

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Departamento de Antropologia
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
1º Semestre de 2019

Disciplina - Antropologia, música e audiovisual

Professora Responsável: Alice Villela (PPGAS-USP) e Rose Satiko Gitirana Hikiji (PPGAS-USP)

Créditos: 8

Duração: 12 semanas

Objetivos

O curso pretende discutir abordagens de universos musicais analisando produções audiovisuais diversas, com ênfase em filmes etnográficos. A partir de leituras de artigos, monografias e ensaios, e do contato com materiais audiovisuais produzidos no âmbito de diferentes projetos, busca-se criar diálogos entre discussões metodológicas e teóricas provenientes do campo da Antropologia Visual e da Etnomusicologia, de forma a mapear diferentes possibilidades analíticas voltadas aos estudos de fazeres musicais.

Justificativa

É notável o crescente uso da ferramenta audiovisual nos estudos sobre música, seja nos limites disciplinares da antropologia ou de outras áreas do conhecimento. No entanto, nem sempre essa apropriação se faz em diálogo com discussões metodológicas a respeito das implicações e escolhas do uso desta ferramenta. Este curso pretende aproximar discussões provenientes do campo da Antropologia Visual às preocupações etnomusicológicas de maneira a contribuir para as formas de produção e expressão do conhecimento sobre os diferentes campos do fazer musical.

Avaliação

Os alunos deverão apresentar um trabalho final em que podem optar por 1) uma análise de uma obra audiovisual ou conjunto de filmes/séries/sites, à luz de questões e bibliografia discutidas no curso, ou 2) a produção de um filme etnográfico curto de até 20 minutos juntamente com a entrega de um texto sobre o processo de produção audiovisual, trazendo algumas temáticas e discussões bibliográficas do curso.

Ementa: etnografia musical, etnomusicologia, antropologia musical, modos de fazer musical, musicar local, música e memória, uso de imagens e sons na pesquisa, filme etnográfico, cinema observacional, produções colaborativas, antropologia multimodal e sensorial, escritas híbridas.

Número máximo de alunos/as: 30 (entre estudantes do PPGAS e público externo)

CRONOGRAMA

Aula 1 (13/03): Apresentação do curso, das pesquisas dos alunos e construção de um perfil

(minibiografia) musical/audiovisual.

Filme: *As hiper mulheres*. Direção: Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã Kuikuro, 80 min. 2012.

Aula 2 (20/03): Uso de imagens e sons na pesquisa: mapeando os desafios

Leitura obrigatória:

CAIUBY NOVAES, Sylvia. "Imagem e Ciências Sociais: trajetória de uma relação difícil". In BARBOSA, Andrea et al. (Ed.). *Imagem-conhecimento. Antropologia, cinema e outros diálogos*. Campinas: Papirus, 2009.

FELD, Steve. "Etnomusicologia e comunicação visual". In GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, n.1. São Paulo, 2016.

MEAD, Margaret. "Visual anthropology in a discipline of words". In Hockings, Paul. *Principles of visual anthropology*. Berlin/New York, 1995 pp 3- 12.

Leitura complementar:

MACDOUGALL, David. "The visual in anthropology". In BANKS, Marcus & MORPHY, Howard (Orgs.). *Rethinking visual anthropology*. New Haven e Londres: Yale University Press, 1999. p. 276- 295.

MEAD, Margaret; BATESON, Gregory. "Margaret Mead and Gregory Bateson on the use of the camera in Anthropology". In *Studies in the Anthropology of visual communication*, vol.4, 2, 1977.

HENLEY, Paul. "From Documentation to Representation: Recovering the Films of Margaret Mead and Gregory Bateson. Visual Anthropology". Published in cooperation with the

Commission on Visual Anthropology, 26:2, 75-108, 2013.
<http://dx.doi.org/10.1080/08949468.2013.751857>

Filme: *Trance and dance*. Direção: Margaret Mead e Gregory Bateson, 21 min, 1952.

Aula 3 (27/03): O filme etnográfico e a etnomusicologia: Jean Rouch e Gilbert Rouget

Leitura obrigatória:

ROUCH, Jean. "The camera and the man". In Feld, Steven (Ed.). *Cinéethnography*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2003.

SZTUTMAN, Renato. "Jean Rouch: um antropólogo-cineasta". In Barbosa, Caiuby Novaes, Cunha, Ferrari, Hikiji & Sztutman (orgs.) *Escrituras da imagem*. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2004 pp 49-62.

Leitura complementar:

GRIMSHAW, Anna. "The anthropological cinema of Jean Rouch". In Grimshaw, Anna. *The ethnographer's eye*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001 pp 90-120.

