

Eletivas da linha Processos Criativos

Análise schenkeriana

Conceitos fundamentais da teoria schenkeriana. Contextualização histórica e filosófica. Análise de repertório.

3SCHEN 60 - 4 créditos

Estudos de música e tempo

Estudos da música como tempo virtual e tempo vivido, de concepções de tempo em outras culturas (com ênfase na Índia e Japão), e da relação entre épocas culturais e concepções culturais de tempo. O foco principal da disciplina é, no entanto, o estudo do pensamento de compositores contemporâneos e do século XX (Stravinsky, Messiaen, Stockhausen, Grisey, Ferneyhough, Irlandini, Takemitsu, Yuasa, entre outros) sobre o tempo musical e da relação entre poéticas composicionais e temporalidade musical. Análise de obras musicais do ponto de vista da temporalidade, entendida não só como o transcorrer do tempo como um continuum de espaço-tempo, utilizando conceitos de teleologia, dialética, linearidade, não-linearidade, continuidade, descontinuidade, circularidade etc. Relação entre rítmica e temporalidade. Relação entre harmonia/timbre e temporalidade.

3ESMUT 60 - 4 créditos

Obra, corporeidade e construção sonora

Processo criativo e corporeidade: da construção à interpretação do fenômeno musical. Relação obra/estrutura, corpo/movimento e construção sonora. Gesto e interação de aspectos intrínsecos à práxis musical. Criação e interpretação musical: aspectos cognitivos.

3CORP 60 - 4 créditos

Percepção e etnografia das práticas musicais

Os diferentes parâmetros da notação musical em seus contextos históricos e sociais. Oralidade e Escrita. As dicotomias entre escrita musical e performance. Percepção, Rítmica e estudos africanistas.

3PERC 60 - 4 créditos

Performance e processos analíticos

Interação entre performance e análise. Estrutura musical e gestualidade instrumental. Consciência analítica e memória musical. Adequação entre processos composicionais, parâmetros analíticos e interpretação musical.

3PERF 60 - 4 créditos

Pesquisa artística em composição e performance

Pesquisa artística e pesquisa científica. Produção de conhecimento em pesquisa artística. Projetos em pesquisa artística. Laboratório de processos criativos.

3ARTIS 60 - 4 créditos

Poéticas musicais dos séculos XX e XXI: composição e estética

Estudo da composição musical nos séculos XX e XXI em perspectivas práticas, teóricas e filosóficas. Diferença entre poética e estética. Relação entre teoria e prática da composição. Análise de composições, suas técnicas e processos composicionais em relação ao pensamento musical do/a autor/a. Questões atuais e permanentes da composição e da estética: escrita (*écriture*), forma, conteúdo, ordem/desordem, organização rítmica e temporal, organização espacial (harmonia), organização do timbre, estilo, complexidade, simplicidade, avant-garde/pós-modernismo, espiritualidade.

3POET 60 - 4 créditos

Práticas interpretativas e retórica musical

Princípios da retórica clássica. Natureza, usos e propósitos da retórica aplicada à música dos sécs. XVI, XVII e XVIII. A Teoria dos Afetos. Ornamentação e práticas musicais retoricamente regradas. Performance historicamente informada.

3RETOR 60 - 4 créditos

Práticas musicais: combinações instrumentais e repertório

Práticas musicais em grupo: interpretação de repertório de diferentes estilos e épocas e/ou temático; a prática em grupo como vetor de pesquisa e investigação artística: especificidades, estratégias e técnicas de trabalho; mesclas sonoras e arranjos instrumentais.

3PRATM 60 - 4 créditos

Seminário de análise e composição

Investigação conjunta de teorias da composição e teorias analíticas. Observação de procedimentos composicionais e aplicação de técnicas analíticas em repertório musical contemporâneo. Questões de cultura, significado e estrutura musical na abordagem analítica e no pensamento composicional.

3SANC 60 - 4 créditos

Tópicos em pedagogia do instrumento

Teoria e fundamentos da aprendizagem do instrumento. Procedimentos e estratégias da prática e da transmissão do conhecimento. Aspectos interdisciplinares da pedagogia do instrumento. Cognição aplicada à execução instrumental. Processos de avaliação e de elaboração de material didático-instrumental.

3INSTR 60 - 4 créditos

Ofício da Regência: da poética à performance

Investigação e discussão crítica sobre o processo de formação e direção musical do(a) regente dialogando com diferentes conhecimentos, habilidades, aspectos poéticos, estéticos, históricos, sociais, artísticos e técnicos da obra para seu estudo e performance.

2REGE 60 - 4 créditos

Ensino e Performance Musical de instrumentos

Revisão de métodos e filosofias de ensino da performance musical e sua evolução histórica. Desenvolvimento de linhas inovativas de técnicas de performance do século XXI. Transversalidade dos aspectos corporal, musical e expressivo. Estudo de componentes psicológicos e emocionais da performance. Técnica Coordination.

2METPERF - 4 créditos

Herança discográfica e Estilos Interpretativos do Século XX

Revisão de métodos e filosofias de ensino da performance musical e sua evolução histórica. Análises e discussões comparativas para atingir desenvolvimento de novas linhas inovativas de técnicas de performance do século XXI. Estudo de componentes psicológicos e emocionais da performance.

2HDIS 60 - 4 créditos