

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Designação do Curso Title of the course	Licenciatura em Dança Graduate Degree in Dance					
Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Análise Musical II Music Analysis II					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Ano Curricular Curricular Year	Semestre Curricular Curricular Semester	Horas de Trabalho Work Hours	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	2	4	50.00	22.50 T
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit	[56] Isabel Maria Neto De Almeida Duarte (67.5h)					
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit	Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.					

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) **Learning outcomes of the curricular unit**

PT

Na continuação do trabalho iniciado no 3º Semestre, esta U.C. visa dar aos estudantes uma visão das várias correntes de música que surgiram ao longo dos séculos XIX, XX e XXI na Música Ocidental, desenvolver competências de análise musical das obras estudadas, e de análise da função da música em contextos da criação coreográfica contemporânea.

Assim, os objetivos desta U.C. serão:

1. Desenvolver competências ao nível da análise musical auditiva;
2. Estudar os diferentes períodos e estilos da História da Música Ocidental, desde o séc. XIX até ao presente.
3. Desenvolver competências de análise da utilização da música no contexto da criação coreográfica atual.

EN

In continuation of the work started in the 3rd Semester, this U.C. aims to give students an insight into the various trends of music that emerged throughout the 19th, 20th and 21st centuries in Western Music, to develop analytical skills of the works studied, and analysis of the function of music in contexts of contemporary choreographic creation. Thus, the objectives of this U.C. will be:

1. Develop skills in terms of auditory musical analysis;
2. Study the different periods and styles of the History of Western Music, from the 19th century to the present.
3. Develop skills to analyze the use of music in the context of current choreographic creation.

Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Estilos Musicais a abordar:

- As várias correntes estéticas e musicais emergentes ao longo do século XIX, XX e no início do séc. XXI
- Breve perspetiva sobre a ?música dos nossos dias?, particularmente sobre os compositores e a produção musical portuguesa

2. Análise Musical Auditiva:

- ?Decomposição? das obras trabalhadas ao ponto de entender e abordar as peças a partir de cada um dos elementos musicais presentes (forma e fraseado, ritmo, melodia, harmonia, timbre e dinâmica, instrumentação, utilização da eletrónica, da informática e do processamento digital de som na música).

3. Análise da utilização da música em contexto coreográfico

- Análise da utilização da música feita por diferentes coreógrafos da atualidade, procurando compreender as funções atribuídas e desempenhadas pela música em diversas obras coreográficas.

EN

1. Musical Styles to be addressed:

- The various aesthetic and musical trends emerging throughout the 19th, 20th and early 21st centuries.
- Brief perspective on the ?music of our days?, particularly on composers and Portuguese musical production

2. Auditory Music Analysis:

- ?Decomposition? of the works worked to the point of understanding and approaching the pieces from each of the musical elements present (form and phrasing, rhythm, melody, harmony, timbre and dynamics, instrumentation, use of electronics, computers and processing digital sound in music).

3. Analysis of the use of music in a choreographic context

- Analysis of the use of music made by different choreographers today, seeking to understand the functions attributed and performed by music in different choreographic works.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

PT

Através do estudo das diferentes correntes musicais e da análise auditiva detalhada de obras dos estilos abordados proporciona-se aos estudantes a aquisição continuada de conhecimentos sobre os vários estilos e correntes musicais das épocas abordadas numa perspetiva de continuar a alargar a sua ?cultura musical?. A realização de exercícios de análise auditiva detalhada das músicas de cada uma das correntes estilísticas abordadas permite continuar a desenvolver competências no domínio do entendimento estrutural e composicional da música, muito importante para quem utiliza a música como uma ferramenta fundamental da dança nos seus vários contextos. A análise das funções atribuídas à música em obras coreográficas contemporâneas permite continuar a desenvolver a capacidade analítica e reflexiva que levará a fazer escolhas conscientes sobre a música a utilizar nos contextos coreográficos dos próprios estudantes.

EN

Through the study of different musical trends and the detailed auditory analysis of works of the approached styles, students are provided with the continuous acquisition of knowledge about the various musical styles and trends of the periods covered in a perspective of continuing to expand their ?musical culture?. Carrying out detailed auditory analysis exercises of the songs of each of the stylistic currents addressed allows you to continue to develop skills in the domain of structural and compositional understanding of music, very important for those who use music as a fundamental tool for dance in its various contexts. The analysis of the functions attributed to music in contemporary choreographic works allows us to continue to develop the analytical and reflective capacity that will lead to conscious choices about the music to be used in the students' own choreographic contexts.

Metodologias de ensino (avaliação incluída) Teaching methodologies (including evaluation)

PT

As aulas terão uma componente expositiva, mas deverão ter também momentos de pesquisa em conjunto e por grupos de alunos.

