

Curso de Difusão

Perspectivas para o estudo dos modernismos musicais brasileiro e português

Modalidade pedagógica: EaD (ensino a distância)

Público-alvo: alunos de graduação e pós-graduação da USP ou de outras universidades; demais membros da comunidade. Interessados na música e literatura portuguesa e brasileira da primeira metade do século XX.

Objetivos: Objetivo geral: Estudo dos contextos e das relações entre os meios musical e literário brasileiro e português na primeira metade do século XX a partir de aspectos da trajetória artística, intelectual e política de Mário de Andrade (1893-1945) e Fernando Lopes-Graça (1906-1994).

Objetivos específicos: familiarizar os participantes com a trajetória biográfica das duas personalidades em destaque; contextualização das políticas culturais vigentes em Portugal e no Brasil no período em estudo; discussão de textos de e sobre Lopes-Graça e Mário de Andrade a partir de questões importantes no pensamento estético/político de ambos; contato com repertório musical brasileiro e português relativo às temáticas estudadas, a partir da audição de gravações.

Pré-requisito: não se aplica

Área de conhecimento: música, em interface com literatura

Período de realização: 5 a 26 de maio de 2021

semanal - quartas-feiras, das 14h às 17h

Local do curso: Encontros virtuais, via plataforma Google Meet e compartilhamento de material via Google Classroom

Oferecido pelo IEB – Instituto de Estudos Brasileiros

Carga horária: 12 horas (4 aulas semanais de 3h)

Vagas oferecidas: 30

Responsáveis/Ministrantes: Profa. Dra. Flávia Toni

Profa. Dra. Guilhermina Lopes (Pós-Doc)

Critério de seleção: enviar carta de intenções a lopes.guilhermina@usp.br

Critérios de aprovação: frequência superior a 75%

Texto sobre tema relacionado ao curso

Conteúdos/Disciplinas

Período: 5 a 26 de maio de 2021

semanal - quartas-feiras, das 14h às 17h

Descrição: Nas primeiras décadas do século XX, fez-se presente em diversos países a figura do intelectual preocupado com a relação entre a chamada arte erudita e as tradições locais, que se desdobrava entre as funções de criador, pesquisador, crítico e pedagogo e cuja produção escrita (ensaios, crítica, obras didáticas) é testemunho de um período de grandes mudanças em vários âmbitos e importante fonte para o entendimento dos debates estéticos da época. Dentre estas figuras, podemos localizar o português Fernando Lopes-Graça (1906-1994) e o brasileiro Mário de Andrade (1893-1945). A partir do estudo de aspectos da trajetória artística, intelectual e política dessas duas personalidades, buscamos contribuir para o entendimento dos contextos particulares e das relações entre os meios artísticos dos dois países, buscando ainda relações com o pensamento estético e ideológico europeu e americano coevo.

A metodologia consistirá em aulas expositivas, discussão de textos e audição de gravações. Como forma de avaliação, será solicitada a redação de um breve artigo sobre tema relacionado ao conteúdo do curso. Dada a conjuntura atual (pandemia de COVID-19), as aulas serão realizadas virtualmente, por meio da plataforma Google Meet.

2/8

Bibliografia

ANDRADE, Mário de. **Ensaio sobre música brasileira**. Organização, estabelecimento de texto e notas de Flávia Camargo Toni. São Paulo: Edusp, 2020.

_____. **O baile das quatro artes**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. Livro eletrônico, não paginado.

ASSIS, Ana Cláudia de. Conversa com Fernando Lopes-Graça: trânsitos culturais na música brasileira. **Revista Música Hodie**, Goiânia, v.13 - n.2, 2013, p. 168-180.

ASSIS, Ana Cláudia de. Que “ismo” é esse, Koellreutter? Guerra-Peixe e Lopes-Graça entrelaçando os fios dodecafônicos (1944-1958). **Opus**, v. 22, n. 2, p. 147-171, dez. 2016.

CÂNDIDO, Antônio. Uma palavra instável. In: **Vários Escritos**. 5 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011, pp. 217-228.

