

Noções básicas de Ritmo

A Música está sub-dividida em 3 elementos:

Ritmo

É o elemento que confere pulsação à música. Normalmente usam-se instrumentos que não geram notas precisas, apenas sons percussivos.

Melodia

Normalmente é o que se canta numa música e, na grande maioria das vezes, tem apenas uma nota soando por vez.

Harmonia

Acordes, conjunto de notas que servem de 'base' e conferem sentido à melodia.

Entendendo a função da Harmonia:

Veja o que queremos dizer com “...**conferir sentido à melodia**...”. Atenção à sensação na palavra “**GIVING**”. Neste exemplo, esta palavra tem sempre a mesma melodia mas acompanhada por harmonias diferentes. O resultado final dessa combinação (Harmonia+Melodia) parece tão diferente que temos a impressão de que se trata de outra melodia, mas é a **MESMA MELODIA**. A diferença está no sentido que as diferentes harmonias conferem à estas mesmas notas.

799

Estão organizados desta forma por ordem decrescente de complexidade, no sentido de facilidade de percepção. Quer dizer; se alguém errar a harmonia, poucos vão perceber o erro (geralmente só os músicos), se errarem na melodia muitos perceberão, mas se errarem no ritmo **TODO MUNDO** vai perceber !!!

Straight ≠ Swing

São 'FEELINGS' Básicos de pulsação. Este é um conceito que vem antes mesmo da ideia de compasso. Existem apenas estes dois tipos:

Straight

Ritmo RETO, quer dizer, ao sentir a pulsação da música, os pulsos e subdivisões se dão de forma simétrica, assim:

Swing

A pulsação básica da música se dá com o "e" (contratempo) de cada tempo um pouco aproximado do próximo pulso assim:

EM SALA de aula: Você vai ouvir a MESMA levada de bateria primeiro tocando em STRAGHT e depois em SWING. Perceba a diferença:

Ouçã agora em exemplos reais:

Straight

1001	2	- Tão seu (Skank)
1002	4	- Samba (Desde que o samba...)
1003	6	- Pensamento (C. Negra)
1004	8	- Lança Perfume (Rita Lee)
1005	10	- Covered Saints (Brown)

Swing

1006	1	- Te ver (Skank)
1007	3	- Jazz tradicional (All of me)
1008	5	- Aonde você mora (C. Negra)
1009	7	- Flagra (Rita Lee)
1010	9	- Sem Saber (Djavam)

1012	18
1013	19

Para se perceber, sem dúvida alguma, quando se trata de swing ou Straight, vamos usar um Macete: Se imagine tocando chocalho na música: Se sua mão se move em intervalos de tempo regulares → **STRAIGHT** Se ela se move como se fosse "de 2 em 2" → **SWING**

O Swing é ORGÂNICO e o Straight é MATEMÁTICO:

1014

Straight TEM que ser 100%, tem que ser absolutamente simétrico, já o SWING pode ser aproximado (existem musicas tocadas com MUITO Swing e outras com um grau menor de Swing. Existe uma gíria muito comum entre músicos, que usa o termo "swing" para dizer que uma banda toca bem... Tem um GROOVE legal... Aqui estamos falando do termo técnico Swing (SHUFFLE seria um sinônimo)

STRAIGHT 100%
SWING 100%
SWING (pouco)
SWING (quase nada)

Exercícios em sala:

Ouçã e diga se estão em Swing ou Straight:

1015	12	- St Patricks Day (John Mayer) ☐
1016	12	- You Learn (Alanis) ☐
<i>Para evidenciar o feeling correto, produzimos versões com um chocalho certo e um errado. Tente perceber qual chocalho que não encaixa.</i>		
1017	12	- Change the world ☐
<i>Tente perceber qual chocalho que não encaixa.</i>		
1018	13	- Big Idea (Brecker Bros) ☐
1019	13	- Ornithology (C. Parker) ☐
1020	13	- Satisfaction (Stones) ☐

1021	14	- King of the Loby (Brecker) ☐	
1022	14	- Me Liga (Paralamas) ☐	
1023	14	- O beco (Paralamas) ☐	
1024	15	- Argila (Brown) ☐	
1025	15	- On the back Side (Brecker) ☐	
1026	15	- Midnigth Ragler (Stones) ☐	

