Álvaro Fusco I Gabriel Miguez

Introdução à Harmonia

Escala Maior Intervalos Formação de Acordes

Com exercícios para fixar o conteúdo

blog.opus3ensinomusical.com.br

Ficha Técnica

Título do Livro: INTRODUÇÃO À TEORIA MUSICAL

 2ª edição | 2021

Autores:

Álvaro Fusco e Gabriel Miguez

Capa:

Álvaro Fusco

Realização:

Opus 3 | Ensino Musical

opus3ensinomusical.com.br

Papel não faz música!

O ponto chave para que você possa aproveitar ao máximo este livro é que você deve TOCAR e PRATICAR no seu instrumento tudo o que é abordado aqui!

Este livro possui várias figuras, notas, escalas, acordes no pentagrama e muito mais. Mas peça pra ele tocar alguma coisa para você ouvir. Tenho certeza que nada vai acontecer. A teoria nos ajuda a compreender e a melhorar a nossa prática. A teoria pela teoria somente, não adianta muita coisa. Portanto, se não levar o conteúdo abordado aqui para o seu instrumento, você está desperdiçando tempo.

Pratique os intervalos no seu instrumento, identificando-os visualmente e percebendo seus sons. Pratique as escalas para reconhecer as notas e também para reconhecer o padrão sonoro de cada uma delas. Pratique os acordes de modo que você veja uma cifra e saiba exatamente o que fazer para poder montá-los.

Fique tranquilo, nós iremos explicar direitinho como fazer tudo isso, mas cabe somente a você executar o que tratamos aqui.

Sumário

Parte I: Introdução à Teoria Musical	9
Apresentação	10
1 - Introdução	11
Tipos de som	11
Som musical	11
Ruído	11
Propriedades do som	11
Duração	11
Intensidade	11
Altura	11
Timbre	11
Elementos da Música	11
Melodia	12
Harmonia	12
Ritmo	12
2 - Notas Musicais	13
Curiosidade - Origem dos nomes das Notas Musicais	13
Tom e Semitom	14
Semitom (ou meio tom)	14
Tom	14
Curiosidade - Temperado X Não Temperado	14
Acidentes e Sinais de Alteração	15
Sustenido	15
Bemol	15
Dobrado Sustenido	15
Dobrado Bemol	15
Bequadro	15
3 - Notação Musical	17
Partitura	17
Pauta ou Pentagrama	17
Claves	18
Clave de Sol	18

Álvaro Fusco e Gabriel Miguez

	Clave de Fá	. 19
	Clave de Dó	. 19
	Curiosidade - Utilização das Claves	. 20
	Curiosidade - Origem das Claves	. 20
	Figuras de Som e Pausas	. 21
	Acidentes e Sinais de Alteração no Pentagrama	. 23
	Fermata	. 23
	Ponto de Aumento e Ponto de Diminuição	. 24
	Legato e Ligadura	. 24
C	ifra	. 24
	Curiosidade - Somente a partitura nos diz tudo	. 26
4 - (	Compasso	. 27
T	ipos de Compasso	. 27
	Compasso Binário	. 29
	Compasso Ternário	. 29
	Compasso Quaternário	. 29
C	ompassos Simples e Compostos	. 30
	Compassos Simples	. 30
	Compassos Compostos	. 30
	Curiosidade - outra forma de entender o Compasso Composto	. 31
C	ompassos Correspondentes	. 31
C	ontratempo	. 32
R	itmo Inicial - Tético, Anacruse e Acéfalo	. 32
	Tético	. 32
	Anacruse	. 33
	Acéfalo	. 33
5 - 5	Símbolos da Notação Musical	. 34
S	inais de repetição	. 34
	Símile	. 34
	Ritornello	. 34
	Chaves de 1 ^a e 2 ^a vez	. 35
	Da capo (D.C)	. 35
	Segno / Dal Segno (D.S)	. 35
	Coda / Al Coda	. 36

Andamento (Agógica)	37
Curiosidade - O Metrônomo	38
Dinâmica	39
Molto Pianissimo (pianississimo) – ppp	39
Pianissimo – pp	39
Piano - p	39
Mezzo Piano - mp	39
Mezzo Forte – mf	39
Forte – f	39
Fortissimo – ff	40
Molto Fortissimo – fff	40
Crescendo (cresc)	40
Diminuendo (dim)	40
Sforzando	40
Parte II: Introdução à Harmonia	41
Apresentação	42
6 - Escala Maior	43
Escalas Diatônicas	43
Graus	43
Escala Maior	44
Escala Cromática	46
Cromatismo	47
Ciclo das Quintas e das Quartas	47
Ciclo das Quintas	48
Ciclo das Quartas	48
Utilizando os Ciclos	48
Utilizando o Ciclo das Quintas	49
Utilizando o Ciclo das Quartas	50
Armadura de Clave	51
Identificando o Tom pela armadura de Clave	53
7 - Escala Menor Natural	56
Graus Tonais	56
Graus Modais	56

