

PLANO DE ENSINO

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

DISCIPLINA: Culturas, epistemologias e vibrações sonoras na arquitetura e urbanismo

PROFESSORA: Maria Luiza de Barros Rodrigues

DIA DA SEMANA: sexta-feira

HORÁRIO: 14:00h às 17:00h

ETAPA	CARGA HORÁRIA	DATA
4o ANO	60h/a	2023/02

EMENTA

Como podemos ler, interpretar e praticar a arquitetura e urbanismo através de sistemas de comunicação diversos? Qual a relação do som e da música com as histórias materiais e imateriais do espaço? Essas e outras questões nos levam a relacionar o som como uma linguagem fundamental em inúmeras culturas e que se manifesta de diferentes formas na cidade. Nesse sentido, ao entender que a produção espacial é multifacetada e heterogênea, o curso visa aproximar a discussão de culturas, epistemologias e vibrações sonoras sob perspectivas teóricas, práticas e críticas no campo da arquitetura e urbanismo. Para isso, o programa da disciplina tem como base três eixos principais: i) abordagens sobre pensar e fazer a cidade a partir da interdisciplinaridade, com ênfase em temas como linguagem, metodologias e percepção; ii) interlocução dinâmica com convidados, pesquisas e experiências em áreas afins como etnomusicologia, antropologia urbana, design, artes, audiovisual; iii) proposições e criações expandidas e transversais para diferentes áreas do campo disciplinar da arquitetura e urbanismo.

Para além da bibliografia básica e complementar em texto, serão usados materiais sonoros, audiovisuais, visuais, plataformas, acervos digitais e espaços públicos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O objetivo geral é apresentar de maneira introdutória como a cultura e epistemologia sonora se aplicam aos estudos espaciais. Ao final desta disciplina o estudante deve ser capaz de:

- Identificar diferentes relações sonoras no campo ampliado da arquitetura e urbanismo.
- Estimular momentos de experimentação e discussão coletiva em torno do tema.
- Compreender perspectivas teóricas e práticas de atuação criativa para o estudante, centrando-se nas artes, humanidades e práticas materiais.

PÚBLICO ALVO

Estudantes de arquitetura e urbanismo, design e áreas afins, preferencialmente a partir do 4o ano.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A disciplina está organizada em quatro composições temáticas (remix, vozes, balanço e remasterização), divididas em 13 aulas em sala (sexta-feira) e 02 aulas externas (sábado):

Aula 01 | 11 de agosto - *Remix: Notas para início de conversa + percepções ampliadas na arquitetura e urbanismo.*

Recepção alunos/as/es. Apresentação da disciplina e do programa. Dinâmica de apresentação de turma (cartografia do som).

18 de agosto - não haverá aula.

Aula 02 | 25 de agosto - *Remix: questão metodológica e de linguagem.*

Aula expositiva. **Explicação do ensaio crítico.**

Aula 03 | 01 de setembro - *Remix: vibração, materialidade e imaterialidade espaciais do som.*

Aula expositiva e dialogada. Interlocutor convidado: [a confirmar].

08 de setembro - emenda feriado (Independência do Brasil).

Aula 04 | 15 de setembro - *Vozes espaço-temporais: introdução.*

Aula expositiva. **Conversa parcial sobre o ensaio crítico.**

Aula 05 | 22 de setembro - *Vozes da modernidade: samba, jazz, mpb e as transformações urbanas.*

Aula expositiva e dialogada. Interlocutor convidado: [a confirmar].

Aula 06 | 29 de setembro - *Vozes da contemporaneidade: ocupar espaços através do improviso e do experimento.*

Aula expositiva e dialogada. Interlocutor convidado: [a confirmar].

Aula 07 | 06 de outubro - *Balanço bom: introdução.*

Aula expositiva. **Conversa final sobre o ensaio crítico.**

13 de outubro - emenda feriado (Nossa Sra. Aparecida)

Aula 08 | 20 outubro - *Balanço bom: ritmo, régua e compasso.*

Aula expositiva e dialogada. Interlocutora convidada: [a confirmar]. **Entrega do ensaio crítico. Explicação do trabalho final**

Aula 09 | 27 de outubro - *Balanço em paredes que falam.*

Aula expositiva e dialogada. Interlocutor convidado: [a confirmar].

Aula 10 | 28 de outubro - *Balanço, paisagem sonora, ruído e eco urbano.*

Aula de externa (**sábado**). Interlocutor convidado: [a confirmar].

03 de novembro - emenda feriado (finados)

Aula 11 | 10 de novembro - *Remasterização: é necessário voltar ao começo.*
Aula expositiva. **Atendimento para o trabalho final.**

Aula 12 | 11 de novembro - *Remasterização: imaginações e impossibilidades.*
Aula de externa (**sábado**).

