

O QUE VEM A SER O "SISTEMA DE POLARIZAÇÃO"?

subtítulo: a 2ª menor é o Átomo do sistema tonal.

Obs.: é aconselhável, ao leitor, acompanhar com partitura algumas análises específicas: Beethoven — sonata para piano, op 101; Schumann — peça para piano «Warum» das Fantasiestücke, op 12; Webern — primeira peça para violoncelo e piano, op 11; Schönberg — op 19, segunda e sexta peças.

Para um bom esclarecimento a respeito deste sistema creio ser preciso uma «retrospectiva» desde o surgimento da música ou pelo menos da primeira forma musical concreta e evidente de que temos conhecimento, até a transição do sistema tonal para o atonal.

Chamo a atenção do leitor, desde já, para a grande importância do menor intervalo da gama Temperada: a 2ª menor. Ele contém grande força de LOCOMOÇÃO.

Sabemos que um som, quando percussivo, gera um determinado efeito acústico. O que faz, pois, que este «efeito acústico» seja um efeito? Justamente a ressonância de determinadas frequências com suas respectivas posições no espaço, frequências que enquadramos (às vezes de maneira um pouco forçada) na gama temperada, nos 12 sons de nossa escala ocidental. A essas frequências (ou sons) geradas (ou vibradas), em decorrência da percussão de um som, denominamos SÉRIE HARMÔNICA.

A série harmônica é o que confere ao som seu efeito «timbrístico».

Um som, quando percussivo, gera a seguinte série harmônica (partindo-se, como exemplo, de dó):

Sons: 1 = C (Dó), 2 = G (Sol), 3 = G# (Sol#), 4 = A (Lá), 5 = B (Si), 6 = C (Dó), 7 = C# (Dó#), 8 = D (Ré), 9 = D# (Ré#), 10 = E (Mi), 11 = F (Fá), 12 = F# (Fá#), 13 = G (Sol).

Vemos, então, que a nota principal (por ser ela quem está gerando a série) se repete uma oitava acima, depois é apresentada a 5ª da nota, depois novamente a nota, depois a 3ª M, assim por diante, até que os sons vibrados (que diminuem progressivamente suas relações intervalares internas) apresentem intervalos até menores que o meio tom ou 2ª m, como o 1/4 de tom.

Pela observação da série harmônica podemos perceber a origem do sistema tonal. O acorde perfeito maior, símbolo deste sistema, é evidentemente extraído dos primeiros sons da série harmônica, da progressão de diminuição intervalar oitava-quinta-quarta-terça-maior-terça menor (repetindo a quinta).

Quando, por esta progressão decrescente, pela diminuição dos intervalos, a quinta é repetida, o sistema tonal passa a ignorar as outras notas como, também, caracterização sonora. A razão deste estacionamento na quinta é simples: é a primeira nota, diferente da nota geradora, a ser vibrada. É, pois, a primeira frequência diferente apresentada.

A partir daí o tonalismo não vê importância no som si b (o mesmo si b que Alban Berg utilizou na segunda peça para clarinete e piano, op 5, para negar o dó principal, evidenciando que esta colocação do si b na série harmônica no 7º som sem ter ligação pelo si b com o 8º som, dó, considerando-se este último como a nota percussiva, demonstra a neutralidade por deslocar a sensível, 2ª m, para 2ª M). Embora seja «abafado» é de importância fundamental. Acontece o mesmo jogo de 2ª m «deslocada» no ré, 8º som. O 8º som dó é, pois, rodeado por um si b e um ré. A tendência é de diminuir progressivamente os intervalos. Outras 2ª m, mi. Depois a apresentação de um «quase» fá#, tritono na escala temperada. O som novamente. Depois um quase lá, ambíguo em relação ao sol#, quinta aumentada. Logo após a reapresentação do si b, visto inconscientemente pelo tonalismo como primeiro som neutro da série. Com a diminuição intervalar é apresentado o si b e depois dó. O tonalismo encara esta diminuição intervalar como um direcionamento para a nota principal (no caso é o dó), como uma «cadência».

