

Noções básicas de Rítm

A Música está sub-dividida em 3 elementos:

Rítm

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 idéia de compasso. Existem apenas estes dois tipos:

Straight

Rítm 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 STRAIGHT e depois em SWING. Perceba a diferença:

Ouça agora em exemplos reais:

Straight

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

Swing

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

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:

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: Ouça e diga se estão em Swing ou Straight:

1015

- St Patricks Day (John Mayer)

1021

- King of the Lobby (Brecker)

Orga + lento

1016

- You Learn (Alanis)

1022

- Me Liga (Paralamas)

Orga + lento

Para evidenciar o feeling correto, produzimos versões com um chocalho certo e um errado. Tente perceber qual chocalho que não encaixa.

1017

- Change the world

1023

- O beco (Paralamas)

Orga + lento

Tente perceber qual chocalho que não encaixa.

1018

- Big Idea (Brecker Bros)

1024

- Argila (Brown)

Orga + lento

Tente perceber qual chocalho que não encaixa.

1019

- Ornithology (C. Parker)

1025

- On the back Side (Brecker)

Orga + lento

Tente perceber qual chocalho que não encaixa.

1020

- Satisfaction (Stones)

1026

- Midnight Rambler (Stones)

Percepção para casa:

Visite o nosso site e pratique, tente perceber a diferença entre o Straight e o Swing. Lá você 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:

115

Ate

128

Correções

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

1015

- St Patricks Day (John Mayer) SW

1016

- You Learn (Alanis) SW

Para evidenciar o feeling correto, produzimos versões com um chocalho certo e um errado. Tente perceber qual chocalho que não encaixa.

1017

- Change the world ST

Tente perceber qual chocalho que não encaixa.

1018

- Big Idea (Brecker Bros) SW

1019

- Ornithology (C. Parker) SW

1020

- Satisfaction (Stones) ST

1021

- King of the Loby (Brecker) SW

Ouça +
junto

1022

- Me Liga (Paralamas) ST

Ouça +
junto

1023

- O beco (Paralamas) ST

Ouça +
junto

1024

- Argila (Brown) ST

Ouça +
junto

1025

- On the back Side (Brecker) SW

Ouça +
junto

1026

- Midnigth Ragler (Stones) SW

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

1011

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

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)

1028

1868

Também é muito comum encontrarmos 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).

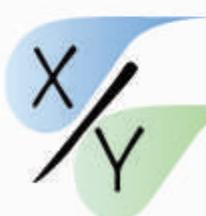
Para assistir à aula inteira pela internet:
Links: 1082 1083 1084 1085 1086 1087

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 pulsão válida. Isso pode causar dúvidas, uma vez que você pode contar qualquer múltiplo da pulsão real e "matematicamente" vai parecer certo. A solução é simples: Para determinar a pulsão, 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 pulsão 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 ritmicas que veremos nas aulas seguintes.

Compasso 4/4 :

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

Exemplos:
1051 - Pensamento
1052 - Tão seu

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 pulsão, ou seja, a semínima - 1056

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

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

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 pulsão 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

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 pulsões**, enquanto o 6/8 é percebido como um compasso composto de **2 pulsões 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:

1073 - Ela é Carioca _____

1074 - If ever you where... _____

1075 - Águas de Março _____

1076 - Certas Canções _____

1077 - Baião _____

1078 - Rocket Man _____

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:

- 1073 - Ela é Carioca 2/4
 1074 - If ever you where... 3/4
 1075 - Águas de Março 2/4

- 1076 - Certas Canções 6/8
 1077 - Baião 2/4
 1078 - Rocket Man 4/4

- 1079 - Einini (Violão/Flauta) 3/4
 1080 - Holodeck W.(Sax) 3/4
 1081 - Kiss of Life 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	4/4	145	6/8	159	3/4
125	4/4	138	2/4	120	4/4
080	4/4	155	3/4	128	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!

