

ANÁLISE E TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

10.º ANO **CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS**

ANÁLISE E TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

10.º ANO CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS

INTRODUÇÃO

A aprendizagem da música contribui de múltiplas formas para o desenvolvimento pessoal, social e cognitivo do ser humano, sendo amplamente reconhecidos pela comunidade científica os benefícios do seu estudo. Esta arte, pela sua natureza multidimensional, requer uma abordagem abrangente, que ultrapassa em larga escala o domínio técnico de um determinado instrumento. Para retirar todo o proveito da aprendizagem da música, é fundamental que seja oferecida ao estudante a possibilidade de conhecer os rudimentos da composição, em consonância com a sua evolução histórica. Para tal, é incontornável a análise de algumas das mais emblemáticas obras musicais, com vista à compreensão e apropriação dos processos técnicos e princípios estéticos que, durante séculos, foram sendo burilados pelos grandes mestres da música e que, ecoando no imaginário de músicos e melómanos, continuam a ser desenvolvidos e trabalhados na atualidade. Consequentemente, com a disciplina de Análise e Técnicas de Composição (ATC), assumiu-se este compromisso e, a partir da dualidade Análise/Composição, foi desenvolvido o seu programa, que serve de referência para o presente documento. Nestas circunstâncias, as Aprendizagens Essenciais (AE) da disciplina de ATC distribuem-se ao longo de três anos, da seguinte forma:

- 10.º ano - Estudo da música medieval e renascentista;
- 11.º ano - Aprendizagem da linguagem tonal, observando diversos géneros musicais dos períodos barroco, clássico e romântico;
- 12.º ano - Abordagem da música do Séc. XX, descobrindo aspetos caracterizadores da obra de compositores do Séc. XX e XXI.

As AE da disciplina de ATC identificam os conteúdos estruturantes, articulados conceptualmente, bem como as capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos, procurando ir ao encontro do *Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória* (PA). Deste modo, torna-se possível conceber o processo de ensino e aprendizagem de forma mais alargada, permitindo-se o aprofundamento de temas e a exploração de relações

intra e interdisciplinares. Pretende-se, assim, dotar o aluno de competências fundamentais, enquadradas no PA, que lhe possibilitem prosseguir estudos ou que potenciem uma relação frutífera com a música ao longo da vida, contribuindo para o seu enriquecimento formativo. Por conseguinte, durante os três anos de ATC, o estudante deverá desenvolver aptidões fundamentais que, sendo afetas à disciplina, contribuem também para o desenvolvimento das áreas de competência do PA a seguir indicadas:

- analisar obras ou excertos, sendo capaz de reconhecer as suas características tímbricas, rítmicas, harmónicas, melódicas, formais e texturais (A, B, C, D, F, H, I);
- deduzir com segurança o período histórico, corrente artística ou compositor de determinada obra ou excerto (A, B, C, D, F, H, I);
- mobilizar o conhecimento previamente adquirido e ser capaz de o relacionar com novos conceitos intra e interdisciplinares (A, B, C, D, F, H, I);
- valorizar o repertório musical e consolidar o hábito de ouvir música erudita, procurando conhecer música nova ao longo da vida (B, F, G, H);
- argumentar e comunicar ideais, usando a terminologia correta e apoiando-se em factos (A, B, C, D, E, F, H, I, J);
- ser capaz de escrever música com base em modelos amplamente estudados (A, C, D, F, G, H, I, J);
- conseguir resolver problemas de escrita musical, conciliando a técnica com a criatividade (A, C, D, F, G, H, I, J);
- aplicar os seus conhecimentos aquando da interpretação, absorvendo de forma profunda a total dimensão da obra estudada (A, C, D, F, G, H, I, J);
- ser autocrítico, saber criticar o trabalho de colegas com honestidade e encarar a crítica de forma saudável (B, C, D, E, F, G, H, I, J);
- aprimorar a sua sensibilidade estética, aceitando com entusiasmo a diversidade estilística (B, E, G, H).

ANÁLISE E TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

10.º ANO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS

Linguagens e textos (A)	Informação e comunicação (B)	Raciocínio e resolução de problemas (C)	Pensamento crítico e pensamento criativo (D)	Relacionamento interpessoal (E)
Desenvolvimento pessoal e autonomia (F)	Bem-estar, saúde e ambiente (G)	Sensibilidade estética e artística (H)	Saber científico, técnico e tecnológico (I)	Consciência e domínio do corpo (J)

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE)