A maioria dos timbres param aí, justamente por ter mais «afinidade» com a frequência de sua repetição 4 oitavas acima, no 16º som. Mas alguns timbres vem provar que este «direcionamento» principalmente dos sons 14 e 15 para o 16 é consequência da diminuição intervalar, apresentando réb - ré - mi b - mi - fá. A apresentação do si b no 7º lugar da série harmônica e do no 8º, sem si b no meio, indica-nos melhor que o si b no 15º é devido a diminuição progressiva dos intervalos. A apresentação por último de mi b no caso de dó percussivo, vibrando como última frequência gerada a 3ª M, nesses timbres, retira o valor tão direcionado da 3ª M para a tônica do sistema tonal, fazendo com que este intervalo «sirva mais para a caracterização da nota percussiva (embora o tonalismo direcione esta caracterização para a hierarquia tonal). Ela fica como medida entre a tônica e a quinta, dividindo o intervalo 5ª em duas 3ªs, uma M e outra m ou o contrário, utilizando a 3ª m, som 19, penúltimo som (colocado na gama temperada). Podemos ver que as frequências caracterizam o som percussivo, mas o sistema tonal fez da série harmônica inconscientemente, o que prova que o sistema musical é um veículo forte) um objeto de «realização» e não de «caracterização bruta». Para isto utiliza, como exemplo, os sons 14 e 15 como direcionados à repetição da nota percussiva, sem considerar, entretanto, que da mesma maneira que utilizou-se o si b para «explicar» o si b 7º som, temos, em alguns timbres, ré b direcionando da mesma maneira para a 2ª M ré, apresentada no 9º som.

Até o som 16, não contando o som inicial, temos 9 sons considerados, tonalmente, como signos representativos da centralização (ou polarização) do som, e 6 neutros, considerando a 3ª M como polarizante. Nos timbres que alcançam até o 20º som temos 10 polarizantes e 9 neutros, porém nota-se que a paralisação em mi neutraliza o som, tornando a contagem duvidosa. A 3ª M, como já falei, caracteriza mais do que polariza. A partir daí poderíamos totalizar 7 sons polarizantes e 12 neutros. O tonalismo se utiliza da caracterização da 3ª para designar o Maior e Menor, dando especial atenção apenas para a quinta para, consequentemente, evidenciar a nota «Tônica». Aí então vemos melhor o poder neutralizante da 3ª M, pois se considerarmos o intervalo 3ª M descendente, apresentando este intervalo de dois tons inteiros descendente, dá-se a 5ª aumentada da nota, ou melhor dizendo, uma espécie de «fuga» da quinta e de seu poder polarizante. Por exemplo: partindo-se de dó, descendente, a 3ª M acaba apresentando lá b ou sol#, meio tom acima do sol quinta de dó, tornando a apresentação de dó mais fraca ao «destruir» a quinta. A 3ª M acaba sendo uma grande força neutra contra a polarização tonal.

Por aí se vê o grande poder de locomoção da 2ª m!

A visão tonal é, podemos dizer, um tanto quanto cômoda, pois percebe a importância apenas dos primeiros sons da série harmônica na caracterização do som percussivo. O momento era de uso do poder da hierarquização. Podemos ver isto paralelamente na política, já que a anarquia de Proudhon e a elaboração de uma nova economia política de Marx só vieram no século passado, esta última tornando-se mais popular apenas neste século.

Será, então, que o sistema tonal é INSTINTIVO?

Cabe-nos, aqui, uma pequena retrospectiva musical para entendermos melhor como o Romantismo se utilizou, musicalmente, do seu sentimentalismo agudo.

O Canto Gregoriano é, por assim dizer, o primeiro «sistema» musical consolidado de que temos notícia. Este tipo de música tinha, visivelmente, uma finalidade bem determinada: a exaltação de Deus; a religiosidade. A Igreja era a instituição mais forte, e continuou sendo por mais um tempo. A única forma de apelação respeitada era o sentimento apelativo a Deus e, por essa razão, o homem devia conter a ansiedade. E o que notamos é que o Canto Gregoriano era regido, sistematicamente, por modos chamados Modos Medievais ou Eclesiásticos, ou ainda Gregorianos (de Gregório I, o Magno). É o sistema MODAL.

São, ao todo, oito modos principais: 4 autênticos e 4 plagais ou derivados. Os 4 plagais contêm o prefixo «Hipo», que significa «soba», pois transferem as 4 últimas notas uma oitava abaixo, começando pela primeira dessas 4 últimas notas, ou pela quinta nota do modo autêntico respectivo. Esses modos plagais realçam, pois, a quinta dos autênticos correspondentes, pensamento herdado para o tonalismo.

