Percepção Musical 3 (CMU0514)

Quintas-feiras, das 10:00 às 11:45 horas

Calendário e Programa

Data	**Assunto por aula ou por grupos de aulas**	**Auto-regulação da aprendizagem: fixação autônoma do conteúdo e preparação autônoma para o próximo conteúdo (em casa)**
	Neste semestre, iremos desenvolver as seguintes atividades laboratoriais, na sala de aula e em casa:- **Benward**, Unidades 9 a 12, havendo 2 trabalhos e 2 testes escritos;- **Carr**, Unidades 9 a 10, havendo 2 testes orais, com **grupos de até 6 estudantes**;- **Gramani**, Divertimentos (p. 95-97)Pavana I (p. 124) e Fifrilim (p. 138-139), havendo 1 teste oral, com **grupos de até 6 estudantes.****Onde está o material das aulas?**1. [Moodle USP e-disciplinas](https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=109524) > Acessar > Percepção Musical III. Link: <https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=109524> 2. [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0AIP23-iUD9jKUk9PVA) > Drives compartilhados > Aulas e trabalhos Percepção 3 - 2023. Link: <https://drive.google.com/drive/folders/0AIP23-iUD9jKUk9PVA>3. [Áudios Benward](https://drive.google.com/drive/folders/0AMgbNLKtnvVqUk9PVA) > Drives compartilhados > Percepção e Análise Musical > Áudios Benward com ênfase tonal e modal. Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1jCU5nH9i0lc5P1tHMEXQAzKGqa52NlfZ>**Dúvidas?** Frequente os **Plantões de Dúvidas** s sextas-feiras à tarde, com o Prof. Roberto: bobs@usp.br. Os plantões são opcionais e correspondem à **segunda aula da semana**. Links:<https://meet.jit.si/plantaoPAM#config.disableAP=true> (com fone) <https://meet.jit.si/plantaoPAM> (sem fone).	**Livro com exercícios escritos:**BENWARD, Bruce; KOLOSICK, Timothy. *Percepção musical: prática auditiva para músicos.* Série didático-musical. Tradução de Adriana Lopes Moreira. 2. reimpr. SP: Edusp e Editora da Unicamp, 2017.**Como estudar com o livro Benward?**1. Se você não possuir o livro físico, acesse o [Moodle USP e-disciplinas](https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=109524) ou a pasta zero do [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0ALCP-rxA525iUk9PVA) e baixe o arquivo dpf com a Unidade que você está trabalhando.2. Ouça as gravações MP3 disponíveis no [Moodle USP e-disciplinas](https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=109524) e na pasta do [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0ALCP-rxA525iUk9PVA) e efetue os exercíciosindividualmente, anotando as respostas na página impressa ou em um caderno de música.3. Fotografe ou digitalize as páginas e [forme um único arquivo pdf](https://www.ilovepdf.com/merge_pdf).4. Coloque o seu nome como titulo do arquivo pdf e insira-o na pasta do [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0ALCP-rxA525iUk9PVA) até a data especificada em nosso calendário (coluna azul na lateral esquerda desta tabela).**Livro com exercícios rítmicos:**GRAMANI, José Eduardo. *Rítmica.*SP: Perspectiva, 2004.**Como estudar com o livro Gramani?** 1. Se você não possuir o livro físico, acesse a pasta do [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0ALCP-rxA525iUk9PVA) e baixe o arquivo pdf com o livro.2. Com base na experiência adquirida junto às aulas, crie maneiras diversas para a execução dos exercícios.3. Apresente os resultados com o seu grupo de 6 pessoas, na data especificada em nosso calendário (coluna azul).	**Livro com exercícios cantados e rítmicos:**CARR, Maureen; BENWARD, Bruce. *Percepção musical: leitura cantada à primeira vista.* Série didático-musical. Tradução de Adriana Lopes Moreira. 1. reimpr. SP: Edusp e Editora da Unicamp, 2017.**Como estudar com o livro Carr?**1. Se você não possuir o livro físico, acesse o [Moodle USP e-disciplinas](https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=109524) ou a pasta do [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0ALCP-rxA525iUk9PVA) e baixe o arquivo com os exercícios da Unidade que você está trabalhando.2. Ouça as gravações disponíveis na [pasta Drive Percepção e Análise Musical (Áudios Benward)](https://drive.google.com/drive/folders/0AMgbNLKtnvVqUk9PVA), e cante os exercícios de acordo com as orientações listadas abaixo, as quais serão detalhadas durante as aulas. Mantenha uma rotina diária e individual de estudos.3. Apresente os resultados com o seu grupo de 6 pessoas, até a data especificada em nosso calendário (coluna azul na lateral esquerda desta tabela).**Escuta atenta:** Adquira o hábito deouvir atentamente uma obra musical por semana, em um estilo e instrumentação que seja contrastante em relação às semanas anteriores. Procure analisá-la mentalmente e ler algo sobre ela. Há ótimas gravações na [pasta Drive Percepção e Análise Musical, Audios](https://drive.google.com/drive/folders/0AMgbNLKtnvVqUk9PVA)**Ditados desafiadores?** Há propostas de transcrições disponíveis no [Moodle USP e-disciplinas](https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=109524). Desafie-se!
