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: Paulo Menotti del Picchia
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.
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 teóricas; Aulas práticas; Audições musicais; Discussões de filmes etnográficos e documentários.
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 e Trabalho final. A prova consiste em até quatro questões sobre o conteúdo das aulas expositivas, filmes assistidos em aula e leituras obrigatórias. O trabalho consiste em trabalho audiovisual realizado em grupo a partir de etnografia de fenômeno musical, acompanhado de um relatório individual de até 3 páginas no qual o aluno descreve sua participação no vídeo, e relaciona a pesquisa realizada com autores discutidos no curso.

CRONOGRAMA

Aula 1 (07/08): Apresentação do curso e construção de um perfil (minibiografia) musical/audiovisual.
Filmes produzidos no LISA-USP:
O arco e a lira. Direção: Priscila Ermell. LISA, 18min, 2002. https://vimeo.com/60457692
Lá do Leste. Direção: Carolina Caffé e Rose Satiko G. Hikiji. Lisa, 28 min, *2010. https://vimeo.com/37323409*
Eu sou. Direção: Renato Albuquerque de Oliveira. LISA, 11 min, 2018. https://vimeo.com/287277598

Aula 2 (14/08): 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.
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.
Filme: *Trance and dance.* Direção: Margaret Mead e Gregory Bateson, 21 min, 1952.

Aula 3 (21/08): Etnografia musical e audiovisual - escritas híbridas. Participação: Chico Saraiva (doutorando, Música-USP)
Leitura obrigatória:
SARAIVA, Chico. "A etnografia musical como meio de desenvolvimento artístico. Um relato". In *Revista USP*. São Paulo, n. 111, pp. 89-98. Outubro/novembro, 2016. http://violao-cancao.com/wp-content/uploads/2018/05/Artigo-Chico-1-completo.pdf
Leitura opcional:
Filmes
Violão-canção. Uma alma brasileira. Direção: Chico Saraiva e Rose Satiko Hikiji. LISA, 30min. 2016.
Sites
Violão Canção: http://violao-cancao.com/

Aula 4 (28/08): O filme etnográfico e a etnomusicologia: Jean Rouch e Gilbert Rouget
Leitura obrigatória:
SZTUTMAN, Renato. "Jean Rouch: um antropólogo-cineasta". In Barbosa, Caiuby Novaes, Cunha, Ferrari, Hikiji & Sztutman (orgs.) *Escrituras da imagem.* São Paulo: Edusp/Fapesp, 2004 pp 49-62.
Leitura complementar:
ROUCH, Jean. "The camera and the man". In Feld, Steven (Ed.). *Cinéethnography.* Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2003.
HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. "Rouch Compartilhado: Premonições e Provocações para uma Antropologia Contemporânea". In *Iluminuras* (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 5 (11/09): Música e cinema observacional
Leitura obrigatória:
DA-RIN, Silvio. “Uma testemunha discreta”. In *Espelho Partido. Tradição e transformação do documentário*. RJ: Editora Azouge, 2004.
Leitura complementar:
HENLEY, Paul. "Putting film to work: observational cinema as practical ethnography". In Sarah Pink, Laszlo Kurti ae Ana Isabel Afonso, orgs., *Working Images: methods and media in ethnographic research,* 2004, pg.109-130.
YOUNG, Colin. Observational Cinema. In: HOCKINGS, Paul (Ed.). Principles of Visual Anthropology. Berlin, NY: Mouton de Gruyter, 2003[1974].
Filme:
Don't look back. Direção: D. A. Pennebaker, 96 min. 1967.

Aula 6 (18/9): Aula prática. Participação: Mihai Leaha (pós-doutorando no Departamento de Antropologia)

Aula 7 (25/09): Por uma antropologia musical. Participação: Prof. Dr. Edson Matarezio Filho
Leitura obrigatória:
SEEGER, Anthony. *Por que cantam os Kisêdjê. Uma antropologia musical de um povo amazônico*. São Paulo, Cosac Naify, 2015. Prefácio e capítulo 1.
SEEGER, Anthony. "Etnografia da música". In *Cadernos de Campo*, São Paulo, n. 17, p. 237-260, 2008. www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/47695
Leitura complementar:
COHN, HIKIJI et alli. “Por que canta Anthony Seeger” (Entrevista). *Revista de Antropologia*, São Paulo, USP, 2007, V. 50 Nº 1. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012007000100010
MATAREZIO FILHO, E. T. Trompetas ticuna de la Fiesta de la Moça Nova In: Sudamérica y sus mundos audibles Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indígenas.1 ed.Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut – Preußischer Kulturbesitz, 2015, v.1, p. 121-135.
MATAREZIO FILHO, E. T. "Capítulo 1– Canções da Festa da Moça Nova", in: A Festa da Moça Nova – Ritual de iniciação feminina dos índios Ticuna. 1. ed. São Paulo: Humanitas/FAPESP, 2019. 462 p.
Filmes:
Caminho de Mutum. Direção: Edson Tosta Matarezio Filho e Marília Senlle. São Paulo, LISA, 2018, 20 min.
Iburi. Direção: Edson Tosta Matarezio Filho. São Paulo, LISA, 2014, 15 min.

