

Disponível em
<http://www.schenkerguide.com/index.php>

Por

Dr. Tom Pankhurst

Ph.D. University of Manchester (completion September 2003)

Mus. M University of Manchester (1997)

Mus. B (Hons) 2.1 University of Manchester (1995)

Heinrich **Schenker**
(1868-1935)

Método de Trabalho:

como fazer uma análise schenkeriana

estágio 1 | *preparação*

estágio 2 | *análise de primeiro plano*

estágio 3 | *análise por camadas*

estágio 4 | *análise da camada de fundo*

exemplo introdutório

Beethoven: variações sobre “God Save the King”

The image displays a musical score for a piano piece. The top system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a melody with various rhythmic values and rests, while the bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The bottom system shows a simplified version of the same piece, where only the pitch contours are represented by black dots on the staff lines, with no stems or bar lines. Below this simplified staff, a series of numbers (6, 6, 6, 4, 7, 6, 6, 4) are placed, which serve as a shorthand notation for the intervallic relationships between the notes in the bass line relative to the treble line.

estágio 1 | *preparação*

Escreva à parte, uma versão da música a ser analisada, onde:

- *cada altura é representada por uma nota preta sem as hastes*
- *todas as notas consecutivamente repetidas são descartadas*
- *não há nenhuma barra de compasso*
- *as partes internas são descartadas e*
- *o cifrado é usado para indicar as relações entre baixo e a voz principal (soprano)*

The image shows a musical score for two staves (treble and bass clef). The treble staff has three red boxes labeled '3-prg' (three-part progression) over the first, second, and third measures of the second system. The bass staff has a red box labeled '3-prg' over the first measure of the second system. A red arrow labeled 'salto consoante' points to the interval between the first and second notes of the first measure in the bass staff. A red circle labeled 'N' (neighbour notes) is around the note in the treble staff of the third measure of the second system, with a red arrow labeled 'apojatura' pointing to it. Below the staves, Roman numerals indicate the harmonic structure: I, CS, 6, II6, V, 3-prg, I, VI, IV, I⁶/₄, 7, VI, II6, I⁶/₄, V, I.

estágio 2 | *análise de primeiro plano*

Indique as unidades harmônicas e suas correspondentes unidades lineares, que prolongam estas unidades harmônicas

- *indique as unidades harmônicas com os números romanos (i.e. I, II, III, IV, V).*
- *indique as unidades lineares com os símbolos convencionais: arpejos (*Arp.*) | saltos consoantes (*CS*) | progressões lineares (*3-prg, 4-prg* etc) | "neighbour notes" (*N*)*

Como critérios básicos de estabelecimento de quais unidades lineares pertencem (prolongam) a uma mesma unidade harmônica, observe:

- *seqüências de notas auxiliares (por exemplo: notas de passagem cromáticas) isso agrupa as notas em unidades lineares*
- *progressões lineares onde as primeira e última notas são consoantes com a harmonia da última nota, mas onde a primeira nota é harmonizada diferentemente*

estágio 3 | *análise por camadas*

Olhe para as unidades lineares conectadas em progressões no estágio anterior, como se fossem um “*prolongamento*” em grande escala de uma harmonia. Em cada unidade linear, **marque as notas estruturais com uma haste**.

Critérios básicos para a colocação das hastes:

- deve ser uma **nota consoante** na unidade linear (i.e. não uma nota de transcurso no meio de uma progressão linear)
- observe que a **nota mais aguda** de uma progressão é freqüentemente a mais proeminente,
- no baixo, a **fundamental** poderá ser considerada mais importante que a terça de um acorde

Nicholas **Cooke**, 1987: “a análise schenkeriana é na verdade uma metáfora na qual a composição é vista como uma ornamentação em grande escala de uma progressão harmônica básica ou ainda uma **mega cadência**”

estágio 3 | análise por camadas (continuação...)

Agora identifique as unidades lineares que, em grande escala, agrupam estas **notas que receberam hastes, conectando-as com barras horizontais longas** (no baixo, são usadas freqüentemente barras para conectar as fundamentais tônicas e dominantes)

- a sucessão de notas conectadas pela barra longa horizontal deverá **expressar a linha mais simples e mais lisa** (sem saltos) o possível
- os **tipos básicos de unidades lineares** encontrados neste estágio **serão encontrados sempre**
- quando estiver realizando este processo na linha do baixo, lembre-se de considerar que para a harmonia os acordes de tônica e dominante são mais significantes para a estrutura tonal do que outros acordes, particularmente no princípio e fim.
- a **progressão descoberta** (soprano x baixo) normalmente **deveria seguir as regras básicas de contraponto** (nenhuma quinta paralela etc.)
- neste Estágio 3, as análises de trechos mais longos possivelmente envolverão várias camadas de redução. Uma boa idéia é criar um **novo gráfico** de redução apenas **com as notas conectadas pela barra** longa horizontal, descartando notas estruturalmente menos significantes.

