

Código da Disciplina: FLS5956

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 encontro com antropólogos/etnomusicólogos que são também realizadores, nos aproximaremos da etnomusicologia audiovisual, um campo de pesquisa com um histórico relevante e 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, portanto, abrir espaço para a análise, reflexão e produção nesse campo de estudos.

Conteúdo:

Construção do campo de estudos; usos do audiovisual na etnomusicologia; filmar o musicar; análise fílmica; multimodalidade; etnografia do som; patrimonialização; etnomusicologia aplicada.

Método:

Discussão de filmes etnográficos, registros sonoros e outros usos do audiovisual na etnomusicologia; leituras acerca do uso do audiovisual na pesquisa etnomusicológica; conversas com autores / realizadores; preparação e edição de entrevistas com realizadores.

Critérios de avaliação:

Edição de uma entrevista e/ou apresentação de obra de realizador / etnomusicólogo (escrita ou audiovisual), a partir das conversas, leituras, visualizações e escutas realizadas.

Cronograma:

Aula 1 (12/03): Apresentação do curso; musicar e antropologia multimodal

Leituras obrigatórias:

Leaha, Mihai. "Saudades da festa!" Triggering sensory memories of DIY electronic music through multimodal practices. *Multimodality & Society*, v. 1, n. 3, p. 407-424, 2021. Disponível em:

<https://entanglementsjournal.wordpress.com/multimodal-spaces-atmospheres-modulations/>

Leaha, Mihai. Multimodal spaces, atmospheres, modulations. Experiencing the independent electronic music scene of São Paulo. *Entanglements Journal*, v. 2, n. 1, p. 143-160. 2019. Disponível em:

<https://entanglementsjournal.wordpress.com/multimodal-spaces-atmospheres-modulations/>

Leaha, Mihai. Filming Papoula. Multimodal Ethnography and Experimental Collaborations. *Visual Ethnography Journal*, v. IX, n. 1, p. 38- 57, 2020. Disponível em: <http://www.vejjournal.org/index.php/vejjournal/article/view/217>

Leituras complementares:

Collins, Samuel Gerald, Durlington, Matthew e Gill, Harjant. Multimodality: An Invitation. *American Anthropologist*, v. 119, n. 1, p. 142–146, 2017.

Prado, Yuri. Etnomusicologia Audiovisual: um velho-novo campo de estudos. *GIS – Gesto, Imagem e Som – Revista de Antropologia*, 2022, v. 7, n. 1, e191615, 2022.

Villela, Alice; Leaha, Mihai; Prado, Yuri. Musicar, Audiovisual e Multimodalidade. *PROA: Revista de Antropologia e Arte*, v. 13, e023021, 2023.

Filmes:

Sensorhythms, série de 4 episódios

<https://vimeo.com/showcase/9286567>

Mockup Wedding

<https://vimeo.com/241931405>

The Street musician

<https://vimeo.com/58546957>

Valley of Sighs

<https://vimeo.com/75405534>

Aula 2 (19/03) - Conversa com Mihai Leaha

26/03 - Semana Santa (não haverá aula)

Aula 3 (02/04) - Filme, música, som e narrativa

Leituras obrigatórias:

Diamanti, Eleonora; Bouldreault-Fournier, Alexandrine. Sensing the Night: Nocturnal Filmmaking in Guantánamo, Cuba. *Visual Anthropology Review*, v. 37, n. 2, p. 290-309, 2021.

Bouldreault-Fournier, Alexandrine. Sound Matters. In Vannini, Phillip (ed.). *The Routledge International Handbook of Ethnographic Film and Video*. London: Routledge, 2019. p. 154–63.

Bouldreault-Fournier, Alexandrine. Sonic Methodologies in Anthropology. In: Bull, Michael e Cobussen, Marcel (eds.). *The Bloomsbury Handbook of Sonic Methodologies*. London: Bloomsbury Academic, 2020. p. 35-56.

Bouldreault-Fournier, Alexandrine; Caiuby Novaes, Sylvia; Hikiji, Rose Satiko Gitirana. Fabricar o funk em Cidade Tiradentes, São Paulo: performance em etnoficção. *Cultures-Kairós*, n. 7, 2017. Disponível em:

<http://revues.mshparisnord.org/cultureskairos/index.php?id=1441>

Leitura complementar:

Henley, Paul. Seeing, Hearing, Feeling: Sound and the Despotism of the Eye in "Visual" Anthropology. *Visual Anthropology Review*, v. 23, p. 54–63, 2007.

