

Curso pós graduação / Depto. de Antropologia USP - 1o. Semestre de 2021

Docente responsável: Sylvia Caiuby Novaes

Ministrante da disciplina: Kelly Koide (Pós Doutoranda)

Terças-feiras das 9h - 13h

Título: Escrever com a imagem e ver com a palavra: poesia, fotografia e etnografia

Objetivos:

Como parte da linha de pesquisa “Antropologia das Formas Expressivas”, o objetivo deste curso é apresentar produções poéticas e fotográficas do século XX e obras mais contemporâneas. A partir desses materiais, será possível refletir sobre os modos de ver próprios da poesia e da fotografia, bem como as afinidades entre texto e palavra em diferentes suportes plásticos e gráficos.

Justificativa:

As afinidades entre poesia e fotografia podem ser encontradas em diversas obras (fotolivros, poemas sobre fotografias, poemas visuais, entre outras). As relações entre essas duas linguagens (poética e fotográfica) serão trabalhadas a partir de 4 eixos:

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

A partir dessas temáticas, será possível compreender, primeiramente, como a escrita (literária, poética e etnográfica) influencia a linguagem fotográfica e vice versa. Pretende-se igualmente explorar de que modo a poesia e a fotografia 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 poéticas, considerando essas formas expressivas como importantes fontes para compreender o contexto estético, social, cultural e histórico. 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:

PARTE 1 – MODOS DE VER: POESIA E FOTOGRAFIA

AULA 1

- Apresentação do curso.
- Escolha dos grupos de seminário.

AULA 2: Algumas relações entre poesia e fotografia

Textos para a aula 2:

BADGER, Gerry. Por que fotolivros são importantes. Disponível em: <https://revistazum.com.br/revista-zum-8/fotolivros/>

FABRIS, Annateresa. Fotomontagem e surrealismo: Jorge de Lima. *Revista USP*, 55, p. 143-151, 2002.

FREITAS, Angélica. *Canções de atormentar*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

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

MAYER, Bernadette. Experiências. *Revista Grampo Canoa*, 2, 2016.

NAVAS, Adolfo. *Fotografia e poesia (afinidades eletivas)*. São Paulo: Ubu, 2017. Introdução (p. 11-13); cap. 1 (17-36); cap. 2 (p. 39-58); e "Fotolivros" (p. 85-92).

Filme para aula 2:

Neruda. Direção: Pablo Larraín. 2016. 107 minutos.

Materiais para seminário 1 – 15/09:

Assombração urbana. Direção: Valesca Dios. 2004. 54 minutos.

GAMBARDELLA, Ana Luiza & Castral, Paulo César. Fotolivro Paranoia: fotografia, surrealismo e espaço urbano. *Studium*, 40, p. 47-59.

PIVA, Roberto & DUKE LEE, Wesley. *Paranoia*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009.

WILLER, Cláudio. Piva, poeta do corpo. *Eutomia*, 15, 1, 2015.

AULA 3: Textos e imagens: equivalências possíveis

Textos para a aula 3:

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

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

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

Léon Ferrari. Série "Tormentos y amores", com poemas eróticos de Jorge Luis Borges e fotografias de Man Ray.

MUNIZ, Vik. Série "Equivalentes" (1993).

STIEGLITZ, Alfred. Série "Equivalent" (1925).

Filmes para aula 3:

A João Guimarães Rosa. Direção: Marcelo Tassara. 1968. 12 minutos.

Bahia amada Amado. Direção: Marcelo Tassara. 1999. 12 minutos.

Equivalências: aprender vivendo. Direção: Maureen Bisilliat. 2019. 96 minutos.

PARTE 2 – Poesia e etnografia

AULA 4: Antropologia, fotografia e imagem

Textos para a aula 4:

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

BEN-ARI, Eyal. Posing, Posture and Photographic Presences: a rite of passage in a Japanese commuter village. *Man*, 26, p. 87-104, 1991.

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.

PINNEY, Christopher. A História paralela da antropologia e da fotografia. *Cadernos de Antropologia e Imagem*, 2, p. 29-52, 1996.

Materiais para seminário 2 – 29/09:

MALINOWSKI, Bronislaw. *Argonautas do Pacífico Ocidental*. Trad. de Anton P. Carr & Lígia Cardieri. São Paulo: Ubu Editora, 2018. “Prefácio” (p.11-16); “Apresentação e coordenação da tradução” (p. 17-35).

SAMAIN, Étienne. “Ver” e “dizer” na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski e a fotografia”. *Horizontes antropológicos*, 2, p. 23-60, 1995.