CASCUDO, Teresa. A configuração do modernismo musical em Portugal através da acção de Fernando Lopes-Graça. Disponível em <https://www.academia.edu/3002900/_A_configura%C3%A7%C3%A3o_do_modernismo_musical_em_Portugal_a_trav%C3%A9s_da_ac%C3%A7%C3%A3o_de_Fernando_Lopes-Gra%C3%A7a_>. Acesso em 26 jul. 2019.

_____. A década da invenção de Portugal na música erudita (1890-1899). **Revista Portuguesa de Musicologia**, n.º 10, Lisboa, 2000, p. 181-226.

_____. **A tradição como problema na obra do compositor Fernando Lopes-Graça**: um estudo no contexto português. Sevilha: Editorial Doble J, 2010.

_____. Brasil como tópico, Brasil como espelho, Brasil como argumento: As relações de Fernando Lopes-Graça com a cultura brasileira. **Revista da Organização de Estudos Culturais em Contextos Internacionais**. Academia Brasil-Europa de Ciência da Cultura e da Ciência. no. 66, 1999. Disponível em <<http://www.revista.akademie-brasil-europa.org/CM66-01.htm>>. Acesso em 22 jul. 2013.

_____. Fernando Lopes-Graça e a Presença: achegas para o estudo do Modernismo Musical em Portugal. In: ALVES, Ricardo António, CASCUDO, Teresa. **Fernando Lopes-Graça e a Presença**. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda/Câmara Municipal de Cascais, 2013.

_____. Fernando Lopes-Graça e os compositores brasileiros: a polémica 'do dodecafonismo vs. Nacionalismo' entre 1939 e 1954 numa perspectiva comparativa. **Actas do Colóquio Portugal-Brasil: uma visão interdisciplinar do século XX**. Coimbra, dezembro de 2003.

COLI, Jorge. **Música Final**: Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo musical. Campinas: Editora da Unicamp, 1998.

DENIZ SILVA, Manuel. Cinco notas sobre o pensamento estético de Álvaro Cunhal. In: NEVES, José (org). **Álvaro Cunhal: Política, História e Estética**. Lisboa: Tinta-da-China, 2013.

_____. Os sons de África nos primeiros anos do Estado Novo: entre exotismo e "vocação imperial". **Revista Portuguesa de Musicologia**. n. 13, Lisboa, 2003, pp. 113-143.

_____, RUSSO MOREIRA, Pedro. O essencial e o acessório: práticas e discursos sobre a música ligeira nos primeiros anos da Emissora Nacional de Radiodifusão. In: PEREIRA, Victor (org.) **O Estado Novo em Questão**. Lisboa: Edições 70, 2010.

DENIZ SILVA, Manuel, SOUSA, António Corvelo de. **Fernando Lopes-Graça [1906-1994]**: uma fotobiografia. Cascais: Fundação D. Luís I, 2018.

DIONÍSIO, Mário. **Autobiografia**. Lisboa: Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, 2016.

FONSECA, Manuel Dias da. À volta do dodecafonismo: um depoimento de Pierre Boulez/ LOPES-GRAÇA, Fernando. Comentários ao depoimento de Pierre Boulez. **Gazeta Musical e de todas as artes**, 1953.

_____. Karlheinz Stockhausen fala do dodecafonismo e da música eletrônica. **Gazeta Musical** ano VI Lisboa – Outubro - Novembro de 1955 nº 61-62 pp. 156-160 e 166. Data da entrevista 7 de dezembro de 1954 – tradução de João de Freitas Branco.

LOPES-GRAÇA, Fernando. Crónicas Musicais Parisienses. In: LOPES-GRAÇA, Fernando. **Música e músicos modernos**. Lisboa: Editorial Caminho, 1986.

_____. **Introdução à música moderna**. Lisboa: Edições Cosmos, 1942.

LOPES, Guilhermina. Cave carmen: o uso da habanera na abertura Gabriela, cravo e canela, de Fernando Lopes-Graça, **Opus**, v. 24, n.3, set.- dez. 2018. ISSN 1517-7017. DOI 10.20504/opus2018c2410. Disponível em <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2018c2410/pdf>>. Acesso em 26 jul. 2019.