HIKIJ, Rose Satiko Gitirana. "Rouch Compartilhado: Premonições e Provocações para uma Antropologia Contemporânea". In *Illuminuras* (Porto Alegre). , v.14, p.113 - 122, 2013.

ROUGET, Gilbert. "Un film expérimental : Batteries Dogon. Éléments pour une étude des

rythmes". In *L'Homme*, 1965, tome 5 n°2. pp. 126-132.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_04394216_1965_num_5_2_366718

Filmes:

Tourou et Bitti, les tambours d'avant. Direção: Jean Rouch, 9min. 1971.

Batteries dogon, éléments pour une étude des rythmes. Direção: Jean Rouch e Gilbert Rouget, 26 min. 1964.

Aula 4 (03/04): Música e cinema observacional

Leitura obrigatória:

HENLEY, Paul. "Putting film to work: observational cinema as practical ethnography". In Sarah Pink, Laszlo Kurti e Ana Isabel Afonso, orgs., *Working Images: methods and media in ethnographic research*, 2004, pg.109-130.

SMALL, Christopher. *Musicking: the meanings of performance and listening*. Middletown, Ct:

Wesleyan University Press, 1998. Prelude (pp. 1-18).

Leitura complementar:

DA-RIN, Silvio. "Uma testemunha discreta". In *Espelho Partido. Tradição e transformação do documentário*. RJ: Editora Azouge, 2004.

YOUNG, Colin. Observational Cinema. In: HOCKINGS, Paul (Ed.). *Principles of Visual Anthropology*. Berlin, NY: Mouton de Gruyter, 2003[1974].

Filme:

Don't look back. Direção: D. A. Pennebaker, 96 min. 1967.

Aula 5 (10/4): Aula prática

Filmes produzidos no LISA-USP

O arco e a Lira. Direção: Priscilla Ermel, LISA, 18 min. 2002. <https://vimeo.com/60457692>

Iburi. Trompete dos Ticuna. Direção: Edson Matarezio Filho. LISA, 15 min. 2014. <https://vimeo.com/108367090>

Aula 6 (24/04): Por uma antropologia musical

Leitura obrigatória:

SEEGER, Anthony. *Por que cantam os Kisêdjê. Uma antropologia musical de um povo*

amazônico. São Paulo, Cosac Naify, 2015. Prefácio, capítulo 1 e 4.

SEEGER, Anthony. "Etnografia da música". In *Cadernos de Campo*, São Paulo, n. 17, p. 237-260, 2008. www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/47695

Leitura complementar:

COHN, HIKIJI et allii. "Por que canta Anthony Seeger" (Entrevista). *Revista de Antropologia*,

São Paulo, USP, 2007, V. 50 N° 1. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012007000100010

Filme:

Filmes que integram o livro *Por que cantam os Kisêdjê*.

Aula 7 (08/05) - Filmando o musicar local

Leitura obrigatória:

CHALCRAFT, Jasper & HIKIJI, Rose Satiko. "Opening eyes through ears. Migrant africans musicking in São Paulo". In Reily, S. & Brucher, K. *The Routledge Companion to the Study of Local Musicking*. New York, London: Routledge, 2017.

APPADURAI, Arjun. "The Production of Locality". In *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Pp. 178-99, 1996.

Leitura complementar:

KIWAN, Nadia, and ULRIKE H. Meinhof. 2011. "Music and Migration: A Transnational Approach". In *Music and Arts in Action* 3 (3): 3–20, 2011.

MASSEY, Doreen. "Questions of Locality". *Geography* 78 (2): 142–49, 1993.

Filme:

Woya Hayi Mawe - Para onde vais?. Direção: Jasper Chalcraft e Rose Satiko G. Hikiji, Lisa, 2018.

Aula 8 (15/05)- Como filmar a música e os modos de fazer musical?

Leitura obrigatória:

TURINO, Thomas. *Music as Social Life: the politics of participation*. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. (Cap. 1, 2 e 3).

ZEMP, Hugo. "Filming music and looking at music films". In *Ethnomusicology*, 1998, vol. 32, no. 3.

Leitura complementar:

ZEMP, Hugo. "Filming Voice Technique: The Making of 'The Song of Harmonics'". In *The World of music, Journal of the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation* (Berlin) Vol. XXXI. n.3, 1989.

Filmes:

Episódio da série *Taquaras, Tambores e Violas*. Direção: Hidalgo Romero, 26min. 2018.

The song of harmonics. Direção: Hugo Zemp, 40min, 1990.