O que podemos notar também (pela observação dos modos, registrados no exemplo abaixo), é que em cada modo existem dois intervalos de 2ª m (estão assinalados com uma ligadura), e em todos os modos as duas segundas menores são conservadas sempre em seu local. Não há alteração nenhuma para o intervalo de 2ª m ser transposto para o 7º e 8º graus da escala, para reforçar a nota principal com a aproximação do 7º grau. Isto só acontece no 6º modo, naturalmente, e também no 5º. São, respectivamente, o modo de dó Hipolídio, e o de fá Lídio. O modo Hipolídio é justamente mais religioso por não apresentar, como o Lídio, o tritono da nota principal.

Gregório são os usados para melodias; is baixa, começando na quinta. O realça- posterior a da introdução dos modos orientais. Este «crescimento» pode ser deduzido (também é um reforço), transcrita principalmente por Ambrósio em antífona, que significa um «jogo» entre dois coros, com alternância de um formado por homens e outro por mulheres etc.

A única alteração permitida nos modos era o si b, justamente para destruir e apresenta o si b como sensível de dó, visava evitar a execução do tritono, interva em duas partes iguais). Era preciso o eus, caracterizando a religiosidade como do, a neutralidade tinha que ser evitada. Nota-se que ao abemolar o si b, a sensível no 7º grau no Hipolídio passa para o 6º grau, e o tritono si b no Lídio é de Lídio não foi evitada.

Com isto a grande força sentimentalista do Hipolídio passa para o Lídio, e a abemolação do si b acaba estabelecendo um direcionamento de pólo do Hipolídio, outro pensamento tonal: a alteração de um som, fazendo um modo autêntico ser c respectivo, numa espécie de transmissi- daria apresentar o tritono é o Hipofrigio, modo de si b. Mas com o si b ele de mente, não seria Hipofrigio.

Embora condenando o tritono, o Gregoriano procurava conter a 2ª m. Dois intervalos deste bastavam para a peção a Deus. Uma escala de tons inteiros 2ª m não haveria centro ou nota iniciadora fixa no decorrer das oitavas. É o que podemos ver no exemplo abaixo, através do modo de dó, Hipolídio:

Até aqui vemos a importância da 2ª m, considerada como intervalo de grande ansiedade por estar mais próximo da nota principal (já que é o menor intervalo da gama temperada). Justamente por essa proximidade física de frequência é extremamente polarizante (ou polariza ora), juntamente com a quinta (esta pelos motivos, já apresentados na observação da série harmônica).

Com o tempo a música foi perdendo o «total» vínculo com a religião, o mesmo pelo qual se utilizou para a própria consolidação como veículo comunicativo, analisando-se a partir do Canto Gregoriano. Consequentemente, a 2ª m passou a ter mais liberdade, o que veio acarretar a consolidação dos 12 sons da escala temperada, e não mais utilizados obrigatoriamente os modos Eclesiásticos.

A partir desta visão podemos dizer que a música nasceu com o intuito religioso, não querendo dizer, com isso, que a linguagem fosse religiosa e que passou, com o tempo, para a estritamente musical. A música, organização do som, existe por sua própria força (afinal toda arte é metalinguística), mas tomou grande importância e divulgação como «veículo» comunicativo com o «pensamento religioso», que regu esta organização de uma maneira religiosa, logicamente. Até no auge do Romantismo, por exemplo, Mahler escrevia suas sinfonias com sua grande fé em Deus, mas a liberdade comunicativa na música atingira seu posicionamento. Mahler é a prova de que o sistema tonal herdou muito deste «pensamento religioso», mas com mais liberdade de construção. A mesma liberdade que o denunciou como sistema! Foi uma consequência natural...

A denúncia surgiu justamente no Romantismo. O pensamento adquirira conceitos que forçavam determinadas reações: a liberdade dos sentimentos, as revelações das «paixões», das fraquezas. O Romantismo questionou, portanto, o porquê do Rigor Clássico.

Vendo-se este movimento de libertação dos sentimentos outrora presos, o que se deduz musicalmente é a utilização frequente da 2ª m para fortalecer as regiões de Dominante (quinta) — Tônica.

Certas obras dão-nos esta clara visão de reforço tonal através do fortalecimento das regiões da quinta ou quarta pelo frequente uso da 2ª m, como «célula demonstrativa da construção» da quinta ou da quarta (este último intervalo consegue-se através da transposição da 5ª ou inversão cordal da tônica com a 5ª).

Um exemplo claro é a sonata para piano em Lá M, op 101, de Beethoven. É a primeira a ser, de acordo com o autógrafo, escrita «dur das Hammer-Klaviers», embora apenas a op 106 contenha o enunciado, de acordo com a edição Urtext.

