

Cronograma Análise Musical II – CMU0367

Prof. Dr. Paulo de Tarso Salles
CMU-ECA/USP, 2016.

Terça-feira, das 10:00 às 12:40, CMU, SALA 08.

Mês	Dia	Conteúdo
Agosto	02	Apresentação: Grandes formas (Schoenberg). Teoria de sonata: d'Indy, Schoenberg, Davie, Caplin, Rosen, Hepokoski/Darcy, Vande Moortele. Princípios de análise schenkeriana.
	09	Estratégias analíticas: 1. Análise linear (Schenker). 2. Análise motivica (Schoenberg e Reti). 3. O conceito de “variação progressiva” (<i>developing variation</i>).
	16	Descrição dos elementos estruturais: forma, temas, relações tonais e motivos (DAVIE, CAPLIN, RATNER). Mozart: <i>Sonata em Fá Maior</i> , KV332, I. Haydn: <i>Sonata em Dó Maior</i> , Hob XVI/35, I. Beethoven, <i>Sonata em dó menor</i> , Op. 13 (“ <i>Patética</i> ”), I.
	23	ANPPOM, em <i>Belo Horizonte</i> , UEMG.
	30	Haydn: <i>Sinfonia nº 94 em Sol Maior</i> (“ <i>Surprise</i> ”), I e Mozart: <i>Sinfonia nº 40 em sol menor</i> , I: análise comparativa.
Setembro	06	Semana da Pátria, não haverá aulas.
	13	Mozart: <i>Concerto para piano em ré menor</i> , K466, I. Beethoven: <i>Concerto para violino e orquestra</i> , Op. 61 em Ré Maior, I.
	20	Sonata no Romantismo: forma cíclica. Liszt: <i>Sonata em si menor</i> .
	27	Quartetos de Cordas: Franck e Debussy. Villa-Lobos: <i>Quartetos de Cordas nº 2</i> (1915) e nº 3 (1916).
Outubro	04	Rondó sonata.
	11	Teoria dos conjuntos: noções elementares.
	18	FUVEST, não haverá aulas.
	25	Sonata no século XX: Modernismo. Berg: <i>Sonata para piano Op. 1</i> . Bartók: <i>Sonata para dois pianos e percussão</i> . Webern: <i>Sinfonia Op. 21</i> . (KATER, in: WEBERN). Marlos Nobre: <i>Momentos I</i> , para violão.
Novembro	01	Entrega dos trabalhos individuais. Seminários: forma cíclica. Grupos 1,2,3
	08	Seminários: forma cíclica. Grupos 4,5,6
	15	Proclamação da República, não haverá aulas.
	22	Seminários: forma cíclica. Grupos 7,8
	29	Divulgação das notas. Dia ??/12 – encerramento das aulas.

Critérios de Avaliação

1. Trabalho individual: análise de um movimento de obra em forma sonata (livre escolha entre obras nos estilos clássico, romântico e moderno). O trabalho deve ter de 3 a 8 páginas em formato “doc” ou “docx”, compatíveis com o software WORD.
2. Trabalho em grupo (de 3 a 5 pessoas): análise de obra cíclica em formato de seminário.
3. Frequência: observar o limite de faltas estabelecido pelo Regimento Interno da USP.

Sugestões para o Trabalho individual

Capa, contendo: nome do aluno, nome da disciplina e professor, nome da instituição (CMU-ECA/USP), título da obra analisada e nome do compositor, local e data.

Organização da análise (lembrar que a forma sonata em larga escala é *essencial*):

- Exposição: indicar e identificar os grupos temáticos, designar os temas e transições entre eles. Se houver introdução, investigar as relações tonais e temáticas com a Exposição.

Indicar os temas com suas funções harmônicas de início e final, bem como a *numeração de compasso*. Se a obra não for tonal, investigar o tipo de organização harmônica (série, intervalos, modo).