Método de Trabalho:
como fazer uma análise schenkeriana

exemplo introdutório
Beethoven: variações sobre “God Save the King”

**Exemplos de
Estrutura
Fundamental**

a) *Ursatz 1*

The image shows a musical staff with a treble clef and a bass clef. The treble clef staff has three notes: a half note G4 (labeled with a circled 3), a half note F4 (labeled with a circled 2), and a half note E4 (labeled with a circled 1). The bass clef staff has three notes: a half note G3 (labeled with a circled 3), a half note D3 (labeled with a circled 2), and a half note G2 (labeled with a circled 1). Below the bass clef staff, the Roman numerals I, V, and I are written under the notes G3, D3, and G2 respectively. A thick black line connects the notes G4, F4, and E4 in the treble staff, and another thick black line connects the notes G3, D3, and G2 in the bass staff.

b) *Ursatz 2*

The image shows a musical staff with a treble clef and a bass clef. The treble clef staff has five notes: a half note G4 (labeled with a circled 5), a half note F4 (labeled with a circled 4), a half note E4 (labeled with a circled 3), a half note D4 (labeled with a circled 2), and a half note C4 (labeled with a circled 1). The bass clef staff has five notes: a half note G3 (labeled with a circled 5), a half note D3 (labeled with a circled 4), a half note G2 (labeled with a circled 3), a half note D2 (labeled with a circled 2), and a half note G1 (labeled with a circled 1). Below the bass clef staff, the Roman numerals I, V, and I are written under the notes G3, D3, and G2 respectively. A thick black line connects the notes G4, F4, E4, D4, and C4 in the treble staff, and another thick black line connects the notes G3, D3, G2, D2, and G1 in the bass staff.

estágio 4 | análise da camada de fundo

Este estágio “descobre” a progressão básica, de fundo, um contraponto a duas vozes que sustenta toda a peça.

- *identifica a “estrutura fundamental” (Ursatz) (um movimento descendente de $\hat{3}$ de ou $\hat{5}$ na “estrutura fundamental da melodia” - Urlinie)*
- *lembre-se que: pode haver uma ascensão inicial ou “arpejo”*
- *identifica uma das “prolongações” básicas*
- *resulta em um gráfico tão claro e sintético quanto possível!*

Neste exemplo introdutório, “God Save the King”, o autor da análise considera que este extrato é realmente bastante curto para justificar a realização de mais um nível de redução ...

**Exemplo de
Estrutura
Fundamental
com prolongamentos**

Heinrich **Schenker**
(1868-1935)

a) Ursatz 1

Diagram illustrating the fundamental structure (Ursatz 1) with prolongations. The notation shows a treble clef staff with three notes: a quarter note (labeled $\hat{3}$), a quarter note (labeled $\hat{2}$), and a quarter note (labeled $\hat{1}$). A thick horizontal line spans the first two notes. The bass clef staff shows three notes: a quarter note (labeled I), a half note (labeled V), and a quarter note (labeled I). A thick horizontal line spans the first and third notes.

c) Ursatz 3

Diagram illustrating the fundamental structure (Ursatz 3) with prolongations. The notation shows a treble clef staff with four notes: a quarter note (labeled $\hat{3}$), a quarter note (labeled $*$), a quarter note (labeled $\hat{2}$), and a quarter note (labeled $\hat{1}$). A thick horizontal line spans the first two notes. The bass clef staff shows three notes: a quarter note (labeled I), a half note (labeled V), and a quarter note (labeled I). A thick horizontal line spans the first and third notes.

**Exemplos de
Estrutura
Fundamental
com prolongamentos**

*d) Ursatz 4
início ascendente*

*e) Ursatz 5
início em arpejo ascendente*

**Exemplos de
Estrutura
Fundamental
com prolongamentos**

*f) Ursatz 6
com “Neighbour Note”*

Musical notation for Ursatz 6. The treble clef staff shows a sequence of notes: G4 (labeled with a circled 3), A4 (labeled with a circled N), B4 (labeled with a circled 2), and C5 (labeled with a circled 1). A slur covers the first three notes. The bass clef staff shows a sequence of notes: G3 (labeled with a circled I), B2 (labeled with a circled V), and G3 (labeled with a circled I). A slur covers the first two notes.

*g) Ursatz 7
com “mistura maior | menor | maior”*

Musical notation for Ursatz 7. The treble clef staff shows a sequence of notes: G4 (labeled with a circled ♯3), A4 (labeled with a circled ♭3), B4 (labeled with a circled ♯3), C5 (labeled with a circled 2), and D5 (labeled with a circled 1). Slurs are placed under the first three notes and the last two notes. The bass clef staff shows a sequence of notes: G3 (labeled with a circled I), B2 (labeled with a circled V), and G3 (labeled with a circled I). A slur covers the first two notes.

Exemplos de
**Estrutura
Fundamental**
com prolongamentos

h) Ursatz 8
com “transferência de registro”

The image shows a musical score for Ursatz 8. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a melodic line with three notes: a quarter note on G4, a quarter note on A4, and a quarter note on B4. Above these notes are fingerings: a hat symbol over the number 3 above the first note, a hat symbol over the number 2 above the second note, and a hat symbol over the number 1 above the third note. The bass staff contains three chords: a whole note chord on C3 (labeled 'I'), a whole note chord on G2 (labeled 'V'), and a whole note chord on C3 (labeled 'I'). A thick horizontal line connects the first and third chords, indicating a register transfer.

