

ACADEMIA DE MÚSICA DE ALMADA

Ano lectivo: 2023/2024

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição III

Ano: 3º

Natureza curricular: teórico-prática

Carga Horária: 3 tempos semanais

Objectivos:

- Reconhecimento de características de estilos musicais dos séculos XX e XXI
- Conhecimento de sistemas de análise harmónica aplicáveis à música dos séculos XX e XXI
- Conhecimento de especificidades harmónicas dos séculos XX e XXI e em particular as que as distiguem de períodos anteriores
- Capacidade de abordagem de uma obra dos séculos XX e XXI e identificação das suas características fundamentais
- Conhecimento de formas musicais utilizadas na produção dos séculos XX e XXI e em particular as que deles são específicas
- Distinção de características dos séculos XX e XXI nos domínios da instrumentação e orquestração
- Conhecimento abrangente do repertório dos séculos XX e XXI permitindo o estabelecimento de relações e comparações
- Conhecimento de termos e símbolos de notação próprios da música dos séculos XX e XXI
- Capacidade de exposição consistente e clara de uma análise de obra ou excerto musical
- Capacidade de escrita musical, nomeadamente estilística

Conteúdos:

1º Semestre

1. Romantismo tardio: aspectos gerais, contextualização histórica, compositores representativos.
  - 1.1. O acorde do Tristão
  - 1.2. Análise de obras de Wolf, Faurè ou Mahler
  - 1.3. *Lied* (trabalhos práticos sobre melodia dada)
2. Claude Debussy
  - 2.1. Estudo de obras para piano (prelúdios, etc.); reconhecimento das características fundamentais da linguagem
  - 2.2. Análise da obra *Prélude à l'après-midi d'un faune*, em várias vertentes, nomeadamente na de análise formal relacionada com a série de Fibonacci
3. Igor Stravinsky

- 3.1. Panorâmica geral da obra de Stravinsky: Stravinsky como paradigma da diversidade estilística no século XX
- 3.2. Análise de excertos seleccionados, de entre várias obras, ilustrativos de processos rítmicos, harmónicos e formais
4. Relacionar e comparar obras de diferentes fases de Debussy e Stravinsky com outros compositores dos séculos XX e XXI (Bartok, Takemitsu, Bernstein, Berio, Rautavaara, Prokofiev, Messiaen, Poulenc, Holloway, Freitas Branco, Braga Santos, Carrapatoso, etc.)
5. Trabalho prático de Técnicas de Composição
  - 5.1. Orquestração de uma peça para piano de Debussy
  - 5.2. Composição de pequena peça ao estilo de Debussy ou ao estilo de Stravinsky
6. Segunda Escola de Viena
  - 6.1. Arnold Schönberg
    - 6.1.1. Atonalismo livre: análise de andamentos de Pierrot Lunaire
    - 6.1.2. Serialismo: análise de excertos da Suite para piano Op. 25
  - 6.2. Alban Berg
    - 6.2.1. Análise de excertos do Concerto para violino “à memória de um anjo”
  - 6.3. Anton Webern
    - 6.3.1. Dodecafonismo: análise do Concerto para 9 instrumentos op. 24 ou da Sinfonia op. 21
7. Trabalho prático de Técnicas de Composição:
  - 7.1. Dodecafonismo: Criação de matrizes
  - 7.2. Dodecafonismo: escrita de pequena peça a partir de série de 12 tons e excerto inicial dados

2º Semestre

1. Olivier Messiaen
  - 1.1. Análise de excertos de obras de Messiaen (“*Quarteto para o fim dos tempos*”; “*Couleurs de la cite celeste*”, outros exemplos de obras suas.)
  - 1.2. A influência da peça *Modes de Valeur et d'intensités* no desenvolvimento do serialismo integral
2. Características gerais do serialismo integral: audição e análise de obras representativas
3. Características essenciais da linguagem musical de Ligeti: a micropolifonia.
4. Tendências da música da 2ª metade do século XX
  - 4.1. Música aleatória, Concreta, electrónica, Minimalista.
  - 4.2. Análise de excertos de obras de Philip Glass e Steve Reich
5. Noções gerais de Electrónica
6. Trabalho prático de Técnicas de Composição
  - 6.1. Composição de pequena peça no estilo de Messiaen
  - 6.2. Composição de pequenas peças no estilo de Ligeti ou de Reich
  - 6.3. Composição de uma peça de música concreta ou de música electrónica

Regime de avaliação:

Um teste por semestre

Um trabalho ou trabalhos a realizar em cada semestre

Prova Global: Prova escrita, com duração de 6 horas (aproximadamente 3 horas para Análise Musical, 3 horas para Técnicas de Composição),

Bibliografia de referência:

- ADORNO, Theodor W. (1958), *Philosophie der Neuen Musik*, Colónia, Europäische Verlagsanstalt
- BAILEY, Kathryn (1991), *The twelve-tone music of Anton Webern*, Cambridge, Cambridge University Press
- BERNSTEIN, Leonard (1970), *The infinite variety of music*, Nova Iorque, New American Library
- BERRY, Wallace T.** (1987), *Structural functions in music*, Nova Iorque, Dover Publications
- BOULEZ, Pierre (1966), *Relevés d'apprenti*, Paris, Seuil
- BOULEZ, Pierre (1987), *Penser la musique aujourd'hui*, Paris, Gallimard
- BRINDLE, Reginald Smith (1968), *Serial composition*, Oxford, Oxford University Press
- BURT, Peter** (2001), *The music of Toru Takemitsu*, Cambridge, Cambridge University Press
- GRIFFITHS, Paul** (1987), *A música moderna*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar
- GROUT, Donald J., & PALISCA, Claude V.** (1994), *História da música ocidental*, Lisboa, Gradiva
- HOWAT, Roy (1986), *Debussy in proportion*, Cambridge, Cambridge University Press
- KUNDERA, Milan (1994), *Os testamentos traídos*, Porto, Asa
- LESTER, Joel** (1989), *Analytic approaches to 20th century music*, Nova Iorque, Norton
- MENEZES-FILHO, Reginaldo (1987), *Apoteose de Schoenberg*, São Paulo, Nova Stella
- MESSIAEN, Olivier (1944) *Technique de mon langage musical* (2 vols.), Paris, Alphonse Leduc
- MINTURN, Neil** (1997), *The music of Sergei Prokofiev*, Yale, Yale University Press
- MORGAN, Robert** (1992), *Anthology of 20th century music*, Nova Iorque, Norton
- PERSICETTI, Vincent** (1962), *Twentieth century harmony*, Londres, Faber
- STRAVINSKY, Igor (1971), *Poética da música*, Lisboa, Dom Quixote
- TRANCHEFORT, François-René** (1998), *Guia da música sinfónica*, Lisboa, Gradiva