Percepção para casa:

Visite o nosso site e pratique, tente perceber a diferença entre o Straight e o Swing. Lá voce poderá ouvir a MESMA levada primeiro sempre em Straight e depois, na versão em Swing. Assim, você percebe a diferença bem claramente. Os links são:

Correções

Exercícios em sala: Ouça e diga se estão em Swing ou Straight:

		1015	12	- St Patricks Day (John Mayer) —	SW			1021	14	- King of the Loby (Brecker) —	SW	
		1016	12	- You Learn (Alanis) —	SW			1022	14	- Me Liga (Paralamas) —	ST	
				Para evidenciar o feeling correto, produzimos versões com um chocalho certo e um errado. Tente perceber qual chocalho que não encaixa.				1023	14	- O beco (Paralamas) —	ST	
		1017	12	- Change the world —	ST			1024	15	- Argila (Brown) —	ST	
				Tente perceber qual chocalho que não encaixa.				1025	15	- On the back Side (Brecker) —	SW	
		1018	13	- Big Idea (Brecker Bros) —	SW			1026	15	- Midnigh Ragler (Stones) —	SW	
		1019	13	- Ornithology (C. Parker) —	SW							
		1020	13	- Satisfaction (Stones) —	ST							

... Se sobrar algum tempo na aula, aí vão algumas curiosidades:

1011 11

Vamos ouvir agora uma composição que começa em Straight e muda para Swing. Ela começa em um feeling e passa para o outro. Ouça **“Frases Ventias” de Carlinhos Brown.**

1027 16
1028 17

Todos os ritmos podem ser tocados em STRAIGHT ou em SWING. Uma das últimas inovações neste sentido foi a TIMBALADA, que nada mais é, que o OLUDUM em **SWING!**
OUÇA: O Bode (Oludum - Straight) x Bog la bag (Timbalada - Swing)

1868

Também é muito comum encontramos versões de músicas conhecidas passadas para o outro feeling. Esta é uma maneira muito simples de modificar a sensação geral da música, fazendo muito pouco... Basta trocar o feeling! Ouça o exemplo destas duas versões de “How deep is your love”

... Mais curiosidades:

Em um trecho desta música, o feelings de pulsação muda! Isso é raro. Você consegue perceber aonde? Diga depois de que palavra a feeling muda.

Esta música tem dois ANDAMENTOS diferentes (Raríssimo).

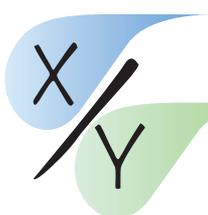
Para assistir à aula inteira pela internet:
Links: 1082 1083 1084 1085 1086 1087

Compassos

Se tivéssemos que descrever a palavra compassos, poderíamos dizer que ela representa grupos de pulsações. A forma e o número de pulsos dentro de cada grupo vai determinar o compasso da música. Um ponto importante é determinar qual é a pulsação válida. Isso pode causar dúvidas, uma vez que você pode contar qualquer múltiplo da pulsação real e “matematicamente” vai parecer certo. A solução é simples: Para determinar a pulsação, pense em **COMO VOCÊ DANÇARIA** esta música sem parecer estranho... Se você puxar uma divisão muito rápida, dançando rapidamente de um lado para o outro, veja se ela combina com a música! Veja se a dança fica natural nesta determinada música. Se ficar “estranho”, provavelmente, a pulsação não é essa: ● ● ● ● ● ● ● ● mas sim, esta: ● ● ● ● ● ● ● ●

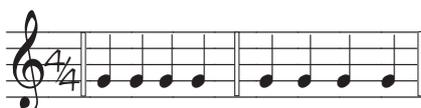
Notação:

Número de vezes que a unidade se repete em cada ciclo. Este número é “direto”. Ele realmente diz quantas subdivisões você vai sentir por compasso.

Código numérico da unidade de tempo. Este número é um código. Por exemplo: 4 significa semínima e 8 significa colchêia. Esses são nomes de figuras rítmicas que veremos nas aulas seguintes.

Compasso 4/4 :

Ou:

É o compasso mais comum. Em cada compasso cabem 4 semínimas. A sensação é de que dentro dessas 4 pulsações, a primeira tem uma importância maior do que as três seguintes.

