

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: MU 231 - Música Industrializada II

1/8

Carga Horária Semestral: 30 horas-aula

Local: Instituto de Artes / Depto. de Música

Prof. Resp.: Prof. Eduardo Anderson Duffles Andrade

EMENTA:

Conseqüências econômicas, sociais, artísticas e culturais da gravação sonora.

OBJETIVOS:

O desenvolvimento da gravação sonora desde o início de sua " vocação musical", em 1890, tem-se caracterizado como um processo multidisciplinar: técnico, econômico e artístico. Na primeira parte desta disciplina foi apresentada a vertente técnica, sua história e procedimentos atuais. Assim, nesta segunda parte, a disciplina Música Industrializada objetiva apresentar as principais conseqüências econômicas, sociais, artísticas e culturais da gravação sonora.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Conseqüências da gravação sonora :

I Econômicas: A implantação de fonógrafos com dispositivos caça-níqueis para a reprodução de cilindros **pré-gravados**, com audição individual através de auriculares, sistema patenteado e de realização de Louis Glass no " Saloon Palais Royal" de São Francisco, em 1890, representa o início da "vocação musical" do fonógrafo e a primeira aplicação bem sucedida, com aceitação social e viabilidade econômica da gravação sonora. A partir daí, a produção de fonogramas conheceu extraordinária expansão transformando-se em notória e importante atividade econômica. Assim, será estudada a economicidade da indústria fonográfica e o mercado fonográfico mundial e brasileiro.

II Sociais: As alterações no modo de produção musical produzem alterações no consumo e no ideal artístico-social, acarretando inúmeras inter-relações. Também serão estudados o processo de democratização da arte e a situação da música e do

trabalho dos músicos na indústria cultural.

III Artísticas: Nesta parte, serão estudadas as identidades e diversidades artísticas da música industrializada em relação à tradicional execução musical.

IV Culturais: A industrialização do som a partir de 1901, a radiodifusão a partir de 1922, o cinema sonoro a partir de 1927, a televisão a partir de 1950 e o computador na década de 1990, alterando a posição da música na cultura e concorrendo para a emergência de uma nova concepção cultural, será o objeto do estudo da conclusão deste programa.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas com resumos e fichamento de textos e apresentação de audiovisuais, CDs e DVDs.

BIBLIOGRAFIA:

I A economia da indústria fonográfica pode ser estudada em: ABPD 2008, BURNETT 1996, GORDON 2005, GRONOW, SAUNIO 1999, HULL 2004, IFPI 2008. e TSCHMUCK 2006.

II Os aspectos sociais podem ser estudados em: BLAUKOPF 1992, BRIGGS, BURKE 2005, BROWN, DUGUID 2000, HOROWITZ 2007, KENNEY 1999, KRAFT 1996, SMITH, MARX 1994, e WINSTON 1998.

III Os aspectos artísticos podem ser estudados em: BADAL 1996, BRAUN 2002, CHANAN 1995, DAY 2000, FABIAN 2003, HARVITH, HARVITH 1987, HITCHCOCK 1980, KATZ 2004, LEBRECHT 1996, LEBRECHT 2007, PAYZANT 1978, PHILIP 1992, PHILIP 2004.

IV Os aspectos culturais podem ser estudados em: BENJAMIN, HORKHEIMER, ADORNO, HABERMAS 1983, BLAUKOPF 1982, CHANAN 1999, COHN 1994, EISENBERG 2005, GANS 1999, HUGILL 2008, LEVINE 1990, LUBAR 1993, McLUHAN 1969, MISA 2004, MOLES 1974, MORTON 2000, RABINOVITZ, GEIL 2004, SANTAELLA 2003, SANTAELLA 2003, STEINER 1971, STERNE 2003, TAYLOR 2001, e THÉBERGE 1997.

Bibliografia em ordem alfabética:

ABPD – Associação Brasileira dos Produtores de Discos. **Mercado Brasileiro de Música 2006**. Rio de Janeiro, GB, ABPD, 2008. Publicação anual, pelo sétimo ano consecutivo, sobre o setor fonográfico no Brasil e no mundo em 2006. Primeira vez publicada somente na versão digital. Disponível em: <http://www.abpd.org.br>. Publ.2007_JAN08.pdf (consulta em 20/02/08).

