Centricidade como Determinante Composicional

Pedro Kröger

No desenvolvimento da música deste século inúmeros materiais e procedimentos foram criados, abandonados e recriados para dar coerência à música e exprimir o intuito do compositor. Mas com tal pluralidade de meios, como os compositores os conectavam em uma mesma composição? Muitos utilizaram-se das formas "clássicas", como o próprio Schönberg; outros como Stockhaussen e Boulez usaram seu conceito pessoal de forma. Uma das tentativas foi a de aliar o relacionamento tonal entre as partes da composição com os novos acordes e sonoridades surgidas então. À esse processo de uso de centros "tonais" em materiais não-tonais (e até mesmo atonais) chama-se centricidade.

Como esclarece Joseph Straus: "Porque uma peça não é tonal, contudo, isso não significa que não podem haver centros de notas ou classes de notas". Assim, os centros de uma peça podem estar definidos por notas isoladas ou mesmo grupo de notas. Até a ausência de uma nota pode referenciá-la como centro.

Um outro termo para centricidade seria polarização, proposto na década de 60 por Edmond Costère. Sua teoria reza que o ouvido possui uma *escuta seletiva*, e que existe um fenômeno acústico (a série harmônica) que atrai e repele certas notas. Na Figura 1 podemos ver os graus de polaridades, segundo Costère², tomando a nota dó como referência.

Joseph Straus. Introduction to Post-tonal Theory. 1990.

² Citado em Florivaldo Menezes, *Apoteose de Schoenberg*, 1987.

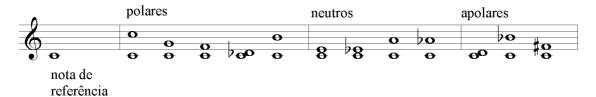

Figura 1

Um centro pode ser definido basicamente de duas maneiras: pela polarização de apenas uma nota, ou por cadência de acordes.

A primeira maneira pode ser enfatizada pela repetição ou acentuação da nota, como na *Sequenza VII per Oboe*, de Luciano Berio, onde a nota si é enfaticamente reiterada. A estrutura formal da peça é relativamente simples, a primeira seção contém a nota si polarizada, a segunda polariza diversas notas, e finalmente a última retorna a polarizar a nota si, porém não tão enfaticamente como no início. Até a cadência final sugere um movimento de dominante-tônica.

Figura 2

A Segunda maneira, por cadências de acordes semelhantes ao tonalismo (com movimentos ascendente de sensível e descendente do baixo, por exemplo):

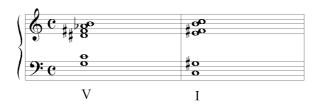

Figura 3

Dos compositores deste século, sem dúvida alguma destaca-se a figura de Arnold Schönberg como um dos maiores preocupados com a questão harmônica na música moderna. Contudo, seus escritos não deixam muitas pistas sobre o pensamento vertical

aplicado à música deste século³. Seu célebre *Harmonielehre* traz apenas, em seus três capítulos finais, algumas considerações sobre as novas sonoridades: a escala de tonsinteiros, os acordes por quartas, e acordes com seis ou mais sons. A técnica dodecafônica, inclusive, é citada apenas de passagem. Devemos procurar em suas composições exemplos da utilização de centros com sonoridades não-tonais.

Schönberg tinha um senso estético muito apurado, e repudiava o rótulo "atonal", empregado na época pejorativamente, já que em alemão significa, literalmente, "sem som". Ele preferia o termo tonalidade *suspensa*⁴ ou *pantonalidade*⁵. A Figura 4 ilustra essa primeira característica, como o próprio compositor explica: "talvez o traço mais interessante desta melodia (...) é que a tônica de mi bemol não aparece ao longo de todo o trecho; chamo isso de schwebende Tonalität".

Oito melodias para Canto e Piano, op. 6

Figura 4

Outro exemplo mais característico é a dodecafônica Giga, da Suite para Piano op. 25, onde podemos notar a polarização insistente do si bemol e mi.

³ Ele fala sobre a necessidade de se criar uma espécie de um novo sistema tonal, com uma nova funcionalidade, mas sem maiores exemplos práticos. Arnold Schönberg, *Style and Idea*, 1975

⁴ É interessante ver o testemunho de Webern. "Tive que escrever em seguida um movimento em forma variação, mas o tema não estava realmente em nenhuma tonalidade. (...) A tonalidade escolhida era, por assim dizer, invisível, 'tonaliade suspensa'!". Anton Webern, *O caminho para a nova música*, p.126-127.

⁵ Principalmente quando se referia às composições dodecafônicas, que para ele continham as 12 tonalidades.

