

Código da Disciplina: FLS5971

Nome da Disciplina: Poética e política: produção de imaginários sociais, raciais e culturais por meio da fotografia e da arte contemporânea

Docente responsável: Profa. Dra. Sylvia Caiuby Novaes

Ministrante: Dra. Kelly Koide

Nº de créditos: 03

Duração: 05 semanas

Período: 2º semestre de 2024

Dias da semana: Terça-feira

Horário das aulas: 14h00 às 17h00

Forma de oferecimento: Presencial

Objetivos: Como parte da linha de pesquisa “Antropologia das Formas Expressivas”, o objetivo deste curso é apresentar produções fotográficas e da arte contemporânea. A partir desses materiais, será possível refletir sobre os modos de ver próprios da fotografia e da arte, bem como as afinidades entre antropologia e imagem na produção de imaginários sociais, raciais e culturais.

Justificativa: As afinidades entre antropologia e fotografia podem ser encontradas em diversas obras, em especial no campo da Antropologia Visual. Pretende-se explorar de que modo a fotografia e diferentes obras do campo da arte contemporânea podem ser pensadas como elementos enriquecedores da escrita etnográfica, ampliando as possibilidades expressivas desta. Em seguida, será feita uma reflexão acerca da natureza e dos usos das imagens fotográficas e artísticas, considerando essas formas expressivas como importantes fontes para compreender contextos estéticos, sociais, culturais e históricos. Por fim, serão analisadas e discutidas algumas obras nas quais a indissociabilidade entre poética e política está presente desde a sua concepção até os seus usos.

Conteúdo:

- (1) Modos de ver da fotografia
- (2) Fotografia e etnografia
- (3) O que as imagens dizem?
- (4) Poética e política

Método: Aulas expositivas; apresentação e discussão de obras do campo da antropologia, da fotografia e das artes visuais; construção e compartilhamento de ensaios visuais ao longo do curso.

Critérios de avaliação:

- (1) Um ensaio escrito sobre algum dos tópicos trabalhados durante o curso (50%);
- (2) Um ensaio visual fotográfico (50%).

Bibliografia:

ALVES, André: *Os argonautas do mangue*. Ed. Unicamp / Imprensa Oficial do Estado. Campinas, 2004.

ANDUJAR, Claudia. *A vulnerabilidade do ser*. São Paulo: Cosac Naify / Pinacoteca do Estado, 2005.

_____. *Marcados*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

_____. *No lugar do outro*. São Paulo: IMS, 2015.

ANDUJAR, Claudia & CESARINO, Pedro de Niemeyer. Claudia Andujar e a tradução xamânica. *Revista Zum*, 2019. Disponível em: <https://revistazum.com.br/radar/andujar-traducao-xamanica/>

BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

BISILLIAT, Maureen. *A João Guimarães Rosa*. São Paulo: Gráficos Brunner, 1969.

_____. *O cão sem plumas*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

CESAR, Ana Cristina. *A teus pés*. São Paulo: Ática, 2010.

DEL CASTILLO, Miguel. Fotografia e literatura nos livros de Maureen Bisilliat. *Studium*, 40, p. 47-59.

BUCCI, Eugênio. Meu pai, meus irmãos e o tempo. In: MAMMÌ, Lorenzo e SCHWARCZ, Lilia. *8 X Fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 69-88.

CAIUBY NOVAES, Sylvia. O uso da imagem na Antropologia. In: SAMAIN, Etienne: *O Fotográfico*. HUCITEC. São Paulo, 1998. p. 113-119. 2a. edição: Editoras SENAC/HUCITEC, São Paulo, 2005.

_____. Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico. *Mana*, 14, 2, p. 455-475, 2008.

_____. Corpo, Imagem e Memória. In: MAMMÌ, Lorenzo e SCHWARCZ, Lilia. *8 X Fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 113-131.

_____. O silêncio eloquente das imagens fotográficas e sua importância na etnografia. *Cadernos de Arte e Antropologia*, 3, 2, p. 57-67, 2014.

