

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO (UNI-RIO)
CENTRO DE LETRAS E ARTES – INSTITUTO VILLA LOBOS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUSICAL

PROGRAMA DE DISCIPLINA

CURSOS: Graduação em Música - Licenciatura e Bacharelados.

DISCIPLINA: PROCESSOS DE MUSICALIZAÇÃO I

obs: PROM I a VI numericamente referidos apenas como somatório de módulos a serem cursados, como obrigatórios ou optativos.

CÓDIGO:
AEM0094

CRÉDITOS: 03 Teórico-Práticos

CARGA HORÁRIA: 45

PRÉ-REQUISITO: Não tem.

EMENTA: Definições de música e competências do músico; seleção e organização de saberes. Os múltiplos espaços de ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito internacional. Paradigmas e tendências de orientação de currículo na educação básica (infantil, ensino fundamental e médio), na educação profissional e nas escolas/conservatórios de música: retrospectiva histórica e visão prospectiva. Os múltiplos espaços para atuação do educador musical. Cultura e Educação: os materiais da cultura e as práticas musicais na educação. O lugar da criação no processo educacional. Leitura e escrita musical, experiência vocal e instrumental, criação e apreciação musical nos diferentes projetos pedagógico-musicais. Estudos em cognição e currículo.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

Analisar, a partir de uma perspectiva histórica, os conceitos e funções da educação musical nos contextos de educação escolar e da academia. Debater sobre a natureza do conhecimento musical e sobre processos de transmissão e criação em música. Compreender o funcionamento dos processos de educação musical nos diversos contextos em que ocorrem. Analisar materiais da cultura e práticas musicais visando o mapeamento de direções de estruturas integradas de ensino. Avaliar a concepção e condução de processos de musicalização, considerando seus marcos referenciais – situacional, teórico e operativo. Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em espaços de prática de educação musical.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Conceitos e funções atribuídos à música nos currículos da educação básica (infantil, ensino fundamental e médio), da educação profissional e das escolas/conservatórios de música.
2. Trajetórias de formação do músico: perfis e competências nos múltiplos espaços de ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito internacional.
3. Aprendizagem Musical "Não Formal" e Aprendizagem Musical "Formal": instabilização de fronteiras.
4. Tendências do pensamento pedagógico-musical no Brasil e no âmbito internacional: concepções de ensino e de musicalização.
5. Marcos referenciais para a elaboração de um projeto pedagógico: o debate sobre a natureza do conhecimento musical, abordagens psicológicas, filosóficas, antropológicas e/ou sociológicas em educação musical e aproximações com os estudos etnomusicológicos.
6. Mediação no ensino e na aprendizagem: mediação social, materiais e técnicas. Materiais de ensino e publicações.
7. Planejamento e avaliação de currículos de ensino de música e tratamento de programas: processos de criação, componentes e fontes geradoras; a intervenção pedagógica, a previsibilidade e o brincar com estruturas. Parâmetros ordenadores e estruturas abertas. A improvisação como técnica pedagógica.
8. Materiais da cultura e práticas musicais na educação: concepções num enfoque moderno e pós-moderno em educação. A transposição didática. Critérios de leitura / análise.

BIBLIOGRAFIA:

- ARROYO, Margarete. Representações sociais sobre práticas de ensino e aprendizagem musical: um estudo etnográfico entre congadeiros, professores e estudantes de música. Tese de Doutorado. P Alegre: UFRGS, 1999.
- BEYER, Esther. A Ed Musical sob a perspectiva de uma construção teórica: uma análise histórica. Fundamentos da Ed Musical. ABEM n. 01, 1993, p. 05-25
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Arte. Brasília: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em 17 ago.2020.
- BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Lei 9.394 de 20/12/1996**. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em 17 ago.2020.
- COMPAGNON & THOMET. *Educacion del Sentido Rítmico*. B Aires: Kapelusz, 1966
- Dennis, Brian. *Projects in sound*. London: Universal Edition, 1975.
- DUARTE, Mônica. A Teoria das Representações Sociais: uma perspectiva para o ensino da música. In: *Raízes e Rumos*. Rio de Janeiro, UNIRIO, ano 4, no. 8, p. 18-21, 1997
- _____. Aplicação da Teoria das Representações Sociais ao Ensino da Música. IN: *Anais do XI Encontro Nacional da ANPPOM*. Campinas, Instituto de Artes da UNICAMP, p. 210-213, 1998
- _____. *Contribuições da Retórica para o estudo da representação de 'música' por alunos e professores de escolas de ensino fundamental*. Comunicação nos Colóquios do Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio. Rio de Janeiro, 2000, mimeo.
- _____. A Prática Interacionista em Música: uma proposta pedagógica. *Debates*, n. 4, Cadernos do Programa de Pós-Graduação e mMúsica do CLÃ da UNIRIO. Rio de Janeiro, CLÃ / UNIRIO, p. 75-94, 2001.
- EISNER, Elliot. Estrutura e Mágica no Ensino da Arte. in. Barbosa, Ana Mae Tavares Bastos (org). *Arte-Educação: leitura no subsolo*. 2 ed revista. São Paulo: Cortez, 1999, p. 78-94. [seqüência e continuidade no planejamento; estrutura: como as coisas se relacionam]
- FERNANDES, José Nunes. *Oficinas de Música no Brasil - história e metodologia*. Rio de Janeiro: Papéis e Cópias, 1997.
- FLUSSER, Victor. A Música (contemporânea) e a prática musical com crianças. In. Kater, Carlos (ed.) *Cadernos de Estudo de Ed. Musical*. N° 2 / 3. São Paulo : Atravez, Ass. Artístico - Cultural em conv. com a Esc. Mús. UFMG, Fev./Ag. 1991.pp.59 -66. (apost 69)
- _____. Da Percepção à Concepção: Uma Abordagem da Ed. Musical. In. Kater, Carlos (ed). *Cadernos de Estudo de Ed. Musical*. N° 4 / 5. São Paulo : Atravez, Ass. Artístico - Cultural em conv. Com a Esc. Mús. UFMG, nov 1994, pp.117 - 119
- FUKS, Rosa. *O discurso do silêncio*. Rio de Janeiro: Enelivros, 1991.
- GAINZA, Violeta Hensy de.. *La Improvisacion Musical*. B.Aires: Ricordi Americana, 1983
- Gazzi de Sá. [Gazzi Galvão de Sá]. *Musicalização. Método Gazzi de Sá*. Rio de Janeiro: Pro-Arte/INM – FUNARTE, 1990.

