

Modernismo

Profª. MSc. Maria Bernadete Miranda

Objetivos

- O objetivo da aula não é rediscutir a **História da Música** já por demais debatido, mas sim registrar o surgimento do **Modernismo**, colocando-a em perspectiva.
- Através de uma visão atual, procura-se demarcar as principais fases do assunto e o que se pode esperar do futuro, no que tange ao estudo da **Música Erudita**.

Metodologia

- A metodologia de apresentação está dividida nos seguintes tópicos:
 - 1. Modernismo;
 - 2. Impressionismo;
 - 3. Expressionismo;
 - 4. Dodecafonismo;
 - 5. Atonalismo.
 - 6. Referências.

Modernismo

- Chama-se genericamente **modernismo** ou **movimento modernista** o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX.
- Apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam.

Modernismo

- Fazem parte destes campos culturais, a literatura, a arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e a música modernas.
- O movimento modernista baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana encontravam-se ultrapassadas, e que se fazia necessário deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura.

Modernismo

- A palavra **moderno** também é utilizada em contraponto ao que é *ultrapassado*.
- Neste sentido, ela é sinônimo de *contemporâneo*, embora, do ponto de vista histórico-cultural, **moderno** e **contemporâneo** abranjam contextos bastante diversos.

Modernismo

- **Música moderna** é o nome que se dá às tendências musicais que surgiram durante o período da primeira metade do século XX, conhecido como modernismo, após o romantismo, e que possui caráter quase exclusivamente experimental.
- Entre essas tendências incluem-se o impressionismo, o expressionismo, o dodecafonismo, o atonalismo, entre outras.

Modernismo

- Assim como o classicismo e o barroco valorizavam a estética e o romantismo valorizava a expressão de sentimentos através da tonalidade, o **Modernismo** valorizava especialmente a inovação e as percepções sensoriais\abstratas.
- O desenvolvimento posterior do modernismo, que inclui a música concreta, a música aleatória e o minimalismo são geralmente classificados como vanguardismo, ou pós-modernismo.

Impressionismo

- **Movimento Impressionista na música** foi um movimento na música erudita, principalmente na França, que se iniciou na segunda metade do século XIX e continuou até o meio do século XX.
- Assim como o seu precursor nas artes visuais, a música impressionista focalizou mais na sugestão e atmosfera do que na forte emoção ou ilustração da história como em música de programa.

Impressionismo

- Surgiu como reação aos excessos da ***Era Romântica***, que foi um período caracterizado como uma era do uso dramático do sistema das escalas maior e menor.
- A música impressionista tende a fazer mais uso de dissonância com escalas não tão comuns, tal como a escala hexafônica.
- Os compositores românticos também usavam gêneros mais longos de música, como a sinfonia e o concerto, os compositores impressionistas preferiram formas menores.

Impressionismo

- O **Impressionismo** originou-se na França, caracterizada por sugestão e atmosfera, abstendo-se dos excessos emocionais da era **Romântica**.
- Compositores impressionistas preferiam composições com formas curtas como o *noturno*, *arabesque*, e o prelúdio.

Impressionismo

- Talvez a inovação mais notável usada pelos compositores impressionistas foram: o uso da escala de acordes de 7ª maior e a extensão de estruturas nos acordes com intervalos de 3^a à harmonias de cinco e seis partes.
- Um estilo musical, distinto e marcante, do período da música impressionista foi o efeito de *planar* sobre uma frase melódica.

Impressionismo

- **Claude Debussy** foi mestre do efeito *planar*.
- Em várias de suas composições utiliza acordes de 11^a e 13° bem abertos e repetitivos, lentamente e, com um toque ostinato sobre estes acordes, ele desenvolve uma linha simples melódica por cima da mão que fica repetindo o acompanhamento nas mesmas notas, causando o chamado efeito *planando*, descrito como *uma nova e estranha sonoridade*, pois causa a impressão do compositor estar voando, planando lentamente, com o acompanhamento da música.

Impressionismo

- Cerca de 20 anos após o surgimento do Impressionismo na pintura, ouvia-se *Prélude à l'après-midi d'un Faune - Prelúdio à tarde de um Fauno* de *Claude Debussy*.
- Esse prelúdio foi uma marcante manifestação musical Impressionista.