- Transições: especificar o tipo de modulação e como foi alcançada a tonalidade-alvo, com redução harmônica ou análise gráfica. Comentar a respeito das mudanças rítmicas, temáticas e texturais.
- Desenvolvimento: indicar os temas usados (em relação à Exposição e também se houver ocorrência de novos temas) e as tonalidades que foram sugeridas. Comentar a respeito das mudanças rítmicas, temáticas e texturais.
- Recapitulação: indicar os temas e comentar a readequação da tonalidade no 2º grupo temático. No caso de obras não tonais, especificar a estratégia usada para “recapitular”.
- Indicar todas as referências bibliográficas (inclusive sites) consultadas.

Referências bibliográficas

BERRY, Wallace. *Structural functions in music*. New York: Dover, 1987.

CAPLIN, William. *Classical form: a Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. New York: Oxford University Press, 1998.

COLE, M. S. Techniques of surprise in the Sonata-Rondos of Beethoven. In: *Studia Musicologica Academiae Scientiarum hungaricae*. T. 12, Fasc. 1/4, pp. 233-262, 1970.

COOK, Nicholas. *A guide to musical analysis*. London: Norton, 1992.

DAVIE, Cedric T. *Musical structure and design*. New York: Dover, 1966.

D'INDY, Vincent. *Cours de Composition Musicale*. Deuxième Livre – Premier Partie. Ed. Auguste Sérieyx. Paris: Durand, 1909.

HEPOKOSKI, James e DARCY, Warren. *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York: Oxford University Press, 2006.

IRVING, John. *Mozart's piano sonatas: contexts, sources, styles*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

LARUE, Jan. *Guidelines for Style Analysis*. Michigan: Harmony Park Press, 1992.

PANKHURST, Tom. *Schenker Guide: A Brief Handbook and Website for Schenkerian Analysis*. New York and London: Routledge, 2008.

ROSEN, Charles. *The classical style: Haydn, Mozart, Beethoven*. New York e London: Norton, 1997.

ROSEN, Charles. *Sonata forms*. New York: Norton, 1988.

SALLES, Paulo de Tarso. *Teoria dos conjuntos: apontamentos*. São Paulo: apostila, 2016. Disponível em: <https://usp-br.academia.edu/PaulodeTarsoSalles/Analytics#/activity/documents?k=bsl08i>.

SALLES, Paulo de Tarso. "Teoria musical: analisando estrutura, estilo e contexto". In: NOGUEIRA, Ilza (org.). *O pensamento musical criativo: teoria, análise e os desafios interpretativos da atualidade*. Salvador: Congresso TeMA, UFBA, pp. 176-190, 2015. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B25FEDImmu_uX1daSzdzeDF1dDQ/view

SALLES, Paulo de Tarso. *Villa-Lobos: processos composicionais*. Campinas: Editora Unicamp, 2009.

SALLES, Paulo de Tarso. "Momentos I (1974) para violão de Marlos Nobre: síntese e contraste". In: *Per Musi*, v. 7, Belo Horizonte: UFMG, 2003, pp. 37-51. Disponível em: <http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/07/resumo3.html>

SALZER, Felix. *Structural hearing: tonal coherence in music*. New York: Dover, 1962.

SCHENKER, Heinrich. *Five graphic music analyses*. 2nd ed. New York: Dover, 2012.

SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da composição musical [1937-48]*. São Paulo: EDUSP, 1993.

STOÏANOVA, Ivanka. *Manuel d'analyse musicale: variations, sonate, formes cycliques*. Paris: Minerve, 2000.

STRAUS, Joseph N. *Introdução à teoria pós-tonal*. São Paulo: Editora Unesp/Salvador: EDUFBA, 2013.

VANDE MOORTELE, Steven. *Two-Dimensional Sonata Form*. Leuven (BEL): Leuven University Press, 2009.

WEBERN, Anton. *O caminho para a música nova*. São Paulo: Novas Metas, 1984.

WHEELDON, Marianne. "Debussy and La Sonate Cyclique." *The Journal of Musicology*, 22 (4), pp. 644-70, 2005.

WHEELDON, Marianne. "The String Quartets of Debussy and Ravel." In: JONES, Evan (ed.) *Intimate voices: The Twentieth-Century String Quartet: volume 1, Debussy to Villa-Lobos*. Rochester: University of Rochester Press, pp. 3-26, 2009.