Vemos no primeiro movimento (no qual me deterei particularmente) que praticamente todas as regiões polares da Tônica, e o direcionamento da primeira nota: dois compassos D - dois compassos T. Quanto à tonalidade nota-se, portanto, um «claro esclarecimento» ao apresentar-se das regiões da 5ª ou D.

É justamente aí que quero chegar: esta ênfase é conseguida pelo uso frequente de deslocações da 2ª m. Todo o reforço sobre a D é regido num espaço de tempo do 5º ao 25º compasso, apresentando dois direcionamentos motivados ou percebidos através das 2ªsm mi-mi# - fá# (6º compasso) e sol# - lá - lá# - si (nos compassos 9 e 10), onde a dinâmica cresce para mf e decresce até o PP do 34º compasso.

No meio disso todos os movimentos tonais utilizam a 2ª m para seu próprio fortalecimento, como é o caso do tema que inicia em mi, no 16º compasso, que se retrógrado do sol# - fá# - mi - sol# como o do 14º, só que este último inicia em sol#, vai para fá# - mi - ré# - mi, realçando mi, reapresentando o si-lá-sol# do 13º compasso, o direcionamento mi-sol# indo de mi para fá# - sol# - lá# (até aqui sequênc para reforçar o sol# pela apresentação da 2ª m decrescente lá# - sol# com as duas 2ªsm desta 2ª M, com a apresentação de lá#, direcionando os meio-tons para o sol#. Essa região é a do reforço da 2ª M da D, caracterizando o D, e ainda esta 3ª M parece a D de um movimento melódico do grave (caracterizando a T pela apresentação de sua 3ª da D através também de sua 3ª M).

Ou seja: caracterizou a D ao apresentar a sua 3ª M, e no reforço desta 3ª a tonalidade foge para a região do Relativo Menor da D, acabando por reforçá-la mais ainda. E tudo isso movimentado pela 2ª m. Desde mesmo a apresentação do relativo menor da D no 11º compasso.

O que acontece, no plano geral, é o reforço da T pelo direcionamento D, apresentando 3ª M e Relativo Menor. Isso dá lembrança-se que a D é D e que deve retornar a T. O retorno é tão evidenciado que não precisa haver a ida, o que está declarado no início, ao apresentar D - T. A fase de retorno inicia-se no 52º compasso, sendo precedida de uma fase de transição ao retorno, compreendida do 35º à primeira metade do 52º compasso.

Nota-se claramente que nesta fase de retorno a 2ª m tem grande infiltração, proporcionando temas passados, como é o caso dos compassos 6/ e 62, semelhantes aos compassos 9 e 10. Agora há um direcionamento para o relativo menor da T, fá#, apresentado no 63º compasso, quarta da T, assim como o acorde da T por reforço da T através de caracterizações D - T acaba evidenciado pelos próprios recursos de reforço da T.

Esse jogo tonal só é possível como grande força metalinguística, intrinsecamente artística, com a locomoção da 2ª m. A sua força é evidenciada no segundo da T fé até sua D do por 2ª m. O 2º movimento utiliza a D com grande importância, como acontece no 1º, mas a apresenta através de uma sequência de 2ªsm, enquanto que o 1º utilizou as 2ªsm na caracterização da D e da T e na da T - T esclarecida.

Seria assim o quadro dos acontecimentos citados e do uso das 2ªsm:

Ob.: não considero aqui a Coda do movimento, pois apenas quero realçar a importância evidente agora o porque desta som pleno 1.816: os movimentos de caracterização das regiões de quinta são movidos pela 2ª m ou pela utilização desta caracterização beethoveniana, consequência Schumann. Posso citar, como sendo uma das peças que melhor concebem o problema, «Warum?», que pertence às «Fantasiestücke, op 12».

Aí Schumann procura realçar a caracterização tonal, que Beethoven bem conseguiu através do uso de 2ª m, através da exploração da harmonia do acorde perfeito maior da tonalidade da peça.

is baixa, começando na quinta. O realça- posterior a da introdução dos modos orientais, anteriormente, da antífona, canto em rimada principalmente por Ambrósio em dois coros, com alternância de um formado por homens e outro por mulheres etc.

os era o si b, justamente para destruir e apresenta o si b como sensível de dó, visava evitar a execução do tritono, interva em duas partes iguais). Era preciso o eus, caracterizando a religiosidade como do, a neutralidade tinha que ser evitada. Nota-se que ao abemolar o si b, a sensível no 7º grau no Hipolídio passa para o 6º grau, e o tritono si b no Lídio é de Lídio não foi evitada.

Com isto a grande força sentimentalista do Hipolídio passa para o Lídio, e a abemolação do si b acaba estabelecendo um direcionamento de pólo do Hipolídio, outro pensamento tonal: a alteração de um som, fazendo um modo autêntico ser c respectivo, numa espécie de transmissi- daria apresentar o tritono é o Hipofrigio, modo de si b. Mas com o si b ele de mente, não seria Hipofrigio.

Embora condenando o tritono, o Gregoriano procurava conter a 2ª m. Dois intervalos deste bastavam para a peção a Deus. Uma escala de tons inteiros 2ª m não haveria centro ou nota iniciadora fixa no decorrer das oitavas. É o que podemos ver no exemplo abaixo, através do modo de dó, Hipolídio:

Até aqui vemos a importância da 2ª m, considerada como intervalo de grande ansiedade por estar mais próximo da nota principal (já que é o menor intervalo da gama temperada). Justamente por essa proximidade física de frequência é extremamente polarizante (ou polariza ora), juntamente com a quinta (esta pelos motivos, já apresentados na observação da série harmônica).

Com o tempo a música foi perdendo o «total» vínculo com a religião, o mesmo pelo qual se utilizou para a própria consolidação como veículo comunicativo, analisando-se a partir do Canto Gregoriano. Consequentemente, a 2ª m passou a ter mais liberdade, o que veio acarretar a consolidação dos 12 sons da escala temperada, e não mais utilizados obrigatoriamente os modos Eclesiásticos.

A partir desta visão podemos dizer que a música nasceu com o intuito religioso, não querendo dizer, com isso, que a linguagem fosse religiosa e que passou, com o tempo, para a estritamente musical. A música, organização do som, existe por sua própria força (afinal toda arte é metalinguística), mas tomou grande importância e divulgação como «veículo» comunicativo com o «pensamento religioso», que regu esta organização de uma maneira religiosa, logicamente. Até no auge do Romantismo, por exemplo, Mahler escrevia suas sinfonias com sua grande fé em Deus, mas a liberdade comunicativa na música atingira seu posicionamento. Mahler é a prova de que o sistema tonal herdou muito deste «pensamento religioso», mas com mais liberdade de construção. A mesma liberdade que o denunciou como sistema! Foi uma consequência natural...

A denúncia surgiu justamente no Romantismo. O pensamento adquirira conceitos que forçavam determinadas reações: a liberdade dos sentimentos, as revelações das «paixões», das fraquezas. O Romantismo questionou, portanto, o porquê do Rigor Clássico.

Vendo-se este movimento de libertação dos sentimentos outrora presos, o que se deduz musicalmente é a utilização frequente da 2ª m para fortalecer as regiões de Dominante (quinta) — Tônica.

Certas obras dão-nos esta clara visão de reforço tonal através do fortalecimento das regiões da quinta ou quarta pelo frequente uso da 2ª m, como «célula demonstrativa da construção» da quinta ou da quarta (este último intervalo consegue-se através da transposição da 5ª ou inversão cordal da tônica com a 5ª).

Um exemplo claro é a sonata para piano em Lá M, op 101, de Beethoven. É a primeira a ser, de acordo com o autógrafo, escrita «dur das Hammer-Klaviers», embora apenas a op 106 contenha o enunciado, de acordo com a edição Urtext.

Vemos no primeiro movimento (no qual me deterei particularmente) que praticamente todas as regiões polares da Tônica, e o direcionamento da primeira nota: dois compassos D - dois compassos T. Quanto à tonalidade nota-se, portanto, um «claro esclarecimento» ao apresentar-se das regiões da 5ª ou D.

É justamente aí que quero chegar: esta ênfase é conseguida pelo uso frequente de deslocações da 2ª m. Todo o reforço sobre a D é regido num espaço de tempo do 5º ao 25º compasso, apresentando dois direcionamentos motivados ou percebidos através das 2ªsm mi-mi# - fá# (6º compasso) e sol# - lá - lá# - si (nos compassos 9 e 10), onde a dinâmica cresce para mf e decresce até o PP do 34º compasso.

No meio disso todos os movimentos tonais utilizam a 2ª m para seu próprio fortalecimento, como é o caso do tema que inicia em mi, no 16º compasso, que se retrógrado do sol# - fá# - mi - sol# como o do 14º, só que este último inicia em sol#, vai para fá# - mi - ré# - mi, realçando mi, reapresentando o si-lá-sol# do 13º compasso, o direcionamento mi-sol# indo de mi para fá# - sol# - lá# (até aqui sequênc para reforçar o sol# pela apresentação da 2ª m decrescente lá# - sol# com as duas 2ªsm desta 2ª M, com a apresentação de lá#, direcionando os meio-tons para o sol#. Essa região é a do reforço da 2ª M da D, caracterizando o D, e ainda esta 3ª M parece a D de um movimento melódico do grave (caracterizando a T pela apresentação de sua 3ª da D através também de sua 3ª M).