16/03	Semana de Recepção aos Calouros	**Benward U9 e U10**, resolver em casa e colocar o PDF na pasta Drive **até 13/04**:M9A (8-14)M9D (21-40)H9A (6-15, apenas graus)H9B (5-8, apenas letras)H9C (4-6)R9A (5-10)M10A (11-18)M10D (21-40)H10A (11-20, apenas graus)H10D (8-9, com graus, notas nas 4 vozes e denominações das notas auxiliares)R10A (5-8)R10B (5-8)**Benward U11**, resolver em casa e colocar o PDF no Drive **até 01/06**:M11A (7-10)M11B (6-10)M11D (21-40)H11A (11-20, apenas graus)H11B (5-8, apenas letras)H11D (1-9, com graus, notas nas 4 vozes e denominações das notas auxiliares)H11E (16-30)R11A (5-8)R11B (6-10)	**Carr U9**, anotar no livro os andamentos e transposições abaixo e apresentar em **11/05**:Seção A1: pulso = 60 (seja qual for a unidade de tempo; inicialmente, refere-se à semínima pontuada), com marcações de regência.Seção A2: 1-2 (semínima = 110), 3 (semínima pontuada = 50), 4 (semínima = 120), 5 (semínima = 70, com md/me, executando com batidas de dedos as tercinas de semicolcheias), 6 (semínima pontuada = 50, com md/me). Com marcações de regência.Seção C: 1 (3M desc Láb M), 2 (3m desc Lá M), 3 (3M asc Mi M), 4 (3m asc Mib M), 5 (4J asc Fá M), 6 (2M asc Ré M), 7 (3M asc Mi M), 8 (2M asc Ré M), 9 (2M desc Sib M), 10 (2m desc Si M).Seção D1: 1 (2M asc Ré M), 2 (2M desc Mib M), 3 (3m desc Sol M), 4 (4J asc Mib M), 5 (3m asc Réb M), 6 (2M desc Réb M), 7 (2M asc Sib M), 8 (3M asc Si M), 9 (2M asc Sol M), 10 (2M asc Sol M).Seção D2: 1 (3M asc Si m), 2 (2M asc Sol M), 3 (2m desc Fá# M).Seção E1: Substituir por modal:Gustav Holst, *I Love My Love*, op. 36, n. 5.**Carr U10**, anotar no livro os andamentos e transposições abaixo e apresentar em **22/06**:Seção A1: pulso = 90 (seja qual for a unidade de tempo), com marcações de regência.Seção A2: 1-5 (semínima = 70), 6-8 (semínima = 100, com md/me). Com marcações de regência.Seção C: 1 (2M asc Sol M), 2 (3M asc Ré M), 3 (2M desc Mib M), 4 (3m asc Láb M), 5 (2m desc Mi M), 6 (3m desc Mi m), 7 (3m desc Si M), 8 (3M desc Dó M), 9 (2M asc Si M), 10 (2M desc Solb M), 11 (3M asc Mi M), 12 (3M asc Dó M).Seção D: 1 (2M asc Fá# M), 2 (3M desc Lá m), 3 (3m desc Lá M), 4 (3m desc Ré M), 5 (3m desc Sol m), 6 (2m asc Sib M), 7 (2m desc Lá M), 8 (2M desc Lá M), 9 (3M desc Fá M), 10 (2m desc Si M).Seção E1: Substituir por modal:Llibre Vermell de Montserrat, *Maria matrem virginem.* Virelai, séc. XIV.
23/03 Adriana	- Apresentação da disciplina;- **Benward,** U9 e U10; **Gramani**, ver acima.
30/03 Adriana	- Apresentação da disciplina;- **Benward,** U9 e U10; **Gramani**, ver acima.
06/04	Feriado Semana Santa
13/04 Roberto	**Avaliação escrita continuada quantitativa:** exercícios Benward U9 e U10 na pasta Drive.- **Carr**, U9;- Atividades complementares.
20/04 Adriana	- **Benward,** U9 e U10; **Gramani**, ver acima;- Atividades complementares.
27/04 Roberto	- **Carr**, U9;- Atividades complementares.
04/05 Adriana	- **Benward,** U9 e U10; **Gramani**, ver acima;- Atividades complementares.
11/05 Adriana Roberto	**Avaliação de leitura qualitativa:** teste oral, com grupos de até 6 estudantes, Carr U9.
18/05 Adriana	Na aula: **Avaliação escrita continuada qualitativa:** **teste 1**, Benward U9 e U10.
25/05 Roberto	- **Carr**, U10;- Atividades complementares.
01/06 Adriana	**Avaliação escrita continuada quantitativa:** entregar os exercícios Benward U11.- **Benward,** U11; **Gramani**, ver acima;- Atividades complementares.
08/06	Feriado Corpus Christi
15/06 Roberto	- **Carr**, U10;- Atividades complementares.
22/06 AdrianaRoberto	**Avaliação de leitura qualitativa:** teste oral, com grupos de até 6 estudantes, Carr U10, e **Gramani**, conforme combinado em aula.
29/06 Adriana	Na aula: **Avaliação escrita continuada qualitativa:** **teste 2**, Benward U11.- Avaliacão da disciplina pelos estudantes.**- À tarde, reposição de provas.**
06/07 Roberto	Palestra (a ser determinada).
13/07	Não haverá atendimento aos alunos. Correção de provas e cálculo de notas pelos professores.

