

1
00:00:06,033 --> 00:00:11,334
*A ERA DE OURO
DAS TRILHAS PARA CINEMA*

2
00:00:18,934 --> 00:00:22,634
O filme e a música têm
uma coisa em comum:

3
00:00:22,667 --> 00:00:24,801
ambos se realizam
no tempo.

4
00:00:38,067 --> 00:00:40,801
A melhor maneira
de escrever uma música

5
00:00:40,834 --> 00:00:45,667
é se colocar no lugar
dos personagens.

6
00:00:52,968 --> 00:00:55,100
A trilha de cinema é
uma invenção.

7
00:00:55,133 --> 00:01:00,400
É preciso estar apaixonado
pelo filme para fazê-la.

8
00:01:13,133 --> 00:01:16,334
Eu costumava chamar o cinema
de movimento de emoção,

9
00:01:16,367 --> 00:01:20,467
porque a música dá alma
à imagem.

10
00:01:32,434 --> 00:01:34,567
Como sou obcecado
por música,

11
00:01:34,601 --> 00:01:37,767
algumas trilhas chamam
muito minha atenção.

12
00:01:39,267 --> 00:01:42,000
A trilha de "Perdidos na Noite",
por exemplo,

13
00:01:43,601 --> 00:01:45,267
de John Barry.

14
00:01:45,901 --> 00:01:48,000
É uma das minhas trilhas
favoritas,

15
00:01:48,033 --> 00:01:50,400
e uma das mais influentes

16
00:01:51,267 --> 00:01:52,701
já feitas.

17
00:01:52,734 --> 00:01:58,100
E também a trilha de
"Era uma Vez na América",

18
00:01:58,133 --> 00:01:59,868
de Ennio Morricone.

19
00:01:59,901 --> 00:02:01,968
Não era uma simples
trilha sonora,

20
00:02:02,000 --> 00:02:04,267
era um disco por si só.

21
00:02:04,300 --> 00:02:06,667
O filme não importava.

22
00:02:07,334 --> 00:02:09,300

Quando se ouvem
essas trilhas,

23
00:02:09,334 --> 00:02:11,501
elas se revelam
peças incríveis

24
00:02:11,534 --> 00:02:15,100
que sobreviveram
por mérito próprio.

25
00:02:15,734 --> 00:02:18,100
Eu comecei a ouvir trilhas
e notei

26
00:02:18,133 --> 00:02:19,834
que era possível comprar
uma trilha -

27
00:02:19,868 --> 00:02:23,501
como Lalo Schifrin
ou Quincy Jones -

28
00:02:24,234 --> 00:02:26,501
e ouvir, em um disco,

29
00:02:28,234 --> 00:02:32,234
uma deixa de rock, uma de jazz,
uma de música orquestral.

30
00:02:32,267 --> 00:02:36,934
Foi uma das experiências
auditivas mais ecléticas

31
00:02:36,968 --> 00:02:38,567
que já tive.

32
00:02:38,601 --> 00:02:41,000
Quando criamos o Air,

33

00:02:41,033 --> 00:02:44,734
estava começando
a se abrir um espaço

34
00:02:44,767 --> 00:02:48,968
para a música instrumental.

35
00:02:49,000 --> 00:02:53,901
Então, pudemos voltar a usar
a forma de expressão de trilhas,

36
00:02:54,901 --> 00:02:57,801
através de grupos como
Portishead.

37
00:02:57,834 --> 00:03:00,868
Quando esse movimento
virou moda,

38
00:03:00,901 --> 00:03:04,701
o sampling de Isaac Hayes,

39
00:03:04,734 --> 00:03:08,467
e de John Barry

40
00:03:08,501 --> 00:03:12,367
serviam para redescobrir
as trilhas de filme

41
00:03:12,400 --> 00:03:14,901
e fazer com que as pessoas
as ouvissem sem filme.

42
00:03:34,100 --> 00:03:36,534
A mudança começou
nos anos 1950.

43
00:03:36,567 --> 00:03:40,200
A velha guarda -
como os Max Steiner,

44
00:03:40,234 --> 00:03:45,167
e os Elmer Bernstein –
estava começando

45
00:03:46,801 --> 00:03:48,334
a desaparecer.

46
00:03:48,934 --> 00:03:51,267
Mas até Elmer Bernstein...

47
00:03:53,400 --> 00:03:55,133
Sim,

48
00:03:55,167 --> 00:03:59,000
ele é considerado
um compositor de orquestra,

49
00:03:59,033 --> 00:04:01,300
mas a trilha de
"O Homem do Braço de Ouro"

50
00:04:01,334 --> 00:04:02,534
é puro jazz.

51
00:04:20,701 --> 00:04:23,400
Um jovem que tivesse
uma bagagem clássica

52
00:04:23,434 --> 00:04:26,434
e que quisesse se expressar
através da música recorria.

53
00:04:28,100 --> 00:04:31,400
A modernidade era o jazz.
Não havia outra alternativa.

54
00:04:49,434 --> 00:04:51,734
O jazz –

55

00:04:51,767 --> 00:04:56,400
havia Henry Mancini,
Peter Gunn e a TV -

56
00:04:56,434 --> 00:05:01,901
foi a abertura
de mais um caminho.

57
00:05:01,934 --> 00:05:05,334
O que me agradava
nas trilhas

58
00:05:05,367 --> 00:05:07,834
é que elas
não pretendiam ser.

59
00:05:07,868 --> 00:05:09,901
Elas já eram poluídas.

60
00:05:09,934 --> 00:05:11,367
Quando eu as descobri,

61
00:05:11,400 --> 00:05:15,367
elas já eram poluídas,
no bom sentido,

62
00:05:15,400 --> 00:05:17,634
pois recebiam todo tipo
de influência.

63
00:05:17,667 --> 00:05:20,334
Até mesmo em uma trilha
de Bernstein,

64
00:05:20,367 --> 00:05:22,968
é possível encontrar
uma deixa de bossa nova

65
00:05:23,000 --> 00:05:24,968
ou de twist.

66
00:05:25,534 --> 00:05:27,634
Eles usavam os gêneros
da época.

67
00:05:27,667 --> 00:05:31,701
Uma das coisas que eu adoro
nas trilhas de filme

68
00:05:32,868 --> 00:05:36,234
é sua estrutura.

69
00:05:36,267 --> 00:05:40,868
Não é como
a das músicas tradicionais.

70
00:05:40,901 --> 00:05:44,567
É uma estrutura fragmentada,
de várias camadas.

71
00:05:44,601 --> 00:05:47,267
As categorias nunca
me incomodaram. Nunca.

72
00:05:47,300 --> 00:05:48,968
Quando eu era bem pequeno,

73
00:05:49,767 --> 00:05:51,567
tínhamos que tocar tudo.

74
00:05:52,467 --> 00:05:54,133
The white dance,

75
00:05:56,033 --> 00:05:57,267
música ambiente,

76
00:05:57,300 --> 00:05:59,601
R&B, strip music,

77
00:05:59,634 --> 00:06:02,067

dança folclórica,
música judaica,

78

00:06:02,100 --> 00:06:03,834

Debussy,

79

00:06:06,467 --> 00:06:07,567

tudo!

80

00:06:07,601 --> 00:06:11,234

Trabalha-se com uma grande
variação de expressão.

81

00:06:11,267 --> 00:06:14,367

Isso amplia
seus horizontes.

82

00:06:14,400 --> 00:06:19,100

Você tem interesse nisso,
em fazer diferente.

83

00:06:19,133 --> 00:06:24,834

Um músico precisa dispor
de todas as músicas possíveis

84

00:06:24,868 --> 00:06:27,033

em sua cultura,

85

00:06:27,067 --> 00:06:29,000

e, posteriormente,
em sua imaginação.

86

00:06:47,868 --> 00:06:51,334

É tensão e alívio.

