

Dissertations Jazz Brasil
Listed on CAPES site
Keywords (Palavras - chave) “Música Popular, Jazz”
Doctorate, Masters Theses/Dissertations
1987-2007

Listed on CAPES (Brazilian government agency responsible for funding higher education) site
Keywords (Palavras - chave) “Música Popular, Jazz”
Doctorate, Masters Theses/Dissertations
1987-2007

Braga, Luiz Otávio Rendeiro Corrêa. **A Invenção da Música Urbana no Rio de Janeiro: da década de 1930 até o final do Estado Novo.**
The invention of Urban Music in Rio de Janeiro: from 1930 to the end of the “New State”

Orientadora: Dra. Maria Manuela Ramos de Souza e Silva. Rio de Janeiro:
UFRJ/IFCS/PPGHIS, 2002. Diss.

RESUMO

Estudo da invenção da música urbana popular produzida no Rio de Janeiro das décadas de 30 e 40. Análise da construção de um espaço artístico – tão logo cunhado *música popular brasileira* – como resultante de mudanças de percepção e sentido fortemente decorrentes do impacto das inovações técnicas que abundam no período e que implementam em nova perspectiva um dialogismo cultural repleto onde se revela uma tensão contínua com os setores de criação erudita. Num período sob forte clamor de industrialização, da reavaliação da miscigenação e dos valores negros para a cultura que se quer *nacional*, pontuado mesmo por apelos fortemente nacionalistas e onde se configura iminente uma sociedade de massas no país, músicos populares articulam-se com muito espírito de oportunidade em torno da invenção de uma tradição artística.

ABSTRACT

This is a study of the popular music produced in Rio de Janeiro between the beginning of the 1930's and the end of the *Estado Novo* (1947). An analysis of the making of an artistic space – soon named Popular Brazilian Music – due to changes of perception and sensibility resulting from the impact of technical innovations that are so abundant in this period, and that implement under a new perspective an intensive cultural dialogism where

is revealed a continuous tension with the segments of erudite creation. In a period where a claim for industrialism is very strong, where a reevaluation of racial miscegenation and of the black values are made for the desired Brazilian national culture, and where the emergence of mass society is imminent in the country, popular musicians articulate themselves with a characteristic feeling of opportunity around the invention of an artistic tradition.

Campos, Lúcia Pompeu de Freitas

Tudo isso junto de uma vez só: o choro, o forró e as bandas de pífanos na música de Hermeto Pascoal/All of this combines just once: choro, forró and pifano bands in the music of Hermeto Pascoal

Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Música da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Música.

Linha de pesquisa: Estudo das Práticas Musicais

Orientador: Carlos Vicente de Lima Palombini

Belo Horizonte Escola de Música da UFMG

2006

Resumo

Seguindo a trajetória musical de Hermeto Pascoal, os trios de forró, os regionais de choro e as bandas de pífanos foram aqui relacionados de modo a entendê-los como formações instrumentais tradicionais no Brasil, pelas quais passaram gêneros musicais diversos. Nesse percurso, descobrimos a orquestra de Guerra Peixe, em Recife, e o regional de Pernambuco do Pandeiro, no Rio de Janeiro, como escolas de Hermeto nos arranjos, no choro e no forró. O “paradigma do *tresillo*” foi referência para, num primeiro momento, apreender a rítmica tradicional do choro e do forró e, num segundo momento, incorporá-los à multiplicação e sobreposição de pulsações proposta pela rítmica de Hermeto, que se baseia em jogos e brincadeiras realizadas tanto em composições como em improvisos. As brincadeiras com sons de animais relacionam-se às dramatizações musicais das bandas de pífano. Ao moldar tantas experiências segundo uma intenção musical própria, a música desenvolvida por Hermeto permite questionar categorias musicais estabelecidas – música popular, folclórica, erudita – tanto por apresentar elementos de todas essas categorias como também por não se ater a nenhuma delas. O que Hermeto propõe é uma experiência musical integradora a partir de uma escuta ampla e irrestrita que realiza a mistura dentro do “tacho de sons”.

