

Plano de Ensino

Disciplina: Formas Musicais I (MUC161)

Ementa

Formas binárias e ternárias; formas polifônicas e vocais..

Programa

1. Conceito de Forma, Gênero e Estilo
2. Perspectiva histórica das estruturas musicais e suas transformações.
3. Ferramentas básicas de análise estrutural
4. Estruturas simples, binárias e ternárias
5. Formas e Gêneros dos períodos Medieval, Renascentista e Barroco.
6. Formas imitativas e polifônicas vocais e instrumentais.

Metodologia

Análise de partituras do período Medieval, Renascentista e Barroco. Audição e apreciação de repertório. Discussão e avaliação de técnicas e métodos analíticos. Revisão de literatura e apresentação de seminários.

Avaliação

Trabalhos de análise de peças do repertório estudado. Seminários individuais e em grupos. Avaliações bimestrais.

Bibliografia Básica

Bibliografia Básica

1. BENT, Ian. *"Analysis"*. In: New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie (ed), London: MacMillan, 1980.
2. MORGAN – *Twentieth-Century Music: a history of musical style in modern Europe and America*. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
3. SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da Composição Musical*. São Paulo: EDUSP.
4. STRAUS, Joseph. *Introduction to Post-Tonal Theory*. Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall, 2000.
5. ZAMACOIS, Joaquin. *Curso de Formas Musicales*. Barcelona: Labor, 1983.

6. _____ *Temas de Estética y de Historia de la Musica*. Barcelona: Labor, 1983.

Bibliografía Complementar

1. COOK, N. *A guide to musical analysis*. Oxford: OUP.
2. STEIN, L. *Structure & Style: the study and analysis of musical forms*. Alfred Publishing Company, 1979.

Plano de Ensino

Disciplina: Formas Musicais II (MUC162)

Ementa

Formas de Sonata (solo e conjunto instrumental); Variação; Poema Sinfônico.

Programa

1. Formas e Gêneros dos períodos Clássico e Romântico
2. Forma Sonata: Função social
3. Forma Sonata: estrutura e variantes
4. Variação: Conceito e tipos de variação
5. Abertura e Poema Sinfônico

Metodologia

Análise de partituras do período Clássico e Romântico. Audição e apreciação de repertório. Discussão e avaliação de técnicas e métodos analíticos. Revisão de literatura e apresentação de seminários.

Avaliação

Trabalhos de análise de peças do repertório estudado. Seminários individuais e em grupos. Avaliações bimestrais.

Bibliografia Básica

1. BENT, Ian. “*Analysis*”. In: *New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Stanley Sadie (ed), London: MacMillan, 1980.
2. MORGAN – *Twentieth-Century Music: a history of musical style in modern Europe and America*. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
3. SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da Composição Musical*. São Paulo: EDUSP.
4. STRAUS, Joseph. *Introduction to Post-Tonal Theory*. Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall, 2000.
5. ZAMACOIS, Joaquin. *Curso de Formas Musicales*. Barcelona: Labor, 1983.
6. _____ *Temas de Estética y de Historia de la Musica*. Barcelona: Labor, 1983.

Bibliografia Complementar

1. COOK, N. *A guide to musical analysis*. Oxford: OUP.
2. STEIN, L. *Structure & Style: the study and analysis of musical forms*. Alfred Publishing Company, 1979.

Plano de Ensino

Disciplina: Análise Harmônica I (MUC191)

Ementa

Estudo analítico das relações tonais e harmônicas presentes em obras de vários períodos históricos da música ocidental a partir dos fundamentos da Teoria Harmônica Funcionalista, elaborada e desenvolvida pelo teórico alemão Hugo Riemann em finais do séc.XIX. Apresenta conceituação e simbologia específicos aplicados ao entendimento das funções harmônicas, examinando-os sob a perspectiva das assim chamadas “Cinco Leis Tonais”. Busca reconhecer as diversas correlações entre harmonia, contraponto e forma, de acordo com as categorias de estilo, época e gênero.

