UNIDADE CURRICULAR LETIVA – OPÇÃO LIVRE

OPTIONAL COURSE UNIT

2022/2023

1. Unidade curricular (UC)/*Curricular Unit*

a) Designação: Mulheres Compositoras: História da Composição no Feminino desde a idade Média ao século XXI

Name: Women Composers: History of Female Composition from Middle Ages to the 21st Century

b) Número de vagas/*Vacancies*: [20]

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

PORTUGUÊS

O papel das mulheres na História da Música, tradicionalmente menorizado ou ignorado, tem vindo a ser cada vez mais estudado nas das últimas décadas. Os estudos musicológicos têm trazido à tona inúmeros exemplos de mulheres compositoras, que ultrapassam largamente a curiosidade pontual e cuja existência se desconhecia ou menorizava. Alicerçado nas mais recentes investigações, este curso dá a conhecer o papel das mulheres na consolidação, disseminação e inovação do tecido musical de matriz ocidental, resgatando-as ao silêncio a que foram votadas e contribuindo para uma reflexão sobre o seu valioso contributo como agentes de Cultura.

A UC proposta apresenta uma continuidade com as várias UCs de História da Música, existentes na oferta curricular da NOVA FCSH, actualmente desdobradas consoante a periodização histórica. Ao mesmo tempo, tem um carácter inovador, pela introdução de um olhar especificamente voltado para a produção musical feminina, produção essa que tem sido objecto de crescente interesse na musicologia histórica, quer ao nível da investigação, quer ao nível da divulgação, e que merece estar contemplada na oferta curricular desta faculdade. Em sintonia com as tendências recentes da investigação musicológica internacional e das ciências sociais e humanas e geral, esta UC alia o enfoque nos estudos de género com a história da composição musical, tornando-se assim complementar às UCs de História da Música, contribuindo para uma actualização pertinente da oferta curricular da NOVA FCSH.

ENGLISH

The role of women in the history of music, traditionally overlooked or ignored, has been increasingly

studied in recent decades. Musicological studies have brought to light numerous examples of women composers, which go far beyond mere curiosity and whose existence was unknown or underestimated. Based on the most recent research, this course presents the role of women in the consolidation, dissemination and innovation of Western music, rescuing them from the silence to which they were condemned and contributing to a reflection on their valuable contribution as agents of Culture. The proposed Curricular Unit presents a continuity with the various Units of Music History, existing in the curricular offer of NOVA FCSH, currently divided according to the historical periodization. At the same time, it has an innovative character, due to the introduction of a look specifically turned towards female musical production, which has been the object of growing interest in historical musicology, both at the level of research and at the level of divulgation, and which deserves to be contemplated in the curricular offer of this faculty. In line with recent trends in international musicological research and in the social sciences and humanities in general, this course combines the focus on gender studies with the history of musical composition, thus becoming complementary to the courses in History of Music, and contributing to a pertinent updating of the curricular offer of NOVA FCSH.
3. Código da unidade curricular/*Curricular unit code*: *[Não Preencher]*
4. Faculdade/*Faculty*: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
5. Unidade de Investigação/*Research Unit*: IELT. http://ielt.fcsh.unl.pt/
6. Curso/*Course*: Opção livre aberta a todos os cursos de licenciatura
7. Nível do curso/*Course Level*: Licenciatura
8. Carácter da unidade curricular: Opcional/*Optional*
9. Tipo da unidade curricular/*Type of curricular unit*: Unidade Curricular Letiva
10. Percentagem de aulas práticas/*Percentage of practical classes*: 40%
11. Ano do plano de estudos/*Syllabus year*: 1.º ano
12. Semestre/*Semester*: 2.º semestre/2nd semester
13. Número de créditos/*Number of credits* (1 crédito = 28h): 6 ECTS (licenciatura)
14. Docente ou Investigador responsável/*Teacher or principal researcher*: Responsável científico e pedagógico: Rui Vieira Nery (INET-md). Docente: Inês Thomas Almeida (IELT)

15. a) Número de horas por sessão/*Number of hours per session*: 2 horas(licenciatura)

b) Número de sessões por semestre/*Number of sessions per semester*: 32 sessões (licenciatura)

c) Periodicidade/*periodicity*: Semanal

d) Período de funcionamento/*Class period*: 20 de Fevereiro de 2023 a 2 de Julho de 2023 (2º semestre)

16. Objetivos da unidade curricular/*Learning objectives*:

PORTUGUÊS:

No fim desta UC, o aluno deve ser capaz de:

- Enunciar, para cada época e estilo da música ocidental, vários exemplos de compositoras, cuja produção, talento e influência merecem um lugar de destaque na História da Música;

- Identificar os processos e os mecanismos (voluntários e involuntários) que impediram ou dificultaram, durante décadas e mesmo séculos, o conhecimento sobre a existência, a acção e a influência destas mulheres, remetendo-as ao esquecimento e até mesmo ao silenciamento das suas obras;

- Caracterizar e contextualizar a obra de mulheres compositoras ao longo do tempo;

- Reconhecer a importância das mulheres compositoras e seu papel de relevo na evolução, consolidação e transformação de estilos musicais, da Idade Média até aos nossos dias.