Abstract

Following Hermeto Pascoal’s musical path, the “forró” trios, the “choro” regional groups and the “pifano” bands were here related so as to understand them as traditional instrumental formations in Brazil, through which passed diversified musical genres. In this way, we found Guerra Peixe’s orchestra, in Recife, and Pernambuco do Pandeiro’s regional group, in Rio de Janeiro, as Hermeto’s schools for the arrangements in “choro” and in “forró”. The “tresillo paradigm” was at first the reference for capturing the traditional rhythms of these genres and secondly for incorporating them into the

multiplication and superposition of pulses proposed by Hermeto's sense of rhythm, based on games and plays present both in his compositions and improvisations. The games made with animal sounds are related to the musical dramatizations of the "pifano" bands. Shaping so many experiences under a peculiar musical design, the music developed by Hermeto puts into question established musical categories – popular, traditional, art music – by presenting features belonging to all these categories and for not relying on any of them. Hermeto's proposal is an integrative musical experience drawing on wide and unrestricted listening that makes a blend within his "sound mixing pot".

de Figueiredo, Afonso Claudio Segundo. **Improvisação no Saxofone: A Prática da Improvisação Melódica na Música Instrumental do Rio de Janeiro a partir de meados do século XX**

The practice of melodic improvisation in Instrumental Music of Rio de Janeiro as of the mid-twentieth century

1v. 182p. Doutorado. UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - MÚSICA

Orientador(es): Nailson de Almeida Simões

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UNIRIO

Palavras - chave:

Improvisação - Música Instrumental - Saxofone

Área(s) do conhecimento:

MÚSICA

Linha(s) de pesquisa (Lines of research):

TEORIA E PRÁTICA DA INTERPRETAÇÃO - Doutorado Estudos e pesquisas sobre questões relativas às práticas interpretativas incluindo levantamento de repertório, técnicas de estudo, soluções interpretativas e avaliação crítica.

(Theory and Practice of Interpretation: Studies and research into questions relative to interpretive practice. Includes building a repertoire, practice techniques, interpretive solutions, and critical evaluation).

Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação:

CAPES - DS

RESUMO

Esta tese se propõe a estudar a improvisação, um dos elementos mais significativos da música instrumental brasileira, bem como as relações de grande proximidade existentes entre a improvisação e o jazz.

ABSTRACT

This thesis proposes to investigate improvisation, one of the most significant elements of Brazilian instrumental music, and one of the relations of the great closeness between improvisation and jazz. The study is focused on the musical scene of Rio de Janeiro. In order to obtain an ample view of the subject, improvisers of recognized talent and importance to Brazilian popular music were interviewed. At the same time, techniques in support of improvisation were considered, including transcription of solos, the study of harmony and other techniques that might furnish useful tools to develop a vocabulary both personal and inclusive of the common language of the Brazilian repertoire.

Kirschbaum, Charles. **CAMPOS ORGANIZACIONAIS EM TRANSFORMAÇÃO: O CASO DO JAZZ AMERICANO E DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA/***Organized fields in Transformation: The case of American Jazz and Brazilian Popular Music*
01/04/2006

1v. 226p. Doutorado. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Orientador(es): Flávio Carvalho de Vasconcelos
Biblioteca Depositária: Karl A. Boedecker

Área(s) do conhecimento:
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
MÚSICA
SOCIOLOGIA