Semana 13 | 17 de novembro - ESCOLA ITINERANTE [**a confirmar**].

Semana 14 | 24 de novembro - *Remasterização: representações e reparações.*
Aula expositiva e dialogada. Interlocutor convidado:[**a confirmar**]. **Atendimento para o trabalho final.**

Semana 15 | 01 de dezembro - Trabalho final em grupo.
Rodadas de apresentação do trabalho final em grupo e conversa coletiva.

Observação: Temas das aulas, mídias (filmes, imagens, músicas) e leituras indicadas estão sujeitos a alteração durante o semestre e/ou seleção de trechos direcionados para cada momento.

METODOLOGIA

Aulas presenciais de 3h de duração, expositivas, dialogadas (com estímulo de questões orientadoras e interlocutores convidados) e externas a partir de bibliografia junto aos materiais indicados no plano da disciplina e interlocução com convidados por meio de questões orientadoras colocadas durante a introdução dos módulos. A participação da turma envolve a interação durante as aulas (dúvidas, conversas coletivas ou individuais estimuladas pelo conteúdo), elaboração de ensaio crítico, realização de trabalho em grupo.

O ensaio crítico individual deve apresentar reflexão a partir de duas questões disparadoras definidas previamente (sendo escolhida uma diante de interesse do/a aluno/a), à luz de no mínimo de duas bibliografias da disciplina (entre básica, complementar ou outras fontes). O mesmo deve conter de 4 a 6 páginas, tamanho A4 (fonte 12, respeitando o espaçamento de 1.5 entre as linhas, livre uso de imagens), obrigatório conter título e referências bibliográficas. Até a entrega final terão 2 sessões de conversa coletivas sobre o ensaio e a entrega deve ser feita, no máximo, até o horário final da aula estipulada.

O trabalho final consiste na apresentação de um projeto que leve em consideração a discussão sobre o som aplicado à arquitetura, urbanismo ou design e explore diferentes linguagens para uma proposta crítica e criativa para o campo (ex.: estudo de caso, peça audiovisual, experimentação artística e poética, etc). Grupo de até 4 pessoas. Serão apresentadas algumas opções de formato, dinâmica, meios, mídias e materiais, que ficam a critério do grupo. Cada grupo terá 20 minutos de apresentação e ao final de todas abriremos para roda de conversa. Terão 2 sessões de atendimento.

Textos, recursos musicais, visuais ou audiovisuais da bibliografia que não estiverem disponíveis em plataformas públicas e/ou digitais, serão disponibilizados previamente por meio de acesso ao arquivo no drive ou senha de acesso a ser divulgada.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E RETORNO

Considerando que a disciplina é formada por estudantes de diferentes níveis de graduação, a avaliação da disciplina se dará através do processo de produção e participação e não somente pelo resultado final alcançado. Sendo assim, a avaliação está dividida em três formas:

- i. Participação em questões e conversas colocadas em aulas: 2,0 pts.
- ii. Ensaio individual (demonstrar capacidade de análise, síntese e articulação): 3,0 pts.
- iii. Trabalho final em grupo de até 4 pessoas (demonstrar capacidade de articulação crítica e criativa dos temas apresentados): 5,0 pts.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

McKITTRICK, Katherine. **Dear Science and Other Stories**. Errantries (Durham: Duke University Press). 2021.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: Técnica e tempo. Razão e emoção**. 4ª edição 10ª reimpressão. São Paulo: Edusp, 2020.

TINHORÃO, José Ramos. **Os sons que vêm da rua**. São Paulo: Editora 34, 2ª edição, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GILROY, Paul. **O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência**. Tradução de Cid Knipel Moreira. 2ª edição. São Paulo, Editora 34, 2012.

SODRÉ, Muniz. **Samba, o dono do corpo**. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. [primeira edição- 1979].

ZUMTHOR, Peter. **Pensar a arquitetura**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 66p.

OUTRAS FONTES DE CONSULTA

ADEYEMO, Dele. The Modernizing Beat Dele Adeyemo rereads the production of space in a modernizing Ghana through highlife. Disponível em:

ALBUQUERQUE, GG. Mega embrasamento avançado. O volume morto. 2022. Disponível em: <https://volumemorto.com.br/mega-embrasamento-avancado/>.

ANA PI, Carte blanche à Ana Pi / RAW ON avec Dj Firmeza. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2lg5B6Uf-gk&t=285s>

APROBATO, Nelson. **Kaleidosfone As Novas Camadas Sonoras da Cidade de São Paulo**. Fins do Século XIX - O Início do XX. 2022.

