

Código da Disciplina: FLS5956-1

Nome da Disciplina: Etnomusicologia Audiovisual

Docentes responsáveis: Rose Satiko Gitirana Hikiji e Yuri Prado Brandão de Souza

Nº de créditos: 8

Duração: 12 semanas

1º semestre de 2024

Objetivos:

A disciplina tem como enfoque a produção audiovisual no contexto da pesquisa etnomusicológica. Serão discutidas metodologias, linguagens, narrativas e formas de expressão de conhecimento etnográfico sobre fazeres musicais por meio do uso do audiovisual. A partir da visualização de filmes etnográficos ou outros produtos audiovisuais, da leitura de bibliografia e do estímulo à produção de registros e narrativas audiovisuais relacionados a fazeres musicais, nos aproximaremos da etnomusicologia audiovisual, um campo de pesquisa com um histórico relevante, que nos dias atuais encontra-se em fase de experimentação e expansão.

Justificativa:

Se a importância do registro sonoro para a etnomusicologia é bastante reconhecida, o registro audiovisual para a pesquisa de fazeres musicais foi explorado de forma esporádica na disciplina. No século XXI, observamos um crescimento do interesse dos etnomusicólogos nas produções audiovisuais, com a formação de grupos internacionais de discussão, a criação de uma revista acadêmica especializada, e espaços para a difusão de filmes etnomusicológicos. Ao mesmo tempo, a área da etnomusicologia audiovisual ainda não está consolidada, como se pode observar na pequena oferta de disciplinas e na ausência de formação técnica nas universidades para os pesquisadores interessados em aliar a produção audiovisual à pesquisa de fazeres musicais. Este curso visa a abrir espaço para a análise, reflexão e produção nesse campo de estudos.

Conteúdo:

Usos do audiovisual na etnomusicologia; construção do campo de estudos; filmar o musicar; musicar o filme; análise fílmica; métodos e prática em etnomusicologia audiovisual.

Método:

Aulas teóricas; discussões de material audiovisual; exercícios de filmagem, análise e edição.

Critérios de avaliação:

Produção de uma narrativa audiovisual etnomusicológica, acompanhada de considerações teórico-metodológicas sobre o processo de realização ou redação de um ensaio articulando análise fílmica com leituras realizadas no curso.

Bibliografia

BAILY, John. ICTM Colloquium on Film and Video. *Yearbook for Traditional Music*, v. 20, p. 193–198, 1988.

BAILY, John. Filmmaking as Musical Ethnography. *The World of Music*, v. 31, n. 3, p. 3–20, 1989.

BAILY, John. *Film Guide for Amir: An Afghan Refugee Musician's Life in Peshawar*. Watertown: Documentary Educational Resources, 1990.

BAILY, John. The Art of the 'Fieldwork Movie': 35 Years of Making Ethnomusicological Films. *Ethnomusicology Forum*, v. 18, n. 1, p. 55–64, 2009.

BOUDREAU-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.

CHALCRAFT, Jasper; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. Collaborative post-production. In: VANNINI, Phillip (ed.). *The Routledge international handbook of ethnographic film and video*. Abingdon: Routledge, 2020. p. 214-223.

D'AMICO, Leonardo. *Audiovisual Ethnomusicology: Filming Musical Cultures*. Bern: Peter Lang, 2020.

DAUER, Alfons Michael. Research Films in Ethnomusicology: Aims and Achievements. *Yearbook of the International Folk Music Council*, v. 1, p. 226–233, 1969.

FELD, Steven. *Jazz Cosmopolitanism in Accra: Five Musical Years in Ghana*. Durham, NC: Duke University Press, 2012.

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

GIORGIANI, Eugenio; RANOCCHIARI, Dario. Doing ethnographically grounded music videos. *Visual Ethnography*, v. 9, n. 1, p. 7-18, 2020.

HARBERT, Benjamin J. *American Music Documentary: Five Case Studies of Ciné-Ethnomusicology*. Middletown: Wesleyan University Press, 2018.

HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. Vídeo, música e antropologia compartilhada: uma experiência intersubjetiva. In: BARBOSA, Andréa; CUNHA, Edgar Teodoro da; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. (org.). *Imagem-conhecimento*. Campinas: Papyrus, 2009a. p. 143-158.

KILLICK, Andrew. Visual Evidence in Ethnomusicology. In SHEPHARD, Tim; LEONARD, Anne (ed.) *The Routledge Companion to Music and Visual Culture*. London/New York: Routledge, 2013, p. 75–84.

KULEZIC-WILSON, Danijela. *The musicality of narrative film*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

LEAHA, Mihai, Andrei and HILGENBERG, Katharina. Filming Papoula. Multimodal ethnography and experimental collaborations. *Visual Ethnography*, Vol. IX, No. 1, 2020, p. 38-57.

PRADO, Yuri. Dois Irmãos: relato de um encontro cine-etnográfico. In: X ENABET | Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia. *Anais...* Porto Alegre, UFRGS, 2021. s.p.

PRADO, Yuri. Etnomusicologia Audiovisual: um velho-novo campo de estudos. *GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia*, São Paulo, Brasil, v. 7, n. 1, p. e191615, 2022.

ROGERS, Holly. Introduction: Music, Sound and the Nonfiction Aesthetic. In *Music and Sound in Documentary Film*. New York: Routledge, 2015. p. 1-19.

ROUCH, Jean. The Camera and Man. *Studies in the Anthropology of Visual Communication*, v. 1, n. 1, p. 37-44, 1974.

ROUGET, Gilbert. Un film expérimental: Batteries Dogon. Éléments pour une étude des rythmes. *L'Homme*, 1965, tome 5, n°2, pp. 126-132, 1965.

SMALL, Christopher. *Musicking: the meanings of performance and listening*. Middletown: Wesleyan University Press, 1998.

VIGNAU, Charlotte. On Filmic and Written Musical Ethnography: Perspectives from Visual Anthropology and Their Possible Application to Ethnomusicology. *Arti musices: Croatian Musicological Review*, v. 46, n. 2, p. 203-221, 2015.

VILLELA, Alice e ROMERO, Hidalgo. Quando a roda acontece: o audiovisual como tradução da experiência na performance musical participativa. In: SIPA - Seminário Imagem, Pesquisa e Antropologia. *Anais...* Unicamp, 10 a 12 de abril de 2018. s.p.

ZEMP, Hugo. Filming Music and Looking at Music Film. *Ethnomusicology*, v. 32, n. 3, p. 393–427, 1988.

ZEMP, Hugo. Ethical Issues in Ethnomusicological Filmmaking. *Visual Anthropology*, v. 3, n. 1, p. 49–64, 1990.

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

ZEMP, Hugo. Visualizing music structure through animation: The making of the film head voice, chest voice. *Visual Anthropology*, v. 3, n. 1, p. 65-79, 1990.