

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ARTES
Mestrado em Música

A COMPOSIÇÃO PARA FILMES NO EXEMPLO DE DAVE GRUSIN

CHRISTIANNE MARIA DE DOMINICIS NEVES

CAMPINAS
2004

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ARTES
Mestrado em Música

A COMPOSIÇÃO PARA FILMES NO EXEMPLO DE DAVE GRUSIN

CHRISTIANNE MARIA DE DOMINICIS NEVES

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Música do Instituto de Artes UNICAMP como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Música sob a orientação do Prof. Dr. Claudiney Rodrigues Carrasco.

CAMPINAS
2004

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA
BIBLIOTECA DO IA. - UNICAMP

N414c Neves, Christianne Maria De Dominicis.
 A composição para filmes no exemplo de Dave Grusin /
 Christianne Maria De Dominicis Neves. – Campinas,SP: [s.n.],
 2004.

 Orientador: Claudiney Carrasco.
 Dissertação(mestrado) – Universidade Estadual de Campinas.
 Instituto de Artes.

 1. Música de Cinema. 2. Dave Grusin. 3. Composição para
 filmes. I. Carrasco, Claudiney. II. Universidade Estadual de
 Campinas. Instituto de Artes. III. Título.

Para Lara

AGRADECIMENTOS

Grande parte deste trabalho foi viabilizado graças à concessão de Bolsa de Estudo pela CAPES (de outubro de 2001 a setembro de 2003) instituição à qual dirijo meus primeiros agradecimentos.

Deixo também registrados meus sinceros agradecimentos:

Ao meu pai, Jose Benedito Neves, pelo seu amor incondicional e pela presença atenta mais que afetuosa, contribuindo espontaneamente com as intermináveis cópias de arquivos em Cds, disquetes, pesquisas em internet e todo o aparato tecnológico necessário para uma tese;

À minha mãe, Dona Suzi, pelas recargas de confiança a mim dispensadas que sempre me indicaram a certeza da chegada;

Ao meu irmão, Antonio Celso, que sempre com muito carinho e amor esteve “de prontidão” para copiar partituras no computador, figuras e sugerir soluções, além de partilhar bons momentos de pausa como os cafés na padaria da esquina;

À minha irmã, Lucianne, que nos últimos tempos transmitiu-me muita esperança através de Lara, minha primeira sobrinha que deverá chegar ao mundo alguns meses após o término desta tese;

À minha querida amiga Vanessa Andrade que, com seu sorriso maravilhoso, amor e carinho capazes de atravessar hemisférios, enviou-me livros, sites e partituras de Chicago, não importando quão raros ou difíceis de serem encontrados;

Ao meu querido amigo e terapeuta Fernando Milton de Almeida, pela sua constante presença e amparo, com quem pude fazer florescer este e outros trabalhos. Dedico-lhe meu mais profundo e sincero agradecimento;

À Henriette Morato que, num reencontro mágico após anos, tive o privilégio de enriquecer-me com suas idéias e palavras sempre doces. Agradeço ainda, a sua presença na Banca do meu Exame de Qualificação sugerindo a ampliação deste trabalho para a área de Psicologia;

Ao Prof. Dr. Claudiney Carrasco, meu orientador, pelo acompanhamento de meu trabalho e apoio constante;

Ao Prof. Rafael dos Santos, meu ex-professor de piano, por sua participação indireta no meu trabalho desde o início, assim como sua participação na Banca do meu Exame de Qualificação;

À Profa. Dra. Helena Yank pelos seus ensinamentos a mim dispensados numa tarde de sol no pátio externo do Instituto de Artes na Unicamp;

Ao Matias Capovilla, meu amigo trombonista e colega de palco, que me ajudou a reproduzir as partituras no computador com a habitual atenção e carinho;

Ao meu velho colega das “Arcadas” , o pianista Marcelo Gimenes que, depois de tantas voltas por este mundo, acabei reencontrando na Pós da

Unicamp. Agradeço seu carinho e paciência na orientação da formatação da minha tese;

A todos os meus amigos que estiveram presentes ou ausentes durante a realização deste trabalho: Albano Sargaço, Ana Lúcia Bastos, Anaí Rosa, Antonio Pajoli, Bávia, Carmina Juarez, Cely Camargo, Cesinha, Clélia, David (do computador), Edu Rossi, Fortunato, Isolda, Júnior Joly, Libby Grosset, Lina de Albuquerque, Marcelo Gonzalez, Misty, Natércia, Paula Andrade, Sandro do Amparo, Vó Con, Zé Alexandre e Zé Pedro.

A Deus, pela possibilidade de existir e poder realizar.