Programa

1. Fundamentos acústicos da harmonia tonal
2. Perspectiva histórica das teorias da Harmonia / Elementos básicos da teoria de Rameau / As correntes gradualista e funcionalista / A Teoria Funcionalista de Riemann.
3. Definição das funções tonais (T,D,S) e suas principais características.
4. Apresentação da simbologia adotada / apresentação das referências bibliográficas e da literatura de apoio.
5. Comentários gerais sobre as características do período Barroco (tardio).
6. A primeira Lei Tonal / exemplos.
7. A Segunda Lei Tonal / simbologia específica / exemplos / a problemática do contraponto na análise harmônica.
8. A Terceira Lei Tonal / simbologia específica / exemplos e exercícios analíticos
9. A Quarta Lei Tonal / simbologia específica / exemplos e exercícios analíticos
10. Exercícios de análise, considerando corais completos de Bach.
11. A Quinta Lei Tonal / simbologia específica / exemplos
12. Exercícios de análise, considerando seções instrumentais completas
13. Elementos harmônicos característicos do período Barroco.

Metodologia

Exercícios de cifragem, análise e redução de baixos e melodias. Análise harmônica de repertório. Ditados baseados em funções harmônicas. Realizações a quatro vozes de progressões harmônicas dadas.

Avaliação

Entrega de trabalhos, trabalhos bimestrais específicos e provas bimestrais.

Bibliografia Básica

1. BERRY, Wallace. *Structural Functions in Music*. London Faber, 1974.
2. KOELLREUTTER, J. H.. *Harmonia Funcional*. SP: Ricordi, 1980
3. RIEMANN, Hugo. *L'harmonie simplifiée: ou théorie des fonctions tonales des accords*. Londres: Augener, 1900.

Bibliografia Complementar

1. BRISOLLA, Cyro Monteiro. *Princípios da Harmonia Funcional*. SP. Brisolla, 2008.
2. OLIVEIRA, Marilena de. *Harmonia Funcional*, São Paulo: Cultura Musical, 1978.

Plano de Ensino

Disciplina: Análise Harmônica II (MUC192)

Ementa

Estudo analítico das relações tonais e harmônicas presentes em obras de vários períodos históricos da música ocidental a partir dos fundamentos da Teoria Harmônica Funcionalista, elaborada e desenvolvida pelo teórico alemão Hugo Riemann em finais do séc.XIX. Apresenta conceituação e simbologia específicos aplicados ao entendimento das funções harmônicas, examinando-os sob a perspectiva das assim chamadas “Cinco Leis Tonais”. Busca reconhecer as diversas correlações entre harmonia, contraponto e forma, de acordo com as categorias de estilo, época e gênero.

Programa

1. Revisão da terminologia e simbologia específicas da Teoria Funcionalista de Riemann
2. Comentários gerais sobre as características estilísticas dos períodos Rococó e Clássico / Revisão sobre modelos e estruturas formais do Classicismo / A relação entre harmonia e forma.
3. Particularidades relacionadas às Cinco Leis Tonais nos períodos focalizados, especificamente associadas às questões de modulação e de alterações de acordes.
4. Diferenças entre abordagens analíticas harmônicas local e global / Introdução ao método da análise schenkeriana (princípios básicos).
5. A funcionalidade estendida às relações tonais / O espaço tonal / Introdução aos sistemas geométricos de disposição das tonalidades/regiões / Apresentação de simbologia específica.
6. Análise de exemplos e exercícios (música instrumental).
7. A harmonia como meio expressivo / Correlações entre texto e música
8. Análise de exemplos e exercícios (música vocal: canções, árias, recitativos etc.).

Metodologia

Exercícios de cifragem, análise e redução de baixos e melodias. Análise harmônica de repertório. Ditados baseados em funções harmônicas. Realizações a quatro vozes de progressões harmônicas dadas.

Avaliação

Entrega de trabalhos, trabalhos bimestrais específicos e provas bimestrais.

Bibliografia Básica

1. BERRY, Wallace. *Structural Functions in Music*. London Faber, 1974.
2. RIEMANN, Hugo. *L'harmonie simplifiée: ou théorie des fonctions tonales des accords*. Londres: Augener, 1900.
3. ROSEN, Charles. *The classical style*. Nova Iorque: W. W. Norton, 1998.
4. _____. *Sonata forms*. Nova Iorque: W. W. Norton, 1988.
5. SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da composição musical*. (Eduardo Seincman, trad.) São Paulo: EDUSP, 1991.
6. _____. *Structural functions of harmony*. New York: Norton, 1969.

Bibliografia Complementar

1. BRISOLLA, Cyro Monteiro. *Princípios da Harmonia Funcional*. SP: Brisolla, 2008.
2. KOELLREUTTER, J. H.. *Harmonia Funcional*. SP: Ricordi, 1980
3. OLIVEIRA, Marilena de. *Harmonia Funcional*, São Paulo: Cultura Musical, 1978.

