

Programa de Pós-Graduação em Música
Disciplina: Tópicos Especiais em História da Música
Docente - Prof. Dr. Fabio Guilherme Poletto
Ano letivo: 2024.

PLANO DE CURSO

Ementa: Abordagem histórica de questões relativas à constituição de um campo de debates sobre modernização das linguagens, modos de produção e espaços de circulação de obras musicais, carreiras e atuação profissional, e à constituição de projetos de identidade nacional. Estudo de recortes temáticos específicos da história da música, com destaque para a emergência da cultura modernista nas Américas, suas relações com movimentos europeus e seus desdobramentos em diversos campos de expressão musical.

Objetivos: Construir visão de conjunto, articulando discursos, formas e poéticas individuais e coletivas, com o entendimento dos circuitos e das demandas socioculturais de cada momento histórico analisado, em perspectiva diacrônica. Busca examinar o contexto histórico de formação de noções sobre a natureza e a função da música e dos músicos, com ênfase para a compreensão crítica dos elementos fundamentais que nutriram as noções de identidade e modernidade ocidental, entendida em sua longa duração. A apresentação crítica dos parâmetros estéticos e ideológicos que permearam a ascensão dos modernismos e das lógicas do pós-modernismo visa colocar em contexto a própria disciplina de História da Música em suas potencialidades e limites.

Conteúdo Programático:

Pré-Moderno: Concepções sobre a música na Antiguidade Clássica: Pitagorismo, Platonismo, Aristotelismo. Apolíneo e Dionisíaco. Concepções sobre a música na Idade Média: Patrística, dialética sagrado/profano. A gestação da Modernidade Ocidental: Renascimento, Barroco, Classicismo.

Moderno: Concepções sobre a música no século XIX europeu: conflitos e mediações entre a 'estética do sentimento' e a autonomia da música. Música, modernidade e modernismo: dialética entre maximalização e ruptura. Poéticas e ideologias do modernismo musical. Outros Modernismos: EUA, Brasil. O Longo Modernismo Brasileiro.

Pós-Moderno: A concepção de Pós-modernidade e seus desdobramentos no pensamento sobre a música. Os impactos da Inteligência Artificial nas concepções sobre a música e o lugar social dos músicos.

História da Música: a formação histórica de um campo epistemológico ligado à história da música, entendida como disciplina: objeto e objetivos, texto x contexto, método(s), fonte(s), história x memória, antigo x moderno.

Metodologia e Recursos didáticos:

Aulas expositivas presenciais e (eventualmente) em ambiente remoto (via plataforma Microsoft Teams), com análise e apreciação de obras musicais, poéticas, visuais e audiovisuais; seminários de pesquisa; leitura e resenha crítica de textos.

Avaliação:

Seminários de Pesquisa, nos quais os estudantes devem apresentar e debater textos da literatura de referência, previamente selecionados. Trabalho escrito sobre aspectos correlatos ao projeto de pesquisa do discente e tópicos abordados na disciplina. Cálculo das notas a partir de critérios de apresentação, redação e formatação. Presença obrigatória em pelo menos 75% das atividades.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Gênese (Org.). *Modernismos: 1922-2022*. São Paulo: Cia das Letras, 2022.
- ATTALI, Jacques. *Noise: the political economy of music*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.
- BÉHAGUE, Gerard. *Heitor Villa-Lobos: The Search for Brazil's Musical Soul*. Institute of Latin American Studies. University of Texas at Austin, 1994.
- BERMAN, Marshall. *Tudo que é sólido desmancha no ar (a aventura da modernidade)*. São Paulo: Cia das Letras, 1987.
- BLANNING, Tim. *O triunfo da música - A ascensão dos compositores, dos músicos e de sua arte*. São Paulo: Cia das Letras, 2011.
- BLOCH, Marc. *Apologia da História*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- BURKE, Peter. *A Escola dos Annales (1929/1989): A Revolução Francesa da Historiografia*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.
- BURKE, Peter. *Cultura Popular na Idade Moderna*. São Paulo: Cia de Bolso, 2010.
- CHANAN, Michael. *From Handel to Hendrix – The Composer in the Public Sphere*. London: Verso, 1999.
- CHANAN, Michael. *Musica Practica: The Social Practice of Western Music from Gregorian Chant to Postmodernism*. London: Verso, 1994.
- CLAYTON, Martin; HERBERT, Trevor.; MIDDLETON, Richard. (Eds) *The Cultural Study of Music: a critical introduction*. London: Routledge, 2003.
- DE CERTAU, Michel. *The Writing of History*. New York: Columbia University Press, 1988.
- ECO, Umberto. *Arte e Beleza na Estética Medieval*. Rio de Janeiro: Record, 2010.
- EGG, Andre. *A formação de um compositor sinfônico: Camargo Guarnieri entre o modernismo, o americanismo e a boa vizinhança*. São Paulo: Alameda/FAPESP, 2018.
- EGG, André; FREITAS, Arthur; KAMINSKI, Rosane. (Eds.) *Arte e Política no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- FORTE, Allen. *Listening to Classic American Popular Songs*. London: Yale University Press, 2001.
- FRANCO JR. Hilário. *A Idade Média: Nascimento do Ocidente*. São Paulo: Brasiliense, 2a. Ed., 1988.
- FRITH, Simon. *Performing Rites: On the Value of Popular Music*. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- GILROY, Paul. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
- GUÉRIOS, Paulo Renato. *Heitor Villa-Lobos: o caminho sinuoso da predestinação*. 2a. edição. Curitiba: Parabolé Educação e Cultura, 2009.

- GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo, Cia. Das Letras, 1989.
- GONZÁLEZ, Juan Pablo. Pensar la Música desde América Latina: problemas e interrogantes. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado: 2013.
- HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons: caminhos para uma nova compreensão musical. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
- KERMAN, Joseph. Musicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
- LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 1990.
- LYOTARD, Francois. A condição pós-moderna. São Paulo: José Olympio; 20ª edição, 2021.
- McCANN, Bryan. Hello, Hello Brazil: Popular Music in the Making of Modern Brazil. London: Duke University Press, 2004.
- MIDDLETON, Richard. Studying Popular Music. Philadelphia: 1990, Open University Press.
- NAPOLITANO, Marcos. A síncope das idéias: a questão da tradição na música popular brasileira. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.
- OJA, Carol. Making Music Modern: New York in the 1920s. New York: Oxford University Press, 2000.
- ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2003.
- PERRONE, Charles; DUNN, Christopher. (Editors) Brazilian Popular Music & Globalization. New York: Routledge, 2002.
- ROSEN, Charles. A Geração Romântica. São Paulo: Edusp, 2000.
- ROSENSTIEL, Léonie. (Org.). Schirmer History of Music. New York: Shirmer Books, 1982.
- ROSS, Alex. Escuta só: do clássico ao pop. São Paulo: Cia das Letras, 2011.
- SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da Composição Musical. São Paulo: Edusp, 1996.
- SCHWARCZ, Lília M.; STARLING, Heloísa M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Cia das Letras, 2015.
- SOLOMON, Maynard. Beethoven. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987.
- STROUD, Sean. The Defence of Tradition in Brazilian Popular Music – Politics, Culture and the Creation of Música Popular Brasileira. Hampshire: Ashgate, 2008.
- TATIT, Luiz. O Cancionista: composição de canções no Brasil. São Paulo: Edusp, 2002.
- TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar: 2000.
- TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western Music. Vol. 1-5. New York: Oxford University Press, 2010.
- TREECE, David. Brazilian Jive: from samba to bossa and rap. London: Reaktion Books, 2013.
- WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Cia das Letras, 2a. Ed., 2007.