Language (Idioma):
Português

Dependência administrativa
Particular

RESUMO

A teoria Neo-Institucional define Campos Organizacionais como espaços onde atores compartilham regras, esquemas interpretativos e consentem com as instituições estabelecidas. A partir dessa perspectiva, espera-se que as formas sociais sejam adotadas e difundidas pelos membros do campo. Essa visão de campo tem sido expandida para dar conta dos conflitos e inovação. A partir da investigação do campo de Jazz e da MPB, aborda-se a transformação em campos de produção musical. Em primeiro lugar, investiga-se as relações teóricas entre o conceito de campo e redes sociais, através da aproximação das teorias desenvolvidas principalmente por Bourdieu e White. Evitando-se a síntese desses dois corpos teóricos, sugere-se o potencial de complementaridade entre as duas abordagens. Assim, sugere-se que mudanças sociais podem ser acompanhadas pelo descasamento entre a estrutura de redes sociais e a concentração de oportunidades. A partir do mapeamento das redes sociais do campo de Jazz, de 1930 a 1969, obtém-se uma topografia dos líderes de banda e seus respectivos estilos. Verifica-se que o lugar de emergência de novos estilos pode ser explicado pela evolução da estrutura do campo. As transformações internas a um campo impactam as carreiras dos músicos. Constroi-se uma carreira “típica” de um músico de jazz, que sugere uma trilha a ser percorrida para que se

alcance o sucesso. Em contrapartida, a mudança na estrutura e lógica do campo de Jazz levou ao favorecimento de músicos que não seguiram a carreira típica. Essa contraposição é importante para aproximar a análise à ação dos indivíduos co-responsáveis pela mudança na lógica do campo. A institucionalização de um campo possibilita a definição daqueles estilos que são legítimos, em contraposição com aqueles que são segregados. Dessa forma, a permeabilidade de um campo conjuga a a geração autônoma de normas com elementos externos. Novamente, essa permeabilidade é reflexo da transformação da estrutura e lógica do campo. A partir da penetração da Bossa Nova no campo de Jazz americano, analisou-se a participação dos críticos na avaliação, legitimação e tradução da Bossa Nova. Essa influência cruzada foi acompanhada pela redefinição das fronteiras entre os campos. A comunicação entre campos distintos surge como um fator crucial na explicação da emergência de novos campos. A comunicação entre os campos de Música Popular Brasileira e Música Pop (principalmente Jovem Guarda) foi realizada pelos músicos do movimento Tropicalista. A criação de uma nova posição possibilitou a articulação entre dois espaços sociais que encontravam-se polarizados. Percebe-se o papel do conflito nessas dinâmicas: o conflito dentro do campo do jazz permitiu a sua abertura e emergência de uma pluralidade de estilos que articulavam de formas distintas a tradição do jazz e as influências externas. A polarização dentro do campo da MPB criou a possibilidade de criação de novas posições internas e articulações externas. As mudanças nessas lógicas foram concomitantes com o desenho de novos contornos do campo e novas trajetórias das carreiras. Em contrapartida, esses conflitos revelaram elementos compartilhados que se tornaram institucionalizados e aceitos por grupos opostos.

ABSTRACT

Neo-Institutional theory defines “Organized Fields” as spaces where actors share rules, interpretive schemes and consent to established institutions. From this perspective, one expects that social norms will be adopted and propagated by members of the field. This vision of field has expanded to allow for conflicts and innovation. With an investigation of jazz and música popular brasileira, it treats the transformation in fields of musical production. Primarily, theoretical relationships between the concept of field and social

networks are considered through their approximation to theories developed principally by Bourdieu and White. Using the mapping of the social networks in the field of jazz from 1930-1969, a topography of band leaders and their respective styles is obtained.

With the penetration into the American jazz field of Bossa Nova, the participation of critics in the evaluation, legitimization, and translation of Bossa Nova is analyzed.

This participation was accompanied by a redefinition of the borders between the fields.

Communication between distinct fields arises as a crucial factor in the explanation of the emergence of new fields.

Neto , Luiz Costa-Lima. **A MÚSICA EXPERIMENTAL DE HERMETO PASCOAL E GRUPO (1981-1993): Concept and Language**
EXPERIMENTAL MUSIC OF HERMETO PASCOAL AND GROUP (1981-1993): Concept and Language

Dissertação submetida ao Programa de Mestrado em Música Brasileira do Centro de Letras e Artes da UNI-RIO, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre sob a orientação da Profa. Dra. Martha Tupinambá de Ulhôa.
RIO DE JANEIRO, 1999