RESUMO

Este trabalho pretende investigar a obra composicional de Dave Grusin para o cinema, através da análise de trechos musicais selecionados a partir dos seguintes filmes: “And Justice for All” (1979), “On Golden Pond” (1981), “Tootsie” (1982), “The Milagro Beanfield War” (1988) e “Clara’s Heart” (1988), “The Fabulous Baker Boys”(1989) e “The Firm”(1993) . Partindo-se da transcrição de melodias principais e análise de algumas partituras, o trabalho compreende também uma reflexão teórica a respeito da relação: música-narrativa. Dave Grusin nascido no Colorado (EUA) em 1934, além de pianista, arranjador, orquestrador, regente e produtor é compositor de filmes e possui uma obra extensa dirigida ao cinema. Devido a sua variedade extrema de estilos composicionais nos mais diversos gêneros, Dave Grusin acaba sendo classificado como um dos mais versáteis e modernos compositores de cinema da atualidade. A propósito, a versatilidade parece ser uma característica indispensável a qualquer músico que pretenda aventurar-se na área de composição para filmes. Analisar intrinsecamente a composição musical e sua relação com o contexto fílmico; quais os recursos técnico-musicais utilizados; definir o tipo de instrumentação e o estilo musical escolhido para a compreensão do binômio:composição + imagem e a emoção resultante desta combinação, é a trilha pela qual segue este trabalho.

ABSTRACT

This study intends to investigate the compositional work of Dave Grusin for the cinema, through analysis of musical pieces selected from the following motion pictures: “And Justice for All” (1979), “On Golden Pond” (1981), “Tootsie” (1982), “The Milagro Beanfield War” (1988), “Clara’s Heart” (1988), “The Fabulous Baker Boys” (1989) and “The Firm” (1993). Starting from the transcription of major melodies and analysis of some music scores, the study also explores a theoretical reflection of the existing relationship: music-narrative. Dave Grusin, who was born in Colorado (USA) in 1934, besides being a pianist, arranger, orchestrator, conductor and producer is also a composer for films and has an extensive body of work geared towards cinema. Because of his extreme variety of compositional styles incorporating the most diverse genres, Dave Grusin is classified as one of the most versatile and modern contemporary film composers. Being versatile seems to be an indispensable characteristic to any musician who intends to adventure oneself in the area of film composition. The path this study follows will be to analyze intrinsically the music composition and its relationship to the film context; which technical-musical resources are being used; to define the kind of instrumentation and the musical style chosen in order to comprehend the binomial: composition and image and the resulting emotion from this combination.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO		1
Capítulo 1 : DAVE GRUSIN		5
Da Veterinária à Música		5
Fora da Rotina		7
“ <i>One of a Kind</i> ”		8
Grusin por Sidney Pollack		8
Processo de Composição da Trilha Musical	10	
O Compositor diante do Filme		12
Esoterismo		13
Psicologia da Trilha Musical		14
Algumas conclusões a respeito do <i>Film Scoring</i>		15
Inspiração		19
Capítulo 2 : ANÁLISE MUSICAL		21
2.1. A Análise de uma obra musical		21
2.2. A Análise da música de cinema		22
2.2.1. Melodia		22
2.2.3. Ritmo		23
2.2.4. Harmonia		24
2.2.5. Forma e Desenvolvimento		25
Capítulo 3 : THE FIRM (A Firma, 1993)		27
3. Análise do Tema de Abertura (<i>Main Title</i>)		27
3.1. Ritmo		27
Ostinato		30
Mickeymousing		34
3.2. Harmonia		39
3.3. Melodia		44
Capítulo 4 : THE MILAGRO BEANFIELD WAR (Rebelião em Milagro, 1988)		49
Introdução		49
Music Cues: <i>Main Title</i>		50
Leitmotiv		56
Música Espanhola		58
Final		60

Capítulo 5 :TOOTSIE (Tootsie, 1982)	61
O grande sucesso	61
A canção no cinema	62
The Graduate	68
The Sounds of Silence	70
Tootsie	72
It Might be You	73
Music Cues	74
“Nobody´s perfect!”	82
Capítulo 6 : THE FABULOUS BAKER BOYS (Susie e os Baker Boys,1989)	85
O artista e o trabalhador da arte	85
Late Night Jazz	87
Cool Jazz	88
Ecos de um trompete solitário	89
<i>Main Title: Jack´s Theme</i>	90
A Sensualidade do Sax Tenor	91
<i>Susie´s Theme</i>	92
O Instrumento como Personagem	93
Source Music	96
Music Cues	97
Capítulo 7 : EXEMPLOS FINAIS	115
7.1.AND JUSTICE FOR ALL (Justiça para Todos,1979)	115
Música não Diegética	123
7.2.ON GOLDEN POND (Num Lago Dourado,1981)	125
7.3.CLARA´S HEART (Clara´s Heart,1988)	130
CONCLUSÃO	134
ANEXOS	137
1. Ficha Técnica dos filmes	137
2. Discografia	145
3. Filmografia	150
4. Prêmios	153
5. Sites sobre Dave Grusin	154
6. Partituras Originais	155
7. Composições Autorais	175
BIBLIOGRAFIA	184