

a e
Arte & Ensaios

a e

Arte & Ensaios

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Federal University of Rio de Janeiro

Apoio
Support

Arte & Ensaios

Periódico do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais - PPGAV/EBA/UFRJ
Apoio CNPq e Capes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Reitor: Roberto de Andrade Medronho
Decano do Centro de Letras e Artes: Afrânio Gonçalves Barbosa
Diretora da Escola de Belas Artes: Madalena Ribeiro Grimaldi
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais: Rogéria Moreira de Ipanema

Poéticas sonoras na arte contemporânea @2024 autores @2024
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais
Imagem da capa: *Autobang*, fotografia digital, 2002, acervo Chelpe Ferro

Editoria

André Leal (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Dinah de Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Livia Flores Lopes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Conselho Editorial

Adele Nelson (University of Texas, Estados Unidos)
Jacques Leenhardt (École de Hautes Études en Sciences Sociales, França)
João Paulo Queiroz (Universidade de Lisboa, Portugal)
José Emilio Burucúa (Universidad Nacional de General San Martín, Argentina)
Maria Amélia Bulhões (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)
Maria Luisa Luz Tavora (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Michael Asbury (University of the Arts London, Reino Unido)
Paulo Venancio Filho (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Pedro Pablo Gómez Moreno (Universidad Distrital Francisco José Caldas, Colômbia)
Ricardo Basbaum (Universidade Federal Fluminense, Brasil)
Roberto Conduru (Methodist University, Estados Unidos)
Sonia Gomes Pereira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Sonia Salzstein (Universidade de São Paulo, Brasil)

Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP)
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

Arte e Ensaios : Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro : PPGAV/EBA/UFRJ, vol. 30, n. 48, jul.-dez. 2024.

Semestral

Resumos em português e inglês

ISSN eletrônico: 2448-3338

Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/index>

Anual: 1994-2006

ISSN impresso: 1516-1692 (até 2016)

Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, EBA/UFRJ, vol. 1, n. 1, 1994 - .

1. Artes Visuais. 2. História e Crítica de Arte. 3. Imagem e Cultura. 4. Linguagens Visuais. 5. Poéticas Interdisciplinares. I. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação em Artes Visuais. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Belas Artes. III. Título: Arte e Ensaios.

CDU: 7.01(05)

Comissão de Políticas Editoriais

Ana Cavalcanti (UFRJ)
Cezar Bartholomeu (UFRJ)
Elisa de Magalhães (UFRJ)
Felipe Scovino (UFRJ)
Ivair Reinaldim (UFRJ)
Maria Luisa Luz Tavora (UFRJ)
Paulo Venancio Filho (UFRJ)
Rogéria de Ipanema (UFRJ)
Ronald Duarte (UFRJ)
Tadeu Capistrano (UFRJ)
Tatiana da Costa Martins (UFRJ)

Avaliadores *ad hoc* (A&E n.48)

Analu Cunha (Uerj)
Aline Rayane de Souza Oliveira (UFRJ)
Alexandre Ragazzi (Uerj)
Beatriz Pimenta Velloso (UFRJ)
Bianca Tomaselli (Ufsc)
Cecília Ewbank (UFRJ)
Eduardo Ferreira Veras (UFRGS)
Felipe Scovino (UFRJ)
Franz Manata (EAV)
Giuliano Obici (UFF)
Ian Schuler (Uerj)
Isabel Carneiro (Uerj)
Julia Machado (UFRJ)
Maria Elisa de Magalhães (UFRJ)
Marina Mupurunga de Miranda Ferreira (UFRB)
Michelle Farias Sommer (Uerj)
Paulo da Veiga Jordão (UFRJ)
Priscila Miraz de Freitas Grecco (UFRB)
Raquel Stolf (Udesc)
Renan Paiva Chaves (Unicamp)
Ricardo Maurício Gonzaga (Ufes)
Tato Taborda (UFF)

Organização do dossiê

Arte sonora além da arte sonora

Soundart beyond soundart

Gabriela Mureb e Gustavo Torres

Equipe de produção (PPGAV/EBA/UFRJ)

