

2025 - 2ºSem - Pós-graduação

DE511 - A Mensagem Sonora: Problematização e Realização - Turma A

Subtítulo: Teorias do som fílmico

Subtítulo

Teorias do som fílmico

Sala Estúdio IA

Oferecimento DAC Terça-
feira das 09 às 12

Ementa

Pesquisar e discutir processos de criação e evolução da mensagem sonora. Sua inter-relação com o desenvolvimento tecnológico. Técnicas de gravação. Edição de material sonoro. Mixagem. Narração e som direto. Sonoplastia e efeito sonoro. Operação e escolha de equipamentos.

Créditos 7

Hora Teórica 45

Hora Prática 0

Hora Laboratório 0

Hora Estudo

Hora Seminário

Docentes

Renan Paiva Chaves

Critério de Avaliação

Trabalho final em forma de artigo acadêmico, apresentação de seminário, participação e frequência.

Bibliografia

ARAÚJO, Davi. Limites da escuta: epistemologias do sonoro na música concreta, na ecologia acústica e nos estudos do som. 2019. Tese de Doutorado.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film art: an introduction. 8. ed. New York: McGraw Hill, 2008.

BORN, Georgina. On nonhuman sound – sound as relation. In: STEINTRAGER, James; CHOW, Rey. Sound Objects. Durham: Duke University Press, 2019.

CAMERON, Ken. Sound and the documentary film. London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1947.

CARREIRO, Rodrigo; OPOLSKI, Débora. O espectro do som como ferramenta de análise fílmica. PÓS, v. 12, n. 4, p. 388-414, 2022.

- _____. Notas sobre o papel do som imersivo no cinema contemporâneo. *MATRIZES*, São Paulo, Brasil, v. 17, n. 1, p. 115–140, 2023.
- CARREIRO, Rodrigo (org.). *O som do filme: uma introdução*. Curitiba: Editora UFPR; Editora UFPE, 2018.
- CAVALCANTI, Alberto. *Sound in Films*. *Films*, v. 1, n. 1, p. 25-39, November 1939.
- _____. *Filme e realidade*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: CEB, 1957. CHION, Michel. *La voix au cinéma*. Paris: Editions de l'Etoile, 1982.
- CHANAN, Michael. *Soundscapes: The challenge of sound*. In: _____. *The politics of documentary*. London: British Film Institute, 2007, p. 115 – 132.
- CHAVES, Renan Paiva. *A formação do som do documentário: do cinema mudo ao afloramento do eu-realizador*. 2022. Tese de Doutorado.
- CHION, Michel. *Le son au cinéma*. Paris: Editions de l'Etoile, 1985.
- _____. *Audio-vision: sound on screen*. New York: Columbia University Press, 1994[1991].
- ÇINÇIK, Benek; TORRES-CAMPOS, Tiago. *Postcards from the Anthropocene: unsettling the Geopolitics of Representation*. Barcelona: DRP-Barcelona, 2022.
- COX, Cristoph. *Beyond Representation and Signification: Toward a Sonic Materialism*. *Journal of Visual Culture*, v.10, n. 2, p. 145-161, 2011.
- _____. *Sonic flux: sound, art, and metaphysics*. Chicago: The University of Chicago Press, 2018.
- _____. *Sonic realism and auditory culture: a reply to Marie Thompson and Annie Goh*. *Parallax*, v. 24, n. 2, p. 234-242, 2018.
- DILLER, Adam. *More-than-human sonic engagements in documentary film and phonography*. *Studies in Documentary Film*. v. 15, n. 3, p. 238-55, 2021.
- FLÔRES, Virgínia. *O cinema: uma arte sonora*. São Paulo: Editora Annablume, 2013.
- GOLDBERG, Max. *Signal to Noise: An Interview with Ernst Karel at the Harvard Sensory Ethnography Lab*". *Moving Image Source*, 2013.
- MORAIS, Fernando. *Pode o cinema contemporâneo representar o ambiente sonoro em que vivemos?* *LOGOS*, n. 32, 2010, p. 94 – 106.
- OBICI, Giuliano. *Condição da escuta: mídias e territórios sonoros*. Rio de Janeiro: 7Letras 2008.
- OPOLSKI, Débora. *A Comunicação no Cinema dos Sentidos: Abordando a Imersão sob a Perspectiva do Som*. *Ação Midiática - Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura*, v. 09, p. 01-13, 2015.
- _____. *Edição de Diálogos no Cinema: a Fala Cinematográfica Como um Elemento Sonoro*. Curitiba: Editora UFPR, 2021.
- PINTON, Nelson. *A Trilogia da Morte de Gus van Sant: sons, conceitos e paisagens sonoras*. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, 2014.
- PRAMAGGIORE, Maria; ROE, Annabelle (ed.). *Vocal Projections: Voices in Documentary*. New York: Bloomsbury Academic. 2018. p. 101–118.