Plano de Ensino

Disciplina: Formas Musicais III (MUC261)

Ementa

Formas Livres, Concertos, Sinfonias. Teorias Analíticas.

Programa

1. Formas e Gêneros dos períodos Romântico, Impressionista e Expressionista
2. Formas Livres
3. Concerto, Sinfonias, Bailados, Musica de cena, operas e cantatas contemporâneas
4. Musica dodecafônica, politônica e atonal.

Metodologia

Análise de partituras do período Romântico, Impressionista e Expressionista. Audição e apreciação de repertório. Discussão e avaliação de técnicas e métodos analíticos. Revisão de literatura e apresentação de seminários.

Avaliação

Trabalhos de análise de peças do repertório estudado. Seminários individuais e em grupos. Avaliações bimestrais.

Bibliografia Básica

1. BENT, Ian. *"Analysis"*. In: New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie (ed), London: MacMillan, 1980.
2. MORGAN – *Twentieth-Century Music: a history of musical style in modern Europe and America*. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
3. SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da Composição Musical*. São Paulo: EDUSP.
4. STRAUS, Joseph. *Introduction to Post-Tonal Theory*. Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall, 2000.
5. ZAMACOIS, Joaquin. *Curso de Formas Musicales*. Barcelona: Labor, 1983.

6. _____ *Temas de Estética y de Historia de la Musica*. Barcelona: Labor, 1983.

Bibliografía Complementar

1. COOK, N. *A guide to musical analysis*. Oxford: OUP.
2. STEIN, L. *Structure & Style: the study and analysis of musical forms*. Alfred Publishing Company, 1979.

Plano de Ensino

Disciplina: Formas Musicais III (MUC261)

Ementa

Tópicos especiais: Estudos específicos de métodos e técnicas analíticas.

Programa

1. Estudos específicos de métodos e técnicas analíticas.
2. Análise Schenkeriana.
3. Enfoques psicológicos.
4. Análise comparativa, Análise construtiva e Análise psicológica.
5. Análise de expressão, Análise formal (estrutural),
6. Interpretação energética (Movimento e tensões) e Gestalt (a obra como um todo orgânico).
7. Técnica reducional.
8. Relação a disciplinas adjacentes (história, antropologia, psicologia, filosofia matemática, informática etc.)
9. Semiótica Musical.

Metodologia

Análise de partituras de diferentes períodos. Audição e apreciação de repertório. Discussão e avaliação de técnicas e métodos analíticos. Revisão de literatura e apresentação de seminários.

Avaliação

Trabalhos de análise de peças do repertório estudado. Seminários individuais e em grupos. Avaliações bimestrais.

Bibliografia Básica

Bibliografia Básica

1. BENT, Ian. *"Analysis"*. In: New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie (ed), London: MacMillan, 1980.
2. MORGAN – *Twentieth-Century Music: a history of musical style in modern Europe and America*. New York: W. W. Norton & Company, 1991.

3. SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da Composição Musical*. São Paulo: EDUSP.
4. STRAUS, Joseph. *Introduction to Post-Tonal Theory*. Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall, 2000.
5. ZAMACOIS, Joaquin. *Curso de Formas Musicales*. Barcelona: Labor, 1983.
6. _____ *Temas de Estética y de Historia de la Musica*. Barcelona: Labor, 1983.

Bibliografia Complementar

1. COOK, N. *A guide to musical analysis*. Oxford: OUP.
2. STEIN, L. *Structure & Style: the study and analysis of musical forms*. Alfred Publishing Company, 1979.

Plano de Ensino

Disciplina: Análise Harmônica II (MUC291)

Ementa

Estudo analítico das relações tonais e harmônicas presentes em obras de vários períodos históricos da música ocidental a partir dos fundamentos da Teoria Harmônica Funcionalista, elaborada e desenvolvida pelo teórico alemão Hugo Riemann em finais do séc.XIX. Apresenta conceituação e simbologia específicos aplicados ao entendimento das funções harmônicas, examinando-os sob a perspectiva das assim chamadas “Cinco Leis Tonais”. Busca reconhecer as diversas correlações entre harmonia, contraponto e forma, de acordo com as categorias de estilo, época e gênero.

