

PLANO DE ENSINO

ANO DE INGRESSO:	2023
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Fundamentos dos processos criativos em música (MMU07)
CARGA HORÁRIA :	45h
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	3 horas
DOCENTE	Prof. Dr. Felipe de Almeida Ribeiro // Dra. Flora Holderbaum

EMENTA

Estudo de textos fundamentais a respeito da criação, performance, leitura, escrita e escuta em música. Investigação e discussão de escritos de compositores, intérpretes e teóricos com a finalidade do desenvolvimento de referenciais para as pesquisas dos alunos.

OBJETIVOS

- Provocar no estudante uma reflexão crítica sobre seu(s) processo(s) criativo(s).
- Proporcionar o estudo de vertentes de música e arte contemporânea.
- Oportunizar um campo interseccionado de estudos, entre os fundamentos da invenção musical e a pesquisa em música.
- Conceber novas obras artísticas.

CRONOGRAMA

Dia: terças-feiras

Horário: 14h00 e 17h00

Local: LaMuSA (Unespar, Sede Embap Tiradentes. Rua Saldanha Marinho, 131, 5º andar).

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma disciplina de poéticas para pesquisadores-artistas (criadores, compositores, produtores, intérpretes, improvisadores etc.) que visa revisitar práticas sonoras tradicionais contrapondo-as com atuais manifestações artísticas e perspectivas sociais. Nesse sentido, a disciplina visa o que chamamos de microestudos de “desfamiliarização” ou de “distância crítica” na música. Por meio de obras musicais e textos selecionados, buscaremos provocar no pesquisador-artista um repensar em seus hábitos com a finalidade de reformular suas próprias práticas artísticas, sejam elas como performer ou criador. Ao longo da disciplina, serão propostas escutas guiadas, leitura de textos, exercícios de criação inspirados nas poéticas dos artistas estudados e, ainda, a confecção de um diário de pesquisa encorajando, portanto, as práticas de pesquisa artística e autoetnografia. Ao fim da disciplina, realizaremos um espetáculo divulgando as produções dos estudantes.

AValiação

A avaliação da disciplina se dará com: debate em sala de aula, apresentação de trabalho e apresentação artística.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

<http://ppgmus.unespar.edu.br/>

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BENJAMIN, Walter. 1936. **Illuminations**. Schocken Books. 1969.

BONAFÉ, Valéria. **A Casa e a Represa, Sorte e o Corte ou: A Composição Musical enquanto imaginação de Formas, Sonoridades, Tempos [e Espaços]**. Tese de Doutorado, Departamento de Música, Escola de comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2016.

BRAIDOTTI, Rosi. **The Posthuman**. Polity Press, 2013.

CAGE, John. **Notations**. New York: Something Else Press, 1969.

CAGE, John. **Silence – Lectures and Writings by John Cage**. Middletown: Wesleyan University Press, 1973.

COX, Christoph; WARNER, Daniel. **Audio Culture. Readings in Modern Music**. New York: Bloomsbury, 2017.

CRITON, Pascale. **O ouvido ubíquo: escutar de outro modo**. Cadernos de Subjetividade / Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP –vi, n.1 (1993) — São Paulo: o Núcleo, 2012, p 23-31, Trad. Silvio Ferraz.

CZERNOWIN, Chaya. The Other Tiger. In: COX, Franklin; BIRÓ, Dániel Péter; SIGMAN, Alexander; TAKASUGI, Steven Kazuo (Org.). **Second Century of New Music: search Yearbook Volume 1**. Lewiston, NY: Mellen Press, 2011.

FERGUSON, Kennan. Silence: A Politics. **Contemporary Political Theory**, 2002, 1.

GERMANO, Gustavo Branco. **A Escuta como Ato de Composição**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Música. Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2020.

hooks, bell. **Belonging. A Culture of Place**. New York: Routledge, 2009.

KRAMER, Jonathan. **Postmodern Music, Postmodern Listening**. New York: Bloomsbury Publishing Inc., 2016

LA BELLE, Brandon. **Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life**. New York: The Continuum International Publishing Group Inc., 2010.

LACHENMANN, Helmut. The 'Beautiful' in Music Today. **Tempo**, New Ser., No. 135. (Dec., 1980), pp. 20-24.

LEHMANN, Harry. **La Révolution digitale dans la musique: Une philosophie de la musique**. Martin Kaltenecker (Tradutor). Paris: Allia, 2017.

LUCIER, Alvin. **Reflexionen: Interviews, Notationen, Texte**. Köln: MusikTexte, 1995.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

<http://ppgmus.unespar.edu.br/>

MARCHEVSKA, Elena. *Belonging and Absence: Resisting the Division*. IN: RUDAKOFF, Judith. **Performing Exile - Foreign Bodies**. Intellect, 2017.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto do Partido Comunista**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

NONO, Luigi. **Nostalgia for the future. Luigi Nono's Selected Writings and Interviews**. Angela Ida De Benedictis, Veniero Rizzardi (org.). Oakland: University of California Press, 2018.

OLIVEROS, Pauline. **Deep Listening. A Composer's Sound Practice**. New York: Deep Listening Publications, 2005.

SCHWARTZ, Elliott; CHILDS, Barney; FOX, Jim. **Contemporary Composers on Contemporary Music**. New York: Da Capo Press, 1998.

TRUAX, Barry. **Soundscape Composition as Global Music: Electroacoustic Music as Soundscape**. Published in *Organised Sound*, 13(2), 103-109, 2008.

WISHART, Trevor. **On Sonic Art**. Amsterdam: Overseas Publishers Association, 1996.

YOUNG, Lamonte; ZAZEELA, Maria. **Selected Wightings**. Munique: Ubuclassics, 2014.

Data de aprovação em reunião de colegiado: 02/06/2023