

PROGRAMA DE DISCIPLINA

MESTRADO

LINHA DE PESQUISA: LITERATURA, HISTÓRIA E CULTURA

DISCIPLINA: Estudos literários e outros campos do saber

TÍTULO DO CURSO: Modalizando a nação: música, literatura e identificação cultural no Atlântico Negro (1870-1940)

DOCENTE RESPONSÁVEL: JÚLIO CESAR MACHADO DE PAULA

DIA/HORÁRIO: 4ª FEIRA/15H-19H

EMENTA

Na teoria da música tonal, o termo “modulação” significa, em síntese, a mudança de tonalidade dentro de uma peça ou trecho musical. Tomado como metáfora, tal conceito pode ser aplicado ao estudo dos efeitos da incorporação de elementos musicais de origem africana aos gêneros que se formavam ao longo do Atlântico Negro entre fins do século XIX e início do século XX. De tais processos de incorporação nasceriam formas musicais híbridas que alterariam definitivamente o panorama cultural de seus locais de origem. Dentre elas, podem-se citar, de modo não exaustivo, além das constelações musicais do jazz e do samba (capazes de abarcar em si uma extensa gama de gêneros e variações), a *habanera* (Cuba), o tango (Argentina e Uruguai) e a morna (Cabo Verde). Concomitantemente, movimentos de caráter modernista ou/e de vanguarda surgiram nesses mesmos espaços e, no âmbito literário, promoveram discussões acerca da incorporação de formas populares de cultura e de linguagem como parte relevante do processo de emancipação artística ante os modelos canônicos de origem europeia. A proposta deste curso é discutir as relações da literatura com a música em meio aos processos de modulação da identificação cultural verificados nesse período. Para tanto, analisaremos tanto a presença temática dos gêneros musicais em questão nas literaturas de seus respectivos países quanto a incorporação, por tais literaturas, de elementos estruturais deles decorrentes. Propomos, como *corpus* inicial de trabalho, as seguintes obras:

- Brasil: Machado de Assis (“O machete”, “Um homem célebre”, *Esau e Jacó*); Aluísio Azevedo: *O cortiço*; Lima Barreto: *Triste fim de Policarpo Quaresma*; *Clara dos Anjos*; Mário de Andrade: *Macunaíma*);
- Estados Unidos: F. Scott. Fitzgerald (*Tales of the jazz age*); Toni Morrison (*Jazz*)
- Argentina: Jorge Luis Borges (*Evaristo Carriego*)
- Cuba: Alejo Carpentier (*Écue-Yamba-O!*; *Concierto barroco*)
- Cabo Verde: Manuel Lopes (“Galo cantou na baía”); Manuel Ferreira (Morna); Dina Salústio (*Mornas eram as noites*)

Obs.: trata-se de uma relação preliminar, podendo ser reconfigurada a partir dos interesses e projetos de alunas e alunos).

PROGRAMA

1. Compondo e descompondo a nação
2. O Atlântico Negro como espaço cultural
3. Da síncopa ao “paradigma do *tresillo*”: unidade na diversidade musical do Atlântico Negro
4. Brasil: da polca à constelação do samba
5. Estados Unidos: do *ragtime* à constelação do jazz
6. Cuba: Alejo Carpentier e a rítmica afro-cubana na literatura
7. Argentina: entre *gauchos* e milongas
8. Cabo Verde: a morna, “uma toada triste que vem do mar”