CALLE, Sophie. *Fantômes*. Arles: Actes Sud, 2013.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Olhar escravo, ser olhado. In: AZEVEDO, Paulo Cesar de; LISSOVSKY, Maurício. (Org.). *Escravos brasileiros do século XIX na fotografia de Christiano Jr.* São Paulo: Ex-Libris, 1988, p. 23-30.

DUARTE, Rogério. Olhares do infinito: notas sobre a obra de Claudia Andujar. *Studium*, 12, 2003. Disponível em: <http://www.studium.iar.unicamp.br/12/5.html>

EDWARDS, Elizabeth. Antropologia e fotografia. *Cadernos de Antropologia e Imagem*, 2: p. 11-28, 1996.

GARCIA DOS SANTOS, Laymert. Experiência estética e simpatia bergsoniana. In: ANDUJAR, Claudia. *A vulnerabilidade do ser*. São Paulo: Cosac Naify / Pinacoteca do Estado, 2005.

GOTTSCHALK, Donna. Série: "Brave, beautiful outlaws".

HARTMAN, Thekla. *A contribuição da iconografia para o conhecimento de índios brasileiros do século XIX*. São Paulo: Fundo de Pesquisas do Museu Paulista da USP, 1975.

HOOKS, Bell. "The oppositional glaze: black female spectators". *Black looks: race and representation*, 1992. South End Press, Boston, MA. ("O olhar opositivo: espectadoras negras", Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte [catálogo], 2018. p. 291-300.

HIRSZMAN, Maria Lafayette Aureliano. *Entre o tipo e o sujeito: os retratos de escravos de Christiano Jr.* Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2011. Disponível em:

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-13032013-114903/pt-br.php>

KOIDE, Kelly. "Eu sou uma alucinação na ponta de teus olhos": leitura de poesias na Biblioteca Roberto Piva. *Gis*, 4, 2019.

KOUTSOUKOS, Sandra Sofia. *No estúdio do fotógrafo: Representação e auto-representação de negros livres, forros e escravos no Brasil da segunda metade do século XIX*. Campinas, 2006. Tese (Doutorado em Multimeios). Instituto de Artes, Unicamp.

MCCLINTOCK, Anne. *Couro imperial*. Campinas: Ed. Unicamp, 2010.

MARESCA, Sylvain. O silêncio das imagens. In: SAMAIN, Étienne. (Org.). *Como pensam as imagens*. Campinas: Editora Unicamp, 2012. p. 37-40.

MASSI, Augusto; BRANDÃO, Eduardo; MACHADO, Alvaro. Poesia, pintura e fotografia (entrevista com Claudia Andujar). In: ANDUJAR, Claudia. *A vulnerabilidade do ser*. São Paulo: Cosac Naify / Pinacoteca do Estado, 2005.

MUNANGA, Kabengele. *Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra*. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

NAVAS, Adolfo. *Fotografia e poesia (afinidades eletivas)*. São Paulo: Ubu, 2017.

ROTH, Lorna. Questão de pele. Os cartões Shirley e os padrões raciais que regem a indústria cultural. *Zum*, 10, 2016.

SCHWARCZ, Lilia. *Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade brasileira*. São Paulo: Claro enigma, 2012.

SOARES, Carolina. *Uma bricolagem virtual infinita. A representação do indígena no trabalho de Claudia Andujar (1960/70)*. São Paulo, 2011. Tese (Doutorado em História e Crítica da Arte). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo.

SONTAG, Susan. *Sobre fotografia*. São Paulo, Companhia das Letras, 2004. “O mundo imagem”. p. 167-96.

STEPAN, Nancy. Portraits of a possible nation: photographing medicine in Brazil. In: BEEZLEY, William & CURCIO-NAGY, Linda (Ed.). *Latin American popular culture: an introduction*. Lanham: SR Books, 2000. p. 143-154.

TACCA, Fernando de. O índio na fotografia brasileira: incursões sobre a imagem e o meio. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, 18, 1, p. 191-223, 2011.

VELASCO, Suzana. Sob a luz tropical: racismo e padrões de cor da indústria fotográfica no Brasil. *Zum*, 10, 2016.

VILELA, Alice. Imagem, imitação, presentificação: ambiguidade e agência das imagens produzidas pelas tecnologias dos brancos. *Horizontes Antropológicos*, 56, p. 139-64, 2020.