Aula 9 (22/05)- Produções colaborativas: etnoficção e videoclipes

Leitura obrigatória:

BOUDREAULT-FOURNIER, A.; HIKIJI, R.S.G. & NOVAES, S.C. "Etnoficção – uma ponte

entre fronteiras". In Barbosa, Cunha, Hikiji & Novaes. *A experiência da imagem na etnografia*. São Paulo, Terceiro Nome/FAPESP, 2016.

GIORGIANNI, Eugenio. "Collaborative music video making in the cityscape of Goma (RDC)

#visualanth". In *Allegra lab*, Abril de 2017. Disponível em: <http://allegralaboratory.net/participatory-camera-as-a-gatekeeper-collaborative-music-video-making-in-the-cityscape-of-goma-the-democratic-republic-of-the-congo/>

Leitura complementar:

SJOBORG, J. "The Ethnofiction in Theory and Practice Part 1 e 2". *NAFA Network*. Ed. 13, 3 e 4 (August and december), 2006.

BOUDREAULT-FOURNIER, A. "Complicity Through Montage: A Call For An Intercultural Approach To Ethnographic Filmmaking", *Ethnologies*. Vol. 31, 2, 169-188, 2010.

Disponível em: <https://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2010-v31-n2-ethno3691/039369ar.pdf>

Filme:

Fabrik Funk. Direção: Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko Hikiji e Sylvia Caiuby

Novaes. LISA/UVIC, 25 min. 2015.

Videoclipe produzido na pesquisa de Eugenio Giorgianni.

<https://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2010-v31-n2-ethno3691/039369ar.pdf>

Aula 10 (29/05)- Antropologia multimodal, sensorial e música. Profs convidados: Mihai Andrei Leaha e Robbie Campbell.

Leitura obrigatória:

COLLINS, Samuel Gerald; DURINGTON, Matthew; GILL, Harjant. "Multimodal anthropologies. Multimodality: an invitation". In *American Anthropology*, Vol. 119, No. 1, pp. 142–153, Disponível em:

<https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aman.12826>

NAKAMURA, Karen. "Making Sense of Sensory Ethnography: The Sensual and the Multisensory". In *American Anthropologist*, vol. 115, no. 1, pp. 132–144, 2013.

Leitura complementar:

PINK, Sarah. *Doing Sensory Ethnography*. London: Sage Publications, (2ª edição, Introdução e Parte I – Rethinking ethnography through the senses), 2009.

Filme:

Filmes da pesquisa de Robbie Campbell: "A sensory ethnomusicology of learning" e de Mihai Andrei Leaha.

Aula 11 (05/06)- Música e memória. Profa. convidada: Érica Giesbrecht.

Leitura obrigatória:

REILY, Suzel Ana. "A música e a prática da memória – uma abordagem etnomusicológica". In *Música e cultura*, 9, 2014. [<http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/287/195>]

GIESBRECHT, E. "Baile para matar saudades – reflexões sobre o uso do vídeo numa experiência de recriação musical". *Revista De Antropologia*, 61(1), 147-175, 2018. <https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2018.145520>

Leitura complementar:

GIESBRECHT, E. "Jongos, Batuques e Sambas de Bumbo: Dançando a Memória Negra de

Campinas". *Música & Cultura* (Salvador. Online), 2012. Disponível em: <http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/289>

GIESBRECHT, E. "'It gets better when the people come to dance!?: The role of participatory music in the black community of Campinas". In Suzel A. Reily, Katherine Brucher. (Org.). *The Routledge Companion to the Study of Local Musicking*. 1ed., 2017.

Filme: *Baile para matar saudades*. Direção: Érica Giesbrecht. LISA, 70 min. 2015.

Aula 12 (12/06). Etnografia musical e audiovisual - escritas híbridadas

Leitura obrigatória:

GUBNER, Jennie. "More than Fishnets & Fedoras: Filming Social Aesthetics in the Neighborhood Tango Scenes of Buenos Aires & The Making of A Common Place (2010)". In *Etnografie Sonore / Sound Ethnographies*, 1/1, 2018.

SARAIVA, Chico. "A etnografia musical como meio de desenvolvimento artístico. Um relato". In *Revista USP*. São Paulo, n. 111, pp. 89-98. Outubro/novembro, 2016.

<http://violao-cancao.com/wp-content/uploads/2018/05/Artigo-Chico-1-completo.pdf>

Filmes

Violão-canção. Uma alma brasileira. Direção: Chico Saraiva e Rose Satiko Hikiji. LISA, 30min. 2016.

A common place. Direção: Junnie Gubner e Natália Marcantoni, 11min. 2010.

Sites

Violão Canção: <http://violao-cancao.com/>

Jennie Gubner: <http://www.jenniegubner.com/>

Steven Feld: <http://www.stevenfeld.net/>