_____. Itinerários de um mundo musical: a música de câmara brasileira nos concertos da *Sonata* (Portugal). **Revista do IEB** n.73, setembro de 2019. – Dossiê “O musicar como trilha para a etnomusicologia”, pp. 27-46.

_____. Mostrando a casa ao visitante: a visão de seis compositores sobre a música no Brasil em entrevista a Fernando Lopes-Graça. **Actas del III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos**, Seville/Spain, 2016, March 10-11, ed. Marco Brescia and Rosana Marreco Brescia (Tagus-Atlanticus Associação Cultural, 2016), vol. 1, p. 555-565, ISBN 978- 989-99769. Disponível em <<http://www.musicologiacriativa.com/actasiieijm>>. Acesso em 27 jul. 2019.

_____. O local nos musicares de Fernando Lopes-Graça. **DEBATES/UNIRIO**, n. 19, p.136-165, nov. 2017. ISSN: 2359-1056. Disponível em <<http://www.seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/view/7028/6142>>. Acesso em 26 jul. 2019.

_____. **O viajante no labirinto**: a crítica ao exotismo na obra musical de temática brasileira de Fernando Lopes-Graça. Tese (Doutorado em Música). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018. Disponível em <<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/331833>>. Acesso em 27 nov. 2018.

MONTEIRO, Francisco. O aparecimento da vanguarda em Portugal: para um estudo da música portuguesa entre 1958 e 1965. **Revista Música, Psicologia e Educação**; n. ° 5, 2003, pp.59-68. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.22/3142>>. Acesso em 26 jul. 2019.

MOREIRA, Joana. **Gabriel Morais de Sousa**: Vida e obra. Dissertação (mestrado em Performance Musical). Porto: Universidade Católica Portuguesa, 2011.

PESSANHA DE MENESES, Francisco. A música de cena de Jorge Peixinho: contributos iniciais para um estudo da sua obra para teatro, performance e mixed-media. **Revista Vórtex**, Curitiba, v.3, n.1, 2015, p.1-24.

SARDO, Susana. "Fado, Folclore e Canção de Protesto em Portugal: repolitização e (con)sentimento estético em contextos de ditadura e democracia." **Debates**. UNIRIO, n. 12, p. 63-77, jun. 2014.

SEVCENKO, Nicolau. **Orfeu Extático na Metrópole**: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

SOUSA, António de. **A construção de uma identidade**: Tomar na vida e obra de Fernando Lopes-Graça. Lisboa: Edições Cosmos, 2006.

_____. O neo-realismo e as harmonizações das canções regionais em Fernando Lopes-Graça. **Seminários de Formação Avançada**. Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical – CESEM – Universidade Nova de Lisboa. 16 de abril de 2009. Disponível em <<http://sfacesem.blogspot.pt/2009/04/sessao-de-marco-de-2009.html>>. Acesso em 08 jul. 2016.

TACUCHIAN, Ricardo. Correspondência entre Guerra-Peixe e Lopes-Graça. **Revista Música**, São Paulo, v. 2, pp. 97-110, 2006.

_____. Relações da música brasileira com Lopes-Graça. **Brasiliana**, n. 17, pp. 12-20, maio de 2004.

TONI, Flávia. A música brasileira e a cooperação intelectual no Congresso de Arte Popular de Praga (1928). **DEBATES-UNIRIO**, n. 17, p.172-196, nov. 2016.

_____. Missão: As pesquisas folclóricas. In: ANDRADE, Mário de. **Missão de Pesquisas Folclóricas**. São Paulo: SESC/Secretaria Municipal de Cultura/Centro Cultural São Paulo, 2006. 6 CD.

_____. *Mon cher élève*: Charles Koechlin, professor de Camargo Guarnieri. **Revista do IEB**, n. 45. pp. 107-122, set. 2007.

VIEIRA DE CARVALHO, Mário. Between Political Engagement and Aesthetic Autonomy: Lopes-Graça's Dialectical Approach to Music and Politics. **Twentieth-Century Music**, vol. 8 n. 2, pp. 175-202. Cambridge University Press, 2012.

_____. Buscar a identidade na alteridade: Lopes-Graça e o conceito de "povo" na música tradicional. **Revista Nova Síntese**, nº 7, pp. 157-166, 2012.