Anderson Fonseca
Antonio Layton
Claudia Bartoly
Cleiton Almeida
Danielle de Oliveira Cardoso Joia
Débora Poncio
Gabriela Oliveira
Gabriela Massote Lima
Kika Motta
Hansen Braga
Hellen Alves Cabral
Marilene Maia
Natália Alvim Braz
Paulo Holanda

Equipe de Comunicação

Cleiton Almeida
Gabriela Oliveira

Editoração eletrônica

Fátima Alfredo

Projeto gráfico e diagramação

Lu Martins

Revisão

Maria Helena Torres

Tradução

Elvyn Marshall

Arte & Ensaios

Programa de Pós-graduação em Artes Visuais
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Rua Maurício Joppert da Silva, s/n - Cidade Universitária
Fundão - CEP 21941-972 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

<https://www.ppgav.eba.ufrj.br/>
<https://revistas.ufrj.br/index.php/ae>
<https://revistas.ufrj.br/>
Contato: arte.ensaios@gmail.com

SUMÁRIO *SUMMARY*

EDITORIAL

7 **Poéticas sonoras na arte contemporânea**

Sound poetics in contemporary art

Dinah de Oliveira

ENTREVISTA | *INTERVIEW*

12 **Máquinas de desejo e risco aparecem e se dissipam: entrevista com Chelpa Ferro**

Machines of desire and risk appear and dissipate: interview with Chelpa Ferro

Chelpa Ferro (Sergio Mekler, Barrão, Luiz Zerbini), Dinah de Oliveira,
Livia Flores, André Leal, Bernardo Oliveira, Cabelo e Gabriela Mureb

ARTIGOS POÉTICAS SONORAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA

49 **A espacialidade sonora na obra de Bernhard Leitner**

Sound spatiality in Bernhard Leitner's work

Cristiane dos Guimarães Alvim Nunes

72 **O peso do som**

The weight of sound

Caroline Alciones de Oliveira Leite

94 **Sons em segundo plano: as músicas de fundo como ferramentas transformadoras da percepção do espaço**

Sounds in the background: background music as space perception-altering tools

Pedro Oliveira Braule Pinto

116 **Espectro vocobiográfico: costurando vestígios de uma voz em *A paixão de JL***

Spectral vocobiography: weaving traces of a voice in A paixão de JL (JL's passion)

Maria Altberg

141 **Topologias da escuta: como tocar as costas do céu com a boca do rio**

Topologies of listening: how to touch the back of the sky with the mouth of the river

Ana Paula Ferrari Emerich

168 **Praça(s) aos nomes sem corpos**

Squares to the names without bodies

Elilson Gomes do Nascimento

DOSSIÊ | *DOSSIER*

Arte sonora para além da arte sonora

Soundart beyond soundart

196 **Carta-convite / *Invitation letter***

Gabriela Mureb e Gustavo Torres

198 **Algumas palavras inúteis sobre algumas ideias úteis ou Como eu era um terrorista cultural feliz (e sabia)**

A few useless words about some useful ideas or How I was a happy cultural terrorist (and knew it)

Fernando Torres

Tradução de Gabriela Mureb e Gustavo Torres

Apresentação de Vijai Patchineelam

- 221 **Rolê ZN e Os 22 de Guaratiba: motos, gambiarras e barulho**
Rolê ZN and Os 22 de Guaratiba: motorcycles, gambiarras and noise
Daniela Rosa
- 234 **“Por trás de muito barulho sempre haverá uma grande lógica”: antiarte e inconformismo no trabalho de Jhones Silva**
“Behind much noise there will always be a great logic:” anti-art and nonconformity in Jhones Silva’s work
Bernardo Oliveira
- 253 **Anonimato e eliminativismo**
Anonymity and eliminativism
J-P. Caron
- 266 **Corpo mar, corpo onda: reflexões sobre drone e improvisação**
Sea body, wave body: reflections on drone and improvisation
Bruno Trochmann
- 282 **Sample packing: especulando futuros sônicos**
Sample packing: speculating on sonic futures
Bartira
- 290 **Tempo de dentro e tempo de fora da música eletrônica**
Internal and external time in electronic music
André Damião
- 300 **O som é um texto desmutado: como é a voz de um gravador de fitas cassete**
The sound is an unmuted text: how is the voice of a cassette tape recorder
Gabriela Nobre
- FAIXAS SONORAS | SOUNDTRACKS
- 309 **1. Órfão**
Cássia Siqueira
- 316 **2. Devoção**
Carla Boregas
- 318 **3. DEDO/Tunga**
DEDO
- 320 **4. Primeiro ruído**
Mbé
- 322 **5. Tantão + Zbigniew Karkowski ao vivo no Plano B**
Tantão
- 324 **6. PROXIKIMEN**
Letricia
- 326 **7. Quando estátuas falam**
Sanannda Acácia aka Quasicrystal
- 328 **8. Tokyo shitamachi: Tatekawa**
Paulo Dantas
- 329 **9. Em extinção**
Rayra Pereira da Costa

