

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE/ANO LETIVO:	1º semestre / 2024
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 práticas com performance de obras do repertório instrumental e vocal (solo e de câmara);
Leitura, análise, reflexão e discussão de textos/artigos;
Masterclasses com professores convidados;
Palestras;
Recitais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina será realizada levando em conta: a participação do estudante nas aulas, nas apresentações do repertório; nas masterclasses e 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://musicabrazilis.org.br/>

Acervo constituído por partituras de compositores brasileiros.

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

Biblioteca digital.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALÍPIO, Alisson. *O processo de digitação para violão da Ciaconna BWV 1004 de Johann Sebastian Bach*. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Música), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS: Porto Alegre, 2010.

ALÍPIO, Alisson. *Teoria da digitação: Um protocolo de instâncias, princípios e perspectivas para a construção de um cenário digitacional ao violão*. Tese (Programa de Pós-graduação em Música), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS: Porto Alegre, 2014.

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.

BENETTI Jr., Alfonso. *Expressividade e Performance Pianística*. Tese (Departamento de Comunicação e Arte), Universidade de Aveiro, UA, Portugal: Aveiro, 2013.

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.

DESPORTES, Y.; BERNAUD, A. *Manual Practico para Reconocimiento de los Estilos*. Real Musical.

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.

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.
- GODOY, Rolf Inge; LEMAN, Marc. *Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning*. New York, EUA: Routledge, 2010.
- HARNONCOURT, Nikolaus. *O diálogo musical. Monteverdi, Bach e Mozart*. Trad.: Luiz Paulo Sampaio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
- HARNONCOURT, Nikolaus. *O discurso dos sons. Caminhos para uma nova compreensão musical*. Trad.: Marcelo Fagerlande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.
- 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.). *Musical Excellence. Strategies and techniques to enhance performance*. Oxford: University Press, 2004. p. 85-103.
- JUSLIN, Patrik. Five Facets of Musical Expression: A Psychologist's Perspective on Music Performance. In: *Psychology of Music*, n. 31, p. 273-301, 2003.
- LABOISSIÈRE, Marília. *Interpretação Musical. A dimensão recriadora da "comunicação" poética*. São Paulo: Annablume, 2007.
- LARUE, Jean. *Análisis del estilo musical*. Barcelona: Labor, 1989.
- LIMA, Luciano Chagas. Radamés Gnattali: os quatro concertos para violão solo e orquestra. In: *Anais do II Simpósio de Violão da Embap*, p. 34-61, 2008.
- LIMA, Luciano Chagas. A edição de um novo estudo para violão a partir de três fragmentos de Radamés Gnattali. In: *Opus*, v. 27 n. 3, p. 1-38, set/dez. 2021.
- LIMA, Luciano Chagas. Ernesto Nazareth e a valsa da Suíte Retratos de Radamés Gnattali. In: *Per Musi*, Belo Horizonte, n. 23, p.113-123, 2011.
- MADEIRA, Bruno. *O gesto corporal como potencializador de significado na performance violonística*. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2017.
- MILANI, Margareth Maria. *Prelúdios Tropicais de Guerra-Peixe: uma análise estrutural e sua projeção na concepção interpretativa da obra*. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Música), Universidade Federal da Bahia – UFBA: Salvador, 2008.
- MILANI, Margareth. *Percepções e concepções sobre corpo, gesto, técnica pianística e suas relações nas vivências de alunos de piano de dois cursos de graduação em música*. Tese (Programa de Pós-graduação em Música), Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS: Porto Alegre, 2016.
- RINK, John. *Musical performance: a guide to understanding*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- RINK, John. *The practice of performance: studies in music interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- SCARDUELLI, Fábio. *A obra para violão solo de Almeida Prado*. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Música), Universidade estadual de Campinas. Unicamp: Campinas, 2007.
- SCARDUELLI, Fabio. *Khamailéon: fantasia para violão e orquestra de Almeida Prado*. Tese (Programa de Pós-graduação em Música), Universidade estadual de Campinas. Unicamp: Campinas, 2009.

SCARDUELLI, Fabio. Ferramentas para a expressividade musical na performance ao violão: um estudo a partir de métodos e tratados. In: *XXV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música*. Vitória, 2015.

ROSEN, Charles. *A Geração Romântica*. Trad.: Eduardo Seincman. São Paulo: EDUSP, 2000.

ROSEN, Charles. *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza Música, 1999.

ROSEN, Charles. *Formas de Sonata*. Barcelona: Labor, 1987.

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

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: 01

Mês: Dezembro

Ano: 2023

Ata nº **XX**