

DOCENTE: Pedro Bustamante Teixeira

DISCIPLINA: Tópicos Avançados IV - Literatura e Música a partir de uma perspectiva transdisciplinar e nacional

LINHA DE PESQUISA: Literatura e Transdisciplinaridade

CARGA HORÁRIA: 60 horas/aula (4 créditos)

Ementa

A interface literatura/música no Brasil. Os estudos da canção no Brasil a partir de teóricos nativos. Sonoridades contemporâneas. Modos de ler discos, shows, concertos, performances, canções. Modos de transcrever melodias, ritmos, timbres, texturas. Narrativas musicais.

Programa

- Introdução
- Mário de Andrade
- José Miguel Wisnik
- Luiz Tatit
- Risério
- Carlos Sandroni
- Hermano Vianna
- Lorenzo Mammi
- Heloisa Buarque de Hollanda
- Frederico Coelho, Bernardo Oliveira e Tatiana Bacal
- Tales Ab'Saber
- Acauam Oliveira e Paulo Costa e Silva
- Seminários

Cronograma

A disciplina será desenvolvida através de aulas semanais, presenciais, às segundas-feiras das 16 às 19 horas.

25/04 – Aula 1

Prólogo: relações entre literatura e música no Brasil

02/05 – Aula 2

Mario e Oswald

- . Manifesto poesia pau Brasil
- . Manifesto Antropófago

- . Ensaio sobre a música brasileira
- . Macunaíma - Capítula VII: Macumba

09/05 – Aula 3

José Miguel Wisnik

- . O som e o sentido - apresentação
- . A gaia ciência: literatura e música popular no Brasil
- . Getúlio da paixão cearense (Villa-Lobos e o Estado Novo)

16/05 – Aula 4

Luiz Tatit

- . O Cancionista - 1. Dicção do Cancionista
- . Gabrielizar a vida

23/05 – Aula 5

Antonio Risério

- . Caymmi: uma utopia de lugar

30/05 – Aula 6

Carlos Sandroni

- . Feitiço Decente - transformações no samba do Rio de Janeiro (1917-1933)
- . Adeus MPB

06/06 – Aula 7:

Hermano Vianna

- . O mistério da samba
- . Políticas da Tropicália

20/06 – Aula 8:

Lorenzo Mammì

- . João Gilberto e o projeto utópico da bossa nova

- . Prefácio ao Cancioneiro Chico Buarque
- . A era do disco

27/06 – Aula 9:

Narrativas musicais contemporâneas

- . O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro
- . Ho-ba-la-lá: à procura de João Gilberto

04/07 – Aula 10:

Heloisa Buarque de Hollanda

- . Impressões de Viagem: CPC, vanguarda e desbunde 1960/1970

11/07 - **Aula 11:**

Frederico Coelho, Bernardo Oliveira e Tatiana Bacal

- . Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado
- . Música, máquinas e humanos: os djs no cenário da música eletrônica.
- . Transistória, Transistor: as máquinas e as musas

18/07 - **Aula 12:**

Tales Ab`Saber

- . A música do tempo infinito

25/07 - **Aula 13:**

Acauam Oliveira e Paulo Costa e Silva

- . O fim da canção e os Racionais MC's
- . Chico e os olhos do carrasco

01/08 e 08/08 - **Aula 14 e 15:**

- . **Seminários**

Metodologia

A disciplina será ministrada de **modo presencial**. Será criada nessa plataforma uma sala virtual especialmente para a disciplina. Com o apoio do mural da sala virtual, o docente poderá fornecer ulteriores informações sobre o curso aos discentes.

As aulas serão ofertadas nas segundas-feiras a partir das 16 horas e terão duração de 3 horas, sendo os primeiros 90 minutos reservados à exposição oral do docente e os outros 90 minutos destinados às intervenções e participações discentes (dúvidas, comentários, debates). Eventualmente a dinâmica pode se inverter ou se mesclar. As duas últimas aulas do curso consistirão em apresentações de seminários preparados previamente pelos discentes.

Formas de Avaliação:

Os discentes da disciplina serão avaliados através de duas formas:

Trabalho escrito (ensaio, monografia ou artigo).
Apresentação de Seminário.

Bibliografia:

AB'SÁBER, Tales A. M. **A música no tempo infinito**. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 160 p.

ADORNO, Theodor W. **O fetichismo na música e a regressão da audição**. Tradução de Luiz João Baraúna. In: Adorno: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultura, 1999, p.65-108.

AGUILAR, Gonzalo; CÁMARA, Mario. **A máquina performática**: a literatura no campo experimental. Tradução de Gênese Andrade. Rio de Janeiro: Rocco, 2017.

ANDRADE, Mário de. **Ensaio sobre a música brasileira**.: Vila Rica: Brasília: INL, 1972.

AVELAR, Idelber. Entre o violoncelo e o cavaquinho: música e sujeito popular em Machado de Assis. In: **Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**, n. 37. Brasília, janeiro-junho de 2011, p. 171-188. Disponível em <http://www.gelbc.com.br/pdf_revista/3711.pdf>; Acesso em: 15 jan. 2012.

BHABHA, Homi K. **O local da cultura**. Tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis, Glaucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 1998. Título original: The Location of Culture.

BACAL, Tatiana. **Música, máquinas e humanos: os djs no cenário da música eletrônica**. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012.

COELHO, Frederico. **Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado: cultura marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970**.

COELHO, Frederico. OLIVEIRA, Bernardo. **Transistória, Transistor: as máquinas e as musas**. In: Outros Críticos. disponível em : <https://outroscriticos.com/transistoria-transistor-as-maquinas-e-as-musas/>>; Acesso em. 25 de abril de 2022.

DINIZ, Júlio. **O recado do morro – criação e recepção da música popular brasileira**. In: OLINTO, H. K.; SCHOLLHAMER, K.E. (org.). Literatura e Cultura. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2003. p.121-134.

FISCHER, MARC. **À procura de João Gilberto**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

FRÓES, Romulo. **A nova música brasileira e seus novos caminhos**. Overmundo[site]. Disponível em <http://www.overmundo.com.br/overblog/a-nova-musica-brasileira-e-seus-novos-caminhos-1>. Consultado em 22/11/2018.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. **Produção de Presença: o que o sentido não consegue transmitir**. Tradução Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. Puc Rio 2010.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de. **Impressões de Viagem: CPC, vanguarda e desbunde 1960/70**. 5ª edição. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004.

LACERDA, Marcos (org.). **Música (Ensaio brasileiro contemporâneo)**. Rio de Janeiro: Funarte, 2016.

MAMMI, Lorenzo. **A fugitiva: ensaios sobre música**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

_____. **O vinil é uma obra de arte**. In: Revista Piauí, número 89, edição de fevereiro de 2014.

NAVES, Santuza Cambraia. **Canção popular no Brasil: a canção crítica**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

RACIONAIS MC's. **Sobrevivendo no inferno / Racionais MC's**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

RISÉRIO, Antonio. **Caymmi: uma utopia de lugar**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

SANDRONI, Carlos. **Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar: UFRJ, 2001.

SANT`ANNA, Sérgio. **O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

SANTIAGO, Silviano. **Nas malhas da letra** (ensaios). Rio de Janeiro: Rocco, 2002.

TATIT, Luiz. **O século da canção**. 2ª ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

_____. **O cancionista: composição de canções no Brasil**. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2002.

TEIXEIRA, Pedro Bustamante. **Transcaetano: Trilogia Cê mais *Recanto***. São Paulo: Fonte Editorial, 2017.

_____. **Do samba à bossa nova: inventando um país**. Curitiba: Appris, 2015.

WISNIK, José Miguel. **O som e o sentido: uma outra história das músicas**. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

_____. **Sem receita: ensaios e canções**. São Paulo: Publifolha, 2004.