Conceitos-chave | Ideias-chave

Monodia | Polifonia | *Organum* | Motete | Isorritmia | Contraponto | Imitação

ORGANIZADOR	AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES O aluno deve ser capaz de:	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS (Exemplos de ações a desenvolver)	DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS
ANÁLISE MUSICAL	<p>Reconhecer os principais estilos musicais até ao Séc. XI, nomeadamente, monodia gregoriana, primeiras formas polifónicas (<i>organum</i> paralelo, <i>organum</i> livre, <i>organum</i> melismático).</p> <p>Identificar e reconhecer as principais características dos modos eclesiásticos.</p> <p>Ars Antiqua Escola de Notre Dame de Paris:</p> <ul style="list-style-type: none"> compreender a noção de ritmo mensural; reconhecer os modos rítmicos (ritmos de base ternários) derivados dos Pés Gregos. <p>Compreender a noção de Cláusula de <i>Discantus</i>.</p> <p>Estabelecer relações entre a morfologia de determinada melodia gregoriana e a arquitetura polifónica resultante em obras de compositores como Leonin (Séc. XII) e/ou Perotin (Séc. XIII).</p> <p>Ars Nova Compreender os conceitos de <i>color</i> e <i>talea</i>.</p> <p>Compreender a noção de Música Ficta.</p> <p>Compreender a evolução do pensamento harmónico através da cromatização de alguns sons nos momentos de cadência.</p> <p>Compreender a noção de fórmula cadencial (II – I).</p> <p>Compreender a noção de dupla sensível e fórmula cadencial de dupla sensível.</p> <p>Compreender a noção de ornamentação, nomeadamente, nota de passagem, ornato, escapada e <i>cambiata</i>.</p>	<p>Promover estratégias que envolvam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a análise de peças, andamentos ou excertos procurando: <ul style="list-style-type: none"> o desenvolvimento da memorização, em consonância com a compreensão dos factos; a mobilização do conhecimento adquirido, com vista à sua aplicação autónoma em múltiplos contextos; a formulação de hipóteses lógicas, apoiadas por uma argumentação com propriedade e com sustentação factual; a utilização dos termos e conceitos de modo objetivo, procurando a desambiguação terminológica; o aperfeiçoamento da expressão escrita e oral, pela transmissão clara das observações analíticas; a exposição concisa do raciocínio, pela ramificação hierárquica dos fenómenos observados; a utilização das competências analíticas numa perspetiva intra e interdisciplinar. uma abordagem histórica e devidamente contextualizada das obras em estudo, implicando: <ul style="list-style-type: none"> a comparação entre obras cronologicamente diversas, tendo em conta o seu <i>ethos</i>; a mobilização do discurso argumentativo, pela descrição dos artifícios técnicos típicos de cada época; a discussão interdisciplinar, numa perspetiva holística da criação da arte, comparando a música com outras vertentes artísticas; a valorização do património artístico, nacional e internacional, em particular no que à música diz respeito. 	<p>Analítico Crítico (A, B, C, D) Conhecedor Sabedor Culto Informado (A, B, G, H, I) Comunicador (A, B, D, E, F, J) Participativo Colaborador (B, C, D, E, F, G, J) Respeitador do outro e da diferença (A, B, E, F, G, H) Indagador Investigador (A, C, D, F, H, I) Responsável Autónomo (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)</p>

ORGANIZADOR	AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES O aluno deve ser capaz de:	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS (Exemplos de ações a desenvolver)	DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS
	<p>Estabelecer a distinção entre elementos ornamentais e elementos estruturais num discurso musical.</p> <p>Motete isorrítmico:</p> <ul style="list-style-type: none"> compreender a conceção de estrutura formal e planeamento pré-composicional. <p>Séculos XV-XVI</p> <p>Compreender novas conceções do motete, caracterizadas por uma forte afirmação de sonoridades triádicas (nomeadamente nos momentos de cadência) e por maior profundidade na relação entre música e o sentido poético dos textos.</p> <p>Equacionar a hegemonia da missa polifónica (constituída por cinco secções, baseadas no ordinário) como forma sacra.</p> <p>Estabelecer a distinção entre missa com uso de <i>cantus firmus</i> (sacro ou profano), missa paródia e missa paráfrase.</p> <p>Compreender os aspetos caracterizadores do estilo imitativo na Escola Romana (por exemplo, Palestrina ou T. L. Victoria).</p> <p>Analisar obra, ou excerto de obras da Escola Polifónica da Sé de Évora (por exemplo, de compositores como Frei Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Diogo Dias Melgáz, entre outros).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a participação ativa do aluno, estimulando: <ul style="list-style-type: none"> a colocação de questões relevantes; a confrontação de conhecimentos novos com o capital previamente adquirido; a resolução de questões em contexto de trabalho em equipa; uma postura de respeito pelas ideias de outrem. a valorização do repertório, consolidando o hábito de ouvir música erudita, promovendo: <ul style="list-style-type: none"> a pesquisa e seleção de repertório, bem como um conhecimento abrangente neste domínio; uma escuta ativa. a valorização do repertório trabalhado no âmbito de outras disciplinas, promovendo: <ul style="list-style-type: none"> um trabalho interdisciplinar (com História da Cultura e das Artes, entre outras disciplinas): <ul style="list-style-type: none"> utilizando obras musicais comuns; abordando os mesmos conceitos sob perspetivas distintas; complementando o trabalho de enquadramento histórico, social e cultural, com uma abordagem de carácter analítico. um entendimento global mais abrangente das aprendizagens que se adquirem na disciplina. a apresentação de uma análise em contexto de sala de aula, trabalhando: <ul style="list-style-type: none"> a organização do discurso oral e/ou escrito, recorrendo a conceitos e terminologias previamente estudados; a capacidade de resposta, pela apresentação de argumentos estruturados; a postura no âmbito de uma apresentação pública; a utilização de meios tecnológicos no auxílio da exposição de ideias. 	

