

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. 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	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				
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

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.

Continuing the work begun in the 3rd Semester, this course aims to give students an overview of the various musical currents that have emerged throughout the 19th, 20th, and 21st centuries in Western Music, to develop skills in musical analysis of the works studied, and in analyzing the function of music in the context of contemporary choreographic creation.

Thus, the objectives of this course will be:

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

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

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..

1. Musical Styles to be Covered:

- The various aesthetic and musical currents that emerged throughout the 19th, 20th, and early 21st centuries.
- A brief perspective on "the music of our time," particularly on Portuguese composers and musical production.

2. Auditory Musical Analysis:

- "Decomposition" of the works studied 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, computer science, and digital sound processing in music).

- 3. Analysis of the use of music in a choreographic context - Analysis of the use of music by different contemporary choreographers, seeking to understand the functions attributed to and performed by music in various choreographic works.

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 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.

Through the study of different musical currents and the detailed auditory analysis of works from the styles covered, students are provided with the continuous acquisition of knowledge about the various musical styles and currents of the periods covered, with a view to continuing to broaden their "musical culture". Performing detailed auditory analysis exercises of the music from each of the stylistic currents covered allows for the continued development of skills in the area of structural and compositional understanding of music, which is very important for those who use music as a fundamental tool in dance in its various contexts. Analyzing the functions attributed to music in contemporary choreographic works allows for the continued development of analytical and reflective capacity, leading to conscious choices about the music to be used in the students' own choreographic contexts.

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.

The classes will be expository, with student participation and the completion of solo and group musical analysis projects during and outside of class. Some of the completed projects will be presented and discussed in class, promoting critical analysis among students. In addition to group work, writing, oral presentation, and critical analysis skills are also promoted. Working with musical works from different periods studied that have been used in reference choreographic works contributes to interdisciplinarity, as these can be the subject of study in course units such as Composition, History of Dance, and Repertoire. We will seek, in conjunction with the professors of the aforementioned course units, which reference works the students will study so that, as far as possible, they coincide with the works to be analyzed in class and in the assignments given to the students.

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. (40% da avaliação final)
3. Elaboração de três trabalhos de Análise Musical de músicas dos períodos estudados e/ou que tenham sido utilizadas em peças coreográficas contemporâneas (40% da avaliação final, no total dos trabalhos de análise feitos)

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 regarding style, period, and main musical characteristics: (tempo, time signature, instrumentation, etc.).
 - b. Development questions about the musical periods and styles studied. (40% of the final grade)
3. Preparation of three musical analysis assignments focusing on pieces from the periods studied and/or works used in contemporary choreographic pieces (40% of the final grade, based on the total of the analysis assignments 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, desde o séc. XIX até ao presente, no ocidente, desenvolvendo simultaneamente a capacidade de ter um entendimento estrutural das peças tanto ao nível das técnicas de composição utilizadas e 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.

Through learning 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 be able to understand how musical composition has evolved from the 19th century to the present in the West, simultaneously developing the ability to have a structural understanding of pieces, both in terms of the compositional techniques used and also making the connection with the use of music in choreographic creation.

The approach to contemporary choreographic pieces that have used music from the different periods studied will contribute to understanding how older music is still used in major choreographic works today, thus broadening the horizons of their musical choices for their own choreographic works.

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 work of musical analysis with research on the composer and the context/style in which it is integrated contributes to the development of research and writing skills.

Group work that includes oral presentations and peer discussions (mediated by the teacher) fosters the development of teamwork, conflict resolution, and the ability to organize an oral presentation in front of the whole class. This involves communication and synthesis skills, which are 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.

In the case of students with worker-student status, they will have to sign a pedagogical contract with the Professor, and for evaluation purposes, only points 2 and 3 of the evaluation methodologies will be considered, and they must pass both. They must also meet with the Professor at least once a month at times to be agreed upon.

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

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