

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

Antropologia e Música FLA 0384

Profa. responsável: Rose Satiko Gitirana Hikiji

Estagiário PAE: Rafael Caldas

Objetivos: O curso pretende discutir abordagens de universos musicais, seja por meio de etnografias escritas ou audiovisuais. 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.

Conteúdo: etnografia musical, etnomusicologia, antropologia musical, modos de fazer musical, musicar local, música e memória, uso de imagens e sons na pesquisa, filme etnográfico, cinema observacional, produções colaborativas, antropologia multimodal e sensorial, escritas híbridas.

Métodos utilizados: Aulas expositivas; apresentações de pesquisas; audições musicais; discussões de filmes etnográficos e documentários; apresentações dos alunos; sessões de monitoria para discussão de textos e trabalhos finais.

Atividades discentes: leitura obrigatória dos textos básicos de cada aula; participação nos debates; realização de uma prova dissertativa e de um trabalho final.

Critérios de avaliação: Prova dissertativa [peso 1] e Trabalho final [peso 1].

CRONOGRAMA (segundas: vespertino; terças: noturno)

Aula 1 (14 e 15/03): Apresentação do curso e discussão do filme AfroSampas.

AfroSampas. Direção: Jasper Chalcraft e Rose Satiko G. Hikiji. Lisa, 43 min, 2020. Teaser em: <http://lisa.fflch.usp.br/videos/AFROSAMPAS>

Aula 2 (21 e 22/03): Antropologia sonora, antropologia musical – Aula expositiva e discussão de filme com a presença da diretora (Priscilla Ermel)

Leituras obrigatórias:

OLIVEIRA PINTO, Tiago de. “Som e música: questões de uma antropologia sonora”. *In Revista de Antropologia*. São Paulo, USP, v. 44, n.1, 2001.

<http://www.scielo.br/pdf/ra/v44n1/5345.pdf>

Leituras complementares:

FELD, Steve. "Sound structure as social structure". In *Ethnomusicology*, 28 (3), 1984.

HIKIJ, Rose Satiko. "Das possibilidades de uma audição da vida social". In HIKIJ, R.S.G. *A música e o risco*. São Paulo, Edusp/Fapesp, 2006, p. 47-70.

Filme: *O arco e a Lira*, de Priscilla Ermel, LISA, 2002, 16 min. Disponível em <https://vimeo.com/60457692>

Aula 3 (28 e 29/03): Uso de imagens e sons na pesquisa: mapeando os desafios

Leitura obrigatória:

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

Leitura complementar:

HIKIJ, Rose Satiko Gitirana. "Rouch Compartilhado: Premonições e Provocações para uma Antropologia Contemporânea". In *Illuminuras* (Porto Alegre), v.14, p.113 - 122, 2013.

ROUGET, Gilbert. "Un film expérimental : Batteries Dogon. Éléments pour une étude des rythmes". In *L'Homme*, 1965, tome 5 n°2. pp. 126-132. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_04394216_1965_num_5_2_366718

Filmes:

Tourou et Bitti, les tambours d'avant. Direção: Jean Rouch, 9min. 1971.

Batteries dogon, éléments pour une étude des rythmes. Direção: Jean Rouch e Gilbert Rouget, 26 min. 1964.

Aula 4 (04 e 05/04): Etnomusicologia no Brasil - desafios

LUHNING, Angela & TUGNY, Rosangela. "Etnomusicologia no Brasil: questões introdutórias". In LUHNING, Angela & TUGNY. *Etnomusicologia no Brasil*. Salvador, EDUFBA, 2016.

Leitura complementar:

CAFFÉ, Carolina & HIKIJ, Rose Satiko G. Filme como etnografia compartilhada: em campo, na ilha, no ar. In DAWSEY, HIKIJ, MULLER, E MONTEIRO. *Antropologia e performance: ensaios na pedra*. São Paulo: Terceiro Nome, 2013, p. 339-360.

Filme: *A arte e a rua* (2011). Dir: Carol Caffé e Rose Satiko Hikiji. LISA, 2011, 44min. Disponível em <https://lisa.fflch.usp.br/node/59>.

(11 a 16/04) SEMANA SANTA – Não há aula

Aula 5 (18 e 19/04): Etnografia dos afetos musicais. Aula expositiva e discussão do filme com os diretores Paula Bessa Braz (doutoranda PPGAS-USP) e Mihai Leha (pós-doutor Dep. de Antropologia)

Leitura obrigatória:

BRAZ, Paula Bessa. Música que afeta - uma etnografia do sensível no fazer da música erudita por crianças na periferia de Fortaleza. 2019. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/D.8.2019.tde-27112019-185325. Introdução e capítulo 1.

Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-27112019-185325/publico/2019_PaulaBessaBraz_V_Corr.pdf

Filme: BESSA BRAZ, Paula LEAHA; Mihai, Andrei. Canto de Família, 87 min. LISA and TRIBA Film, Brasil, 2020.