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)

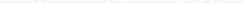
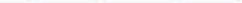
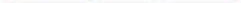
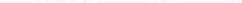
Diga se foi **3M 5J** ou **5J 3M** . Com a **MESMA tónica** . (Basta perceber qual vai mais longe...)

Al Bi Cl Di El F Gl

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

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 Semínima:

Equivale a uma pulsacão...
Mas codifica um SILENCIO, uma pausa
uma espera SEM EMITIR som algum
que durara o tempo de uma pulsacão.

Www.good-ear.com

Música recomendada para praticar...

Al E Cl Al E Cl

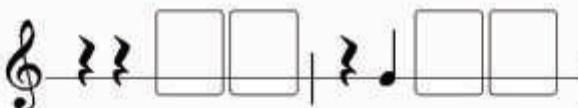
Identifique os compassos:

Al E Cl D

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

AI BY CI DI EI FI GI

Para "focalizar" a
mente façamos 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 semitonos (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

Ouça 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)

C **D** **E** **F**...

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)

C **D** **E** **F**...

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

Upward arrows indicate the distance in half-tones from the tonic (C) to each note: C (0), Db/C# (1), D (2), Eb/D# (3), E (4), F (5), Gb/F# (6), G (7), Ab/G# (8), A (9), Bb/A# (10), B (11), C (12).

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 sostenidos.

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

C#

Fb

D#

E#

B#

Gb

G#

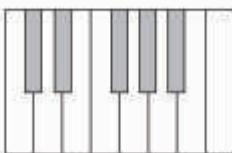
Cb

Ab

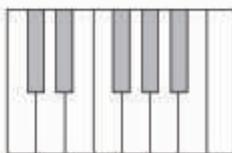
Db

Marque onde estão estas notas.

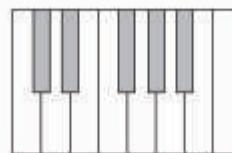
C

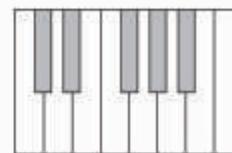
F#

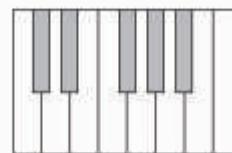
Gb

A

Eb

Diga que nota vem **2 SEMITONS** depois de:

E

B

D#

E#

G#

Gb

A#

Bb

Ab

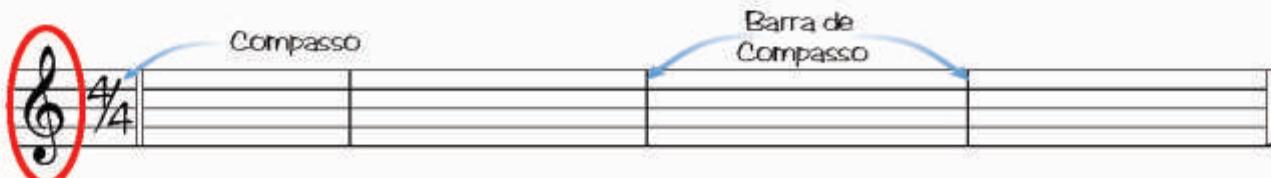
Db

Escreva as **TODAS** as notas na ordem, só usando sostenidos (se necessário):

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

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 sostenido"

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.

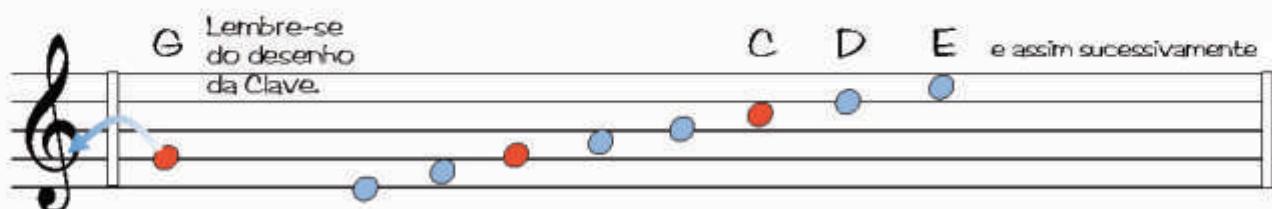
Cada clave marca o pentagrama de uma forma. Repare que o primeiro ponto da clave começa na segunda linha de baixo para cima, isto significa que ali é o "sol".

