

Conteúdos Programáticos

Análise e Técnicas de Composição

1º ano

Objetivos

- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo de linguagens normalmente distantes da sua memória afetiva;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo dos vários tipos de cadências medievais;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento dos padrões recorrentes de ritmo e melodia (Talea e Color);
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização de um Motete isorrítmico no estilo da Ars Nova;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo e compreensão analítica das várias formas renascentistas;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização polifónica a 3 vozes de um Cantus Firmus dado;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização polifónica a 3 vozes de um motete sobre um texto sacro;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização do um enunciado de contraponto imitativo.

Bibliografia

- De la Motte, D., *Contrapunto*, ed. Labor
- Grout / Palisca, *História da música ocidental*, ed. Gradiva
- Leech-Wilkinson, D., *Machaut's Mass*, ed. Clarendon Press
- Nery / Castro, *História da Música*, ed. Imprensa Nacional – Casa da Moeda
- Swindale, O., *Polyphonic composition* - ed. Oxford University Press

Análise		Técnicas	
Conteúdos Gerais	Conteúdos Específicos	Operacionalização	Exercícios Práticos
Monodia Medieval	<ul style="list-style-type: none"> - Identificação do modo numa determinada melodia de cantoção - Caracterização do estilo melódico: intervalos e contorno - Identificação dos diferentes neumas da notação moderna gregoriana 		
Polifonia Primitiva	<ul style="list-style-type: none"> - Análise da polifonia primitiva: <i>Musica enchiriadis</i> e <i>Scholia enchiriadis</i>. Consonâncias harmónicas: uníssono, oitava, quinta perfeita e quarta perfeita - Princípios fundamentais da Organum primitivo (Sec. IX e X): - Conceito de Vox Principalis e de Vox Organalis - Organum paralelo de 8^a, de 5^a e de 4^a - Evolução da polifonia primitiva entre o Séc. XI e XII: - Inclusão de movimento oblíquo e movimento contrário - Organum livre - Organum melismático - Escola de Notre Dame de Paris: Léonin e Pérotin (Séc. XII e XIII): - Organum melismático - Ritmo mensural - Modos rítmicos - Pés Gregos 	<p>Aplicação prática dos princípios fundamentais da linguagem da Ars Nova</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escrita de modelos de cadência - Utilização cadencial da Musica Ficta a duas e a três vozes - Utilização de notas de passagem, ornatos e escapada - Aplicação dos conceitos de Talea e de Color - Aplicação de texto à música 	
Ars Nova	<ul style="list-style-type: none"> - Vitry e Machaut - Forma motete - Isorritmia: Talea - Color - Musica Ficta 		<p>Projeto: escrita de um Motete Isorrítmico a 3 vozes, sobre um Cantus Firmus</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Cadência com dupla sensível e ornamentada com escapada de Landini - Motetes isorrítmicos 		gregoriano dado e dois textos poéticos
Música no Renascimento	<ul style="list-style-type: none"> - Motete: declínio do modelo isorrítmico (análise de <i>Nuper Rosarum Flores</i> de Dufay) - Análise do Fauxbourdon - Formas sacras: a Missa polifônica: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei - Missa cíclica - Missa de Cantus Firmus – análise de excertos da Missa <i>L'Homme armé</i> de Dufay - Missa Mensural - análise de excertos da Missa <i>Prolationum</i> de Johannes Ockeghem 	Aplicação prática dos princípios fundamentais da linguagem dos séculos XV e XVI	<ul style="list-style-type: none"> - Escrita de Fauxbourdon - Estudo dos intervalos melódicos e harmónicos do Renascimento - Direção melódica - Paralelismos permitidos e não permitidos - Escrita de Contraponto de 1ª Espécie a 2 vozes - Escrita de Contraponto de 2ª Espécie a 2 vozes - Escrita de Contraponto de 3ª Espécie a 2 vozes - Escrita de Contraponto de 4ª Espécie a 2 vozes
Música no Renascimento	<ul style="list-style-type: none"> - Análise de: - Missa <i>Pange Lingua</i> de Josquin des Prez - Missa <i>Entre vous filles</i> de Clemens non Papa - Missa <i>O quam gloriosum est regnum</i> de T. L. Victoria - O estilo imitativo na Escola Romana: Palestrina e T. L. Victoria - Escola Polifônica da Sé de Évora: Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Filipe de Magalhães. 	Aplicação prática dos princípios fundamentais da linguagem do Renascimento	<ul style="list-style-type: none"> - Escrita de Contraponto de 5ª Espécie ou Contraponto Florido a 2 vozes - Escrita de Contraponto de 5ª Espécie ou Contraponto Florido a 3 vozes - Estudo das cadências do Renascimento - Estudo do estilo imitativo - Estudo dos intervalos típicos de imitação - Conceito de <i>Dux</i> e de <i>Comes</i> - Técnica paráfrase <p>Projeto: escrita de um andamento de uma missa a 3 vozes ao estilo renascentista</p>