Exemplos:

1051 - Pensamento
1052 - Tão seu

Faixa no CD
22

Compasso 3/4 :

É o compasso das valsas. Em cada compasso cabem três semínimas. Ouça este exemplo criado pela MQM: Vamos retirar a música e deixar só a pulsação, ou seja, a semínima - 1056

Exemplos:

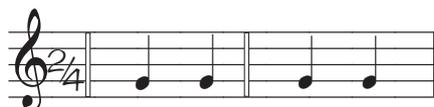
1053 - Fantasie (Chopin)
1054 - SideKicks
1055 - Pela luz dos olhos...

Faixa no CD
23

Ouça este exemplo que começa em 4/4 e no solo do piano muda para 3/4 (ouça a diferença) - 1057

Faixa no CD
24

Compasso 2/4 :

Em cada compasso cabem duas semínimas. O compasso é uma forma de se entender o ciclo, o que, em alguns casos, pode gerar diferentes interpretações. Por exemplo:

Nos EUA, a bossa-nova é escrita e entendida como 4/4 mas fica mais solto quando é vista em 2/4. É assim que o estilo é entendido oficialmente no Brasil. Outro ponto importante é o andamento... Se a pulsação é muito lenta e se você está em dúvida entre 2/4 e 4/4, provavelmente é um 2/4. O andamento lento não define isso, mas é uma pista importante!

Exemplos:

1059 - Nascente
1061 - Mama África (é um 2/4 rápido, mas repare na sensação binária e no desenho do baixo)
1062 - Procissão
1064 - Tribalistas
1058 - Aparecida (Ivan Lins)
1060 - Marcha Militar
1063 - Outono (Djavan)
1065 - Tribalistas

Faixa no CD
25

Compasso 6/8 :

Muito frequentemente ele é confundido com o 3/4. A diferença básica é que o 3/4 tem um feeling de **3 pulsações**, enquanto o 6/8 é percebido como um compasso composto de **2 pulsações de 3**.

Além disso, repare que a soma dos tempos do 6/8 é igual à do 3/4. Por isto, atenção ao codificar o compasso. Percebendo os 2 pulsos de 3 → 6/8

Exemplos:

- 1066 - Kiss from a Rose (Seal)
- 1067 - Have you ever loved a Woman (Trilha de 'Don Juan de Marco')
- 1068 - Caçador de mim
- 1069 - Trilhas (Flávio Venturini)
- 1070 - Fast changes (Seal) (6/8 fora do comum)
- 1071 - Nothing else matters
- 1072 - I m with you (Avril Lavigne)

A grande maioria dos 6/8 acontece assim: "Bumbo no 1 e caixa no 4". Então, se você sentir um "ciclo" ternário, faça este teste:

Pulsação:

Se for assim:

Então é 6/8! Caso o bumbo e a caixa repitam um ciclo que caiba dentro de apenas 3 pulsos, então ele é 3/4

Exercícios: Identifique os compassos das músicas:

 Faixa no CD
 27

 1073 - Ela é Carioca

 1074 - If ever you where...

 1075 - Águas de Marçõ

 Faixa no CD
 28

 1076 - Certas Canções

 1077 - Baião

 1078 - Rocket Man

 Faixa no CD
 29

 1079 - Einini (Violão/Flauta)

 1080 - Holodeck W.(Sax)

 1081 - Kiss of Life

Na Internet

Tente perceber os compassos dessas 'levadas' de Bateria. Assim é um pouco mais fácil, pois não há a 'distração' de outros instrumentos tocando. O objetivo final é que você ligue o rádio e reconheça o compasso de qualquer música.

018		145		159	
125		138		120	
080		155		128	

Correção:

Exercícios: Identifique os compassos das músicas:

Faixa no CD
27

1073 - Ela é Carioca $\frac{2}{4}$

1074 - If ever you where... $\frac{3}{4}$

1075 - Águas de Março $\frac{2}{4}$

Faixa no CD
28

1076 - Certas Canções $\frac{6}{8}$

1077 - Baião $\frac{2}{4}$

1078 - Rocket Man $\frac{4}{4}$

Faixa no CD
29

1079 - Einini (Violão/Flauta) $\frac{3}{4}$

1080 - Holodeck W.(Sax) $\frac{3}{4}$

1081 - Kiss of Life $\frac{4}{4}$

Na Internet

Tente perceber os compassos dessas 'levadas' de Bateria. Assim é um pouco mais fácil, pois não há a 'distração' de outros instrumentos tocando. O objetivo final é que você ligue o rádio e reconheça o compasso de qualquer música.