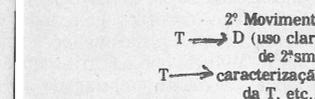
Ou seja: caracterizou a D ao apresentar a sua 3ª M, e no reforço desta 3ª a tonalidade foge para a região do Relativo Menor da D, acabando por reforçá-la mais ainda. E tudo isso movimentado pela 2ª m. Desde mesmo a apresentação do relativo menor da D no 11º compasso.

O que acontece, no plano geral, é o reforço da T pelo direcionamento D, apresentando 3ª M e Relativo Menor. Isso dá lembrança-se que a D é D e que deve retornar a T. O retorno é tão evidenciado que não precisa haver a ida, o que está declarado no início, ao apresentar D - T. A fase de retorno inicia-se no 52º compasso, sendo precedida de uma fase de transição ao retorno, compreendida do 35º à primeira metade do 52º compasso.

Nota-se claramente que nesta fase de retorno a 2ª m tem grande infiltração, proporcionando temas passados, como é o caso dos compassos 6/ e 62, semelhantes aos compassos 9 e 10. Agora há um direcionamento para o relativo menor da T, fá#, apresentado no 63º compasso, quarta da T, assim como o acorde da T por reforço da T através de caracterizações D - T acaba evidenciado pelos próprios recursos de reforço da T.

Esse jogo tonal só é possível como grande força metalinguística, intrinsecamente artística, com a locomoção da 2ª m. A sua força é evidenciada no segundo da T fé até sua D do por 2ª m. O 2º movimento utiliza a D com grande importância, como acontece no 1º, mas a apresenta através de uma sequência de 2ªsm, enquanto que o 1º utilizou as 2ªsm na caracterização da D e da T e na da T - T esclarecida.

Seria assim o quadro dos acontecimentos citados e do uso das 2ªsm:

Ob.: não considero aqui a Coda do movimento, pois apenas quero realçar a importância evidente agora o porque desta som pleno 1.816: os movimentos de caracterização das regiões de quinta são movidos pela 2ª m ou pela utilização desta caracterização beethoveniana, consequência Schumann. Posso citar, como sendo uma das peças que melhor concebem o problema, «Warum?», que pertence às «Fantasiestücke, op 12».

Aí Schumann procura realçar a caracterização tonal, que Beethoven bem conseguiu através do uso de 2ª m, através da exploração da harmonia do acorde perfeito maior da tonalidade da peça.

melodia que sai da T ré b, e logo surge uma outra melodia, que caminha com a primeira, mas esta originada de uma nota da harmonia central do acorde perfeito, a terça maior, fá. Durante toda a peça Schumann dá importância individual às notas harmônicas mais básicas, fazendo partir delas melodias. É o que podemos notar nos três primeiros compassos com a sequência das notas mais graves de cada compasso, realçada pela simetria rítmica: si b (relativo menor) — lá b (dominante) — ré b (a tônica).

Surge, pois, o auge da peça, a partir do 17º compasso. Aí existem dois movimentos: uma melodia que inicia em fá com sua terça menor lá b; e uma outra melodia decorrente da primeira, que inicia em si b com sua terça maior ré (provinda, esta, de uma melodia central descendente: fá — mi b — ré. Uma sequência de 2ª M e 2ª m). O que notamos claramente é a ambiguidade entre as duas melodias que estabelecem um círculo vicioso, realçando ora o tom Relativo menor, ora a Terça Maior da T. Isto apenas tem um fim quando o si b insiste e logo mais sente-se o retorno da melodia inicial acompanhada posteriormente pela lá b — ré b T, no grave. A primeira nota desta sequência, o si b, já se apresentou na insistência do si b nos compassos 26, 27, 28 e 29.

Fica claro uma coisa: o trabalho em cima da caracterização através das Terças. Ora pelo Relativo menor (terça menor descendente), ora pela Terça Maior da T. É um verdadeiro estudo da hierarquização tonal das terças, explorando, pois, a harmonia central do acorde perfeito.