Filmes:

Guardians of the Night

<https://vimeo.com/275404965>

La Tumba Mambi

<https://vimeo.com/760646399>

Golden Scars

<https://vimeo.com/69532639>

Fabrik Funk

<https://vimeo.com/lisausp/fabrikfunk>

The Eagle

<https://vimeo.com/lisausp/theeagle>

Aula 4 (09/04) - Conversa com Alexandrine Boudreault-Fournier + Contar, narrar, musicar: a poética de Priscilla Ermel

Leituras obrigatórias:

Ermel, Priscilla Barrak. A construção de si mesmo: uma experiência etno-audiovisual com os povos tupi-mondé. In: Barbosa, Andréa; Cunha, Edgar Teodoro da; Hikiji, Rose Satiko Gitirana (org.) *Imagem-Conhecimento: Antropologia, cinema e outros diálogos*. Campinas: Papirus, 2009. p. 159-176.

Ermel, Priscilla Barrak. Pariret - o belo-bom: a estética e a hospitalidade dos povos tupi-mondé. In Milan, Denise; Matos, Olgária. *Gemas da Terra: Imaginação Estética e Hospitalidade*. São Paulo: SESC-SP, 2010. p. 34 - 47.

Ermel, Priscilla Barrak . Fale quem quiser falar. *Expedição São Paulo 450 anos*, p. 161 - 164, 2004.

Ermel, Priscilla Barrak. *O Sentido Mítico do Som: Ressonâncias Estéticas da Música Tribal dos Índios Cinta-larga*. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São Paulo: PUC-SP, 1988.

Kishimoto, Alexandre; Hikiji, Rose Satiko Gitirana. A Trama das águas. *Horizontes Antropológicos*, ano 14, n. 30, p. 298–302, 2008.

<https://doi.org/10.1590/S0104-71832008000200017>

Leitura complementar:

Ermel, Priscilla Barrak. Entrevista com Priscilla Ermel sobre o filme O arco e a Lira. In: Peixoto, Clarice (org.). *Antropologia e Imagem, vol.2: os bastidores do filme etnográfico*. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. p. 67-89.

Filmes:

Floresta de Fitas (inédito)

O Arco e a Lira

A História em Versos

Brilho da Noite

Aula 5 (16/04) - Conversa com Priscilla Ermel

Aula 6 (23/04) - Filmar o musicar - diáspora criativa africana em São Paulo

Leituras obrigatórias:

Hikiji, Rose Satiko Gitirana; Chalcraft, Jasper. Gringos, nômades, pretos - políticas do musicar africano em São Paulo. *Revista de Antropologia*, v.65, p. 1-19, 2022.

Hikiji, Rose Satiko Gitirana; Chalcraft, Jasper. Collaborative post-production In: Vannini, Phillip (ed.). *The Routledge International Handbook of Ethnographic Film and Video*. Abingdon / New York: Routledge, 2020. p. 214-223.

Leitura complementar:

Hikiji, Rose Satiko Gitirana; Paulino, Antônio George Lopes; Bezerra, Daniele Borges. Essa forma de se aproximar do mundo: entrevista com Rose Satiko In: Freitas, Nilson Almino de; Magni, Claudia Turra; Bandeira, Philipi Emmanuel Lustosa. *Trajetórias pessoais na antropologia (audio)visual no Brasil - Volume 1*. Sobral: Sertão Cult, 2022. p. 274-291.

Hikiji, Rose Satiko Gitirana; Chalcraft, Jasper; Segarra, Josep Juan. Bagagem desfeita: a experiência da imigração por artistas congolezes. *GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia*, v.2, p. 305-312, 2017.

Filmes:

Afro-Sampas. Direção: Jasper Chalcraft e Rose Satiko Gitirana Hikiji. Produção: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP). [S. l.]: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP), 2020. 1 vídeo (43 min). Disponível em: <https://vimeo.com/412354918/e132582cf4>

Tabuluja (Acordem!). Direção: Shambuyi Wetu, Rose Satiko Hikiji Gitirana e Jasper Chalcraft. Produção: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISAUSP). São Paulo: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP), 2017. 1 vídeo (11 min). Disponível em: <https://lisa.fflch.usp.br/tabuluja>

Woya Hayi Mawe - Para onde vais?. Direção: Jasper Chalcraft e Rose Satiko Gitirana Hikiji. Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP). São Paulo: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP), 2018. 1 vídeo (46 min). Disponível em: https://lisa.fflch.usp.br/woya_hayi_mawe.

São Palco - Cidade Afropolitana. Jasper Chalcraft e Rose Satiko Gitirana Hikiji. Produção: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP). [S. l.]: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP), 2023. 1 vídeo (72 min).

