

FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/CNPq-FA- UEM

1. TÍTULO DO PROJETO: As inovações de escrita harmônica tonal propostas por Claude Debussy e sua relação com os conceitos musicais de Impressionismo e Simbolismo.

2. INÍCIO: 01/08/2012

3. TÉRMINO: 31/07/2013

4. EQUIPE EXECUTORA:

a) Nome do Acadêmico: *Daniel de Melo Silva*

b) Nome do Orientador: *Prof. Dr. Marcus Alessi Bittencourt*

c) Nome do Co-Orientador (se houver): -----

▪ **Resumo**

O século XX propôs uma enorme revolução técnica na Música Ocidental, em que se destaca o papel desempenhado pelas obras do compositor francês Claude Debussy (1862-1918) que abriram caminho para as experimentações harmônicas daquele século. Frequentemente associado às estéticas do Impressionismo e do Simbolismo da virada do século XIX para o XX, Debussy auxiliou no resgate da importância do elemento Timbre para o imaginário musical do Ocidente, propondo harmonias inovadoras que eram contextualizadas estruturalmente mais pelo seu valor timbrístico do que pelo seu valor estrutural funcional segundo o Tonalismo Clássico herdado do século XIX. Esta pesquisa investigará a relação das técnicas de escrita harmônicas Debussynianas com as estéticas do Impressionismo e do Simbolismo, identificando um inventário de elementos técnicos inovadores da escrita harmônica tonal deste autor, tomando-se por base análises de trechos musicais de seus livros de prelúdios para piano. A pesquisa será conduzida a partir de levantamento bibliográfico de artigos científicos e livros sobre o assunto, de análise de partituras relevantes e será formalizada com a preparação de um artigo científico. Todo o material bibliográfico produzido pela pesquisa será ainda acrescentado ao site wiki de documentação do Laboratório de Pesquisa e Produção Sonora (LAPPSO) da UEM.

▪ **Introdução**

O século XX propôs uma enorme revolução técnica na Música Ocidental (ver GRIFFITHS 1987 e GROUT & PALISCA 1988). Uma figura de enorme importância neste processo de renovação da escrita musical no século XX foi o compositor francês Claude Debussy (1862-1918), cujas obras abriram caminho para as experimentações harmônicas daquele século. Debussy é frequentemente associado às estéticas do Impressionismo e do Simbolismo (ver PALMER 1973), que floresceram na virada do século XIX para o XX nas artes plásticas com autores tais como Claude Monet (1840–1926) e Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) e na literatura com autores como Stéphane Mallarmé (1842–98), Paul Verlaine (1844–96) e Arthur Rimbaud (1854–91). Eaglefield Hull, em seu Dicionário de Músicos e

Música Moderna (Dictionary of Modern Music and Musicians) de 1924, definiu o Impressionismo da seguinte maneira:

"Impressionismo: um termo que tem sido emprestado da crítica da Pintura e que foi recentemente aplicado à Música em um sentido não muito claramente definido. O principal expoente moderno do 'Impressionismo' Musical foi Debussy e o termo parece geralmente ser aplicado a uma música que pretende sugerir paisagens ou pinturas nas quais cores são mais importantes que contornos, com a linha melódica sendo nestes casos mal-definida e fragmentária enquanto figuras de acompanhamento subsidiárias são bastante desenvolvidas, frequentemente em movimento rápido, com o objetivo de produzir um efeito geral timbrístico, mais do que uma sucessão de notas claramente inteligível. Efeitos semelhantes são obtidos por harmonias vagarosas baseadas em acordes que gerações mais antigas teriam considerado como dissonâncias mas que presentemente são considerados consonâncias aceitáveis".

"Impressionism: a term which has been borrowed from the criticism of painting and recently applied in a not very clearly defined sense to music. The chief modern exponent of musical 'impressionism' was Debussy, and the term seems generally to be applied to music intended to convey some suggestion of landscape, or of a picture in which colour is more important than outline, the melodic line in such cases being ill-defined and fragmentary, while subsidiary figures of accompaniment are much developed, often in rapid movement, the object of which is to produce a general effect of timbre rather than a clearly intelligible succession notes. Similar effects are also obtained by slow harmonies based on chords which an older generation would have regarded as discords, but which the present day regards as agreeable consonances".

