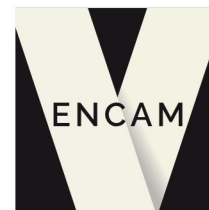

27 A 30 DE MAIO DE 2026

V ENCONTRO DE COGNIÇÃO E ARTES MUSICAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

O papel das representações mentais de levadas rítmicas para a elaboração de arranjos em diferentes estilos musicais brasileiros por um pianista expert

Lina Assumi Abe¹, João Gabriel Assunção Lima², Danilo Ramos³
^{1,2,3} Universidade Federal do Paraná

linaabe@hotmail.com, joaog.lima@live.com, daniloramosufpr@gmail.com

RESUMO

PROBLEMA/QUESTÃO

Representações mentais de levadas rítmicas brasileiras são padrões de informações que incluem determinados agrupamentos rítmicos, acentuações e variações microrrítmicas sistemáticas associadas a cada linguagem musical. Por exemplo: a levada do samba é caracterizada por um padrão sincopado e suas terceiras e quartas semicolcheias são discretamente antecipadas em relação a uma estrutura rítmica regular e esta antecipação está vinculada ao passo da dança do samba (Haugen & Godøy, 2014). Dessa maneira, a complexidade rítmica envolvida em diversos gêneros musicais brasileiros requer que o performer detenha conhecimentos abrangentes entre diferentes relações temporais e elementos extramusicais. Nesse sentido, mapear as intenções e significados interpretativos de pianistas experts em levadas rítmicas brasileiras pode revelar aspectos cognitivos importantes para o processo da elaboração de arranjos para piano solo.

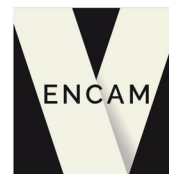
OBJETIVOS

Investigar o papel das representações mentais de levadas rítmicas para a elaboração de arranjos em diferentes estilos musicais brasileiros por um pianista expert.

MÉTODO

Um estudo de caso foi conduzido com um pianista expert de 33 anos, reconhecido internacionalmente por seus prêmios e álbuns gravados com artistas de renome, dentre eles Toninho Ferragutti e Vanessa Moreno. Em duas sessões de observação (média de 20 minutos cada uma), o pianista relatou seus pensamentos através do protocolo think-aloud

(Ericsson & Simon, 1993) enquanto realizava o aprendizado inicial da peça “Telefone” de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. Nesse tipo de protocolo, o participante verbaliza em voz alta seus pensamentos enquanto executa uma determinada tarefa. Após o aprendizado total da peça em estilo de samba, ele reinterpreto a mesma peça em outros cinco estilos: forró, frevo, xote, choro e samba-canção. Ambas as sessões foram gravadas em áudio e vídeo. Os relatos foram transcritos e submetidos à análise de conteúdo (Krippendorff, 2019), com o intuito de categorizar as variáveis relacionadas às estratégias criativas do participante.

RESULTADOS

De acordo com as verbalizações, o participante se baseou: (1) na levada da zabumba no forró; (2) na levada da caixa clara e fraseados dos metais no frevo; (3) na levada similar ao do jazz no xote; (4) nos fraseados dos bordões dos violões de sete cordas no choro; e, finalmente (5) na levada de samba mais lenta e relaxada no samba-canção. A análise de conteúdo indicou que as estratégias foram adaptadas para o piano, considerando os padrões de andamentos, agrupamentos rítmicos, variações microrrítmicas, acentuações, articulações e caráter emocional de cada estilo musical abordado. Além disso, durante a execução de cada estilo, ele cantarolava uma pulsação interna constante, que conduzia seus movimentos corporais.

CONCLUSÕES

Conclui-se que as representações mentais das levadas rítmicas foram criativamente reorganizadas e ressignificadas para cada estilo musical a partir da peça recém aprendida. Ademais, a habilidade rítmica do pianista estava relacionada à representação mental de uma estrutura temporal interna, que conduzia seu sistema sensoriomotor à auto-organização e automonitoramento consistentes (Witek, 2023). Sugere-se, para estudos futuros, investigações envolvendo outros pianistas, bem como outras peças do repertório brasileiro, com o intuito de se propor diversas estratégias didáticas de representação mental para a aquisição da expertise em levadas rítmicas brasileiras para piano solo.

PALAVRAS-CHAVE

expertise musical, representações mentais, criatividade, levadas rítmicas brasileiras, piano.

REFERÊNCIAS

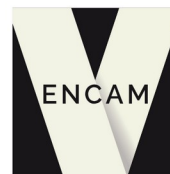
- Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data (Rev. ed.). The MIT Press.
- Haugen, M. R. & Godøy, R. I. (2014, August 4-8). Rhythmical structures in music and body movement in samba performance [paper presentation]. ICMPC – APSCOM 5, Seoul, South Korea.
- Krippendorff, K. (2019). Content analysis: an introduction to its methodology (4th ed.). SAGE.

