

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Análise Musical I Music Analysis I					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS
			Total	Contacto Contact	% Distância Remote	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	50.00	19.50 T	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	2
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 (39.0h)				
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.				

10. Objetivos da aprendizagem e sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Learning outcomes of the Curricular Unit

1. Desenvolver competências ao nível da análise musical auditiva;
2. Estudar os diferentes períodos e estilos da História da Música Ocidental, desde a Idade Média, até ao final do século XVIII;
3. Fazer análises musicais auditivas de obras dos períodos estudados, (sempre que possível a partir de obras coreográficas), que englobem um entendimento estrutural das peças quanto à forma e fraseado, instrumentos utilizados, ritmos, melodias, timbre, dinâmicas e a sua relação com a coreografia (movimento, estilo, etc.)
4. Encontrar diferentes formas de registo das análises musicais feitas, de acordo com as características das próprias obras musicais.

Os objetivos propostos contribuem para a interdisciplinaridade uma vez que a análise musical será feita sempre que possível a partir das músicas utilizadas em obras coreográficas de referência.

Haverá também trabalhos de grupo com apresentação oral.

EN

1. Develop skills in auditory musical analysis;
2. Study the different periods and styles of Western music history, from the Middle Ages to the late 18th century;
3. Conduct auditory musical analyses of works from the studied periods (whenever possible, using choreographic works), encompassing a structural understanding of the pieces in terms of form and phrasing, instruments used, rhythms, melodies, timbre, dynamics, and their relationship to the choreography (movement, style, etc.).
4. Find different ways to record the musical analyses performed, according to the characteristics of the musical works themselves.

The proposed objectives contribute to interdisciplinarity, as musical analysis will be conducted whenever possible using music used in key choreographic works.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Períodos e Estilos Musicais a abordar-Os Períodos Medieval, Renascentista, Barroco e Clássico.
 - A relação de cada um destes períodos com o contexto sociocultural de cada época.
 - Algumas obras coreográficas de referência que tenham utilizado músicas destes períodos.
2. Análise Musical Auditiva-Análise detalhada de obras de cada um dos períodos estudados.
 - ?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, etc.)
 - Análise da relação entre a música e a dança quando a música estudada seja apresentada na sua relação com uma obra coreográfica ?de referência?.
3. Continuação do estudo da notação musical: Ritmo e notação rítmica; Estudo dos diversos compassos; Reconhecimento auditivo e lido dos diversos compassos de divisão binária e ternária; Ritmos característicos de diferentes danças da época.

EN

1. Musical Periods and Styles to be Covered - The Medieval, Renaissance, Baroque, and Classical Periods.
 - The relationship of each of these periods to the sociocultural context of each era.
 - Some landmark choreographic works that used music from these periods.
2. Auditory Musical Analysis - Detailed analysis of works from each of the periods studied.
 - "Decomposition" of the works studied to the point of understanding and approaching the pieces based on each of the musical elements present (form and phrasing, rhythm, melody, harmony, timbre and dynamics, instrumentation, etc.)
 - Analysis of the relationship between music and dance when the music studied is presented in relation to a "landmark" choreographic work.
3. Continuing the study of musical notation: Rhythm and rhythmic notation; Study of the different time signatures; Auditory recognition and reading of the different binary and ternary time signatures; Characteristic rhythms of different historic dances.

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

Através da aprendizagem dos métodos de análise musical auditiva e da execução de análises musicais auditivas de diferentes músicas, de diferentes épocas e estilos da história da música ocidental, os alunos poderão ter uma noção da forma como a composição musical evoluiu ao longo dos séculos no ocidente desenvolvendo simultaneamente a capacidade de ter um entendimento estrutural das peças tanto ao nível da forma e do fraseado, como ao nível dos instrumentos utilizados, ritmos, melodias, timbre, dinâmicas, etc. Fazendo ainda a ligação com a utilização da música na criação coreográfica.

A continuação do estudo do ritmo, e em particular dos ritmos típicos das diferentes danças características de cada

época e estilo da evolução da música ocidental, permitir-lhes-á relacionar as características musicais de cada época com as características do movimento.

