

Fundamentos da Música

Universidade Federal Fluminense Instituto de Comunicação e Artes Departamento Arte

GAT00198 1º Semestre 2019

Prof. Giuliano Obici

Ementa

A disciplina aborda aspectos da música e sua história, tratando de estilos e gêneros bem como elementos estruturais da linguagem musical. O curso se estrutura em dois momentos. Primeiro será uma abordagem teórica fundamentada na leitura e discussão de textos bem como escuta de exemplos musicais. Segundo momento será uma abordagem prático-teórica. O aproveitamento da disciplina será acompanhado através de avaliação escrita, trabalho individual e apresentação coletiva.

1 Objetivos

- apresentar repertório de trabalhos artísticos
- ler, discutir textos e conceitos
- pesquisar processos, técnicas e ferramentas
- elaborar, executar e expor projeto

2 Metodologia

- leitura e discussão de textos
- pesquisa e apresentação de seminário em grupo
- entrega de trabalhos escritos
- apresentação final

3 Avaliação

A - avaliação individual escrita 40

B - seminários em grupo ou trabalho prático 40

C - trabalhos individuais 20

media final = $(A \times 0.4) + (B \times 0.4) + (C \times 0.2)$

4 Cronograma

1. 27/03 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
2. 03/04 SOM, RUÍDO E SILENCIO
 - (a) bib. principal: [WISNIK, J. M. I Som, ruído e silêncio. In_ O som e o sentido: uma outra história das músicas. Cia das Letras 1989. \(p. 15-68\)](#)
 - i. bib. complementar: [Cage, J. Experimental Music / Experimental Music: Doctrine. In_ Silence: lectures and writings. Middletown: Wesleyan University,1974. \(p.7-17\)](#)
 - ii. bib. complementar: [Attali, J. Sacrificing. In_ Noise: the political economy of music Minnesota: University of Minnesota Press, 1985 \(p.21-45\)](#)
3. 10/04 MÚSICA MODAL
 - (a) bib. principal: [WISNIK, J. M. II Modal. In_ O som e o sentido: uma outra história das músicas. Cia das Letras 1989. \(p.69 - 110\)](#)
 - (b) bib. complementar: [Barraud, H. Para Compreender as Músicas de Hoje Trad. J. J. de Moraes & Maria Lúcia Machado. São Paulo: Perspectiva, 2012](#)
4. 17/04 MÚSICA TONAL
 - (a) bib. principal: [WISNIK, J. M. III Tonal. In_ O som e o sentido: uma outra história das músicas. Cia das Letras 1989. \(p.111-170\)](#)
 - (b) bib. complementar: [Barraud, H. Para Compreender as Músicas de Hoje Trad. J. J. de Moraes & Maria Lúcia Machado. São Paulo: Perspectiva, 2012](#)
5. 24/04 SERIALISMO E SIMULTANEIDADES
 - (a) bib. principal: [WISNIK, J. M. IV Serialismo. In_ O som e o sentido: uma outra história das músicas. Cia das Letras 1989. \(p.171-206\)](#)
 - (b) bib. complementar: [Barraud, H. Para Compreender as Músicas de Hoje Trad. J. J. de Moraes & Maria Lúcia Machado. São Paulo: Perspectiva, 2012](#)
6. 01/05 RECESSO DIA DO TRABALHO
7. 08/05 SIMULTANEIDADES
 - (a) bib. principal: [WISNIK, J. M. V Simultaneidades. In_ O som e o sentido: uma outra história das músicas. Cia das Letras 1989. \(p.207-220\)](#)
 - (b) bib. complementar: [Barraud, H. Para Compreender as Músicas de Hoje Trad. J. J. de Moraes & Maria Lúcia Machado. São Paulo: Perspectiva, 2012](#)
8. 15/05 AVALIAÇÃO ESCRITA
9. 22/05 MÚSICA NO CONTEXTO DIGITAL / SORTEIO E ESCOLHA DOS TEMAS PARA SEMINÁRIO
 - (a) bib. principal: [LEVY, Pierre. \[1999\] Som e cibercultura. In Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 2005. \(p. 135-144\)](#)
 - (b) bib. complementar: [Levy, Pierre. \[1999\] O universal sem totalidade. In_ Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 2005. \(p. 111-122\)](#)
 - (c) bib. complementar:
10. 29/05 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS GRUPOS DE SEMINÁRIO
11. 05/06 LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS MUSICAIS NO CONTEXTO DIGITAL
 - (a) programa: [Pure Data Vanila](#)
 - (b) bibliografia: [Porres, A. Tutorial de Puredata em Português 2.0. El Locus Solus, 2010](#)
12. 12/06 LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS MUSICAIS NO CONTEXTO DIGITAL
 - (a) programa: [Sonic Pi](#)