Aula 6 (25 e 26/04): Filmando o musicar local – Aula expositiva e discussão do filme com os diretores Rose Satiko Hikiji e Jasper Chalcraft

Leitura obrigatória:

REILY, S. A. O musicar local e a produção musical da localidade. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, São Paulo, Brasil, v. 6, n. 1, p. e-185341, 2021. DOI: 10.11606/issn.2525-3123.gis.2021.185341. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gis/article/view/185341>. Acesso em: 21 fev. 2022.

Chalcraft, J., Segarra, J., & Hikiji, R. S. (2017). Bagagem desfeita: a experiência da imigração por artistas congolezes. *GIS - Gesto, Imagem E Som - Revista De Antropologia*, 2(1). <https://doi.org/10.11606/issn.2525-3123.gis.2017.129448>

Leitura complementar:

SMALL, Christopher. *Musicking: the meanings of performance and listening*. Middletown, Ct:

Wesleyan University Press, 1998. Prelude (pp. 1-18).

CHALCRAFT, Jasper & HIKIJI, Rose Satiko. "Opening eyes through ears. Migrant africans musicking in São Paulo". In Reily, S. & Brucher, K. *The Routledge Companion to the Study of Local Musicking*. New York, London: Routledge, 2017.

APPADURAI, Arjun. "The Production of Locality". In *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Pp. 178-99, 1996.

Filme:

Woya Hayi Mawe - Para onde vais?. Direção: Jasper Chalcraft e Rose Satiko G. Hikiji, Lisa, 2018. Disponível em https://lisa.fflch.usp.br/woya_hayi_mawe

Aula 7 (02 e 03/05): Produções colaborativas: etnoficção e videoclipes

Leitura obrigatória:

BOUDREAULT-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.

Leitura complementar:

BOUDREAULT-FOURNIER, A.; HIKIJI, R.S.G. & NOVAES, S.C. "Fabrik Funk: The Fabrication of the Everyday Reality of a Dream". *Visual Ethnography* 9, nº 1 (30 de junho de 2020). <https://doi.org/10.12835/ve2019.1-0136>.

SJOBERG, J. "The Ethnofiction in Theory and Practice Part 1 e 2". *NAFA Network*. Ed. 13, 3 e 4 (August and december), 2006.

Filme:

Fabrik Funk. Direção: Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko Hikiji e Sylvia Caiuby Novaes. LISA/UVIC, 25 min. 2015. Disponível em <http://lisa.ffmpeg.usp.br/node/22>

Aula 8 (09 e 10/05) Música negra e autenticidade. Aula expositiva: Rafael Caldas (PAE – mestrando PPGAS-USP)

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)

Aula 9 (16 e 17/05): Multimodalidade e música. Aula expositiva: Prof. Dr. Mihai Leaha

Leituras sugeridas:

LEAHA, Mihai Andrei. “Saudades da Festa!” Triggering Sensory Memories of DIY electronic Music through Multimodal Practices. *Multimodality & Society*. June 2021. doi:10.1177/26349795211027553

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.

website: www.sensorhythms.com

Aula 10 (23 e 24/05) – O musicar em pesquisas

Apresentação de pesquisas de iniciação científica

Aula 11 (30 e 31/05) – Prova

Aula 12 (06 e 07/06)- Filmando as performances participativas. Aula expositiva e discussão do filme com a diretora Alice Villela (pós-doutora DA-USP)

Leitura obrigatória:

VILLELA, Alice. Filme, música e experiência sensorial: questões em torno de um projeto de filmagem de performances musicais participativas. *Vibrant*, 2022. (no prelo).

Leitura complementar: TURINO, Thomas. *Music as Social Life: the politics of participation*. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. (Cap. 1, 2).

Filme: *Toré*. Direção: Alice Villela e Hidalgo Romero. Laboratório Cisco & LISA, 16 min. 2022.

Aula 13 (13 e 14/06) – Música, filme e memória

Leitura obrigatória:

GIESBRECHT, E. "Baile para matar saudades – reflexões sobre o uso do vídeo numa experiência de recriação musical". *Revista De Antropologia*, 61(1), 147-175, 2018. <https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2018.145520>

Leitura complementar:

GIESBRECHT, E. "Jongos, Batuques e Sambas de Bumbo: Dançando a Memória Negra de Campinas". *Música & Cultura* (Salvador. Online), 2012. Disponível em: <http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/289>

GIESBRECHT, E. "'It gets better when the people come to dance!': The role of participatory music in the black community of Campinas". In Suzel A. Reily, Katherine Brucher. (Org.). *The Routledge Companion to the Study of Local Musicking*. 1ed., 2017.

REILY, Suzel Ana. "A música e a prática da memória – uma abordagem etnomusicológica". In *Música e cultura*, 9, 2014. [<http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/287/195>]

Filme: *Baile para matar saudades*. Direção: Érica Giesbrecht. LISA, 70 min. 2015. Disponível em <http://lisa.fflch.usp.br/node/50>

Aula 14 (20 e 21/06)- Apresentação dos trabalhos finais

Aula 15 (27 e 28/06). Apresentação dos trabalhos finais