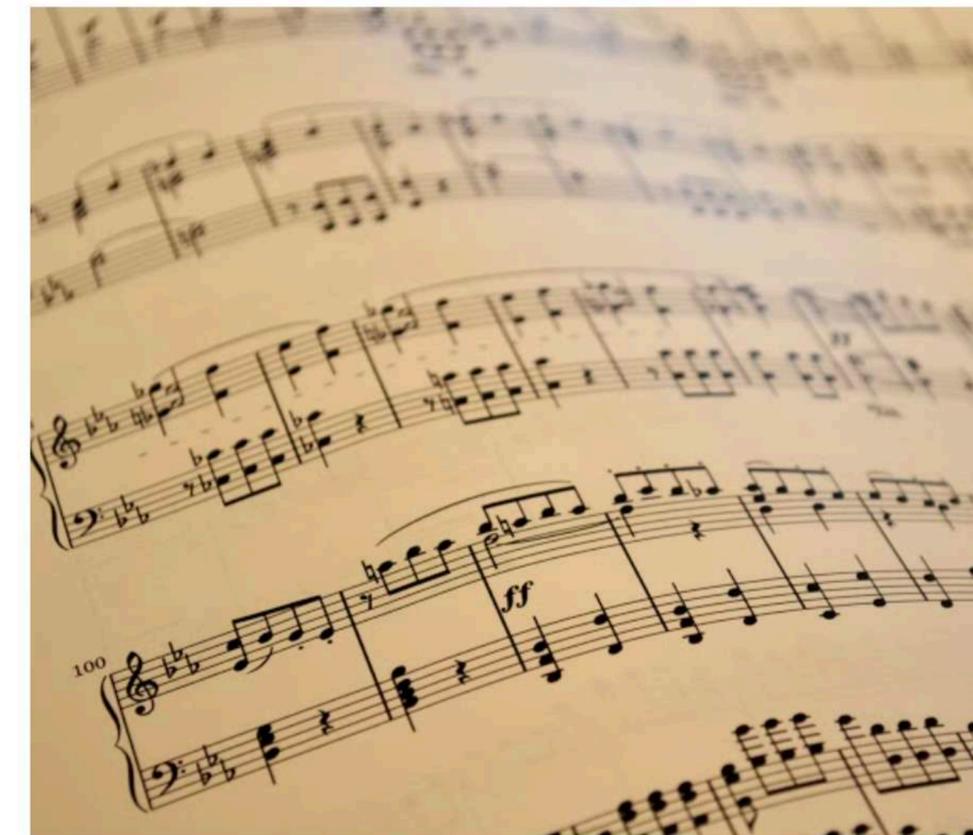
- Sim
- Não

5. Você já teve algum curso de expressão musical?

1. Qual a sua formação? *

- Musicista
- Designer
- Outro: _____

2. Há quanto tempo estuda/trabalha utilizando partituras musicais?

- Menos de 1 ano
- 1 a 3 anos
- 3 a 5 anos

#1

Questionário online

26 respostas

Aceitando r

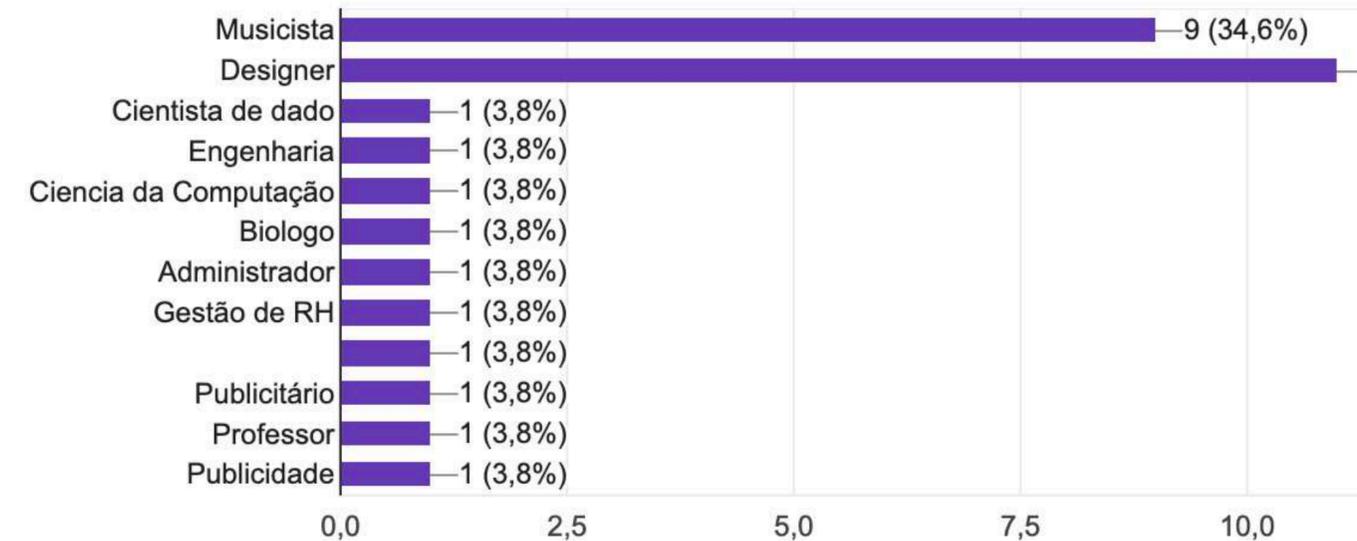
Resumo

Pergunta

Indiv

1. Qual a sua formação?

26 respostas

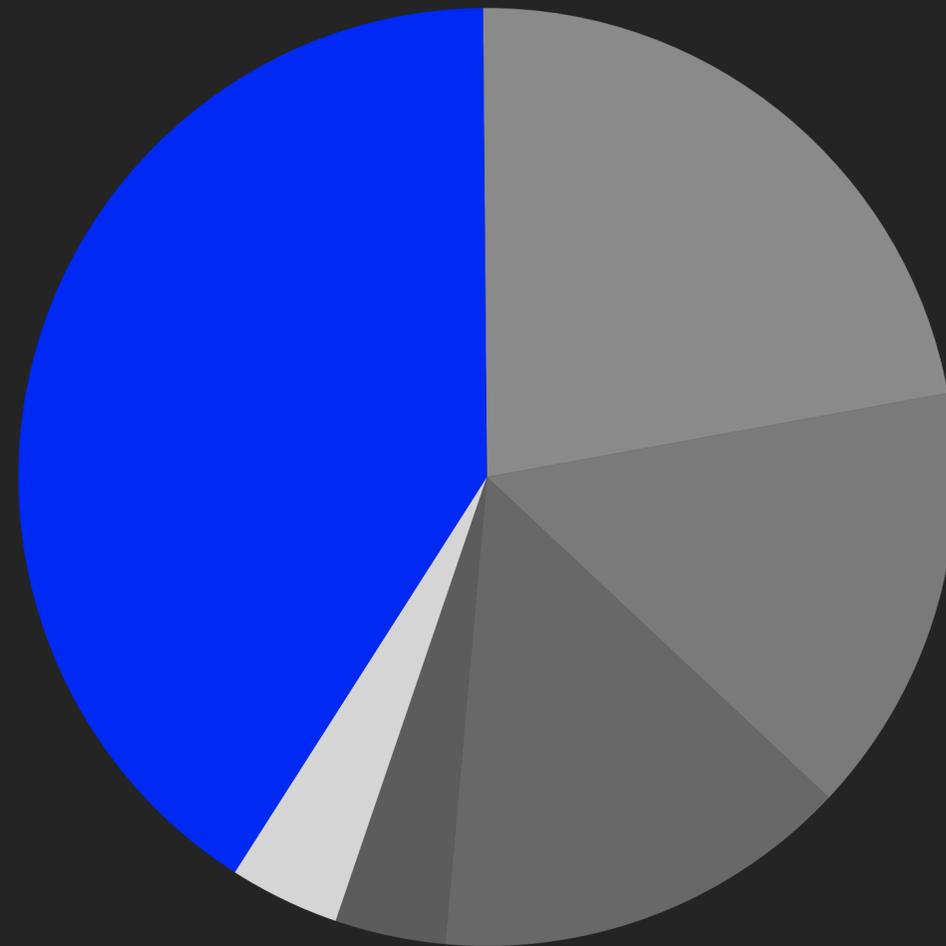
2. Há quanto tempo estuda/trabalha utilizando partituras musicais?