EN

By learning the methods of auditory musical analysis and performing auditory musical analyses of different pieces of music from different eras and styles in the history of Western music, students will gain a sense of how musical composition has evolved over the centuries in the West, while simultaneously developing a structural understanding of pieces in terms of form and phrasing, as well as the instruments used, rhythms, melodies, timbre, dynamics, etc. This also connects them to the use of music in choreographic creation.

Continuing to study rhythm, and in particular the rhythms typical of the different dances characteristic of each era and style in the evolution of Western music, will enable them to relate the musical characteristics of each period to the characteristics of movement.

13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Teaching and learning methodologies specific to the Curricular Unit

As aulas serão expositivas com a participação dos alunos e realização de trabalhos de análise musical a solo e em grupo durante a aula e fora dela, alguns dos trabalhos realizados serão apresentados e discutidos em aula, promovendo a

análise crítica dos alunos. Para além do trabalho em grupo, promove-se ainda as competências de escrita, de exposição oral e de análise crítica. Ao trabalhar obras musicais dos diferentes períodos estudados, que tenham sido utilizadas em obras coreográficas de referência contribui-se para a interdisciplinaridade pois estas poderão ser alvo de estudo em UCs como Composição, História da Dança e Repertório. Procurar-se-á, junto dos professores das UCs mencionadas, quais as obras de referência que os alunos estudarão para que, na medida do possível, coincidam com as obras a analisar em aula e nos trabalhos pedidos aos alunos.

EN

Classes will be expository, with student participation and solo and group musical analysis assignments during and outside of class. Some of the completed work will be presented and discussed in class, fostering critical analysis. In addition to group work, writing, oral presentation, and critical analysis skills are also promoted. Working with musical works from the different periods studied, which have been used in landmark choreographic works, contributes to interdisciplinarity, as these can be studied in courses such as Composition, Dance History, and Repertoire. We will work with the instructors of the aforementioned courses to determine which landmark works students will perform so that, as far as possible, they coincide with the works analyzed in class and in the assigned assignments.

14. Avaliação

Evaluation

A avaliação é constituída por três itens:

1. Assiduidade e interesse demonstrado (20% da avaliação final)
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, compasso, instrumentação, etc.).
 - b. Perguntas de Desenvolvimento sobre os períodos e estilos musicais estudados. (30% da avaliação final)
3. Elaboração de trabalhos de Análise Musical de músicas dos períodos estudados (em número a definir) que deverão abranger os seguintes itens:
 - a. Contextualização histórico-social da obra e compositor escolhidos (5 valores)
 - b. Análise musical auditiva detalhada que poderá ou não ser acompanhada da partitura (8 valores)
 - c. Relação estabelecida entre a música e a obra coreográfica, quando existente (3 valores)
 - d. Qualidade da escrita, da apresentação e referências bibliográficas (4 valores)(50% da avaliação final, no total dos trabalhos de análise feitos)

EN

The evaluation consists of three items:

1. Attendance and demonstrated interest (20% of the final grade)
2. A written test that should cover the following items:
 - a. Auditory analysis of short musical excerpts and their characterization in terms of style, period, and main musical characteristics (tempo, time signature, instrumentation, etc.).
 - b. Essay questions about the musical periods and styles studied. (30% of the final grade)
3. Preparation of musical analysis papers of songs from the studied periods (number to be determined) that should cover the following items:
 - a. Historical and social contextualization of the chosen work and composer (5 points)
 - b. Detailed auditory musical analysis that may or may not be accompanied by the score (8 points)
 - c. Relationship established between the music and the choreographic work, if applicable (3 points)
 - d. Quality of writing, presentation, and bibliographical references (4 points)(50% of the final grade, based on the total analysis papers completed)

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

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies learning outcomes

Através da aprendizagem dos métodos de análise musical auditiva e da execução de análises musicais auditivas de diferentes músicas, de diferentes épocas e estilos da história da música ocidental, os alunos poderão ter uma noção da forma como a composição musical evoluiu ao longo dos séculos no ocidente desenvolvendo simultaneamente a capacidade de ter um entendimento estrutural das peças tanto ao nível da forma e do fraseado, como ao nível dos instrumentos utilizados, ritmos, melodias, timbre, dinâmicas, etc., fazendo ainda a ligação com a utilização da música na criação coreográfica.

A abordagem a peças coreográficas contemporâneas que tenham utilizado músicas das diferentes épocas estudadas contribuirá para a compreensão de como a música mais antiga ainda hoje é utilizada em grandes obras coreográficas, abrindo assim os horizontes das suas escolhas musicais para os seus próprios trabalhos coreográficos.

Em cada um dos períodos e estilos musicais abordados, será abordado o contexto sociocultural das épocas, contribuindo também para um entendimento da história geral de cada época no mundo ocidental?.

Os trabalhos de análise musical com pesquisa sobre o compositor e o contexto/estilo em que se integra contribui para o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e de escrita.

Os trabalhos de grupo que incluem apresentação oral e discussão entre pares (mediada pelo professor) fomentam o desenvolvimento de capacidades de trabalhar em equipa, resolução de conflitos e de organização de uma apresentação oral em frente a toda a turma que implica capacidades de comunicação e de síntese, também importante para o desenvolvimento global do aluno.

EN

By learning the methods of auditory musical analysis and performing auditory musical analyses of different pieces of music from different periods and styles in the history of Western music, students will be able to gain an understanding of how musical composition has evolved over the centuries in the West, while simultaneously developing the ability to have a structural understanding of the pieces both in terms of form and phrasing, as well as in terms of the instruments used, rhythms, melodies, timbre, dynamics, etc., also making the connection with the use of music in choreographic creation. The approach to contemporary choreographic pieces that use music from the different periods studied will contribute to the understanding of how older music is still used today in major choreographic works, thus broadening the horizons of musical choices for your own choreographic work.

In each of the musical periods and styles covered, the sociocultural context of the eras will be addressed, also contributing to an understanding of the general history of each era in the "Western world."

The musical analysis assignments, with research on the composer and the context/style in which they are embedded, contribute to the development of research and writing skills.

The group assignments, which include oral presentations and peer discussions (facilitated by the teacher), foster the development of teamwork, conflict resolution, and the ability to organize an oral presentation in front of the entire class. This involves communication and synthesis skills, also important for the student's overall development.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Boffi, G. & Morão, A. (Trad.) (2006). *História da Música Clássica*. Lisboa: Ed. 70.

Borges, M.J., Cardoso, J.M. (s.d.). *História da música: Manual do aluno do 1º ano*. Ed. Sebenta. Borges, M.J., Cardoso, J.M. (s.d.). *História da música: Manual do aluno do 2º ano*. Ed. Sebenta.

Grout, D. J., Palisca, C.V. & Faria, A.L. (Trad.) (1988). *História da Música Ocidental*. Publicações Gradiva. Zamacois, J. (1987). *Teoria de la Musica*. Vol. I e II, Ed. Labor.

17. Observações

Observations

No caso dos alunos com estatuto de trabalhador-estudante, terão de assinar um contrato pedagógico com o Professor e para efeitos de avaliação são considerados apenas os pontos 2 e 3 das metodologias de avaliação, devendo ter aproveitamento em ambos. 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 sete valores ou que tendo nota superior a dez valores desejem fazer melhoria de nota, mas terão sempre de fazer a sua inscrição nos serviços académicos.

O exame será escrito e terá uma estrutura semelhante ao teste escrito, mas versando sobre toda a matéria dada ao longo do semestre.

EN

Students with student-worker status must sign a pedagogical contract with their professor. For assessment purposes, only points 2 and 3 of the assessment methodologies are considered, and they must pass both. They must also meet with their professor at least once a month at times to be arranged with them.

Only students with a minimum grade of seven or higher or who wish to improve their grade may register for the final exam, but they must always register with the academic services.

The exam will be written and will have a similar structure to the written test, but will cover all the material covered throughout the semester.