- Graetzer, Guillermo & Yepes, Antonio. *Introducción a la práctica del Orff-Schulwerk*. 4.ed. Buenos Aires: Barry, 1961.
- Hegner, Hermann. *Orff-Schulwerk. Canções das crianças brasileiras* Mainz: B. Schott's Söhne, 1965.
- GREEN, Lucy. Ensino da música popular em si, para si mesma e para "outra música": uma pesquisa atual em sala de aula. **Revista da ABEM**, Londrina, v.20, n.28, p. 61-80, 2012.
- HENTSCHE, Liane. Relações da prática com a teoria na educação musical
- JACQUES-DALCROZE, Émile. *Rhythm, Music and Education*. England: The dalcroze Society, 1967.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 1ª Partie. Gymnastique Rythmique*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 1ª Partie. La Rythmique*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 2ª Partie. Etude de la portée musicale*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 3ª Partie, Très Volumes. Les gammes et les Tonalités, la Phraéé et les Nuances*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 4ª Partie. Les Interralles et les Accordes*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 5ª Partie. L'Improvisation et l'Accompagnement au piano*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Methode Jaques-Dalcroze. 6ª Partie. Dois Volumes. La Plastique Animée*. Lausanne: Jobin & Cie Éditeurs, 1916.
- _____. *Rhythm, Music and Education*. Published by The Dalcroze Society (Inc.). London, The Riverside Press Ltd., 1967. Second Edition. [1ª edição em francês em 1921).
- KEMP, Anthony E. (compilador). La Música en el Currículo de la Escuela Secundaria. In. _____. *Aproximaciones a la Investigación en Educación Musical* trad. Ana L. Frega y Dina P. de Grätzer. Collegium Musicum: B. Aires, 1993. pp.117 - 124.
- Kodály, Zoltán. *Metodo Coral. Cantemos correctamente a dos voces*. Edición Castellana de Antonio Yepes. Buenos Aires, Barry, s.d. [1ª edição, 1941, London: Bossey & Hawkes]
- _____. *Let Us Sing Correctly*. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *Bicinia Hungarica I*. Revisão da edição inglesa de Geoffry Russell-Smith. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *Bicinia Hungarica II*. Revisão da edição inglesa de Geoffry Russell-Smith. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *Bicinia Hungarica III*. Revisão da edição inglesa de Percy m. Young. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *Bicinia Hungarica IV*. Revisão da edição inglesa de Geoffry Russell-Smith. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *77 two-part exercises*. London: Bossey & Hawkes, 1967.
- _____. *66 two-part exercises*. Revisão da edição inglesa de Geoffry Russell-Smith. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *33 two-part exercises*. London: Bossey & Hawkes, 1966.
- _____. *44 two-part exercises*. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *Tricinia*. London: Bossey & Hawkes, 1968.
- _____. *Epigrams*. Revisão da edição inglesa de Geoffry Russell-Smith. London: Bossey & Hawkes, 1963.
- _____. *Fifteen Two-part exercises*. London: Bossey & Hawkes, 1952.
- _____. *24 little canons on the black keys*. London: Bossey & Hawkes, 1957.
- _____. *333 reading exercises*. Bossey & Hawkes, 1957.
- KOELLREUTTER, H. J. Por uma nova Teoria da Música, por um novo ensino da teoria musical. In. Kater, Carlos (org.) *Cadernos de Estudo: Educação Musical*. Belo Horizonte: Atravez / EM UFMG / FEA / FAPEMIG, 1997, p.45-52
- _____. Educação Musical no Terceiro Mundo. In. Kater, Carlos. (ed.) *Cadernos de Estudo de Ed. Musical*. N° 1. São Paulo:Atravez, Ass. Artístico- Cultural em convênio com a Esc. Música da UFMG. Ag. 1990, pp. 01 - 08 .
- _____. O Humano: o objetivo de Estudos Musicais na Escola Moderna.(palestra de abertura). *ANAIS do 3º Simpósio Paranaense de Educação Musical* Londrina, 1994, pp. 10 - 17.
- _____. O ensino da música num mundo modificado. In. Kater, Carlos.(edit.) *Cadernos de Estudo: Educação Musical*. Belo Horizonte: Atravez / EM UFMG / FEA / FAPEMIG, 1997, p. 37-44.
- _____. O Espírito Criador e o Ensino Pré-Figurativo. In. Kater, Carlos (org.) *Cadernos de Estudo: Educação Musical*. Belo Horizonte: Atravez / EM UFMG / FEA / FAPEMIG, 1997, p. 53-59
- _____. Encontro com Koellreutter
- Landis, Beth & Cerder, Polly. *The eclectic curriculum in american music educatin: contributions of Dalcroze, Kodaly, and Orff*. Washington: MENC, 1972.
- MADUREIRA, Antonio. *Iniciação à Música do Nordeste*.CNPq.
- Martins, Maria de Lourdes. *Orff-Schulwerk. Canções para as escolas* Mainz: B. Schott's Söhne, s.d.
- Meyer-Denkman, Gertrud. *Experiments in sound*. London: Universal Edition, 1977.
- Mignone, Liddy Chiafarelli. *Guia para o professor recreação musical*. São Paulo: Ricordi, 1961.
- MULTIEDUCAÇÃO.
- Orff, Carl & Keetman, Gunild. *Orff-Schulwerk. Música para crianças. I Pentatônico*. Versão Portuguesa de Maria de Lourdes Martins. Mainz: B. Schott's Söhne, 1961.