(b) bibliografia: [Aaron, S. Sonic Pi: música como código - código como arte. Trad. Giuliano Obici. Rio de Janeiro: Pámpónos, 2017.](#)

13. 19/06 **SEMINÁRIOS / LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS MUSICAIS NO CONTEXTO DIGITAL**
14. 26/06 **SEMINÁRIOS / LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS MUSICAIS NO CONTEXTO DIGITAL**
15. 03/07 **SEMINÁRIOS / APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS PRÁTICOS**
16. 10/07 **SEMINÁRIOS / APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS PRÁTICOS / VERIFICAÇÃO SUPLEMENTAR**
17. 17/07 **VISTA DE NOTAS**

5 Programas e Aplicativos

- [Sonic Pi](#)
- [Pure Data Vanila](#)
- [Pd-Extended](#)
- [Ffmpeg](#)
- [SoX](#)
- [MobMuPlat](#)
- [Reaper](#)
- [Audacity](#)

Trabalhos

Serão dois trabalhos a serem realizados durante o semestre. O primeiro é uma **Análise de Documentário**, o segundo pode ser um trabalho de **Produção Musical ou Seminário**. Abaixo seguem as explicações dos trabalhos.

1. Análise Documentário

O trabalho consiste em escrever uma análise crítica sobre o documentário [Good Copy Bad Copy](#). Ele deve ser feito individualmente e entregue por email em formato pdf. Para realizar a análise crítica utilize ao menos **três** dos textos indicados na referência bibliográfica.

Especificações

O trabalho deve seguir as seguintes especificações:

- Formato digital .pdf
- Folha A4
- Fonte: arial ou times new roman tamanho: 12
- Espaçamento: 1.5
- Mínimo 3 Máximo 6 páginas (sem contar capa)
- **Data de entrega: 28/11/2018**
- Email: giuliano_obici@id.uff.br

Critérios de Avaliação

A avaliação do texto levará em consideração os seguintes critérios:

1. capacidade do aluno apresentar os conceitos principais dos textos;
2. estabelecer relações entre o conteúdo dos textos e do filme;
3. reflexão crítica: assumindo e/ou questionando as perspectivas da ferramenta teórica (textos) e

do objeto (filme), seja de maneira total e/ou parcial, convergente, divergente e/ou questionador implicado com sua prática,

4. estabelecer relações com a prática como produtor e/ou artista.

A bibliografia deve ser considerada como ferramenta de análise do objeto de estudo (filme). Partindo dos textos para realizar uma análise do filme o aluno deverá evidenciar concepções, pensamentos e teorias redigindo um texto autoral, com suas próprias palavras, de modo a construir uma reflexão implicada com sua prática enquanto produtor cultural e/ou artista.

Referência Bibliográfica

Para realizar a análise crítica leia ao menos **três** dos seguintes textos:

- ADORNO, Theodor W., et al. O fetichismo na música e a regressão na audição. In [Textos escolhidos](#). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica [1935]. In. [Magia e técnica, arte e política](#), 1985.
- BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins, 2009.
- LEVY, Pierre. [1999] O universal sem totalidade. In [Cibercultura](#). São Paulo: Ed. 34, 2005. (p.111-122)
- LEVY, Pierre. [1999] Som e cibercultura. In [Cibercultura](#). São Paulo: Ed. 34, 2005. (p. 135-144)

Bom filme, boa leitura e bom trabalho.

