

Universidade de São Paulo

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Antropologia

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 1o Semestre de 2021

FLS5298 - Antropologia, Música e Audiovisual

Professores responsáveis:

Alice Villela (PPGAS-USP) - licevillela@gmail.com

Gibran Braga (PPGAS-USP) - gibranbraga@yahoo.com.br

Mihai Andrei Leaha (PPGAS-USP) - mihaileaha@usp.br

Yuri Prado (PPGAS-USP) - yuri_prado@yahoo.com.br

Créditos: 8

Duração: 12 semanas

Oferecimento: Terça-feira, 14h-18h (online)

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) um trabalho escrito articulando a bibliografia do curso, 2) uma análise de uma obra

audiovisual ou conjunto de filmes/séries/sites, à luz de questões e bibliografia discutidas no curso, ou 3) a produção de uma montagem audiovisual usando diferentes mídias tais como textos, fotografias, sons, etc, 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, localidade, uso de imagens e sons na pesquisa, filme etnográfico, produções colaborativas, antropologia multimodal e sensorial, etnomusicologia do indivíduo, análise musical, música negra, experiência clubber.

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

CRONOGRAMA

Aula 1 - 20/04: Aula introdutória

Apresentação do curso, das pesquisas dos alunos e construção de um perfil (minibiografia) musical/audiovisual.

Exibição do filme *Lá do Leste* e debate com Rose Satiko G. Hikiji

Lá do Leste. Direção: Carolina Caffé e Rose Satiko G. Hikiji. LISA, 28 min, 2010.
<https://vimeo.com/37323409>

Para quem quiser conhecer outros filmes sobre a temática do curso produzidos no LISA-USP:

O arco e a lira. Direção: Priscila Ermell. LISA, 18min, 2002.
<https://vimeo.com/60457692>

Eu sou. Direção: Renato Albuquerque de Oliveira. LISA, 11 min, 2018.
<https://vimeo.com/287277598>

Aula 2 – 27/04 : 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 – 04/05: O filme etnográfico e a etnomusicologia

Leitura obrigatória:

D'AMICO, Leonardo. The ethnomusicological film. In: _____. *Audiovisual Ethnomusicology: Filming Musical Cultures*. Bern: Peter Lang, 2020. Cap. 2, p. 43-63.

Leitura complementar:

VIGNAU, Charlotte. On Filmic and Written Musical Ethnography: Perspectives from Visual Anthropology and Their Possible Application to Ethnomusicology. *Arti musices: Croatian Musicological Review*, Vol. 46, no. 2, p. 203-221, 2015.

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

Filme: *Batteries Dogon. Éléments pour une étude des rythmes*. Direção: Gilbert Rouget, Jean Rouch e Germaine Dieterlen. 26 min., 1966.

Aula 4 – 11/05: Musicar e produção audiovisual

Leitura obrigatória:

SMALL, Christopher. *Musicking: the meanings of performance and listening*. Middletown, Ct: Wesleyan University Press, 1998. Prelude (pp. 1-18).

VILLELA, Alice; GRUNVALD, Vitor; MUNIAGURRIA, Lorena Avellar; TONI, Flávia;. "O musicar como trilha para a etnomusicologia". Dossiê "Eu 'musico', tu 'musicas', nós 'musicamos': o Musicar Local". *Revista do IEB*, n. 73, agosto de 2019. ISSN: impressa 0020-3874; online 2316-901X. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/rieb73/>.

Filme:

Canto de família. Direção: Paula Bessa Braz e Mahai Andrei Leaha, Triba film & LISA, 2020, 74 min.
Debate com participação dos diretores Paula Bessa Braz e Mihai Andrei Leaha.

Aula 5 – 18/05: 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 e 2).

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

Filme:

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

Aula 6 – 25/05: Antropologia colaborativa e música

Leitura obrigatória:

MACDOUGALL, David Seven types of collaboration, *Studies in Documentary Film Journal*, 2020, p.1-19.

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

PINK, Sarah, Refiguring Collaboration and Experimentation. In *Experimental Collaborations. Ethnography through Fieldwork Devices*. Adolfo Estalella and Thomas Sanchez Criado eds. Oxford and New York: Berghahn Books. 2018. Pp. 201-213.

Leitura complementar:

ESTALELLA, Adolfo – CRIADO, Thomas Sanchez, *Experimental Collaborations. Ethnography through Fieldwork Devices*. Oxford and New York: Berghahn Books. 2018 (introduction)

Videoclipe:

“Papoula” Kasper: <https://www.youtube.com/watch?v=NYGBhhAtZhl>

Aula 7 – 01/06: Antropologia sensorial, multimodalidade e música

Leitura obrigatória:

DATTATREYAN, Ethiraj Gabriel - Marrero MARRERO-GUILLAMON, Isac 2019
Multimodal Anthropology and the Politics of Invention. *American Anthropology*, 121
(1): 220-228.