Conteúdos Programáticos

Análise e Técnicas de Composição

2º ano

Objetivos

- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo dos vários tipos de progressões harmónicas;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo e para a compreensão analítica dos vários tipos de cadências;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização harmónica a 4 vozes de um baixo dado e de um soprano dado;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo e compreensão analítica das várias formas barrocas e clássicas;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo e compreensão analítica de formas livres e de tonalidade alargada;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização do acompanhamento pianístico de um lied.

Bibliografia

- Adler, S., *The study of orchestration*, ed. Norton. NY
- Bochmann, C., *A linguagem harmónica do tonalismo*, ed. Juventude Musical Portuguesa
- Grout / Palisca, *História da música ocidental*, ed. Gradiva
- Piston, W., *Harmony*, ed. Gollancz. Londres
- Schoenberg, A., *Armonía*, ed. Real Musical. Madrid
- Schoenberg, A., *Funciones estructurales de la armonía*, ed. Labor. Barcelona

Análise		Técnicas	
Conteúdos Gerais	Conteúdos Específicos	Operacionalização	Exercícios Práticos
Princípios fundamentais da linguagem tonal: tonalidades maiores	<ul style="list-style-type: none"> - Análise harmónica do Prelúdio n.º 1 em Dó M de <i>O cravo bem temperado</i> de J. S. Bach - Análise harmónica de corais em modo maior de J. S. Bach - Análise de graus e de tríades - Análise de inversões - Análise de encadeamentos - Hierarquia dos acordes tonais - Ritmo harmónico - Normas gerais para a escrita da harmonia a 4 vozes - Tessituras, equilíbrio e consistência vertical, direcionamento harmónico - 2ª inversão cadencial - Análise de cadências: perfeita, imperfeita, plagal, interrompida, evitada, à dominante 	Aplicação prática dos princípios fundamentais da linguagem tonal: tonalidades maiores	<p>Baixo dado (realização de T. A. e S.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de acordes diatónicos - Uso de tríades no EF e na 1ª inversão - Uso de notas integrais de acordes, sem quaisquer dissonâncias ornamentais <p>Soprano dado (realização de A. T. e B.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de acordes diatónicos - Uso de tríades no EF e na 1ª inversão - Uso de notas integrais de acordes, com ocasionais notas de passagem <p>Soprano dado e Baixo dado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso da sincopa harmónica - Uso de acordes na 2ª inversão e uso da 2ª inversão cadencial - Uso do acorde de Va7 - Uso do acorde de iib7
	<ul style="list-style-type: none"> - Formas canónicas e imitativas: Fuga - Exposição - Tema - Resposta real e Resposta tonal - Contratema - Ponte modulatória - Episódios - Desenvolvimento: itinerância tonal nas tonalidades próximas: dominante, relativo, relativo da dominante, relativo da 		<p>Baixo dado (realização de T. A. e S.) e Soprano dado (realização de A. T. e B.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de acordes triádicos, de acordes de sétima e de nona