_____. **Lopes-Graça e a modernidade musical**. Lisboa: Guerra e Paz, 2017.

_____. **Pensar a música, mudar o mundo:** Fernando Lopes-Graça. Porto: Campo das Letras, 2006.

_____. **Pensar é morrer ou o Teatro de São Carlos na mudança dos sistemas sociocomunicativos desde fins do séc. XVIII aos nossos dias.** Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1993.

_____. Politics of identity and Counter-Hegemony: Lopes-Graça and the concept of “National Music”. **Music and Politics**, v. 6 n. 1, (Winter 2012), pp. 1-12.

WERNECK DE CASTRO, Moacyr. Mário de Andrade: exílio no Rio. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

WISNIK, José Miguel. **O coro dos contrários:** a música em torno da Semana de 22. São Paulo: Duas Cidades, 1977.

PROGRAMA DETALHADO

Aula 1 – Apresentação do curso - Fernando Lopes-Graça, sua relação com o meio musical brasileiro e sua obra musical de temática brasileira.

Texto-base: ASSIS, Ana Cláudia de. Conversa com Fernando Lopes-Graça: trânsitos culturais na música brasileira. **Revista Música Hodie**, Goiânia, v.13 - n.2, 2013, p. 168-180. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/28016/16044>.

Leituras complementares: TACUCHIAN, Ricardo. Relações da música brasileira com Lopes-Graça. **Brasiliana**, n. 17, pp. 12-20, maio de 2004.

LOPES, Guilhermina. Cave carmen: o uso da habanera na abertura Gabriela, cravo e canela, de Fernando Lopes-Graça, **Opus**, v. 24, n.3, set.- dez. 2018. ISSN 1517-7017. DOI 10.20504/opus2018c2410. Disponível em <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2018c2410/pdf>.

_____. Mostrando a casa ao visitante: a visão de seis compositores sobre a música no Brasil em entrevista a Fernando Lopes-Graça. **Actas del III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos**, Seville/Spain, 2016, March 10-11, ed. Marco Brescia and Rosana Marreco Brescia (Tagus-Atlanticus Associação Cultural, 2016), vol. 1, p. 555-565, ISBN 978- 989-99769. Disponível em <http://www.musicologiacriativa.com/actasiieijm>

Aula 2 - O nacionalismo crítico de Mário de Andrade no *Ensaio sobre música brasileira*

Texto-base: ANDRADE, Mário de. **Ensaio sobre música brasileira**. Organização, estabelecimento de texto e notas de Flávia Camargo Toni. São Paulo: Edusp, 2020.

Leitura complementar: CÂNDIDO, Antônio. Uma palavra instável. In: **Vários Escritos**. 5 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011, pp. 217-228.

Aula 4 – O “nacionalismo essencial” de Fernando Lopes-Graça/A “polêmica interna do neorrealismo” em Portugal

Texto-base: VIEIRA DE CARVALHO, Mário. VIEIRA DE CARVALHO, Mário. Entre a autonomia da arte e a militância política: uma abordagem dialética. In: VIEIRA DE CARVALHO, Mário. **Lopes-Graça e a modernidade musical**. Lisboa: Guerra e Paz, 2017.

Leituras complementares: LOPES-GRAÇA, Fernando. **Introdução à música moderna**. Lisboa: Edições Cosmos, 1942.

DENIZ SILVA, Manuel. Cinco notas sobre o pensamento estético de Álvaro Cunhal. In: NEVES, José (org). **Álvaro Cunhal: Política, História e Estética**. Lisboa: Tinta-da-China, 2013.

Aula 5 – Mário de Andrade e o papel social do artista

Texto-base: ANDRADE, Mário de. O artista e o artesão. In: ANDRADE, Mário de. **O baile das quatro artes**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. Livro eletrônico, não paginado.

Leituras complementares: ANDRADE, Mário de. Oração de paraninfo [1935]. ____ In: **Aspectos da Música Brasileira**. 2ª. ed., S Paulo: Martins; Brasília: INL, 1975

ANDRADE, Mário de. Introdução a Shostakovich. In: COLI, Jorge. **Música Final: Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo musical**. Campinas: Editora da Unicamp, 1998, pp. 396-408.

