

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE/ANO LETIVO:	2025.2
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Tópicos Especiais em Pesquisa II - Narratividade Musical
CARGA HORÁRIA TOTAL:	15h
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	3 horas
DOCENTE	Prof. Dr. Rafael Gonçalves

EMENTA

Estudo do campo da narratividade musical e sua conexão com diferentes aspectos de teoria, análise e performance musicais.

OBJETIVOS

Conhecer e refletir criticamente sobre a produção acadêmica do campo da narratividade musical e sua conexão com diferentes aspectos de teoria, análise e performance musicais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Panorama geral do campo da Narratividade Musical, origem e desenvolvimento, ecletismo metodológico, diferentes teorias e métodos de análise narrativa. Conexão com a teoria das tópicas
2. A teoria da narratividade musical de Byron Almén
3. Relação entre *Storytelling* e narratividade; a metáfora "contar uma história com o improviso" no jazz e música instrumental
4. Análise narrativa de obras musicais através de um panorama de trabalhos acadêmicos publicados na área
5. Possibilidades do uso de conceitos das teorias da narratividade para composição, performance e improvisação musicais.

METODOLOGIA

As aulas ocorrerão de forma expositiva e através de seminários, com estudos dos textos indicados para cada encontro. Serão apresentados os textos base e conceitos da área, trabalhados a análise musical com audição de peças, análise de partituras e discussão de exemplos em aula. Poderão ser sugeridos exercícios práticos musicais em aula com uso de instrumentos musicais para experimentação dos conteúdos. Os alunos trabalharão com materiais constantes na bibliografia de apoio e desenvolverão suas atividades de discussão nas aulas, exposição oral nos seminários, e apresentação de um trabalho escrito final. Será utilizado como repositório o Google Classroom, em que serão postados materiais de apoio, e por onde as atividades serão entregues.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

<http://ppgmus.unespar.edu.br/>

CRONOGRAMA

Cronograma:

A disciplina ocorrerá em com três encontros presenciais em novembro de 2025, totalizando 9h. Ocorrerão dois encontros online (3h cada) em novembro ou dezembro de 2025. Esta divisão da disciplina em duas fases visa permitir que os discentes possam absorver os conteúdos da disciplina de forma mais proveitosa didaticamente, com mais tempo para estudo, após terem um primeiro contato com o conteúdo nos encontros presenciais.

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará pela participação nos debates e seminários em aula, e na produção de um trabalho escrito final, em formato acadêmico seguindo as normas da ABNT e de publicações da área.

BIBLIOGRAFIA

ALMÉN, Byron. **A Theory of Musical Narrative**. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

BERLINER, Paul F. **Thinking in jazz: The infinite art of improvisation**. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

BJERSTEDT, Sven. **Storytelling in Jazz Improvisation: Implications of a Rich Intermedial Metaphor**. 2014. - Tese (Doutorado em Música) - Malmö Faculty of Fine and Performing Arts - Lund University, [s. l.], 2014. Disponível em: <http://lup.lub.lu.se/record/4387738>.

FRIELER, Klaus *et al.* "Telling a Story." On the Dramaturgy of Monophonic Jazz Solos. **Empirical Musicology Review**, [s. l.], v. 11, n. SEPTEMBER, p. 68–82, 2015. Disponível em: <http://emusicology.org/article/view/4959>. Acesso em: 28 out. 2017.

KLEIN, Michael L.; REYLAND, Nicholas. **Music and Narrative since 1900**. Bloomington: Indiana University Press, 2013.

MONSON, Ingrid. **Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction**. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

NATTIEZ, Jean-Jacques. Can One Speak of Narrativity in Music ?. **Journal of the Royal Musical Association**, [s. l.], v. 115, n. 2, p. 240–257, 1990.

TARASTI, Eero. A música como arte narrativa. In: CHUEKE, Zelia (org.). **Leitura, escuta e interpretação**. traduzido ed. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná, 2017. p. 49–80.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERNANDES, Vinícius; BRAMBILLA, Guto; IAZZETTA, Fernando. A Emergência do Sujeito na Narrativa do Prelúdio Op. 28 n.º 14 de Chopin. **Musica Theorica**, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 91–106, 2017.