87

00:06:51,367 --> 00:06:53,834

Para resumir, é isso.

88

00:06:53,868 --> 00:06:57,801

É dissonância

e consonância.

89

00:06:58,467 --> 00:07:00,834

Você alivia ou mantém
as pessoas tensas,

90

00:07:00,868 --> 00:07:02,234

muito ansiosas.

91

00:07:02,267 --> 00:07:05,868

A música tem todo
esse poder de influência.

92

00:07:06,868 --> 00:07:11,601

A imagem sem música
é muito inofensiva.

93

00:07:11,634 --> 00:07:15,767

A música dá outra dimensão
a ela, pode deixá-la ameaçadora,

94

00:07:15,801 --> 00:07:18,701

fazendo pensar
o que de fato se vê.

95

00:07:18,734 --> 00:07:21,934

É uma experiência
fascinante.

96

00:07:42,501 --> 00:07:44,868

Steve McQueen era como
um irmão para mim.

97

00:07:44,901 --> 00:07:47,133

Certo dia, eu acordei

98

00:07:47,167 --> 00:07:50,734

ouvindo pedrinhas
na janela.

99

00:07:50,767 --> 00:07:53,501

Eram umas 10h,
eu olhei para a frente

100

00:07:53,534 --> 00:07:55,968

e lá estavam Steve
e Ali MacGraw.

101

00:07:56,000 --> 00:07:59,434

Eu conheço muito bem Steve.

102

00:07:59,467 --> 00:08:02,834

Gostava muito dele
e de Ali também,

103

00:08:02,868 --> 00:08:06,367

assim como de Leo,
Robert Evans.

104

00:08:06,934 --> 00:08:08,400

Ele tinha terminado
um filme

105

00:08:08,434 --> 00:08:10,400

e fazia parte
da First Artists, eu acho.

106

00:08:10,434 --> 00:08:14,000

Eram os artistas que decidiam
sobre os filmes na época.

107

00:08:27,701 --> 00:08:29,000

Steve disse:

108

00:08:29,033 --> 00:08:32,901

"Temos um lançamento mundial
de US\$ 30 milhões

109

00:08:32,934 --> 00:08:35,767

e preciso da trilha
em 10 dias.

110
00:08:35,801 --> 00:08:39,634
Você não tem tempo
para pensar em nada."

111
00:08:41,267 --> 00:08:46,834
Ao receber o filme no dia
seguinte, que era um domingo,

112
00:08:46,868 --> 00:08:52,334
tínhamos que definir
onde a música deveria entrar

113
00:08:52,367 --> 00:08:54,334
e começar a compor,

114
00:08:54,367 --> 00:08:58,067
juntando todos os temas.

115
00:08:58,100 --> 00:09:00,534
E 10 dias
é muito pouco tempo.

116
00:09:00,567 --> 00:09:04,300
Você precisa orquestrar
os temas,

117
00:09:04,334 --> 00:09:06,601
gravá-los, mixá-los.

118
00:09:06,634 --> 00:09:10,968
Então, nós fomos para Tardeo,
onde dublaram o filme.

119
00:09:11,000 --> 00:09:13,801
Sam Peckinpah estava fazendo
outro filme,

120
00:09:13,834 --> 00:09:16,168
"Pat Garrett & Billy the Kid",

ou algo assim.

121

00:09:16,168 --> 00:09:20,898

Então, Steve disse: "Não sei
o que é dublar um filme."

122

00:09:20,898 --> 00:09:24,936

"Tudo bem. Sente-se aí
e vamos descobrir."

123

00:09:24,936 --> 00:09:29,133

Eu estava animado para dublar
um filme de Sam Peckinpah.

124

00:09:29,734 --> 00:09:31,067

Parado aí!

125

00:09:34,234 --> 00:09:35,767

Seu idiota!

126

00:09:48,400 --> 00:09:51,868

Quincy Jones e os arranjos,
os detalhes

127

00:09:51,901 --> 00:09:53,534

e a dinâmica
que ele cria.

128

00:09:53,567 --> 00:09:55,434

Eu adoro esses aspectos.

129

00:09:55,467 --> 00:09:59,067

O que a trilha dele
tinha de legal

130

00:09:59,100 --> 00:10:01,734

era o fato de ser possível

131

00:10:01,767 --> 00:10:06,300

identificar o filme

só pelas deixas

132

00:10:06,334 --> 00:10:09,467
e pelos sons diferentes.

133

00:10:09,501 --> 00:10:14,968
Sempre gostou de inserir novos
elementos em suas composições.

134

00:10:15,000 --> 00:10:20,868
Ele tinha algo experimental,
uma espécie de vanguarda.

135

00:10:20,901 --> 00:10:23,634
É uma espécie de pintura.

136

00:10:23,667 --> 00:10:25,400
Você está imprimindo cores

137

00:10:25,434 --> 00:10:30,801
e verificando as moléculas
emocionais do público.

138

00:10:30,834 --> 00:10:34,033
As emoções
estão nas suas mãos.

139

00:10:34,067 --> 00:10:37,334
Você lida com as emoções
do filme

140

00:10:37,367 --> 00:10:40,634
e precisa fazê-las parecerem
uma peça de música orgânica.

141

00:11:01,667 --> 00:11:05,267
O filme é uma colaboração,
é como uma <i>gestalt</i>.

142

00:11:05,300 --> 00:11:08,934

O diretor, o produtor,

143

00:11:08,968 --> 00:11:13,067

o roteirista,

144

00:11:13,667 --> 00:11:18,901

o cinegrafista, o diretor
de fotografia.

145

00:11:19,534 --> 00:11:23,267

Todos eles trabalham
por um objetivo:

146

00:11:23,300 --> 00:11:25,868

fazer um bom filme,
de preferência.

147

00:11:25,901 --> 00:11:29,067

E o compositor é parte
da equipe.

148

00:11:29,100 --> 00:11:31,267

Há uma espécie de interação

149

00:11:31,300 --> 00:11:36,033

entre o diretor, o editor
e o compositor da trilha.

150

00:11:36,067 --> 00:11:37,767

E isso é fascinante.

151

00:11:37,801 --> 00:11:39,534

E...

152

00:11:39,567 --> 00:11:41,434

Na maior parte das vezes,

153

00:11:43,067 --> 00:11:47,000

todos se entendem.

154
00:11:47,033 --> 00:11:48,567
E, quando o filme estreia,

155
00:11:48,601 --> 00:11:50,300
é...

156
00:11:50,334 --> 00:11:54,534
É uma mistura entre diálogo,
efeitos sonoros e música,

157
00:11:54,567 --> 00:11:56,501
todos juntos,

158
00:11:56,534 --> 00:11:59,834
cada um com seu
ponto de vista.

159
00:11:59,868 --> 00:12:03,167
Quando fazemos
coisas interessantes,

160
00:12:03,200 --> 00:12:05,000
nós deixamos de existir.

161
00:12:05,033 --> 00:12:08,267
Ou seja, ficamos inteiramente
a serviço

162
00:12:09,501 --> 00:12:13,067
da música e das coisas
a que ela serve,

163
00:12:13,100 --> 00:12:16,734
seja uma peça de teatro,
um filme, uma obra.

164
00:12:16,767 --> 00:12:19,868
Nós somos parte da obra,
e não apenas músicos,

165
00:12:19,901 --> 00:12:22,767
músicos célebres. Não!

166
00:12:22,801 --> 00:12:27,133
Nós somos parte de uma obra
coletiva, colegial.

167
00:12:27,167 --> 00:12:29,200
E isso é o mais difícil.

168
00:12:29,234 --> 00:12:32,567
É preciso ter
uma enorme humildade,

169
00:12:32,601 --> 00:12:35,934
uma enorme imaginação.

170
00:13:03,834 --> 00:13:06,367
É Michel Legrand,
sempre a ponto

171
00:13:07,534 --> 00:13:10,133
de ir longe demais.

