

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE / ANO LETIVO:	2º semestre / 2021
GRAU:	Mestrado
NOME DA DISCIPLINA:	Fundamentos dos processos criativos em música (MMU07)
CARGA HORÁRIA TOTAL:	45 horas
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

- Investigar textos críticos em torno da temática da “escuta”, seja na perspectiva musical ou sonora.
- Refletir acerca do impacto da escuta na performance e composição musical.
- Aprimorar o processo perceptivo para melhor descrição musical, no sentido fenomenológico.
- Examinar como a escuta nos revela aspectos extramusicais (ambiental, social, político e cultural).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Abordar seleção de textos da literatura que analisem a música e os sons do ponto de vista da escuta, em diversas perspectivas, como: composicional (aspectos de consonância e dissonância) e performática musicais (música experimental e a ‘redescoberta’ da escuta); filosófica, linguística e fenomenológica; acústica (ouvir o meio ambiente) e tecnológica (o impacto da escuta dos sons gravados); cultural, política e social (relação de música e poder); entre outras. Alguns dos tópicos que serão abordados na disciplina:

- Paisagem Sonora: o compositor ouvindo o mundo (LABELLE; SCHAFER; TRUAX)
- Codificar a escuta: linguagem na música (ADORNO; AGAWU)
- Escuta e a fenomenologia do tempo (DAHLHAUS)
- Ouvindo o outro: a Pós-humanidade aplicada à música (BRAIDOTTI; LABELLE; LEWIS)
- Ouvindo o nada: o silêncio como potencial criativo (CAGE; TAKEMITSU)
- Escuta ecológica: os spectralistas (GRISEY; MURAIL)
- Escuta e gesto musical (SMALLEY; TSAO)
- Escuta do tempo (KRAMER; REICH; STOCKHAUSEN)
- Escuta e violência (FERGUSON)

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

- A escuta acusmática (SCHAEFFER)
- Escuta e a construção do senso de consonância e dissonância (SCHOENBERG; TENNEY)
- Pós-modernismo e escuta (KRAMER)
- A escuta na música experimental (CAESAR; OLIVEROS)

De forma paralela e complementar, serão analisadas obras musicais específicas para a aplicação e análise das teorias analisadas. Repertório escolhido: Gérard Grisey, Karlheinz Stockhausen, Barry Truax, John Cage, Pierre Schaeffer, Beethoven, Josquin des Prés, Georg Friedrich Haas, Pauline Oliveros, Alvin Lucier, Morton Feldman, Schoenberg, Debussy, Steve Reich, Monteverdi, entre outros.

METODOLOGIA

Haverá utilização da plataforma Google Meet e Google Classroom. O curso será ministrado de forma remota / online.

AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina se dará em duas partes: apresentação do seminário (50%) e entrega de resenha crítica do texto (50%). A disciplina será ofertada em modelo de seminário, possibilitando a participação ativa dos alunos na análise e apresentação dos textos.

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodor. Music, Language, and Composition. **The Musical Quarterly**, Vol. 77, No. 3. (Autumn, 1993), pp. 401-414.

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>. Acesso em 01/06/2021.

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 by John Cage**. Middletown: Wesleyan University Press, 1973.

DAHLHAUS, Carl. **Esthetics of Music**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. [capítulo 1

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

GALLAGHER, Shaun (Org.). **The Oxford Handbook of The Self**. Oxford: Oxford University Press, 2011.

GRISEY, Gérard. Did you say Spectral? Joshua Fineberg (trad.). **Contemporary Music Review**, 2000, Vol. 19, Part 3, p. 1-3

KRAMER, Jonathan. **Postmodern music, postmodern listening**. New York: Bloomsbury Academic, 2016.

_____. **The Time of Music**. New York: Schirmer Books, 1988.

Universidade Estadual do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Música

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

- LABELLE, Brandon. **Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life.** New York: Bloomsbury Publishing, 2014.
- _____. **Lexicon of the mouth. Poetics and politics of voice and the oral imaginary.** New York: Bloomsbury Publishing, 2014.
- _____. **Sonic Agency. Sound and emergent forms of resistance.** London: Goldsmiths Press, 2018.
- LEWIS, George E. **New Music Decolonization in Eight Difficult Steps.** <<https://www.van-outhernational.com/lewis-en>>. Acesso em 01/06/2021.
- MURAIL, Tristan. The Revolution of Complex Sounds Tristan Murail (translated by Joshua Cody). **Contemporary Music Review.** Vol. 24, No. 2/3, April/June 2005, pp. 121 – 135. DOI: 10.1080/07494460500154780
- 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.
- SCHAEFFER, Pierre. **Tratado de los objetos musicales.** Madrid: Alianza Música, 2008.
- SCHAFER, Murray. **A Afiinação do Mundo.** São Paulo: Editora da UNESP, 1997.
- _____. **O Ouvindo Pensante.** São Paulo: Editora da UNESP, 1991.
- SCHOENBERG, Arnold. **Style and Idea**, ed. L. Stein. London, 1975.
- _____. **Tratado de Harmonia.** São Paulo: Editora da UNESP, 1999.
- SMALLEY, Denis. Spectromorphology: explaining sound-shapes. **Organised Sound** 2: 107–26, i, 1997. Cambridge University Press.
- STOCKHAUSEN. Wie die Zeit vergeht. **der Reihe**, 1957.
- TAKEMITSU, Toru. **Confronting Silence. Selected Writings.** Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc., 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.
- TRUAX, Barry. Soundscape Composition as Global Music: Electroacoustic music as soundscape. **Organised Sound** 13(2): 103–109, 2008, Cambridge University Press. DOI: 10.1017/S1355771808000149
- TSAO, Ming. Helmut Lachenmann's "Sound Types". **Perspectives of New Music**, Volume 52, Number 1 (Winter 2014): 217–238
- WISHART, Trevor. **On Sonic Art.** Amsterdam: Overseas Publishers Association, 1996.

Data de aprovação em reunião de Colegiado: 25/06/2021