GATES, Henry Louis. **The Signifyin(g) Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism**. Oxford: Oxford University Press, 1988.

GERLING, Cristina Capparelli. Intertextuality, Narrativity and Tradition : 8 Brazilian Piano Sonatas.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

<http://ppgmus.unespar.edu.br/>

Musica Theorica, [s. l.], p. 1–36, 2016. Disponível em:

<https://revistamusicatheorica.tema.mus.br/index.php/musica-theorica/article/viewFile/11/17>.

GONÇALVES, Rafael. **Storytelling e Narratividade: análise musical e pesquisa artística na elaboração de repertório para violão e guitarra solo a partir de performances de Julian Lage e Jonathan Kreisberg**. 2022. - Tese (Doutorado em Música) – Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2022, [s. l.], 2022. Disponível em: <http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/handle/unirio/13485>.

IYER, Vijay. Exploding the Narrative in Jazz Improvisation. *In*: UPTOWN CONVERSATION: THE NEW JAZZ STUDIES. New York: Columbia University Press, 2004. p. 394–403.

MANICA, Solon Santana. **Interpretação musical e narratividade: estudo aplicado à peça Aboio Op. 65 para flauta solo de Paulo Costa Lima**. 2016. - Tese (Doutorado em Música) - Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, [s. l.], 2016.

MARGULIS, Elizabeth Hellmuth. An Exploratory Study of Narrative Experiences of Music. [s. l.], 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1525/MP.2017.35.2.235>. Acesso em: 20 nov. 2019.

MASSOUD, Gerald. **Wayne Sorter's Pegasus - A Mythical Jazz Narrative**. 2019. - Thesis (Doctoral of Musical Arts) - Moores School of Music, University of Houston, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://uh-ir.tdl.org/handle/10657/4461>.

MCQUILLAN, Martin. **The Narrative Reader**. London and New York: Routledge, 2002.

NOGUEIRA, Ilza. Sertania - Sinfonia do Sertão de Ernst Widmer : um Discurso Narrativo Ernst Widmer ' s “ Sertania - Sinfonia do Sertão ”: a Narrative Discourse Ilza Nogueira. **Musica Theorica**, [s. l.], p. 180–214, 2017. Disponível em: <https://revistamusicatheorica.tema.mus.br/index.php/musica-theorica/article/viewFile/57/56>.

OKIJI, Fumi. Storytelling in jazz work as retrospective collaboration. **Journal of the Society for American Music**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 70–92, 2017.

PIECADE, Acácio Tadeu De Camargo. The City and the Country in Villa-Lobos's Prelude to the Bachianas Brasileiras no. 2: Musical Topics, Rhetoricity and Narrativity. **Revista Portuguesa de Musicologia**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 83–100, 2017. Disponível em: <http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/article/view/313/534>.

PIECADE, Acácio Tadeu De Camargo. Perseguido fios da meada : pensamentos sobre hibridismo , musicalidade e tópicos. **Per Musi**, [s. l.], n. 23, p. 103–112, 2011.

RINK, John. Translating Musical Meaning: The Nineteenth-Century Performer as Narrator. *In*: COOK, Nicholas; EVERIST, Mark (org.). **Rethinking music**. Oxford: Oxford University Press, 1999.

ROSENBERG, Martin E. Jazz as Narrative - Narrating Cognitive Processes Involved in Jazz Improvisation. *In*: GRISHAKOV, Marina; POULAKI, Maria (org.). **Narrative Complexity: Cognition, Embodiment, Evolution**. [S. l.]: University of Nebraska Press, 2019. p. 338–364. *E-book*. Disponível em: https://www.academia.edu/36624050/_Jazz_As_Narrative_Narrating_Cognitive_Processes_Involved_in_Improvisation_.

WALSER, Robert. Out of notes: Signification, interpretation, and the problem of Miles Davis. **Musical Quarterly**, [s. l.], v. 77, n. 2, p. 343–365, 1993. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/742559>.

Universidade Estadual do Paraná
Programa de Pós-Graduação em Música

<http://ppgmus.unespar.edu.br/>