

2023 - 1ºSem - Pós-graduação

MS101 - Tópicos Especiais em Composição - Turma A

Subtítulo: Improvisação Contemporânea, Processos Criativos e Cognição Musical

Subtítulo

Improvisação Contemporânea,
Processos Criativos e Cognição
Musical

Sala NICS - NÚCLEO

INTERDISCIPLINAR DE
COMUNICAÇÃO SONORA

Oferecimento DAC Quinta-
feira das 14 às 17

Oferecimento IA

O curso é organizado a fim de oferecer um panorama da improvisação contemporânea e suas ligações com outras áreas como Criatividade, Cognição, Composição, Tecnologia, Música Experimental, Análise, Performance e Percepção; dando subsídio para investigação científica e produção acadêmica.

Ementa Estudos de técnicas composicionais e repertórios particulares concernentes à produção musical contemporânea. Em cada período letivo haverá uma ementa específica.

Créditos 3

Hora Teórica 45

Hora Prática 0

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0

Hora Seminário 0

Docentes

Manuel Silveira Falleiros

Critério de Avaliação

Critérios de Avaliação:

- 1) Presença
- 2) Elaboração de texto dissertativo
- 3) Criação musical (concerto)

Bibliografia

Improvisation as anarchist organization

David M. Bell ephemera 2014

Musical friends and foes: The social cognition of affiliation and control in improvised interactions

Jean-Julien Aucouturier ?, Clément Canonne 2017

CNRS Sound and Technology of Music and Sound (UMR9912, CNRS/IRCAM/UPMC), 1 Place Stravinsky, Paris France

The Art of Becoming: How Group Improvisation Works - D. J. Schmalenberger

Choice: Current Reviews for Academic Libraries 2021 Vol. 58 Issue 11 Pages 1084-1084

Creativity, Cognitive Mechanisms, and Logic

Ahmed Abdel-Fattah, Tarek Besold, and Kai-Uwe Kühnberger University of Osnabrück, Albrechtstr. 28, Germany,

Play together, think alike: Shared mental models in expert music improvisers

Clement Canonne

Department of Musicology, Université de Bourgogne, Dijon (France)

Jean-Julien Aucouturier

Improvisation and the Creative Process: Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of

Spontaneity

Author(s): R. Keith Sawyer

Source: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 58, No. 2, Improvisation in the Arts (Spring, 2000), pp. 149-161

Published by: Wiley on behalf of The American Society for Aesthetics

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/432094>

Accessed: 27-09-2017 21:51 UTC

Organizational Improvisation and Organizational Memory

Author(s): Christine Moorman and Anne S. Miner

Source: The Academy of Management Review, Vol. 23, No. 4 (Oct., 1998), pp. 698-723 Published by: Academy of Management

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/259058> .

Accessed: 23/09/2013 16:39

Johnson-Laird, P. N. (1988). Freedom and constraint in creativity. In R. J. Sternberg (Eds.), The nature of creativity: contemporary psychological perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

COGNITIVE PROCESSES IN IMPROVISATION

Jeff Pressing La Trobe University

Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1984

Musical Creativity

Multidisciplinary Research in Theory and Practice

Edited by

Irène Deliège and Geraint A. Wiggins 2006

Distributed Creativity

COLLABORATION AND IMPROVISATION IN CONTEMPORARY MUSIC

Edited by

Eric F. Clarke Mark Doffman Oxford 2017

BAILEY, Dereck. Improvisation: its nature and practice in music. USA: Da Capo Press, 1993.

NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo: o poder da improvisação na vida e na arte.

Trad. Eliana Rocha. São Paulo: Summus, 1993.

Sound & Score

Essays on Sound, Score and Notation

Edited by

Paulo de Assis William Brooks Kathleen Coessens 2014

Roger T. Dean, Freya Bailes & Jon Drummond (2014) Generative Structures in Improvisation: Computational Segmentation of Keyboard Performances, Journal of New Music Research, 43:2, 224-236, DOI: 10.1080/09298215.2013.859710

GIVAN, Benjamin. "Jazz Taxonomies". Jazz Research News 10 (2003): 472–86

IMPROVISATION: METHODS AND MODELS

in: Generative processes in music
(ed. J. Sloboda) Oxford University Press 1987

Jeff Pressing

IMPROVISATION: METHODS AND MODELS

in: Generative processes in music
(ed. J. Sloboda) Oxford University Press 1987

Jeff Pressing

ROger Dean New Structures in jazz an improvised music since 1960 - 1992 open university press

Musical Improvisation and the Academy

JESSE STEWART

Department of Music | Carleton University | Canada* 2016

Fazendo música juntos ou improvisação e seus outros

Nicholas Cook (Royal Holloway, UK) Nicholas.Cook@rhul.ac.uk 2007 (trad., Boren)

Studies in Historical Improvisation
From Cantare super Librum to Partimenti

Edited by Massimiliano Guido routledge 2017

Callingham, Andrew Edward (2007) Spontaneous music : the first generation British free improvisers. Doctoral thesis, University of Huddersfield.