018	$\frac{4}{4}$	145	$\frac{6}{8}$	159	$\frac{3}{4}$
125	$\frac{4}{4}$	138	$\frac{2}{4}$	120	$\frac{4}{4}$
080	$\frac{4}{4}$	155	$\frac{3}{4}$	128	$\frac{4}{4}$

O Mais respeitado curso de Harmonia e Percepção do Brasil, agora em DVD.

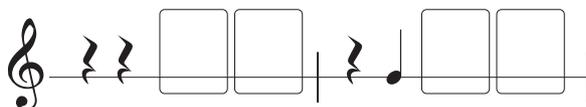
TRINTA e DUAS Horas de aulas!
(em "packs" de 8 aulas)

Gravado em SALA na íntegra!

Aulas com HEITOR CASTRO.
(Honors no G.I.T. - Los Angeles e regência no ABBEY ROAD - Londres)

Todas as aulas FILMADAS na ÍNTEGRA! Como se você estivesse lá! Aprenda a compor, ler e escrever Música. Enfim... O curso REAL ! 2 meses = R\$79,80. Se você fizesse na escola...sairia R\$320,00 APROVEITE!

Para "focalizar" a mente fazemos um ditado. COMPLETE.

As Notas Musicais

São aqueles 7 nomes que todo mundo já ouviu falar (Dó, Ré Mi, Fá, Sol, Lá e Si) mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, existem 12 sons diferentes, 12 notas diferentes e não 7 (sete é o número de notas da maioria das ESCALAS). Eles (estes 12 sons) dividem uma OITAVA em 12 semitons (1/2 tom). Vale lembrar que este 'semi-tom' é a unidade mínima de deslocamento na música ocidental.

O processo moderno utiliza códigos quando se refere a cada uma das notas. Este código é chamado de CIFRA.

Dó= **C** Ré= **D** Mi= **E** Fá= **F** Sol= **G** Lá= **A** Si= **B**

Entre algumas destas notas (C,D,E...) existem notas que levarão um nome especial, veja:

C **D** **E** **F** **G** **A** **B** **C**

Ouçá o som das notas da escala de Dó Maior. Este é o som que todo mundo associa a "TODAS AS NOTAS" e, em seguida, ouça o som das 12 notas que existem, ou seja, as 7 da escala Maior e mais as 5 que estão localizadas nos pontos de interrogação.

Para dar nomes às notas 'especiais' existem 2 outros símbolos chamados:

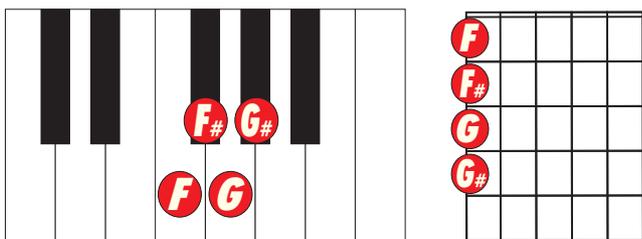
	Sustenido - Serve para aumentar em meio tom a nota em questão. Ex: - Para tocar um C# :
	Passos: - Ache um C - Toque 1/2 tom acima (Mais agudo)
	Bemol - Serve para diminuir em meio tom a nota em questão. Ex: - Para tocar um Db :
	Passos: - Ache um D - Toque 1/2 tom abaixo (Mais grave)

Vamos, então, ordenar todas as 12 notas musicais, incluindo os #'s e b's. A primeira linha indica a distância, em tons, da tônica até a nota em questão.