- _____. Orff-Schulwerk. Música para crianças. II . Bordões e acordes perfeitos. Versão Portuguesa de Maria de Lourdes Martins. Mainz: B. Schott's Söhne, s.d.
- Paynter, John & Astor, Peter. *Sound and Silence*. Classroom projects in creative music. Cambridge: University Press, 1970.
- Paynter, John. *Music in the secondary school curriculum*. Cambridge: University Press, 1983.
- _____. *Hear and now*. London: Universal Edition, 1972. [versão espanhola Oyr, aqui y ahora]
- Paynter, John & Paynter, Elizabeth. *The dance and the drum*. London: Universal edition, 1974.
- Paynter, John. *Sound and Structure*. Cambridge: University Press, 1992.
- PAZ, Ermelinda. *Pedagogia Musical Brasileira no Século XX: metodologias e tendências*. 2a ed. Revista e aumentada. Brasília: Musimed, 2013.
- PENNA, Maura. Para além do ensino no conservatório. *ANAIS 4o Simpósio Paranaense de Ed Musical*. Londrina, 1995,
- PENNA, Maura . Apre(e)ndendo músicas: na vida e nas escolas. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 9, n.9, p. 71-79, 2003.
- QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Educação musical é cultura: nuances para interpretar e (re)pensar a práxis educativo-musical no século XXI. **DEBATES : Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música do Centro de Letras e Artes da UNIRIO**, Rio de Janeiro, n. 18, p. 163-191, 2017.
- Requião, Luciana. *Saberes e competências no âmbito das escolas de música alternativas: a atividade docente do músico-professor na formação profissional do músico*. Dissertação de mestrado, Instituto Villa-Lobos / CLA, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2002.
- RODRIGUES, Adriana. Sons e Expressões. A música na Educação Básica/ Cecilia Conde, Marcos Nogueira. - Rio de Janeiro: Rovelte, 2013. (240p.)
- Sá Pereira, Antonio. *Psicotécnica do ensino elementar da música*. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1937.
- Sá Pereira, Nayde. J. A. de. *Iniciação Musical*. São Paulo: Ricordi, 1978. [1ª edição: Rio de Janeiro: Jornal do Comércio, 1949].
- SALGADO, José Alberto. A experiência da diversidade musical e estética: um parâmetro para a educação musical contemporânea. ANPPOM. ANAIS, v.1, 2001, p. 261-69
- _____. A composição como prática regular em cursos de música. Debates, no. 04 - Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música. UNIRIO, CLÁ. 2001, p. 95-108
- SANTOS, Regina Márcia S. Crítica, Prazer e Criação. *ANAIS 4 Simpósio Paranaense Ed Musical*. Londrina, 1995, p. 28-40
- _____. Aprendizagem Musical Não Formal em Grupos Culturais Diversos. Kater (org) Cadernos de Estudo Ed Musical, 1991, p.
- _____. A noção de mapa em Deleuze e Guattari. Cadernos dos Colóquios do PPGM, v. ..., 1999
- _____. Jaques-Dalcroze, avaliador da instituição escolar: em que se pode reconhecer dalcroze um século depois? Debates, v 4, 2001, p. 07-48
- _____. Cartografias na educação Infantil: quem joga? ANAIS ABEM 2000
- _____. A Natureza da Aprendizagem Musical e suas Implicações Curriculares: análise comparativa de quatro métodos. ABEM. *Revista Fundamentos da Ed Musical*. v 2. Porto Alegre, 1994, p. 07-112
- _____. A Formação Profissional para os múltiplos espaços de atuação em educação musical. ANAIS X ABEM, 2001, p.
- SCHAFER, R. Murray. Encontro com R. Murray Schafer (entrevista).In. Kater, Carlos (ed). *Cadernos de Estudo: Ed. Musical* . N° 4 / 5 . São Paulo : Atravez / EM UFMG, 1994, p.107 - 116
- _____. *O Ouvido Pensante*. São Paulo: UNESP, 1991.
- _____. *Educação Sonora*. São Paulo, 1992. (mimeo) [editado em espanhol]
- Self, George. *Nuevos sonidos en clase*. Buenos Aires, Ricordi, s.d. [1ª edição London: Universal Edition, 1967]
- Sousa, Jusamara.
- SOBREIRA, Silvia. A Educação musical e principais legislações: de Villa-Lobos aos dias atuais. **Interlúdio**-Revista do Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro Segundo, v. 5 n. 17, p. 10-28, 2017. Rio de Janeiro-RJ. ISSN 2594-407X. Disponível em< <http://cp2.g12.br/ojs/index.php/interludio/issue/view/102> > Acesso em 17 ago 2020.
- Szönyi, Erzsébet. *La educación musical en Hungría a través del método Kodály*. Budapest: Imprenta Franklin, 1976. [edição espanhola, Argentina, Editorial Corvina, 1976]
- SUZUKI, Shinichi. *Educação é amor*. Tradução de Waltraud Suzuki. Santa Maria, Imprensa Universitária Sta Maria UFSM, 1983.
- SWANWICK, Keith. Permanecendo Fiel à Música na Ed Musical. Kater (org) *Cadernos de Estudo ed Musical*, 1993, p.19-32.
- _____. *Musical Knowledge: intuition, Analysis and Music Education*. London and New York. Routledge, 1994.
- _____. *Teaching Music Musically*. London and New York. Routledge, 1999.
- Villa-Lobos, Heitor. *O ensino popular da música no Brasil*. Rio de Janeiro: Secretaria de Educação e Cultura, 1937.
- _____. *Guia Prático. Estudo Folclórico Musical*. São Paulo, Irmãos Vitale, 1941.

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Lilia do Amaral Manfrinato Justi