Claude Debussy - Prélude à l'après-midi d'un Faune

<https://www.youtube.com/watch?v=bYyK922PsUw>

Impressionismo

- **Maurice Ravel** também utiliza os mesmos efeitos que **Debussy**, em sua *Pavane pour une infante défunte*.
- **Ravel** só mudou seu estilo de Impressionista para o neoclassicismo, depois que **Debussy** faleceu, em 1918.

Maurice Ravel - Pavane pour une infante défunte

<https://www.youtube.com/watch?v=OgFdld5TLwl>

Impressionismo

- A música impressionista não possui linhas melódicas nítidas, suas melodias são pouco angulosas, sensuais e etéreas.
- O efeito dos sons é muito importante no contexto da obra, muitas vezes mais importantes que a própria melodia, como se pode observar nos floreios e dedilhados representados em:

Maurice Ravel - Gaspard de La Nuit

https://www.youtube.com/watch?v=jJRnNm_jhEs

Impressionismo

- O **Impressionismo** caracteriza-se por ter um lirismo íntimo solitário, seguindo os passos dos Impressionistas e Simbolistas que preferem o imaginário e fantasioso ao real.
- Frequentemente nota-se uso de efeitos sonoros, por exemplo do *Jeux d'Eau* de *Maurice Ravel*, que inicia-se com floreados representando a água corrente.
- Os Impressionistas fizeram uso imenso da escala hexatona para simular efeitos emocionais suspensos e etéreos, fortificando assim a sensação de sonho e fantasia.

Impressionismo

- ***Jeux d'Eau*** (1901), foi uma das primeiras composições de ***Ravel*** chamada de *impressionismo*.
- Esta peça fez o seu nome nos círculos sociais de Paris.
- A peça foi dedicada a ***Gabriel Fauré***, e foi escrita enquanto ***Ravel*** ainda estudava com ***Fauré*** no conservatório.

Maurice Ravel - Jeux d'Eau

<https://www.youtube.com/watch?v=2DhJr1m8Y80>

Impressionismo

- A influência de impressionismo visual na sua contraparte musical é bem discutida.
- **Claude Debussy** e **Maurice Ravel** são considerados, em geral, os maiores compositores impressionistas.
- Dentre os grandes precursores do Impressionismo, podem-se citar: o pianista virtuose húngaro **Franz Liszt**, **Richard Wagner**, **Edvard Grieg** e **Christian Sinding** com obras que continham muitas das características básicas do Impressionismo e prenunciavam tantas outras.

Impressionismo

- Destaca-se também ***Sergei Vasilievich Rachmaninoff***, em russo: ***Сергей Васильевич Рахманинов***.
- Foi um compositor, pianista e maestro russo, um dos últimos grandes expoentes do estilo **Romântico** na música clássica europeia.
- ***Rachmaninoff*** é tido como um dos pianistas mais influentes do Século XX.

Rachmaninoff-Rhapsody

https://www.youtube.com/watch?v=RgtEUr_n9vM

Impressionismo

- O Impressionismo também influenciou a música de **Manuel de Falla, Frederick Delius, Isaac Albéniz, Camille Saint-Saëns e Francis Poulenc.**
- Influenciou também os músicos de jazz, como o pianista **Bill Evans** e de bossa-nova, como o maestro **Antônio Carlos Jobim**, que utilizou não só motivos impressionistas, como também estruturas harmônicas similares às de **Debussy** e **Ravel**, nas suas músicas populares e eruditas.

Antonio Carlos Jobim - A Sinfonia da Alvorada

<https://www.youtube.com/watch?v=rz2-4xVFgs>

Expressionismo

- **Música expressionista** caracteriza-se pela emotividade intensa, dissonâncias extremas, melodias ásperas e angulosas, podendo ser atonal, dodecafônica e/ou serial.
- Assim como nas outras manifestações artísticas expressionistas, o compositor deposita em sua música seus sentimentos mais profundos, extremos e desesperados, dando à obra um caráter exagerado e soturno.

Expressionismo

- ***Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern,*** formadores da ***Segunda Escola de Viena***, são os três principais compositores expressionistas, sendo o primeiro o criador do estilo, e os outros dois seus discípulos de maior renome.