Aula 7 (30/04) - Conversa com Rose Satiko Hikiji e Jasper Chalcraft

Aula 8 (07/05) - Etnografia e Videoclipe

Leituras obrigatórias:

Ranocchiaro, Dario; Giorgianni, Eugenio. Doing Ethnographically Grounded Music Videos. *Visual Ethnography*, v. 9, n. 1, p. 8-18, 2020. Disponível em: <http://vejjournal.org/index.php/vejjournal/article/view/214/0>

Ranocchiaro, Dario e Luque, Jara María Romero. Tefla Madlouma. Resiliências femininas y memoria cultural saharauí a través de la realización de un vídeo musical etnográficamente fundamentado. *El oído pensante*, v. 11, n. 2, p. 111-141, 2023. Disponível em: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/oidopensante/article/view/12572>

Filme:

Videomusicking Al-Andalus

Aula 9 (14/05) - Conversa com Dario Ranocchiaro

Aula 10 (21/05) - Patrimonialização e etnomusicologia aplicada

Leituras obrigatórias:

Marques, Francisca Helena. Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual (LEAA/Recôncavo). In: Sousa, Adriele de Jesus; Carneiro, Sarah Roberta de Oliveira; Rocha, Valdéria Oliveira (org.). *Extensão Universitária na UFRB: 10 Anos*. Cruz das Almas: Editora da UFRB, 2017. p. 120-137.

Marques, Francisca. Educação comunitária como prática de etnomusicologia aplicada: reflexões sobre uma experiência no Recôncavo baiano. *Revista USP*, v. 78, p. 130-138, 2008.

Leitura complementar:

Nobre, Cassio. Pós-patrimonialização e produção fonográfica no Samba de Roda do Recôncavo Baiano (2005-2015): o papel da etnomusicologia engajada. *Pontos de Interrogação – Revista de Crítica Cultural*, v. 8, n. 2, p. 147–177, 2019. Disponível em: <https://itacarezinho.uneb.br/index.php/pontosdeint/article/view/5916>

Filme:

Samba de Roda, Patrimônio Imaterial da Humanidade: 15 Anos de Salvaguarda e Conquista
https://youtu.be/068cfxUvP8s?si=0Oz_fB4uSj_baTcG

Aula 11 (28/05) - Conversa com Francisca Helena Marques

Aula 12 (05/06) - Gestos, técnicas e ambiente

Leituras obrigatórias:

Devos, Rafael Victorino; Vedana, Viviane. Movimento, Câmera, percepção: não necessariamente o filme etnográfico sensorial. In: Dominguez, Maria Eugênia; Montardo, Deise Lucy Oliveira (org.). *Arte, som e etnografia*. Florianópolis: Editora da UFSC, 2021. p. 148-182. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/229703/Arte%2c%20som%20e%20etnografia-ebook-4nov2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Vedana, Viviane. Paisagens sonoras urbanas: um ensaio sobre as sonoridades das cidades. In: Raposo, Paulo; Allende, Renck; Head, Scott (org.). *Cidades rebeldes: invisibilidades, silenciamentos, resistências e potências*. 1ed. Florianópolis: UFSC, 2019. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/209053/Cidade%20rebeldes-ebook-4nov2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Vedana, Viviane. Escutar no som: gravação e edição de etnografias sonoras a partir do paradigma ecológico. *Ilha – Revista de Antropologia*, v. 20, n. 1, p. 117-144, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2018v20n1p117/37472>

Leituras complementares:

Feld, Steven. Uma acustemologia da floresta tropical. *Ilha – Revista de Antropologia*. PPGAS/UFSC, Florianópolis. Vol. 20, n. 01, p. 229 a 252, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2018v20n1p229>

Feld, Steven. Waterfalls of song: an acoustemology of place resounding in Bosavi, Papua New Guinea. In: Feld, Steven; Basso, Keith (orgs.). Santa Fe: School of American Research Press, 1996. p. 91-135.

Ingold, Tim. Quatro objeções ao conceito de paisagem sonora. In: *Estar Vivo: ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição*. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 206-210.

Samuels, David; Meintjes, Louise; Ochoa, Ana Maria; Porcello, Thomas. Soundscapes: toward a sounded anthropology. *Annual Review of Anthropology*, v. 39, p. 329-345, 2010. Disponível em:

<https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-anthro-022510-132230>

Filmes:

Daybreak Express, de Donn Alan Pennebaker, 1953.

<https://www.youtube.com/watch?v=gDqBoUYpMq4>

Sangria

<https://vimeo.com/198097752>

Gravações:

Making Sago

https://www.youtube.com/watch?v=iGe9mqO0neU&ab_channel=Release-Topic

Cutting trees

https://www.youtube.com/watch?v=AFBcqBrYIs&ab_channel=Release-Topic

Aula 13 (12/06) - Conversa com Viviane Vedana