172
00:13:10,167 --> 00:13:12,901
Não sei por quê,
mas isso sempre funciona.

173
00:13:12,934 --> 00:13:15,467
E esse é um filme pop,
sobre o prazer,

174
00:13:15,501 --> 00:13:19,501
sobre se liberar
e se permitir tudo.

175
00:13:19,534 --> 00:13:22,000
Quando Norman Jewison
tinha Hal Ashby,

176
00:13:22,033 --> 00:13:23,267
que foi seu primeiro
editor -

177
00:13:23,300 --> 00:13:26,501
Hal Ashby se tornou um incrível
diretor mais tarde,

178
00:13:26,534 --> 00:13:28,067
com quem eu também
trabalhei -

179
00:13:28,100 --> 00:13:30,267
ele me mostrou
"Crown, o Magnífico".

180
00:13:30,300 --> 00:13:33,334
O filme tinha 5 horas.
Eram apenas cenas seguidas.

181
00:13:33,367 --> 00:13:35,667
Então, Hal e Norman
me disseram:

182
00:13:35,701 --> 00:13:39,467
"Temos inúmeras cenas.
Não sabemos como editá-las,

183
00:13:39,501 --> 00:13:41,367
que aspecto mostrar,

184
00:13:41,400 --> 00:13:43,801
porque podemos fazer
qualquer coisa."

185
00:13:43,834 --> 00:13:47,801
E eu tive essa grande ousadia,
que depois me amedrontou,

186
00:13:47,834 --> 00:13:50,100

mas eu disse:
"Tive uma ideia.

187
00:13:50,133 --> 00:13:52,834
Não quero rever o filme,
não quero nada.

188
00:13:52,868 --> 00:13:55,400
Podem sair de férias
por 6 semanas.

189
00:13:55,434 --> 00:13:57,767
Nesse tempo, vou escrever
1h30min de música,

190
00:13:57,801 --> 00:14:00,133
e eu sei em quais sequências
ela vai se encaixar.

191
00:14:00,167 --> 00:14:02,567
Se vocês quiserem,
quando a música estiver gravada,

192
00:14:02,601 --> 00:14:06,834
vamos montar o filme,
montar as imagens na música."

193
00:14:06,868 --> 00:14:10,000
E Hal respondeu:
"Sim, perfeito,

194
00:14:10,033 --> 00:14:13,033
porque isso vai nos dar
o ritmo,

195
00:14:13,067 --> 00:14:16,434
a duração, a profundidade.

196
00:14:16,467 --> 00:14:19,300
A música vai decidir
todas as imagens."

197

00:14:19,334 --> 00:14:22,434

Norman Jewison concordou.

E o produtor: "Não, não, não!"

198

00:14:22,467 --> 00:14:26,400

Nunca fizemos isso,

é arriscado."

199

00:14:48,367 --> 00:14:50,300

A cena do jogo de xadrez,

200

00:14:50,334 --> 00:14:53,734

se tivesse sido mostrada

sem música, teria durado 35s.

201

00:14:53,767 --> 00:14:55,901

A música tem 7min15s.

202

00:14:56,567 --> 00:14:58,501

Então, a cena dura 7min15s,

203

00:14:58,534 --> 00:15:01,167

porque a música decide

204

00:15:01,934 --> 00:15:06,267

o andamento, a duração,

a profundidade, a leveza,

205

00:15:06,300 --> 00:15:08,701

a seriedade,

e isso é que é incrível.

206

00:15:28,033 --> 00:15:31,200

Eu sonho um dia

poder fazer o seguinte:

207

00:15:31,234 --> 00:15:34,634

escrever uma trilha

de 1h30min

208

00:15:34,667 --> 00:15:36,767
e uma sinopse
de 3 linhas,

209

00:15:36,801 --> 00:15:39,501
e o diretor faria um filme
a partir disso.

210

00:16:08,200 --> 00:16:10,200
Uma das grandes revelações
que tive

211

00:16:10,234 --> 00:16:13,234
foi quando ouvi as trilhas
de Ennio Morricone

212

00:16:13,267 --> 00:16:15,434
para os filmes
de Sergio Leone

213

00:16:15,467 --> 00:16:18,234
e vi como a música funcionava
com a imagem.

214

00:16:18,267 --> 00:16:20,300
Foi aquilo que me pirou.

215

00:16:55,467 --> 00:16:57,467
A música de Morricone
é incrível.

216

00:16:57,501 --> 00:17:01,567
Mas a forma como Leone a usa,
e como ele escreve.

217

00:17:01,601 --> 00:17:04,033
Eu li livros sobre isso
depois.

218

00:17:04,067 --> 00:17:07,133

Ele escreve cenas
em torno da música.

219

00:17:07,167 --> 00:17:10,033

A música é composta
primeiro,

220

00:17:10,901 --> 00:17:14,067

e as cenas são editadas
em torno da música.

221

00:17:14,667 --> 00:17:17,868

Não entendo por que outros
diretores não fazem isso.

222

00:17:17,901 --> 00:17:20,234

Morricone, eu diria,

223

00:17:20,868 --> 00:17:25,868

foi um dos primeiros
compositores que conheci

224

00:17:25,901 --> 00:17:31,834

que criava sons naturais
de música concreta.

225

00:17:31,868 --> 00:17:35,033

Podia ser o som
de máquinas de escrever

226

00:17:35,067 --> 00:17:38,000

ou de pianos preparados.

227

00:17:38,033 --> 00:17:40,968

John Cage foi uma grande
inspiração para ele,

228

00:17:41,000 --> 00:17:42,801

assim como é para mim,

229
00:17:42,834 --> 00:17:46,667
mas ver Morricone fazendo isso
há tanto tempo

230
00:17:46,701 --> 00:17:48,000
e criando isso.

231
00:17:48,033 --> 00:17:50,067
Na época
em que ele fazia isso,

232
00:17:50,100 --> 00:17:53,434
pelo que vejo, muita gente
o achava louco.

233
00:17:58,601 --> 00:18:00,734
O Spaghetti Western foi

234
00:18:00,767 --> 00:18:02,634
um incrível resultado

235
00:18:02,667 --> 00:18:05,834
da combinação de música,
efeitos sonoros, diálogo

236
00:18:05,868 --> 00:18:07,501
e comédia para nós.

237
00:18:07,534 --> 00:18:10,501
Trabalhamos especificamente
em trilhas desse gênero,

238
00:18:10,534 --> 00:18:14,067
principalmente nos filmes
de Leone/Morricone

239
00:18:14,100 --> 00:18:16,734
que nos interessavam:
"Três Homens em Conflito",

240
00:18:16,767 --> 00:18:19,167
"Por um Punhado de Dólares",
"Por uns Dólares a Mais",

241
00:18:19,200 --> 00:18:21,434
"Era uma Vez no Oeste".

242
00:18:21,467 --> 00:18:23,667
Esses foram os filmes
que nos inspiraram.

243
00:19:05,901 --> 00:19:07,834
O que é incrível
é a instrumentação,

244
00:19:07,868 --> 00:19:09,834
principalmente
a direção das vozes.

245
00:19:11,000 --> 00:19:15,367
As vozes produzem gritos,
grandes crescendos.

246
00:19:16,000 --> 00:19:18,767
Na verdade, Ennio Morricone
tem estilo clássico,

247
00:19:20,868 --> 00:19:24,934
sempre com belas harmonias,

248
00:19:24,968 --> 00:19:27,467
com melodias muito puras.

249
00:19:28,734 --> 00:19:32,234
Algumas fazem lembrar
óperas italianas.

250
00:19:54,300 --> 00:19:55,968
Como um cara como ele
pode ter feito isso

251
00:19:56,000 --> 00:19:58,534
em relação
ao que ele reivindica?

252
00:19:59,033 --> 00:20:03,100
Será que é sua loucura,
que ele não aceita,

253
00:20:03,133 --> 00:20:06,267
porque é alguém que deseja
ser um compositor clássico?

254
00:20:06,300 --> 00:20:09,834
Mas é um pouco a síndrome
de Sherlock Holmes.

255
00:20:09,868 --> 00:20:12,000
É como Conan Doyle,

256
00:20:12,033 --> 00:20:14,033
que sempre reclamou de ter
ficado famoso

257
00:20:14,067 --> 00:20:17,033
por suas historinhas
de detetive particular,

258
00:20:17,067 --> 00:20:18,901
publicadas semanalmente,

259
00:20:18,934 --> 00:20:21,868
enquanto ele queria ser
um grande romancista.

260
00:20:21,901 --> 00:20:24,834
E Ennio Morricone
desejava ser.

261
00:20:24,868 --> 00:20:26,434

Eu não o conhecia,

262

00:20:26,467 --> 00:20:30,567
mas seu humor não era bem
como ele imaginava.

263

00:20:30,601 --> 00:20:32,567
Será que ele fazia
trilhas de filmes

264

00:20:33,100 --> 00:20:35,367
para expressar
seu lado sombrio

265

00:20:35,400 --> 00:20:38,367
ou para ganhar a vida?

266

00:20:38,400 --> 00:20:41,200
E, como ele achava que isso
não era importante,

267

00:20:41,234 --> 00:20:43,667
será que teria feito coisas
que ele nunca ousaria

268

00:20:43,701 --> 00:20:45,634
em seu próprio trabalho?

269

00:20:45,667 --> 00:20:48,267
E, no fim das coisas,
o ciclo se fecha:

270

00:20:48,300 --> 00:20:50,601
ele se torna reconhecido
por isso.

271

00:20:50,634 --> 00:20:52,067
Ennio.

272

00:20:52,701 --> 00:20:54,834

Muito obrigado!

273

00:20:55,367 --> 00:20:59,801

Ennio fez muito sucesso
com o grande som de orquestra

274

00:21:00,334 --> 00:21:03,434

e com os efeitos sonoros.

275

00:21:03,467 --> 00:21:06,133

Lalo era muito bom,
não tanto com orquestra,

276

00:21:06,167 --> 00:21:07,634

com o imponente
som da orquestra.

277

00:21:07,667 --> 00:21:09,834

O som dele era
mais vibrante.

278

00:21:09,868 --> 00:21:11,801

Lalo era muito vibrante.

279

00:21:11,834 --> 00:21:14,133

Eu não diria que Morricone
é vibrante.

280

00:21:14,167 --> 00:21:16,367

Ele é mais complexo
do que vibrante,

281

00:21:16,400 --> 00:21:20,334

mas isso é que é bacana
na música de Lalo Schifrin.

282

00:21:36,467 --> 00:21:40,734

Uma das coisas que Lalo e eu
aprendemos com Dizzie

283

00:21:41,234 --> 00:21:44,467
foi a importância
do ritmo.

284
00:21:44,501 --> 00:21:47,467
Essa é a força motriz

285
00:21:47,501 --> 00:21:50,534
por trás do tema
de "Missão Impossível".

286
00:22:05,901 --> 00:22:08,601
É muito empolgante
e envolvente.

287
00:22:08,634 --> 00:22:12,133
Não é algo que te inspira
a sentar e

288
00:22:13,167 --> 00:22:14,367
relaxar.

289
00:22:14,400 --> 00:22:17,734
É algo que te faz levantar
e querer dançar.

290
00:22:46,133 --> 00:22:50,667
No trabalho de televisão
nos EUA, você lê um piloto,

291
00:22:50,701 --> 00:22:52,434
o primeiro episódio.

292
00:22:52,467 --> 00:22:55,567
Eles ainda não sabem se vão
conseguir vender a série ou não.

293
00:22:55,601 --> 00:22:59,200
No piloto, você precisa pôr
o tema principal,

294
00:22:59,234 --> 00:23:00,901
como uma espécie
de logotipo.

295
00:23:00,934 --> 00:23:05,868
Se alguém estiver na cozinha
tomando uma bebida,

296
00:23:05,901 --> 00:23:08,467
uma água,

297
00:23:08,501 --> 00:23:14,000
na sala de estar a TV anunciaria
que a série está para começar.

298
00:23:14,033 --> 00:23:15,300
Mancini me ensinou isso.

299
00:23:15,334 --> 00:23:17,968
Eu estava escrevendo
para "Têmpera de Aço".

300
00:23:18,000 --> 00:23:20,868
Depois que fizemos o piloto
e a série foi aprovada,

301
00:23:20,901 --> 00:23:23,033
eu escrevia como se fosse
uma trilha de cinema:

302
00:23:23,067 --> 00:23:25,601
muitas semicolcheias,
uma instrumentação enorme.

303
00:23:25,634 --> 00:23:27,801
E semicolcheias eram muito.

304
00:23:27,834 --> 00:23:30,167
Ele disse: "Quincy, você vai
morrer se fizer isso,

305
00:23:30,200 --> 00:23:33,367
porque você termina a trilha
em uma quinta,

306
00:23:33,400 --> 00:23:35,501
eles te dão um novo episódio
na sexta,

307
00:23:35,534 --> 00:23:37,100
você precisa compor
até a quinta seguinte,

308
00:23:37,133 --> 00:23:38,734
e na sexta você já tem
mais um.

309
00:23:38,767 --> 00:23:40,267
Você não consegue
fazer isso.

310
00:23:40,300 --> 00:23:43,434
Precisa descobrir outra forma
de escrever para a TV."

311
00:24:26,901 --> 00:24:29,968
Por algum motivo, Peter Thomas
não é bem visto

312
00:24:30,000 --> 00:24:32,801
no mundo das trilhas sonoras,
e eu não sei por quê.

313
00:24:34,434 --> 00:24:35,934
Eu achava.

314
00:24:35,968 --> 00:24:38,434
Quando eu ouvi pela 1ª vez
a trilha de "Raumpatrouille",

315

00:24:39,667 --> 00:24:43,234
que ele fez para a série de
ficção científica dos anos 1960,

316

00:24:43,267 --> 00:24:45,501
eu fiquei enlouquecido.

317

00:25:01,467 --> 00:25:03,868
Sempre me perguntam
sobre isso,

318

00:25:03,901 --> 00:25:06,167
não tenho como fugir.

319

00:25:06,200 --> 00:25:08,133
Mas não vou ficar
aborrecido.

320

00:25:09,033 --> 00:25:11,167
"Space Patrol",

321

00:25:12,167 --> 00:25:14,234
"Commando Spaziale",
em italiano,

322

00:25:14,267 --> 00:25:19,567
e "Raumpatrouille", talvez,
na Alemanha,

323

00:25:19,601 --> 00:25:23,067
embora <i>patrouille</i>
seja de origem francesa.

324

00:25:23,100 --> 00:25:24,801
Os alemães não prestam.

325

00:25:24,834 --> 00:25:29,901
Como eu nunca fui
para o espaço,

326

00:25:29,934 --> 00:25:32,400
nem os diretores,

327
00:25:32,434 --> 00:25:35,133
ninguém sabia como a música
deveria ser.

328
00:25:48,467 --> 00:25:52,033
Eu comecei a pensar
na contagem regressiva,

329
00:25:52,067 --> 00:25:55,100
em 9, 8...

330
00:25:55,133 --> 00:25:58,868
Como sou alemão,
um prussiano detalhista –

331
00:25:58,901 --> 00:26:02,100
muito preciso – eu pedi
para os segundos

332
00:26:02,133 --> 00:26:06,067
serem contados
em voz alta: 10, 9...

333
00:26:06,901 --> 00:26:10,767
4, 3, 2...

334
00:26:11,334 --> 00:26:16,033
Fico sozinho, componho sozinho,
ninguém faz arranjos para mim –

335
00:26:16,067 --> 00:26:18,100
ou fizeram uma vez,
porque o tempo era curto.

336
00:26:18,133 --> 00:26:20,167
Eu não preciso
de um arranjador:

337
00:26:20,200 --> 00:26:23,567
durante a gravação, explico
como quero que seja.

338
00:26:38,734 --> 00:26:43,434
Acho que muitos críticos
de trilhas

339
00:26:43,467 --> 00:26:47,634
podem achar isso kitsch,

340
00:26:47,667 --> 00:26:50,934
o que eu acho
um grande erro.

341
00:26:50,968 --> 00:26:54,234
Eu não ouço música assim.

342
00:27:12,501 --> 00:27:14,901
Para os meus colegas
também,

343
00:27:14,934 --> 00:27:17,934
seja Lalo Schifrin
ou Michel Legrand,

344
00:27:17,968 --> 00:27:20,801
há um aspecto essencial:

345
00:27:20,834 --> 00:27:22,667
um compositor de trilha

346
00:27:22,701 --> 00:27:26,534
não precisa ser especialista
em ficção científica,

347
00:27:26,567 --> 00:27:29,434
ou em era espacial.

348

00:27:29,467 --> 00:27:33,167
Ele precisa ser capaz
de trabalhar em um filme médico,

349
00:27:33,200 --> 00:27:35,534
intelectual ou literário.

350
00:27:35,567 --> 00:27:38,267
Você precisa de um amplo
treinamento,

351
00:27:38,300 --> 00:27:43,200
desde o contraponto de Bach

352
00:27:43,234 --> 00:27:45,267
e do "Cravo Bem Temperado".

353
00:27:45,300 --> 00:27:49,434
Você precisa saber tudo.

354
00:27:49,467 --> 00:27:52,534
Você precisa saber escrever
qualquer coisa,

355
00:27:52,567 --> 00:27:55,400
como um acompanhamento
em estilo sinfônico,

356
00:27:55,434 --> 00:27:58,434
usando uma lata que faz
um som de Dó Maior,

357
00:27:58,467 --> 00:28:01,100
ou com gotinhas.

358
00:28:01,133 --> 00:28:04,934
Chopin, por exemplo, tenta
imitar o som de gotas de chuva.

359
00:28:04,968 --> 00:28:07,634

Você precisa saber
que o som é de Lá Bemol.

360
00:28:07,667 --> 00:28:12,434

Você precisa dominar
todos os sons de instrumentos.

361
00:28:12,467 --> 00:28:13,968

Por isso,
isto é importante:

362
00:28:14,000 --> 00:28:18,501

o arranjo e a composição,
para um compositor musical,

363
00:28:18,534 --> 00:28:22,267

para serem bem feitas,
têm que ser assim.

364
00:28:48,567 --> 00:28:50,667

Eu penso como um pintor.

365
00:28:51,801 --> 00:28:53,968

A orquestração é

366
00:28:54,000 --> 00:28:59,067

a pintura, são as cores
da orquestra.

367
00:28:59,100 --> 00:29:02,901

Então, eu não sou capaz
de explicar como fiz.

368
00:29:02,934 --> 00:29:06,801

Eu não estudei isso
em uma escola de música,

369
00:29:06,834 --> 00:29:09,467

não estudei isso
com nenhum professor de música.

370
00:29:09,501 --> 00:29:11,133
É um instinto.

371
00:29:11,167 --> 00:29:14,033
E isso eu não sou capaz
de explicar.

372
00:29:14,067 --> 00:29:17,567
É como Clément
costumava dizer:

373
00:29:17,601 --> 00:29:19,801
"É o imponderável."

374
00:29:19,834 --> 00:29:22,400
E é exatamente isso.

375
00:29:22,434 --> 00:29:27,634
Eu ouço as cores,
e elas vêm até mim.

376
00:30:03,634 --> 00:30:08,801
O início de "Bullitt",
com a guitarra elétrica,

377
00:30:08,834 --> 00:30:15,868
tem um elemento
de tristeza, de melancolia,

378
00:30:15,901 --> 00:30:19,400
porque assim é o personagem
de Bullitt.

379
00:30:19,434 --> 00:30:22,133
Ele é um homem
introvertido.

380
00:30:38,767 --> 00:30:42,834
Peter Yates me pediu
para pôr música no filme todo,

381
00:30:42,868 --> 00:30:45,400
e eu disse que isso
seria um erro.

382
00:30:46,067 --> 00:30:49,667
Para começar, às vezes,
a câmera

383
00:30:49,701 --> 00:30:53,000
está nos cantos montanhosos

384
00:30:53,033 --> 00:30:54,934
de São Francisco,

385
00:30:54,968 --> 00:30:58,033
e há 2 carros:
o carro do vilão

386
00:30:58,067 --> 00:31:00,400
e o carro de Bullitt.

387
00:31:00,434 --> 00:31:03,133
Nós não sabemos
que carro está vindo.

388
00:31:03,167 --> 00:31:05,968
O público não sabe
que carro é.

389
00:31:06,000 --> 00:31:10,267
Então, ao manter
o barulho do carro,

390
00:31:10,300 --> 00:31:14,834
o público deve ouvir
que carro está vindo,

391
00:31:14,868 --> 00:31:17,133
se é o do vilão

ou o de Bullitt.

392

00:31:48,767 --> 00:31:50,567

Vai subindo, subindo,
subindo,

393

00:31:50,601 --> 00:31:54,534

e esse aumento da intensidade
é muito sexual.

394

00:31:55,701 --> 00:31:57,033

Eu acho.

395

00:32:02,667 --> 00:32:05,934

Se eu usasse música
ao longo do filme todo,

396

00:32:05,968 --> 00:32:09,234

ele ficaria muito turvo,
muito confuso.

397

00:32:09,267 --> 00:32:12,334

Por que não fazemos
um corte,

398

00:32:12,367 --> 00:32:15,968

depois da perseguição
no hospital?

399

00:32:16,000 --> 00:32:21,634

Ele vai seguindo pela rua
com o carro,

400

00:32:21,667 --> 00:32:23,767

bem devagar,

401

00:32:23,801 --> 00:32:28,667

o trânsito está bem pesado,
e de repente ele muda de marcha

402

00:32:28,701 --> 00:32:30,734
e inicia a perseguição.

403
00:32:30,767 --> 00:32:32,934
Nesse momento, um corte.

404
00:32:32,968 --> 00:32:37,100
E esse seria um momento
bem eficiente, dramático.

405
00:32:37,133 --> 00:32:38,467
E funcionou.

406
00:32:52,701 --> 00:32:54,133
Alguns anos depois,

407
00:32:54,167 --> 00:32:57,467
eu fiz mais um detetive
do departamento de polícia.

408
00:32:57,501 --> 00:33:00,968
Era "Perseguidor Implacável",
de Clint Eastwood.

409
00:33:01,000 --> 00:33:03,300
E, acredite ou não,

410
00:33:03,334 --> 00:33:06,434
esses filmes têm
muitas coisas em comum,

411
00:33:06,467 --> 00:33:10,934
porque ambos têm
elementos psicológicos,

412
00:33:10,968 --> 00:33:16,601
os personagens estão
insatisfeitos com o trabalho.

413
00:33:16,634 --> 00:33:19,267

Ao mesmo tempo,
é um filme de ação.

414
00:33:41,167 --> 00:33:43,767
"PERSEGUIDOR IMPLACÁVEL"

415
00:33:43,801 --> 00:33:47,434
O diretor, Don Siegel,
foi muito importante.

416
00:33:48,167 --> 00:33:50,934
Ele disse que não sabia
música nenhuma.

417
00:33:50,968 --> 00:33:52,534
Mas ele sabia.

418
00:33:52,567 --> 00:33:55,467
No mínimo, ele sabia
a função da música.

419
00:33:55,501 --> 00:33:58,000
E ele sabia como,

420
00:33:58,033 --> 00:34:04,267
ele sabia como se comunicar
com um compositor,

421
00:34:04,300 --> 00:34:06,300
sem falar sobre música.

422
00:34:34,100 --> 00:34:38,334
Há várias instrumentações
com melodias que se repetem,

423
00:34:38,367 --> 00:34:40,667
mas que são separadas
por intervalos

424
00:34:40,701 --> 00:34:45,000

que não são clássicos
e são quase dissonantes.

425
00:34:45,033 --> 00:34:49,767
Há melodias que se repetem
em semitons diferentes,

426
00:34:49,801 --> 00:34:51,968
com escalas.

427
00:34:52,000 --> 00:34:53,667
Quando escuto,

428
00:34:53,701 --> 00:34:55,601
eu ouço algo contemporâneo.

429
00:34:55,634 --> 00:35:00,834
Parece Olivier Messiaen
misturado com jazz,

430
00:35:00,868 --> 00:35:05,467
com instrumentos rítmicos
sincopados.

431
00:35:27,400 --> 00:35:30,901
Eu disse a Don Siegel:
"Vou usar vozes."

432
00:35:30,934 --> 00:35:36,300
E Don Siegel sempre fez filmes
como "Invasores", etc.,

433
00:35:36,334 --> 00:35:39,033
em que ele usava
música instrumental.

434
00:35:39,067 --> 00:35:41,601
Ele não estava acostumado
a vozes.

435

00:35:41,634 --> 00:35:43,567
E eu disse...

436
00:35:43,601 --> 00:35:46,767
Ele disse: "Por que
quer usar vozes?"

437
00:35:46,801 --> 00:35:48,767
Eu disse:
"Foi uma armadilha sua.

438
00:35:48,801 --> 00:35:51,133
O filme aconteceu durante
a Guerra do Vietnã,

439
00:35:51,167 --> 00:35:54,801
e o assassino em série
usava um cinto

440
00:35:54,834 --> 00:35:58,067
com um símbolo da paz.

441
00:35:58,100 --> 00:36:01,734
Como um homem pode ser
tão louco

442
00:36:01,767 --> 00:36:04,968
a ponto de usar o símbolo
da paz e matar pessoas?

443
00:36:05,000 --> 00:36:07,133
É um horror!"

444
00:36:07,167 --> 00:36:12,534
E acrescentei:
"Ele ouve vozes.

445
00:36:12,567 --> 00:36:15,434
Ele ouve vozes
na cabeça dele."

446
00:36:15,467 --> 00:36:17,133
"Ah, tudo bem."

447
00:36:55,267 --> 00:37:00,267
Houve outras situações em que
o diretor conduz o compositor,

448
00:37:00,300 --> 00:37:03,267
e o compositor diz:
"Que tal isso?"

449
00:37:03,300 --> 00:37:05,901
Uma banda de 9 pessoas
de dixieland?" "Ótima ideia!

450
00:37:05,934 --> 00:37:07,000
Perfeita!"

451
00:37:07,033 --> 00:37:09,501
E eles vão adiante
e se ajudam,

452
00:37:09,534 --> 00:37:12,667
e fazem a gravação,
acham ótima.

453
00:37:12,701 --> 00:37:15,167
Eles até regem algumas.

454
00:37:15,200 --> 00:37:19,167
Depois vão dublar e concluem
que não funciona.

455
00:37:19,200 --> 00:37:21,501
Ligam para Henry Mancini,

456
00:37:21,534 --> 00:37:23,167
ou quem quer que seja.

457

00:37:23,200 --> 00:37:25,934

Acabaram ligando
para Johnny Williams.

458

00:37:25,968 --> 00:37:30,667

É assustador pensar que seu
trabalho pode ser jogado fora.

459

00:37:30,701 --> 00:37:33,767

Eu era muito amigo
do produtor da MGM,

460

00:37:33,801 --> 00:37:39,601

que um dia levou para mim
um roteiro de "Robin e Marian".

461

00:37:39,634 --> 00:37:43,300

É a história de Robin Wood
velho,

462

00:37:43,334 --> 00:37:45,100

20 anos depois,

463

00:37:45,133 --> 00:37:51,067

e eu achei o roteiro
incrível, incrível mesmo.

464

00:37:51,100 --> 00:37:52,667

Eu topei.

465

00:37:52,701 --> 00:37:56,501

Mas o filme feito por Lester
acabou ficando

466

00:37:57,334 --> 00:37:59,534

sem alma, sem nada.

467

00:38:00,167 --> 00:38:04,501

Eu criei um forte romantismo,
para tentar

468
00:38:04,534 --> 00:38:07,334
que os personagens
fossem verossímeis,

469
00:38:07,367 --> 00:38:10,367
que pudéssemos nos identificar
com o amor deles,

470
00:38:10,400 --> 00:38:12,634
mas acabou ficando
um pouco

471
00:38:12,667 --> 00:38:17,367
frio, gélido, como moscas.

472
00:38:17,400 --> 00:38:22,000
E ele detestou:
"Não é nada disso!"

473
00:38:22,033 --> 00:38:25,701
Eu disse que gravaria tudo e
depois ele faria o que quisesse.

474
00:38:25,734 --> 00:38:27,400
Ele era livre.

475
00:38:27,434 --> 00:38:30,133
Depois, ele refez a música
e ficou uma abominação,

476
00:38:30,167 --> 00:38:33,834
e o filme foi
um fracasso total.

477
00:38:33,868 --> 00:38:37,534
Eu sabia que alguém tinha sido
afastado do filme.

478
00:38:37,567 --> 00:38:39,234
Eu nunca me envolvi nisso.

479
00:38:39,267 --> 00:38:41,267
Isso não era...

480
00:38:41,300 --> 00:38:43,534
Era o produtor
quem decidia.

481
00:38:43,567 --> 00:38:45,567
Não dava para questionar
a demissão,

482
00:38:45,601 --> 00:38:47,734
dizer que aquilo
era péssimo,

483
00:38:47,767 --> 00:38:49,701
porque não era
da minha conta.

484
00:38:49,734 --> 00:38:52,801
E o fato de terem
escolhido você...

485
00:38:52,834 --> 00:38:55,667
Pode parecer egocêntrico,

486
00:38:55,701 --> 00:38:59,100
mas você não quer
se envolver

487
00:38:59,133 --> 00:39:00,667
com todas as etapas do...

488
00:39:00,701 --> 00:39:05,100
Se algo deu errado, deu errado.
Basta saber disso.

489
00:39:05,133 --> 00:39:08,100
O que me agrada no trabalho

mais antigo de John Barry

490

00:39:08,133 --> 00:39:09,133

é a simplicidade,

491

00:39:09,167 --> 00:39:11,000

a forma como ele pega

uma melodia

492

00:39:11,033 --> 00:39:13,234

e a desdobra,

493

00:39:13,267 --> 00:39:17,767

utilizando formas diferentes

de orquestração

494

00:39:17,801 --> 00:39:19,100

e de instrumentação.

495

00:39:19,133 --> 00:39:21,300

O que me fascina é pensar,

496

00:39:21,334 --> 00:39:23,300

por que nem todo mundo

escreve uma melodia.

497

00:39:23,334 --> 00:39:25,267

Isso realmente me fascina.

498

00:39:25,300 --> 00:39:27,200

E digo: "Por que você

não escreve uma melodia?"

499

00:39:27,234 --> 00:39:29,167

E aí me respondem:

500

00:39:29,200 --> 00:39:31,300

"Tenho problemas

com a melodia."

501
00:39:31,334 --> 00:39:35,067
Eu acho que é a coisa
mais importante.

502
00:39:35,100 --> 00:39:38,634
E não estou falando
só da melodia em si,

503
00:39:38,667 --> 00:39:41,634
mas de um instinto
melódico.

504
00:39:58,601 --> 00:40:01,801
Eu adorava um filme que
Richard Lester estava fazendo.

505
00:40:01,834 --> 00:40:06,000
Ele entendia muito
de música,

506
00:40:06,033 --> 00:40:07,801
não só de cinema.

507
00:40:07,834 --> 00:40:10,267
E ele era uma pessoa ótima,

508
00:40:10,300 --> 00:40:13,834
que ouvia as coisas,
era inteligente.

509
00:40:13,868 --> 00:40:16,067
Ele dizia: "O que quer
fazer com isso?"

510
00:40:16,100 --> 00:40:18,067
E eu respondia: "Vou fazer
tais e tais coisas."

511
00:40:18,100 --> 00:40:19,934
"Muito bem, vá em frente."

512
00:40:44,100 --> 00:40:46,567
O estilo é a forma como
você faz as coisas.

513
00:40:46,601 --> 00:40:49,567
A forma como aborda
cada história

514
00:40:49,601 --> 00:40:51,868
e imprime seu estilo a ela.

515
00:40:51,901 --> 00:40:56,767
É sua forma de reagir
ao que vê na tela,

516
00:40:56,801 --> 00:40:58,267
é sua forma
de contar a história.

517
00:40:58,300 --> 00:41:01,000
Isso é uma personalidade
ampla,

518
00:41:01,033 --> 00:41:03,167
que é difícil de definir.

519
00:41:04,667 --> 00:41:07,467
A melhor maneira
de escrever uma música

520
00:41:07,501 --> 00:41:12,634
é se colocar no lugar
dos personagens.

521
00:41:12,667 --> 00:41:15,200
Você não olha para eles,
não está vendo um filme.

522
00:41:15,234 --> 00:41:18,400

Você imagina o personagem
entrando no quarto,

523

00:41:18,434 --> 00:41:20,934
olhando para uma mulher
ou qualquer pessoa.

524

00:41:20,968 --> 00:41:23,467
Ou seu comportamento.

525

00:41:23,501 --> 00:41:27,234
A parte complicada
nesses filmes era...

526

00:41:27,267 --> 00:41:29,534
Quando escreve a trilha,

527

00:41:29,567 --> 00:41:33,067
você precisa saber se
o personagem é bom ou mau,

528

00:41:33,100 --> 00:41:36,901
se ela é
uma mulher incrível.

529

00:41:36,934 --> 00:41:39,501
Ao acompanhar
esses personagens,

530

00:41:39,534 --> 00:41:42,834
você aprende com eles.

531

00:41:42,868 --> 00:41:47,234
Eles emanam informações,
como artistas,

532

00:41:47,267 --> 00:41:49,200
de volta a você.

533

00:42:19,534 --> 00:42:22,501

John Barry disse uma coisa
muito interessante.

534

00:42:22,534 --> 00:42:25,434

Quando ele era jovem,
crescendo em NY,

535

00:42:25,467 --> 00:42:28,467

parecia estar vivendo
em uma base militar.

536

00:42:28,501 --> 00:42:30,067

Então, durante a guerra,

537

00:42:30,100 --> 00:42:36,467

era como viver
no meio de explosões.

538

00:42:36,501 --> 00:42:41,467

Ele estava querendo dizer

539

00:42:41,501 --> 00:42:46,868

que a melancolia presente
em várias músicas dele

540

00:42:46,901 --> 00:42:51,567

pode ter vindo de suas
experiências como garoto

541

00:42:51,601 --> 00:42:53,634

na guerra.

542

00:42:53,667 --> 00:42:59,534

Eu achei interessante,
porque sou de Belfast,

543

00:42:59,567 --> 00:43:05,400

e sinto uma melancolia forte
saída da minha música,

544

00:43:05,434 --> 00:43:07,501
mas eu nunca soube
de onde vinha.

545
00:43:07,534 --> 00:43:10,467
Deve ter sido de algo
que está impresso

546
00:43:10,501 --> 00:43:15,067
na psique e que vou levar
pela vida toda.

547
00:43:40,934 --> 00:43:42,567
A trilha de
"As Virgens Suicidas"

548
00:43:42,601 --> 00:43:44,400
ficou pronta rápido.

549
00:43:44,434 --> 00:43:46,267
É um trabalho híbrido,

550
00:43:46,300 --> 00:43:50,601
porque sabíamos que,
na edição,

551
00:43:50,634 --> 00:43:53,000
iríamos fazer cortes.

552
00:43:53,033 --> 00:43:54,734
Então,
para não perder tempo,

553
00:43:54,767 --> 00:43:58,734
quisemos fazer um disco
em torno do filme.

554
00:43:58,767 --> 00:44:02,434
Usamos o filme – que tinha
uma história bem sombria

555
00:44:02,467 --> 00:44:06,033
e dramática,
de 5 jovens que se suicidam -

556
00:44:06,067 --> 00:44:09,701
para finalmente afirmar
nossa tendência melancólica.

557
00:44:09,734 --> 00:44:12,434
Na França, depois de
"As Virgens Suicidas",

558
00:44:12,467 --> 00:44:16,000
nosso grupo teve
um desempenho muito melhor,

559
00:44:16,033 --> 00:44:20,400
mesmo em relação aos nossos
dois discos anteriores.

560
00:44:20,434 --> 00:44:23,267
Nós fomos mais bem aceitos
e reconhecidos

561
00:44:23,300 --> 00:44:26,367
como "músicos" de verdade.

562
00:44:31,467 --> 00:44:33,033
Aí está.

563
00:44:34,801 --> 00:44:37,367
Isto é a cara
de Lalo Schifrin.

564
00:44:37,400 --> 00:44:41,701
Agora, estou compondo para
um filme de ação louco.

565
00:44:41,734 --> 00:44:42,901
Então,

566
00:44:42,934 --> 00:44:47,501
o diretor quer coisas agitadas,
aceleradas,

567
00:44:47,534 --> 00:44:50,767
mais para o lado rock.

568
00:44:50,801 --> 00:44:52,834
Eu consigo fazer isso.

569
00:44:52,868 --> 00:44:56,901
Na verdade, consigo fazer isso
dormindo.

570
00:44:56,934 --> 00:44:59,834
O que estou tentando fazer

571
00:44:59,868 --> 00:45:05,133
é inserir algumas
das minhas influências,

572
00:45:05,167 --> 00:45:07,100
e John Barry é uma delas.

573
00:45:07,133 --> 00:45:10,033
Acho que essa deixa...
Não sei se já mostrei.

574
00:45:10,067 --> 00:45:11,767
Esta deixa.

575
00:45:11,801 --> 00:45:13,167
Vejam só.

576
00:45:13,200 --> 00:45:14,467
Esta deixa

577
00:45:14,501 --> 00:45:19,300

é como uma música de 6 notas,
que é muito John Barry.

578
00:45:26,067 --> 00:45:28,234
Quando entra o tema
principal, é bem...

579
00:45:36,100 --> 00:45:37,868
Até a instrumentação.

580
00:45:47,200 --> 00:45:48,734
É bem John Barry.

581
00:45:57,400 --> 00:46:01,234
Eu recebi uma ligação
da Jersey Films, e disseram:

582
00:46:01,267 --> 00:46:02,801
"Adoraríamos
encontrar você.

583
00:46:02,834 --> 00:46:06,067
Vamos fazer um filme
chamado 'Irresistível Paixão',

584
00:46:06,100 --> 00:46:08,067
dirigido
por Steven Soderbergh" –

585
00:46:08,100 --> 00:46:09,701
que, na época,

586
00:46:09,734 --> 00:46:12,501
as pessoas conheciam
pelo sucesso

587
00:46:12,534 --> 00:46:14,834
de "Sexo, Mentiras
e Videotape".