- 330 **10. O grande acordo nacional**
Yuri Bruscky
- 331 **11. Silêncios 1a e 1b**
Henrique Iwao
- 332 **12. Gatilho**
G. Paim
- 333 **13. High Fi**
Bella Comsom
- 335 **14. Markito Campello Fake Flangro Trio ao vivo na Garagem Beleza**
Marcos Campello
- 337 **15. Ao meio do caminho**
Thelmo Cristovam
- 339 **16. Fracasso**
Pontogor

ARTIGOS EM FLUXO CONTÍNUO

- 342 **Memórias enquadradas: Abigail de Andrade e Georgina de Albuquerque**
Framed memories: Abigail de Andrade and Georgina de Albuquerque
Tamara de Souza Campos
- 365 **Inteligência artificial nos museus: novas possibilidades para a pesquisa de acervos**
Artificial intelligence in museums: new possibilities for collection research
Victor Tuon Murari

ENTREVISTA COM GRISELDA POLLOCK | INTERVIEW WITH GRISELDA POLLOCK

- 380 **“Há mais histórias a escrever e explorar do que permitem as narrativas oficiais e os cânones”: entrevista com Griselda Pollock**
“There are more histories to be written and explored than the official narratives and canons:” interview with Griselda Pollock
Griselda Pollock, Cláudia de Oliveira e Fernanda Pequeno

TRADUÇÃO | TRANSLATION

- 422 **TikTok e som: mudando as formas de criar, promover, distribuir e ouvir música**
TikTok and sound: changing the ways of creating, promoting, distributing, and listening to music
Bojana Radovanović
Tradução de Pedro Vaz
Revisão técnica de Danielle de Oliveira Cardoso Joia

Poéticas sonoras na arte contemporânea

Arte & Ensaios apresenta o número 48, correspondente à chamada pública Poéticas sonoras na arte contemporânea, publicada em maio de 2024 como convite à escrita de artigos que abordassem relações entre arte e manipulações sonoras, com ênfase em experiências e diálogos implicados na investigação dos aspectos mais fundamentais do som conectados com o campo das artes visuais. Desde o início do século 20, as práticas de som na arte fazem parte das experimentações das vanguardas históricas, reativadas pelo trabalho de artistas que exploraram o som na criação artística ligada à produção, entre os anos 1950 e 1970, com os *happenings*, as instalações e a música eletroacústica. Para além do entendimento da arte como uma coleção de objetos, o legado da apropriação postulada por Marcel Duchamp tornou possível pensá-la como um regime aberto e sincrônico com a vida e com o espaço do vivido. O repertório que emerge dessa cena – investida fortemente pela mediação das tecnologias eletrônicas e digitais, privilegiando operações artísticas híbridas entre a música e as artes visuais, que envolvem sonoridades, espaço, tempo e práticas performativas – foi entendido, a partir dos anos 1990, como arte sonora.

A experimentação poética de métodos alternativos de produção sonora não mais circunstanciados pela prática tradicional do campo da música impulsionou a criação de um espaço entre o som e as artes visuais, como nos conta o artista Barrão, referindo-se aos momentos originários do coletivo Chelipa Ferro, na entrevista Máquinas de desejo e risco aparecem e se dissipam. Temos possivelmente nesse traço uma pista para as reformulações das práticas sonoras investidas ou mesmo daquilo que seria um dispositivo perceptível ao ouvido, no trabalho do coletivo em produzir o fenômeno poético pela combinação singular de peças e objetos em diferentes acoplamentos, ritmos, atmosferas e composições. A conversa com os artistas do Chelipa Ferro, Sergio Mekler, Barrão e Luiz Zerbini, parte da relação histórica entre a arte contemporânea brasileira e as condutas artísticas coletivas, propondo, entre outras questões, os procedimentos emaranhados de arte e vida, e pondo em evidência os modos de existência da linguagem musical e a investigação de seus limites.

Alinhada aos paradigmas científicos, a editoria da *Arte & Ensaios* convidou para a composição qualitativa do quadro específico de avaliadores *ad hoc*, pareceristas com significativa produção acadêmica e destacado papel na área vinculada

à temática desta edição. O convite faz parte de uma proposta que configura o exercício de uma curadoria de caráter experimental, reunindo pesquisadores/as de relevância no campo temático para contribuir com as avaliações dos artigos recebidos por meio da chamada pública. Ao assumir a complexidade da cena científica, a montagem estrutural dos artigos publicados perpassa marcos teóricos diversos desde o inventário e genealogias da arte sonora, discussões conceituais e historiográficas, análises sobre obras até os textos que materializam práticas artísticas na linguagem.

A seção de artigos temáticos tem início com a abordagem reflexiva de Cristiane dos Guimarães Alvim Nunes sobre a espacialidade sonora das produções do artista Bernhard Leitner, precedida por uma aproximação da arte sonora e de alguns de seus antecedentes, ao mesmo tempo que abre aos leitores uma instância epistêmica para a questão da performance da escuta privilegiada em outros textos. Nesse diapasão da escuta como um elemento do trabalho artístico, que nos endereça também à fenomenologia da percepção, Caroline Alciones de Oliveira Leite analisa a obra *Eureka/Blindhotland* (1970-1975), de Cildo Meireles, destacando seu caráter de deslizamento para o local do sujeito corporificado. Interesse semelhante se encontra no artigo de Pedro Braule ao analisar três tipos de música de fundo e seus efeitos nas relações entre música, ouvinte e espaço. Apesar de diferentes objetivos, o trânsito entre linguagens que operam com sonoridades e o audiovisual é trazido no artigo de Maria Altberg ao analisar a presença da voz como ente, em um mundo onde a visualidade chegou ao limite. A autora parte do documentário *A paixão de JL* (2016), de Carlos Nader, para investigar manipulações poéticas do cineasta desde a experiência das brechas do som acusmático que sugerem uma retomada da memória vocal como arquivo potencializador de atravessamentos materiais e temporais. Nos dois textos que finalizam a seção nos aproximamos dos escritos de artistas, por meio de suas linguagens que friccionam os aspectos constitutivos do trabalho artístico reiterando que a relação entre a língua e a significação não é a de submissão. Ana Emerich apresenta uma investigação do processo de trabalho e do gesto da montagem em seus audiófilmes, evocando ainda conceitos-chave como topologias da escuta e *sound-specific*. Já Elilson reúne textos transcritos dos áudios que compuseram a instalação sonora *Praça aos nomes sem corpos*, que se dedica ao trabalho de tornar audível a memória dos desaparecidos políticos durante a ditadura civil-militar no Brasil, permeada pelo “pensamento sonoro e político” do artista e teórico do som Brandon Labelle.

O lugar para o caráter experimental das práticas sonoras é privilegiado no dossiê com artigos e ensaios organizado por Gabriela Mureb e Gustavo Torres. A memória do Plano B, espaço independente de arte sonora criado em 2003 no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, é trazida em uma tradução realizada por Mureb e Torres da introdução de um livro de Fernando Torres, fundador do espaço. O texto escrito na primeira pessoa opera como uma abertura do dossiê e narra as dinâmicas do espaço, o funcionamento do território emaranhado aos *shows* e ao trânsito de pessoas em um local que se tornou uma referência global para a música e performance experimentais na cidade. Partindo da criação musical eletrônica do Laboratório de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Leepuc) nos anos 1970, André Damião investiga desdobramentos das pesquisas de Aluizio Arcela propondo uma perspectiva teórica temporalizada. Gabriela Nobre reflete sobre uma obra de videoarte de seu projeto de música experimental b-Aluria, trazendo discussões da criação interespecífica de autores como Donna Haraway, Gilbert Simondon e James Bridle. O terreno sonoro que emerge da experimentação com o ruído atravessa os interesses de Bernardo Oliveira como prática política inventiva em projetos de Jhones Silva, assim como na investigação do comportamento sonoro produzido pelo barulho de grupos de *motoboys*, segundo o estudo de Daniella Rosa. Já o artigo de J-P Caron analisa a música de ruído para problematizar a subjetividade artística. Em um ensaio que especula sobre o fim do som organizado, Bartira tensiona o exercício do *sample packing* como alternativa e resistência às estéticas da indústria do entretenimento. O ensaio de Bruno Trochmann expõe uma reflexão sobre “aquilo que é aparentemente imóvel (o *drone*) e aquilo que é aparentemente inquieto (a improvisação)” trazendo a experiência do corpo como lugar privilegiado. Finalizamos o dossiê com 16 faixas sonoras, cuja audição reflete sonoridades abertas aos sons do mundo.

Entre as submissões selecionadas por meio de avaliação cega por pares, além dos seis artigos relacionados à temática, publicamos dois em fluxo contínuo que ancoram pesquisas do campo das artes visuais e da história da arte, como a análise da trajetória das artistas Abigail de Andrade e Georgina de Albuquerque, pioneiras da Primeira Onda Feminista, realizada por Tamara de Souza Campos. Se Campos privilegia em alguma medida a pesquisa documental, Tuon Murari em seu artigo se debruça sobre as possibilidades de pesquisa de acervo estimuladas pela inteligência artificial e em como os modelos inteligentes têm provocado o interesse dos profissionais de museus e galerias.

Publicamos ainda a entrevista com Griselda Pollock, realizada por Cláudia de Oliveira e Fernanda Pequeno, como parte de uma colaboração iniciada no número 44, com o dossiê Amélia Jones que visa à difusão em português do pensamento crítico de mulheres na arte. A parceria com a proposta das professoras é fundamental, e agradecemos imensamente a contribuição ao panorama científico dos estudos artísticos e críticos dos feminismos.

Por último, Pedro Vaz propõe a tradução para o português do texto de Bojana Radovanović, originalmente publicado na nona edição da revista *Insam*, em dezembro de 2022. Em TikTok e som: mudando as formas de criar, promover, distribuir e ouvir música, o autor explora os diversos modos pelos quais o evento do TikTok transformou os processos de criação, audição e promoção de música.

Agradecemos a todos os autores e autoras que nos confiaram seus escritos e aos pareceristas que se mobilizaram na elaboração de valiosas recomendações, contribuindo dessa forma para garantir a qualidade dos trabalhos publicados. Agradecemos de coração à equipe de produção composta por estudantes do PPGAV-EBA-UFRJ e às profissionais responsáveis por revisão, *design* e editoração eletrônica a dedicação e parceria. Após quatro anos de intenso envolvimento com os trabalhos da revista, as editoras Livia Flores e Dinah de Oliveira se despedem saudando a nova editoria composta pelos professores Felipe Scovino, Carlos Azambuja e pelo pós-doutorando André Leal, a quem agradecemos a colaboração nas últimas três edições.

Desejamos boas leituras!

Dinah de Oliveira

Editoria Arte & Ensaios

Livia Flores, Dinah de Oliveira e André Leal

Como citar:

DE OLIVEIRA, Dinah. Poéticas sonoras na arte contemporânea. *Arte & Ensaios*, Rio de Janeiro, PPGAV-UFRJ, v. 30, n. 48, p. 7-10, jul.-dez. 2024. ISSN-2448-3338. DOI: <https://doi.org/10.60001/ae.n48.1>. Disponível em: <http://revistas.ufrj.br/index.php/ae>