1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	
C	Db C#	D	Eb D#	E	F	Gb F#	G	Ab G#	A	Bb A#	B	C
	↑		↑			↑		↑		↑		

Outros exemplos:

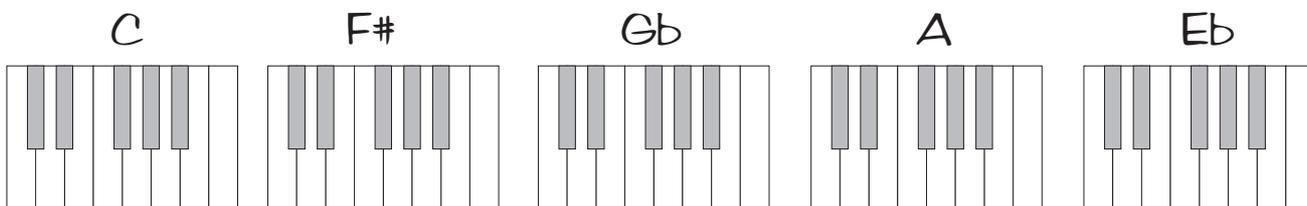
Note que:

- Depois das notas terminadas em "i" não há espaço, vem direto a próxima nota.
- As notas brancas do piano são C,D,E...
- E as notas pretas são bemóis e sustenidos.

Dê os sinônimos usando #'s e b's (caso necessário):

C#	<input type="text"/>	Fb	<input type="text"/>	D#	<input type="text"/>	E#	<input type="text"/>	B#	<input type="text"/>
Gb	<input type="text"/>	G#	<input type="text"/>	Cb	<input type="text"/>	Ab	<input type="text"/>	Db	<input type="text"/>

Marque onde estão estas notas.

Diga que nota vem 2 SEMITONS depois de:

E	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	D#	<input type="text"/>	E#	<input type="text"/>	G#	<input type="text"/>
Gb	<input type="text"/>	A#	<input type="text"/>	Bb	<input type="text"/>	Ab	<input type="text"/>	Db	<input type="text"/>

Escreva as TODAS asnotas na ordem, só usando sustenidos (se necessário):

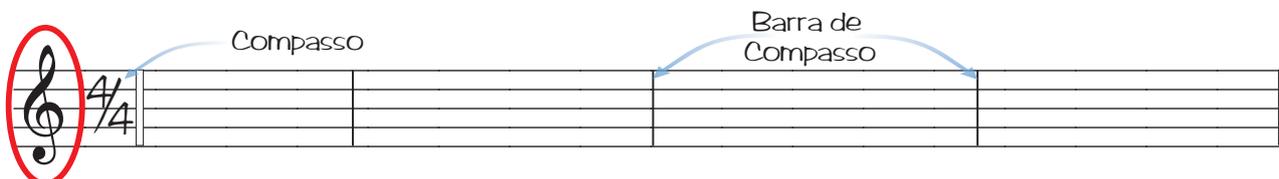
<input type="text"/>											
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Escreva as TODAS asnotas na ordem, só usando bemóis (se necessário):

<input type="text"/>											
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dinâmica de Turma: Um após o outro, os alunos deverão falar o nome das 12 notas em sequência... Enquanto um aluno usa o nome, o outro fala em cifras... Se alternando, por exemplo: "Dó" ... "C#" ... "Ré" ... "D#" ... "Mi" ... "F" ... "Fá sustenido"

Além das cifras existe outro tipo de código que faz uso do PENTAGRAMA (Lembre-se: 5 linhas). Através deste método pode se obter maior precisão na notação musical, já que podemos escrever a notas e quanto tempo elas duram.

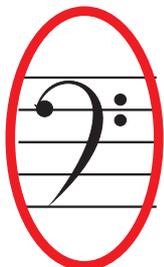
Claves

(mais usadas)

Clave de Sol. As claves existem por que o pentagrama pode ser usado de várias maneiras, dependendo do alcance e da área mais tocada de cada instrumento.

Cada clave marca o pentagrama de uma forma. Repare que o primeiro ponto da clave começa na segunda linha de baixo para cima, isto significa que ali é o "sol".

A Clave de 'Fá' marca , também com o ponto inicial e com estes dois pontinhos onde deve ser a nota 'Fá'. Note que o que é Fá aqui, é 'Ré' no pentagrama com a clave de 'Sol'.

