

Gandhi Martinez

**CRIANDO
CANÇÕES
INCRÍVEIS!**

**O GUIA COMPLETO DA
COMPOSIÇÃO MUSICAL POPULAR**

Todos os direitos estão reservados e protegidos por Lei. Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito do autor, poderá ser reproduzida ou transmitida. A violação dos Direitos Autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/98 e com punição de acordo com o artigo 184 do Código Penal.

2ª Edição, 2021. Edição revisada conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2009.

Para mais informações, acesse www.eucompositor.com

SOBRE O AUTOR

Gandhi Martinez é compositor, pianista e professor de música. Trabalha como músico profissional há mais de 15 anos e já figurou na lista dos 21 melhores instrumentistas do Brasil. Possui seis trabalhos gravados com suas composições autorais (entre CDs, DVDs e EPs) que vão desde a canção brasileira até a música instrumental popular e peças eruditas. Possui Licenciatura em Música e Mestrado em Composição Musical. Atualmente está cursando um Doutorado em Composição musical e se dedica a compor suas próprias canções e ao ensino da composição musical com ênfase na canção popular brasileira.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	01
• <i>Bem-vindo</i>	02
• <i>Dom e Talento</i>	03
• <i>Eu Preciso Saber Tocar Algum Instrumento Para Compor?</i>	04
• <i>O Mito Da Inspiração</i>	05
• <i>Simplicidade É Tudo</i>	08
• <i>A magia que não é magia</i>	09
• <i>O que é uma música incrível ?</i>	10
• <i>Organização e disciplina</i>	12
I. FORMA MUSICAL	14
As seções	15
• <i>As diferentes seções da sua canção</i>	15
• <i>Entendendo cada seção de uma canção</i>	16
• <i>Introdução</i>	16
• <i>Estrofe</i>	18
• <i>Refrão</i>	19
• <i>Pré-refrão</i>	20
• <i>Ponte</i>	22
• <i>Finalização (coda)</i>	23
Contraste e energia musical	24
• <i>O contraste na música</i>	24
• <i>Energia musical</i>	25

SUMÁRIO

Forma canção e forma estrofe-refrão	28
• <i>A importância da forma</i>	28
• <i>As formas mais comuns</i>	29
• <i>Sistematização da nomenclatura formal</i>	29
• <i>Forma canção (ABA) (AABA)</i>	30
• <i>Forma de estrofe única (AAA)</i>	31
• <i>Forma estrofe-refrão</i>	31
• <i>Forma estrofe-refrão usando um pré-refrão</i>	32
• <i>Forma estrofe-refrão usando uma ponte</i>	33
• <i>Forma estrofe-refrão usando pré-refrão e ponte</i>	33
Exercícios	35
• <i>Análise</i>	35
• <i>Exercício da energia e do contraste</i>	37
II. LETRA	38
Criando letras incríveis	39
• <i>Escrevendo letras</i>	39
• <i>Ouvidos atentos</i>	40
• <i>16 dicas poderosas</i>	41
• <i>A letra primeiro</i>	47

SUMÁRIO

• <i>Letras que contam histórias</i>	48
• <i>Letras de amor</i>	49
• <i>Letras bem-humoradas</i>	50
• <i>Letras inspiradoras</i>	51
• <i>Conceito-chave</i>	52
• <i>Desenvolver o conceito-chave</i>	55
• <i>Começando pelo título</i>	55
• <i>Imaginando o final da história</i>	57
Escrevendo as diferentes seções da canção	59
• <i>A letra e as seções</i>	59
• <i>A letra da estrofe</i>	59
• <i>A letra do pré-refrão</i>	61
• <i>A letra do refrão</i>	63
• <i>A letra da ponte</i>	64
• <i>Mantenha o tom e o estilo de escrita</i>	66
• <i>Seja objetivo</i>	67
• <i>Unidade</i>	68
• <i>Garantindo a unidade</i>	69
Utilizando recursos poéticos e de linguagem	71
• <i>Letra e poesia</i>	71
• <i>Usando repetições</i>	72
• <i>Figuras de linguagem</i>	73
• <i>Aliteração</i>	73
• <i>Hipérbole</i>	74

SUMÁRIO

• <i>Personificação/ prosopopéia</i>	75
• <i>Símile / comparação</i>	75
• <i>Metáfora</i>	76
• <i>Sinestesia</i>	77
• <i>Assonância</i>	78
• <i>Exercício das figuras de linguagem</i>	78
Rimas	79
• <i>Usando diferentes tipos de rima</i>	79
• <i>As rimas</i>	80
• <i>Esquemas básicos de rimas</i>	81
• <i>Outros esquemas de rima</i>	84
• <i>Rima interna</i>	86
• <i>Rimas imperfeitas</i>	87
• <i>Rimas inusitadas</i>	88
• <i>Variações de esquemas de rima numa mesma canção</i>	90
• <i>Exercício - analisando letras</i>	91
Música das palavras	92
• <i>Textura</i>	92
• <i>Prosódia</i>	93
• <i>O que e como</i>	95
• <i>Usar palavras demais</i>	95
• <i>Naturalidade da letra</i>	96
• <i>Teste a naturalidade</i>	97