(HULL apud BYRNSIDE 1980, p. 526)

De maneira geral, Debussy auxiliou no resgate da importância do elemento Timbre para o imaginário musical do Ocidente, propondo harmonias inovadoras que eram contextualizadas estruturalmente mais pelo seu valor timbrístico do que pelo seu valor estrutural funcional segundo o Tonalismo Clássico herdado do século XIX.

Esta pesquisa investigará a relação das técnicas de escrita harmônicas Debussynianas com as estéticas do Impressionismo e do Simbolismo, utilizadas para auxiliar na contextualização e justificativa das inovações técnicas composicionais de Debussy. A principal proposta deste estudo será a de identificar um inventário de elementos técnicos da escrita harmônica tonal deste autor que desviam das técnicas em uso corrente no final do século XIX, tomando-se por base análises de trechos musicais de seus dois livros de prelúdios para piano de 1910 e 1913, respectivamente.

▪ **Justificativas**

Não é costumeiro encontrar nos livros modernos teóricos tradicionais de Harmonia — ver (BRISOLLA 1979), (KOELLREUTER 1980), (PISTON 1941), (SCHENKER 1910), (SCHOENBERG 1911, 1954, 1967), (ZAMACOIS 1945-48), etc. — análises e discussões técnicas detalhadas sobre os procedimentos de escrita harmônica utilizados por Debussy, que notoriamente tiveram um enorme impacto na Música desde o começo do século XX (GROUT & PALISCA, 1988). Espera-se que com a identificação de um inventário de procedimentos de escrita harmônica tonal Debussyniana seja preenchida uma lacuna de materiais instrucionais analíticos em português relativos a um repertório de extrema importância para a compreensão da Harmonia dos séculos XX e XXI.

Esta pesquisa também se integra de maneira expressiva nas atividades de pesquisa, ensino e extensão do Laboratório de Pesquisa e Produção Sonora (LAPPSO) do

Departamento de Música da UEM, criado em 2006 e cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Somando às atividades de pesquisa do LAPPSO, este estudo ajudará com os esforços de produção de material bibliográfico do laboratório, acrescentando os fichamentos, resumos e escritos originais produzidos pela pesquisa ao website wiki de documentação do LAPPSO.

▪ **Objetivos**

Objetivo Geral:

1. Identificar um inventário de elementos técnicos característicos da escrita harmônica tonal de Claude Debussy (1862-1918) que desviam das técnicas em uso corrente no final do século XIX, tomando-se por base análises de trechos musicais de seus dois livros de prelúdios para piano de 1910 e 1913, respectivamente.

Objetivos Específicos:

1. Verificar quais elementos técnicos inovadores inventariados serviram de modelos para a sonoridade musical normalmente associada ao Impressionismo Musical.
2. Comentar sobre as relações entre as artes plásticas, a poesia e a música no que tange ao entendimento das estéticas musicais Impressionista e Simbolista.
3. Identificar as influências recebidas por Debussy que orientaram seu interesse por soluções de escrita harmônica tonal não-convencionais, em especial as influências do Impressionismo e do Simbolismo.
4. Identificar brevemente a influência de tais técnicas inovadoras de escrita na música dos autores contemporâneos a Debussy e posteriormente.
5. Escrever um artigo científico formalizando as pesquisas realizadas;
6. Acrescentar todo material bibliográfico produzido pela pesquisa no site *wiki* de documentação do Laboratório de Pesquisa e Produção Sonora (LAPPSO) da UEM;