Arnold Schoenberg: Piano Concerto op. 42

<https://www.youtube.com/watch?v=A-fyWc6Mpd8>

Dodecafonismo

- O **Dodecafonismo**, do grego *dodeka*: doze e *fonos*: som.
- É um sistema de organização de alturas musicais criada na década de 1920 pelo compositor austríaco **Arnold Schoenberg**.
- No **Dodecafonismo** as 12 notas da escala cromática são tratadas como equivalentes, ou seja, sujeitas a uma relação ordenada e não hierárquica.

Dodecafonismo

- As notas são organizadas em grupos de doze notas denominados séries as quais podem ser usadas de quatro diferentes maneiras:
 - 1. *série original*;
 - 2. *série retrógrada* (a série original tocada de trás para frente);
 - 3. *série invertida* (a série original com os intervalos invertidos); e
 - 4. *retrógrado da inversão* (a série invertida tocada de trás para frente).

Dodecafonismo

- Todo o material de alturas utilizado em uma composição dodecafonica, seja melódico (estruturas horizontais) quanto harmônico (estruturas verticais), deve ser originado com base na série.
- No Brasil, o dodecafonismo foi introduzido pelo compositor ***Hans Joachim Koellreutter***.
- Foi amplamente utilizado no Brasil por diversos compositores como ***Guerra Peixe, Edino Krieger, Cláudio Santoro e José Penalva***.

César Guerra Peixe e Cláudio Santoro

César Guerra Peixe - Mourão

<https://www.youtube.com/watch?v=oOpKDASqLT8>

Cláudio Santoro - Ponteio

<https://www.youtube.com/watch?v=z5cCe9Ngn3k>

Atonalismo

- **Música Atonal**, em seu sentido mais amplo, é a música desprovida de um centro tonal, ou principal, não tendo, portanto, uma tonalidade preponderante.
- Atonalidade, neste sentido, geralmente se aplica a composições escritas de 1908 até os dias atuais, embora anteriormente já fosse usada com menos frequência.

Atonalismo

- Na música atonal, as notas da escala cromática trabalham independentemente uma da outra.
- Em sentido mais restrito, musica atonal é aquela que não se conforma com o sistema de hierarquias que caracterizam a música tonal clássica europeia, produzida entre os séculos XVII e XIX.
- Em sentido ainda mais restrito, *música atonal* se refere à música que não é tonal nem serial, em especial a música pré-dodecafônica da **Segunda Escola de Viena**, principalmente a de **Alban Berg, Arnold Schoenberg e Anton Webern**.

Atonalismo

- Entre o fim do século XIX e o início do século XX, compositores como **Alexander Scriabin, Claude Debussy, Béla Bartók, Paul Hindemith, Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky e Edgard Varèse** escreveram música que tem sido descrita, no todo ou em parte, como atonal.

Béla Bartók - Concerto For Orchestra

<https://www.youtube.com/watch?v=C68SkzGb6Ww>

Igor Stravinsky

<https://www.youtube.com/watch?v=Z0xNo2894Fw>

Compositores Modernos

Igor Stravinsky - The Firebird

<https://www.youtube.com/watch?v=Vch2ZpSYPRQ>

Heitor Villa Lobos - The Best of Villa-Lobos

<https://www.youtube.com/watch?v=b7jmWGeA8iE>

Milton Babbitt - Ensembles for Synthesizer

<https://www.youtube.com/watch?v=W5n1pZn4izl>

Referências

- LAROUSSE. *Grande enciclopédia Larousse cultural*. v.17. São Paulo: Nova Cultural, 1998.
- CIDADE DAS ARTES. *O modernismo na música brasileira*. Disponível em: <http://www.cidadedasartes.org/noticias/interna/454>. Acesso em: 08 de junho de 2015.
- WIKIPÉDIA. *Modernismo*. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo>. Acesso em: 06 de julho de 2015.
- _____. *Música moderna*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_moderna. Acesso em: 08 de julho de 2015.

Muito obrigada pela atenção!

***A Imaginação é tudo.
É uma prévia das próximas atrações da vida...
Pense nisso!!!***