SUMÁRIO

Ponto de vista	98
• <i>Ajustando o foco</i>	98
• <i>Primeira pessoa</i>	99
• <i>Terceira pessoa</i>	100
• <i>Contato direto</i>	102
• <i>Testando um ponto de vista</i>	103
Exercícios	104
• <i>Trocando o ponto de vista</i>	104
• <i>Paródia</i>	104
• <i>Título antigo, tema novo</i>	106
• <i>Letra completa</i>	107
• <i>Melodias que sugerem letras- brincadeira silábica</i>	109
Últimas palavras	111
• <i>Parceria e espera</i>	111
III. HARMONIA	113
Progressões harmônicas	114
• <i>As sequências de acordes</i>	114
• <i>Harmonia e estilo musical</i>	115
• <i>Os elementos fundamentais da harmonia</i>	116
Movimentação harmônica	117
• <i>Como um acorde se move para outro</i>	117
• <i>Por que algumas progressões funcionam e outras não</i>	118

SUMÁRIO

• <i>Caminhos harmônicos básicos para tonalidades maiores</i>	118
• <i>Caminhos harmônicos básicos para tonalidades menores</i>	119
• <i>A progressão V-I e o conceito de estabilidade</i>	120
• <i>A estabilidade das progressões</i>	121
• <i>Aumentando a progressão harmônica</i>	122
• <i>Progressões estáveis - progressões instáveis</i>	123
• <i>A diferença entre progressões estáveis e instáveis</i>	124
• <i>Como utilizar a lista de progressões de 2 acordes</i>	126
• <i>Lista de progressões de dois acordes</i>	127
• <i>Quando uma progressão soa confusa</i>	128
Expandindo seu vocabulário de acordes	130
• <i>Possibilidades além do campo harmônico</i>	130
• <i>Empréstimo modal</i>	131
• <i>Dominantes secundários</i>	133

SUMÁRIO

• <i>Como adicionar dominantes secundários à sua música</i>	134
• <i>Dominantes secundários que não dominam</i>	135
• <i>Acordes suspensos</i>	135
• <i>Inversões</i>	136
Ritmo harmônico	138
• <i>Equilíbrio das progressões (simetria)</i>	138
• <i>O ritmo harmônico</i>	140
• <i>Tempo e ritmo harmônico</i>	141
Harmonia e forma	142
• <i>Quando utilizar progressões estáveis e instáveis</i>	142
• <i>Progressões para a estrofe</i>	143
• <i>Progressões para o refrão</i>	143
• <i>Progressões para o pré-refrão</i>	144
• <i>Progressões para a ponte</i>	145
Exercícios e dicas finais	147
• <i>Progressão lógica</i>	147
• <i>Transposição de tonalidade</i>	151
• <i>Originalidade harmônica</i>	152
• <i>Praticar, praticar, praticar</i>	153

SUMÁRIO

IV. MELODIA	154
A melodia	155
• <i>O poder da melodia</i>	156
• <i>Como criar uma melodia incrível ?</i>	157
• <i>As vantagens de escrever primeiro a melodia da música</i>	158
• <i>Familiaridade melódica</i>	159
• <i>Melodias possíveis de serem cantadas</i>	160
• <i>Alcance vocal e energia vocal</i>	161
• <i>Clima melódico</i>	161
• <i>Sons que emocionam</i>	162
• <i>As tonalidades e as emoções</i>	165
• <i>Quando a melodia e a letra são contraditórias</i>	166
Melodia e forma musical	167
• <i>A melodia certa para cada seção da canção</i>	167
• <i>Melodia da estrofe</i>	168
• <i>Melodia do pré-refrão</i>	169
• <i>Melodia do refrão</i>	170
• <i>Melodia da ponte</i>	171
• <i>Ajustes finais</i>	172

SUMÁRIO

Exercícios	174
• <i>Análise da melodia</i>	174
• <i>Tocando e cantando</i>	175
• <i>Completando a paródia</i>	176
• <i>Criando melodias de maneira intuitiva e técnica</i>	178
• <i>Criando uma melodia completa em 10 passos</i>	179
V. GANCHO	184
• <i>O que é um gancho ?</i>	185
• <i>Tipos de gancho</i>	186
• <i>Gancho melódico</i>	186
• <i>Gancho poético</i>	188
• <i>Gancho instrumental</i>	189
• <i>Gancho rítmico</i>	190
• <i>Gancho dos efeitos sonoros</i>	191
• <i>Gancho e motivo</i>	192
• <i>O perigo do gancho</i>	193
• <i>O mito do gancho</i>	193
• <i>Exercício do gancho</i>	194
• <i>Testando seu gancho</i>	195
ENCERRAMENTO	197
• <i>Plágio inconsciente</i>	198
• <i>Insatisfação na composição</i>	199

SUMÁRIO

- *Estado de fluxo (flow)* **199**
- *O que acontece durante o estado de fluxo* **200**
- *Como atingir o estado de fluxo* **201**
- *Sempre procure por mais conhecimento* **203**
- *Expresse-se com sua música e crie conexões* **204**
- *Bons estudos* **206**