

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola de Comunicação – Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Linha: Tecnologias da Comunicação e Estéticas/ Mídia e Mediações Socioculturais
Disciplina: ECS736/ECS836 - Comunicação e Estudos Culturais
Prof.: Denilson Lopes
Horário: Quarta-feira, 17h às 20h Carga horária: 60h
Créditos: 4.0 Turmas: 7811/7812
Curso: Mestrado e Doutorado

Rock e Melancolia

Ementa:

Onde está o rock no curto século XX? O rock errou (Lobão)? O rock morreu (Dettmar)? O que fazer hoje com a morte do rock anunciada nos anos 1990 como outras mortes como da história e do cinema? O rock sobrevive pelo seu passado como uma retromania (Reynolds) no século XXI ou se dissolveu numa cultura musical não-anglocêntrica, nas redes digitais? Gostaríamos de identificar uma genealogia do rock através da melancolia considerando-a como uma sensibilidade marcada por uma delicadeza diante da passagem do tempo e um campo de debates que transita entre linguagens e entre culturas, numa inespecificidade (Garramuño). Como o rock e os estudos de rock podem ter contribuições para o debate da estética e da arte contemporâneas e vice-versa? No Brasil, uma genealogia pela melancolia seria a busca de uma outra tradição e inserção a partir de um hibridismo (Canclini) e um cosmopolitismo estético (Regev) que fricciona o que antes chamávamos de culturas erudita, popular e midiática bem como entre vanguarda, experimental e o comercial, estabelecendo diferenças tanto de uma herança antropofágico-tropicalista quanto da contracultura? Algo além do momento pós-punk, distinto de gêneros, cenas, subculturas e tribos, ou seria exatamente através do pós-punk que refaríamos esta outra história do rock do presente ao passado? Talvez ainda a sombra do fracasso e da improdutividade assombrem estes trajetos...

O curso será feito em molde de grupo de estudo e leitura com apresentações de questões dos textos básicos pelo professor e pelos estudantes bem como discussão de álbuns, canções, clips, filmes, romances etc (Mais informações bem como disponibilidade para ouvintes:noslined@bighost.com.br)

Bibliografia analítica preliminar resumida em construção:

ALBERTO, Tiago Pereira (Org.); JANOTTI JUNIOR, Jeder (Org.); PILZ, Jonas. (Org.). “Dizem que o rock andou errando”. In: O rock errou?. PPGCOM UFMG, 2022.
ALEXANDRE, Ricardo. Dias de luta: o rock e o Brasil dos anos de 1980. DBA Artes Gráficas, 2002.
AMARAL, Adriana. “Children of the dark in a tropical country”: media archeology of Brazilian goth subculture and its transformations. In: PEREIRA, Cláudia. (Ed.). Brazilian Youth. New York and London: Routledge, 2019. p. 141-155

BLOOMFIELD, Terry. It's sooner than you think, or where are we in the history of rock music?'. *New Left Review*, v. 190, p. 59-81, 1991.

BRACKETT, David (ed.). *The pop, rock, and soul reader: histories and debates* Fourth edition. Oxford University Press, [2019]. (vários textos)

BRYAN, Guilherme. *Quem tem um sonho não dança: cultura jovem brasileira nos anos 80*. Record, 2004.

BUTT, Gavin; ESHUN, Kodwo; FISHER, Mark (eds.). *Post-punk then and now*. Watkins Media, 2016

CANCLINI, Néstor Garcia. *Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade*. Edusp, 2008.

CATTEFORIS, Theo (ed.). *The Rock History Reader*. Routledge, 2012 (vários artigos)

CONTER, Marcelo Bergamin. *LO-Fi: música pop em baixa definição*. Appris, 2016.

DAPIEVE, Arthur. *Brock: o rock brasileiro dos anos 80*. 34, 2000.

DETTMAR, Kevin. *Is rock dead?*. Routledge, 2006.

FELIPE, Leonardo. *No cruzamento entre arte e o rock: o novo esteticismo de “Porquê choras?” ou o dia que Edu K entrou para a história da arte*. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013.

FISHER, Mark. *Fantasmas da Minha Vida: escritos sobre depressão, assombrologia e futuros perdidos*. Autonomia Literária, 2022.

FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, Genealogia e História” In *Microfísica do poder*. Edições Graal, 1979.

FRITH, Simon; HORNE, Howard. *Art into pop*. Routledge, 2016.