A avaliação é constituída por quatro itens:

1. Assiduidade e interesse demonstrado pelos conteúdos propostos nas aulas
(25% da avaliação final)

2. Um teste escrito
(25% da avaliação final)

3. Elaboração de um trabalho de Análise Musical de músicas dos períodos estudados, com a caracterização quanto aos elementos estilísticos e estruturais da peça
(25% da avaliação final)

4. Elaboração de um trabalho de análise da música e da sua relação com a dança numa peça coreográfica criada no séc. XXI
(especificações mais detalhadas nas observações finais)

EN

Classes will have an expository component, but should also have moments of research in groups of students.
The assessment consists of four items:

1. Assiduity and interest shown by the contents proposed in the classes
(25% of the final assessment)

2. A written test
(25% of the final assessment)

3. Elaboration of a work of Musical Analysis of pieces from the studied periods, with the characterization regarding the piece's stylistic and structural elements
(25% of the final assessment)

4. Elaboration of an analysis of music and its relationship with dance in a choreographic piece created in the 21st century
(more detailed specifications in the final remarks)

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and learning outcomes

PT

A metodologia de ensino centrada na exposição das matérias proporciona aos estudantes a aquisição de conhecimentos sobre os diferentes estilos que a música ocidental foi encontrando ao longo dos últimos séculos, até aos nossos dias.

O trabalho prático de desenvolvimento de análise musical, feita através da audição, permite desenvolver competências no âmbito do entendimento estrutural da música e da forma como as estruturas, estilos, timbres e instrumentos foram evoluindo ao longo dos séculos.

A realização de trabalhos escritos sobre a utilização da música em contextos coreográficos permite desenvolver competências de análise, reflexão e escrita sobre os assuntos abordados.

A avaliação será baseada essencialmente em exercícios de análise auditiva que permitiram ao professor compreender até que ponto os objetivos de aprendizagem foram atingidos por cada aluno e permitirá aos alunos serem avaliados pela execução de exercícios que foram aplicados, praticados e desenvolvidos durante os tempos letivos.

EN

The teaching methodology focused on the exposition of the subjects provides students with the acquisition of knowledge about the different styles that Western music has been finding over the last few centuries, up to the present day.

The practical work of developing musical analysis, done through listening, allows the development of skills in the context of the structural understanding of music and the way in which structures, styles, timbres and instruments have evolved over the centuries.

The completion of written works on the use of music in choreographic contexts allows developing skills of analysis, reflection and writing on the topics covered.

The assessment will be based essentially on auditory analysis exercises that will allow the teacher to understand to what extent the learning objectives have been achieved by each student and will allow students to be evaluated by the execution of exercises that were applied, practiced and developed during the academic period.

Bibliografia de consulta **Reference Bibliography**

PT

Para os conteúdos programáticos 1 e 2:

Boffi, G. & Morão, A. (Trad.). (2006). História da música clássica. Lisboa: Ed. 70.

Grout, D. J., Palisca, C.V. & Faria, A.L. (Trad.). (1988). História da música ocidental. Lisboa: Publicações Gradiva.

Zamacois, J. (1987). Teoría de la música. Vol. I e II. Barcelona: Ed. Labor.

Stravinsky, I; Craft, R. (1984). Conversas com Igor Stravinski. São Paulo: Perspectiva.

Para o conteúdo programático 3:

Barnes, S. (1994). Dancing (with/to/before/on/in/over/after/against/away/away from/without) the music: vicissitudes of collaboration in American Postmodern Choreography. IMackrell, J. (1993). Hearing music. In Reading Dancing. London: Penguin Books. Stewart, E. & Buckland, T. (1993) Dance & music. In Allen, D. & Jordan, S. (eds), Parallel lines, media presentation of dance. London.

Tratenberg, L. (1999). Música de cena: Dramaturgia sonora. Brasil.

Zallman, A. (1971). Music and dance. . In Turner, M. J. New dance: Approches to nonliteral choreography. EUA.

EN

For syllabus 1 and 2:

Boffi, G. & Morão, A. (Trad.). (2006). História da música clássica. Lisboa: Ed. 70.

Grout, D. J., Palisca, C.V. & Faria, A.L. (Trad.). (1988). História da música ocidental. Lisboa: Publicações Gradiva.

Zamacois, J. (1987). Teoría de la música. Vol. I e II. Barcelona: Ed. Labor.

Stravinsky, I; Craft, R. (1984). Conversas com Igor Stravinski. São Paulo: Perspectiva.

For syllabus 3:

Barnes, S. (1994). Dancing (with/to/before/on/in/over/after/against/away/away from/without) the music: vicissitudes of collaboration in American Postmodern Choreography. IMackrell, J. (1993). Hearing music. In Reading Dancing. London: Penguin Books. Stewart, E. & Buckland, T. (1993) Dance & music. In Allen, D. & Jordan, S. (eds), Parallel lines, media presentation of dance. London.