Bibliografia: adquirir os 3 livros

BENWARD, Bruce; KOLOSICK, Timothy. *Percepção musical: prática auditiva para músicos.* Série didático-musical. Tradução de Adriana Lopes da Cunha Moreira. 2. reimpr. SP: Edusp e Editora da Unicamp, 2017.

CARR, Maureen; BENWARD, Bruce. *Percepção musical: leitura cantada à primeira vista.*Série didático-musical. Tradução de Adriana Lopes da Cunha Moreira. 1. reimpr. SP: Edusp e Editora da Unicamp, 2017.

GRAMANI, José Eduardo. *Rítmica.*SP: Perspectiva, 2004.

Complementos à bibliografia:

[**O caracol:**](https://www.youtube.com/channel/UCMsQuaAfskrWC6XwOaSMaRw/videos?reload=9) Práticas fundamentais em teoria aplicada.

[**Solfejo do objeto sonoro, de Pierre Schaeffer:**](http://tramausp.com.br/_trabalhos/001solfege.html) Áudios com narração em português e exemplos sonoros originais de Schaffer.

[**PAM - Laboratório de Percepção, História, Estética e Análise Musical**](http://www3.eca.usp.br/cmu/laboratorios/pam)

Exemplos musicais: <http://musictheoryexamples.com> e <https://www.musicbywomen.org>.

Exercícios de apoio para alunos com dificuldade:Escolha um site como estes e repita cada exercício até obter 10 “all rights” de 10:
Pitch Improver (<http://pitchimprover.com/>), Teoria.com<http://www.teoria.com/>),Ear Trainer (<http://www.good-ear.com/>),
Ear Beater (<http://www.earbeater.com/online-ear-training>).

Sistema de avaliação

- **Avaliações:** Teremos dois grupos de avaliações: as **avaliações escritas continuadas** (referentes à prática auditiva, ligadas ao livro Benward) e as **avaliações orais** (relativos ao desenvolvimento da leitura à primeira vista cantada e do movimento rítmico, ligados aos livros Carr e Gramani). Nas **avaliações escritas continuadas,** os conhecimentos serão avaliados **qualitativamente** (através de testes realizados na sala de aula) **e quantitativamente** (através de trabalhos cujos exercícios são resolvidos em casa). Observamos que não serão aceitos trabalhos entregues com atraso ou por e-mail, constituindo única exceção os trabalhos que venham acompanhados por atestado médico e que sejam entregues na semana seguinte. O local de entrega dos trabalhos é o [Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/0ALCP-rxA525iUk9PVA). Se, porventura, as aulas forem suspensas (devido a greve ou outro motivo), serão consideradas para nota as atividades entregues, portanto, é muito importante que os alunos efetuem as primeiras atividades de cada semestre. O conceito final corresponderá à **média das pontuações** conquistadas pelo estudante. Ao final do semestre, poderá haver a reposição de uma avaliação oral e de um teste escrito qualitativo. Os trabalhos quantitativos não poderão ser repostos.