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

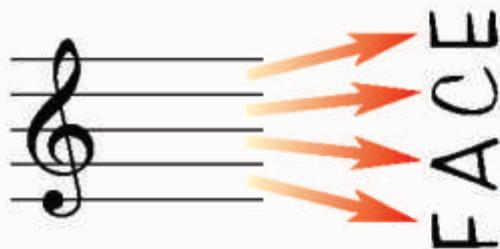
As notas são codificadas no pentagrama através de círculos colocados em posição em relação as linhas e espaços. Neste momento vamos nos ater à clave de 'Sol' pois é a utilizada pela maioria dos instrumentos e é a clave padrão. Memorize algumas notas e chegue as outras através das memorizadas, ex: 'C'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

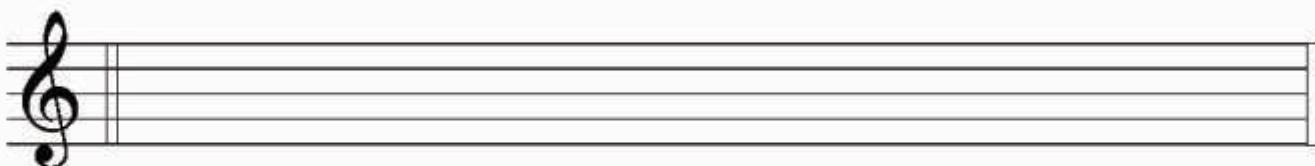
Macetes para memorizar

Linhas:

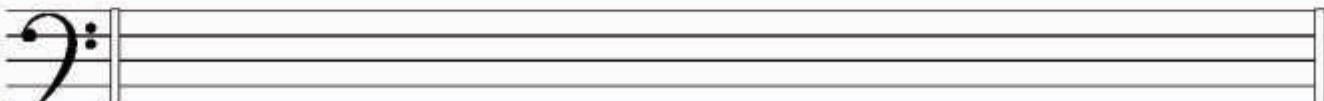
É Gol Bom Do Flusão!!

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.