RESUMO

Neste estudo buscamos esclarecer a gênese, a concepção dos elementos experimentais da linguagem ou sistema musical do compositor e instrumentista Hermeto Pascoal. Tomamos como objeto de análise um determinado repertório gravado entre 1981 e 1993, pelo músico e o grupo que o acompanhou neste período: Itiberê Zwarg, Jovino Santos Neto, Antônio Luís Santana, Carlos Daltro Malta e Márcio Villa Bahia. Para elucidar como determinados elementos harmônicos, melódicos, rítmicos e timbrísticos foram constituídos no nível da linguagem, nos orientamos através do tempo buscando as raízes da concepção musical de Hermeto desde sua infância, para então acompanharmos o desenvolvimento do músico, até encontrarmos novamente o período por nós almejado no início. São de especial importância em nossa busca determinados modelos sonoros não convencionais que foram incorporados musicalmente por Hermeto desde garoto, como os sons de ferros percutidos, da natureza e dos animais e da fala humana. Investigando as fronteiras entre interpretação, improvisação e composição e a fim de verificar como ocorria a dinâmica de trabalho de Hermeto e Grupo, reconstituímos ainda o processo de criação e ensaio de cada música analisada, até sua gravação em estúdio.

ABSTRACT

In this study, we looked for the genesis and the conception of the experimental elements in the musical language of composer and instrumentalist Hermeto Pascoal. We take as our object of analysis certain repertoire recorded between 1981 e 1993 by the composer and the group that accompanied him in this period: Itiberê Zwarg, Jovino Santos, Antônio Santana, Carlos Malta and Márcio Bahia. To clarify how certain harmonic, melodic, rhythmical and timbral elements were constituted at the level of language, we searched, through time, for the roots of Pascoal's musical conception since his childhood. Through this process we observed his musical development up to the point

we arrived again at the period of our focus. In our research, special relevance is given to the relationship between sound and image and certain non-conventional sound patterns, musically merged by Pascoal since childhood, such as the sounds of percussive metals, sounds that belonged to nature, to animal and human voices.

By investigating the borders of interpretation, improvising and composition and in order to verify the work dynamics of Pascoal and group, we reconstituted the process of creation and rehearsal in each analyzed composition, up to its studio recording

Poletto, Fábio Guilherme “**Tom Jobim e a Modernidade Musical Brasileira 1953-1958**”

“**Tom Jobim and Brazilian Musical Modernity 1953-1985**”

Dissertação apresentada ao Curso de Pós Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Napolitano

Curitiba, 2004

RESUMO

Este trabalho aborda e problematiza a trajetória do compositor Antônio Carlos Jobim no período anterior ao surgimento da Bossa Nova, mais precisamente, no intervalo entre os anos 1953/1958. Com o surgimento e ascensão da Bossa Nova como projeto de canção *moderna*, organizam-se também novos critérios para a avaliação de obras musicais, que trazem consigo não só a consagração de Tom Jobim como principal articulador do “movimento”, mas também a desqualificação de elementos considerados ultrapassados esteticamente. No entanto, a atuação de Jobim neste momento de redefinição do gosto musical reflete uma multiplicidade de projetos, refletidos em obras que apontam tanto para elementos posteriormente incorporados quanto rejeitados pela estética bossanovista. Através de fontes escritas e musicais expomos e analisamos os meandros desta trajetória, bem como a percepção da crítica de viés histórico sobre o tema.

ABSTRACT

This work looks and problematizes the trajectory of composer Antônio Carlos Jobim in the period before the emergence of Bossa Nova, more precisely in the period between 1953-58. With the emergence and ascension of Bossa Nova as an expression of modern song, new criteria arise for the evaluation of musical works, which bring with them not only the consecration of Tom Jobim as principal articulator of the “movement”, but also the disqualification of elements considered esthetically *passé*. However, Jobim’s activity at this moment of redefinition of musical taste reflects a multiplicity of approaches, reflected in works which point both to elements later incorporated and rejected by the *bossa nova* esthetic. Through written and musical sources we expose and analyze the

meanderings of this trajectory, as well as the perception of the criticism of historical bias about the subject.

dos Santos , Fabio Saito . "**Estamos Ai**": Um estudo sobre as influências do Jazz na Bossa Nova/"**Estamos Ai**": A Study of Jazz influence in Bossa Nova music.