- **Frequência:** Os alunos devem estar presentes nas aulas síncronas; contudo, se o acesso assíncrono às aulas gravadas for eventualmente necessário, as entregas dos trabalhos serão consideradas indicativas da presença do aluno. A chamada será feita 15 minutos após o início da aula síncrona e a presença será válida somente se o aluno permanecer na sala até o término da aula. De acordo com o artigo 82 do Regimento Geral da USP, “é obrigatório o comparecimento do aluno às aulas e a todas as demais atividades”; segundo oartigo 84, “será aprovado, com direito aos créditos correspondentes, o aluno que obtiver nota final igual ou superior a cinco e tenha, no mínimo, setenta por cento de frequência na disciplina”, o que corresponde a cerca de 4 faltas, sobretudo por enfermidade.

- **Observações: (1)** Não há período de recuperação ao final do semestre. **(2)** Este calendário poderá sofrer ajustes no decorrer do semestre, após comunicado prévio. **(3)** Ao realizarmos ensaios usando a fórmula de cálculo empregada para a elaboração do Histórico do Aluno, disponível em <<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDuvidas?t=d&codcns=5503>>, observamos que, na Média Ponderada Limpa (MPL) não são consideradas as notas das reprovações, sejam elas, p.ex., 0.0 ou 4.0; na Media Ponderada Suja (MPS), são consideradas as notas das reprovações, de maneira que a MPS de um aluno que teve reprovação com nota 4.0 será maior do que a MPS de um aluno que teve MPS com nota 0.0.

Foco resumido do conteúdo

Nosso curso tem comofoco um concomitante desenvolvimento de: **(1)** prática auditiva, formação da imagética auditiva e grafia de células rítmicas, intervalos entre alturas, frases, seções, progressões harmônicas e encadeamentos com até quatro vozes; **(2)** leitura à primeira vista cantada (solfejo) de passagens rítmicas e rítmico-melódicas com até quatro vozes; **(3)** movimento rítmico (Gramani).

É formado por atividades laboratoriais e aulas expositivas, desenvolvidas junto às disciplinas: *Percepção Musical I a IV,* obrigatórias, com foco em questões tonais, modais e pós-tonais; *Percepção Musical V* (e *VI*), repertório variado; *Rítmica*, optativa, com foco na proposta de José Eduardo Gramani; Percepção de obras acusmáticas, optativa sob a designação *Estudos Especiais*.

Sugestões para a notação de ditados musicais

Memória: Alguns estudos têm observado que o primeiro elemento que memorizamos em uma frase ditada consiste em um contorno melódico mais geral (DOWLING, 1978). Outros estudos (BROWER, 1993; KLEEMAN, 1985-1986; KARPINSKI, 2000 apud COREGNATO, 2016) têm constatado que conseguimos reter até 11 unidades musicais em nossa memória de curto prazo, e que estas podem formar uma ampla memória de longo prazo se lhes for atribuído um conhecimento conceitual. Então, uma boa estratégia consiste em **agrupar os sons ouvidos em células e atribuir-lhes algum sentido musical lógico**.

Imagética auditiva é uma das denominações dadas à experiência imaginativa auditiva que inclui a capacidade de formação de uma “voz interna” ao se imaginar ou ouvir uma música, ou ler uma partitura (CLARK e WILLIAMON, 2011; ALEMAN et al., 2000; BRODSKY et al., 2003; HUBBARD, 2010; HALPERN, 2012 apud COREGNATO, 2016) e a formação de imagens antecipatórias (previsões ou expectativas sonoras). As representações musicais internas são organizadas na forma de agrupamentos (padrões reconhecidos ou segmentos musicais não padronizados), resgatados a partir de nossa memória de longo prazo e dependentes do significado e da contextualização musical que atribuímos a eles – portanto, dependentes da **experiência musical acumulada**. Nesse estudo mental há “a criação ou recriação de uma experiência na mente, gerada por informações da memória, com características sensoriais, de percepção e afetivas, que está sob o controle da vontade do praticante, que ocorre na ausência de estímulos normalmente associados com a experiência real e que é utilizada para o estudo ou aperfeiçoamento de aspectos relativos à performance” (AMORIM, 2021, p. 13).