Álvaro Fusco e Gabriel Miguez

Escala Menor	56
Escalas Relativas	58
8 - Intervalos	60
Definição	60
Formas de Intervalo	60
Simples ou Composto	60
Melódico ou Harmônico	62
Classificação dos Intervalos	63
Quantitativa	63
Qualitativa	63
Tipos de Intervalo	63
Intervalos Maiores	63
Intervalos Menores	64
Intervalos Justos	64
Intervalos Aumentados	64
Intervalos Diminutos	64
Dicas de Visualização dos Intervalos no Pentagrama	65
Terças	65
Quintas	66
Sétimas	66
Quartas, Sextas e Oitavas	66
Segundas	67
Intervalos Enarmônicos	68
Intervalos Compostos	68
Inversão de Intervalos	70
Transformações Quantitativas	70
Transformações Qualitativas	71
9 - Acordes	74
Como ler acordes	74
Acordes na Partitura	74
Acordes nas Cifras	74
Formação de Acordes	76
Notação	77
Tríades	78

Opus 3 | Ensino Musical - Introdução à Harmonia

Tríade Maior	78
Tríade Menor	79
Tríade Aumentada	79
Tríade Diminuta	80
Resumo das Tríades	80
Tétrades	81
Tétrade Maior com sétima Maior	82
Tétrade Maior com sétima	83
Tétrade menor com sétima Maior	83
Tétrade menor com sétima	84
Tétrade Maior com sétima Maior e quinta aumentada	85
Tétrade Maior com sétima e quinta aumentada	85
Tétrade Meio Diminuta	86
Tétrade Diminuta	86
Tétrades com sexta	87
Tétrade maior com sexta	87
Tétrade menor com sexta	88
Tétrade com sétima e quarta	88
Resumo das Tétrades	89
Voicing	90
Acorde Cerrado (ou Fechado) e Acorde Aberto	91
Inversão de Acordes	91
Inversão em Tríades	92
Inversão em Tétrades	95
Inversões em Acordes com Sexta	98
9 - Para não concluir	105
Gabaritos	106
Escalas	106
Intervalos	110
Acordes	112
Referências Bibliográficas	116

Parte I

Introdução à Teoria Musical

Apresentação

Nosso objetivo aqui é apresentar aos nossos estudantes as bases fundamentais da teoria musical com todo conhecimento necessário à formação de um músico consciente e habilitado a entender como funciona o sistema de notas, leitura e ritmo.

Independente de qual instrumento você toque, este material irá guiar seus primeiros passos no entendimento de como a música funciona de um modo geral e inicial, de modo que os conhecimentos adquiridos aqui servirão de base para estudos mais avançados de harmonia, leituras de partitura e percepção musical.

Portanto, sugerimos que, se você não tem nenhum, ou pouco conhecimento sobre teoria musical, estude este livro com calma e paciência.

Se você já possui algum conhecimento, porém, não seguiu nenhum método e foi aprendendo de forma "aleatória", também sugerimos que estude os tópicos aqui apresentados para que não tenha nenhuma lacuna em sua formação musical.

Outro ponto importante é que você pode (e deve) estudar este material junto ao seu instrumento. Por exemplo, se seu instrumento é guitarra, uma boa forma de começar a tocar seria estudando este conteúdo paralelamente ao seu estudo de guitarra, de modo que o conhecimento teórico não fique preso apenas às idéias, mas que possa ser visto e entendido na prática do seu instrumento. Obviamente este exemplo também serve aos baixistas, violinistas, tecladistas, vocalistas, etc.

Por tratar-se de um assunto tão importante na vida dos músicos e, mais ainda, por ser, provavelmente, seu primeiro contato com a teoria musical, o conteúdo existente foi abordado da forma mais didática possível, contendo textos corridos explicativos, tabelas, figuras, esquemas e boxes de curiosidades para que seu entendimento do assunto seja pleno.

E para complementar os seus estudos musicais, indicamos que você acesse o nosso blog no endereço: <u>blog.opus3ensinomusical.com.br</u>.

Nele você encontrará (além de Teoria Musical) dicas de treino, orientações para o seu estudo, e muitas outras informações úteis, com um conteúdo gratuito, exclusivo e objetivo.