26 respostas

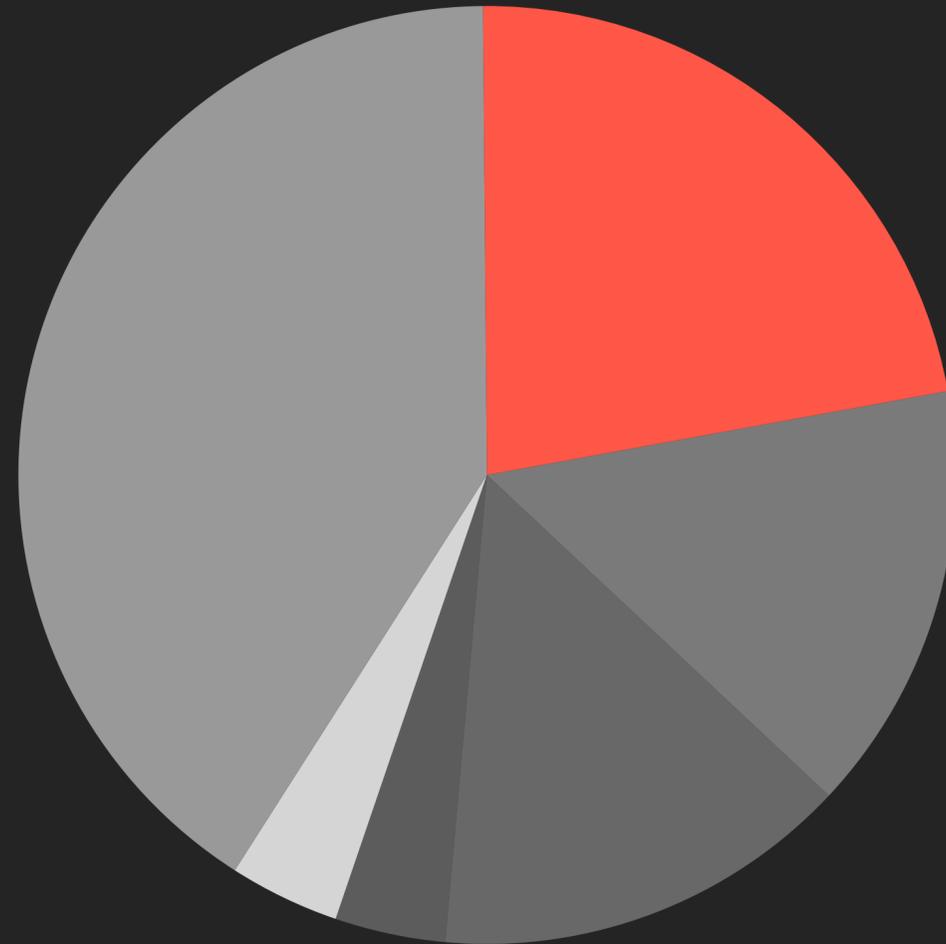
40,7%

Usa partituras há mais de 10 anos

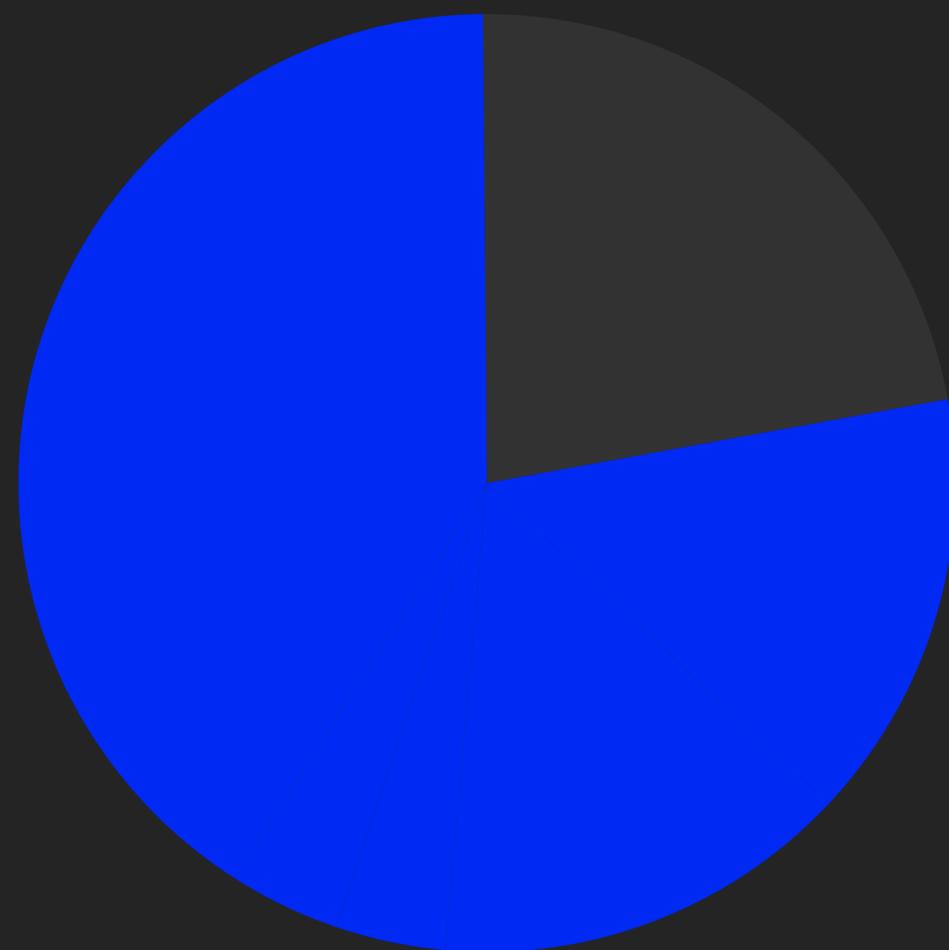
22,2%

Nunca usou partituras

78%

Respostas consideradas

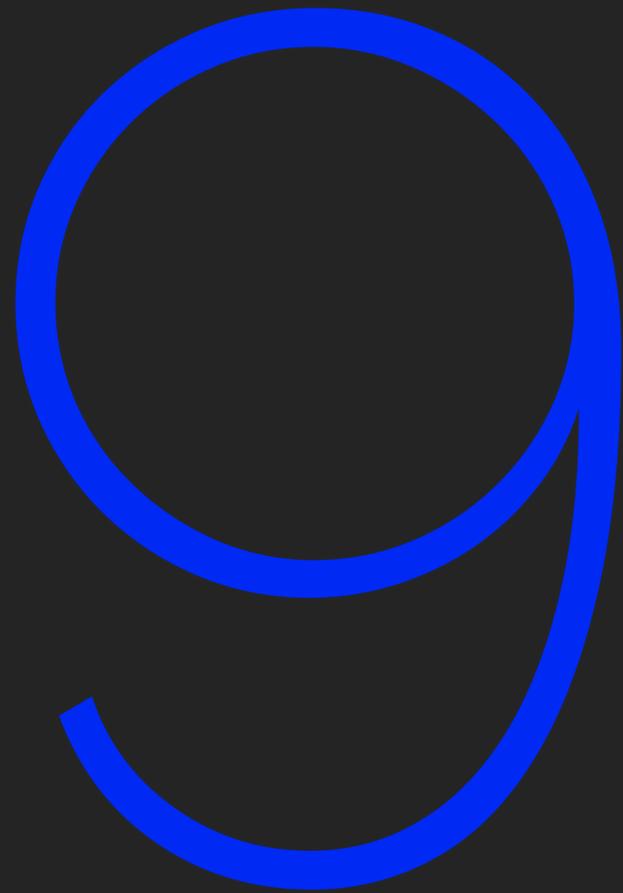

21

Respostas

16

Relataram dificuldade com a
notação de expressão musical

Essa é a principal dificuldade

#2

Entrevistas semi- estruturadas remotas

Antônio Guerra
Pianista e maestro

Jorge Eder
Pianista e maestro

Leo Israel
Multi-instrumentista
e produtor

Marcos Schaimberg
Guitarrista e produtor

Walter Villaça
Guitarrista e produtor

Grupo 1

AGRUPAMENTO

Liberdade de criação na interpretação

INSUMO

É valioso ter o espaço criativo na partitura, nas devidas composições e momentos, variando por circunstâncias e músicos destinados. O entregar da intenção desse espaço ainda não tem notação específica.

Soar bem é mais importante do que tocar exatamente como o intencionado.	Na musica popular tem pouco ensaio e músicos não lêem tão bem > desafio de manter a intenção mas manter o grupo relaxado > "ré x-tudo"	"Estudo a música pra colocar a minha interpretação"	"Quando eu produzo, eu levo a ideia pro papel. Digamos ter uma banda de 5 integrantes, pra cada um você escreve não só a harmonia, mas também a intenção que você quer. Isso é interessante, porque no começo fica meio duro, meio robótico, mas se o músico tem uma fluência, fica natural rápido."	Em bandas que não são de orquestra, ajuda muito as deixas escritas.
Arranjo/Autor dá a partitura para banda c"criar em cima disso"	"Como produtor, eu passo a ideia e deixo o cara trabalhar da forma dele, deixo ele interpretar, primeiro temos que observar o que o músico tem pra mostrar. Aí pego as melhores coisas dele e lapido. Se vc no início é muito específico, fica muito duro e pode acabar perdendo o que o músico tem de melhor, que é a naturalidade."	"Música é totalmente liberdade de expressão"	"Entregar a intenção"	A precisão depende do músico pra quem vc tá escrevendo e do número de ensaios que vc tem. É bom deixar espaço criativo se o músico é bom, pra ver o que ele traz para a música.
Escrever a partitura pra mim é mais pra transmitir as ideias do que pros músicos, pra guardar as ideias.	"A partitura é um outro idioma."	Você se conecta mais com a música a partir desse momento que vc não precisa mais da partitura na frente, abre tudo. Mas pode não ser verdade pra um músico de orquestra.	Sobre escrever a intenção: "A levada que vc vai querer, os momentos de dinâmica, o silêncio também é essencial, o silêncio também é música. A dinâmica oscila, a música não é linear."	Subjetividade -> "Depende do estilo, o músico quer que soe bem. Às vezes é pra ser preciso, se der um tempero depois, ok"

Grupo **1**

“

Como produtor, primeiro tenho que observar o que o músico tem para mostrar. Aí, pego as melhores coisas e lapido. Se no início sou muito específico, o resultado fica muito 'duro'.

Walter Villaça

Grupo **1**

“

Quando o músico é bom, é interessante deixar um espaço criativo para ver o que ele traz para a música.

Marcos Schaimberg

Desafio

**Manter a intenção da composição,
mas também deixá-la flexível...**

Grupo 2

AGRUPAMENTO

Subjetividade e a música como linguagem que conecta pessoas

INSUMO

Música é uma forma de linguagem, logo subjetiva. A expressão musical é sobre o intérprete se conectar à música em si e, conseqüentemente, ao público.