**Exemplos de
Estrutura
Fundamental**
com prolongamentos

i) Ursatz 9

Exemplos de Estrutura Fundamental com “prolongamentos de baixo”

“mediante”

Exemplo de
Estrutura Fundamental
com interrupção

Estrutura Fundamental de um movimento de Forma de **Sonata** | modo maior

desenvolvimento

exposição

recapitulação coda

Heinrich Schenker
(1868-1935)

progressão estrutural descendente da melodia

1º sujeito

2º sujeito

1º e 2º sujeitos

3

2

//

3

2

1

*j) Ursatz 10
Com
interrupção*

áreas usuais da harmonia:

I

V

I

V

I

dominante e outras áreas ...

12

Método de Trabalho:
como fazer uma análise schenkeriana
Por Dr. Tom Pankhurst

Beethoven (1770 – 1827)
Piano Sonata Op. 10 no. 1, II

6 6 6 6

Adagio molto

6 5 6 4

The image displays two systems of musical notation for a piano sonata. The top system consists of two staves (treble and bass clef) with various notes and slurs. Above the treble staff, there are labels 'CS' and '5-prg'. Below the bass staff, there are labels 'I', 'CS', '6', 'IV', 'CS', '6', '6', '5', 'I', 'CS', '6', '4', 'V', and 'I'. The bottom system also consists of two staves, with the label 'estágio 1' in red text on the left. Below the bass staff, there are labels '6', '6', '6', '5', and '6', '4'. The notation includes treble and bass clefs, a key signature of two flats, and a time signature of 2/4.

The image displays a musical score for the second movement of Beethoven's Piano Sonata Op. 10 no. 1. The score is presented in two systems, each with a treble and bass clef staff. The key signature is three flats (B-flat major/C minor). The first system covers bars 1 to 5. Above the treble staff, there are performance markings: 'N' above bar 3 and '3-prg' above bars 4 and 5. Below the bass staff, Roman numerals indicate the harmonic structure: I (bar 1), IV (bar 2), I (bar 3), V (bar 4), and I (bar 5). The second system continues from bar 1. Above the treble staff, 'CS' (Chromatic Scale) markings are placed over notes in bars 1, 2, 3, 4, and 5. A '5-prg' (5-measure phrase) bracket spans from the end of bar 3 to the end of bar 4. Below the bass staff, Roman numerals and fingerings are provided: I (bar 1), CS 6 (bar 1), IV (bar 2), CS 6 (bar 2), 6 (bar 3), 5 (bar 3), I (bar 4), CS 6 4 (bar 4), V (bar 5), and I (bar 5). The text 'estágio 2' is written in red in the lower-left corner of the second system.

estágio 4 |
a estrutura
fundamental

Ursatz

3 N 2 1

I IV I V I

Detailed description: This musical score shows the Ursatz for stage 4. It consists of two staves, treble and bass clef, in a key with three flats. The treble staff has a melodic line with a triplet of eighth notes in the first measure, followed by a half note, and then a quarter note. The bass staff has a simple harmonic accompaniment. Roman numerals I, IV, I, V, I are placed below the bass staff. Above the treble staff, there are annotations: a '3' with a caret over it above the first measure, 'N' above the second measure, and '2' and '1' with carets above the fourth and fifth measures respectively.

estágio 3

N 3-prg

I IV I V I

bar 1 3 4 5

Detailed description: This musical score shows the Ursatz for stage 3. It consists of two staves, treble and bass clef, in the same key as stage 4. The treble staff has a melodic line with a triplet of eighth notes in the first measure, followed by a half note, and then a quarter note. The bass staff has a simple harmonic accompaniment. Roman numerals I, IV, I, V, I are placed below the bass staff. Above the treble staff, there are annotations: 'N' above the second measure and '3-prg' above the fourth measure. Below the bass staff, the measures are labeled 'bar 1', '3', '4', and '5'.

Adagio molto

Detailed description: This musical score shows the beginning of the Adagio molto movement. It consists of two staves, treble and bass clef, in a key with three flats and a 2/4 time signature. The treble staff has a melodic line with eighth and quarter notes. The bass staff has a simple harmonic accompaniment.

Beethoven (1770 – 1827)
Piano Sonata Op. 10 no. 1, II

Disponível em

<http://www.schenkerguide.com/index.php>

Por

Dr. Tom Pankhurst

Ph.D. University of Manchester (completion September 2003)

Mus. M University of Manchester (1997)

Mus. B (Hons) 2.1 University of Manchester (1995)

Método de Trabalho: *como fazer uma análise schenkeriana*

por Tom Pankhurst

Pankhurst, Thomas
A. Schenkerguide.com:
A Guide to Schenkerian
Analysis, 2001.