⁶ Arnold Schöbnerg, Structural Functions of Harmony, 1969.

⁷ Primeira obra inteiramente dodecafônica composta por Schönberg.

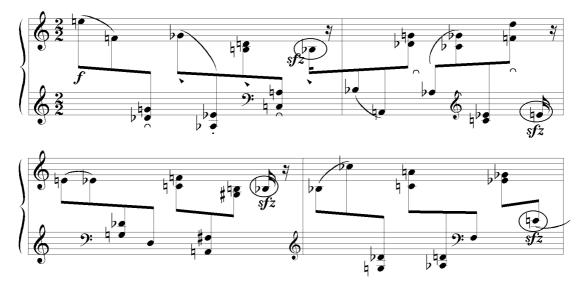

Figura 5

Outro compositor do inicio deste século a se preocupar com as relações harmônicas de suas músicas não-tonais foi Bela Bartok. Como mostra Erno Lendvai⁸: "pela análise de suas composições, seu sistema de eixo pode primariamente mostrar que possui as propiedades essesciais da harmonia clássica". Dentre elas ele enumera as afinidades dos quartos e quintos graus, o relacionamento das tonalidades relativas, e a tensão oposta da dominante e subdominante.

Podemos encontrar ainda em diversos compositores o uso da centricidade, seja pela herança tonal, seja pelo desejo de criar amarras estruturais para sua música, como Stravinsky, Boulez, Eliott Carter, e muitos outros.

Notadamente no Brasil, muitos compositores têm-se utilizado da centricidade de maneira mais ou menos evidente.

Dentre eles, Ricardo Tacuchian, chega a propor um sistema musical, denominado Sistema-T. Um sistema completo baseado em uma escala, a Escala-T (como visto na Figura 6), que abrange possibilidades tonais, modais, seriais, e cordais (com o acorde-T).

⁸ Erno Lendva Béla Bartók: An analysis of his music, 1979.

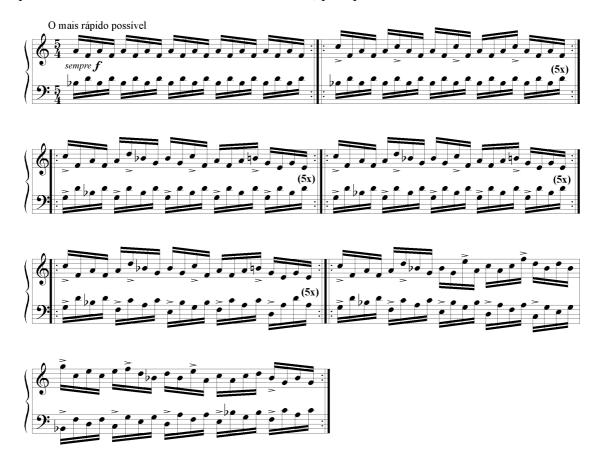
Figura 6

Na Figura 7 encontramos um exemplo musical do compositor, que emprega a escala-T em Dó. É interessante notar a simetria clássica das duas frases, ambas de quatro compassos, iniciando e concluindo em dó.

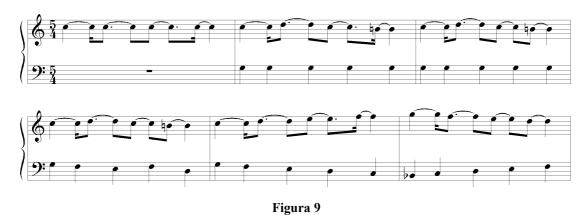
Figura 7

Compositor não menos eclético que Tacuchian, Jamary Oliveira também experimenta incursões explícitas no mundo da centricidade, com seu surpreendente e pós-minimalista *Estudo Polirítmico Mixolídio*, para piano.

Além da clara utilização do modo mixolídio, que de certa forma tem uma relação com o pensamento escalar do Sistema-T, Jamary acrescenta ao modo o si natural, como clara referência à sensível de dó. E todo o estudo é feito unicamente com essas nove notas.

Uma observação mais detalhada das notas acentuadas no *Estudo* revela-nos o porque do aparentemente dúbio título. Temos na verdade duas melodias, com durações regulares de cinco (mão direita) e quatro (mão esquerda) semicolcheias simultaneamente (Figura 9).

Wellington Gomes tem trabalhado a centricidade de maneira menos explícita. Na sua *Fantasia para Violoncelo* ele faz um inteligente uso de centros aliados ao conteúdo motívico da composição. A redução analítica abaixo mostra um trecho da peça que isto exemplifica. Muitos centros, como aqueles que esboçam uma figura de bordadura, têm uma relação direta com o material mélico apresentado.

