

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE/ANO LETIVO:	2º semestre / 2026
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Prática de Performance
CARGA HORÁRIA TOTAL:	45 horas
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	3 horas
DOCENTES	Profa. Dra. Margareth Maria Milani

EMENTA

Estudo dos processos e das práticas desenvolvidas na performance musical com base em ferramentas de prática deliberada, bem como em aspectos relacionados as facetas históricas e estilísticas presentes nas obras do repertório instrumental e vocal.

OBJETIVOS

- Desenvolver processos interativos entre a prática de performance e a reflexão acerca de seus fundamentos e domínios;
- Articular perspectivas conceituais e procedimentais sobre a experiência criativa do ato interpretativo e performático;
- Sistematizar a construção de processos de prática deliberada que possibilitem o planejamento de ferramentas de estudo qualitativas, inventivas e dinâmicas;
- Repensar as questões técnicas a partir da relação interativa entre corpo-instrumento e corpo-voz fundamentada no despertar ou na expansão da consciência corporal;
- Propiciar o entendimento de movimento e de gesto musical como pilares na construção dos processos interpretativos e da performance.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- A condução do discurso musical a partir da manipulação criativa dos elementos constituintes da música levando em conta a indissociabilidade entre conhecimentos históricos e estilísticos, teóricos e práticos;
- Processos de prática deliberada: o planejamento da performance a partir do texto musical e de estratégias de estudo;
- O desenvolvimento e a expansão da consciência corporal na relação entre corpo-instrumento e corpo-voz;
- Leitura musical a partir de padrões (estruturas composicionais) e do design do movimento;
- Gesto musical como uma unidade estrutural: a junção entre técnica e expressividade na corporificação do texto musical;
- A sensação e o domínio da temporalidade musical: sincronia e timing do movimento e do gesto no espaço-tempo.

METODOLOGIA

Aulas expositivas;
Aulas práticas com performance de obras do repertório instrumental e vocal (solo e de câmara);
Leitura e discussão de textos;
Masterclasses com professores convidados;
Palestras;
Recitais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina será realizada levando em conta a frequência igual ou superior a 75%; média final igual ou superior ao conceito C (notas 7,0 a 7,9); participação nas aulas e nas atividades propostas; nas apresentações do repertório; nas masterclasses; no recital ao final do semestre letivo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Obras do repertório instrumental e vocal que estão disponíveis na Biblioteca do Campus de Curitiba I – EMBAP/UNESPAR;

Obras do repertório instrumental e vocal de domínio público e disponíveis nos sites: IMSLP – Petrucci Music Library (International Music Score Library Project).

Biblioteca virtual de partituras musicais de domínio público e de obras de compositores contemporâneos que partilham suas criações musicais de forma livre e gratuita cedendo os direitos.

<https://imslp.org/>

<https://musicabrasilis.org.br/pt-br/>

Acervo constituído por partituras de compositores brasileiros.

<https://www.dominiopublico.gov.br/>

Biblioteca digital.

<https://musopen.org/pt/>

<https://www.mutopiaproject.org/>

<https://guides.lib.virginia.edu/onlinemusicresources>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BALLESTERO, Luiz Ricardo Basso. A pesquisa situada e a autoetnografia performativa: apaziguando o conflito das faculdades. In: **Performus', 20, VIII Congresso Internacional da ABRAPEM**. Goiânia: 2020. p. 108-116

BENETTI Jr., Alfonso. Expressividade e performance: estratégias práticas aplicadas por pianistas profissionais na preparação de repertório. In: **Opus**, Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 147-170, 2013.

BORGDORFF, Henk. **The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia**. Amsterdam: Leiden University Press, 2012

BORGDORFF, Henk. O conflito das faculdades: sobre teoria, prática e pesquisa em academias profissionais de artes. Trad.: Daniel Lemos Cerqueira. In: **Opus**, v. 23, n. 1, p. 314-323, abr. 2017.

BRAGAGNOLO, Bibiana; SANCHEZ, Leonardo Pellegrim. Pesquisa Artística no Brasil: mapas, caminhos e trajetos. In: **Orfeu**, Florianópolis, v. 7, n. 2, p. 2-29, ago. 2022.

BRAGAGNOLO, Bibiana; SANCHEZ, Leonardo Pellegrim; SANTANA, Ana Caroline Rodrigues; SANTOS, Lívia Mariana dos. Pesquisa artística no Brasil: um mapeamento. In: SANTOS, Rita de Cássia Domingues dos; CARNEIRO, Maristela; ROSSETTI, Danilo (org.). **Pesquisa em arte, mídias e tecnologia**. Rio Branco: Stricto Sensu, 2021, p. 51-60.

CHAFFIN, R.; LEMIEUX, A. General perspectives on achieving musical excellence. In: WILLIAMON, A. **Musical excellence: strategies and techniques to enhance performance**. NY: Oxford University Press, 2004, p.34-69.