ORGANIZADOR	AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES O aluno deve ser capaz de:	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS (Exemplos de ações a desenvolver)	DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS
TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO	<p>Compreender as principais características do universo de intervalos melódicos e harmónicos do Renascimento (consonância/dissonância, lei da compensação melódica, paralelismo vs movimento contrário).</p> <p>Aplicar texto à música: relações basilares entre a acentuação das palavras (prosódia) e a acentuação do ritmo na música.</p> <p>Realizar um motete isorrítmico a três vozes, sobre um <i>cantus firmus</i> gregoriano, utilizando textos da poesia galaico-portuguesa/dionisíaca dos Séc. XIII - XIV.</p> <p>Escrever contraponto rigoroso de espécies e contraponto florido (duas e três vozes).</p> <p>Compreender as principais características das cadências do Renascimento (apenas uma sensível, para a oitava da harmonia; movimento melódico de 4.ºP/5.ºP, inicialmente realizado na complementaridade entre duas vozes diferentes e, posteriormente, por uma única voz – o baixo; inclusão fundamental do retardo como mecanismo gerador de tensão/direcionamento).</p> <p>Compreender o estilo imitativo (intervalos típicos de imitação, noção de imitação real e imitação tonal, conceito de <i>dux</i> e de <i>comes</i>, imitação cerrada: <i>stretto</i>, noção de cânone mensural – início simultâneo de tema e da sua imitação, a um dado intervalo melódico, mas com o dobro ou metade do valor das durações).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a apresentação de um trabalho escrito de análise, procurando: <ul style="list-style-type: none"> a consolidação e organização de ideias e conceitos abordados; a possibilidade de descoberta de novas perspetivas e novas informações sobre o material abordado. <p>Promover estratégias que envolvam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a escrita musical, procurando a mimetização dos idiomas referentes aos estilos e épocas em estudo, induzindo: <ul style="list-style-type: none"> a criação sustentada nas metodologias que visam a emulação estilística; a procura de soluções criativas; a leitura de exercícios escritos pelos alunos; a compreensão idiomática e o controlo do registo das vozes e dos instrumentos para os quais se escreve. a crítica e a autocrítica, procurando: <ul style="list-style-type: none"> a discussão/correção dos trabalhos apresentados; o desenvolvimento de soluções diversas para os problemas; a aceitação das críticas dos pares e do professor. o incremento da sensibilidade estética, promovendo experiências de criação musical tão diversas e abrangentes quanto possível; a colaboração interdisciplinar, visando um maior envolvimento na comunidade escolar, com a apresentação pública das composições dos alunos. 	<p>Criativo (A, C, D, H) Conhecedor Sabedor Culto Informado (A, B, D, G, H, I) Analítico Crítico (A, B, C, D, H) Participativo Colaborador (B, C, D, E, F, G, J) Respeitador do outro e da diferença (A, B, E, F, G, H)</p>

AVALIAÇÃO

(Sugestões)

Formativa:

- análise de obras ou excertos, promovendo o debate em contexto de sala de aula, de modo a:
 - avaliar a capacidade de observar numa partitura elementos previamente conceptualizados, mesmo que de forma genérica (o reconhecimento do(s) modo(s) utilizados na composição de determinada obra, dos momentos cadenciais, a compreensão das alterações ocorrentes, dos conceitos de *color* e *talea*, entre outros);
 - avaliar a capacidade argumentativa de cada aluno;
 - avaliar a capacidade de interação e colaboração com os pares e com o professor, perspetivando a construção de um conhecimento mais profundo das obras em análise.
- realização de exercícios práticos de escrita, com vista à recriação de momentos cadenciais, utilizando a ornamentação característica da *Ars Nova* (notas de passagem, ornatos, e escapada de Landini);
- escrita de um motete isorrítmico a três vozes, sobre um *cantus firmus* gregoriano dado e dois textos da poesia galaico-portuguesa/dionisíaca (Séc. XIII – XIV);
- realização de exercícios de escrita de contraponto rigoroso de espécies (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª) a duas vozes;
- realização de exercícios de escrita de contraponto de 5.ª Espécie ou contraponto florido a três vozes;
- realização de exercícios de escrita de contraponto imitativo;
- realização de outros exercícios de escrita musical que se tornem pertinentes, tendo em conta as matérias em estudo;
- realização de trabalhos escritos focados na análise de repertório pertinente;
- construção de um e-portefólio reflexivo de evidências de aprendizagem.

Sumativa:

- teste escrito e/ou oral;
- apresentação pública de trabalhos de Técnicas de Composição compostos pelos estudantes, em contexto interdisciplinar com disciplinas de Classe de Conjunto, podendo essa exposição ser enquadrada por curtas intervenções orais feitas pelos alunos, usando o e-portefólio reflexivo construído ao longo do ano. Os critérios para a avaliação deste e-portefólio devem ser previamente negociados com os alunos.