Improvisation: An Always-Accessible Instrument of Innovation Author(s): Beate Kutschke

Source: Perspectives of New Music , Summer, 1999, Vol. 37, No. 2 (Summer, 1999), pp. 147-162

Published by: Perspectives of New Music

The Cognitive Neuroscience of Improvisation

Aaron L. Berkowitz

The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, TODOS OS ARTIGOS DESTA COMPILAÇÃO Volume 1
Edited by George E. Lewis and Benjamin Piekut

Cardew, Cornelius. 1971. "Towards an Ethic of Improvisation". In: Treatise Handbook, pp. 17- 20. New York and London: Edition Peters.

Cannone, Clément and Nicholas Garnier. 2015. "Individual Decisions and Perceived Form in Collective Free Improvisation". Journal of New Musical Research 44 (2): 145-167.

Caporaletti, Vincenzo. 2005. I processi improvvisativi nella musica: un approccio globale. Lucca: Libreria Musicale Italiana.

COSTA, R.L.M. A improvisação livre, a construção do som e a utilização das novas tecnologias. Revista Música Hodie, Goiânia, V.15 - n.1, 2015, p. 119-131

The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts

Edited by

Alessandro Bertinetto and Marcello Ruta

Freedom and Responsibility: The Aesthetics of Free Musical Improvisation and Its Educational Implications—A View from Bakhtin

Author(s): Panagiotis A. Kanellopoulos

Source: Philosophy of Music Education Review , Vol. 19, No. 2 (Fall 2011), pp. 113-135

Alessandro Bertinetto The Aesthetic Paradox of Artistic Improvisation

(and its Solution) Proceedings of the European Society for Aesthetics

Volume 13, 2021 Edited by Vítor Moura and Connell Vaughan

From Music to Sound

The Emergence of Sound in 20th- and 21st-Century Music

Makis Solomos

Routledge 2020

Tele-Improvisation: Intercultural Interaction in the Online Global Music Jam Session

Roger Mills

University of Technology Sydney Sydney, NSW, Australia

Springer Series on Cultural Computing , 2019

Images to Play: an Improvisation Model between Visual Arts and Music Chapter · January 2020

Sandra Fortuna

Prescriptive and Descriptive Music-Writing

Author(s): Charles Seeger

Source: The Musical Quarterly , Apr., 1958, Vol. 44, No. 2 (Apr., 1958), pp. 184-195 Published by: Oxford University Press

Investigating the cognitive foundations of collaborative musical free improvisation

Experimental case studies

using a novel application of the subsumption architecture

Author:

Adam Linson open university 2014

MATTEO CIACCHI

IMPROVISAÇÃO LIVRE E FORMA: Processo criativo entre estímulos e efeitos , 2019

IM-OS Carl Bergstrøm-Nielsen

Performance na música experimental

Fernando Iazzetta Performa '11 – Encontros de Investigação em Performance Universidade de Aveiro, Maio de 2011

Conteúdo

Contexto e história da Improvisação Contemporânea, autores e artistas fundamentais;

Características da Improvisação como fluxo e conversa, autonomia criativa;

Modelos de Escuta, Risco, Imaginário, Criatividade e Invenção;

Hipermodernismo e estética da sonoridade;

Modelos, propostas e estratégias em Livre Improvisação;

A palavra-conceito como estopim de fluxo e interação criativa;

Endoconceitos e hipóteses cognitivas no processo criativo;

Ferramentas de análise em práticas de música improvisada;

Exercícios práticos selecionados dirigidos, produção de concerto final.

Metodologia

Aulas expositivas, leitura de textos selecionados e discussões, audição comentada, atividades práticas em improvisação musical.

Observação

Como o curso prevê uma parte prática, é importante que os alunos toquem algum instrumento musical (tradicionais, digitais, objetos, experimentais, feitos-à-mão, etc.)