01/08/2006

1v. 170p. Mestrado. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - MÚSICA

Orientador(es): JOSE ROBERTO ZAN

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central

Palavras - chave:

"bossa nova"; "jazz"; "música popular"

Área(s) do conhecimento:

MÚSICA

Banca examinadora:

ESDRAS RODRIGUES SILVA

Fausto Borem de Oliveira

JOSE ROBERTO ZAN

Idioma(s):

Português

Resumo

Composta de parte da produção musical de setores da classe média carioca da década de 1950, a Bossa Nova surgiu num momento de profundas transformações nas estruturas sociais do país. Associada à ascensão das camadas médias urbanas, à transformações técnicas na indústria fonográfica, dentre outros processos, aquela música foi foco de intensa discussão nos meios de comunicação e posteriormente no meio acadêmico. O principal debate tratou da *autenticidade* daquela música, orientado por noções como de identidade, nação, libertação e identidade nacional construídas anteriormente na história do Brasil, chamadas de *nacional-popular*. Ocorreu que enquanto setores mais conservadores afirmavam que ela tomava emprestado procedimentos do *Jazz*, advindos do intenso influxo da cultura norte-americana, outros defendiam que ela se apresentava como uma alternativa *moderna e brasileira* à programação predominantemente estrangeira das rádios.

Enfocando esse debate da *influência do Jazz*, foram realizadas resenhas de cinco autores que escreveram nos primeiros anos do *fenômeno bossanovista* – Brasil Rocha Brito, Júlio Medaglia, Ramalho Neto, Aloysio de Oliveira e José Ramos Tinhorão. A partir do confronto entre a análise musical e auditiva dos aspectos da melodia, harmonia, ritmo, forma, instrumentação e arranjo de nove canções bossanovistas e o trabalho desses autores, procura-se demonstrar que a noção de *influências do Jazz* constituiu um construção simbólica, orientada por aquela ideologia *nacional-popular*. Além disso, ao detectar uma diversidade nas práticas e procedimentos empregados no interior do repertório

analisado, também se questiona a unidade da produção musical bossanovista.

Abstract

Composed of part of the musical production of sectors of the middle class of Rio de Janeiro ca. 1950s, Bossa Nova music appeared at a moment of profound transformations in the social structures of Brazilian society. Associated with the ascension of the urban middle classes, and the technical transformations in the phonographic industry, amongst other processes, this music was the focus of intense quarrel in the media and, later, in the academy. The main debate dealt with the *authenticity* of this music, and the argument was strongly influenced by notions of identity, nation, liberation and national identity – ideas previously constructed in Brazilian history and collectively called *national-popular*. While conservative sectors affirmed that Bossa Nova music loaned (borrowed) musical procedures from jazz associated with the intense influx of the North American culture, others defended that it presented itself as a *modern* and *Brazilian* alternative to the predominantly foreign radio programme.

This work focuses on this debate of the *influence of Jazz music*. Summaries of five Brazilian authors who wrote in the early years of the *Bossa Nova Phenomenon* were written: Brazil Rocha Brito, Júlio Medaglia, Ramalho Neto, Aloysio de Oliveira and Jose Tinhorão. Through the confrontation (comparison of the literary works of these authors and the musical and auditory analysis of the aspects of the melody, harmony, rhythm, form, instrumentation and arrangement of nine Bossa Nova songs), it is demonstrated that the notion of *influences of Jazz music* constitute a symbolic construction, guided by the *national-popular* ideology. Moreover, while detecting diversity in the procedures used within the in scope of the analyzed repertoire, the unity of the Bossa Nova repertoire is questioned.

Saraiva, Joana Martins **A Invenção do Sambajazz: discursos sobre a cena musical de Copacabana do final dos anos de 1950 e início dos anos 1960.**

The invention of sambajazz: discussions about the musical scene in Copacabana from the latter part of the 1950s to the beginning of the 1960s (1/09/2007)

1v. 106p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - História Social da Cultura

Orientador(es): Antonio Edmilson Martins Rodrigues; Santuza Cambraia Naves

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central

Palavras - chave:

Sambajazz; música popular; década de 1950; Rio de Janeiro

Área(s) do conhecimento:

HISTÓRIA DO BRASIL

HISTÓRIA DO BRASIL REPÚBLICA

Idioma(s):

Português

RESUMO

Este trabalho visa discutir a invenção do sambajazz a partir da definição deste “estilo” como o “som de copacabana”.