Ainda muitos outros compositores brasileiros tem utilizado a centricidade como uma ferramenta composicional, seja para engendrar coerência formal, conectar sonoridades, ou no contexto de algum sistema específico.

Indispensável ao peridodo tonal, a centricidade pode — seja através da polarização de notas, seja pela criação de novos encadeamentos cordais — ajudar a gerar uma grande coerência formal e sonora às composições não-tonais que dela se utilizam.

Encontramos notadamente em composições brasileiras recentes o emprego não escasso desta técnica, a qual acreditamos ser um valioso recurso composicional para a sonoridade do milênio vindouro.

Bibliografia

- Barraud, Henry. *Para compreender as músicas de hoje*. J. J. de Moraes, trad. São paulo: Perspectivas, 1968.
- Boulez, Pierre. A música hoje. São paulo: Perspectiva, 1972.
- Cone, Edward T. "Sound and Sintax: An Introduction to Schoenberg's Harmony", *Perspectives of New Music*, 13/1 (1974): 21-40.
- Cook, Nicholas. A Guide to Musical Analysis. New York: George Braziller, 1987.
- Costère, Edmond. *Mort ou Transfigurations de l'Harmonie*. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
- Dika Newlin. "Secret Tonality in Schoenberg's Piano Concert". *Perspective of New Music*. 13/1 (1974): 137-139.
- Forte, Allen. The Structure of Atonal Music. New Haven: Yale University Press, 1973.
- _____. "Tonality, Symbol, and Structural Levels in Berg's Wozzeck". *Musical Quartely* 71 (1985): 474-499.
- Gomes, Wellington. *Fnatasia para violoncelo e conjunto de câmara*. Salvador: Contexto, s.d.
- Hába, Alois. *Nuevo tratado de armonía*. Ramon Barce, trad. Madrid: Real Musical, 1984.
- Kostka, Stefan e Paine, Dorothy. *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music.* 2a. ed. New York: Alfred A Knopf, 1989.
- Kostka, Stefan. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. Austin. Texas: [s.e], 1987.
- Krenek, Ernst. *Studi di Contrappunto: Basati sul Sistema Dodecafonico*. Rodolfo Ruech trad. Milano: Edizioni Curci, 1948.
- Leibowitz, René. *Schoenberg*. Willi Corrêa de Oliveira, trad. São paulo: Perspectivas, 1981.
- Lendvai, Erno. Béla Bartók: An analysis of his music. London: Kahn & Averill, 1979.
- Menezes, Florivaldo. Apoteose de Schoenberg. São paulo: Nova Estela, 1987.
- Oliveira, Jamary."Introdução e Círculo Místico dos Adolescentes da Sagração da Primavera, Segunda Parte." *Art, 5* (1982): 13-32.
- Oster, Ernst. "Register and the Large-Scale Connection." *Journal of Music Theory*, 5/1 (abril, 1961): 54-71.

- Paz, Juan Carlos. *Arnold Shönberg: o fin de la era tonal*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1958.
- Perle, George. *Serial Composition and Atonality*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Perle. George. Twelve-tone Tonality. Berkeley: University of California Press, 1977.
- Perrone, Conceição et alli. *A música de Jamary Oliveira: estudos analíticos*. Porto Alegre: Setor Gráfico do CPG-Música/UFRGS, 1994.
- Persichetti, Vincent. *Twentieth-Century Harmony*. New York: W.W. Norton & Company, 1961.
- Rahn, John. Basic Atonal Theory. New York: Longman, 1980.
- Schoenberg, Arnold. "Problems of Harmony." Adolph Weiss trad. In *Perspectives of New Music*, 11/2 (prim.-ver., 1973): 3-23.
- _______. Fundamentos da Composição Musical. Organizado por Gerald Strang.
 Traduzido por Eduardo Seincman. 2a ed. São Paulo: edusp, 1993.
 ______. Suite für Klavier op. 25. Viena: Univeral Edition, 1925.
 _____. Structural Functions of Harmony. New York: W.W. Norton & Company, 1969
 _____. Arnonia. Ramon Barce, trad. Madrid: Real Musical, 1974.
 _____. Style and Idea. Berkeley: University California Press, 1975.
- Straus, Joseph N. Introduction to Post-Tonal Theory. Englewood Cliffs, New Jersey:
- Tacuchian, Ricardo. "Fundamentos Teóricos do Sistema-T". *Debates: cadernos do programa de pós-graduação em música* 1 (agosto 1997): 45-68.
- Webern, Anton. *O caminho para a música nova*. trad. Carlos Kater. São Paulo: Novas Metas, 1984.
- Wuorinen, Charles. Simple Composition. New York: Longman, 1979.