BADAL, James. **Recording the Classics: Maestros, Music and Technology**. Kent, Ohio and London, UK; The Kent State University Press, 1996. ISBN: 0-87338-542-X (Hc), (186 p.).

BENJAMIN, Walter, HORKHEIMER, Max, ADORNO, Theodor W., HABERMAS, Jürgen, **Os Pensadores: Textos Escolhidos**. São Paulo, Abril S.A.Cultural, 1 ed. 1980, 2 ed 1983, ISBN: - (Broch.), (345 p.).

BLAUKOPF, Kurt. **The Phonogram in Cultural Communication**. New York, Wien; Springer Verlag, 1982. ISBN: 3-211-81725-5: Wien, New York; ISBN: 0-387-81725-5: New York, Wien; (Pbk), (181 p.).

BLAUKOPF, Kurt. **Musical Life in a Changing Society; Aspects of Music Sociology**. Portland, Oregon; Amadeus Press, an imprint of Timber Press, Inc.. Translated by David Marinelli. Revised and enlarged English-language edition 1992, from german: "Musik im Wandel der Gesellschaft" edited by Piper & Co. Verlag, Munich, 1982. ISBN: 0-931340-55-1 (Pbk), (308 p.).

BRAUN, Hans - Joachin (editor). **Music and Technology in the Twentieth Century**. Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2002. ISBN: 0-80186885-8 (Hc), (256 p.).

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. **A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet.- Second Edition**. Cambridge, UK; Malden, MA; Polity Press, 2005. ISBN: 0-7456-3512-1 (Pbk) (304 p.).

BROWN, John Seely, DUGUID, Paul. **The Social Life of Information**. Boston, Harvard Business School Press, 2000. ISBN: 0-87584-762-5 (Hc) (320 p.).

BURNETT, Robert. **The Global Jukebox: The International Music Industry.** New York, London; Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 1996. ISBN: 0-415-09276-0 (Pbk) (171 p.).

CHANAN, Michael. **Repeated Takes : A Short History of Recording and its Effects on Music.** London and New York - Verso, the imprint of New Left Books, 1995, reprinted 2000. ISBN: 1-85984-012-4 (Pbk) (204 p.).

CHANAN, Michael. **From Handel to Hendrix : The Composer in the Public Sphere.** London and New York, Verso, the imprint of New Left Books, 1999. ISBN: 1-85984-706-4 (Hc) (342 p.).

COHN, Gabriel (organizador). **Theodor W. Adorno - sociologia.** São Paulo, Editora Ática S.A., 1994. ISBN: 85-08-01512-7 (Broch.) (207 p.).

DAY, Timothy. **A Century of Recorded Music : Listening to Musical History.** New Haven and London, Yale University Press, 2000. ISBN: 0-300-08442-0 (Hc) (306 p.).

EISENBERG, Evan. **The Recording Angel: Music, Records and Culture from Aristotle to Zappa. Second Edition.** New Haven, London; Yale University Press, 2005. ISBN: 0-300-09904-5 (Pbk) (246 p.). First american edition 1987 titled „**The Recording Angel: Explorations in Phonography**“. First british edition 1988.

FABIAN, Dorottya. **Bach Performance Practice, 1945-1975. A Comprehensive Review of Sound Recordings and Literature.** Hampshire and Burlington, Ashgate Publ. Ltd., 2003. ISBN: 0-7546-0549-3 (Hc)(314 p.).

GANS, Herbert J.. **Popular Culture and High Culture : An Analysis and Evaluation of Taste.** New York, NY; Basic Books, a member of the Perseus Books Group, revised and updated edition 1999. First edition 1974. ISBN: 0-465-02609-5 (Pbk) (248 p.).