Através de pesquisa realizada em acervos radiofônicos e fonográficos e em periódicos da época, contextualizo a produção musical bem como as disputas discursivas em torno do seu significado na cena carioca do final dos anos 50. Apresento o debate em torno da “descaracterização” ou “modernização” do samba a partir da influência do jazz, polarizado entre “saudosistas” e “modernos”, “puristas” e “eccléticos”.

ABSTRACT

This work discusses the invention of sambajazz from the perspective of the definition of this style as the “sound of Copacabana”

Using research of radio and phonographic archives and of periodicals of the era, it contextualizes musical production and the consequent discussions and arguments about its significance to the “carioca” scene of the late 1950’s. The debate between “decharacterization” and “modernization” of samba due to the influence of jazz is presented, illuminating the polarizations between traditionalists and modernists, purists and eclectics.

Velloso , Rafael Henrique Soares. **O SAXOFONE NO CHORO:**

A introdução do saxofone e as mudanças na prática musical do choro

THE SAXOPHONE IN CHORO: The introduction of the saxophone and the changes in the performance practice of *choro*

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre sob a orientação da Professora Doutora Regina Meirelles Santos

RESUMO

Este trabalho focaliza a presença do saxofone no choro, a partir da análise da influência deste instrumento musical nos grupos de choro a partir da segunda década do século XX. Depois do sucesso obtido pelo grupo Oito Batutas durante uma temporada em Paris, em 1922, Pixinguinha reorganizou a formação instrumental, influenciado pelos ritmos e instrumentos com os quais teve contato na capital francesa, entre os quais o jazz e o saxofone. A partir desse fato, procura-se estabelecer uma relação entre o emprego de solos de saxofone no choro e as mudanças na prática musical deste ritmo. O objetivo deste estudo é levantar informações sobre os grupos de choro e instrumentistas, entre eles Pixinguinha e o grupo Oito Batutas, que desempenharam um importante papel no que diz respeito a introdução do saxofone no choro. Abordaremos também as Jazz Bands que tiveram uma influência destacada nos arranjos e no repertório dos grupos de choro, entre eles os Oito Batutas. Antes, porém faremos uma revisão histórica do gênero abordando desde os primeiros grupos, formações e instrumentos utilizados, como o oficleide que foi especialmente analisado neste trabalho, até as modificações na formação e nos arranjos dos grupos que resultaram na fixação do choro como gênero musical.

Palavras-chave: choro_saxofone _Oito Batutas_oficleide

Rio de Janeiro

Março de 2006

ABSTRACT

This study focuses on the introduction of saxophone within Brazilian *Choro* music by way of an analysis of its influence in the groups of the genre in the second decade of the XX century. After the success achieved by the group Oito Batutas during a tour to Paris in 1922, Pixinguinha reorganized the group under the influence of the rhythms and instruments, such as jazz and the saxophone, that he had come across in the French capital. Taking that event as our starting point, we then try

to establish a relationship between the use of saxophone's solos in choro and the changes in the execution of this kind of music. The aim of this research is to sharpen our understanding of choro bands and instrumentalists like Pixinguinha, the group Oito Batutas and the real role of them in the introduction of the saxophone in *choro*. We search also the influence of the Jazz Bands in the arrangements and the repertoire of the traditional choro bands, including the Oito Batutas. Following that, we make a short review of the history of the genre, beginning with the first groups and instruments that were used in choro, such as the oficleide, an old instrument now extinct, on which we make a special analysis, and considering the modifications in the instruments and arrangements of the groups that result in the solidification of the *Choro* as a musical genre.

Keywords: choro_saxofone_Oito Batutas_oficleide

Rio de Janeiro

March, 2006