ACADEMIA DE MÚSICA DE ALMADA

Ano lectivo: 2026/2027
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 Eletrónica
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 eletrónica

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 language 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
PERSICHETTI, 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