Estas preocupações «conscientes» ou «inconscientes» de Schumann são necessidades de um «decorrer histórico» lógico, lógico justamente por ser histórico... A conscientização é importante. Schumann acabou denunciando as relações tonais por inversões, como é o caso do tom Relativo menor, que é a terça menor invertida. A terça maior invertida apresenta a sexta menor ou a quinta aumentada (do futuro-próximo Debussy)! A caracterização harmônica, cada vez maior, acaba descentralizando a tonalidade. O cromatismo começa a se expressar através da independência horizontal originada da relação de verticalidade tonal. A luta é para a maior caracterização tonal, afinal o Romantismo é um momento «apelativo». A movimentação no «caracterizar tonalmente» acaba se utilizando do cromatismo, «expressivo» (Bartók), como grande força de movimento ou locomoção.

Mahler é ultra-polifônico. Wagner é ultra-cromático.

Observando-se os exemplos que citei referentes a Beethoven e Schumann, podemos estabelecer uma proporção matemática: Mahler está para Schumann assim como Wagner para Beethoven. Mas é importante o ainda fundamental notar que a coisa muda de figura! É também fundamental sabermos que a polifonia romântica se utiliza também da 2ª menor!

Após o auge do Romantismo, fim do século passado, o tonalismo tornou-se monótono. E a monotonia não comunica, apenas transmite. A centralização ou o «dazer» de um determinado som um pólo central» atingiu seu auge de exploração por meios hierárquicos. A 2ª m foi tão explorada que as modulações destruíam o tom principal (é o que se vê em Wagner).

Debussy vê no reemprego dos modos medievais uma maneira interessante: o controle sobre as 2ªsm. Mas o tempo exigia uma forma mais organizada para o controle da «apelação». Retira, pois, as 2ªsm do diatonismo criando, assim, uma escala de tons inteiros: é a Gama Hexafônica.

A omissão das 2ªsm acaba anexando a 5ª aumentada (que é uma «fuga» através da 2ª m da quinta polarizante), retirando a sensível e apresentando o TRITONO, o intervalo mais neutro por dividir a oitava em duas partes iguais.

Evidencia-se, através de Debussy o outro lado do som: o lado neutro, não polarizante tonal, mas também característico, por pertencer ao som (não se trata aqui da caracterização tonal de Beethoven).

Outros compositores ajudaram a revolução do sistema musical: Bartók com seu cromatismo expressivo e folclore não tonal; o grande Scriabin com seu revolucionário acorde de sobreposição de quartas; Stravinsky, principalmente quanto ao ritmo, etc...

O atonalismo surge com a Escola de Viena. A partir daí a música passa a utilizar as notas não estabelecendo nenhum vínculo com a harmonia tonal, mas sim criando uma ordem estrutural de acordo com a «VANTAGEM ACÚSTICA» de determinadas notas em determinadas passagens ou momentos. Esta vantagem se origina exatamente de relações intervalares através de intervalos «próximos» ou «distantes», assim denominados pela observação da série harmônica. Todos os sons gerados caracterizam o som original percussivo, mas os mais próximos podem, se executados anteriormente ou mesmo juntos com o som percussivo, realçar a execução deste som original ou originário, enquanto que os mais distantes lhe dão um caráter mais descentralizado. A distância física das frequências com a frequência própria do som percussivo é o elemento de medida intervalar. É a «POLARIZAÇÃO».

O atonalismo polariza notas, em determinados momentos, que formam entre elas intervalos neutros. Não deve haver uma nota centro, mas várias que atraem para si a atenção auditiva dentro do contexto musical (é claro que isto depende de cada compositor, pois ele pode, por exemplo, polarizar uma determinada nota e apresentar em seguida uma série de intervalos ou acordes neutros ou não polarizantes, etc.). «Polarizações» são justamente estas atrações da atenção auditiva ou da audição determinada.

Podemos ver, como exemplo, a primeira peça do op II, para piano e violoncelo, de Webern (que tive a oportunidade de observar na III Bienal de Música da USP, tendo como professor meu amigo, o jovem compositor Paulo César Chagas).