ENGLISH:

At the end of this Curricular Unit the student should be able to:

- Enunciate, for each era and style of Western music, several examples of female composers, whose production, talent and influence deserve a prominent place in the History of Music;

- Identify the processes and mechanisms (voluntary and involuntary) that hindered or made difficult, for decades and even centuries, the knowledge about the existence, action and influence of these women, consigning them to oblivion and even to the silencing of their works;

- Characterize and contextualize the work of women composers over time;

- Recognize the importance of women composers and their significant role in the evolution, consolidation and transformation of musical styles, from the Middle Ages until today.

17. Competências gerais do grau/*General skills of the degree*: a); b); c); d) ;e); f)

18. Competências específicas do curso/*Specific Course skills*: Não aplicável./Not applicable.

19. Requisitos de frequência/*Attendance requirements*:

Não aplicável

20. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus*:

PORTUGUÊS:

Os Estudos de Mulheres têm mostrado nas últimas décadas como é importante olhar com atenção as ações e as narrativas das mulheres, e assim corrigir algumas visões androcêntricas, que tomavam a produção masculina como medida-padrão para todas as manifestações científicas, culturais e intelectuais do ser humano. A ausência parcial ou total de compositoras nos compêndios de História da Música deve-se não a uma suposta falta de inclinação feminina para a composição, mas sim a fenómenos de opressão e discriminação das mulheres e a uma tradicional falta de interesse pela produção musical no feminino, que urge corrigir.

Com efeito, as compositoras não só existiram em todas as épocas, como tiveram muitas vezes um papel de destaque na sociedade do seu tempo, fazendo concertos, publicando obras e recebendo encomendas, quer fosse na corte, nos conventos ou como profissionais liberais, abarcando todos os géneros da composição musical, desde a música sacra à música de câmara, óperas e sinfonias.

Neste curso, serão apresentadas várias dezenas de compositoras contextualizadas no seu tempo, utilizando a periodização vigente em História da Música:

1. Da Idade Média ao Renascimento
2. O Período Barroco
3. O Classicismo
4. O Romantismo
5. Do Modernismo à atualidade
6. Exposição de trabalhos individuais

ENGLISH:

Women's Studies have shown in the last decades how important it is to look closely at women's actions and narratives, and thus correct some androcentric views, which took male production as the standard measure for all scientific, cultural and intellectual manifestations of the human being.

The partial or total absence of female composers in History of Music compendiums is not due to a supposed lack of female inclination for composition, but rather to phenomena of oppression and discrimination of women and a traditional lack of interest in female musical production, which urgently needs to be corrected.

In fact, female composers not only existed in all eras, but often had a prominent role in the society of their time, giving concerts, publishing works and receiving commissions, whether at court, in convents or as liberal professionals, covering all genres of musical composition, from sacred music to chamber music, operas and symphonies.

In this course, several dozens of composers will be presented contextualized in their time, using the current periodization in Music History:

1. From the Middle Ages to the Renaissance
2. The Baroque Period
3. Classicism
4. Romanticism
5. From Modernism to the present
6. Presentation of individual works

21. Bibliografia recomendada/*Recommended reading*:

1. Laleu, Aliette de, 2022. Mozart était une femme: Histoire de la musique classique au féminin. Paris: Éditions Stock.

2. Mathias, Rhiannon, ed. 2021. The Routledge Handbook of Women's Work in Music. London & New York: Routledge

3. Hamer, L., ed. 2021. The Cambridge Companion to Women in Music since 1900. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Parsons, Laurel, e Brenda Ravenscroft, 2019. Analytical Essays on Music by Women Composers: Secular & Sacred Music to 1900. Reprint Edition. New York: Oxford University Press Inc.

5. Bowers, Jane M., e Tick, Judith, 1987. Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950. Urbana e Chicago: University of Illinois Press.

22. Métodos de ensino/*Teaching Methods*:

PORTUGUÊS

Aulas expositivas, incidindo na periodização, contexto, género e principais protagonistas; aulas

práticas incidindo na audição de exemplos, discussão de textos e apoio para o trabalho de investigação individual. ENGLISH Lectures, focusing on periodization, context, gender and main protagonists; practical classes focusing on the listening of examples, discussion of texts and support for individual research work.
23. Métodos de avaliação/*Assessment methods*: PORTUGUÊS Avaliação contínua, que inclui uma prova escrita (40%), um trabalho de investigação individual (40%) e participação nas aulas (20%) ENGLISH Continuous assessment, which includes a written test (40%), an individual research paper (40%) and class participation (20%).
24. Língua de ensino/*Teaching language*: Inglês/English