2. Seminário & Produção Musical

O aluno pode optar por fazer uma das opções: **a) seminário em grupo** ou **b) trabalho de produção musical individual** baseado nas ferramentas apresentadas em sala. Os trabalhos e apresentações devem ser realizados e apresentados conforme os seguintes critérios:

2A - SEMINÁRIO

1. TEMAS PARA SEMINÁRIO

- Música Concreta,
- Música Experimental,
- Gêneros musicais brasileiros (funk carioca, tecnobrega, lambadão cuiabano, tropicália, vanguarda paulista, novas vertentes)
- Música no contexto digital (cultura DJ e pós produção, música no contexto global (global ghattotech), música e mediação tecnológica,)
- Arte Sonora, Artistas sonoros brasileiros
- Ecologia Sonora

2. TRABALHO ESCRITO SEMINÁRIO

Estrutura do trabalho escrito a ser entregue.

1. Capa
2. Introdução
3. Fundamentação Teórica
4. Análise
5. Conclusão
6. Referências

(*) Entregar trabalho escrito uma semana antes da apresentação.

3. SUPERVISÃO

Encontro 10/10/2018

Trazer um levantamento bibliográfico prévio sobre o tema escolhido tendo como ponto de partida o item abaixo de **Referências para Seminário**.

DATAS DE APRESENTAÇÃO

19 de Junho, 03 e 10 de Julho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BASE PARA SEMINÁRIO

- [Attali, Jaques. Noise: the political economy of music. Ed. 9: University of Minnesota Press, 2006. \[1977\]](#)
- [Bailey, T. B. W. What in the world is "global ghattotech": radical riddims or neo-exotica?](#)
- Barraud, H. Para Compreender as Músicas de Hoje Trad. J. J. de Moraes e Maria Lúcia Machado. São Paulo: Perspectiva, 2012
- Basbaum, S. R. A obra de arte na época do ruído sem ruído - primeiras anotações para um manifesto pela arte como guerrilha perceptiva Porto: Revista MonoDisperso, 2007, vol. 1, pp. 78-89

- [Blacking, John. How Musical is Man? Londres: Faber & Faber. 1976 \[1973\].](#)
- [BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins, 2009.](#)
- [Caccuri, V. M. Ouvindo as artes visuais: sonoridades de Waltercio Caldas, Cildo Meireles, Chelpe Ferro e Hélio Oiticica. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011](#)
- [Campeato, L. Arte Sonora: Uma Metamorfose das Musas. São Paulo: USP/ECA, 2007](#)
- [Cage, John. Silence: lectures and writings. Middletown: Wesleyan University Press. 1974.](#)
- [Cage, John. De segunda a um ano. São Paulo: Hucitec, 1985.](#)
- [Campos, Alberto de. Música de invenção Editora Perspectiva, 1998](#)
- [Cascone, K. "The Aesthetics of Failure: "PostDigital" Tendencies in Contemporary Computer Music" In_ Cox, C. & Warner, D. Audio Culture: Readings in Modern Music Continuum, 2004\[2000\], pp.392-398.](#)
- [Cox, C. and D. Warner, Eds. \(2004\). Audio Culture: readings in modern music. New York & London, Continuum.](#)
- [Cutler, C. Plunderphonics. Music, electronic media and culture. S. Emmerson. Aldershot, Burlington, Singapore, Sydney, Ashgate Publishing Company:..2000 \(87- 114\)](#)
- [Favaretto, C. F.Tropicália: alegoria, alegria Ateliê editorial, 1996.](#)
- [GROVE. Dicionário Grove de música. Rio de Janeiro: Zahar, 1994 \[1988\] \(edição concisa\).](#)
- [Hobsbawn, Eric J. História Social do Jazz. São Paulo: Paz e Terra, \(Francis Newton\). 1990.](#)
- [Iazzetta, F. Música e mediação tecnológica. São Paulo: Perspectiva, 2009.](#)
- [Kahn, D. As artes da arte sonora e da Música / The Arts of Sound Art and Music. IOWA Review Web, 2006](#)
- [Kater, C. E. Música Viva e H.J.Koellheutter: Movimentos em direção a modernidade, São Paulo: Musa, 2001.](#)
- [LaBelle, B. Background Noise: Perspectives on Sound Art Continuum, 2006.](#)
- [Lemos, R.; \(org.\). Tecnobrega: o Pará reinventando o negócio da música. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2008.](#)
- [Levy, Pierre. \[1999\] Som e cibercultura. In_ Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 2005. \(p. 111-122\)](#)
- [Lessig, L. Remix : making art and commerce thrive in the hybrid economy. Penguin Press, 2008.](#)
- [Filipe Reis. A \(I\)materialidade do Som: Antropologia e sonoridades. In. Museu e Patrimônio Imaterial: agentes, fronteiras, identidades. Coord. Paulo Ferreira da Costa. Lisboa : Instituto dos Museus e da Conservação, Softlimits, 2009 .\(337-351\)](#)
- [Manovich, L. "Estudo dos software."São Paulo: FILE: Teoría digital : dez anos do FILE?Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, 2010.](#)
- [Menezes, F.. Música eletroacústica : história e estéticas Edusp, Editoria da Universidade de São Paulo, 1996](#)
- [Nyman, M. Experimental Music: Cage and Beyond \(Music in the Twentieth Century\) Cambridge University Press, 1999.](#)
- [Obici, G. Condição da escuta: mídias e territórios sonoros Rio de Janeiro: 7 Letras FAPESP, 2008.](#)
- [Palombini, Carlos. Soul brasileiro e funk carioca. Opus \(Porto Alegre\), v. 15, p. 37-61, 2009.](#)
- [Palombini, Carlos. Pierre Schaeffer, 1953: towards an Experimental Music, originalmente publicado em Music & Letters, v. 74, n. 4, pp. 542-57, 1993. Revista Eletrônica de Musicologia, v. 3/outubro de 1998.](#)
- [Parikka, G. H. J. "Zombie Media: Circuit Bending Media Archaeology into an Art Method."Leonardo: Published by The MIT Press \(Volume 45, Number 5\), 2012, pp.424-430.](#)