Ou vc tá lendo, ou vc tá prestando atenção no que vc tá fazendo. Vc só consegue improvisar de verdade quando vc para de olhar pra partitura, qnd perder essa bengala.	O espaço interfere na dinâmica. O piano num quarto é diferente de um piano em um teatro.	subjetividade se divide por genero? depende da composição, não do gênero	"Tem muito músico que sabe muito de teoria, sabe muito de técnica, mas não emociona"	Sobre deixar de ser duro: "Quando se está aprendendo fica duro, meio mecânico, mas quando vc realmente aprende, vc coloca a sua interpretação."
"A música é uma arte que contempla diversos tipos de inteligência, então a gente precisa explorar todas essas áreas pra conectar com o ser humano" "É sinestésico."	Os tracinhos da partitura de base significam que se pode acompanhar livremente, contanto que esteja dentro da harmonia.	Influências culturais em cima das interpretações -> Expressão em diferentes culturas.	"A música é uma linguagem universal, o objetivo dela é se conectar com as pessoas"	Música é linguagem e a linguagem é subjetiva.
Cada intérprete toca a partitura de um jeito.	"Não existe tocar com perfeição. A notação musical não contempla isso."	gênero, andamento, compasso e tonalidade. dps elabora um campo harmônico e um campo melódico		

Grupo 2

“

Muitos músicos sabem muita teoria e têm muita técnica, mas não emocionam o público.

Walter Villaça

Desafio

Entregar a intenção, com os sentimentos que o intérprete deve sentir e transmitir.

Pesquisa Secundária

Pesquisa Primária

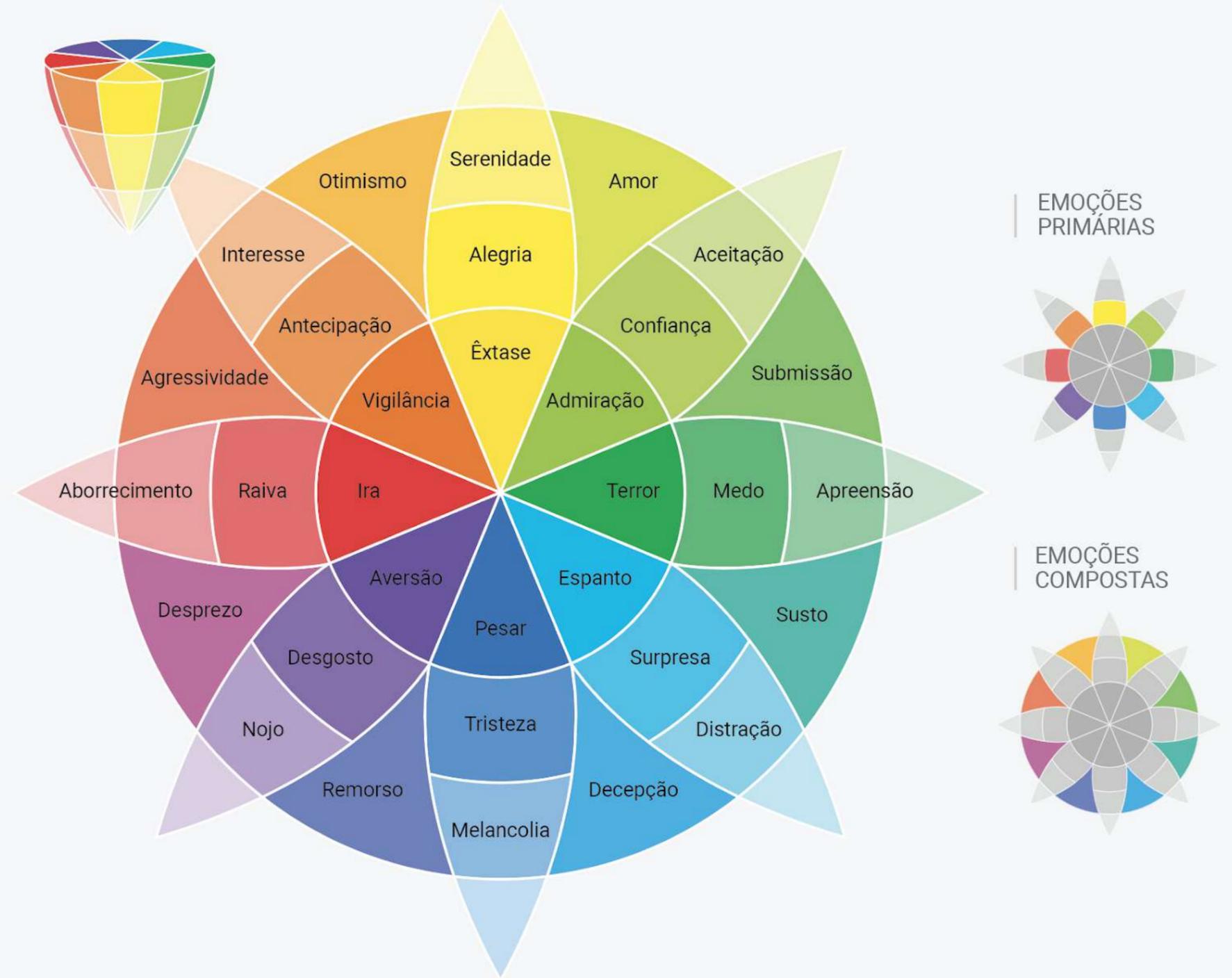
Concretização

Verificação

Conclusão

Abordagem

Plutchik's Wheel of Emotions

Serenidade

Alegria

Êxtase

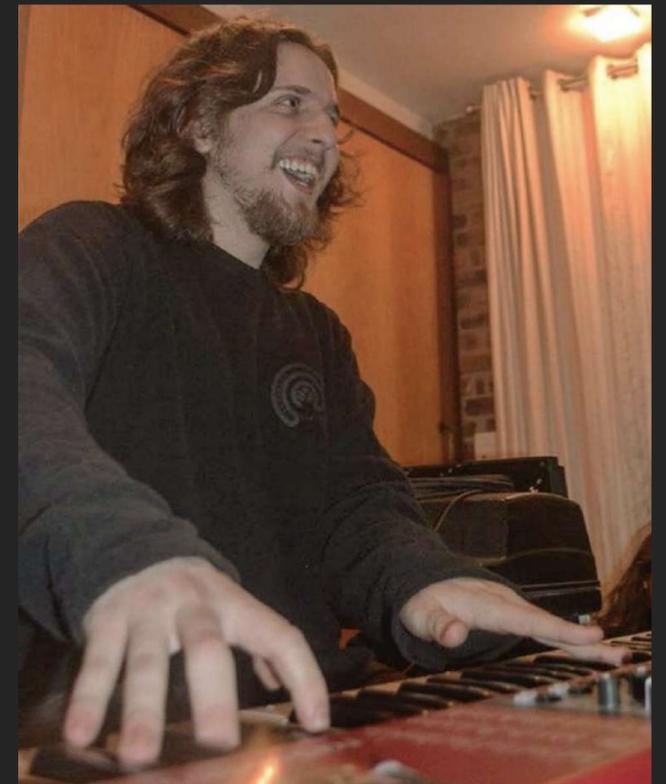
Melancolia

Tristeza

Pesar

Serenidade Melancolia
Alegria Tristeza
Êxtase Pesar

Bruno Lerner

Equilíbrio
Sequencialidade
Planura
Simetria
Simplicidade
Economia

vs.

Instabilidade
Acaso
Profundidade
Assimetria
Complexidade
Profusão

Repetição
Regularidade
Unidade
Previsibilidade
Atividade
Neutralidade
Estabilidade
Exatidão
Singularidade
Agudeza

vs.

Episodicidade
Irregularidade
Fragmentação
Espontaneidade
Estase
Ênfase
Variação
Distorção
Justaposição
Difusão

ÊXTASE

vs.

PESAR

ÊXTASE

INSTABILIDADE

Desequilíbrio
Inquietante
Provocadora

PROFUNDIDADE

Perspectiva
Efeitos de luz/sombra
Dimensão

COMPLEXIDADE

Inúmeras unidades
Desorganização
Sem padrão

PROFUSÃO

Carregado
Ornamentação
Riqueza

EXAGERO

Profuso
Exatragavante
Intenso

OUSADIA

Audácia
Confiança
Máxima visibilidade

ATIVIDADE

Movimento
Energético
Estimulante

ÊNFASE

Realce
Contraste
Destaque

AGUDEZA

Contornos rígidos
Precisão
Clareza

VS.

PESAR

INSTABILIDADE

Desequilíbrio
Inquietante
Provocadora

PROFUNDIDADE

Perspectiva
Efeitos de luz/sombra
Dimensão

COMPLEXIDADE

Inúmeras unidades
Desorganização
Sem padrão

PROFUSÃO

Carregado
Ornamentação
Riqueza

FRAGMENTAÇÃO

Partes separadas
Totalidade das partes
Decomposição

ESTASE

Repouso
Tranquilidade
Sem movimento

ÊNFASE

Realce
Contraste
Destaque

DIFUSÃO

Atmosfera
Imprecisão
Indefinição

Êxtase vs Pesar

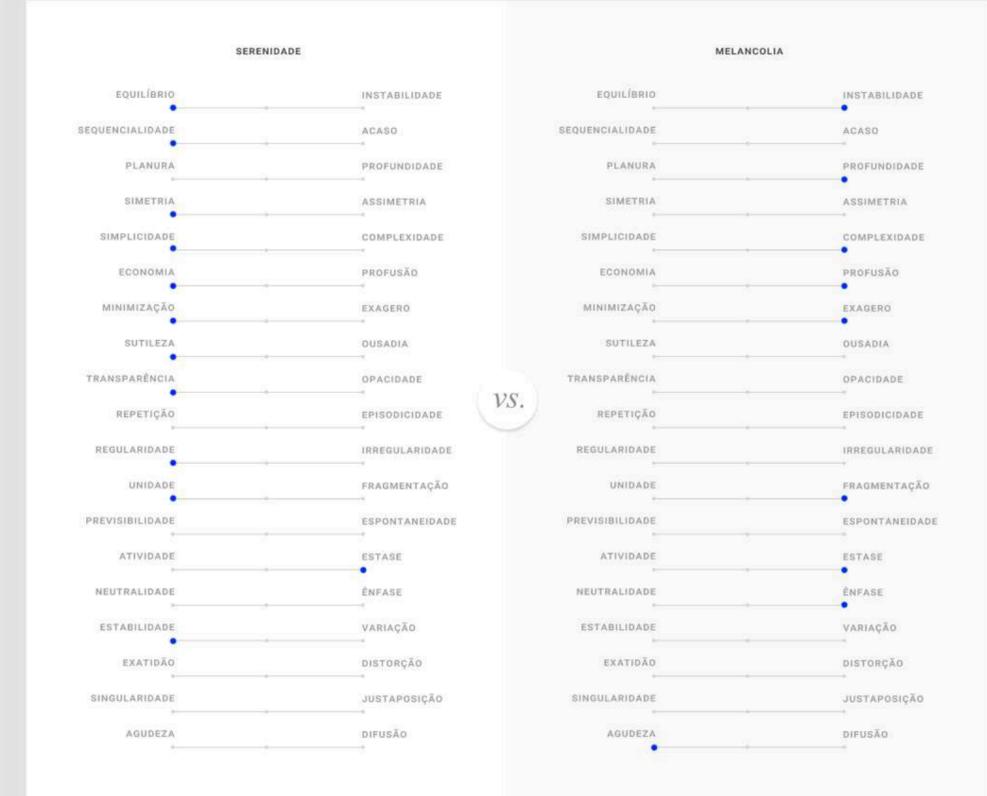
vs.

Alegria vs Tristeza

vs.

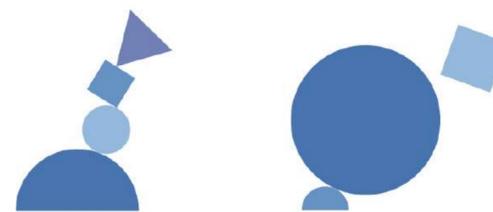
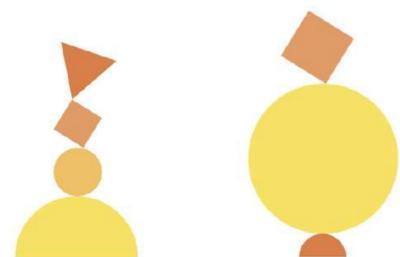
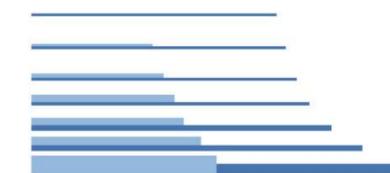
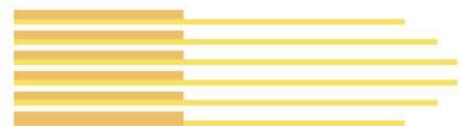
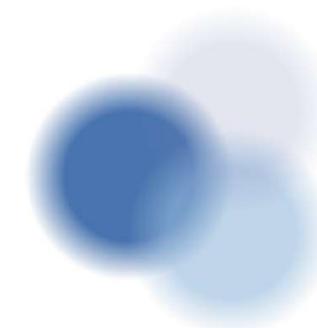
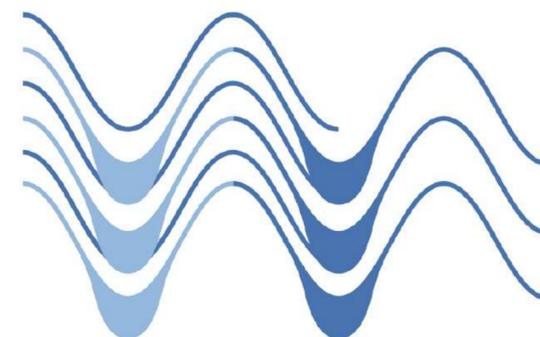
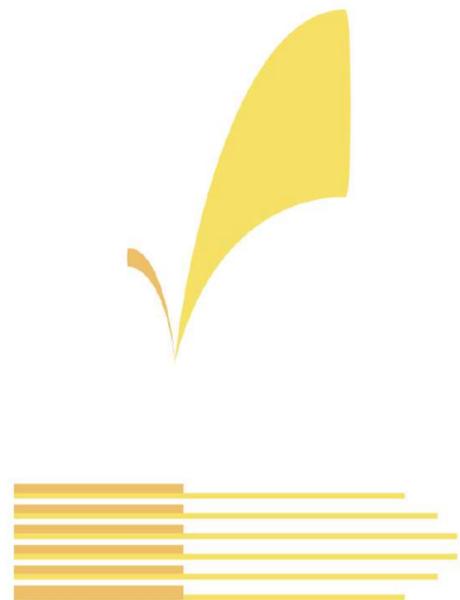
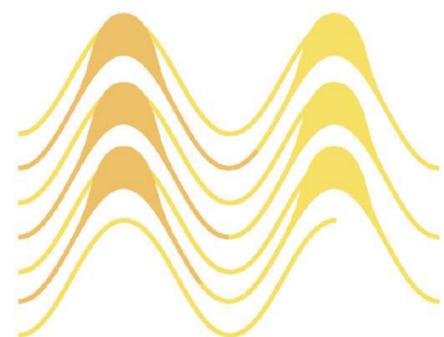
Serenidade vs Melancolia

vs.

Êxtase

Pesar

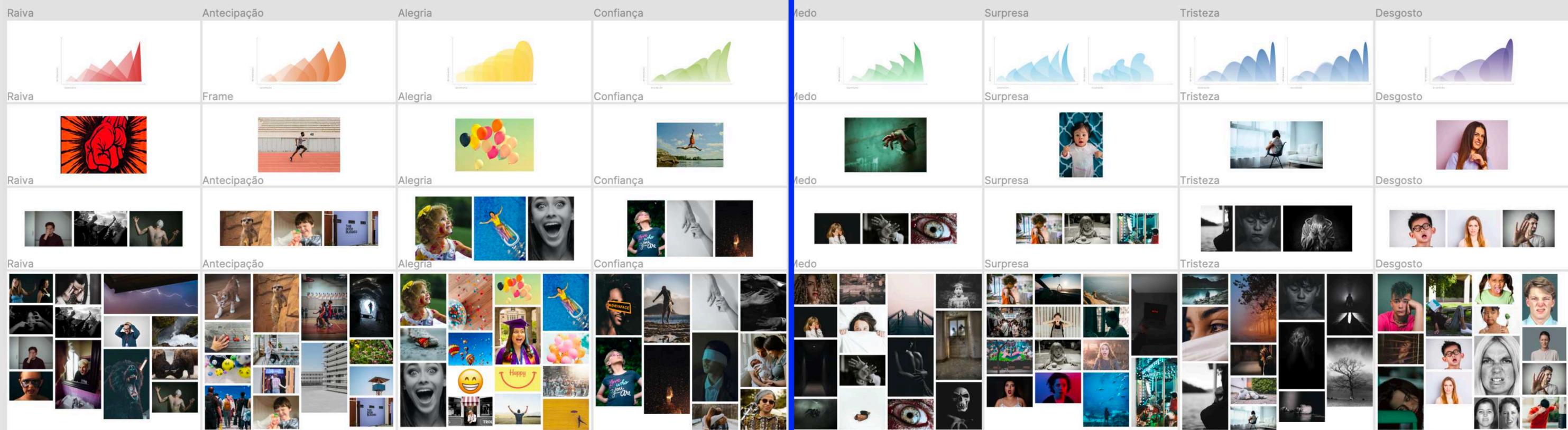

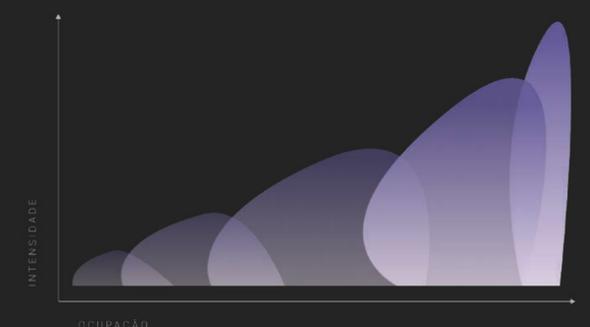
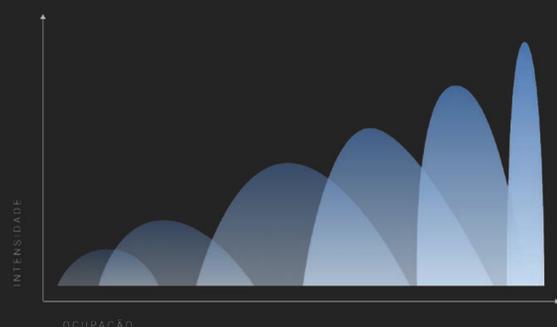
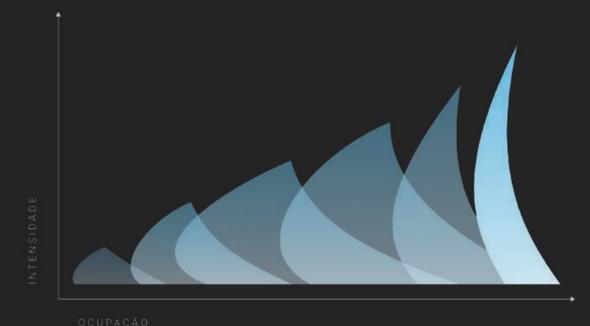
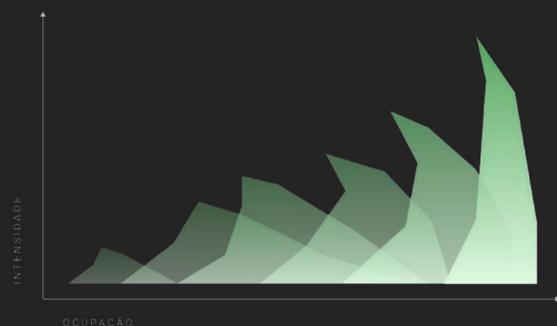
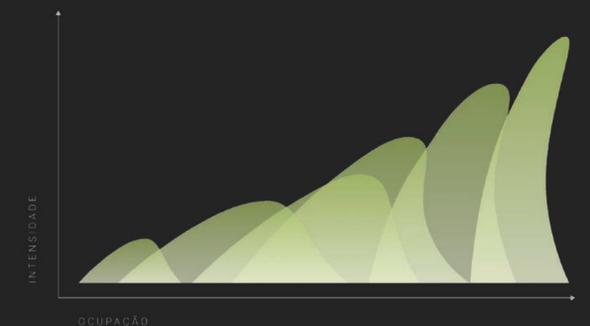
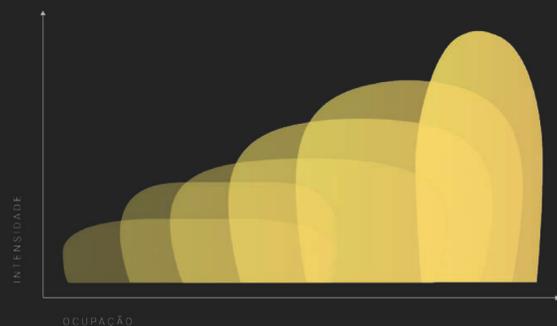
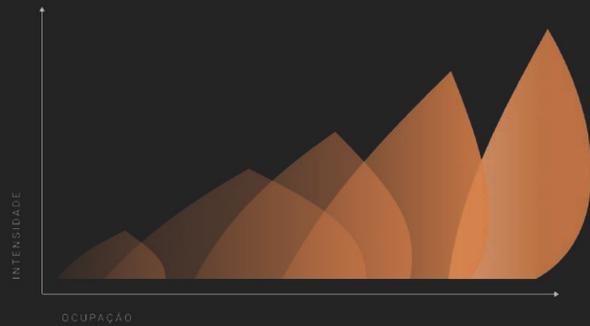
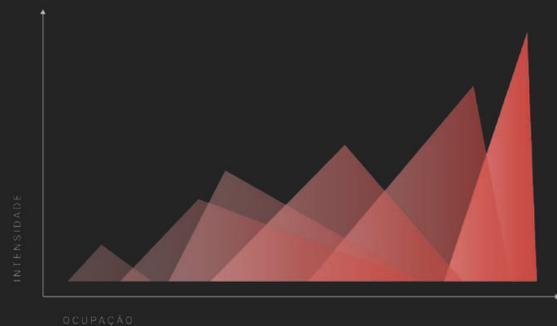
Problemas

