

PLANO DE ENSINO

ANO DE INGRESSO:	2026
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Tópicos especiais em música e tecnologias
CARGA HORÁRIA:	45h
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	3 horas
DOCENTE	Prof. Dr. Ricardo Thomasi

EMENTA

Estudo sobre as correlações entre os desenvolvimentos tecnológicos e científicos com as práticas artísticas contemporâneas, contemplando os estudos do som, interfaces e mídias, objetos técnicos, teorias de sistemas, ecologia crítica e modelagem computacional.

OBJETIVOS

- Correlacionar debates da área das tecnologias com a pesquisa em música;
- Olhar criticamente para a produção musical hoje, em âmbitos técnicos, estéticos e culturais;
- Desenvolver competências técnicas e teóricas frente aos modelos tecnológicos atuais presentes na área da música;
- Debater a ubiquidade das tecnologias enquanto objetos estimuladores de inovação e criação, e ao mesmo tempo, propulsores de alienação e controle;
- Desenvolver investigações a partir de metodologias experimentais próprias da pesquisa em música e processos de criação musical.

CONTEÚDO

Recorte temático: o som como tecnologia e interface do imaginário contemporâneo.

Conteúdo: 1) Revoluções tecnológicas no século XX, imaginário moderno e impactos nas estéticas contemporâneas a partir do uso de sintetizadores de som e automatismos na performance musical; 2) Desenvolvimento das ciências, mentalidade técnica e pensamento tecnológico a partir da cibernética; influências de teorias da complexidade em poéticas da vanguarda musical do século XX; articulações entre real e virtual, tempo e espaço, e noções de imagem e invenção técnica-artística; 3) Paradoxos acerca das noções de timbre e escuta no século XXI; o capitalismo artista e a arte no antropoceno; ecologia crítica, operacionalização e simulação nos processos criativos em música.

METODOLOGIA

Este curso estrutura-se em três momentos: dois que se intercalam — fundamentação teórica e procedimentos experimentais — e um momento final dedicado à apresentação de seminário acadêmico. Possui fundamentação teórica densa e interdisciplinar, com objetivo de conectar diferentes aspectos dos debates sobre técnica e tecnologias com possíveis aplicações e interpretações na área da música. Utiliza-se de verificação experimental dos debates teóricos realizados como um modo de fomentar a crítica a partir de processos criativos; de encorajar a organização de trabalhos em grupos; e de estimular a utilização de equipamentos e estúdios da universidade. A apresentação final de seminários tem como foco a síntese dialética entre debate teórico de fundamentação e análise dos resultados dos experimentos desenvolvidos. Assim, espera-se fomentar o diálogo e colaboração prática entre discentes com diferentes enfoques de pesquisa, bem como fomentar possibilidades de usos e recursos da pesquisa experimental em música. A bibliografia fornecida é composta por textos nos idiomas inglês, português e espanhol.

CRONOGRAMA

Data: 2º semestre de 2026

Horário: segunda-feira, semanal, 14h às 17h.

Local: sala 208 + LaMuSA

Encontros:

- 1: Introdução à disciplina, revoluções tecnológicas, temas e dilemas
- 2 a 5: Criatividade e alienação a partir da imagem de timbre;
- 6 a 8: Procedimentos experimentais I;
- 9 a 11: Mentalidade técnica e pensamento tecnológico a partir da cibernética;
- 12 a 13: Procedimentos experimentais II;
- 14 e 15: Seminários finais.

AVALIAÇÃO

A disciplina prevê avaliações no final de cada módulo, com o intuito de desenvolver passo-a-passo e coletivamente o material teórico e experimental a ser apresentado ao final. Sendo:

- **Avaliação 1a** (Aula 5): Debate em grupo sobre tópicos específicos; *grupos de estudantes debaterão os textos fornecidos previamente, em colaboração com o professor.*
- **Avaliação 2a** (Aula 9): Trabalho escrito: entrega de relatório experimental 1;
- **Avaliação 1b** (Aula 11): Debate em grupo sobre tópicos específicos; *grupos de estudantes debaterão os textos fornecidos previamente, em colaboração com o professor.*
- **Avaliação 2b** (Aula 14): Trabalho Escrito: entrega de relatório experimental 2;
- **Avaliação 3** (Aulas 14 e 15): apresentação de seminário acadêmico (peso 2)

Todos os trabalhos deverão ser apresentados em moldes acadêmicos e em nível de pós-graduação.

Critérios:

1. Formatação de texto e apresentação segundo requisitos acadêmicos;
2. Debate bibliográfico e fundamentação teórica;
3. Organização textual e de conteúdo;
4. Correlações com o objeto de pesquisa e/ou experiências individuais.

$$\text{Nota final} = ((\text{Av1a} + \text{Av1b}) + \text{Av2} + ((\text{Av3a} + \text{Av3b}) * 2)) / 3$$

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

Couchot, Edmond. *A Natureza da Arte*. Unesp, 2019.
Caesar, Rodolfo. *O Enigma de Lupe*. Zazie Edições, 2016.
Ingold, Tim. *Estar Vivo*. Editora Vozes, 2015.
Kittler, Friedrich. *Gramophone, Film, Typewriter*. Stanford University Press, 1999.
Roads, Curtis. *Composing Electronic Music*. MIT Press, 2015.
Santos, Milton. *A Natureza do Espaço*. Edusp, 2023.
Simondon, Gilbert. *Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos*. Contraponto, 2020.
Sterne, Jonathan. *The Sound Studies Reader*. Routledge, 2012.
Steiglitz, Ken. *A Digital Signal Processing Primer*. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1995.
Wright, Mark. *Listening After Nature*. Bloomsbury, 2022.

Bibliografia complementar

Boulez, Pierre. Sistema e ideia (1987). In: *Pierre Boulez Escritos Seletos*. Org. Paulo de Assis. Casa da Música, 2013. p. 285-350.
Cox, Christoph. ¿Cómo hacer de la música un Corpo sin Órganos? In: *Mil Sonidos: Deleuze, Guatarri y la Música Eletrónica*. Org. Roberto Paci Daló e Emanuele Quinz. Edizioni Cronopio, 2006. p. 19-54.
Couchot, Edmond. Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes da figuração. In: *Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual*. Org. André Parente. Rio de Janeiro, Editora 34, 1993. p. 37-48.
Simondon, Gilbert. Mentalidade Técnica. *Filosofia e Educação*, 6 (3). Trad. Américo Grisotto e Laura Brandini. 2014, p. 137-156.
Chadabe, Joel. The history of electronic music as a reflection of structural paradigms. *Leonardo Music Journal*, 6. 1996. p. 41-44.
Vélez, Daniel V. The Matter of Timbre: Listening, Genealogy, Sound. In: *The Oxford Handbook of Timbre*. Ed. Emily Dolan e Alexander Rehding. Oxford Handbooks Online, 2018.