

Produção Musical em Meios Digitais

Conformações Através dos Meios Acústicos Fundamentos da Música

Universidade Federal Fluminense Instituto de Comunicação e Artes Departamento Arte

GAT00167

GAT00198

2º Semestre 2018

Giuliano Obici

Ementa

Criação musical e experimentação sonora mediada por dispositivos digitais. Durante os encontros serão apresentados princípios básicos de áudio e síntese sonora além de noções de programação para criação musical, desenvolvimento de instrumentos virtuais, instalações e desenho sonoro. O aluno terá contato com princípios básicos de programação e ferramentas para desenvolver projeto individualmente, apresentando-o ao término do curso. O curso está voltado à utilização de recursos técnicos baratos voltados à criação de música e artes digitais, utilizando software e hardware livre, bem como micro computadores portáteis de baixo custo.

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
- experimentos e trabalhos em laboratório
- desenvolvimento de projeto: estudos / processos / técnicas
- apresentação final

3 Avaliação

- 2.0 - experimentos e exercícios
- 3.0 - trabalho escrito
- 2.0 - projeto e realização
- 3.0 - apresentação

4 Materiais Alunos

É recomendável que os alunos tragam fone de ouvido bem como aparelhos e dispositivos portáteis em aulas práticas.

5 Cronograma

1. 15/08 - recepção alunos
2. 22/08 - **Apresentação da disciplina e Introdução ao *Live Code***
  - (a) programa: [Sonic Pi](#)
  - (b) texto: [Sonic Pi: música como código - código como arte](#). Trad. Giuliano Obici. RJ: Pámpónos, 2017.
3. 29/08 - (*) **Remix Documentário Good Copy Bad Copy**.
  - (a) texto: [LEVY, Pierre. \[1999\] Som e cibercultura](#). In *Cibercultura*. São Paulo: Ed. 34, 2005. (p. 135-144)
4. 05/09 - **Introdução ao *live electronics***
  - (a) programa: [Pure Data](#)
  - (b) texto: [Porres, A. Tutorial de Puredata em Português 2.0](#). El Locus Solus. 2010
  - (c) texto: [Puckette, M. The Theory and Technique of Electronic Music](#), World Scientific Publishing Co. Pte., 2006.
5. 12/09 - (*) **Pós Produção**
  - (a) Documentário: [Everything is a Remix](#)
  - (b) Texto: [BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo](#). São Paulo: Martins, 2009.
6. 19/09 - (*) **Edição de áudio**
  - (a) programas: [Reaper](#) / [Audacity](#) / [ffmpeg](#) / [SoX](#)
  - (b) textos: [manual em português](#) e [documentos em inglês](#)
7. 26/09 - **Visual Music**
  - (a) programas: [Pd-Extended](#) / [Processing](#)
  - (b) textos: 1. [Reas, C.; Fry, B. Processing: A Programming Handbook for Visual Designers, Second Edition](#) . Published: MIT Press, 2104.
2 [Porres, A. Tutorial de Puredata em Português 2.0](#). El Locus Solus, 2010
8. 03/10 - **Aula Expositiva + Definição Temas e Grupos Seminário**
9. 10/10 - **Supervisão Seminários + Orientações Projeto + Experimentos + Lab**
10. 17/10 - **Supervisão Seminários + Orientações Projeto + Experimentos + Lab**
  - (a) aplicativo para celular: [MobMuPlat Google Play](#) e [MobMuPlat iTunes](#)
  - (b) editor para computador: [MobMuPlat Editor](#)
  - (c) texto: [Iglesia, D. The Mobility is the Message: the Development and Uses of MobMuPlat](#). NY: PdCon, 2016.
11. 24/10 - (*) **ENTREGA DE TRABALHO EXPERIMENTAL (Ver Anexo)**
12. 31/10 - **Experimentos + Lab**
13. 07/11 - **Seminários e Apresentações**
14. 14/11 - **Seminários e Apresentações**
15. 21/11 - **Seminários e Apresentações**
16. 28/11 - (*) **ENTREGA TRABALHO DOCUMENTÁRIO (email)**
17. 05/12 - **Verificação Suplementar+ Vista de notas**

6 Bibliografia

1. Flusser, Vilem. *Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosófica da fotografia*. São Paulo: Hucitec, 1985.
2. Cascone, K. "The Aesthetics of Failure: Post-Digital Tendencies in Contemporary Computer Music" In. Cox, C. & Warner, D. *Audio Culture: Readings in Modern Music Continuum*, 2004[2000], pp.392-398.
3. Ghazala, R. *Circuit-Bending: build your own alien instruments*, Indianapolis: Wiley Publishing, 2005.
4. Kelly, C. *Cracked media: the sound of malfunction*, Cambridge: MIT Press, Cambridge, Mass, 2009.
5. Collins, N. *Handmade electronic music: the art of hardware hacking*. London/NY: Routledge, 2009.
6. Cage, J. *Futuro da Música*. In_ Ferreira, G. (org). *Escritos de artistas: anos 60/70*. Zahar, 2006 [1974]. (330-47)
7. Obici, G. *Gambarra e Experimentalismo Sonoro*. Escola de Comunicação e Artes Universidade de São Paulo e Elektronisches Studio TU-Berlin. 2014, p.184 (Tese Doutorado)
8. Palombini, Carlos. *A música concreta revisitada*. *Revista Eletrônica de Musicologia*, v. 4, 1999.
9. 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.
10. Stallman, R. "On hacking". 2002.
11. Porres, A. *Tutorial de Puredata em Português 2.0*. São Paulo: El Locus Solus. 2010
12. Aaron, S. *Sonic Pi: música como código - código como arte*. Trad. Giuliano Obici. Rio de Janeiro: Pámpfonos, 2017.
13. Puckette, Miller. *The Theory and Technique of Electronic Music*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006.
14. Iazzetta, Fernando. *Música e mediação tecnológica*. São Paulo: Perspectiva, 2009.
15. Iazzetta, F. *Tutoriais de Áudio e Acústica*. Univesidade de São Paulo, 2002.
16. Reas, C.; Fry, B. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers, Second Edition* . Published December 2014, The MIT Press. 720 pages. Hardcover.

7 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 segue a explicação 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 dois 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 ghettotech), 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

Datas: 7, 14 e 21/11/2018

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 ghettotech": 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
- [Carpesato, 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).
- Hobsbawm, 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.
- 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.
- [Carpesato, 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 aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. Trad. Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Unesp, 2001. [1977]
- Schaeffer, Pierre. Traité des objets musicaux: essai interdisciplines. Paris: Seuil, 1966.
- 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: 24/11/2018**

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 4 participantes).

4. DATAS DE APRESENTAÇÃO

7, 14 e 21/11/2018