

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE/ANO LETIVO:	1º semestre / 2022
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Tópicos Especiais em Performance
CARGA HORÁRIA TOTAL :	45 horas
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	3 horas
DOCENTES	Prof. Dr. Isaac Felix Chueke Profa. Dra. Margareth Maria Milani

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

- Propiciar ao mestrando a construção de processos críticos e reflexivos que envolvam o fazer performático em todas as suas dimensões;
- Repensar as questões musicais a partir de saberes que possam fornecer ferramentas para a prática da performance e da investigação artística;
- Fomentar a busca de um equilíbrio almejando a multiplicidade, o dinamismo e a flexibilidade de pensamentos e de ações visando a prática interpretativa;
- Situar, compreender e definir um posicionamento do intérprete nos dias de hoje quanto às suas atividades como artista, animador cultural, pedagogo, ser pensante;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A disciplina abordará diversos tópicos que se relacionam com a construção de uma performance musical e o exercício de sua atividade num contexto atual:

- análise musical em função do processo criativo (a correlação entre composição, percepção e performance);
- leitura e escuta musical: estilo, estética e contexto histórico-social;
- a condução do discurso musical a partir da manipulação criativa dos elementos constituintes da música levando em conta a indissociabilidade entre conhecimentos teóricos e práticos na construção da performance;
- planejamento da performance a partir do texto musical;
- gesto musical (o gesto do compositor, do regente e do instrumentista/cantor);
- a manipulação das temporalidades (gesto musical no espaço-tempo - timing do movimento);
- a construção da técnica instrumental/vocal fundamentada no desenvolvimento da consciência corporal;
- o desenvolvimento da expressividade; engajamento emocional e intelectual na busca de um equilíbrio almejando a multiplicidade, o dinamismo e a flexibilidade de pensamentos e de ações;
- a estrutura da memória musical;
- processos de prática deliberada / expertise / metacognição;
- processos de ensino da performance com a abordagem de pedagogias diferenciadas;
- preparação para o palco e controle da ansiedade;
- a pesquisa percebida como uma ferramenta adicional de conhecimento : sua aplicação à performance e vice-versa;
- estudo dos aspectos extra-musicais ligados ao auto-gerenciamento de carreira bem como à criação de projetos, processos indispensáveis ao músico empreendedor de hoje.

METODOLOGIA

A avaliação da disciplina será realizada levando em conta: a participação do estudante nas aulas, na apresentação nos seminários e na performance gravada em vídeo.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

BIBLIOGRAFIA

BENNETT, Dawn. *La música clásica como profesión: pasado, presente y estrategias para el futuro*. Barcelona: Editora Graó, 2010.

BROWN, Clive. *Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900*. Oxford: Oxford University Press 2002.

CHUEKE, Zelia (Org). *Leitura, Escuta e Interpretação*. Curitiba, Ed. UFPR, 2013.

DOLMETSCH, Arnold. *The interpretation of the music of the 17th and 18th centuries*. New York: Dover, 2005.

DONINGTON, Robert. *A performer's guide to Baroque music*. New York: Charles Scribner's Sons, 1973.

DUNSBY, Jonathan. *Performing Music: shared concerns*. Oxford: Claredon Press, 1995.

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

ILARI, Beatriz Senoi; ARAÚJO, Rosane Cardoso (Orgs). *Mentes em Música*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.

KELLER, Hermann. *Phrasing and articulation: a contribution to a rhetoric of music*. New York: Norton & Company, 1973.

KITE-POWELL, Jeffery T. (ed). *A Performer's Guide to Renaissance Music*. New York: Schirmer Books, 1994.

PARNCUTT, Richard; McPHERSON, Gary E. *The science and psychology of music performance*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

RATNER, Leonard G. *Romantic music: sound and syntax*. New York: Schirmer Books, 1992.

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.

SLOBODA, John A. *A mente musical: psicologia cognitiva da música*. Tradução de Beatriz Ilari e Rodolfo Ilari. Londrina: EDUEL, 2008.

SLOBODA, John; LEHMANN, Andreas; WOODY, Robert. *Psychology for Musicians*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

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

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALIBALI, Martha W.; BONCODDO, Rebecca; HOSTETTER, Autumn B. Gesture in reasoning: an embodied perspective. In: SHAPIRO, Lawrence. *The routledge handbook of embodied cognition*. London and New York: Routledge, 2014. p. 150-159.