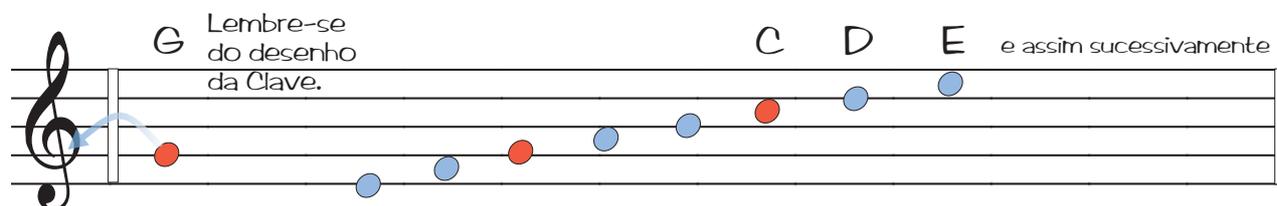
As notas no pentagrama

As notas são codificadas no pentagrama através de círculos colocados em posição em relação as linhas e espaços. Neste momento vamos nos ater à clave de 'Sol' pois é a utilizada pela maioria dos instrumentos e é a clave padrão. Memorize algumas notas e chegue as outras através das memorizadas, ex: 'C' fica no segundo ESPAÇO de cima para baixo, então 'D' fica na segunda LINHA de cima para baixo, 'E' no primeiro espaço ect...

TESTE oral

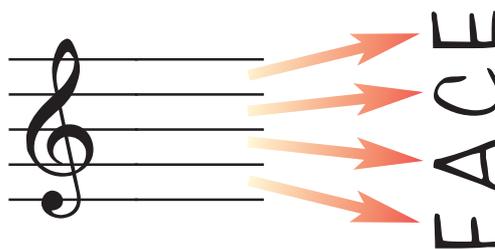
Notas no pentagrama

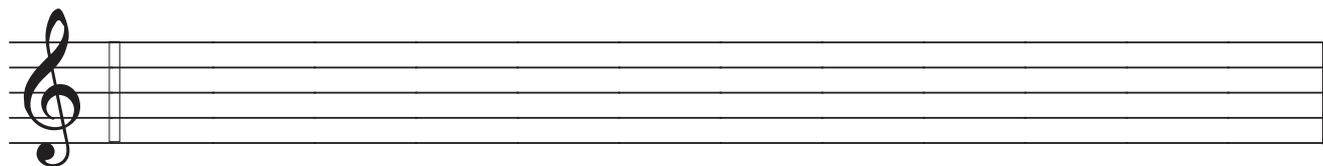
Macetes para memorizar

Linhas:

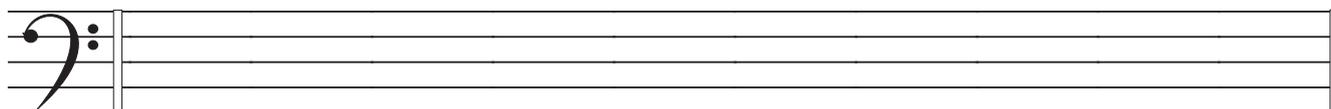
É Gol Bom Do Fusão!!

