

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE/ANO LETIVO:	2024.2
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Tópicos Especiais em Pesquisa I
CARGA HORÁRIA TOTAL:	15 h
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	2 h.
DOCENTE	Dra. Flora Holderbaum

EMENTA

Estudos de temáticas musicais contemporâneas.

TEMÁTICA DA DISCIPLINA

Vozes, Compositoras e Música Eletroacústica

OBJETIVOS

Oportunizar um campo interseccionado de estudos, entre os fundamentos da invenção musical e da pesquisa em música.

Desenvolver uma escuta crítica e a apreciação musical de um repertório de música eletrônica e eletroacústica voltado para compositoras e performers que exploram a voz.

Analisar obras sob aspectos históricos, estéticos e técnicos, bem como questões relacionadas à representatividade feminina na música contemporânea.

Debater e explorar outros modos/métodos de pesquisa e enunciação sobre o trabalho de mulheres como agentes no campo da tecnologia musical;

Proporcionar um laboratório de criação com suportes tecnológicos variados para processamento e síntese de voz.

CRONOGRAMA

Dia: segundas-feiras

Horário: 15h00 e 17h00

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

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

DESCRIÇÃO

A disciplina é dividida em 3 blocos. No primeiro, são elencadas definições e conceitos básicos, além de um breve histórico da música eletroacústica e do uso da voz em obras do repertório do século XX/XXI. Serão ouvidas e analisadas obras de compositoras pioneiras no Brasil e exterior, além de diversas artistas atuais. Neste bloco também discutiremos conceitos como *eletrovocal* e *eletrovocalidades*, como interventores para discussões sobre o papel das mulheres no campo da composição musical e da performance com tecnologia. Antes do 2º bloco, faz-se uma preparação para a parte prática final, com requerimento de pré-projetos artísticos do(as) estudantes. No segundo bloco, inicia-se um ciclo de conversas com três encontros com compositoras e/ou performers, um de forma presencial e dois por transmissão online. Por fim, no último bloco, colocaremos em prática os projetos feitos ao início, com apoio de algumas ferramentas e suporte técnico do LAMUSA, tais como computador, microfones, sintetizadores, controladores MIDI, monitoria de bolsista, entre outros. As aulas serão expositivas, com análise de obras, discussões em grupo, escuta comentada, ciclos de conversa abertos e laboratório de criação. Ciclo de conversas com convidadas (a confirmar): Thaís Montanari, Lilian Campesato, Tatiana Catanzaro, Mayara Menezes, Doriana Mendes.

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita a partir da participação nas discussões em aula (20%), da entrega do trabalho escrito sobre uma compositora e obra escolhida (30%), além do trabalho prático final (50%).

BIBLIOGRAFIA

- BERBERIAN, Cathy. [1966] The New Vocality in Contemporary Music, In: KARANTONIS, Pamela; PLACANICA, Francesca; et AL (Org.). Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality, trad. ing. Francesca Placanica. Farnham: Ashgate, 2014.
- 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.
- BONAFÉ, Valéria; CAMPESATO, Lilian. La conversación como método para la emergencia de la escucha de sí. El oído pensante 7 (1): 47-70, 2019. Disponível em: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante>
- CAVARERO: Vozes Plurais. Filosofia da Expressão Vocal. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
- BOSMA, H. M. The electronic cry: Voice and gender in electroacoustic music. Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam, 2013.
- _____. Playing Loudspeakers, Unsettling Concerts, Gender and Performance in Interdisciplinary Electroacoustic Music. In: Proceedings of the Electroacoustic Music Studies Network Conference, Electroacoustic Music Beyond Performance, Berlim, junho de 2014.
- _____. Authorship and Female Voices in Electrovocal Music. In: Proceedings of the International Computer Music Conference, Hong Kong, 1996.
- DA SILVA, Eliana Monteiro; ZANI, Amílcar. Música e Memória: A atuação das mulheres nops Cursos Latinoamericanos de Música Contemporânea (1971-1989). MusiMid 1, no2, p

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

104-114, 2020.

GARCIA, Denise. Estúdio da Glória, década de 80: polo de produção eletroacústica no Brasil. IV Seminário Música Ciência Tecnologia: Fronteiras e Rupturas. Departamento de Música, ECA, USP, 2 a 4 de julho de 2012.

_____. O Grupo Música Nova e a Música Eletroacústica. SP: Editora Unicamp, 2022.

HOLDERBAUM, Fora Ferreira. A Voz-Música na Intermídia Som-Palavra Performance. Mestrado em Música. Programa de Pós-Graduação em Música- Teoria, Estética e Criação, Universidade Federal do Paraná, 2014.

_____. Pensar as Vozes, Vocalizar os Saberes: Da Possibilidade de Emergência de Outras Vocalidades. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Música- Sonologia. Universidade de São Paulo, 2019.]

HOLMES, Bryan. Música Eletrovocal: algumas considerações técnicas e estéticas”, atividade conectada à disciplina “Vocalidade Contemporânea: da partitura ao palco”, ministrada pela professora Doriana Mendes no Programa de Pós Graduação em Música (PPGMUS) da UNIRIO (2022). Vídeo cedido pelo autor após transmissão online

KARANTONIS, Pamela; PLACANICA, Francesca; et AL (Org.). Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality; trad. ing. Francesca Placanica. Farnham: Ashgate, 2014.

LIGETI, György; FOUCARSSIÉ, Catherine, ALBÈRA, Philipe et MICHEL, Pierre. Réflexions sur le Théâtre Musical – À Propos d’Artikulation, Aventures e Nouvelles Aventures, in: Gyorgy Ligeti – L’atelier du compositeur, Genève: Éditions Contrechamps, 2013.

MENDES, Doriana. O Discurso não-semântico na Música Eletrovocal. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação da UNIRIO, 2018.

OSMOND-SMITH, David. From words to Music, in: Berio. Oxford: New York: Oxford University Press, 1992.

MENGER, Pierre-Michel. "As Fronteiras da Criação Musical: Mulheres Compositoras Hoje" Revista Música Hodie, 2012.

NEIVA, Tânia Mello. Música experimental, mulheres, feminismos e a força da arte progressista DEBATES | UNIRIO, n. 22, p.1-27, dez., 2019. p. 1 NOGUEIRA, Isabel. "Lugar de fala, lugar de escuta: Criação sonora e performance em diálogo com a pesquisa artística e com as epistemologias feministas". Revista Vórtex, 2020.

OLIVEROS, Pauline. "Deep Listening: A Composer's Sound Practice". IUUniverse, 2005.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

PENHA, Gustavo; FERRAZ, Silvio. Cathy Berberian, Grock e as ideias de polifonia de ações, fragmentação textual, solfejo afetivo e humor em Sequenza III, para voz feminina, de Luciano Berio. Revista Vórtex, Curitiba, v.5, n.3, 2017, p.1-25.

SCHNEBEL, Dieter. Schnebel: composer avec la théâtralité du fait musical, in: Gestes, instruments, notations...dans la création musicale des XXe et XXI siècles.

STOIANOVA, Ivanka. Luciano Berio Chemins en musique. Paris: LaRevue Musicale, Éditions Richard Masse, 1985.

WEBB, Eugene. As Peças de Samuel Beckett. São Paulo: Realizações Editora, 2012.

WISHART, Trevor. On Sonic Arts. Amsterdam: OPA, 1996.

Data de aprovação em reunião de Colegiado: 07/06/2024