

XVII SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER – Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Universidade do Estado de Santa Catarina. De 04 a 06 de dezembro de 2024.

Tecnologias Musicais Anticoloniais na América Latina: Subvertendo o Digital a Partir da Resignificação do Ancestral e da Respiração / Tecnologías Musicales Anticoloniales en América Latina: Subvirtiendo lo Digital a partir de la Resignificación de lo Ancestral y de la Respiración¹

Cristiano Figueiró ²

João Tragtenberg ³

Patrícia Cadavid H. ⁴

Ximena Alarcón Díaz ⁵

Resumo expandido

Esta mesa coordenada propõe uma discussão interdisciplinar que une arte, tecnologia e educação em resposta aos eventos climáticos extremos. Os participantes abordam a interseção de dois eixos temáticos do simpósio: "Tecnologias e políticas cidadãs em eventos climáticos extremos" e "Arte em eventos climáticos extremos". A mesa foca na criação e apropriação de tecnologias musicais digitais a partir de cosmovisões indígenas, quilombolas e na diversidade cultural latino-americana ancestrais e contemporâneas, promovendo a descolonialidade nas práticas artísticas.

Os trabalhos serão apresentados em português pelos pesquisadores João Tragtenberg e Cristiano Figueiró e pelas artistas pesquisadoras colombianas Patrícia Cadavid Hinojosa e Ximena Alarcón

¹ Trabalho apresentado na Mesa Coordenada (Eixo Temático A - Arte em eventos climáticos extremos e E - Tecnologias e políticas cidadãs em eventos climáticos extremos) do XVII Simpósio Nacional da ABCiber – Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, realizado nos dias 04 a 06 de dezembro de 2024.

² Doutor - UFBA, Universidade Federal da Bahia - cristianofigueiro@ufba.br

³ Doutorando – UFPE - joao.tragtenberg@ufpe.br

⁴ Doutoranda - PGR College of Arts, Technology and Environment, University of the West of England - UWE Bristol - patricia.cadavidhinojosa@uwe.ac.uk

⁵ Doutora, UdeA, Universidad de Antioquia - ximena.alarcon@udea.edu.co

Diaz. A mesa visa fomentar um debate sobre como a música, a arte sonora e a tecnologia podem servir como ferramentas de resistência e subversão das narrativas coloniais, promovendo perspectivas para enfrentar as desigualdades globais e a crise climática. Espera-se inspirar a democratização de tecnologias digitais na música e explorar as possibilidades de inovação que emergem da resignificação de saberes ancestrais.

A discussão será fundamentada por uma matriz teórica que inclui autores como David Abram, conhecido por suas reflexões sobre o entrelaçamento sensorial humano e ambiental, e Yuk Hui, autor de tecnodiversidade. Outros autores-chave incluem Paulo Freire, com sua pedagogia crítica, e autores decoloniais como Walter D. Mignolo, Arturo Escobar e Silvia Rivera Cusicanqui. Também destacamos a abordagem criativa da "gambiarra", como apresentado por Giuliano Obici, que enfatiza a inovação através do uso improvável e engenhoso de recursos disponíveis para criar novos instrumentos e expressões sonoras.

Num momento marcado por crises sistêmicas exacerbadas por mudanças climáticas, torna-se vital discutir abordagens que ressignifiquem as relações entre tecnologia, arte e comunidade de uma perspectiva anticolonial e ecológica. Esta mesa aborda a urgência de criar e compartilhar tecnologias que promovem práticas musicais inclusivas e ambientalmente conscientes. Ao destacar projetos que conectam o digital ao ancestral, esta proposta contribui com uma visão original e integrada para o discurso sobre a arte e tecnologia como ferramentas de realocação e resistência cultural nos tempos contemporâneos.

Resumo das Falas dos Autores:

João Tragtenberg:

O Bongarbit: Laboratório de Tecnologias Digitais da Xambá é um projeto que acontece na comunidade quilombola urbana da Xambá, em Olinda, Pernambuco. O Bongarbit Lab vem desenvolvendo instrumentos musicais digitais acessíveis e integrados às tecnologias ancestrais da

XVII SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER – Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Universidade do Estado de Santa Catarina. De 04 a 06 de dezembro de 2024.

comunidade. Utilizando cabaças e materiais reciclados da construção civil, buscamos formar um polo de criação de tecnologia digital integrado à consciência ambiental e à cultura material e musical da comunidade. Acreditamos que este projeto contribua para uma resistência ao colonialismo digital, que exacerba desigualdades globais e a crise climática.