- [Campesato, L.; Iazzetta, F. \(2006\). Som, espaço e tempo na arte sonora. Anais do XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música \(ANPPOM\). Anppom, 2006. v. 1, p. 775-780.](#)
- Santo, Spirito. Do samba ao funk do Jorjão. Editora Kbr, 2011.
- Scarassatti, Marco. Walter Smetak : o alquimista dos sons, São Paulo: Edições SESC- SP / Perspectiva, 2008.
- [Schafer, Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história e pelo atual estado do mais negligenciado- do aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. Trad. Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Unesp, 2001. \[1977\]](#)
- Schaeffer, Pierre. [Tratado de los objetos musicais: ensaio interdisciplinar. Madri: Alianza, 1988 [1966]
- Smetak, W. A simbologia dos instrumentos, 2001[1980].
- Smetak, Walter. Smetak imprevisto. Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, 2008.
- Sterne, J. MP3: the meaning of a format. Durham: Duke University Press, Durham, 2012.
- Sterne, J. The sound studies reader. Routledge, 2012.
- Sússekind, F. Coro, contrários, massa: a experiência tropicalista e o Brasil de fins dos anos 60 Tropicália: Uma revolução na cultura brasileira, 2007, 31-58
- Tinhorão, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: 34, 1998.
- [Vaz, G. Guilherme Vaz: uma fração do infinito EXST, 2016](#)
- Vaz, F. F. Elementos da arte sonora Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008
- Vianna, Hermano. O Mistério do Samba. Rio de Janeiro: J.Zahar Editor & UFRJ, 2002 [1995].
- Vianna, Hermano. O mundo funk carioca J. Zahar Editor, 1988.
- [Wisnik, José Miguel. Som e o sentido: uma outra história das músicas Companhia das Letras, 1989.](#)
- Wisnik, José Miguel. Sem Receita: ensaios e canções. São Paulo: PubliFolha. 2004.

2B - PRODUÇÃO MUSICAL

1. PRODUÇÃO MUSICAL

- Produção de gravação utilizando uma das ferramentas apresentadas em sala de aula de duração mínima de 3 minutos.
- **Material de Entrega:** Enviar gravação em arquivo .wav junto com o código (SonicPi) e/ou patch (Pure Data) que gerou o trabalho.
- **Modo de envio:** Enviar por ficheiro de transferência (wetransfer.com, googledrive ou similar).
(*) Não enviar arquivos de áudio por email pois são excluídos automaticamente do servidor.
- **Data Entrega: XX XX X**

2. ORIENTAÇÃO

Orientações e supervisões serão realizadas durante os encontros em sala.

3. APRESENTAÇÃO *live coding*

Realizar uma performance individual e outra coletiva (grupo mínimo de 3 participantes).

4. DATAS DE APRESENTAÇÃO

19 de Junho, 03 e 10 de Julho