A Técnica Orquestral de Erich Korngold na Música Cinematográfica

Victor Mateus e Santos

Orientador: Prof. Dr. Carlos Fernando Fiorini

Resumo

O objetivo desta pesquisa é a análise da orquestração de Erich Korngold, para traçar um panorama de técnicas desenvolvidas pelo compositor que estabeleceram o modelo tradicional de Música para Cinema.

Palavras-chave:

Korngold, Orquestração, Instrumentação.

Introdução

Erich Wolfgang Korngold foi um compositor Austríaco que, durante a Segunda Guerra, refugiou-se para os Estados Unidos, e lá, passou a trabalhar em Hollywood em composição musical cinematográfica. Desta forma, estabeleceu um modelo de composição e orquestração que é utilizado até a atualidade em trilhas sonoras Hollywoodianas.

O objetivo desta pesquisa é a análise da orquestração do período Hollywoodiano de Korngold, para traçar um panorama de técnicas desenvolvidas pelo compositor, que estabeleceram o modelo tradicional de Música para Cinema. A pesquisa é separada em três partes:

- 1- Análise de Obras pré-Hollywoodianas a fim de compreender a essência técnica de orquestração utilizada pelo Compositor.
- 2 - Análise das Obras cinematográficas do compositor, a fim de compreender a mudança/evolução técnica, e o tratamento instrumental e orquestral utilizado para extrair uma sonoridade única.
- 3 - Investigar possíveis traços e semelhanças da escrita de Korngold com algumas das mais famosas composições cinematográficas da atualidade.

(tanto em relação às Obras anteriores a este período como em relação a de compositores da atualidade) foram feitos de vários aspectos, entre eles: instrumentação utilizada, tessitura instrumental e região de maior uso de cada instrumento, observação de preferências de combinações instrumentais (bem como a função característica de cada um dentro da Orquestra), técnica de escrita para a condução melódica, e sobre a orquestração num sentido macro.

Conclusões

Diante da análise feita nas Obras de Korngold, conclui-se que há um conjunto de elementos na técnica orquestral do Compositor importantes para a construção da personalidade sonora presente em suas Obras, descritas e observadas nesta pesquisa.

Ainda que não se possa afirmar que alguns compositores como John Williams tenham a orquestração de Korngold como referência para a construção de suas obras, esta pesquisa observa algumas semelhanças relevantes que aproxima a escrita orquestral dos dois compositores, embora cada um tenha sua própria personalidade.

A música de Erich Korngold foi claramente fundamental para a consolidação da forma da música cinematográfica como a conhecemos hoje em muitas obras do cinema de Hollywood.

Resultados e Discussão

A análise instrumental e orquestral das Obras de Korngold, seguindo cronologicamente por suas primeiras Obras até as composições para Cinema, mostra que muitas das diferenças encontradas nos dois extremos são parte de sua evolução como compositor, bem como o enriquecimento de sua técnica para imprimir uma personalidade própria à sonoridade da Orquestra.

Nota-se claramente que a combinação de intervalos específicos entre notas e até mesmo da combinação de instrumentos contribuíram fortemente para que a sonoridade das Obras de Korngold se destacassem, e deixaram possíveis traços na escrita orquestral de compositores cinematográficos da atualidade (neste caso, não é possível afirmar que houve influência direta, mas pode-se dizer que há semelhanças significativas).

A análise das Obras cinematográficas de Korngold

Agradecimentos

Agradeço primeiramente ao meu orientador, Carlos Fiorini, pela confiança e apoio na elaboração desta pesquisa. Também agradeço a Universidade Estadual de Campinas que, durante toda a minha graduação, me proporcionou conhecimento e clareza para a análise técnica das Obras musicais nesta pesquisa.