27 A 30 DE MAIO DE 2026

V ENCONTRO DE COGNIÇÃO E ARTES MUSICAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

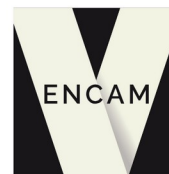

Witek, M. A. G. (2023). Rhythmic entrainment and embodied cognition. In E. Margulis, P. Loui, & D. Loughridge (Eds.), *The Science-Music Borderlands: reckoning with the past and imagining future* (pp. 161-181). The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/14186.003.0015>

FAPITEC/SE
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE

The role of mental representations of rhythmic patterns in the development of arrangements in different musical styles by an expert pianist

Lina Assumi Abe¹, João Gabriel Assunção Lima², Danilo Ramos³
^{1,2,3} Federal University of Paraná

linaabe@hotmail.com, joaog.lima@live.com, daniloramosufpr@gmail.com

ABSTRACT

RESEARCH QUESTION/PROBLEM

Mental representations of Brazilian rhythmic patterns are patterns of information that include certain rhythmic groupings, accents and systematic micro-rhythmic variations associated with each musical language. For example, the samba pattern is characterized by a syncopated pattern and its third and fourth semiquavers are discreetly anticipated in relation to a regular rhythmic structure, and this anticipation is linked to the samba dance step (Haugen & Godøy, 2014). In this way, the rhythmic complexity involved in various Brazilian musical genres requires the performer to have comprehensive knowledge of different temporal relationships and extra-musical elements. In this sense, mapping the interpretative intentions and meanings of pianists who are experts in Brazilian rhythmic patterns might reveal important cognitive aspects for the process of preparing solo piano arrangements.

OBJECTIVES

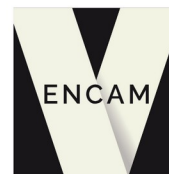
We aim to investigate the role of mental representations of rhythmic patterns in the creation of arrangements in different Brazilian musical styles by an expert pianist.

METHOD

A case study was conducted with a 33-year-old expert pianist, internationally recognized for his awards and albums recorded with renowned artists, including Toninho Ferragutti and Vanessa Moreno. In two observation sessions (an average of 20 minutes each), the pianist reported his thoughts using the think-aloud protocol (Ericsson & Simon, 1993) while initially learning the piece "Telephone" by Roberto Menescal and Ronaldo Bôscoli. In this type of protocol, the participant verbalizes their thoughts out loud while performing a certain task. After fully learning the piece in samba style, he reinterpreted the same piece in five other styles: forró, frevo, xote, choro and samba-canção. Both sessions were recorded in audio and video. The verbal reports were transcribed and subjected to content analysis (Krippendorff, 2019) in order to categorize the variables related to the participant's creative strategies.

RESULTS

According to the verbalizations, the participant based his decisions on: (1) the rhythm of the zabumba in forró; (2) the rhythm of the snare drum and brass phrasing in frevo; (3) the rhythm similar to jazz in xote; (4) the phrasing of the seven-string guitars in choro; and finally (5) the slower, more relaxed samba rhythm in samba-canção. The content analysis indicated that the strategies were adapted for the piano, considering the patterns of tempos, rhythmic groupings, micro-rhythmic variations, accentuations, articulations and emotional character of each musical style addressed. In addition, during the execution of each style, he hummed a constant internal pulse that guided his body movements.

CONCLUSIONS

It is concluded that the mental representations of the rhythmic patterns were creatively reorganized and re-signified for each musical style from the piece recently learned. Furthermore, the pianist's rhythmic ability was related to the mental representation of an internal temporal structure, which led his sensorimotor system to consistent self-organization and self-monitoring (Witek, 2023). Future studies could involve other pianists and their strategies, as well as other pieces from the Brazilian repertoire, with the aim of proposing didactic mental representation strategies for the acquisition of expertise in Brazilian rhythmic patterns for solo piano.

KEYWORDS

musical expertise, mental representations, creativity, Brazilian rhythmic patterns, piano.

REFERENCES

- Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data (Rev. ed.). The MIT Press.
- Haugen, M. R. & Godøy, R. I. (2014, August 4-8). Rhythmical structures in music and body movement in samba performance [paper presentation]. ICMPC – APSCOM 5, Seoul, South Korea.
- Krippendorff, K. (2019). Content analysis: an introduction to its methodology (4th ed.). SAGE.
- Witek, M. A. G. (2023). Rhythmic entrainment and embodied cognition. In E. Margulis, P. Loui, & D. Loughridge (Eds.), *The Science-Music Borderlands: reckoning with the past and imagining future* (pp. 161-181). The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/14186.003.0015>

