

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

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 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 dos elementos que nutriram a 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. Música na Modernidade Ocidental: Renascimento, Barroco, Classicismo.

Moderno: Concepções sobre a música no século XIX europeu: Nova Escola Germânica, 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. A concepção de Pós-modernidade e seus desdobramentos no pensamento sobre a música.

Pós-Moderno; Conceitos e Métodos: Outros Modernismos I - EUA. Outros Modernismos II - Brasil. Tópicos em História da Música - I - objeto, texto x contexto. Tópicos em História da Música - II - método, fontes históricas, objetivos.

Metodologia e Recursos didáticos:

Aulas expositivas presenciais e remotas (via plataforma jitsi.org), com análise e apreciação de obras musicais, poéticas, visuais e audiovisuais; seminários de pesquisa; leitura e resenha crítica de textos.

Avaliação:

Por meio de Seminários de Pesquisa, nos quais os estudantes devem apresentar e debater textos selecionados. Cálculo das notas a partir de critérios de apresentação, redação e formatação. Presença obrigatória em pelo menos 75% das atividades.

REFERÊNCIAS

- 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.
- BUDAZ, Rogério. Teatro e música na América Portuguesa. Ópera e teatro musical no Brasil (1700-1822). Curitiba: DEARTES-UFPR, 2008.
- BURKHOLDER, Peter & KING, Jennifer. Study and Listening Guide for a History of Western Music. London: W. W. Norton & Company, 2010.
- BURKHOLDER, Peter & PALISCA, Claude, V. Norton Anthology of Western Music. Sixth Edition. Volume 2: Classic to Romantic. London: W. W. Norton & Company, 2010.
- CAVALCANTI, Alberto. Música Popular: janela-espelho entre o Brasil e o mundo. Tese de Doutorado em Sociologia. UnB: 2007.
- CHANAN, M. From Handel to Hendrix – The Composer in the Public Sphere. London: Verso, 1999.
- CHANAN. Musica Practica: The Social Practice of Western Music from Gregorian Chant to Postmodernism. London: Verso, 1994.
- CLAYTON, M.; HERBERT, T.; MIDDLETON, R. (Eds) The Cultural Study of Music: a critical introduction. London: Routledge, 2003.
- ECO, Umberto. Arte e Beleza na Estética Medieval. Rio de Janeiro: Record, 2010.
- EKG, Andre. A formação de um compositor sinfônico: Camargo Guarnieri entre o modernismo, o americanismo e a boa vizinhança. São Paulo: Alameda/FAPESP, 2018.
- FRANCO JR. Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2a. Ed., 1988.
- 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.
- HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons: caminhos para uma nova compreensão musical. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
- LE GOFF, Jacques – Documento/Monumento. In: Enciclopédia Einaudi Memória-História, Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 1990.
- MONTEIRO, Maurício. A construção do gosto. Música e sociedade na corte do Rio de Janeiro 1808-1821. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2008.
- NAPOLITANO, Marcos. A síncope das idéias: a questão da tradição na música popular brasileira. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007.
- ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2003.
- PERRONE, C. & DUNN, C. (Editors) Brazilian Popular Music & Globalization. New York: Routledge, 2002.
- QUINTERO-RIVERA, Mareia. A cor e o som da nação: a idéia de mestiçagem na crítica musical do caribe hispânico e do Brasil (1928/1948). São Paulo: Annablume/Fapesp, 2000.
- 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.
- STROUD, Sean. The Defence of Tradition in Brazilian Popular Music – Politics, Culture and the Creation of Música Popular Brasileira. Hampshire: Ashgate, 2008.
- TABORDA, Márcia. Violão e identidade nacional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
- 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.
- WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Cia das Letras, 2a. Ed., 2007.