Formas musicais barrocas	<p>subdominante e subdominante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnicas de modificação do tema: por aumento, por diminuição, por inversão e por retrogradação - Técnicas de modificação da imitação: stretto - Pedais de dominante e de tónica - Formas ternárias: Aria da Capo - Formas com estribilho: Ritornello 	<p>Aplicação prática dos princípios fundamentais da linguagem tonal: tonalidades menores</p>	<p>(com fundamental omitida) aplicados ao V e ao ii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de tríades e de acordes de 7ª no EF e na 1ª, 2ª e 3ª inversão - Uso de dissonâncias ornamentais - Uso da sincopa harmônica - Uso de acordes na 2ª inversão e uso da 2ª inversão cadencial - Modulação através de dominantes secundárias: à dominante, à subdominante e ao tom relativo
Formas musicais clássicas	<ul style="list-style-type: none"> - Forma Rondo - Tema e Variação - Minueto - Forma Sonata - Quarteto de Cordas - Concerto para instrumento solo e orquestra - Sinfonia 		
Alterações cromáticas na linguagem tonal	<ul style="list-style-type: none"> - Cromatismos principais aplicados ao II: 6ª Napolitana - Cromatismos principais aplicados ao II (acordes de 6ª aumentada): 6ª Italiana, 6ª Francesa e 6ª Alemã - O acorde de 7ª diminuta e suas possibilidades de resolução - Percursos harmónicos alternativos e as novas relações da harmonia 		<p>Baixo dado (realização de T. A. e S.), Soprano dado (realização de A. T. e B.) e acompanhamento de Lied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de todos os tipos de funções e de acordes triádicos dados - Uso de todos os tipos de acordes com dissonâncias integrais aplicados aos vários graus - Uso de todas as inversões
Tonalidade alargada e o romantismo	<ul style="list-style-type: none"> - A invenção harmônica no Lied de Schubert - Análise de formas livres e tonalidades alargadas: F. Liszt: <i>Nuages gris</i> - Análise de formas dramáticas complexas 	<p>Aplicação prática de cromatismos em tonalidades menores e maiores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de todo o tipo de dissonâncias ornamentais - Uso de cromatismos: 6ª Napolitana, 6ª Alemã, 6ª Italiana e 6ª Francesa

	(leitmotiv e cromatização generalizada da textura harmónica: Prelúdio do 1º Ato de <i>Tristão e Isolda</i> de Richard Wagner)		- Modulação através de dominantes secundárias a vários graus - Uso das diferentes possibilidades de resolução dos acordes de 7ª diminuta e de 6ª alemã
--	---	--	---

Conteúdos Programáticos

Análise e Técnicas de Composição

3º ano

Objetivos

- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo de novos modelos de progressões harmónicas e acordes com as dissonâncias emancipadas: acordes de 7ª, de 9ª, de 11ª e de 13ª;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo de novos tipos de texturas: formas em mosaico, justaposição de blocos, sobreposição de blocos, texturas em camadas;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento de novos padrões de métrica e ritmo;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização de uma pequena peça para piano ao estilo de Debussy;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização de uma pequena peça para violoncelo ao estilo de Messiaen;
- Preparar o(a) aluno(a) para a realização de uma peça com forma ABA para violino (ou viola de arco) e piano ao estilo de Messiaen;
- Sensibilizar o(a) aluno(a) para o controlo proporcional na forma musical;
- Preparar o(a) aluno(a) para o reconhecimento auditivo de novas técnicas de orquestração;
- Sensibilizar o(a) aluno(a) para o reconhecimento dos novos contextos estéticos e culturais em que se afirma o Expressionismo;
- Preparar o(a) aluno(a) para a técnica dodecafónica;
- Preparar o(a) aluno(a) para a compreensão auditiva e analítica das várias formas de expressão artística da música erudita moderna e do seu tempo;
- Preparar o(a) aluno(a) para a elaboração de uma técnica heterofónica;
- Rever a matéria dada nos anos anteriores e preparar o(a) aluno(a) para a realização de uma prova global: polifonia imitativa, harmonização tonal de corais em modo maior e em modo menor, realização do acompanhamento pianístico de uma melodia tonal.

