

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE/ANO LETIVO:	1º semestre / 2025
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://musicabrazilis.org.br/>

Acervo constituído por partituras de compositores brasileiros.

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

Biblioteca digital.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

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.

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.

DUNSBY, Jonathan. **Performing Music: shared concerns**. Oxford: Clarendon 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**. NewYork, EUA: Routledge, 2010.

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.

NOGUEIRA, Ilza. BORÉM, Fausto. (Ed.) **O pensamento musical criativo: teoria, análise e os desafios interpretativos da atualidade**. Ensaio 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: Cambridge University Press, 2002.

RINK, John. **The practice of performance: studies in music interpretation**. Cambridge: Cambridge University Press, 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: 06

Mês: Dezembro

Ano: 2024

Ata nº