Tratenberg, L. (1999). Música de cena: Dramaturgia sonora. Brasil.

Zallman, A. (1971). Music and dance. . In Turner, M. J. New dance: Approches to nonliteral choreography. EUA.

Recursos

Recources

PT

Computador, sistema de áudio e videoprojector.

EN

Computer, audio system and video projector.

Outras Observações

Other Observations

PT

Detalhes dos pontos 2, 3 e 4 das metodologias de avaliação:

2.Um teste escrito que deverá abranger os seguintes itens:

- a.Análise auditiva de pequenos trechos musicais e sua caracterização quanto ao estilo, época, e principais características musicais: (andamento, balanço, instrumentação, etc.).
 - b.Perguntas de Desenvolvimento sobre os períodos e estilos musicais estudado.
- 3.Elaboração de um trabalho de Análise Musical de músicas dos períodos estudados, com a caracterização de cada uma das músicas escolhidas quanto aos elementos estilísticos e estruturais. Este trabalho deverá abordar os seguintes pontos:

- a.Contextualização histórico-social da obra e compositor escolhidos (5 valores)
 - b.Análise musical auditiva detalhada que poderá ou não ser acompanhada da partitura (12 valores)
 - c.Qualidade da apresentação escrita do trabalho (3 valores)
- 4.Elaboração de um trabalho de análise da música e da sua relação com a dança numa peça coreográfica criada no séc. XXI
- a.Breve nota biográfica do coreógrafo e contextualização da obra analisada, e do compositor ou banda das músicas utilizadas (3 valores)
 - b.Análise da música (músicas) utilizada na peça e da sua relação com o tema/movimento (9 valores)
 - c.Reflexão crítica sobre a relação entre a música e a dança (4 valores)
 - d.Qualidade da apresentação escrita do trabalho (1 valor)
 - e.Apresentação oral do trabalho (3 valores)

NOTA: No caso dos alunos ao abrigo do estatuto de trabalhador-estudante, estes deverão, obrigatoriamente, assinar um contrato pedagógico com a professora e para efeitos de avaliação são considerados apenas os pontos 2, 3 e 4 devendo os estudantes ter aproveitamento em todos. Estes estudantes deverão ainda reunir-se pelo menos uma vez por mês com o Professor em horários a combinar com os mesmos.

Só se podem inscrever a exame final os estudantes que tenham nota mínima de 7 valores ou que tendo nota superior a dez valores desejem fazer melhoria de nota.

O exame será escrito, no mesmo formato dos testes e trabalhos feitos ao longo do semestre, ou seja:

- a. Análise auditiva de pequenos trechos musicais e sua caracterização quanto ao estilo, época, e principais características musicais.
- b. Perguntas de desenvolvimento sobre os períodos e estilos musicais estudados, e sobre a utilização da música em contextos coreográficos.

EN

Details of points 2, 3 and 4 of the assessment methodologies:

2. A written test that must cover the following items:

- a. Aural analysis of small musical excerpts and their characterization regarding style, period, and main musical characteristics: (tempo, groove, instrumentation, etc.).
- b. Developmental questions about the periods and musical styles studied.
- 3. Elaboration of a work of Musical Analysis of songs of the studied periods, with the characterization of each one of the chosen songs in terms of stylistic and structural elements. This work should address the following points:
 - a. Historical-social context of the chosen work and composer (5 points)
 - b. Detailed auditory musical analysis that may or may not be accompanied by the score (12 points)
 - c. Quality of the written presentation of the work (3 values)
- 4. Elaboration of an analysis of music and its relationship with dance in a choreographic piece created in the 21st century
 - a. Brief biographical note of the choreographer and contextualization of the analyzed work, and of the composer or band of the songs used (3 values)
 - b. Analysis of the music (songs) used in the piece and its relationship with the theme/movement (9 values)
 - c. Critical reflection on the relationship between music and dance (4 values)
 - d. Quality of the written presentation of the work (1 value)
 - e. Oral presentation of the work (3 values)

NOTE: In the case of students under the worker-student status, they must necessarily sign a pedagogical contract with the teacher and for assessment purposes only points 2, 3 and 4 are considered and students must pass all of them. These students must also meet at least once a month with the Professor at times to be agreed with them.

Only students who have a minimum grade of 7 or who have a grade higher than 10 who wish to improve their grade can register for the final exam.

The exam will be written, in the same format as the tests and assignments done throughout the semester, that is:

A. Auditory analysis of small musical excerpts and their characterization in terms of style, period, and main musical characteristics.

B. Developmental questions about the periods and musical styles studied, and about the use of music in choreographic contexts.