

2025 - 2ºSem - Pós-graduação

MS102 - Tópicos Especiais em Fundamentos Teóricos - Turma A

Subtítulo: Percepção, Cognição e Afeto Musical

Subtítulo

Percepção, Cognição e Afeto Musical

Sala NICS-Núcleo

Interdisciplinar de
Comunicação Sonora

Oferecimento DAC Quarta-

feira das 14 às 17

Ementa Estudo de um conjunto de conhecimentos sobre os quais se apoiam a teoria e a pesquisa musicais. 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

José Eduardo Fornari Novo Junior

Vilson Zattera

Critério de Avaliação

O critério de avaliação será composto de 3 "P"s:

- P1: Participação (interesse, engajamento e dedicação do aluno)
- P2: Paper (trabalho de final de semestre, na forma de uma artigo acadêmico)
- P3: Palestra (apresentação do trabalho desenvolvido no artigo)

Bibliografia

ASHLEY, Richard; TIMMERS, Renee (Ed.). The Routledge Companion to Music Cognition. New York; London: Routledge, 2017.

BADER, Rolf (Ed.). Springer Handbook of Systematic Musicology. Alemanha: Springer-Verlag GmbH, 2018.

BORGIO, David. Sync or Swarm: Improvising Music in a Complex Age. New York, NY: The Continuum International Publishing Group Inc, 2005.

GOLDSTEIN, E. Bruce. Sensation and Perception. Belmont, CA: Wadsworth, 2010.

HARTMANN, William M. Principles of Musical Acoustics. New York: Springer Science+Business Media, 2013.

HURON, David. Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation. Massachusetts Institute of Technology, 2006.

LEVITIN, Daniel J. This is your brain on music: the science of a human obsession. London: Penguin Books Ltd, 2006.

MITHEN, Steve. The Prehistory of the Mind: A Search for the Origins of Art, Religion and Science. London: Thames & Hudson, 1996.

MITHEN, Steven. The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.

PATEL, Aniruddh D. Music, language, and the brain. New York: Oxford University Press, 2008.

PRESSING, J. Improvisation: Methods and Models. In: SLOMODA, J. (Ed.). Generative processes in music. Oxford: Oxford University Press, 1987.

SACKS, Oliver W. Musicophilia: tales of music and the brain. 1. ed. [S.l.]: [s.n.], 2007.

Conteúdo

Esta disciplina tem como objetivo realizar o estudo acompanhado de discussão coletiva (com a participação ativa dos alunos) sobre diversos temas que concernem a Percepção, a Cognição Musical e o Afeto evocado pela música. O conteúdo programático será composto (mas não restrito) aos seguintes temas:

Introdução às noções de psicoacústica, sistema auditivo, limites da audição, acústica musical e física do som;

Introdução à Cognição Musical, Psicologia Musical e Neurociência aplicada à Música;

Principais linhas de pesquisa e os principais autores das áreas acima mencionadas;

Audição e audição;

Relações entre o papel da ciência no desenvolvimento de habilidades musicais;

Psicologia Evolutiva e o desenvolvimento da arte musical;

Antropologia e música;

Neurociência aplicada às capacidade e habilidades musicais;

Regulamentação de processos mentais envolvidos na expressão e na interpretação musical;

Leitura musical e leitura textual (distinções e correlações);

Memória e música (habilidades, características e limites);

Ansiedade e bloqueios relacionados à performance musical;

Distúrbios cerebrais e seus efeitos nas habilidades musicais;

Expressividade e técnica interpretativa sob a perspectiva da cognição musical;

O processo de desencadeamento de emoções durante a escuta musical;

Efeito cognitivos e afetivos na composição, improvisação e na performance musical; Engajamento em atividades musicais e seus efeitos socioculturais;

Composição e prática musical sob o prisma da neurociência;

Metodologia

As aulas serão principalmente expositivo-reflexivas, ministradas por meio do seguinte roteiro:

- 1) Apreciação das tarefas dadas aos alunos na aula anterior (quando for o caso) ;
- 2) Exposição do conteúdo da aula (pelo professor responsável) através de vídeos selecionados (em Inglês) e textos;
- 3) Discussão sobre o conteúdo da aula, por meio de um roteiro dirigido;
- 4) Dinâmica de grupo envolvendo reflexões e práticas sobre a contribuição do conteúdo da aula nos projetos de pesquisa dos alunos;
- 5) Exposição das tarefas a serem preparadas para a aula seguinte;

Observação