GORDON, Steve. **The Future of the Music Business; How to succeed with the new digital technologies; A Guide for Artists and Entrepreneurs.- CD-ROM included.** San Francisco, CA; Backbeat Books, an imprint of CMP Information, 2005. ISBN 0-87930-844-3 (Pbk)(269 p.).

GRONOW, Pekka, SAUNIO, Ilpo. **An International History of the Recording Industry.** London and New York, Cassel, 1998, reprinted in paperback 1999. Translated from the finnish by Christopher Moseley ISBN: 0-304-70590-X (Pbk) (230 p.).

HARVITH, Susan Edwards; HARVITH, John. **Edison, Musicians, and the Phonograph: A Century in Retrospect.** Westport,CN; Greenwood Publishing Group, 1987. ISBN: 0-313-25393-5 (Hc) (478 p.).

HITCHCOCK, H.Wiley (edited by). **The Phonograph and Our Musical Life : Proceedings of a Centennial Conference, 7-10 December 1977.** New York, Institute for Studies in American Music - I.S.A.M., Monographs: Number 14, 1980. (91 p.)

HOROWITZ, Joseph. **Classical Music in America : A History.** New York, London, W.W.Norton & Co., 2007.ISBN: 978-0-393-33055-7 (Pbk)(618 p.).

HUGILL, Andrew. **The Digital Musician.** New York, London; Routledge, 2008. ISBN 0-415-96216-1 (Pbk) (292 p.).

HULL, Geoffrey P..**The Recording Industry – Second Edition.** New York, London; Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2004. ISBN: 0-415-96803-8 (Pbk) (336 p.).

IFPI – International Federation of Phonographic Industries. **IFPI Digital Music Report 2008; Revolution, Innovation, Responsibility,2007.**Disponível desde Janeiro de 2008 em: <http://www.ifpi.org> . (Consulta em20/02/08).

KATZ,Mark. **Capturing Sound: How technology has changed music.** Berkeley, Los Angeles, London; University of California Press, 2004. ISBN: 0-520-24380-3 (Pbk)(276 p.). With accompanying CD-DA : 13 tks., 49'35.

KENNEY, William Howland. **Recorded Music in American Life: The Phonograph and Popular Memory; 1890-1945.** New York, Oxford; Oxford University Press, 1999. ISBN: 0-19-510046-8 (Hc) (258 p.).

KRAFT, James P..**Stage to Studio : Musicians and the Sound Revolution, 1890-1950.** Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1996. Studies in Industry and Society Series, n.9. ISBN: 0-8018-5089-4 (Hc) (255 p.).

LEBRECHT, Norman. **When The Music Stops: Managers, Maestros and the Corporate Murder of Classical Music.** London, Sydney, Simon & Schuster, a Viacom Company, 1996.ISBN: 0-684-81681-4 (Hc) (455 p.).

LEBRECHT, Norman. **The Life and Death of Classical Music. Featuring the 100 Best and 20 Worst Recordings Ever Made.** New York, Anchor Books, a division of Random House, Inc., 2007. ISBN: 978-1-4000-9658-9 (Pbk) (324 p.).

LEVINE, Lawrence W.. **Highbrow / Lowbrow: The Emergency of Cultural Hierarchy in America.** Cambridge, MA, London, UK, Harvard University Press, first hard cover edition 1988, first paperback edition 1990. ISBN: 0-674-39077-6 (Pbk) (306 p.)

LUBAR, Steven D. . **InfoCulture: the Smithsonian book of the inventions of the Information Age.** Boston, New York; Houghton Mifflin Co., 1993. ISBN: 0-395-57042-5 (Hc) (408 p.).

McLUHAN, Herbert Marshall. **Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem.** São Paulo, Editora Cultrix Ltda., 1969. Tradução de Décio Pignatari do original: "Understanding Media: The Extension of Man"; New York, London, McGraw-Hill Book Company, 1964. ISBN: - (Broch) (407 p.).

MISA, Thomas J.. **Leonardo to the Internet: Technology & Culture from the Renaissance to the Present.** Baltimore & London; The Johns Hopkins University Press, 2004. ISBN: 0-8018-7809-8 (Pbk) (324 p.).