RAMOS, Fernão. Como é que é 'ver através' uma fotografia? Revista Eco-Pós, v. 23, n.3, p. 442– 447, 2020.

_____. Ensaio sobre a A-Encenação no Filme Documentário. Aniki, v. 5, n. 2, p. 236-256, 2018.

ROGERS, Holly. Music, Sound and the Nonfiction Aesthetic. In: (ed.). Music and sound in documentary film. London: Routledge, 2015. p. 1-19

_____. Sonic Elongation and Sonic Aporia: Two Modes of Disrupted Listening in Film. In: CENCIARELLI, Carlo (ed.). The Oxford Handbook of Cinematic Listening. Oxford: Oxford University Press, 2021. p. 427-449

_____. Listening Through Social Media: Soundscape Composition, Collaboration and Networked Sonic Elongation. In: ROGERS, Holly; FREITAS, Joana; PORFÍRIO, João (eds.). Remediating Sound: Repeatable Culture, YouTube and Music. London: Bloomsbury Academic, 2023. p. 113-144

SCHAEFFER, Pierre. Treatise on musical objects: an essay across disciplines. Tradução: Christine North e John Dack. California: UC Press, 2017 [1966].

SCHAFFER, Murray. The new soundscape. Don Mills: BMI Canada Limited, 1969.

_____. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf, 1977.

SOUNDSCAPE: The Journal of Acoustic Ecology. WFAE, 2000-.

THOMPSON, Marie. Whiteness and the Ontological Turn in Sound Studies. Parallax, v. 23, n. 3, p. 266-282, 2017.

_____. Beyond Unwanted Sound: Noise, Affect and Aesthetic Moralism. London: Bloomsbury, 2017.

WARREN, Shilyh. Hum, Buzz, Gurgle: Ecological Soundscapes in Poetic Ecodocs. In: PRAMAGGIORE, Maria; ROE, Annabelle (ed.). Vocal Projections: Voices in Documentary. New York: Bloomsbury Academic. 2018. p. 101–118.

WRIGHT, Mark. Post-Natural Sound Arts. Journal of Sonic Studies, n. 14, 2017. WRIGHTSON, Kendall. An Introduction to Acoustic Ecology. Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, n. 1, p. 10-13, 2000.

Conteúdo

Estudo das principais teorias do som no audiovisual do século XX e XXI. Inicialmente, serão introduzidos dois dos principais modelos balizadores do século XX – (1) a noção de soundscape e a abordagem estética da cultura, dos códigos e dos sistemas ecológicos de Murray Schafer e (2) a noção de objeto e morfologia sonora da abordagem fenomenológica de Pierre Schaeffer – e a teoria materialista do fluxo sonoro do século XXI de Christoph Cox. A partir dessa introdução, serão abordados textos canônicos e seminais do pensamento sonoro-musical fílmico tal como novas proposições que buscam e nos ajudam a compreender as constantes renovações e inovações contemporâneas do cinema e audiovisual. Filmografias que fundamentam os textos abordados serão assistidas e estudadas ao longo do curso.

Metodologia

Aulas expositivas, discussões dos textos e filmes.

Observação