GARDENER, Robert; ÖSTÖR, Ákos. *Making Forest of Bliss: Intention, Circumstance
and Chance in Nonfiction Film*. Cambridge: Harvard University Film Archive, 2002.

Leitura complementar:

LAPLANTINE, Francois *The Life of the Senses. Introduction to a Modal
Anthropology*, London: Bloomsbury, 2016

Filmes:

Leviathan, Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor, Sensory Ethnography Lab e
FSC, EUA, 87 min., 2012.

Forest of Bliss, Robert Gardener, DER, 90 min., 1986

Aula 8 – 08/06: Etnomusicologia e análise musical

Leitura obrigatória:

AROM, Simha. Modelización y modelos en las músicas de tradición oral. In:
CRUCES, Francisco (org.). *Las culturas musicales: lecturas de etnomusicología*.
Madrid: Editorial Trotta, 2001. Cap. 8, p. 203-232.

Leitura complementar:

PRADO, Yuri. Orality and Capitalist Logic in the Music of Samba Schools. *IASPM
Journal*, v. 9, n. 2, p. 22-39, 2019.

NATTIEZ, Jean-Jacques. Simha Arom and the Return of Analysis to
Ethnomusicology. *Music Analysis*, v. 12, n. 2, p. 241-265, Jul. 1993.

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.

Filme: *Simha*. Direção: Jerome Blumberg, 78 min., 2015.

Voix de tête, voix de poitrine (trecho). Direção: Hugo Zemp. 8 min., 1987.

Aula 9 – 15/06: Etnomusicologia do indivíduo

Leitura obrigatória:

STOCK, Jonathan P. J. Toward an Ethnomusicology of the Individual, or
Biographical Writing in Ethnomusicology. *The World of Music*, v. 43, n. 1,
Ethnomusicology and the Individual, p. 5-19, 2001.

RUSKIN, Jesse; RICE, Timothy. The Individual in Musical Ethnography.
Ethnomusicology, v. 56, n. 2, p. 299-327, Spring/Summer 2012.

Leitura complementar:

PRADO, Yuri. Vozes dissonantes no carnaval: o samba-enredo de Eduardo Medrado e Kleber Rodrigues. *OPUS*, v. 23, n. 2, p. 30-61, 2017.

BAILY, John. *Film Guide for Amir: An Afghan Refugee Musician's Life in Peshawar*. Watertown: Documentary Educational Resources, 1990. Disponível em: <http://www.der.org/resources/guides/amir-study-guide.pdf>

Filme: *Amir: An Afghan Refugee Musician's Life in Peshawar*. Direção: John Baily, 52 min., 1985.

Aula 10 – 22/06: (Trans)localidade

Leitura obrigatória:

APPADURAI, Arjun. “The production of locality”. In: *Modernity at large: cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996, pp. 178-199.

_____. Soberania sem territorialidade: notas para uma geografia pós-nacional. In: *Novos Estudos CEBRAP*, nº49, novembro de 1997, pp. 33-46.

CHALCRAFT, Jasper; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. O visto e o invisível. In: *Cadernos de Campo*, n.25, pp.437-447, 2016.

_____. Opening eyes through ears: migrant Africans musicking in São Paulo. In: REILY, Suzel A.; BRUCHER, Katherine. *The Routledge companion for the study of local musicking*. New York, Oxon: Routledge, 2018. (pp. 473-486)

CHALCRAFT, Jasper; SEGARRA, Josep Juan; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. Bagagem desfeita: a experiência da imigração por artistas congolezes. In: *GIS*, v.2, n.1, p.302-308, 2017.

FARIA, Débora Costa de. “Narrativas musicais contemporâneas entre o local e o global: os casos do funk brasileiro e do kuduro angolano”. In: *Cadernos de Arte e Antropologia*, Vol. 7, nº 1, pp. 27-46, 2018.

Filme: *Afro-Sampas*, Rose Satiko e Jasper Chalcraft, Brasil, 47 min., 2020

Aula 11 – 29/06: Música negra e autenticidade

Leitura obrigatória:

GILROY, Paul. *O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência*, São Paulo, Rio de Janeiro, 34/Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001 (cap. 3, pp. 157-221)

Filme: *Underground Resistance*, US, 11 min., 2019

Aula 12 – 06/07: A experiência clubber

Leitura obrigatória:

JACKSON, Phil. *Inside clubbing: sensual experiments in the art of being human*. New York; Oxford: Berg, 2004. (introdução, pp.1-6, cap. 2 e 3, pp. 15-34, e cap. 9, pp. 135-154)

BRAGA, Gibran Teixeira. "A pista é um laboratório": corpos, afetos e experimentação em cenas de música eletrônica underground. *Revista Visagem*, no prelo. (pp.1-24)

Leaha, M.A. (2019). 'Multimodal spaces, atmospheres, modulations. Experiencing the independent electronic music scene of Sao Paulo', *entanglements*, 2(1): 143-160.

Filme:

O projeto Sensorhythms