Aula 8 (02/10): Música e cinema em contexto indígena.
Filme: *As hiper mulheres.* Direção: Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takumã Kuikuro, 80 min. 2012.
Leitura obrigatória:
MARTINS, Alice Fátima. "As hiper mulheres kuikuro: apontamentos sobre cinema, corpo e performance". In *Soc. estado.,* Brasília , v. 29, n. 3, p. 747-766, dez. 2014 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000300005&lng=pt&nrm=iso>. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000300005.

Aula 9 (09/10) - Filmando o musicar local. Participação: Prof. Dr. Jasper Chalcraft
Leitura obrigatória:
Chalcraft, J., Segarra, J., & Hikiji, R. S. (2017). Bagagem desfeita: a experiência da imigração por artistas congoleses. *GIS - Gesto, Imagem E Som - Revista De Antropologia*, *2*(1). https://doi.org/10.11606/issn.2525-3123.gis.2017.129448
SMALL, Christopher. *Musicking: the meanings of performance and listening*. Middletown, Ct: Wesleyan University Press, 1998. Prelude (pp. 1-18).
Leitura complementar:
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 (com a presença dos realizadores):
Woya Hayi Mawe - Para onde vais?. Direção: Jasper Chalcraft e Rose Satiko G. Hikiji, Lisa, 2018.

Aula 10 (16/10)- Prova

Aula 11 (23/10)- 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:
GIORGIANNI, Eugenio. "Collaborative music video making in the cityscape of Goma (RDC) #visualanth". In *Allegra lab*, Abril de 2017. Disponível em: http://allegralaboratory.net/participatory-camera-as-a-gatekeeper-collaborative-music-video-making-in-the-cityscape-of-goma-the-democratic-republic-of-the-congo/
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.

Aula 12 (30/10)- Antropologia multimodal, sensorial e música. Prof convidado: Mihai Andrei Leaha
Leitura obrigatória:
Leaha, M.A. (2019). 'Multimodal spaces, atmospheres, modulations. Experiencing the independent electronic music scene of Sao Paulo', *entanglements,* 2(1): 143-160.
Leitura complementar:
COLLINS, Samuel Gerald; DURINGTON, Matthew; GILL, Harjant. "Multimodal anthropologies. Multimodality: an invitation". In *American Anthropology,* Vol. 119, No. 1, pp. 142–153, Disponível em: https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aman.12826
NAKAMURA, Karen. "Making Sense of Sensory Ethnography: The Sensual and the Multisensory". In *American Anthropologist*, vol. 115, no. 1, pp. 132–144, 2013.

PINK, Sarah. *Doing Sensory Ethnography.* London: Sage Publications, (2ª edição, Introdução e Parte I – Rethinking ethnography through the senses), 2009.

Filme:

Filmes da pesquisa de Mihai Andrei Leaha.

Aula 13 (06/11) AULA Como filmar a música e os modos de fazer musical?. Professora convidada: Alice Villela.

Leitura obrigatória: 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.

Leitura complementar:

TURINO, Thomas. *Music as Social Life: the politics of participation*. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. (Cap. 1, 2 e 3).

Filmes:

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

Aula 14 (13/11). Discussão da finalização dos trabalhos + Aula: Uma etnografia audiovisual do funk em São Paulo. Participação: Paulo Menotti Del Picchia (Doutorando, PPGAS-USP)

Leituras obrigatórias:

- Facina, Adriana e Palombini, Carlos. "O Patrão e a Padroeira: Momento de perigo na penha, Rio de Janeiro" in *Mana* 23(2), Museu Nacional-UFRJ, Rio de Janeiro, 2017.
- Del Picchia, Paulo Menotti. "Sob a neblina dos paredões" - Artigo em construção, 2019.

Leituras complementares:

- Feltran, Gabriel. "CRIME E CASTIGO NA CIDADE: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo" in *Caderno SRH*, Salvador, 2010.
- Benjamin, Walter. "Rua de Mão Única" in *Obras Escolhidas Vol 2*. Ed. Brasiliense, São Paulo, 1987.

Apresentação de filmes da *playlist* "Diário-fragmento" e discussão desse modo de narrativa audiovisual como ferramenta etnográfica.

Aula 15 (27/11). Entrega dos trabalhos escritos e apresentação dos vídeos