Programa

1. Revisão dos princípios básicos da Teoria Funcionalista, como proposta por Hugo Riemann.
2. A expansão da relação de terça ao nível das configurações tonais.
3. Apresentação das bases da chamada Teoria Neo-riemanniana / Comparações entre concepções, conceitos, terminologias e simbologias de alguns dos principais autores: Lewin, Hyer, Cohn e Kopp.
4. A *Tonnetz* e os diversos esquemas geométricos dela derivados.
5. Comentários gerais sobre as características estilísticas do período Romântico.
6. Particularidades da harmonia praticada no romantismo em relação aos períodos anteriores.
7. Análise de exemplos e exercícios.

Metodologia

Revisão bibliográfica. Exercícios de cifragem, análise e redução de baixos e melodias. Análise harmônica de repertório. Ditados baseados em funções harmônicas. Realizações a quatro vozes de progressões harmônicas dadas.

Avaliação

Entrega de trabalhos, trabalhos bimestrais específicos e provas bimestrais.

Bibliografia Básica

1. BERRY, Wallace. *Structural Functions in Music*. London Faber, 1974.

2. KOELLREUTTER, J. H.. *Harmonia Funcional*. SP: Ricordi, 1980.
3. RIEMANN, Hugo. *L'harmonie simplifiée: ou théorie des fonctions tonales des accords*. Londres: Augener, 1900.

Bibliografia Complementar

1. COHN, Richard. (1998) Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective. *Journal of Music Theory*, Vol. 42, No. 2, Neo-Riemannian Theory. Acesso através do Portal CAFe.
2. LEWIN, David.(1998). A Formal Theory of Generalized Tonal Functions. *Journal of Music Theory*, Vol. 42, No. 2, Neo-Riemannian Theory. Acesso através do Portal CAFe.

Plano de Ensino

Disciplina: Análise Harmônica II (MUC291)

Ementa

Estudo analítico das relações melódicas e harmônicas presentes em obras do chamado período Pós-Tonal. Examina as principais teorias analíticas existentes voltadas para o estudo dos diversos tipos de organização do domínio das alturas. Aborda correntes e particularidades formais, estéticas e estilísticas da música praticada nos séculos XX e XXI.

Programa

1. Contextualização histórica das primeiras décadas do séc.XX focada no tratamento harmônico / O legado do Romantismo tardio / as correntes do Impressionismo, do Expressionismo e da Nova Objetividade.
2. Espaços tonais cromáticos (tonalismo estendido) e a proposta teórica de Fred Lerdahl / elementos básicos / conceituação, simbologia e terminologia.
3. Análises de obras do repertório abordado.
4. Atonalismo livre e a proposta teórica de Allen Forte: Teoria dos Conjuntos elementos básicos / conceituação, simbologia e terminologia.
5. Análises de obras do repertório abordado.
6. Serialismo: Dodecafonismo e Serialismo integral / elementos básicos / conceituação, simbologia e terminologia.
7. Análises de obras do repertório abordado.
8. A generalização da Teoria Neo-Riemanniana voltada para sistemas não tonais..
9. Relações melódico-harmônicas na música do séc.XXI.

Metodologia

Revisão bibliográfica. Exercícios de análise baseados em cada sistema melódico-harmônico estudado, de acordo com suas características particulares. Exercícios simples de composição baseados em cada sistema melódico-harmônico estudado, de acordo com suas características particulares.

Avaliação

Entrega de trabalhos, trabalhos bimestrais específicos e provas bimestrais.

Bibliografia Básica

1. ANTOKOLETZ, Elliott. *Transformations of a special non-diatonic mode in Twentieth-century music: Bartók, Stravinsky, Scriabin and Albrecht*. *Musical Analysis*, vol. 12, nº i, p. 25-45, 1993. Acesso através do Portal CAFe.
2. BERRY, Wallace. *Structural Functions in Music*. London Faber, 1974.
3. CHRISTENSEN, Thomas (ed.). (2002) *The Cambridge history of Western music theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. PERSICHETTI, Vincent (1961). *Armonia del siglo XX*. Madrid: Real Musical.

Bibliografia Complementar

1. COHN, Richard. *Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective*. *Journal of Music Theory*, Vol. 42, No. 2, Neo-Riemannian Theory, 1998. Acesso através do Portal CAFe.
2. LEWIN, David. *A Formal Theory of Generalized Tonal Functions*. *Journal of Music Theory*, Vol. 42, No. 2, Neo-Riemannian Theory, 1998. Acesso através do Portal CAFe.
3. SIMMS, Brian. *Music of the twentieth century*. Nova Iorque: Schirmer Books, 1986.