BARROS, Bernardo Guedes Nogueira Gomes de. *Escrito com o corpo: investigações sobre a escuta e o gesto musical*. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010.

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 de Doutorado. Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte, Aveiro, Portugal, 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.

COOK, Nicholas. Agora somos todos (etno)musicólogos. Trad. Pablo Sotuyo Blanco. In: *Ictus - Periódico do PPGMUS-UFBA*, v. 7, 2006, p.7-32.

COOPER, Grosvenor; MEYER, Leonard B. *The rhythmic structure of music*. EUA, Chicago: University of Chicago Press, 1963.

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.

EHRHARDT, Damien; DWYER, Tom; DACHEUX, Éric (eds). *Autant de musiques, autant de mondes*. Paris : Hermès 86, CNRS Éditions, 2020.

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.

FERIGATO, Arícia; FREIRE, Ricardo. Expressividade musical: um construto de características multidimensionais. In: *Simpósio em Práticas Interpretativas UFRJ-UFBA*, I, 2015, Rio de Janeiro, p. 81-87.

FREITAS, Marcos Tadeu Borges de. *O gesto provável: uma investigação acerca do gesto musical*. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual Paulista – UNESP, São Paulo, 2005.

GODOY, Rolf Inge; LEMAN, Marc. *Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning*. New York, EUA: Routledge, 2010.

GONÇALVES, Maria Augusta Salin. *Sentir, pensar, agir: corporeidade e educação*.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

Campinas, SP: Papyrus, 1994.

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.

JOHNSON, Mark. *The meaning of the body: aesthetics of human understanding*. Chicago, EUA: The University of Chicago Press, 2008.

JOU, Graciela Inchausti de.; SPERB, Tania Mara. A Metacognição como Estratégia Reguladora da Aprendizagem. In: *Psicologia: Reflexão e Crítica*, n. 19 (2), p. 177-185.

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.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*. New York: Basic Books, 1999.

LEMAN, Marc; GODOY, Rolf Inge. Why Study Musical Gestures? In: GODOY, Rolf Inge; LEMAN, Marc. *Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning*. New York, EUA: Routledge, 2010. p. 3-11.

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

MADEIRA, Bruno. *O gesto corporal como potencializador de significado na performance violonística*. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2017.

MAEDER, Costantino; REYBROUCK, Mark (eds). *Musica Analysis Experience. New Perspectives in Musical Semiotics*. Leuven University Press, 2015.

MALUF, Sônia Weidner. Corpo e corporalidade nas culturas contemporâneas: abordagens antropológicas. In: *Esboços – Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC*. Florianópolis: v. 9, n. 9, 2001, p. 87-101.

ORNING, Tanja. Music as performance – gestures, sound and energy. A discussion of the pluralism of research methods in performance studies. In: *Journal for Research in Arts and Sports Education*, 2017.

Disponível em: <https://jased.net/index.php/jased/article/view/946/2216>.

PEDERIVA, Patrícia. L. M. *A Aprendizagem da Performance Musical e o Corpo*. In: *Revista Música Hodie*, v. 4, n. 1, 2004, p. 45-61.

PEDERIVA, Patricia; GALVÃO, Afonso. *A construção e vivência do corpo na performance musical*. In: *Performance Online*, Portugal, v. 1, n. 1, 2005.

PEDERIVA, Patricia; GALVÃO, Afonso. Significados de Corpo na Performance Musical: o corpo como veículo de expressão da sensibilidade. In: *XVI Congresso da Associação*

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), Brasília, 2006, 634-637.

PELINSKI, Ramón. Corporeidad y experiência musical. In: *TRANS – Revista Transcultural de Música, Sociedade de Etnomusicologia*. Espanha, Barcelona: n. 9, 2005, p.1-63.

ROSA, Cleci Teresinha Werner da; CORRÊA, Nancy Nazareth Gatzke; PASSOS, Marinez Meneghello; ARRUDA, Sergio de Mello. Metacognição e seus 50 anos: uma breve história da evolução do conceito. In: *Revista Educar Mais*, 2020, v. 4, n. 3, p.703-721.

ROSEN, Charles. *The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven*. Nova York: W. W. Norton & Company, 1998.

ROSEN, Charles. *The Romantic Generation*. EUA, Cambridge: Harvard University Press, 1995.

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.

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.

Data de aprovação em reunião de colegiado: 10/12/2021.