MOLES, Abraham Antoine . **Sociodinâmica da Cultura.** São Paulo, Editora Perspectiva e Editora da Universidade de S.Paulo, 1974. Coleção Estudos, volume 15. Tradução de Mauro W. Barbosa de Almeida do original "Sociodynamic de la Culture", Paris, Mouton & Cie. 1967. ISBN: - (Broch) (336 p.).

MORTON, David. **Off the Record : The technology and culture of sound recording in America.** New Brunswick, NJ, London, Rutgers University Press, 2000. ISBN: 0-8135-2747-3 (Pbk) (221 p.).

PAYZANT, Geoffrey. **Glenn Gould : Music & Mind - 6 th edition.** Toronto, Ontario, Canada; Key Porter Books, 1997. 1st. edition 1978 ISBN: 1-55013-858-8 (Pbk) (192 p.).

PHILIP, Robert. **Early Recordings and Musical Style : Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950.** Cambridge, New York and Melbourne, Cambridge University Press, 1992. Reprinted 1994, 1998. ISBN: 0-521-23528-6 (Hc) (274 p.).

PHILIP, Robert. **Performing Music in the Age of Recording.** New Haven, London,

Yale University Press, 2004. ISBN: 0-300-10246-1 (Hc)(293 p.)

RABINOVITZ, Lauren; GEIL, Abraham (editors). **Memory Bytes: History, Technology, and Digital Culture.** Durham, London; Duke University Press, 2004. ISBN: 0-8223-3241-8 (Pbk) (346 p.).

SANTAELLA, Lúcia. **Cultura das mídias, 3ª edição.** São Paulo, Experimento, 3ª ed. 2003, 2ª ed.1996, 1ª ed. 1992. ISBN: 85-85597-18-6 (Broch.) (290 p.).

SANTAELLA, Lúcia. **Culturas e artes do pós-humano : da cultura das mídias à cibercultura.** São Paulo, Paulus, 2003. ISBN: 85-349-2101-6 (Broch.) (360 p.).

SMITH, Merritt Roe; MARX, Leo. **Does Technology Drives History ? The Dilemma of Technological Determinism.** Cambridge, MS, London,UK; The MIT Press,1994.ISBN: 0-262-69167-1 (Pbk) (280 p.).

STEINER, George. **In Bluebeard's Castle : Some Notes Towards the Redefinition of Culture.** New Haven, London; Yale University Press, 1971. ISBN: 0-300-01710-3 (Pbk) (141 p.).

STERNE,Jonathan.**The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction.**Durham and London, Duke University Press, 2003.ISBN: 0-8223-3013-X (Pbk) (452 p.).

TAYLOR, Timothy D..**Strange Sounds: Music, Technology & Culture.** New York, London; Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2001. ISBN: 0-415-93684-5 (Pbk) (278 p.).

THEBERGE, Paul. **Any Sound You Can Imagine: Making Music / Consuming Technology.** Hanover,NH; Wesleyan University Press, published by University Press of New England, 1997.ISBN: 0-8195-6309-9 (Pbk) (294 p.).

TSCHMUCK,Peter.**Creativity and Innovation in the Music Industry.** Dordrecht; The Netherlands; Springer, 2006. ISBN: 1-4020-4274-4 (HB) (281 p.).

WINSTON, Brian. **Media Technology and Society: A History: From the Telegraph to the Internet.** New York, London; Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 1998. ISBN: 0-41514230-X (Pbk) (424 p.).

RECURSOS OU MATERIAL DE APOIO: (materiais, condições, tipo de sala, equipamento, audio-visual, ...):

Sala-de-aula com isolamento acústico que permita audição de sons de mínima audibilidade, aparelho leitor de CDs e DVDs, com amplificação sonora de elevada qualidade, projetor e tela, cortinas e um quadro. Além disso, cota de cópias xerox para distribuição de gráficos e outros elementos visuais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

O aproveitamento será avaliado através de um ou dois trabalhos escritos individuais , sobre matéria abordada em classe.

Professor

Coordenador