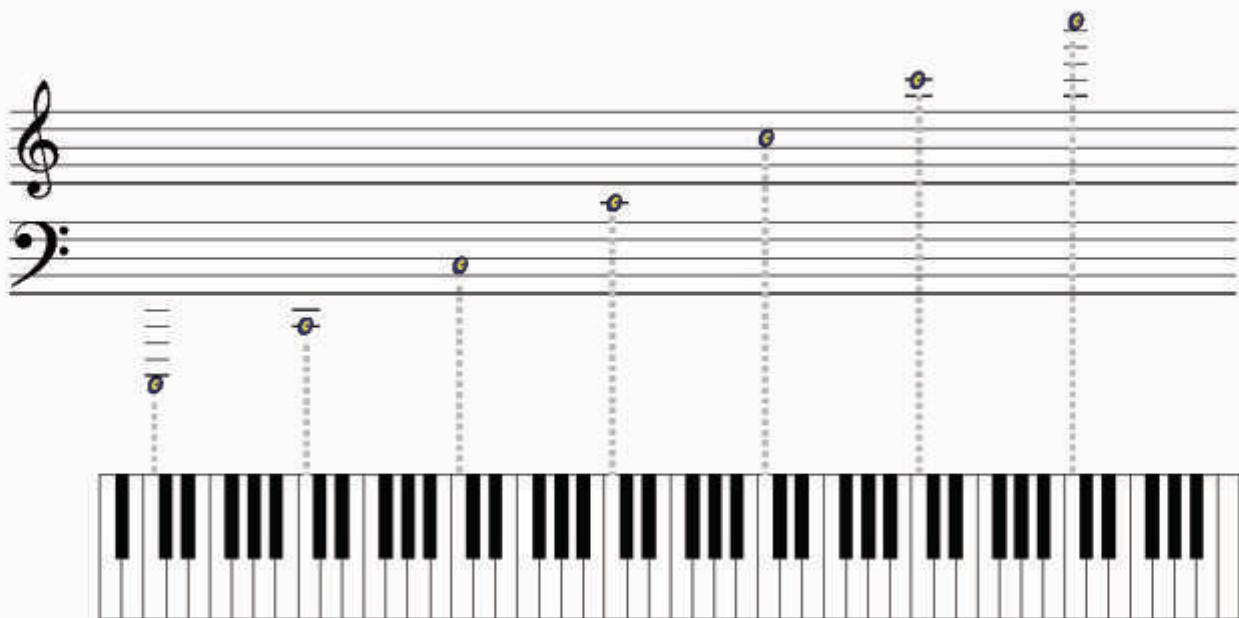

Agora escreva a mesma música em clave de Fá:

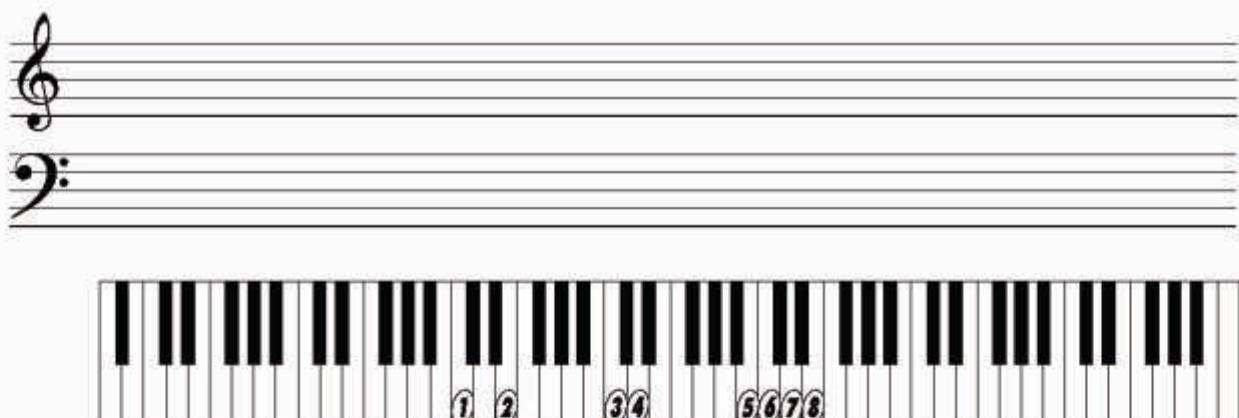

As Notas Musicais (continuação)

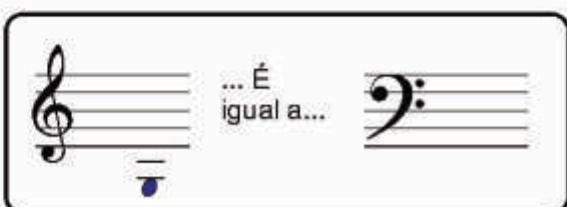
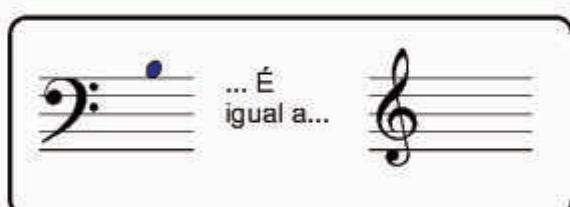
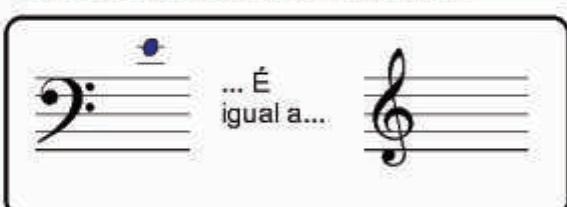
Uma coisa que algumas pessoas não notam logo de primeira, é que as claves de Fá e de Sol estão conectadas. Elas formam um só sistema que permite registrar uma extensão muito grande de notas (do muito grave ao muito agudo). Veja:

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

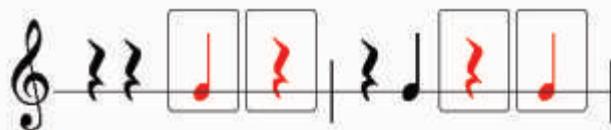

Escreva estas notas na outra clave:

Correções:

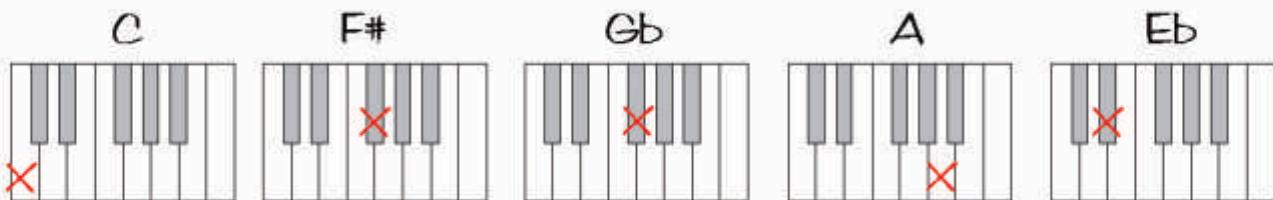
Para "focalizar" a mente façamos um ditado. COMPLETE.

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#

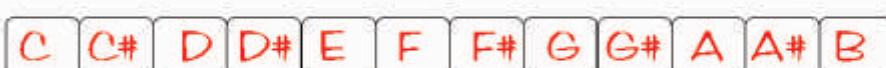
Marque onde estão estas notas.

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

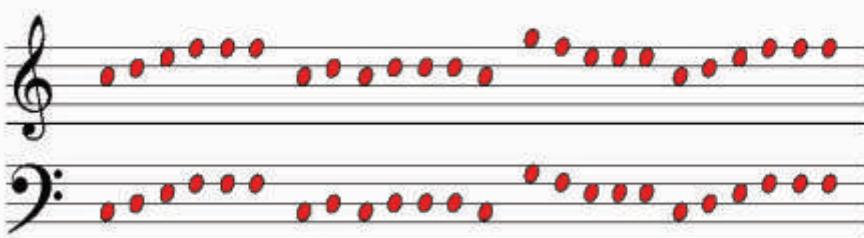
Escreva as **TODAS** asnotas na ordem, só usando sustenidos (se necessário):

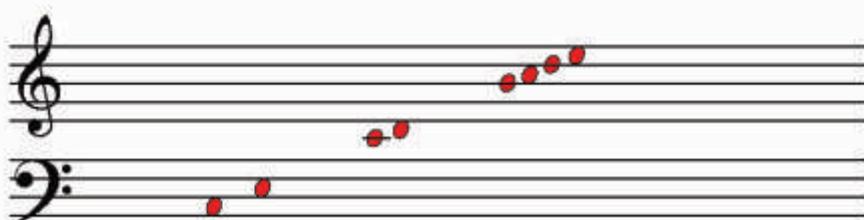
Escreva as TODAS as notas na ordem, só usando bemóis (se necessário):

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 cláve:

