

Plano de ensino da disciplina TRILHA SONORA (ART 5009) – 2022/2

(De 24 de agosto a 21 de dezembro de 2022)

Disciplina **optativa** aberta (não só para alunas/os do curso de Cinema), sem pré-requisitos

Professor: Luiz Felipe G. Soares (luizfelipegsoares@gmail.com)

Professor convidado: José Rui Fernandes (jfernandespedroso@gmail.com)

Professora convidada: Bárbara Trelha Oliveira (barbaratrelha@gmail.com)

Professor convidado: Alejandro Jara (astudillojara@gmail.com)

Horários: quartas-feiras, das 14h20 às 18h

Local das aulas: Sala Lec (Cce, Bloco D, 211) e Labsom (Cce, Bloco D, 308)

Atendimento: quarta-feira, às 13h30 (favor agendar por email)

Carga horária total: 72h/aula

SEGURANÇA

Devido à continuidade da circulação do SARS-cov-2 e suas variantes, é obrigatório:

- apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD);
- uso de máscara durante todo o tempo de aula;
- higienização das mãos com álcool em gel para o manuseio de equipamentos;
- distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas em espaços com pouca ventilação (como o estúdio);

Pessoas com contraindicação médica para a vacinação poderão realizar a matrícula inicial (na disciplina) apresentando atestado médico da contraindicação. [...] em caso de dúvidas [...], o atestado poderá ser enviado ao DAE e a uma Comissão Médica para avaliar a adequação da contraindicação (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD)

EMENTA

Fundamentos da escrita musical. Percepção musical. Modos. Harmonia. Princípios de orquestração. Análise de música em cenas. Experimentação com música e(na) imagem. Produção musical. Gravação.

APRESENTAÇÃO

A motivação mais imediata (não a principal) para esta disciplina é a forte tendência ao esquecimento da música na concepção de filmes por parte de alunos de Cinema. Desde os primeiros TCCs deste curso, em 2008, é muito comum os filmes serem realizados sem uma concepção musical prévia. O simples desconhecimento da matéria é um dos fatores aos quais podemos atribuir essa tendência. Uma introdução a conceitos básicos e, através deles, a algumas possibilidades de composição ou produção musical pode contribuir para reverter essa tendência.

Além disso, esta disciplina vai valorizar ao extremo a concepção de trilha sonora como **espaço para experimentação artística**, de acordo com o atual projeto de pesquisa do professor – o mesmo de seu segundo doutorado, que está sendo desenvolvido agora no Programa de Pós-Graduação em Música da Udesc. Ou seja, rejeitaremos radicalmente a concepção funcionalista de trilha sonora como reunião de clichês industriais.

A disciplina terá um caráter de **oficina**. Primeiro veremos termos fundamentais de música, enquanto referências mínimas que serão necessárias posteriormente. Vamos abordar a construção de trilha sonora em três tipos: (1) um tema, (2) uma canção ou (3) uma ambientação. (Excluiremos as trilhas feitas por curadoria, ou seja por escolha de músicas já prontas – como em *Shrek* ou *Pulp Fiction*). Analisaremos exemplos de trilhas sonoras de cada um desses tipos, incluindo aquelas de compositores canônicos como John Williams, Ennio Morricone ou Howard Shore, entre tantos outros.

A turma será dividida em grupos. Sob orientação do professor, cada grupo vai conceber, produzir e gravar uma trilha sonora ao longo do semestre letivo. As gravações serão feitas no estúdio do Departamento de Artes (Labsom). Para isso cada aluna/o do grupo vai aprender e treinar procedimentos de composição, produção ou interpretação que se fizerem necessários, com o maior aprofundamento possível. Não será necessário ter instrumento musical nem qualquer iniciação em teoria musical: a oficina trabalhará com múltiplas formas de produção ou captação de sons. Espera-se que um/a ou mais alunas/os se disponha a mixar faixas que terão sido produzidas pelos colegas. Ao final, a/s cena/s musicada/s será/ão disponibilizada/s em algum canal (cada participante terá o/s link/s de acesso).

OBJETIVOS

- Apresentar elementos básicos de teoria musical e de história de música
- Qualificar a audição e a percepção musical
- Estimular a produção musical, principalmente aquela voltada à produção audiovisual.
- Experimentar em música

INFRAESTRUTURA

- Labsom para os encontros dos dias 21 de setembro, 12 de outubro, 7 de dezembro e 14 de dezembro.
- (Sala Lec para os outros dias.)

AVALIAÇÃO

O objeto de avaliação de cada grupo será a respectiva música que terá sido gravada no fim do semestre letivo. Os principais critérios de avaliação serão (1) o investimento na concepção e na produção da música e (2) a disposição para a experimentação. Ou seja, não haverá critério de avaliação ligado a técnica instrumental, a performance, ou a conhecimento de teoria musical. O professor, assim como os professores convidados (doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Música da Udesc, assim como o professor), ficará à disposição dos grupos para acompanhamento de cada etapa do trabalho. Esse acompanhamento poderá ser feito durante as aulas, ou via atendimento, que pode ser agendado por email.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

24 de agosto: [“Semana de integração acadêmica”]

31 de agosto: Apresentação das pessoas e do programa. Definição e exemplificação das 3 categorias: tema, canção, ambientação.

14 de setembro: Elementos fundamentais do som (altura, intensidade, duração, timbre).

21 de setembro: Noções de orquestração, noções de gravação (**no estúdio**).

Prazo final para a divisão da turma em grupos.

28 de setembro: Tonalidade. Escala maior.

✉ art@contato.ufsc.br
🌐 http://art.ufsc.br
☎ (48) 3721 3798
🏠 Sala 512, bloco D do CCE

- 5 de outubro:** Tonalidade (continuação). Escalas menores.
- 12 de outubro:** Ritmo (**no estúdio**).
- 19 de outubro:** Introdução à escrita musical.
- 26 de outubro:** Armaduras de clave.
- 2 de novembro:** Armaduras de clave (continuação).
- 9 de novembro:** Introdução à harmonia: campo harmônico.
- 16 de novembro:** Introdução à harmonia (continuação): tônica, dominante, subdominante.
- 23 de novembro:** Modos.
- 30 de novembro:** Análise de trilhas sonoras.
- 7 de dezembro:** Gravações (**no estúdio**)
- 14 de dezembro:** Gravações (**no estúdio**)
- 21 de dezembro:** [Semana de defesas de TCCs]

BIBLIOGRAFIA

Todos os textos abaixo estão disponibilizados num *drive* do professor, em uma pastaintitulada “Trilha sonora”, acessível pelo link

<https://drive.google.com/drive/folders/0B4YOF0kIw-pZkFfY21vMmlYVW8?usp=sharing>

ADORNO, T. e EISLER, H.. El cine e la música. Traducción de Fernando Montes. Madrid: Fundamentos, 1976.

AGAMBEN, Giorgio. “La música suprema. Música e política”. Tradução de Manuel Ignacio Moyano (de_ Agamben, Giorgio. *Che cos'è la filosofia?* Macerata: Quodlibet, 2016, p. 133-146). Em: <https://ficcionalarazon.org/2016/04/11/giorgio-agamben-la-musica-suprema-musica-y-politica/>

ALTMAN, Rick. General Introduction: Cinema as Event. In: ALTMAN, Rick (Ed.). *Sound theory/sound practice*. New York: Routledge, 1992, p. 1-14.

ALTMAN, Rick. Introduction: four and a half film falacies. In: ALTMAN, Rick (Ed.). *Sound theory/sound practice*. New York: Routledge, 1992, p. 35-45.

ANTELO, Raul. “A escuta selvagem”. Aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Ufsc, em março de 2017. Texto fotocopiado generosamente cedido.

ATTALI, Jacques. *Ruídos: ensayo sobre la economía política de la música*. Traducción de Federico Álvarez. Madrid/México: Siglo XXI, 1995.

BACCA, Juan David García. *Filosofía de la música*. Barcelona: Anthropos, 1989.

BARICCO, Alessandro. *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin: una reflexión sobre música culta y modernidad*. Traducción de Romana Baena Bradaschia. Madrid: Siruela, 1999.

- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras escolhidas, v. 1)*. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994.
- BENJAMIN, Walter. *Passagens*. Organização de Willi Bolle. Tradução de Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte/São Paulo: UFMG/Imprensa Oficial, 2006.
- BLOCH, Ernst. *Essays on the Philosophy of Music*. Translated by Peter Palmer. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- CARPEAUX, Otto Maria. *Uma nova história da música*. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.
- CASTANHEIRA, José Cláudio S.. *Escutas cinematográficas: relações entre tecnologias e audibilidades no cinema* (tese de doutorado). Niterói: UFF, 2014.
- CHION, Michel. *La musique au cinéma*. Paris: Fayard, 1995.
- COPLAND, Aaron. *Como ouvir e entender música*. Tradução de Luiz Paulo Horta. Rio de Janeiro: Artenova, 1974.
- FUX, Johan Joseph. *The study of counterpoint* (from _____ *Gradus ad parnassum*). Translated and edited by Alfred Mann. London/New York: Norton, 1971.
- GORBMAN, Claudia. *Unheard Melodies: narrative film music*. Bloomington (Indiana) / London: Indiana University Press / British Film Institute, 1987. HINDEMITH, Paul. *Treinamento elementar para músicos*. Tradução de M. Camargo Guarnieri. São Paulo: Ricordi, 1988.
- JANKELEVITCH, Vladimir. *Music and the ineffable*. Translated by Carolyn Abbate. Princeton: Princeton University Press, 2003.
- KOBBÉ, Gustave. *O livro completo da ópera* (organizado pelo conde de Harewood). Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
- KOELLREUTTER, H. J.. *Harmonia funcional: introdução à teoria das funções harmônicas*. São Paulo: Ricordi, 1986.
- LAKS, Simon. *Melodías de Auschwitz*. Traducción de Xavier Farré Vidal. Madrid: Arena, 2008.
- NANCY, Jean-Luc. *Las musas*. Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 2008.
- NIETZSCHE, Friedrich. *O caso Wagner: um problema para músicos e Nietzsche contra Wagner: dossiê de um psicólogo*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Wagner em Bayreuth*. Tradução de Anna Hartmann Cavalcanti. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
- PLATÃO. *Diálogos II: Fedon, Sofista, Político*. Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa. São Paulo: Eidouro, 199-.
- PLATÃO. *Diálogos: Menon, Banquete, Fedro*. Tradução de Jorge Paleikat. Rio de Janeiro: Globo, 1945.
- QUIGNARD, Pascal. *El odio a la música: diez pequeños tratados*. Traducción de Pierre

✉ art@contato.ufsc.br
🌐 <http://art.ufsc.br>
☎ (48) 3721 3798
🏠 Sala 512, bloco D do CCE

- Jacomé. Barcelona/Buenos Aires: Andres Bello, 1996.
- ROSEN, Charles. *Sonata forms*. London: Norton, 1988.
- SAÏD, Edward. *Music at the limits*. New York: Columbia University Press, 2009.
- SCHOENBERG, Arnold. *Harmonia*. Tradução de Marden Maluf. São Paulo: Unesp, 2001.
- THURMOND, James Morgan. *Note grouping: a method for achieving expression and style in musical performance*. Galesville: Meredith Music, 1982.
- WISNIK, José Miguel. *O som e o sentido: uma outra história das músicas*. São Paulo: Ciadas Letras, 1989.