Cristiano Figueiró:

Nessa fala será feito um exercício de questionamento de modelos eurocêntricos e narrativas de "inovação" na computação musical. Defende-se a democratização do acesso à tecnologia e a apropriação crítica do conhecimento para a criação sonora, fomentando uma rede de pesquisa e ativismo na América Latina. Busca-se uma inovação disruptiva que se inspire em tecnologias ancestrais e ressignifique saberes musicais latino-americanos, expandindo as possibilidades de expressão sonora. Abordam-se projetos que descolonizam a computação musical, derivados de 14 anos de ensino e pesquisa em arte e tecnologia nos bacharelados interdisciplinares da UFBA, e discutem-se desafios e potencialidades da construção de um campo de pesquisa e criação que promova a emancipação.

Patricia Cadavid:

¿Cómo sonaría la música producida por los ordenadores precoloniales de los Andes?

Hablemos de la necesidad de enraizarnos con los conocimientos ancestrales en las practicas artísticas actuales y de la creación de interfaces sonoras para el futuro inspiradas en el pasado.

Esta investigación basada en la práctica se centra en reivindicar la memoria contenida en las interfaces tecnológicas y computacionales precoloniales de la región andina de Abya Yala que fueron arrebatadas por la colonización, sus conexiones con el arte y la ciencia, y su reutilización desde una perspectiva decolonial en instrumentos sonoros electrónicos para performances experimentales en vivo.

Ximena Alarcón Díaz:

Huellas de aire es una instalación en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el aire que compartimos y cómo este, cargado de memoria y vida, se conecta con nuestras emociones, salud y entorno. A medida que los visitantes se mueven libremente por el espacio, se convierten en parte activa de una mancomunidad de aliento, como la describe el filósofo David Abram. La instalación propone que, a través del cuerpo, la memoria y el aliento, podamos aprender a volar en reciprocidad con el aire, reconociendo nuestra interdependencia con el ecosistema urbano y global.

Esta obra surge de un proceso educativo de talleres que ofrecimos con Ron Herrema, de Bath Spa University, involucrando Deep Listening, Pure Data, y Bela, reflexionando sobre los afectos y efectos de la calidad del aire en Medellín. La obra fue implementada con el apoyo técnico de Esteban Henao, Felipe.

Palavras-chave

Instrumentos Musicais Digitais; Arte Sonora; Estética Descolonial; Apropriação Tecnológica; Interfaces de Escucha Relacional.

Referências

ABRAM, David. **La magia de los sentidos**. Tradução: David Sampau. Barcelona: Kairós, 2012. 304 p.

ABRAM, David. **The Commonwealth of Breath**. Originally published in Material Ecocriticism. 2014. Disponível em: <https://www.davidabram.org/essays/magic-and-machine-65hd4-fj357-hmg7n-r44nk>. Acesso em: 19 nov. 2024.

ALVES, Marileide. **Nação Xambá: do terreiro aos palcos**. Olinda, PE: Ed. do Autor, 2007.

ALVES, M. **Povo Xambá resiste: 80 anos da repressão aos terreiros em Pernambuco**. Recife: Companhia Editora de Pernambuco - Cepe, 2018.

CONLISK GALLEGOS, L.; HUFFMAN, K. R. **Decolonial Media Art Beyond 530 Years: the future-Past vs. Coloniality**. ACM SIGGRAPH Digital Arts Community, 2022. Disponível em: <https://dac.siggraph.org/sparks-Apr2022/>. Acesso em: [data de acesso].

ESCOBAR, Arturo. **Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds**. Durham: Duke University Press, 2018.

FAUSTINO, Deivison; LIPPOLD, Walter. **Colonialismo Digital: por uma Crítica Hacker-fanoniana**. São Paulo: Boitempo, 2023.

FIGUEIRÓ, C. S. **Desobediência Sonora**. Salvador: Edufba, 2019.

FIGUEIRÓ, C. S.; LUNHANI, G.; SOARES, G. YTPMV's - **Viral Error Aesthetics and Informational Chaos from recycling YouTube memes**. In: Sonologia 2016 - Out of Phase, 2016, São Paulo. Sonologia 2016 - Proceedings, 2016.

FIGUEIRÓ, C. S.; ROHDE, B.; SOARES, G. ESMERIL - **An interactive audio player and composition system for collaborative experimental music netlabels**. In: International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), 2019, Porto Alegre. Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Porto Alegre: UFRGS, 2019. p. 170-173.

FIGUEIRÓ, C. S.; SOARES, G.; ROHDE, B. **Música Móvel Apps - Experimentation and open design for musical instruments in Android**. In: 5th International Pure Data Convention, 2016, Nova York. 5th PdCon Proceedings, 2016.

FIGURELLI, Marilei. **Arte interativa e colaborativa em rede: Estudo de caso do coletivo pernambucano re:combo**. Cadernos do PPGAV, UFBA, Salvador, n. 4, 2007.

FONSECA, Felipe. **Redelabs: Laboratórios experimentais em rede**. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Estudos da Linguagem - Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo - Unicamp, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GÓMEZ, P. P.; MIGNOLO, W. D. **Estéticas decoloniales. Sentir, pensar, hacer en Abya Yala Y la gran comarca**. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012.

HUI, Yuk. **Tecnodiversidade**. Tradução: Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

IBARRA, María Cristina. **Design como correspondência: antropologia e participação na cidade**. Recife: Ed. UFPE, 2021. (Série Livro-Texto).

KRENAK, Ailton. **Futuro ancestral**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

MELLO, Camila; BORGES, Fabiane. **Tecnoxamanismo**. Periódico Permanente, n. 2, v. 2, 2013. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/revista/numero-2/textos/tecnoxamanismo>. Acesso em: 7 nov. 2018.

METARECICLAGEM, Rede. **“Gambiolgia” – Mutirão da Gambiarra**, 2010. Disponível em: <http://www.gambiolgia.net/blog/wp-content/uploads/2015/01/gambiolgia-final.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2018.

MIRANDA, Claudia; RIASCOS, Fanny Milena Quiñones. **Pedagogias Decoloniais e**

Interculturalidade: Desafios para uma Agenda Educacional Antirracista. Educação em Foco, Juiz de Fora, v. 21, n. 3, p. 545-572, set./dez. 2016.

NÓBREGA, C. A.; FRAGOSO, M. L. P. G. **Hiperorgânicos. Ressonâncias, Arte, Híbridação e Biotelemática.** Rio de Janeiro: Rio Books, 2015.

OBICI, Giuliano Lamberti. **Condição da Escuta. Mídias e Territórios Sonoros.** São Paulo: 7 Letras, 2008.

OBICI, Giuliano Lamberti. **Gambiarra e experimentalismo sonoro.** 2014. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

OROZA, Ernesto. **Manifiesto Reusable.** Artigo disponível em: <http://www.technologicaldisobedience.com/es/2018/06/30/espanol-manifiesto-reusable-ernesto-oroza/>. Acesso em: 10 nov. 2018.

PIÑA, Constanza **El khipu: computador textil.** 2017. Disponível em: <https://proyektokhipu.wordpress.com/2017/09/08/first-blog-post/>. Acesso em: [data de acesso].

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.** In: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2000. p. 193–238.

RIVERA CUSICANQUI, Silvia. **Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina.** Buenos Aires: Tinta Limón, 2015.

RODRIGUEZ SOTOMAYOR, Ruth. **El origen preamericano de la Informática.** Guayaquil: Archivo Histórico de Guayas, 2012.

SANTILLÁN, O.; TRONCONE, A. **The Andean Information Age.** [s.l.]: Bom Dia Books, 2020.

SANTOS, Antônio Bispo dos; PEREIRA, Santídio. **A terra dá, a terra quer.** São Paulo: Ubu Editora, 2023. 112 p.

TORRES NÚÑEZ DEL PRADO, Paola. **Ecos como nudos – Las muchas voces del Khipu.** Lima: Centro del Sonido, 2021. Disponível em: <https://centrodelsonido.pe/articulos/ecos-como-nudos/>. Acesso em: [data de acesso].

TRAGTENBERG, João; ALBUQUERQUE, Gabriel; CALEGARIO, Filipe. **Gambiarra and Techno-Vernacular Creativity in NIME Research.** In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW INTERFACES FOR MUSICAL EXPRESSION, 2021, Shanghai, China, 2021.

TURNER, William; LEONARD, Steve. **JavaScript for sound artists: learn to code with the Web Audio API.** Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2017.

XVII SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER – Associação Brasileira de Pesquisadores em Ciberultura. Universidade do Estado de Santa Catarina. De 04 a 06 de dezembro de 2024.

TRAGTENBERG, João; CALEGARIO, Filipe; WANDERLEY, Marcelo; CAVALCANTI, Virgínia Pereira. **Designing DMIs with(in) a Music Culture: A Participatory Design Process with the Xambá Quilombola Community.** In: International Conference on New Interfaces for Musical Expression, 2024, Utrecht. Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression, 2024.

VANEGAS, G.; ZIELINSKI, S. **Back to the Future in a Place Called America: Ancient Logics, Media and Technologies.** A Peer-Reviewed Journal About, v. 2, n. 1, p. 132–136, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.7146/aprja.v2i1.121136>. Acesso em: [data de acesso].