Por fim, desejamos bons estudos e, é claro, diversão!

1 - Introdução

Você já se perguntou alguma vez o que é Música?

Esta é uma pergunta com diversas respostas possíveis.

Resumidamente, música é a arte de expressar emoções e sentimentos, combinando sons simultânea e sucessivamente.

Porém, como músico, é importante que a resposta para esta pergunta seja um pouco mais aprofundada.

Para entender melhor o que é música, vamos começar aprendendo os tipos de Som e suas propriedades.

Tipos de som

Som musical

É o resultado de vibrações sonoras regulares e definidas, como piano, violão, sino e instrumentos de percussão. O som musical pode ser grafado;

Ruído

É o resultado de vibrações sonoras irregulares e indefinidas, como trovão, motor de carro e turbinas. Diferentemente do som musical, o ruído não pode ser grafado.

Propriedades do som

Duração

É o tempo que determinado som é propagado. Pode ser longo ou curto;

Intensidade

Pode ser forte ou fraca e irá depender da força e da pressão exercida quando o som for produzido;

Altura

Está relacionada à frequência sonora. Permite-nos classificar se o som é grave ou agudo;

Timbre

É a qualidade que nos possibilita descobrir de onde o som é produzido. Pode ter origem de um instrumento musical, do canto dos pássaros, de uma voz humana, de talheres batendo no prato ou de qualquer outra coisa que possa emitir sons.

Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o som, vamos falar sobre os principais elementos da música.

Elementos da Música

A música é formada por 3 elementos. São eles a Melodia, a Harmonia e o Ritmo.

Melodia

É a combinação de sons sucessivos (um após o outro), como por exemplo, o canto de um pássaro ou o assobio de uma pessoa.

Harmonia

É a combinação simultânea de sons (tocados ao mesmo tempo), como por exemplo, um acorde no violão ou várias vozes cantando simultaneamente em um coral.

Ritmo

É a combinação de sons longos, breves e silêncio (pausa), executados sucessivamente.

2 - Notas Musicais

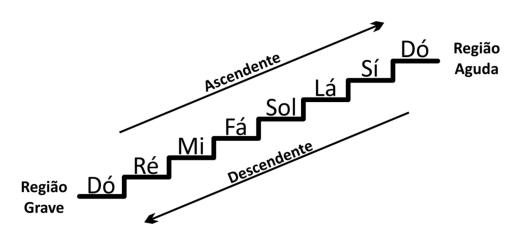
Fisicamente falando, uma nota musical é o resultado da agitação de moléculas de ar. Estas vibrações são captadas e processadas pelos nossos ouvidos e interpretados como som.

O que difere uma nota de outra, é a sua frequência. Entende-se por frequência a quantidade de ciclos (oscilações) de uma onda sonora dentro de um período de tempo.

As notas mais graves vibram menos vezes (menor frequência), enquanto as notas mais agudas vibram mais (maior frequência).

O nosso sistema musical é composto por 7 notas naturais que você provavelmente já ouviu falar:

As notas podem ser dispostas de maneira ascendente (iniciam na região grave e partem para a região aguda), ou descendente (iniciam na região aguda e partem para a região grave).

É importante ter em mente a diferença entre Nota e Acorde. O acorde, nada mais é, do que um conjunto de 3 ou mais notas tocadas simultaneamente (se aproxima do conceito de harmonia).

Curiosidade - Origem dos nomes das Notas Musicais

O nome das notas tem a sua origem na idade média. O famoso dó, ré, mi, fá, sol, lá, si veio da música coral medieval. Quem foi o responsável foi Guido d'Arezzo, um padre italiano, que criou o sistema de nomes das notas musicais. Oficialmente o sistema é chamado de sistema de solmização. Ele funciona da seguinte maneira: as seis sílabas foram tiradas das primeiras seis frases do texto de um hino a São João Batista. Confira:

As frases iniciais do texto, escrito por Paolo Diacono, eram:

Ut queant laxis,
Resonare fibris,
Mira gestorum,
Famuli tuorum,
Solve polluti,
Labii reatum.

Cada frase em latim era cantada um grau acima na escala musical. A tradução das frases é a seguinte: "Para que os teus servos possam cantar as maravilhas dos teus actos admiráveis, absolve as faltas dos seus lábios impuros".

Ut foi substituído por dó por Giovanni Battista Doni. Ele achava a sílaba incômoda para o chamado "solfejo". Além disso, ele adicionou a sílaba si, como abreviação de "Sante Iohannes" ("São João"). A sílaba sol chegou a ser diminuída para "só", para deixar todas as sílabas padronizadas para terminar em uma vogal.

Fonte: http://www.ultracurioso.com.br/qual-a-origem-do-nome-das-notas-musicais/

Tom e Semitom

As notas musicais possuem distâncias sonoras entre elas. A estas distâncias, damos o nome de Intervalo. Os intervalos são formados pela combinação de Tons e Semitons.

Semitom (ou meio tom)

É a menor distância entre duas notas musicais.

Tom

Corresponde ao dobro de um semitom.

Obs.: Por ser um tópico bastante amplo, trataremos sobre os intervalos mais a frente.

Curiosidade - Temperado X Não Temperado

Cada instrumento tem sua maneira característica de produzir as notas musicais. Com isso, podemos classificar os instrumentos como **Temperados** e **Não Temperados**.

Os Instrumentos temperados utilizam o sistema *cromático* (intervalos de semitom) para reproduzir notas. Tratam- se de instrumentos que tem som fixo seguindo a escala temperada (guitarra, piano, cavaco). Já os não temperados não possuem um som fixo, pois seguem o sistema *natural* ao invés do cromático (violino, canto, baixo fretless). No sistema natural a precisão do instrumentista é muito importante, pois trata-se de um sistema em que pode-se ter um intervalo de um *coma* que seria a nona parte de um tom.

Acidentes e Sinais de Alteração

Além das sete notas naturais, podemos gerar outras notas musicais, através da adição ou redução de semitons. Quando estas alterações acontecem, damos o nome de Acidente. Os acidentes são representados pelos símbolos:

Sustenido

Eleva a nota em um semitom.

Bemol

Reduz a nota em um semitom.

Dobrado Sustenido

Eleva a nota em um tom. Corresponde ao dobro do #.

Dobrado Bemol

Reduz a nota em um tom. Corresponde ao dobro do 🖟 .

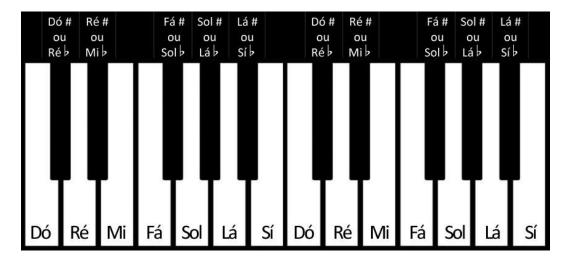
Bequadro

Anula todos os sinais citados acima.

Sendo assim, vamos utilizar o teclado para entender a disposição das notas musicais:

Opus 3 | Ensino Musical - Introdução à Harmonia

Como você pode notar, as teclas brancas correspondem às notas naturais e as teclas pretas correspondem aos acidentes.

Analisando as teclas pretas, podemos perceber que cada uma destas notas recebe dois nomes diferentes, contudo, possuem o mesmo som, como por exemplo, **Ré#/Mi** b ou **Sol#/Lá** b . A isto, damos o nome de **Enarmonia**.

Note também que não há acidentes entre as notas **Sí/Dó** e **Mi/Fá**, ou seja, cada um destes intervalos é separado por um semitom.

3 - Notação Musical

Podemos definir Notação Musical como o sistema de representação gráfica da música que ouvimos.

Abordaremos aqui, as formas mais conhecidas de Notação Musical: Partitura e Cifra.

Neste tópico falaremos também sobre os **Símbolos da Notação Musical**, que nos orientam na execução das peças musicais.

Partitura

A Partitura é a forma oficial de Notação Musical. Através dela, todos os elementos da música - Melodia, Harmonia e Ritmo - podem ser representados, possibilitando que o músico execute qualquer peça musical, mesmo que nunca a tenha escutado antes.

Pauta ou Pentagrama

É a região onde são escritas as notas na partitura. Ela é composta por 5 linhas horizontais e paralelas.

5ª linha	
J- IIIIIIa	4º espaço
4º linha	
	3º espaço
3º linha	, cobase
	2º espaço
2ª linha	_ copaço
40 11 1	1º espaço
1ª linha	_ copaço

Como você pode perceber na imagem acima, existem 4 espaços entre as linhas. Estes também serão utilizados para a leitura. A contagem das linhas e dos espaços acontece de baixo para cima.

A figura a seguir mostra como as notas são representadas. De acordo com a sua posição no pentagrama, elas serão mais graves ou mais agudas.

No pentagrama podemos representar apenas 9 notas musicais (5 linhas e 4 espaços). Para representar notas mais agudas ou mais graves, é necessário utilizar as **Linhas Suplementares**.