BIBLIOGRAFIA

- ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas. Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
- ANDRADE, Mário de. *Pequena história da música*. 10ª ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2003.
- ANDRADE, Mário de. *Ensaio sobre a música brasileira*. 4ª. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006.
- ANDRADE, Mário de. *Macunaíma*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013.
- ANJOS, José Carlos dos. “Cabo Verde e a importação do ideograma brasileiro da mestiçagem”. In: *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 6, n. 14, p. 178, nov. 2000.
- ARARIPE Jr. *Araripe Júnior: teoria, crítica e história literária*. Rio de Janeiro; São Paulo: LTC; EdUSP, 1978.
- ASSIS, Machado de. *Obra completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 3 vols.
- AZEVEDO, Aluísio. *O cortiço*. 20ª ed. São Paulo: Ática, 1989.
- BARRETO, Lima. *Triste fim de Policarpo Quaresma*. 8ª ed. São Paulo: Ática, 1991.
- BARRETO, Lima. *Clara dos anjos*. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2012.
- BARRETO, Lima. *Lima Barreto, cronista do Rio*. Belo Horizonte: Autêntica; Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2017.
- BHABHA, Homi. *O local da cultura*. Belo Horizonte: UFMG,
- BORGES, Jorge Luís. *Obras completas*. Buenos Aires: Emecé, 1996. 4 vols.
- BRAGA, Mauro Mendes. *Tango: a música de uma cidade*. Belo Horizonte: UFMG, 2014.
- BRITO, Margarida. *Os instrumentos musicais em Cabo Verde*. Praia/Mindelo: Centro Cultural Português, 1998.
- CARPENTIER, Alejo. *Écúe-Yamba-O!* Barcelona: Seix Barra!, 1986.
- CARPENTIER, Alejo. *Concerto barroco*. Trad. Jean-Claude Bernadet/T. Coelho. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- CAZES, Henrique. *Choro. Do quintal ao Municipal*. 5ª ed. rev. ampl. São Paulo: 34, 2021.
- EDWARDS, Brent Hayes. *Epistrophies: Jazz and the Literary Imagination*. Harvard U.P.: Cambridge, 2017.
- ECKARD, Paula Gallant. “The interplay of music, language, and narrative in Toni Morrison's *Jazz*”. *CLA Journal*, Vol. 38, No. 1 (SEPTEMBER 1994), pp. 11-19.
- FERNANDES, Hélio de Almeida. *Tango: uma possibilidade infinita*. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2000.
- FERREIRA, Manuel. *Aventura crioula*. 3a. ed. rev. Lisboa: Plátano, 1985.
- FERREIRA, Manuel. *Hora di bai*. 3ª ed. emendada. Lisboa: Plátano, 1972.
- FITZGERALD, F. Scott. *Tales of the jazz age*. London: Macmillan Collector's Library, 2016.
- GARRAMUÑO, Florencia. *Modernidades primitivas. Tango, samba e nação*. Belo Horizonte: UFMG, 2009.
- KENNINGTON, D.; READ, D. L. *Literature of jazz: a critical guide*. Chicago: American Lib. Association, 1980.
- HOBBSAWN, Eric. *História social do jazz*. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1990.
- HORTA, L. P. (2010). “Machado de Assis e a música”. *Cadernos do Colóquio, [S. l.]*, v. 10, n. 1, 2010.
- LOPES, Manuel. “Galo cantou na baía”. In: *Galo cantou na baía e outros contos*. 2ª ed. Lisboa: Caminho, 1998.
- MORRISON, Toni. *Jazz*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. *Literatura e Música: modulações pós-coloniais*. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- ORTÍZ, Fernando. *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Madrid: Edición Cátedra, 2002.
- SANDRONI, Carlos. *Feitiço decente: transformações no samba do Rio de Janeiro (1917-1933)*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
- SAYERS, Raymond S. “A caminho de Bayreuth: a música na obra de Machado de Assis”. *Machado de Assis em Linha*, São Paulo, v. 12, n. 26, jan./ abr. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-6821201912261>.
- TINHORÃO, José Ramos. *A música popular no romance brasileiro*. 2ª ed. São Paulo: 34, 2000. 3 vols.
- TINHORÃO, José Ramos. *Pequena história da música popular segundo seus gêneros*. 7ª. ed. São Paulo: 34, 2013
- WEHRS, Carlos. *Machado de Assis e a Magia da Música*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997.
- WISNIK, José Miguel. *Machado maxixe: o caso Pestana*. São Paulo: Publifolha, 2008.

OBS: