

ACADEMIA DE MÚSICA DE ALMADA

Ano lectivo: 2023/2024

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição I

Ano: 1º

Natureza curricular: teórico-prática

Carga Horária: 3 tempos semanais

Objectivos:

- Reconhecimento de características de estilos musicais dos séculos IX a XVI
- Conhecimento de especificidades melódicas, rítmicas e harmónicas de estilos musicais dos séculos IX a XVI e em particular as que as distiguem de períodos anteriores
- Capacidade de abordagem de uma obra da polifonia primitiva, medieval ou renascentista e identificação das suas características fundamentais
- Conhecimento de processos formais utilizados na produção dos séculos IX a XVI
- Distinção de características dos séculos IX a XVI no domínio da instrumentação
- Conhecimento abrangente do repertório medieval e renascentista permitindo o estabelecimento de relações e comparações
- Conhecimento de termos e símbolos de notação próprios da música dos séculos IX a XVI
- Capacidade de exposição consistente e clara de uma análise de obra ou excerto musical
- Capacidade de escrita musical, nomeadamente estilística

Conteúdos

1º Semestre

1. Monodia

1. O sistema modal na Idade Média
2. Canto franco romano
3. Movimento trovadoresco

2. Polifonia

- 2.1. Ars Antigua
 - 2.1.1. *Organum* paralelo
 - 2.1.2. *Organum* livre
 - 2.1.3. *Organum* melismático
- 2.2. Escola de *Notre-Dame*
 - 2.2.1. Modos rítmicos
 - 2.2.2. *Organum purum* vs. Descante
 - 2.2.3. *Clausulae*
 - 2.2.4. Motete
 - 2.2.5. *Conductus*

3. Ars Nova
 - 3.1. Formes fixes
 - 3.1.1. *Rondeaux*
 - 3.1.2. *Ballade*
 - 3.1.3. *Virelais*
 - 3.2. Motete isorrítmico
 - 3.2.1. *talea*
 - 3.2.2. *color*
 - 3.3. Música ficta
 - 3.4. Cláusulas cadenciais
 - 3.5. Relação Texto / Música: prosódia e métrica
 - 3.6. Guillaume de Machaut
 - 3.6.1. Música profana (*virelais, ballade, rondeaux*)
 - 3.6.2. *Messe de Notre Dame*
 - 3.6.3. *Varietas*
 - 3.6.4. *Hoquetus*
4. Trabalho prático de Técnicas de Composição: composição de motete isorrítmico a 3 vozes a partir de *cantus firmus* e 2 textos diferentes dados
5. Renascimento
 - 5.1. Sistema modal no Renascimento
 - 5.2. Polifonia inglesa c. 1400
 - 5.3. *Contenance angloise* e *Faburden*
 - 5.4. Polifonia da Escola Franco-Flamenga
 - 5.4.1. Guillaume Dufay
 - 5.4.2. *Faux-bourdon*
 - 5.4.3. O motete no século XV
6. Princípios harmónicos, melódicos e rítmicos do contraponto sacro renascentista
7. Trabalho prático de Técnicas de Composição: realização de contraponto de espécies a 2 e 3 vozes, a partir de *cantus firmus* dado

2º Semestre

1. Polifonia no século XVI
 - 1.1. O Motete
 - 1.2. A Missa
 - 1.3. Análise de obras de Josquin Desprez, Palestrina, Lassus e Victoria
 - 1.4. O madrigal
 - 1.4.1. Maneirismo e madrigalismos
 - 1.5. Análise de madrigais de Marenzio, Gesualdo e Monteverdi
2. Trabalhos práticos de Técnicas de Composição: Continuação do trabalho do ponto 7 do 1º semestre. Contraponto imitativo a 2 e 3 vozes. Homofonia a 4 vozes.

Regime de avaliação:

Um teste por semestre

Um trabalho ou trabalhos a realizar em cada semestre

Bibliografia de referência:

BURKHOLDER, J. Peter, & PALISCA, Claude V. (2005), *Norton Anthology of Western Music*, (vol. I), Nova Iorque, W. W. Norton

GROUT, Donald J., & PALISCA, Claude V. (1994), *História da música ocidental*, Lisboa, Gradiva
NORDEN, Hugo (1969), *Fundamental Counterpoint*, Boston, Crescendo Publishing Company
SWINDALE, Owen (1962), *Polyphonic composition*, Oxford, Oxford University Press