

PLANO DE DISCIPLINA:
TÓPICOS ESPECIAIS EM MÚSICA II
Composição Musical

CÓDIGO:
DAM00244

DEPARTAMENTO/CURSO:
Dartes/Música

CARGA HORÁRIA:
40h

PRÉ-REQUISITOS:

CRÉDITOS:

PROFESSOR(A):
Luís Cláudio Pires Seixas

VIGÊNCIA/PERÍODO:
2024.1

EMENTA:

O Curso de Composição Musical visa capacitar o aprendiz a criar composições musicais. O aprendiz terá como trabalho final a criação de uma composição original. Além de abrir portas a novas possibilidades de exercício profissional, a capacidade de apropriação criativa da linguagem musical a partir de um objetivo específico, habilita educadores musicais a produzirem materiais pedagógicos de acordo com suas demandas profissionais tais como turmas com aprendizes em níveis diferenciados de musicalização; necessidades técnicas específicas relacionadas à educação inclusiva, dentre outras, além de torna-los mais aptos a exercerem papéis de liderança em atividades pedagógicas envolvendo o diálogo interdisciplinar e/ou em propostas com foco no desenvolvimento da criatividade dos estudantes. Indicado para músicos amadores, profissionais e Educadores Musicais, o “Curso de Composição” vem responder à necessidade de se organizar sistematicamente o pensamento criativo na área de música, de modo a possibilitar um diálogo produtivo entre intuição e técnica, fazendo com que soluções musicais criativas possam ser buscadas com economia de tempo, esforço cognitivo e com máxima eficiência. Seguindo uma sequência gradativa e pedagogicamente planejada para que o conhecimento técnico adquirido encontre sempre uma aplicação prática imediata desde o começo dos trabalhos, esse curso é ricamente ilustrado com exemplos musicais nos mais diversos estilos e tem na sua condução dialógica, maiores chances de valorizar os conhecimentos prévios dos participantes e suas capacidades criativas e de reflexão crítica.

OBJETIVOS GERAIS:

Produzir a partitura musical de uma composição própria como trabalho final a ser executado em público

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Entender as relações entre estrutura e conteúdo;
Estar apto a criar música com unidade e coerência;
Entender funções melódicas, rítmicas e harmônicas num grupo musical;
Conhecer meios de criar variações rítmicas, melódicas e harmônicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

A abordagem do conteúdo programático dependerá do nível de conhecimento e interesse da turma, ficando o foco do percurso pedagógico dependente do tipo de trabalho final que a turma desejar alcançar como resultado e do tipo de formação instrumental a ser eleita como veículo expressivo.

Conteúdo Programático Nível Básico 1. Série harmônica, dissonância e consonância; 2. Tonalidade, modalidade e atonalidade; 3. Cifras em música popular; 4. Notação musical tradicional e contemporânea (Séculos XX e XXI); 5. A Escala maior (formação intervalar e armaduras de tom); 6. Acordes diatônicos em tons maiores, suas inversões e extensões; 7. Funções dos acordes e substitutos diatônicos; 8. Escalas menores: natural (MN), melódica (MM) e harmônica (MH); 9. Acordes diatônicos nos tons menores; 10. Funções harmônicas secundárias: preparações e substituições; 11. Cadências e possibilidades estruturais da harmonia funcional; 12. Possibilidades melódicas da harmonia (melodias com acordes); 13. Formas “Canção” e suas partes opcionais; 14. Espaçamento, distribuição e condução de vozes; 15. Notas melódicas; 16. Motivos, Variações melódicas e Linhas de baixo; 19. Harmonia em Bloco e harmonização melódica; 20. A seção rítmica de um conjunto instrumental; 21 Trabalho Final: Arranjo “por encomenda” (Esse trabalho será desenvolvido a partir de diretrizes pré-determinadas); 22. Avaliação dialógica coletiva. Embora enumerados

separadamente, os conteúdos programáticos serão abordados, tanto quanto possível, de modo holístico, já que a integração dos conhecimentos envolvidos visa facilitar o diálogo interdisciplinar entre as diversas áreas de atuação artística e, eventualmente, entre quaisquer outras disciplinas a partir de modos artísticos de expressão.

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Aulas dialógicas enriquecidas com exemplos do que se pretende como resultado. Desde as primeiras aulas os alunos serão instigados a reagir criativamente, ainda que para criarem apenas uma introdução a partir de ideias discutidas nas aulas.

AVALIAÇÃO:

A participação nas aulas e a produção criativa será avaliada dialogicamente de modo que haja uma correspondência entre o que estiver sendo estudado e o que for produzido.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- ADLER, Samuel. The Study of Orchestration, 2nd ed. New York and London: W.W. Norton and Company, 1989.
- BLATTER, Alfred. Instrumentation and Orchestration. 2ª ed. . New York: Schirmer Books, 1997.
- CASELA, A. e MORTARI, V. La Tecnica de la Orquesta Contemporanea. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1948.
- KENNAN, Kent; GRANTHAM, Donald. The Technique of Orchestration, 4th ed. UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia Av. Pres. Dutra, 2965 - Olaria, Porto Velho - RO, 76801-058 Campus Porto Velho 6 New Jersey: Prentice-Hall, 1989.
- MOTTE, Diether de la. The Study of Harmony. An Historical Perspective. Dubuque: W.M.C. Publishers, 1991.
- PERSICHETTI, Vincent. Twentieth Century Harmony: Creative Aspects and Practice. New York and London: W.W. Norton and Company, 1961.
- PISTON, Walter. Orchestration. 5th ed. New York and London: W.W. Norton and Company, 1955.
- _____. Harmony. New York and London: W.W. Norton and Company, 1987.
- _____. Counterpoint. New York and London: W.W. Norton and Company, 1947.
- RIMSKY-KORSAKOV, Nikolay. Principles of Orchestration with musical examples Drawn from his own works. New York: Dover Publications. 196

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- ADOLFO, Antônio. Arranjo – Um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Editora Lumiar.
- ALMADA, Carlos. Arranjo. Editora Unicamp.
- FELTS, Randy. Reharmonization Techniques. Boston: Berklee Press, 2002.
- GREEN, Douglas M. Form in Tonal Music. Chicago: Ed. Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- GUEST, Ian. Arranjo - Método Prático. Rio de Janeiro: Editora Lumiar.
- _____. Harmonia – Método Prático. Rio de Janeiro: Editora Lumiar.
- KOSTKA, Stefan. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. New Jersey: Prentice Hall. 1990.
- LOWELL, Dick e PULLIG, Ken. Arranging for Large Jazz Ensemble. Boston: Berklee Press, 2003.
- PEASE, Ted e PULLIG, Ken. Modern Jazz Voicings. Boston: Berklee Press, 2001. _____. Composition. Boston: Berklee Press, 2003.