Bibliografia

- Boulez, P., *Relevès d'apprenti*, ed. Seuil. PARIS
- Boulez, P., *Par volonté et par hazard*, ed. Seuil. PARIS
- Boulez, P., *A Música hoje*, ed. Perspectiva.SP
- Craft, R., *Conversas com Igor Stravinsky*, ed. Perspectiva.SP
- Griffiths, P., *A música moderna*, ed. Jorge Zahar.SP
- Grout / Palisca, *História da música ocidental*, ed. Gradiva
- Howat, R., *Debussy in proportion*, ed. Cambridge University Press
- Lester, J., *Analytic approaches to 20th century music*, ed. Norton
- Messiaen, O., *Technique de mon langage musical* (2 vv), ed. Alphonse Leduc. Paris
- Morgan, R., *20th century music (20th century music anthology)*, ed. Norton. NY
- Stravinsky, I., *A Poética musical*, ed. D. Quixote. LX

Análise		Técnicas	
Conteúdos Gerais	Conteúdos Específicos	Operacionalização	Exercícios Práticos
Modernismo francês: Claude Debussy (1862-1918)	<ul style="list-style-type: none"> - Contextualização histórica e cultural - Análise da literatura para piano: <i>Voiles</i>, <i>La fille aux cheveux de lin</i> - Análise dos novos arquétipos harmónicos: acordes de 7ª, de 9ª, de 11ª e de 13ª não preparados e não resolvidos - Análise das novas escalas: tons inteiros e pentatónica - Novas formas de condução das vozes: paralelismos - Diferente utilização das funções tonais clássicas - Texturas por camadas: justaposição e sobreposição de blocos - Análise de <i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> - O Sistema de Eixos: novas relações harmónicas - Novas técnicas de orquestração - Forma em arco - Aspetos do controlo proporcional: a secção áurea (número de ouro) 	Aplicação prática dos princípios fundamentais do modernismo francês	<p>Escrita de um pequeno excerto para piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de paralelismos - Uso das escalas de tons inteiros e pentatónica - Uso de acordes de 7ª, 9ª, 11ª e 13ª - Uso de formas em mosaico simples: justaposição e sobreposição
	<ul style="list-style-type: none"> - Contextualização histórica e cultural 		<p>Escrita de um pequeno excerto para violoncelo solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso dos Modos de transposição limitada - Uso de formas rítmicas <p>Projeto: Peça para violino (ou viola de arco) e piano no estilo da <i>Louange à L'Éternité de Jésus</i> do <i>Quatuor pour la fin du</i></p>

Modernismo francês: Olivier Messiaen (1908- 1992)	<ul style="list-style-type: none"> - Formas em mosaico e texturas por camadas - Modos de transposição limitada - As formas rítmicas: valor acrescentado, pedal rítmica (talea), ritmos não retrogradáveis - Análise de <i>Liturgie de cristal do Quatuor pour la fin du temps</i> - Análise de <i>Louange à l'Éternité de Jésus</i> 		<p><i>temp</i>s de Olivier Messiaen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melodia acompanhada para violino (ou viola de arco) e piano - Uso dos Modos de transposição limitada e das formas rítmicas - Escrita de uma forma ternária com exposição, desenvolvimento e reexposição - Uso no piano de acordes com um mínimo de 3 vozes e um máximo de 5 vozes diferentes - Uso de harmonia modal, evitando referências tonais
Modernismo húngaro: Béla Bartók (1881- 1945)	<ul style="list-style-type: none"> - Contextualização histórica e cultural - Música popular - Novas escalas: pentatónicas, escala acústica, escala com a 3ª menor/Maior - O Sistema de Eixos: acordes Alfa e Beta; funções harmónicas - Análise do 1º andamento de <i>Música para Cordas, Percussão e Celesta</i> - Análise do <i>Quarteto de Cordas n.º 6</i> 		<p>Escrita de um pequeno exercício para piano no estilo atonal-livre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de tricordes e tetracordes - Acordes de 4as - Deslocamento de 8ª no tratamento melódico - Aplicação do princípio da diversidade no tratamento da melodia, dinâmica, ritmo, articulação, fraseado, forma de produção do som, timbre, registo
	<ul style="list-style-type: none"> - Contextualização histórica e cultural: o Expressionismo - 1ª fase: tonal: <i>Verklärte Nacht</i> e <i>Gurrelieder</i> - 2ª fase: atonal livre e pantonal: <i>Drei Klavierstücke</i>, Op. 11 (1909) e <i>Six Kleine</i> 	Aplicação prática dos princípios fundamentais da atonalidade livre e do dodecafismo	

A 2ª Escola de Viena: Arnold Schönberg (1874-1951)	<p><i>Klavierstücke</i>, Op. 19 (1911)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orquestração: conceito de klangfarbenmelodie: <i>Fünf Orchesterstücke</i>, Op. 16 (1909) - O sprechgesang: <i>Pierrot lunaire</i>, Op. 21 (1912) - 3ª fase: dodecafónico: 5 <i>Stücke para Piano</i>, Op. 23 (1920/23) - Matriz dodecafónica: série original, retrógrado, inverso e retrógrado do inverso. As 48 versões da série 		<p>Escrita uma pequena peça dodecafónica, para clarinete e piano, em 3 andamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I – Lento II – Vivo III – Lentíssimo
A 2ª Escola de Viena: Anton Webern (1883-1945)	<ul style="list-style-type: none"> - Fase atonal livre: - Introdução ao conceito analítico de Pitch Class Set - Análise de excertos de <i>Fünf Sätze für Streichquartett</i>, Op. 5 (1909) - Análise de excertos de <i>Sechs Bagatellen für Streichquartett</i>, Op. 9 (1911) - Análise de excertos de <i>Fünf Stücke für Orchester</i> Op. 10 (1911) - Fase dodecafónica: - Eixos de simetria e estruturas palindrómicas - Análise de excertos de <i>Symphonie</i>, Op. 21 (1927– 1928) - Análise de excertos de <i>Variationen für Klavier</i>, Op. 27 (1935–1936) - Klangfarbenmelodie: orquestração da <i>Ricercata Nr. 2 de Musikalischen Opfer</i> de J. S. Bach (1934) 		
	<ul style="list-style-type: none"> - O serialismo integral e formalização de outros 		

<p>Composição Musical na segunda metade do século XX e início do século XXI</p>	<p>parâmetros musicais: Messiaen (Modes de valeurs et intensités) - Igor Stravinsky (1885-1971) - Análise e escuta de excertos do período russo (1908- 1919): <i>Sacre du Printemps</i> (1913), <i>Histoire du soldat</i> (1918) - Análise e escuta de excertos do período neoclássico (1920-1954): <i>Pulcinella</i> (1920) e <i>Symphonie des Psalms</i> (1930) - Análise e escuta de excertos do período serial (1954- 1968): <i>Agon</i> (1954-57) e <i>The Flood</i> (1962) - Micropolifonia, Heterofonia, Texturas e Continuum sonoro: György Ligeti (1923-2006). Escuta e análise de excertos de <i>Lux aeterna</i> (1966), do 2º <i>Quarteto de cordas</i> (1968), de <i>Lontano</i> (1967), de <i>Continuum</i> (1968), de <i>Études pour piano</i> - O pensamento heterofônico e aplicação de uma notação musical alternativa: Krzysztof Penderecki (1933-2020) e Witold Lutosławski (1913-1994) - Luciano Berio (1925-2003): análise de excertos de <i>Sinfonia: O King</i> (1967-1969) - Novas Tendências: Kaija Saariaho, Bent Sørensen, Thomas Adès...</p>	<p>Aplicação prática de alguns princípios da composição musical na segunda metade do século XX e início do século XXI</p>	<p>Escrita de uma pequena peça para orquestra de cordas, a partir de uma melodia dada e explorando sobretudo uma textura heterofônica, tendo como exemplos a música de Ligeti, Penderecki e Lutosławski</p>
	<p>Preparação para a prova global</p>		<p>Revisão de conceitos fundamentais: polifonia imitativa, harmonização tonal de corais em modo maior e em modo menor, realização do acompanhamento pianístico de uma melodia tonal.</p>