588

00:46:14,868 --> 00:46:18,801

Eu fiquei lisonjeado
e marquei com eles.

589

00:46:20,367 --> 00:46:21,868

ININTELIGÍVEL

590

00:46:24,167 --> 00:46:26,067

ININTELIGÍVEL

591

00:46:27,067 --> 00:46:29,067

ININTELIGÍVEL

592

00:46:29,100 --> 00:46:30,868

Desde "Onze Homens
e um Segredo",

593

00:46:30,901 --> 00:46:34,901

em que a música
é 50% narrativa

594

00:46:37,667 --> 00:46:40,801

e 50% original,

595

00:46:42,434 --> 00:46:44,834

passamos para
"Doze Homens e Outro Segredo".

596

00:46:45,400 --> 00:46:48,801

O que me inspirou
em "Doze Homens e Outro Segredo"

597

00:46:48,834 --> 00:46:52,601

foi o fato de se passar
quase todo na Europa.

598

00:46:52,634 --> 00:46:55,901

Foi aí que eu me diverti.

599

00:46:55,934 --> 00:46:58,100

Dos 3 filmes da franquia,

600

00:46:58,133 --> 00:47:00,968
minha trilha preferida é a de
"Doze Homens e Outro Segredo".

601

00:47:21,868 --> 00:47:23,200
ININTELIGÍVEL

602

00:47:23,234 --> 00:47:24,334
ININTELIGÍVEL

603

00:47:24,367 --> 00:47:26,033
ININTELIGÍVEL

604

00:47:26,934 --> 00:47:28,400
Ah, tudo bem. Espere.

605

00:47:32,000 --> 00:47:35,400
O tipo de som cinematográfico,

606

00:47:35,434 --> 00:47:37,634
dos anos 1960,

607

00:47:37,667 --> 00:47:41,334
Krzysztof Komeda,
Pierre Cavalli,

608

00:47:41,367 --> 00:47:43,934
os Morricones,
os Schifrin -

609

00:47:43,968 --> 00:47:46,567
todos eles são compositores
bem europeus.

610

00:47:46,601 --> 00:47:51,767
Então, pude pensar em uma forma
diferente de instrumentação.

611
00:47:51,801 --> 00:47:54,200
E comecei a enviar
para o Steven

612
00:47:54,234 --> 00:47:57,434
toneladas de músicas,

613
00:47:57,467 --> 00:48:00,300
e a minha ideia

614
00:48:00,334 --> 00:48:02,934
é incrível.

615
00:48:02,968 --> 00:48:05,334
Meu trabalho
é muito mais fácil

616
00:48:05,367 --> 00:48:08,167
quando eu me envolvo
com o roteiro.

617
00:48:08,200 --> 00:48:11,234
Então, enquanto Steven
estava filmando,

618
00:48:11,267 --> 00:48:14,133
eu estava pesquisando,
buscando a música,

619
00:48:14,167 --> 00:48:19,434
lendo o roteiro, vendo,
sentindo e ouvindo coisas.

620
00:48:19,467 --> 00:48:23,400
Então, eu enviei
ideias para ele,

621
00:48:23,434 --> 00:48:26,901
em centenas de playlists.

622
00:48:47,000 --> 00:48:53,133
Um dia, o telefone tocou
e era...

623
00:48:53,767 --> 00:48:58,934
era o diretor Tara...
Taran...

624
00:48:59,701 --> 00:49:02,467
Tarantino.
Tarantino.

625
00:49:02,501 --> 00:49:03,834
Ele disse:
"Sou o Tarantino."

626
00:49:03,868 --> 00:49:05,834
E eu respondi:
"Sou Peter Thomas."

627
00:49:05,868 --> 00:49:11,100
Ele continuou: "Vou tocar
uma música para você."

628
00:49:11,133 --> 00:49:14,467
Eu respondi: "Mas eu
sou compositor." "Sim, eu sei."

629
00:49:14,501 --> 00:49:16,434
É que estou
com algumas músicas

630
00:49:16,467 --> 00:49:18,567
e quero saber se são suas."

631
00:49:18,601 --> 00:49:21,467
E eu falei:
"Vá em frente."

632
00:49:21,501 --> 00:49:26,000

E ele tocou 5 músicas,
sem me perguntar nada.

633

00:49:26,033 --> 00:49:29,133
Ele só disse: "Ouça".

634

00:49:29,167 --> 00:49:32,868
Eram 5. E eu respondi:
"Bingo! São minhas!"

635

00:49:32,901 --> 00:49:35,334
E ele perguntou:
"Podemos usá-las para George?"

636

00:49:35,367 --> 00:49:36,968
"Que George? George Bush?"

637

00:49:37,000 --> 00:49:39,968
"Não, para George Clooney."

638

00:49:40,000 --> 00:49:42,234
E eu disse:
"Mas ele é ator."

639

00:49:42,267 --> 00:49:46,200
E ele disse: "Sim, mas está
fazendo seu primeiro filme,

640

00:49:46,234 --> 00:49:48,567
'Confissões
de Uma Mente Perigosa'."

641

00:50:05,003 --> 00:50:06,603
Jack?

642

00:50:14,968 --> 00:50:19,734
Há anos, reunimos quase
36 samples por semana,

643

00:50:19,767 --> 00:50:22,200

de rappers, de tudo,

644

00:50:22,234 --> 00:50:25,367

e Tarantino sempre usa
um pedaço de música,

645

00:50:25,400 --> 00:50:26,934

como "Strawberry Letter 23"

646

00:50:26,968 --> 00:50:30,000

ou "Ironsides" em "Kill Bill"
ou "Pulp Fiction",

647

00:50:30,033 --> 00:50:31,601

e é sempre ótimo.

648

00:50:31,634 --> 00:50:33,901

Não quero ser nostálgico,

649

00:50:33,934 --> 00:50:38,834

mas a arte da trilha de filmes
está se perdendo.

650

00:50:39,467 --> 00:50:42,133

Nem nós saberíamos escrever
uma trilha

651

00:50:42,167 --> 00:50:46,067

ao estilo de Quincy Jones
ou John Barry.

652

00:50:46,100 --> 00:50:48,200

Nós somos muito bons
no que fazemos,

653

00:50:48,234 --> 00:50:51,801

então, se nos encomendarem
uma trilha,

654

00:50:51,834 --> 00:50:53,634

terão o Air em seu filme,

655

00:50:53,667 --> 00:50:56,300

mas será que é disso
que o filme precisa?

656

00:50:57,534 --> 00:51:02,734

A arte da tradição orquestral
em trilha de cinema

657

00:51:02,767 --> 00:51:06,033

precisa ser perpetrada
pelas pessoas,

658

00:51:06,067 --> 00:51:09,133

porque é uma das principais
formas de expressão da música.

659

00:51:09,167 --> 00:51:11,634

É uma atividade
inesgotável.

660

00:51:11,667 --> 00:51:14,200

É internacional
e inesgotável

661

00:51:14,234 --> 00:51:16,868

e segue adiante.

662

00:51:16,901 --> 00:51:19,734

Eu não ficaria surpreso
de ouvir

663

00:51:19,767 --> 00:51:22,901

algum disco novo de alguém

664

00:51:22,934 --> 00:51:26,067

que acabou de fazer
uma trilha para um filme.

665

00:51:26,100 --> 00:51:30,133

É surpreendente
vê-lo lançar algo tão original.

666

00:51:30,167 --> 00:51:33,501

E isso é fascinante
nessa indústria.

667

00:51:33,534 --> 00:51:35,467

Ela continua viva,

668

00:51:35,501 --> 00:51:39,534

e tudo é possível,
a qualquer momento.

669

00:51:41,567 --> 00:51:44,567

Tradutora: Ana Luiza Baesso

670

00:51:44,601 --> 00:51:44,601

END