FRITH, Simon. “Rock and the Politics of Memory”. In: *Music and Ideology*. Routledge, 2017.

FRITH, Simon. *Performing Rites: on the value of popular music*. Oxford University Press, 1998.

FONSECA, Raphael; TAVARES, Amanda; MELO, Tálisson (org.). *Fullgás: artes visuais e anos 1980 no Brasil*. São Paulo: Arte3, 2025

GARRAMUÑO, Florencia. *Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea*. Rocco, 2014.

GOODLAD, Lauren ME; BIBBY, Michael. *Goth: undead subculture*. Duke University Press, 2007.

GRAHAM, Stephen. (Un)Popular Avant-Gardes: underground popular music and the avant-garde. *Perspectives of New Music*, v. 48.

HADDON, Mimi. *What Is Post-Punk?: Genre and Identity in Avant-Garde Popular Music, 1977-82*. University of Michigan Press, 2020.

HARRON, Mary. *Pop Art/Art Pop: The Andy Warhol Connection (1980)*. In: HOSKYNS, Barney (Ed.). *The sound and the fury: a rock's backpages reader: 40 years of classic rock journalism*. Bloomsbury, 2003.

HIBBETT, Ryan (Ed.). *Lit-rock: Literary Capital in Popular Music*. Bloomsbury Publishing, 2022.

HART, Kylo-Patrick R. *Auteur/bricoleur/provocateur: Gregg Araki and postpunk style in the doom generation*. *Journal of Film and Video*, v. 55, n. 1, p. 30-38, 2003.

KEIGHTLEY, Keir. Reconsidering rock. In: FRITH, Simon; STRAW, Will; STREET, John (ed.). *The Cambridge companion to pop and rock*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

LOPES, Denilson. *Melancolia Pop: Confissões do Rapaz mais Triste do mundo*. REBEH, 21, 2023.

MARCUS, Greil. *Lipstick traces: a secret history of the twentieth century*. Harvard University Press, 2009.

MUGGIATI, Roberto. *Rock, o grito e o mito: a música pop como forma de comunicação e contracultura*. Vozes, 1981.

PATRIN, Nate. *The Needle and the Lens: pop goes to the movies from rock'n'roll to synthwave*. University of Minnesota Press, 2023.

PATTISON, Robert. *The triumph of vulgarity: Rock music in the mirror of romanticism*. Oxford University Press, 1987.

RAUBER, Talita Bazzo. *Latin Grufti: o gótico como gatilho e alvo na produção entre artes plásticas e música*. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2025.

REGEV, Motti. *Pop-Rock Music: aesthetic cosmopolitanism in late modernity*. Polity, 2013.

REYNOLDS, Simon; SCHANTON, Pablo. *Después del rock: psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Caja Negra Editora, 2010.

REYNOLDS, Simon. *Retromania*. Isbn Edizioni, 2012.

REYNOLDS, Simon. *Rip it up and start again: Postpunk 1978-1984*. Faber & Faber, 2009.

REYNOLDS, Simon. *Shock and Awe: Glam Rock and Its Legacy, from the Seventies to the Twenty-first Century*. 2016.

REYNOLDS, Simon. *Totally Wired: postpunk interviews and overviews*. Faber: 2009.

RODRÍGUEZ, Richard T. *A kiss across the ocean: transatlantic intimacies of British post-punk and US Latinidad*. Durham: Duke University Press, 2022.

SILVA, Wilma Regina Alves da. *Relatos etnográficos à meia-noite: o universo estético dos góticos na cidade de São Paulo*. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.

SILVEIRA, Fabrício. *Guerra sensorial: música pop e cultura underground em Manchester*. Belas Letras, 2016.

SILVEIRA, Fabricio. *Rupturas Instáveis: entrar e sair da música pop*. Libretos, 2013.

SOARES, Thiago. *Percursos para estudos sobre música pop*. In: SÁ, Simone Pereira; CARREIRO, Rodrigo; FERRAZ, Rodrigo (orgs.). *Cultura pop*. Salvador: EDUFBA, 2015.

VERNER, Bruno. *Spaced Out in Paradise: post-punk futurities, politics, transitions, and other voices in Brazil*. Doctoral thesis, Goldsmiths, University of London, 2023.

WILLIAMS, Anne. *Art of darkness: a poetics of Gothic*. University of Chicago Press, 1995.