▪ **Metodologia**

A pesquisa iniciará com o levantamento, estudo e fichamento de material bibliográfico histórico, estético e técnico sobre o assunto. As contextualizações históricas e estéticas relativas a Debussy, a seus contemporâneos e ao Impressionismo e Simbolismo serão embasadas em (GRIFFITHS 1987), (GROUT & PALISCA 1988), (MYERS 1949) e (PALMER 1973). A identificação e caracterização dos modelos de escrita harmônica tonal de uso corrente no século XIX será feita com embasamento em (BITTENCOURT 2009), (BRISOLLA 1979), (KOELLREUTER 1980), (PISTON 1941), (RIMSKY-KORSAKOV 1885), (SCHENKER 1910), (SCHOENBERG 1911, 1954, 1967) e (ZAMACOIS 1945-48). A identificação dos tratos inovadores de escrita harmônica encontrados em Debussy serão discutidos segundo aspectos que incluirão desde a visão de teóricos contemporâneos a Debussy (HULL 1915), até a psicoacústica (BENSON 2006) e diversas teorias harmônicas do século XX tais como (COSTÈRE 1954, 1962), (ELLARD 1973), (KOSTKA 2006), (MENEZES 1987) e (RAMIRES 2001), incluindo a Teoria de Conjuntos segundo (RAHN 1980) e (STRAUS 1990). Também serão utilizados para este estudo diversos artigos

científicos sobre Debussy e seus contemporâneos, tais como (ABBATE 1998), (BROWN 1993), (DEBUSSY 1962), (GATTI, DEBUSSY & MARTENS 1921), (McFARLAND 2004), (MYERS 1958) e (ORLEDGE 1985), além de artigos sobre os conceitos de Impressionismo e Simbolismo, tais como (BYRNSIDE 1980), (LIPPMAN 1953) e (PRUNIÈRES 1933). O repertório musical escolhido para análise e exemplificação das técnicas observadas será retirado dos dois livros de Prelúdios para Piano de Debussy (DEBUSSY 1910-1913), devido ao grande escopo e variedade de elementos musicais ali constantes e também por pertencerem à fase mais madura e desenvolvida do autor. Ao final, será preparado um artigo científico formalizando as pesquisas realizadas e todo o material bibliográfico produzido pela pesquisa será acrescentado ao site wiki de documentação do LAPPSO-UEM.

- **Plano de trabalho individual, detalhando as atividades específicas a serem desenvolvidas pelo acadêmico no período de 01/08/2012 a 31/07/2013**

Etapa 1: levantamento e seleção de material bibliográfico;
 Etapa 2: levantamento e seleção de repertório musical para análise e exemplificação;
 Etapa 3: estudo sistemático, análise musical e fichamento do material levantado;
 Etapa 4: formalização da pesquisa realizada em formato de artigo científico;
 Etapa 5: transferência dos materiais bibliográficos gerados pela pesquisa para o website wiki de documentação do Laboratório de Pesquisa e Produção Sonora (LAPPSO) da UEM.

- **Cronograma de execução abrangendo o período de 1/08/2012 a 31/07/2013****

**Cronograma de execução												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	Assinalar o mês em que a atividade será executada											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
Etapa 1 (ver acima)	X	X	X	X	X	X						
Etapa 2 (ver acima)			X	X	X	X						
Etapa 3 (ver acima)			X	X	X	X	X	X	X			
Etapa 4 (ver acima)							X	X	X	X	X	X
Etapa 5 (ver acima)												X

- **Referências**

ABBATE, Carolyn. Debussy's Phantom Sounds. Cambridge Opera Journal, Cambridge University Press, Vol. 10, No. 1, pp. 67-96, 1998.

BENSON, David J. Music: A Mathematical Offering. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

BITTENCOURT, Marcus Alessi. Apresentação de uma reforma simbólica para a análise harmônica funcional do repertório tonal. In: Anais do XIX Congresso da ANPPOM. Curitiba: ANPPOM, 2009.

- BRISOLLA, Cyro. Princípios de harmonia funcional. São Paulo: Annablume, 2006 [1979].
- BROWN, Matthew. Tonality and Form in Debussy's "Prélude à 'L'Après-midi d'un faune". Music Theory Spectrum, University of California Press on behalf of the Society for Music Theory, Vol. 15, No. 2 , pp. 127-143, Autumn 1993.
- BYRNSIDE, Ronald L.. Musical Impressionism: The Early History of the Term. The Musical Quarterly, Oxford University Press, Vol. 66, No. 4, pp. 522-537, Oct 1980.
- COSTÈRE, Edmond. Lois et Styles des Harmonies Musicales. Paris: Presses Universitaires de France, 1954.
- COSTÈRE, Edmond. Mort ou Transfigurations de l'Harmonie. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
- DEBUSSY, Claude. Complete Preludes for Piano. New York: Dover Publications, Inc., 1989 [1910-1913].
- DEBUSSY, Claude. Trois textes de C. Debussy. Revue de Musicologie, Société Française de Musicologie, Vol. 48, No. 125, Claude Debussy (1862-1962) Textes et documents inédits, pp. 41-48, Jul-Dec 1962. é frequentemente
- ELLARD, Brian. Edmond Costère's Lois et Styles des Harmonies Musicales, an English translation and commentary. Rochester: University of Rochester PHD thesis, Eastman School of Music, 1973.
- GATTI, Guido M.; DEBUSSY, Claude; MARTENS, Frederick H.. The Piano Works of Claude Debussy. The Musical Quarterly, Oxford University Press, Vol. 7, No. 3, pp. 418-460, Jul 1921.
- GRIFFITHS, Paul. A música moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987.
- GROUT, David & PALISCA, Claude. História da Música Ocidental. Lisboa: Gradiva, 1988.
- HULL, Arthur Eaglefield. Modern harmony, its explanation and application. London: Augener Ltd., 1915.
- KOELLREUTER, Hans Joachim. Harmonia Funcional – introdução à teoria das funções harmônicas. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1980.
- KOSTKA, Stefan. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.
- LIPPMAN, Edward Arthur. Symbolism in Music. The Musical Quarterly, Oxford University Press, Vol. 39, No. 4, pp. 554-575, Oct 1953.
- McFARLAND, Mark. Debussy: The Origins of a Method. Journal of Music Theory, Duke University Press on behalf of the Yale University Department of Music, Vol. 48, No. 2, pp. 295-324, Fall 2004.

- MENEZES, Flo. Apoteose de Schoenberg. São Paulo: EDUSP, 1987.
- MYERS, Rollo Hugh. Debussy. New York: A. A. Wyn, Inc., 1949.
- MYERS, Rollo Hugh. Claude Debussy and Russian Music. Music & Letters, Oxford University Press, Vol. 39, No. 4, pp. 336-342, Oct 1958.
- ORLEDGE, Robert. Satie's Approach to Composition in His Later Years (1913-24). Proceedings of the Royal Musical Association, Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Royal Musical Association, Vol. 111, pp. 155-179, 1984-1985.
- PALMER, Christopher. Impressionism in Music. London: Hutchinson, 1973.
- PISTON, W. Harmony. New York: Norton, 1962 [1941].
- PRUNIÈRES, Henry & BAKER, Theodore. Musical Symbolism. The Musical Quarterly, Oxford University Press, Vol. 19, No. 1, pp. 18-28, Jan 1933.
- RAHN, John. Basic Atonal Theory. New York: Schirmer Books, 1980.
- RAMIRES, Marisa. A Teoria de Costère, uma perspectiva em análise musical. São Paulo: Embraform, 2001.
- RIMSKY-KORSAKOV, N. Tratado Prático de Armonia. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976 [1885].
- SCHENKER, Heinrich. Harmony. Chicago: University of Chicago Press, 1954 [1910].
- SCHOENBERG, Arnold. Funções Estruturais da Harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004 [1954].
- SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. São Paulo: Edusp, 1992 [1967].
- SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: Editora UNESP, 2001 [1911].
- STRAUS, Joseph Nathan. Introduction to Post-Tonal Theory. New Jersey; Prentice Hall, 1990.
- ZAMACOIS, J. Tratado de armonia (três volumes). Barcelona: Labor, 1984 [1945-48].

Maringá, 03 de Abril de 2012