/Esforço cognitivo
/Intensidade

Moodboards

1-8

Procurando água
Explorando/Aventura/Divertido

Antecipação/Interesse

9-12

Achando um lugar novo
Interesse/Fantástico/Entrando

Alegria

13-24

Encontrando água
Êxtase

Êxtase

25-?

Groove malvado
Diversão

Agressividade

in C# minor
for piano

Gole de Sereia

Bruno Lerner e Leo Israel

(♩ = 71)

First system of the musical score for 'Gole de Sereia'. It features a treble and bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 71. The melody in the treble clef consists of eighth and quarter notes. The bass clef accompaniment features a steady eighth-note pattern. Below the staff, there is a decorative graphic of overlapping, upward-pointing shapes in shades of orange and yellow.

Second system of the musical score, measures 4 through 7. The notation continues with similar rhythmic patterns in both hands. The decorative graphic below the staff continues with overlapping shapes in shades of orange and yellow.

Third system of the musical score, measures 8 through 11. The notation continues with similar rhythmic patterns in both hands. The decorative graphic below the staff continues with overlapping shapes in shades of orange and yellow.

Problemas

/Partitura
/Quantidade
/Intensidade
/Lógica

1-8

Procurando água
Explorando/Aventura/Divertido

Antecipação/Interesse

9-12

Achando um lugar novo
Interesse/Fantástico/Entrando

Alegria

13-24

Encontrando água
Êxtase

Êxtase

25-?

Groove malvado
Diversão

Agressividade

in C# minor
for piano

Gole de Sereia

Bruno Lerner e Leo Israel

(♩ = 71)

The first system of the musical score for 'Gole de Sereia' consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The key signature is C# minor (three sharps) and the time signature is 4/4. The tempo is marked as quarter note = 71. The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the upper staff, and a bass line with chords and eighth notes in the lower staff. The system ends with a double bar line.

The second system of the musical score continues the piece. It maintains the same key signature and time signature. The rhythmic patterns and melodic lines from the first system are repeated, with some variations in the bass line. The system ends with a double bar line.

The third system of the musical score shows further development of the piece. The upper staff continues with its melodic and rhythmic motifs, while the lower staff provides harmonic support with chords and bass lines. The system concludes with a final double bar line.

Problemas

/Partitura
/Quantidade
/Intensidade
/Lógica

Nova
abordagem

Alegria
Tristeza
Raiva

Harmonia
Melodia

Melodia

Me lo dia

FRASE

FRASE

FRASE

Melodia

1. A última nota da frase funciona como o objetivo das anteriores.
2. Existe uma linha central invisível da nota tônica.

Robert L. Jacobs

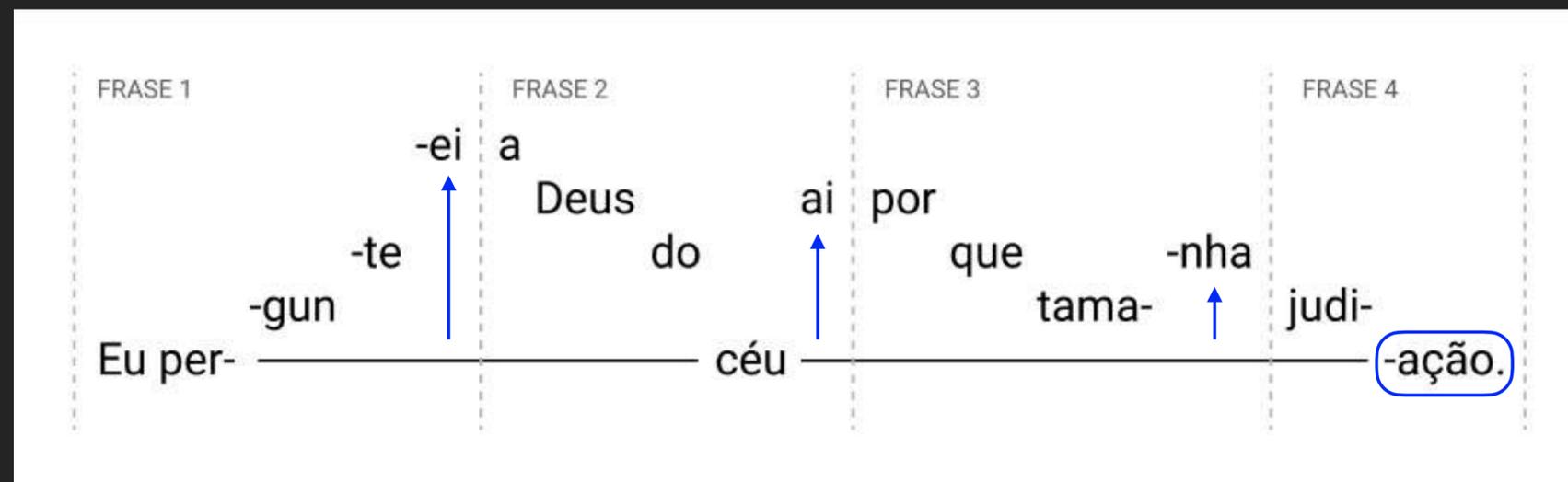
Understanding Harmony

An Unconventional Textbook

Asa Branca

HUMBERTO TEIXEIRA & LUIZ GONZAGA

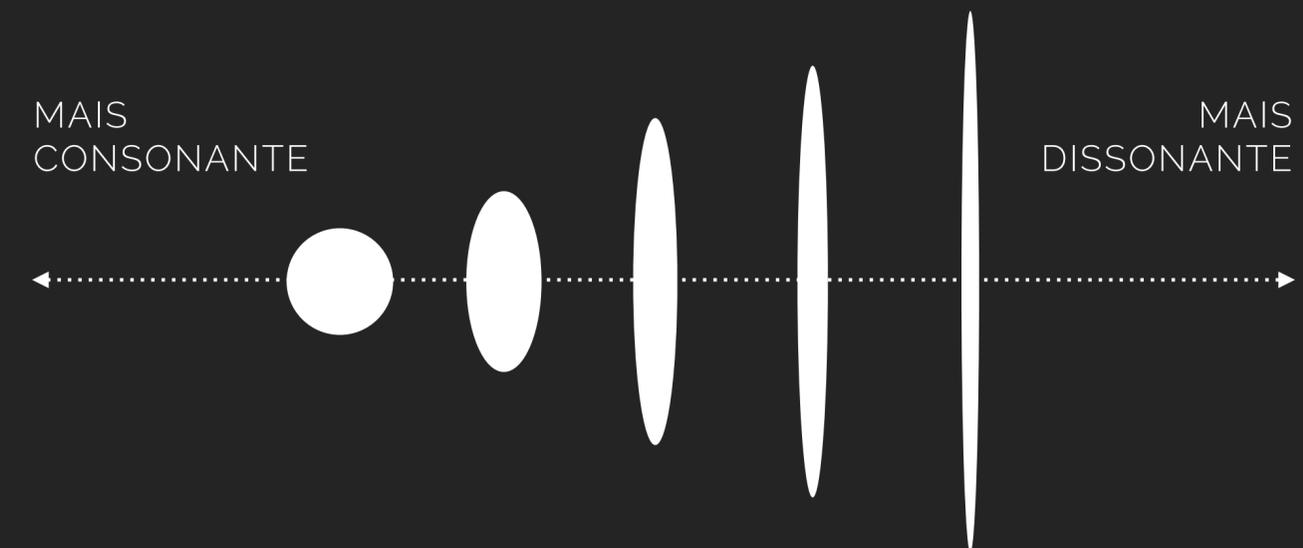
Intervalos

Uníssonos e Oitavas
Quintas Justas
Quartas Justas
Terças e Sextas
Segundas, Sétimas e
Quartas Aumentadas

Qualidade

Notação Melódica

Harmonia Funcional

Harmonia Funcional

1. Tônica: Repouso/Estabilidade
2. Dominante: Tensão/Instabilidade
3. Subdominante: Preparação

Robert L. Jacobs

Understanding Harmony

An Unconventional Textbook

Campo Dominante

Subdominante

Tônico

Tônico

Subdominante

Dominante

ACORDES PIANO BASE

BAIXO PIANO BASE

Para os símbolos...

Por que não
ondas?

Para os símbolos...

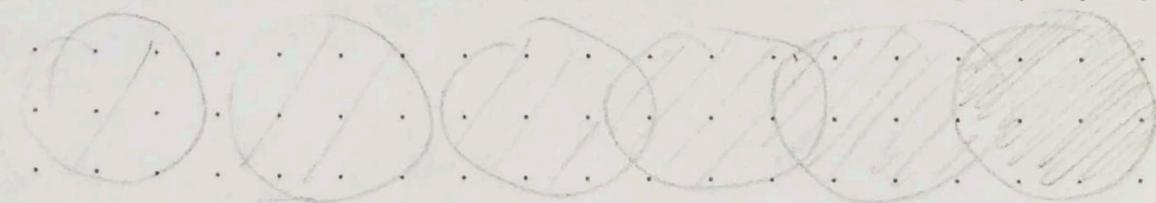
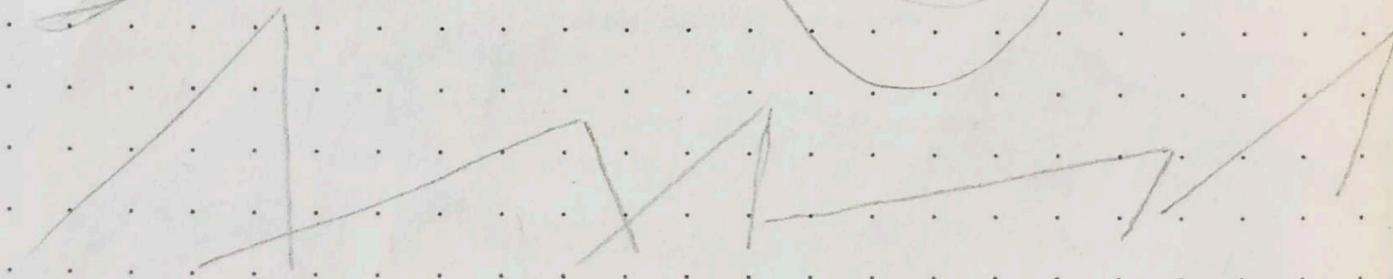
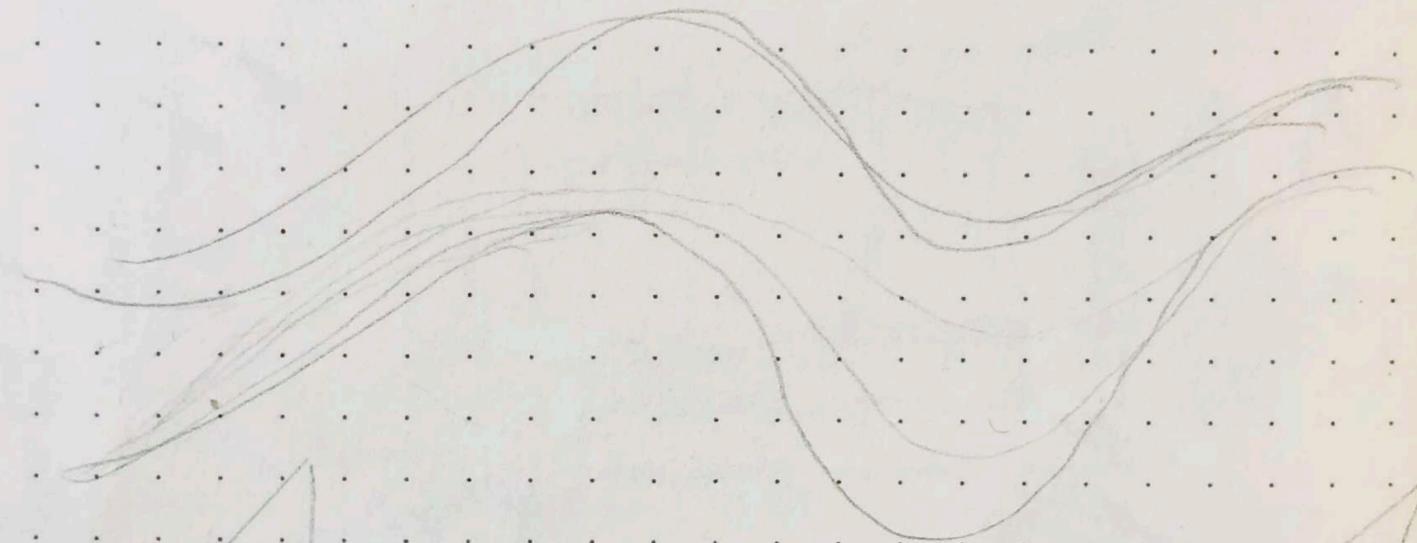
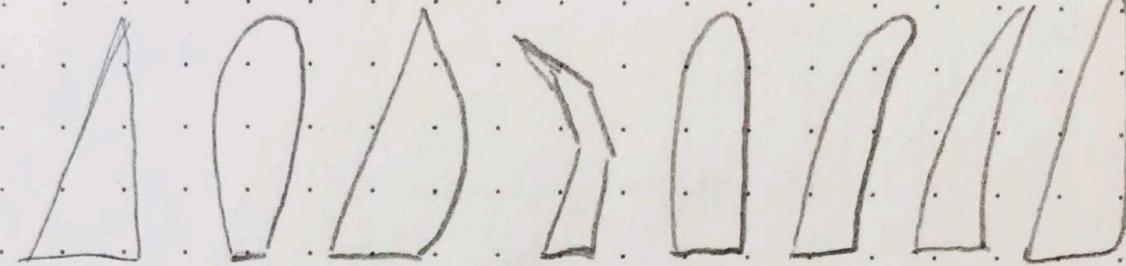
Por que não
ondas?

A

A

M

T

Alegria

// SOL, BRILHO, FAGULHA, ESTRELA, A IMPULSIVIDADE DE SER LIVRE //

Raiva

// PESO, EXPLOSÃO, AGRESSIVIDADE, ESPINHOS, VULCÂNICO, ATAQUE //

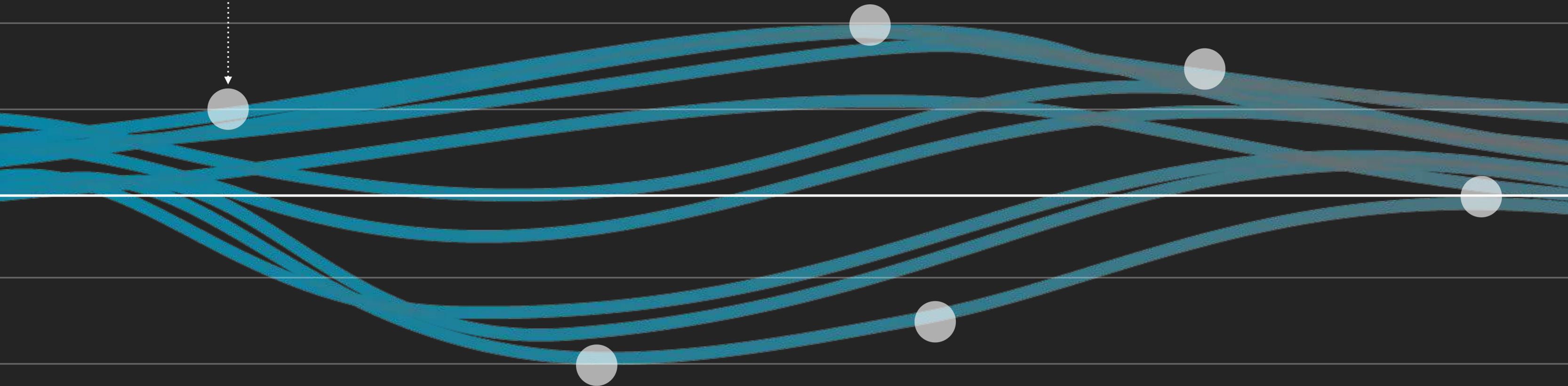
Tristeza

// VAZIA, MELANCÓLICA, ARRASTADA, EMBARASSADA //

Acorde

FUNÇÃO HARMÔNICA

Baixo

QUALIDADE DO INTERVALO

Tristeza

1
Bruno Lerner

♩ = 100

Electric Bass

Piano

Grand Piano

Donda

4

El. B.

Pno.

Pno.

Dnd.

6

El B.

Pno.

Pno.

Dnd.

8

El B.

Pno.

Pno.

Dnd.

10

El B.

Pno.

Pno.

Dnd.

13

El B.

Pno.

Pno.

Dnd.

Tristeza

1
Bruno Lerner

Electric Bass

Piano

Grand Piano

Donda

$\text{♩} = 100$

El. B.

Pno.

Pno.

Dnd.

El B.

Pno.

Pno.

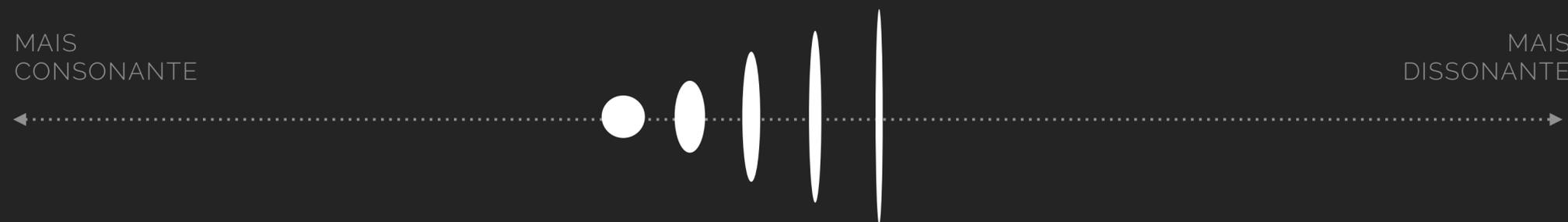
Dnd.

DONDA

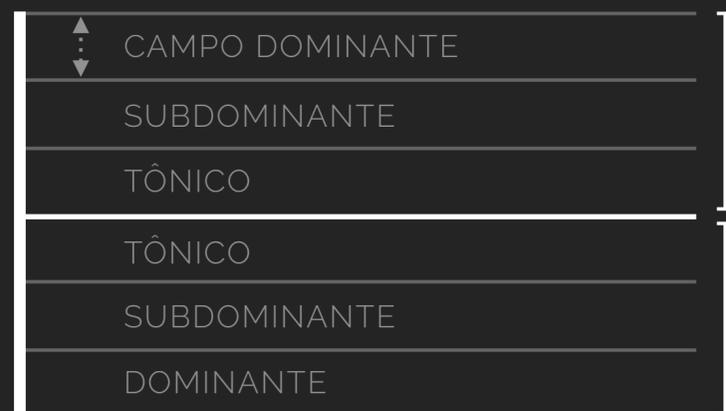
SISTEMA DE NOTAÇÃO MELÓDICA

MAIS
CONSONANTE

MAIS
DISSONANTE

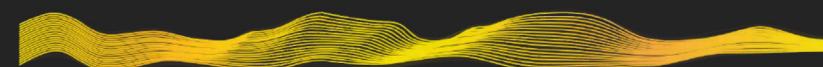
SISTEMA DE NOTAÇÃO HARMÔNICA

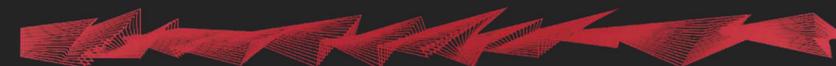
CLAVE
DE SOL

CLAVE
DE FÁ

ALEGRIA

RAIVA

TRISTEZA

ALEGRIA // RAIVA

TRISTEZA // ALEGRIA

DONDA

GROOVE TYPEFACE

DONDA

DEU ONDA

DONDA

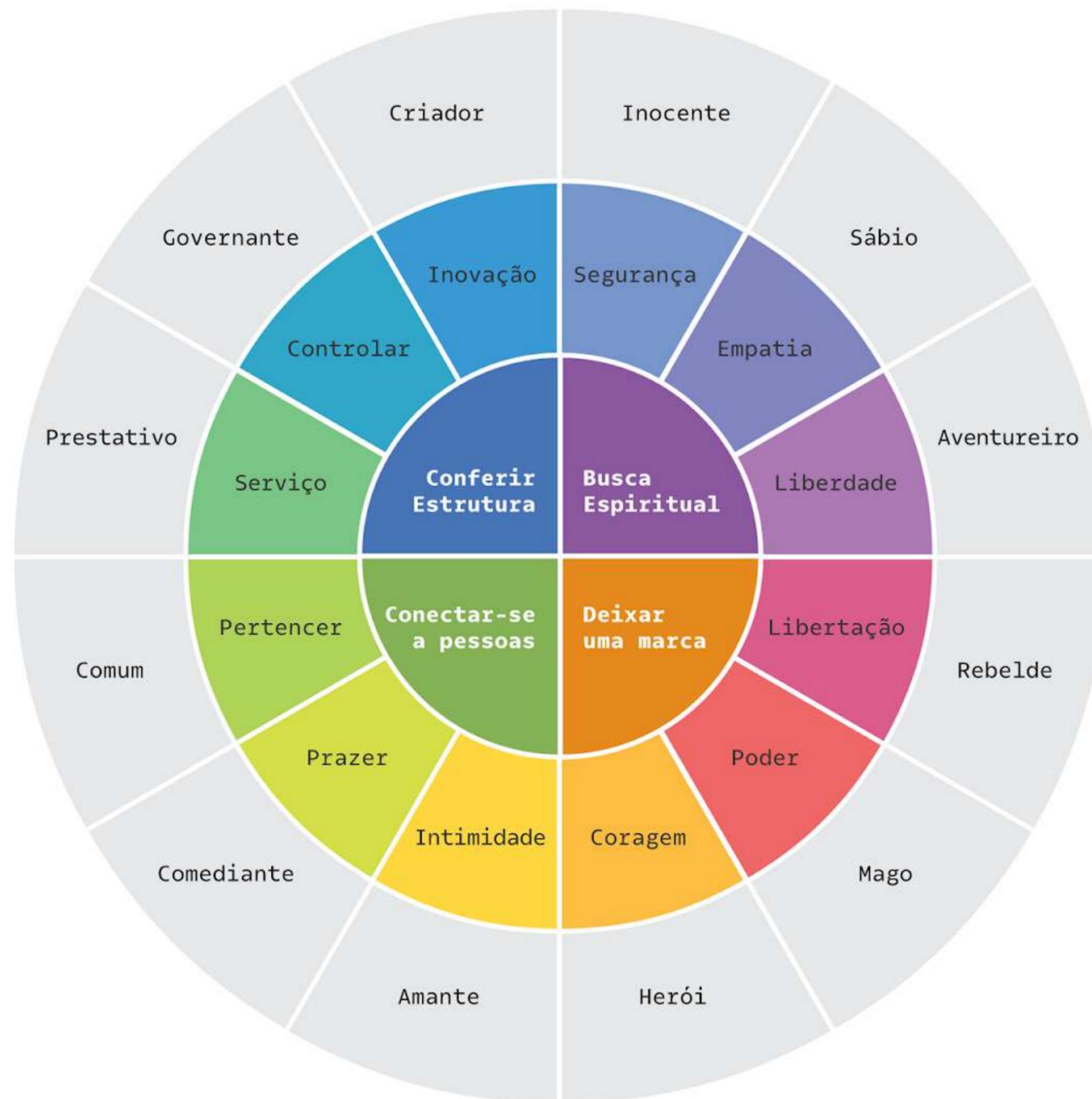
Método

IdentiType

Rebelde

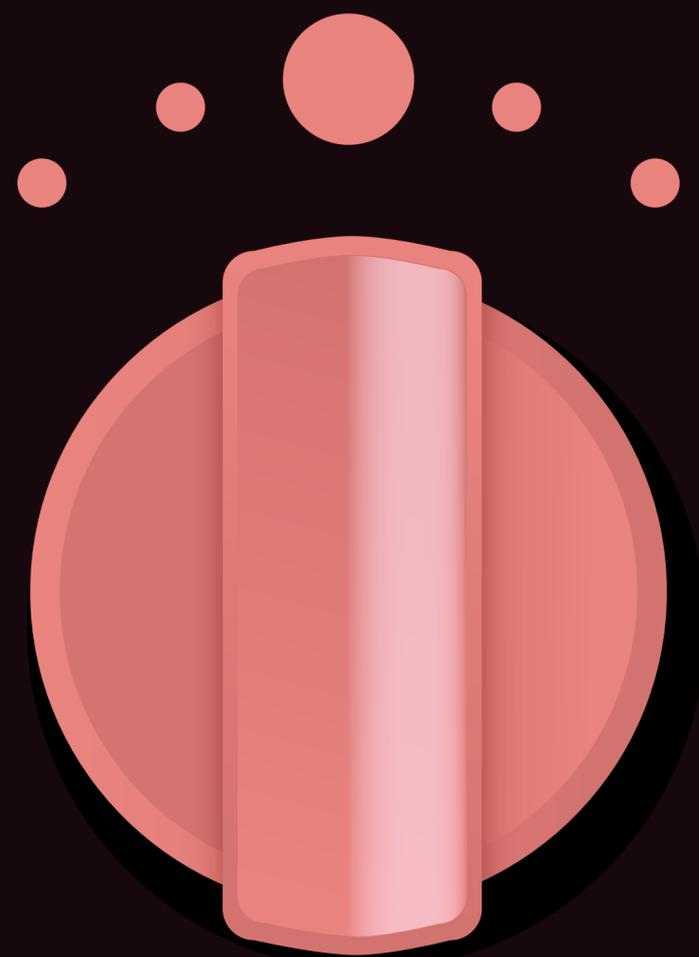
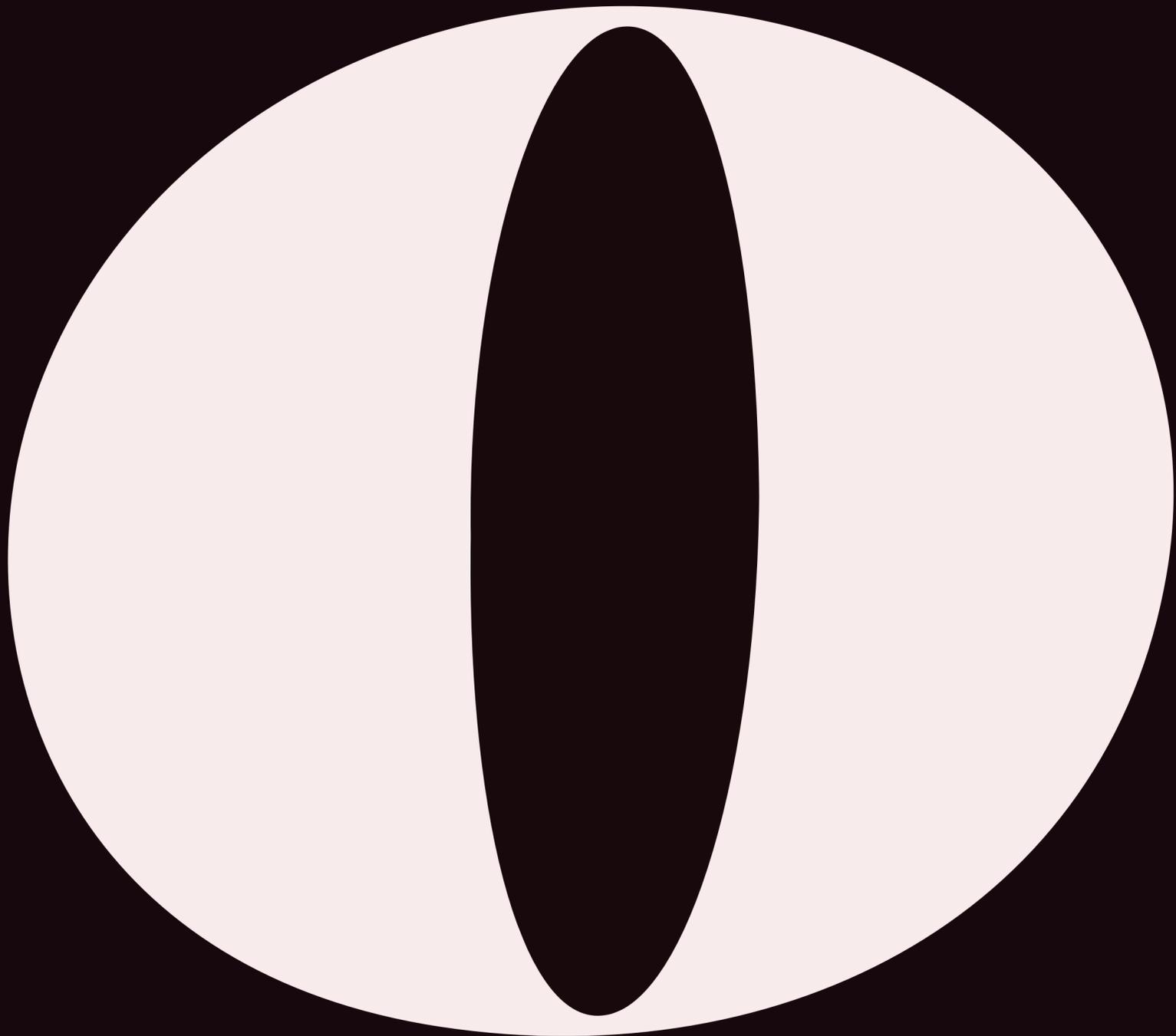
Silêncio tipográfico
aqui não tem vez.

A B C D E
U O R N T

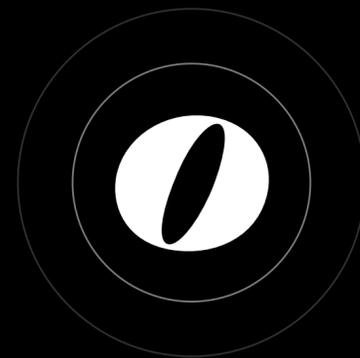
// GROOVE TYPEFACE //

DONDA

DONDA

DONDA

Pesquisa Secundária

Pesquisa Primária

Concretização

Verificação

Conclusão

Etapa 1

só
DONDA

Etapa 2

só
partitura

Etapa 3

partitura +
DONDA

Etapa 4

ondas
troçadas

100 bpm

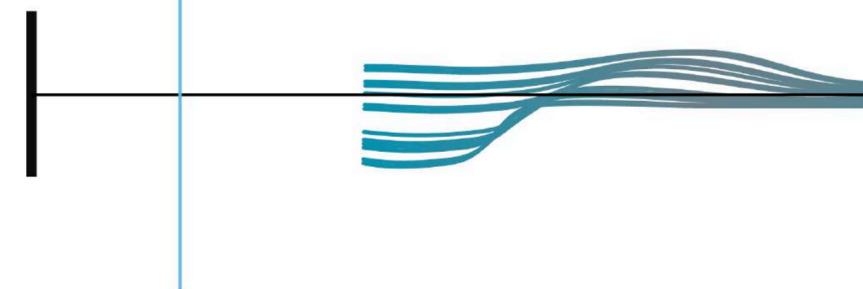
Etapa 1

Só ondas

Como objetivo, avaliar o impacto da notação por si só.

100 bpm

Etapa 1

SOBRE O EXERCÍCIO

“A etapa mais libertadora de todas”

COMPREENSÃO DOS SÍMBOLOS

“Intenções fluidas e rampas de dinâmica”

SENTIMENTOS ASSOCIADOS

“Algo tranquilo e fluido, mas também melancólico”

Etapa 2

Só partitura

Com o objetivo da performance servir como referência

Etapa 2

SOBRE O EXERCÍCIO

“Nada demais. Foi tirar a partitura, nada de particular”

PONTO DE ATENÇÃO

Diagramação dos compassos

Etapa 3

Partitura + Donda

Como objetivo, descobrir se a Donda influenciou suas escolhas musicais e performance

Etapa 3

“Me senti mais vivo do que na etapa anterior.”

Etapa 3

“ Me senti regido. Na segunda etapa, eu estava focado em coisas técnicas, notas e tempos. (...) (Na terceira) você só olha o maestro, atrás do movimento numa sintonia.

Etapa 3

“As ondas são muito expressivas. A partitura parece um movimento mesmo, como se o tempo estivesse correndo de uma forma estampada num papel.”

Etapa 3

“Foi ser mais divertido do que a segunda etapa. A partitura com as ondas te abre, é uma partitura sentimental, mais humana, não tem certo e errado. Me relacionei de uma forma mais humana com a música.

Etapa 3

“Tem uma coisa exploratória, como uma jornada espiritual, ela é meio misteriosa também, a melodia tem um certo misticismo, como uma exploração rumo ao desconhecido. Ela não é alegre e também não é triste.

Pesquisa Secundária

Pesquisa Primária

Concretização

Verificação

Conclusão

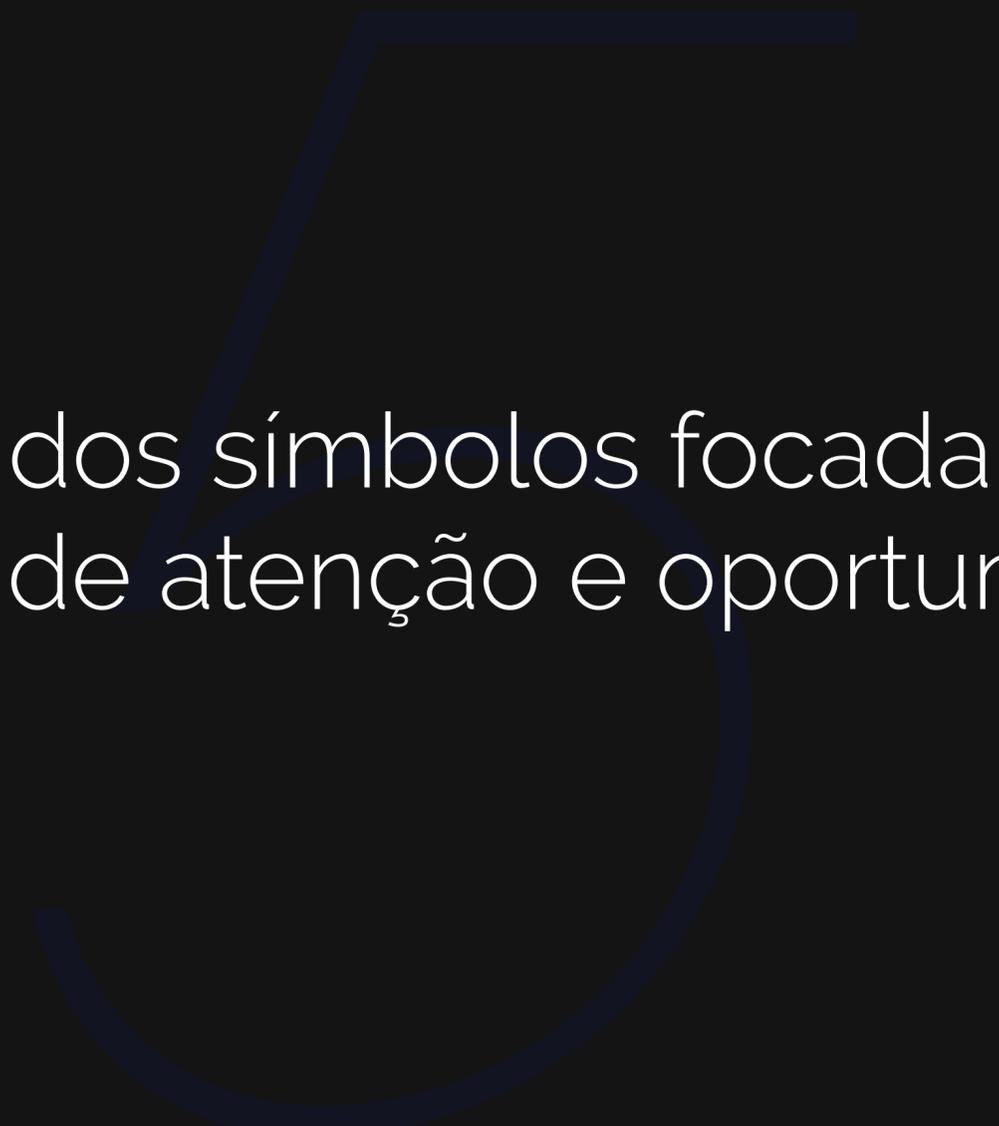
Intenção emocional e narrativa bem passadas

Entendeu a divisão da pauta entre mão direita e esquerda

Ampliou a conexão do músico com a composição

Incentivou uma maior expressão do músico

Interpretação dos símbolos focada em dinâmica:
ponto de atenção e oportunidade

Desdobramentos

- Ajustes e mais testes
- Testes com transições
- Explorar novas emoções
- Relação multi-tonal
- Tornar um produto

PROJETO DE MONOGRAFIA

ALINE VILLAÇA

ORIENTAÇÃO

NAIR DE PAULA SOARES &
JONATAS GUERCI MAIA

DONDA

VISUALIZANDO
A INTENÇÃO
EMOCIONAL DE UMA
COMPOSIÇÃO MUSICAL

PROJETO DE MONOGRAFIA

ALINE VILLAÇA

ORIENTAÇÃO

NAIR DE PAULA SOARES &
JONATAS GUERCI MAIA

Obrigada.