

PLANO DE ENSINO - MESTRADO EM MÚSICA

NOME DA DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Performance Musical

GRAU: Mestrado

CARGA HORÁRIA: 45h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 1º Semestre de 2021

DOCENTE: Prof. Dr. Fabio Scarduelli

EMENTA: Estudo do preparo e realização da performance, com ênfase nas etapas, particularidades e problemas típicos desta atividade. Leitura de autores que abordam esta temática e análise de materiais audiovisuais que permitam estabelecer reflexões críticas sobre os diversos elementos que compõem o fazer musical.

OBJETIVOS:

A disciplina tem como objetivo o estudo da literatura produzida no campo da Performance Musical a partir de cinco frentes com as quais se relaciona: Análise Musical, Psicologia da Música, Saúde do Performer, Questões histórico-estilísticas do repertório e Estratégias de Preparação para a Performance. Esse conhecimento pode ser de utilidade tanto prática, na preparação e execução musical, como servir também à elaboração de referencial teórico ou material de fundamento para pesquisas em desenvolvimento pelos estudantes.

CONTEÚDO:

O estudo de pontos específicos que emergem da relação da performance com cinco áreas ou frentes com as quais se relaciona ou através das quais se orienta, sendo elas:

- Performance e Análise Musical
- Performance e Psicologia da Música / Cognição Musical
- Performance e saúde do performer
- Performance e questões histórico-estilísticas do repertório
- Preparação para a performance (estratégias)

Cada uma dessas frentes apresenta uma diversidade de conceitos, discussões e propostas sobre pontos específicos da execução musical, tais como: análise como ferramenta para a construção da interpretação musical; memória; performance como processo criativo; ansiedade na performance e pânico de palco; expressividade; emoção; representações mentais; leitura a primeira vista; suporte físico e problemas físicos (lesões) relacionados à atividade do performer; questões relacionadas ao estilo na abordagem de repertórios específicos; problemas e estratégias envolvidos no preparo da performance.

Como complemento, pretende-se dar uma visão macro do estado atual da pesquisa em performance a partir de seus objetos de investigação e metodologias.

METODOLOGIA

A disciplina ocorrerá por meio de:

- Seminários pelos estudantes de textos selecionados dentro da bibliografia apresentada;
- Abordagens diversas a vídeos e gravações de performances a partir de conteúdos discutidos no estudo bibliográfico;
- Palestras com professores e pesquisadores convidados;

AVALIAÇÃO:

- Seminários;
- Participação ativa nos debates.

BIBLIOGRAFIA:

CHAFFIN, Roger; LISBOA, Tânia. Practicing Perfection: how concert soloists prepare for performance. Salvador: Anais da ANPPOM, 2008.

CHAFFIN, Roger; LOGAN, Topher. Practicing Perfection: how concert soloists prepare for performance. In: Advances in Cognitive Psychology, vol.2, n.2-3, p.113-130, 2006.

CHAFFIN, Roger; IMREH, Gabriela. A comparison of practice and self-report as sources of informations about the goals of expert practice. In: Psychology of Music, 2001.

CHAFFIN, Roger; LEMIEUX, Anthony; CHEN, Colleen. "It is different each time I play": variability in highly prepared musical performance. In: Music Perception, vol.24, issue 5 p.455-472, 2007.

CHAFFIN, Roger; IMREH, Gabriela. "Pulling teeth and torture": musical memory and problem solving. In: Thinking and reasoning, p.315-336, 1997.

CONE, Edward. Forma Musical e Performance Musical. Tradução: Orlando Fraga. Curitiba, 2021. http://orlandofraga.blogspot.com/.

COOK, Nicholas. Analysing Performance and Performing Analysis, In: COOK, Nicholas & EVERIST, Mark (eds.), *Rethinking Music*. Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 239-61.

COOK, Nicholas. Entre o processo e o produto: música e/enquanto performance. Per Musi, Belo Horizonte, n.14, 2006, p.05-22

COOK, Nicholas. Beyond the Score: Music as Performance. Oxford: Oxford University, 2013.

COOK, Nicholas. Music as Criative Practice. Oxford: Oxford University, 2018. Pgs.170-176.

GORDON, Stewart. Mastering the art of performance: a primer for musicians. New York: Oxford University Press, 2006.

LEHMANN, A.; SLOBODA, J.; WOODY, R. Psychology for Musicians. New York: Oxford University Press, 2007.

LIMA, Sonia Albano de; APRO, Flávio; CARVALHO, Márcio. Performance, Prática e Interpretação Musical: Significados e abrangências. In: Performance & Interpretação Musical: uma prática interdisciplinar. São Paulo: Musa, 2006. Pgs. 11-23.

MCPHERSON, Gary E.; EDITOR; PARNCUTT, Richard. The science and psychology of music performance: creative strategies for teaching and learning. New York: Oxford University Press, 2002.

RAY, Sonia. Considerações sobre o pânico de palco na preparação de uma performance musical. In: Mentes em Música. Ilari, B. e Araujo, R.C. (Orgs). Curitiba: Deartes, 2009. Pgs. 158-178.

RAY, Sonia. Aplicações didáticas do conceito Elementos da Performance Musical (EPM): aspecto psicológico. In: Pesquisas e Práticas Interdisciplinares em Ambientes Musicais. RAY, Sonia (Org). Goiania: Vieira, 2015. Pgs. 111-120.

RAY, Sonia (Org). Performance Musical e suas interfaces. Goiania: Editora Vieira, 2015.

Rink, John, ed. Musical performance. A guide to understanding. Cambridge: CUP, 1995.

Rink, John, ed. The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation. Cambridge: CUP, 2002.

RINK, John. Análise e (ou?) performance. In: Leitura, escuta e interpretação. CHUEKE, Zélia (org.). Curitiba, Editora da UFPR, 2013. Pgs. 17-48.

ROTHSTEIN, William. A Análise e o ato da performance. In: Leitura, escuta e interpretação. CHUEKE, Zélia (org.). Curitiba, Editora da UFPR, 2013. Pgs. 81-122.

SANTIAGO, Diana. Sobre a construção de representações mentais em performance musical. II Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, Salvador (BA), 26 de maio de 2001.

SANTIAGO, D. Construção da Performance Musical: uma investigação necessária. In: Performance on line, 2(1), 2006.

SANTIAGO, Diana; LISBOA, Christian Alessandro. A utilização das emoções como guia para a performance musical. XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) Brasília – 2006.

SANTIAGO, Diana. Estratégias e técnicas para a otimização da prática musical: algumas considerações da literatura em língua inglesa. In: ILARI, Beatriz & ARAÚJO, Rosane Cardoso (Orgs.). Mentes em Música. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.

SANTIAGO, Diana. Quadros para uma exposição: processos criativos em performance musical. In: Revista interfaces. N.18, v.1, janeiro-julho, 2013.

SANTIAGO, Patrícia Furst. Mapa e síntese do processo de pesquisa em performance e em pedagogia da performance musical. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 17, 17-27, set. 2007.

SCARDUELLI, Fabio. Ferramentas para a expressividade 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: anais da ANPPOM, 2015.

SILVERMAN, Marissa. Musical interpretation: philosophical and practical issues. International Journal of Music Education. 25; 101, 2007.

SLOBODA, John A. ILARI, Beatriz; ILARI, Rodolfo; TRADUTOR. A mente musical: psicologia cognitiva da música. Londrina – PR: EDUEL, 2008. Pgs. 85-132.

WALLS, Peter. Performance histórica e o performer moderno. In: Leitura, escuta e interpretação. CHUEKE, Zélia (org.). Curitiba, Editora da UFPR, 2013. Pgs. 183-212.

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

Aprovado em reunião de colegiado de 19/02/2021

Prof. Dr. Fabio Scarduelli professor da disciplina

Prof. Dr. André Egg
Coordenador do PPGMUS-UNESPAR
Portaria 841/2020 – Reitora da UNESPAR