Nesta peça Webern polariza um fá# em 3 alturas diferentes, em meio a outras polarizações. Nota-se no 1º compasso a polarização de fá# no violoncelo. No 2º compasso existe uma polarização de mi e uma de dó# logo interrompida pela apresentação de seu TRITONO sol. No 3º compasso uma polarização direcionada de si b, vinda de si b, e a polarização de fá# em outra altura. No 4º compasso existe um direcionamento que polariza claramente dó no 5º compasso. No 6º uma polarização de ré b. No 7º novamente o fá# no violoncelo, ainda mais no agudo, mas é logo neutralizado. Nota-se um direcionamento do 8º compasso para uma polarização no 9º e último compasso, si b, após uma de mi. São, pois, as principais polarizações: fá# - mi - si - fá# - dó - ré b - fá# - mi - si. Nota-se que a peça polariza principalmente fá#, mas polariza notas após sua própria polarização que formam intervalos neutros com ela: mi (7ª m); si (3ª M); dó (TRITONO); mi novamente (7ª m); e si b novamente (3ª M). Excesso de ré b, que é 5ª, mas este é utilizado praticamente no meio do contexto para enfatizar o TRITONO central resumira quanto à neutralização). Uma estruturação magnífica: verdadeiro ABA atonal.

Podemos ver um sol polarizado em meio a um contexto de intervalos neutros, especialmente formado por 3ªs M e m, na 2ª peça das «Sechs Kleine Klavierstücke», op 19, de Schönberg. É muito interessante a 8ª peça, onde existe um A B A' de polarizações. A consiste nos primeiros compassos, onde são apresentadas polarizações de fá# e dó (TRITONO) e de ré# (nota divisora do tritono em duas 3ªsm). Em B (7ª e 8ª compassos) existe um direcionamento polarizando mi b (ré#) e depois também uma polarização de sol, 2ª m de fá# e 3ª de dó. Em A' (9º compasso) voltam as polarizações de fá# e dó mais uma de lá b, como se o sol de B viesse de fá# e seguisse mais uma 2ª m, formando o intervalo de 2ª M entre lá b e fá#, tornando-se, em consequência, em quinta aumentada de dó. A 2ª M é esclarecida com o direcionamento descendente em 9ª M (2ª M) si b - lá. Este direcionamento descendente tem força pelo direcionamento descendente mi - mi b, que polariza mi b, apresentado juntamente com a polarização de sol, no 8º compasso. Podemos notar como elementos de identidade B e A': em B vemos a polarização de mi b pelas duas 2ªsm m ré e mi, enquanto que em A' vemos a polarização de lá b pelas duas 2ªsm fá# e si b, mas no direcionamento fá# — lá b existe sol como ponte, o sol polarizado em B, mostrando, assim, uma clara sobreposição de 2ªsm na 2ª m utilizada para polarizar lá b em A'; outro elemento é a ascendência e descendência das 2ªsm em B e das 2ªsm em A'. É uma peça de evidência ao tritono, ao poder da 2ª m na polarização e à sua neutralização na sobreposição, criando a 2ª m (embora para isto seja necessário polarizar através da 2ª m, como acontece no direcionamento do último compasso, si b - lá b, onde lá b é polarizado por ser a última nota executada e devido aos elementos de identidade entre B e A'). A sobreposição acontece muitas vezes no meio da peça, com acordes de sobreposição de quartas, influência de Scriabin.

Outro excelente exemplo é o op 5 de Alban Berg: «Vier Stücke fur Klarinette und Klavier». Uma obra de extremo valor pela variedade de «maneiras» de polarização!

Em «Kontra-Punkte» de Stockhausen, de 1.952, podemos sentir claramente todos os seis TRITONOS existentes na escala Temperada até o 67º compasso, quando o piano intervém solisticamente, como que evidenciando a etapa precedente. É interessante quanto à polarização, pois todas as notas polarizadas são polarizadas através de sua própria execução, não havendo, praticamente, nenhum trabalho vertical, cordal, mas apenas horizontal, ou nem isso. São pontos auditivos que se sobressaem por sua execução pura. É fácil imaginar a importância da intensidade nesta peça...

Assim é o «Sistema de Polarizações». Uma atração da atenção auditiva num determinado contexto musical. Muitas vezes para lutar metalinguística (é lógico!) contra todo sistema de hierarquização e «fome neurótica», em pleno século XX. É uma luta pela caracterização do fenômeno sonoro. Uma luta do som pelo som. Acaba visando um estudo direto dos fenômenos sonoros e de suas repercussões no inconsciente humano. Enfim, dos posicionamentos humanos quanto ao som. Esta etapa chegará, assim espero, sem precisarmos lutar contra pessoas ainda «tonais».

Mas, claro, sabendo apreciar o tonalismo na sua posição histórica, e os geniais criadores dentro das possibilidades de seu tempo!

Podemos notar aí a prova de que os modos Plagais realçam a quinta: Ambrósio nasceu em 333 ou 340 e faleceu em 397, sendo o introdutor dos modos do Oriente na música litúrgica