

**UNIRIO/PPGM – TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS CRIATIVOS – MARCOS LUCAS
EXPRESSIONISMO NA MÚSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA**

Ementa: A disciplina Tópicos Especiais “Expressionismo na Música Moderna e Contemporânea” tem por objetivo investigar as principais características da música de estética expressionista, no modernismo (*strictu sensu*) e contemporaneidade (*latu sensu*), bem como suas obras emblemáticas tanto nas artes visuais e poesia, com foco especial na música. Serão discutidos o contexto histórico e socioeconômico que propiciou o florescimento da arte expressionista na Europa no início do século XX, seus principais artistas e obras.

Metodologia: revisão da literatura, aulas expositivas e seminários, audição e análise de partituras, composição.

Estrutura do Curso: 15 aulas de 2 horas de duração. Às 3as feiras de 16 às 18:30

Avaliações: consistirão em a) uma monografia sobre uma obra expressionista e/ou b) composição de uma obra musical de caráter expressionista, além da participação ativa nas discussões em sala de aula, leituras dos textos, audições de obras e análise de partituras.

Aula	Data	Assunto	Bibliografia	Repertório
1a	22/8	Introdução: O Expressionismo na Música do Século XX	Texto 1: David Fanning (New Grove)	Excertos
2a	29/8	Características, contexto histórico e linguagem	Texto 2: Crawford (Cap.1)	Excertos
3a	05/9	Precursores I: Wagner, Strauss	Texto 3: Crawford (Cap.2)	Wagner, Strauss
4a	12/09	Precursores II: Mahler, Scriabin	Texto 4: Crawford (Cap.3)	Mahler, Scriabin
5a	19/09	Arnold Schoenberg	Texto 5: Crawford (Cap.4) Texto 6: Jarmann (Viena)	Quarteto No2, 3 Peças Op. 11, 5 Peças Op. 16 <i>Erwartung, Glückliche Hand</i> , Sobrevivente de varsovia
6a	26/9	Anton Webern	Texto 7: Crawford (Cap.5)	6 Peças Op. 6, 6 Bagatelas Op.9, 6 Canções Op.16
7a	03/10	Alban Berg	Texto 8: Crawford (Cap.6)	<i>Altenberg Lieder</i> , 3 Peças Op6, Suíte Lírica
8a	10/10	O Teatro Musical Expressionista	Texto 9: Brian Simms	<i>Wozzeck</i> , <i>Lulu</i> , <i>Sancta Suzana</i> , etc
9a	17/10	Igor Stravinsky	Texto 10: Crawford (Cap.7)	<i>Petrouschka</i> , <i>Le Sacre</i>
10a	24/10	Bartok, Schostakovich	Texto 11: Crawford (Cap.8)	14 Bagatelas, Barba Azul, Quarteto N2
11a	31/10	Expressionismo nos EUA: Ives, Ruggles, Ruth Crawford Seeger	Texto 12: Crawford (Cap.9)	<i>Unanswered Question</i> , Sinfonia 4, Salmo 90
12a	7/11	Expressionismo na Música Brasileira: Santoro, A. Prado, L. Cardoso etc	Texto 13: Almada (Vestígios Expressionistas)	Santoro, Villa Lobos, L Cardoso, etc.
13a	14/11	Síntese das Artes e Legado do Expressionismo	Textos 14 e 15: Crawford (Cap.10 e 11)	Harvey, Turnage, Gubaidulina, Penderecki, Schnittke, etc.
14a	21/11	Apresentações dos Trabalhos		
15a	28/11	Apresentações dos Trabalhos		

Textos Seleccionados para Leitura:

- ADORNO, Theodor. *Sound Figures*. Califórnia: Stanford University Press, 1999.
- ALMADA, Carlos. Vestígios Expressionistas no Cenário Musical Brasileiro da Década de 1940: Uma Análise Estética de Duas Canções de Cláudio Santoro. UNIRIO/PPGM: Monografia final da disciplina Seminários de Composição – Marcos Lucas.
- BERG, Alban. *From Society for Private Music Performances in Viena*. In: MORGAN, Robert P. (Ed.) *Source Readings in Music History – The Twentieth Century*. New York: W.W.Norton & Company, 1998.
- CARTER, Elliott. *Expressionism in American Music, Perspectives of New Music*, iv/1 (1965–6).
- CRAWFORD, John C. e Dorothy L. *Expressionism in Twentieth Century Music*. Bloomington: Indiana Univeresity Press, 1993.
- FANNING, David. Expressionism. In: *The New Grove Diccionary of Music*.
- JARMAN, Douglas. *Viena After the Empire*. In: MORGAN, Robert P. (Ed.) *Music Society and Modern Times – From World War I to the Present*. New Jersey, Prentice Hall, 1993.
- KANDINSKY, Wassily. *Concerning the Spiritual in Art* (1911). Trans. MT.Sadler. Reprint, New York: Dover, 1977.
- MORGAN, Robert P. *Anthology of Twentieth Century Music*. New York, W.W. Norton & Company, 1992.
- NEIGHBOUR, Oliver, PERLE, George e GRIFFITHS, Paul, *Segunda Escola Vienense - Série The New Grove*. Porto Alcgre, L&PM, 1983.
- SCHOENBERG, Arnold. *Style and Idea*. Ed. Leonard Stein. Trans.Leo Black. Berkeley: University of California Press, 1984.
- _____ Two Letters to Ferruccio Busoni. In: In: MORGAN, Robert P. (Ed.) *Source Readings in Music History – The Twentieth Century*. New York: W.W.Norton & Company, 1998.
- SCHORSKE, Carl E. *Viena Fin-de-Siècle: Politics and Culture*. New York: Knopf, 1980.
- SIMMS, Brian. *Music of the Twentieth Century*. New York, Schirmer Books, 1995.
- TRAKL, George. De Profundis e outros poemas. (trad. Cláudia Cavalcanti). São Paulo, Iluminuras, 1994.
- WEBERN, Anton. O Caminho para a Nova Música (Trad. Carlos Kater). São Paulo, Novas Metas, 1984.
- ZWEIG, Anton. *O Mundo que eu vi - Minhas Memórias*. In : *Obras Completas de Anton Zweig – Tomo XV*. Rio de Janeiro, Delta S.A, 1956.