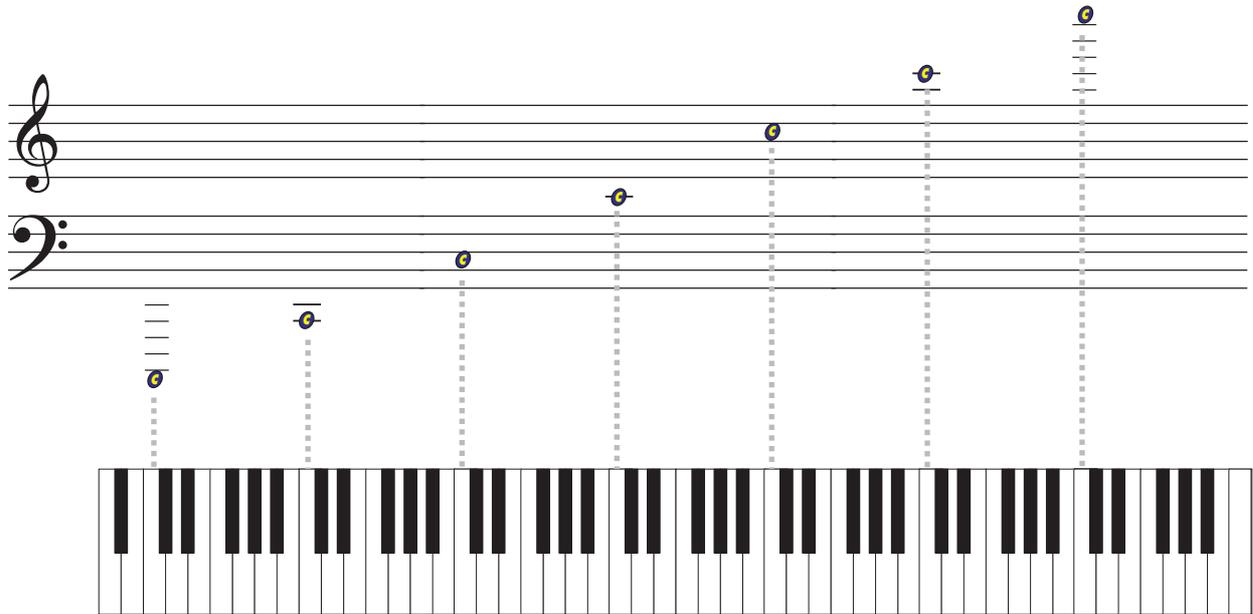
Escreva as notas da cantiga popular Dó Ré Mi Fá Fá Fá... Neste momento, não se importe com ritmo ou divisão de compasso, apenas coloque as notas no pentagrama.

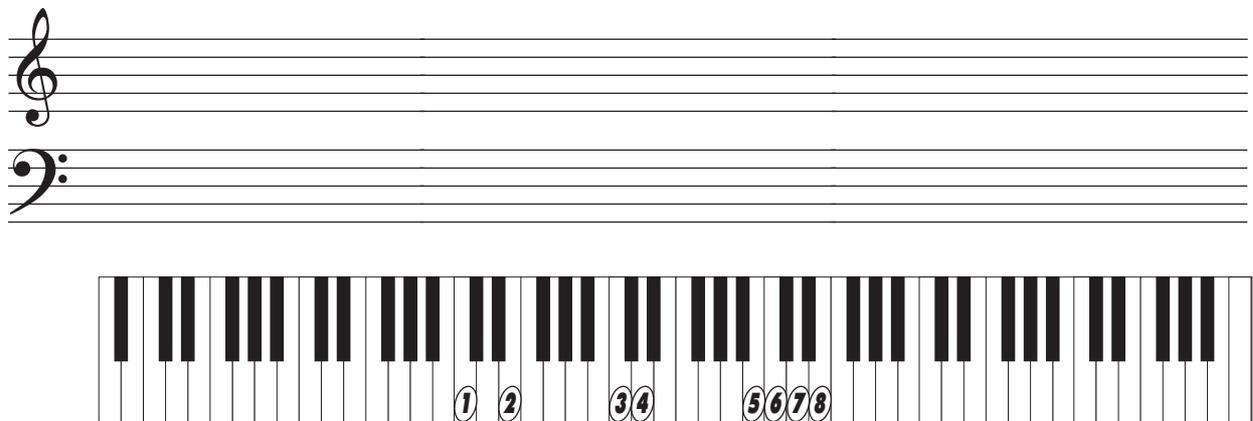
Agora escreva a mesma música em clave de Fá:

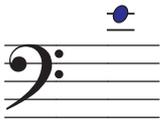
Uma coisa que algumas pessoas não notam logo de primeira, é que as claves de Fá e de Sol estão conectadas. Elas formam um só sistema que permite registrar uma extensão muito grande de notas (do muito grave ao muito agudo). Veja:

Vamos ver se você entendeu. Escreva estas notas no pentagrama.

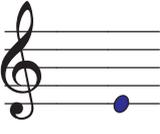

Escreva estas notas na outra clave:

 ... É igual a...

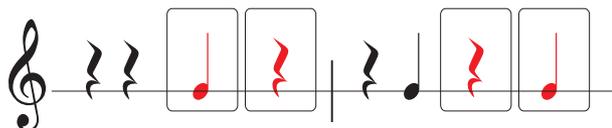

 ... É igual a...

 ... É igual a...

 ... É igual a...

Correções:

Para "focalizar" a mente façamos um ditado. COMPLETE.

Dê os sinônimos usando #s e b's (caso necessário):

C#	Db	Fb	E	D#	Eb	E#	F	B#	C
Gb	F#	G#	Ab	Cb	B	Ab	G#	Db	C#

Marque onde estão estas notas.

C	F#	Gb	A	Eb

Que nota vem 2 SEMITONS depois de:

E	F#	B	C#	D#	F	E#	G	G#	A#
Gb	Ab	A#	C	Bb	C	Ab	Bb	Db	Eb

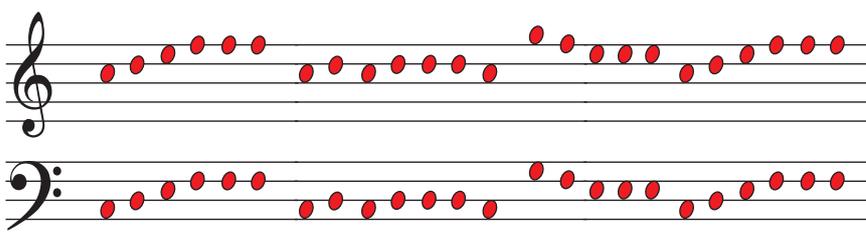
Escreva as TODAS asnotas na ordem, só usando sustenidos (se necessário):

C C# D D# E F F# G G# A A# B

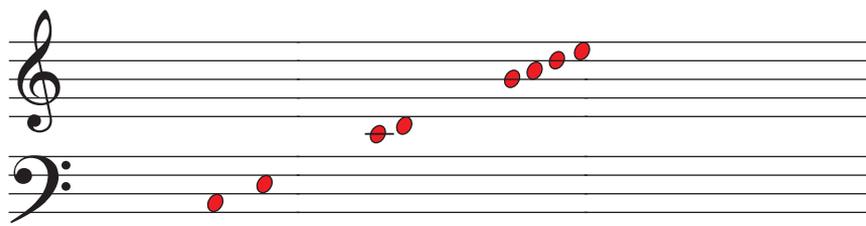
Escreva as TODAS asnotas na ordem, só usando bemóis (se necessário):

C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B

Escreva as notas da cantiga Dó Ré Mi Fá ... Levando em conta somente o "Nome" da nota e não sua altura absoluta (Por ex: SEM se preocupar se é o C4 ou o C3 ou o C5) o resultado seria:

Vamos ver se você entendeu. Escreva estas notas no pentagrama.

Escreva as notas na outra clave:

--	--	--	--

Intervalos Diatônicos (parte 1)

São intervalos (distâncias entre notas) originados de um mesmo Tom. No momento pensaremos neles apenas como intervalos que são sempre maiores ou justos.

INTERVALO	DIST.	MÚSICA	INTERVALO	DIST.	MÚSICA
2M	1T	Parabéns, Aquarela do Brasil	4J	2T 1/2	Hino Nacional
3M	2T	Eu sei que vou te amar, só chamei pq te amo (não é natal...)	5J	3T 1/2	Trombetas, Superman, Que País é esse. In the end (Linkin Park)

Diga se foi 3M 5J ou 5J 3M . Com a MESMA tônica . (Basta perceber qual vai mais longe...)

A) B) C) D) E) F) G)

Diga em que ordem foram tocados os intervalos de 2M 3M 4J e 5J . Com a MESMA tônica .

A) B) C) D)

Diga em que ordem foram tocados os intervalos de 2M 3M 4J e 5J . Com tônica DIFERENTE .

A) B) C) D)

Leitura Rítmica

Seminima:

Equivale a uma pulsação. Uma nota ou um som percussivo soará durante o tempo de uma pulsação

Pausa de Seminima:

Equivale a uma pulsação. . . Mas codifica um SILÊNCIO, uma pausa, uma espera SEM EMITIR som algum que durará o tempo de uma pulsação.

Mais que Música recomenda para praticar... www.good-ear.com

Identifique os compassos:

A) B) C) D)

A Mesma levada de bateria sera tocada nos dois feelings de pulsação. Diga se foi ST SW ou SW ST

A) B) C) D) E) F) G)