Fatores psicológicos: O planejamento de cada atividade a ser desenvolvida, a valorização das pequenas conquistas a cada passo do processo e a avaliação de cada fator do resultado, gerando ajustes para o próximo planejamento, baixam a ansiedade e sedimentam a autoconfiança.

Com base nos aspectos supracitados, sugerimos as seguintes atitudes **durante a escrita de um ditado**:

1. **Prepare a partitura** para receber o ditado, anotando a(s) armadura(s) de clave(s), dividindo o(s) pentagrama(s) em compassos e imaginando onde ficará cada tempo no interior desses compassos.
2. **Ouça atenta e detidamente a frase ditada**, procurando memorizá-la, imaginar o seu contorno melódico e reconhecer a formação de padrões e agrupamentos, de repetições e sequências; perceba se o movimento após a primeira nota dada é ascendente, descendente ou de repetição, qual é a relação entre a nota inicial e a final, qual é a nota que polariza a passagem (tônica ou centro), e quais são as características rítmicas mais marcantes. Brinque mentalmente com o contorno melódico, tornando-o mais lento, mais rápido, fazendo um *looping* em alguma passagem que tenha lhe chamado mais a atenção.
3. **Teste hipóteses**: ouça mais uma vez a frase ditada, procurando concretizar seu contorno melódico em ataques e anote-a na partitura, não necessariamente de maneira linear. Anote todas as suas certezas e conjecturas, procurando preencher as notas que você perdeu com deduções lógicas, calcadas em sua vivência musical e em seu conhecimento teórico sobre graus de escalas, intervalos, harmonia, contraponto, padrões comumente usados ao longo dos períodos históricos etc.
4. **Foque**: ouça novamente a frase ditada, procurando ignorar as passagens que você já resolveu e faça correções na partitura.
5. **Repita** esses passos tantas vezes quanto forem necessárias.

Estes passos estão inseridos em um processo muito mais amplo. Nos livros *Learning Sequences in Music: Skill, Content and Patterns* (1980, 1984, 1988, 1993, 1997, 2007 e 2012) e *Space Audiation* (2015), Edwin Gordon apresenta seu conceito de audiação, significando o desenvolvimento da compreensão musical vinculado a um processo cognitivo, e propõe tipos de atividades interativas para seu desenvolvimento: **(1)** Ouvir música familiar ou não familiar; **(2)** Ler música familiar ou não familiar; **(3)** Escrever música familiar ou não familiar a partir de um ditado; **(4)** Recuperar e tocar música familiar de memória; **(5)** Recuperar e escrever música familiar de memória; **(6)** Criar e improvisar música não familiar; **(7)** Criar e improvisar música não familiar enquanto leitura; **(8)** Criar e improvisar música não familiar durante a escrita (GORDON, 2007, p. 15 apud FREIRE, 2018, p. 5, Revista *Vórtex*).

Sugestões para o estudo da leitura cantada

1. **Aqueça**: inicialmente, usando os modelos aprendidos na sala de aula, como os simétricos (sucessões de 2m formando a coleção cromática, de 2M formando a coleção de tons inteiros, de 3m formando a tétrade diminuta, de 3M formando a tríade aumentada, de 4J) e os assimétricos (sobreposição de 4J-2m-4J, de 4J-2m-5J, de 4J-2M-4J etc.). Em seguida, acesse os modelos B do seu livro, com o intuito de se preparar para o conteúdo específico do capítulo a ser estudado.
2. **Toque a primeira nota e leia a partitura em silêncio**: observe o movimento da linha melódica, procurando desenvolver sua imagética auditiva. Identifique o conteúdo intervalar e use seu conhecimento teórico para analisar mentalmente aspectos formativos da peça, referentes a harmonia, ritmo, textura, densidade, articulação, dinâmica, estilo, contexto histórico etc.
3. **Toque a primeira nota e cante a peça**. Mesmo não sendo cantor, procure externar a experiência musical adquirida junto ao estudo de instrumentos, audição de concertos, participação em aulas e *master classes* etc. Ou seja, privilegie o fraseado, o timbre etc.
4. **Ouça a gravação** da peça e/ou toque-a em um instrumento, procurando corrigir-se pela audição.
5. **Repita** os passos 2-3-4 quantas vezes for necessário.
6. **Finalize:** execute exercícios semelhantes aos do aquecimento.