

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

PLANO DE ENSINO

ANO DE INGRESSO:	2025
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Fundamentos dos Processos Criativos em Música
CARGA HORÁRIA:	45h
CARGA HORÁRIA SEMANAL:	3 horas
DOCENTE	Prof. Dr. Felipe de Almeida Ribeiro

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

- Explorar a interseção entre música, escuta e sociedade.
- Analisar como diferentes abordagens teóricas e práticas musicais influenciam a compreensão da escuta como fenômeno cultural, estético e político.
- Promover uma visão crítica e interdisciplinar da música como linguagem e prática cultural.
- Examinar a música em suas conexões com outras áreas, como filosofia, antropologia, e estudos do som, com ênfase em questões de pós-modernidade, decolonização e engajamento político nas práticas musicais.

CONTEÚDO

Para a disciplina de Fundamentos dos Processos Criativos em Música, realizaremos um seminário acerca da temática da “escuta”. Buscaremos entender o processo de escuta por meio de diversas perspectivas: acústica, fisiológica, cultural, política, tecnológica, sociológica, interação na performance, interação com(o) ouvinte, dentre outras. Para cada leitura selecionada, será apontada uma lista de obras para escuta e análise conjunta durante os encontros.

METODOLOGIA

A metodologia combina leituras dirigidas de textos teóricos, audições analíticas de obras musicais e experimentações práticas com tecnologia sonora. As aulas incluem discussões em grupo e exercícios de escuta profunda e criação sonora. Trabalhos práticos e escritos incentivam o diálogo entre teoria e prática, estimulando os alunos a desenvolverem perspectivas críticas e a aplicarem

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

conceitos em suas próprias produções artísticas e pesquisas. A avaliação será baseada em participação, análises críticas e projetos criativos ou ensaios.

CRONOGRAMA

Data: terças-feiras

Horário: 14h00-17h00

Local: LaMuSA (Sede Tiradentes: Rua Saldanha Marinho, 131).

AVALIAÇÃO

Participação nos encontros (frequência e assiduidade / interação). Apresentação do projeto de pesquisa no seminário. Escrita e entrega de trabalhos escritos.

BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, Theodor. **Music, Language, and Composition**. *The Musical Quarterly*, v. 77, n. 3, p. 401-414, Autumn, 1993.
- AGAWU, Kofi. **Music as Discourse. Semiotic Adventures in Romantic Music**. New York: Oxford University Press, 2009. [Capítulo 1: 'Music as Language', p. 15-39].
- AGAWU, Kofi. **Tonality as a Colonizing Force in African Music**. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z_sFVFsENMg.
- BRAIDOTTI, Rosi. **The Posthuman**. Cambridge: Polity Press, 2013.
- CAESAR, Rodolfo. **O enigma de Lupe**. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2016.
- CAGE, John. **Silence – Lectures and Writings**. Middletown: Wesleyan University Press, 1973.
- DAHLHAUS, Carl. **Aesthetics of Music**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- DEMERS, Joanna. **Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music**. New York: Oxford University Press, 2010.
- FERGUSON, Kennan. **Silence: A Politics**. *Contemporary Political Theory*, v. 1, 2002.
- GALLAGHER, Shaun (Org.). **The Oxford Handbook of The Self**. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- GOEHR, Lydia. **The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music**. New York: Oxford University Press, 1992.
- GRISEY, Gérard. **Did you say Spectral?**. Tradução de Joshua Fineberg. *Contemporary Music Review*, v. 19, n. 3, p. 1-3, 2000.
- KRAMER, Jonathan. **The Time of Music**. New York: Schirmer Books, 1988.
- KRAMER, Jonathan. **Postmodern Music, Postmodern Listening**. New York: Bloomsbury Academic, 2016.
- LABELLE, Brandon. **Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life**. New York: Bloomsbury Publishing, 2014.
- LABELLE, Brandon. **Lexicon of the Mouth: Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary**. New York: Bloomsbury Publishing, 2014.
- LABELLE, Brandon. **Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance**. London: Goldsmiths Press, 2018.
- LEWIS, George E. **New Music Decolonization in Eight Difficult Steps**. Disponível em: <https://www.van-outhernational.com/lewis-en>.
- OLIVEROS, Pauline. **Deep Listening: A Composer's Sound Practice**. New York: iUniverse, Inc., 2005.
- REICH, Steve. **Writings on Music**. New York: Oxford University Press, 2002.
- SCHAFFER, Pierre. **Tratado de los objetos musicales**. Madrid: Alianza Música, 2008.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

- SCHAFER, Murray. **A Afinação do Mundo**. São Paulo: Editora da UNESP, 1997.
- SCHAFER, Murray. **O Ouvindo Pensante**. São Paulo: Editora da UNESP, 1991.
- SCHOENBERG, Arnold. **Style and Idea**. Edição de L. Stein. London, 1975.
- SCHOENBERG, Arnold. **Tratado de Harmonia**. São Paulo: Editora da UNESP, 1999.
- SMALL, Christopher. **Musicking: The Meanings of Performing and Listening**. Hanover: University Press of New England, 1998.
- SMALLEY, Denis. **Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes**. *Organised Sound*, v. 2, p. 107-126, 1997.
- STOCKHAUSEN, Karlheinz. **Wie die Zeit vergeht**. *die Reihe*, 1957.
- TAKEMITSU, Toru. **Confronting Silence: Selected Writings**. Lanham: The Scarecrow Press, 1995.
- TENNEY, James. **From Scratch: Writings in Music Theory**. Urbana: University of Illinois Press, 2015.
- THORAU, Christian; ZIEMER, Hansjakob. **The Oxford Handbook of Music Listening in the 19th and 20th Centuries**. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- TSAO, Ming. **Helmut Lachenmann's "Sound Types"**. *Perspectives of New Music*, v. 52, n. 1, p. 217-238, Winter, 2014.
- TURINO, Thomas. **Music as Social Life: The Politics of Participation**. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- WISHART, Trevor. **On Sonic Art**. Amsterdam: Overseas Publishers Association, 1996.