- COOPER, Grosvenor; MEYER, Leonard B. **The rhythmic structure of music**. EUA, Chicago:University of Chicago Press, 1963.
- COUTO, Paulo da Silva. **Da interpretação musical**. Porto Alegre: Globo, 1960.
- CRESTON, Paul. **Principles of rhythm**. Nova York: Belwin Mills Publishing Corp., 1964.
- DOĞANTAN-DACK, Mine. In the Beginning was Gesture: Piano Touch and the Phenomenology of the performing Body. In: GRITTEN, Anthony; KING, Elaine (Ed.). **New Perspectives on Music and Gesture**. Surrey, England: Ashgate Publishing Limited, 2011, p.243-265.
- DOĞANTAN-DACK, Mine. (Ed.). **Artistic practice as research in music: Theory, criticism, practice**. Surrey, England: Ashgate Publishing, Ltd, 2015.
- DOMENICI, Catarina Leite. O intérprete re(situado): uma reflexão sobre construção de sentido e técnica na criação de intervenções para o piano expandido, interfaces e imagens: centenário John Cage. In: **XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música-AMPPOM**. João Pessoa, 2012, p. 1536-1542.
- DOMENICI, Catarina. His master's voice: a voz do poder e o poder da voz. In: **Revista do Conservatório de Música da UFPel**, Pelotas, n. 5, p. 65-97, 2012
- DUNSBY, Jonathan. **Performing Music: shared concerns**. Oxford: Claredon Press, 1995.
- ERICSSON, K. Anders; KRAMPE, Ralf Th.; TESCH-RÖMER, Clemens. The Role of Deliberate practice in the Acquisition of Expert Performance. In: **American Psychological Association**, n. 3 v. 100, p. 363-406, 1993.
- GHIRARDI, Bruno da Silva. AFONSO, Luís Antônio Eugenio. Pesquisa artística e autoetnografia: perspectivas sobre criação de conhecimento na interpretação musical. In: **XXXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música da ANPPOM**, 2022, Natal, 17-21 out. 2022, s.p.
- GODOY, Rolf Inge; LEMAN, Marc. **Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning**. NewYork, EUA: Routledge, 2010.
- GODÓI, Vagner. Os estados da pesquisa artística, da instituição à obra de arte. **Revista do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ**, Concinnitas, v. 22, n. 40, p. 350-370, jan. 2021
- IMBERTY, Michel. Introduction: du geste temporel au sens. In: IMBERTY, Michel; GRATIER, Maya (Org.) **Temps, geste et musicalité**. Paris: L'Harmattan, 2007, p. 7-32.
- JENSENIUS, Alexander Refsum; WANDERLEY, Marcelo M.; GODOY, Rolf Inge; LEMAN, Marc. Musical Gestures: Concepts and Methods in Research. In: GODOY, Rolf Inge; LEMAN, Marc. **Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning**. New York, EUA: Routledge, 2010. p. 12-35.
- JORGENSEN, Harald. Strategies for individual practice. In: WILLIAMON, A. (Ed.). **MusicalExcellence. Strategies and techniques to enhance performance**. Oxford: University Press, 2004. p. 85-103.

LABOISSIÈRE, Marília. **Interpretação Musical. A dimensão recriadora da “comunicação” poética.** São Paulo: Annablume, 2007.

LARUE, Jean. **Análisis del estilo musical.** Barcelona: Labor, 1989.

LOPEZ-CANO, Rubén. Pesquisa artística, conhecimento musical e a crise da contemporaneidade. **Art Research Journal, Revista de pesquisa em Artes, ABRACE, AMPAP e AMPPOM**, v. 2, n. 1, p. 69-94, jan/jun. 2015.

LÓPEZ-CANO, Rubén; OPAZIO, Úrsula San Cristóbal. **Investigación artística en música: problemas, métodos, experiencias y modelos.** Barcelona: Fondo para la Cultura y las Artes de México e la Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC, Espanha, 2014.

LÓPEZ-CANO, Rubén. **¿Quién soy como artista?** Madrid: Departamento de Musicología, Universidad Complutense de Madrid, 2024.

NOGUEIRA, Ilza. BORÉM, Fausto. (Ed.) **O pensamento musical criativo: teoria, análise e os desafios interpretativos da atualidade.** Ensaios derivados dos Congressos da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical - TeMA, Salvador: UFBA, 2015.

RINK, John. **Musical performance: a guide to understanding.** New York: CambridgeUniversity Press, 2002.

RINK, John. **The practice of performance: studies in music interpretation.** Cambridge:Cambridge University Press, 2005.

UNES, Wolney. **Entre músicos e tradutores: a figura do intérprete.** Goiana, Universidade Federal de Goiás - UFG, 1998.

VERSIANI, Daniela Beccaccia. **Autoetnografias: conceitos alternativos em construção.** Rio de Janeiro: 7Letras, 2005

WILLIAMON, Aaron. **Musical excellence: strategies and techniques to enhance performance.** New York: Oxford University Press, 2004.

WILLIAMON, A.; VALENTINE, E. Quantity and quality of musical practice as predictors of performance quality. In: **British Journal of Psychology**, 91, 2000. p. 353–376.

WHITE, John D. **Comprehensive Musical Analysis.** New Jersey, EUA: Scarecrow Press, 1994.

ZUBEN, Paulo. **Ouvir o som, aspectos de organização na música do século XX.** Cotia: Ateliê Editorial, 2005.

APROVAÇÃO NO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado em:

Dia: XX

Mês: xxxx

Ano: 2026

Ata nº