Strangers abroad. Episódio “Off the verandah”. Direção: Andre Singer. 53 minutos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Qn_gLroH3bQ

AULA 5: Poéticas antropológicas e poesia

- Apresentação e discussão de ensaios fotográficos de alunas/os

Textos para a aula 5:

CLIFFORD, James. "Ethnographic Surrealism." *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 23, 4, p. 539-563, 1981.

DEGUY, Michel. Antropologia e poesia. *Inimigo rumor*, 7, 1999.

MAYNARD, Kent; CAHNMANN-TAYLOR, Melisa. Anthropology at the edge of words: where poetry and ethnography meet. *Anthropology and Humanism*, 35, 1, p. 2-19, 2010.

ORLOVA, Vasilina. Anthropology and poetry: different languages (or not). 2017.

Filmes para aula 5:

Os catadores e eu. Direção: Agnès Varda. 2000. 78 minutos. Disponível em: <https://www.facebook.com/oscatadoreseu/>

PARTE 3 - O que as imagens dizem?

AULA 6: Fotografia, linguagem e afeto

Textos para a aula 6:

BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. "Parte 1" (p. 11-91).

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

SAMAIN, Étienne. Um retorno à Câmara Clara: Roland Barthes e a Antropologia Visual. In: SAMAIN, Etienne: *O Fotográfico*. HUCITEC. São Paulo, 1998. p. 113-119. 2a. edição: Editoras SENAC/HUCITEC, São Paulo, 2005.

Filme para aula 6:

Sylvia. Direção: Christine Jeffs. 2003. 110 minutos.

Materiais para seminário 3 – 20/10:

BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. "Parte 2" (p. 95-175).

SAMAIN, Étienne. Etnografia de uma imagem sem importância. *Ilha*, 5, 1, p. 47-64, 2003.

AULA 7: Retratos e suas leituras

Textos para a aula 7:

ALENCASTRO, Luis Felipe. (Org.) "Epílogo". In: *História da vida privada v. 2 - Império: a corte e a modernidade nacional* São Paulo, Companhia das Letras, 1998.

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.

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>

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.

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

SAUVIN, Thomas & FONTCUBERTA, Joan. A prata da China. *Zum*, 5, 2013.

SONTAG, Susan. *Sobre fotografia*. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.

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

Filme para aula 7:

Ways of seeing. John Berger (documentário da BBC) - documentário sobre a mulher, como ela é representada através do olhar masculino e como as mulheres incorporam essas representações

Materiais para seminário 4 – 27/10:

Kehinde Wiley. Série “The World Stage - Brazil”, 2008-2009.

Paulo Nazareth. Série “Banana traveling _ _ _ _ _ [banana + banana]”, 2011.

AULA 8: Sobre a imagem

- Apresentação e discussão de ensaios fotográficos de alunas/os

Textos para a aula 8:

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Ante el tempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008. Introdução e Capítulo 2: “La imagem-malícia”.

_____. *Diante da imagem*. São Paulo: Ed. 34, 2013. Introdução e capítulo 4: “A imagem como rasgadura”.

JAY, Martin. The Disenchantment of the Eye: Surrealism and the Crisis of Ocularcentrism. *Visual Anthropology Review*, 7, 1, p. 15-38, 1991.

SAMAIN, Étienne. As "Mnemosyne(s)" de Aby Warburg: entre antropologia, imagens e arte. *Revista Poiesis*, 17, p. 29-51, 2011.

PARTE 4 - Poética e política

AULA 9: Imagem e feminismo

Textos para a aula 9:

ANGELOU, Maya. *Poesia completa*. Trad. de Lubi Prates. São Paulo, Astral Cultural, 2020.

BIREN, Joan. Lesbian Photography - seeing through our own eyes. *Studies in Visual Communication*, 9, 2, 1983.

FREITAS, Angélica. *Um útero é do tamanho de um punho*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

GOTTSCHALK, Donna. Série: “Brave, beautiful outlaws”.

JONES, Amelia & SILVER, Ervin. “História da arte feminista *queer*, uma genealogia imperfeita”, 2016. In: PEDROSA, Adriano; MESQUITA, André (Org.) *Histórias da sexualidade: antologia*. São Paulo: MASP, 2017. p. 240-271.

WARNER, Marigold. Yurie Nagashima on self-portraits, and writing her own history. *British Journal of Photography*, 22 de julho 2020. Disponível em: <https://www.bjp-online.com/2020/07/yurie-nagashima/>

Materiais para seminário 5 – 24/11:

GOLDIN, Nan. *The ballad of sexual dependency*. New York: Aperture, 1986.