AKOMFRAH, John. The Last Angel of History. Documentary, 45min. London: Black Audio Film Collective, 1996.

CIDADE SÃO MATEUS. Direção: Gabriel César. 2019. Duração: 26min. Trailer disponível em: <https://www.instagram.com/p/CBl1L-5HsCC/> (senha de acesso disponibilizada no dia da aula).

Charnas, Dan. **Dilla Time: The Life and Afterlife of J Dilla, the Hip-Hop Producer Who Reinvented Rhythm.** Farrar, Straus & Giroux Inc; 1ª edição, 2022.

Coletivo Flanantes: Valeiros. 2021. Disponível em : <https://www.youtube.com/watch?v=FQ8sszseOC8>.

Dossiê Matizes Africanos na Música Brasileira - volume especial da Revista Claves do PPGM - Programa de Pós Graduação em Música da UFPB. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/claves/issue/view/2606>

FIGUEREDO, Natalia. A tecnologia musical da Amazônia urbana. Sound Street Technologies. 2022. Disponível em: <https://sonic-street-technologies.com/a-tecnologia-musical-da-amazonia-urbana/> .

Gê Viana. Atualizações traumáticas de Debret: A iconografia Brasileira por Gê Viana. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Qqbh9K3VSKY>

HENRIQUES, Julian. A Dominância Sônica e a Festa de Sound System de Reggae. Dossiê Música e suas Determinações Materiais, Revista Ecos. Tradução de Bernardo Girauta. 2020. Disponível em: https://revistaecopos.eco.ufjf.br/eco_pos/article/view/27543/pdf.

hooks, b., 1995. **Art on my mind.** 1st ed. New York: New Press.

LEAL, GABRIELA. **Cidade modos de ler, usar e se apropriar:** a São Paulo do Graffiti. Editora Funilaria, 2023.

MANO BROWN, UM SOBREVIVENTE DO INFERNO. Realização: Le Monde Diplomatique Brasil. Ano: 2018 Duração: 20min. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gMT9cXizDYQ> .

Marcus Deusdedit: <https://www.re-lab.xyz/>

MU.ITA - Museu Itamar Assumpção. Equipe curatorial: Ana Maria Gonçalves, Anelis Assumpção, Frederico Teixeira e Rosa Couto. Disponível em: <www.itamarassumpcao.com>.

MILTON NASCIMENTO E O CLUBE DA ENCRUZA. Com Natália Alves e Ricardo Aleixo. Episódio 1 podcast Música Negra do Brasil. Direção: Bernanco Oliveira. Disponível em: <<https://open.spotify.com/episode/1MNa78pUyF7wsFJfeEJDjM?si=bccd424a173240ce>>.

NASCIMENTO, Beatriz. **Da senzala ao soul.** 197. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5AVPrXwxh1A>

PEREIRA, Gabriela Leandro e RODRIGUES, Maria Luiza de Barros. **Conversas desobedientes sobre a cidade em tempos pandêmicos.** *Gestión feminista del hábitat. Reflexiones desde la piel doméstica al desafío de la existencia* Editoras: Laura Sarmiento, Rossana Brandão, María Novas. Ed. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, 2022.

Podcast Balanço e Fúria. Produção: Rodrigo Corrêa. Disponível em: <https://open.spotify.com/show/0IS46i733Wvlc0rHBqkIle?si=df44af47e4ba409c> .

Racionais Mc's: das ruas do Capão para o Mundo. Direção: Juliana Vicente. 2022. Duração: 1h56min. Disponível em: <https://www.netflix.com/title/81082516> (caso não tenha como acessar, o acesso será compartilhado previamente).

ROÇA, Luciana Santos. **Som e cidade: à escuta de fronteiras em espaços públicos**. 2019. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - IAU USP, São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-12032020-152620/pt-br.php>.

SCOTT-HERON, Gil. **Abutre**. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2002.

SITES, William. **Sun Ra's Chicago: afrofuturism and the city**. Chicago: The University of Chicago Press, 2020.

SILVA, Salomão Jovino da. **Memórias sonoras da noite**. 2005. 431 f. Tese (Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/13185>.

Virgil Abloh e Artur Jafa. **listen in on a phone call between virgil abloh and arthur jafa**. Entrevista para I-D Magazine, 2019. <https://i-d.vice.com/en/article/43k37p/virgil-abloh-arthur-jafa-interview-the-post-truth-truth-issue>

Virgil Abloh. <https://canary--yellow.com/category/architecture/>

WILKINS, Craig. **The aesthetic of equity: notes on race, space, architecture and music**. Minnesota: University of Minnesota Press, 2007.

WISNIK, Guilherme. **Espaço em obra: Cidade, arte, arquitetura**. Edições Sesc, 2018. 204p.