<https://aperture.org/new-and-noteworthy/aperture-239/>

WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. São Paulo: Tordesilhas, 2014.

AULA 10: Cotidianos

- Apresentação e discussão de ensaios fotográficos de alunas/os

Textos para a aula 10:

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

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

FREUND, Gisèle. *Fotografia e sociedade*. Lisboa: Ed. Vega. A fotografia como instrumento político. p. 148-169.

MACCLINTOCK, Anne. *Couro imperial*. Campinas: Ed. Unicamp, 2010. Cap. 2: “'Massa' e as criadas. Poder e desejo na metrópole imperial” (p. 123-200).

MAYER, Bernadette. *As Helenas de Tróia, NY*. Trad. de Mariana Ruggieri. São Paulo: Edições Jaboticaba, 2018.

MEISELAS, Susan. *Mediations*. Paris / Barcelona / Bolonha: Jeu de Palme / Fundació Antoni Tàpies / Damiani, 2018.

AULA 11: Claudia Andujar: entre poética e política (Parte 1)

Textos para a aula 11:

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

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.

Revista p-o-e-s-i-a. Poesia indígena hoje. n. 1, 2020.

SCHWARCZ, Lilia & KOSSOY, Boris. *Um olhar sobre o Brasil: a fotografia na construção da imagem da nação*. Rio de Janeiro: Fundação Mapfre / Editora Objetiva, 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.

Filmes para aula 11:

Povo da lua, povo de sangue. Direção: Marcelo Tassara. 1984. 27 minutos. Disponível em: <https://vimeo.com/201569402>

Materiais para seminário 6 – 08/12:

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

CASCO, Fredi. “A fotografia deve ser política e poética”: entrevista com o paraguaio Fredi Casco. 2016. Disponível em: <https://revistazum.com.br/radar/forum-latino-fredi-casco/>

AULA 12: Claudia Andujar: entre poética e política (Parte 2)

- Apresentação e discussão de ensaios fotográficos de alunas/os

Textos para a aula 12:

ALBERT, Bruce. L’arbre de la pluie. In: ALBERT, Bruce; CHANDÈS, Hervé; GAUDE-FROY, Isabelle. (Org.) *Nous les arbres*. Paris: Fondation Cartier, 2019.

ANDUJAR, Claudia. *Marcados*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

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

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

COSTA, Helouise; BURGI, Sergio. (Org.). *As origens do fotojornalismo no Brasil. Um olhar sobre O Cruzeiro*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012.

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>

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.

STEPAN, Nancy. Portraits of a possible nation: photographing medicine in Brazil. In: BEZLEY, 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.

THIELEN, Eduardo; ALVES, Fernando Antonio Pires; et al. (Org.) *A ciência a caminho da roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e 1913*. Rio de Janeiro: Fiocruz / Casa de Oswaldo Cruz, 1991.

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

Formas de avaliação:

- (1) Um trabalho final sobre algum dos tópicos trabalhados durante o curso;
- (2) Um seminário (que poderá ser realizado em grupo);
- (3) Um ensaio de montagem fotográfica / literária.

Outros filmes de interesse:

Alice (Neco z Alenky). Direção: Jan Svankmajer. 1988. 85 minutos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kS8QsIkl6bM>

Antes do anoitecer. Direção: Julian Schnabel. 2000. 133 minutos.

Daguerreótipos. Direção: Agnès Varda. 1976. 75 minutos. Disponível em: <https://vimeo.com/406530062>

Gyuri. Direção: Mariana Lacerda. 2020. 87 minutos.

Henry e June. Direção: Philip Kaufman. 1990. 136 minutos.

La ciudad de los fotografos. Direção: Sebastián Moreno. 2006. 77 minutos.

O abraço da serpente. Direção: Ciro Guerra. 2015. 125 minutos.

O uivo. Direção: Rob Epstein & Jeffrey Friedman. 2010. 84 minutos.

Paterson. Direção: Jim Jarmusch. 2016. 118 minutos.

Poesía sin fin. Direção: Alejandro Jodorowski. 2016. 128 minutos.

Só dez por cento é mentira. Direção: Pedro Cezar. 2010. 82 minutos.

Trance and dance in Bali. 1951. 21 minutos. Direção: Gregory Bateson & Margaret Mead. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Z8YC0dnj4Jw>

Ulysse. Direção: Agnès Varda. 1982. 20 minutos. Disponível em: <https://vimeo.com/407121105>

Xapiri. Direção: Leandro Lima & Gisela Motta. 2012. 55 minutos. Disponível em: <https://vimeo.com/47012586>