

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
QUINTA DA BOA VISTA S/N. SÃO CRISTÓVÃO. CEP 20940-040
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Tel.: 55 (21) 2568-9642 - fax 55 (21) 2254.6695
[www://ppgasmuseu/etc.br](http://ppgasmuseu/etc.br)
e-mail: ppgasmn@gmail.com

Curso: Antropologia da Arte - *Música, Imagem e Palavra em Contextos Rituais* (MNA-830)

Professor: Carlos Fausto e Tommaso Montagnani

Período: 1º semestre de 2012

Nº de Créditos: 03 (três), 45 horas, 15 sessões

Horário: 4ª feira, 13:00 às 17:00hs

Local: Sala Lygia Sigaud

Este curso dá continuidade às investigações sobre o ritual que vimos realizando nos anos anteriores, nos quais buscamos conjugar três níveis analíticos: um nível ontológico (que diz respeito aos existentes postulados por uma determinada sociedade), outro formal (que diz respeito às convenções estéticas de uma determinada cultura) e, por fim, um nível pragmático (que diz respeito às ações e interações próprias aos eventos rituais). Visamos explorar a articulação entre esses níveis, por meio de análises densas de materiais empíricos diversos. A proposta deste ano é focalizar a matéria mesma das expressões musicais e verbais que constituem os eventos que denominamos ‘ritual’. Trata-se de dar atenção à materialidade dessas expressões, explorando as potencialidades próprias aos usos rituais do som e da palavra.

A avaliação será feita em duas etapas: na primeira, na metade do curso, cada aluno deverá escolher uma dentre 2 monografias indicadas e escrever um pequeno ensaio de 10 páginas, em um período de 15 dias no qual não haverá sessão; a segunda etapa consiste em um ensaio final, cuja temática pode ser sugerida pelo aluno. Todas as propostas de trabalho final serão discutidas em sala de aula na última sessão.

O curso não requer formação musical específica e/ou capacidade de leitura de notação musical.

Sessão 1: Apresentação do curso (07/03)

Sessão 2: As sociedades do som (14/03)

Blacking, John. 1973. *How musical is man?* Seattle: University of Washington Press.
116 pp.

Para saber mais:

Menezes Bastos, Rafael. 1995. “Esboço de uma Teoria da Música: Para Além de uma Antropologia Sem Música e de uma Musicologia sem Homem”. *Anuário Antropológico* 93:9-73

Menezes Bastos, R. J. de 2007. “Música nas Sociedades Indígenas das Terras Baixas da América do Sul: Estado da Arte”. *Maná* 13:293-316.

Sessão 3: Os sons da sociedade (21/03)

- Feld, Steven. 1984. "Sound Structure as Social Structure." *Ethnomusicology* 28 (3):383-409.
- Roseman, Marina. 1984. "The Social Structuring of Sound: The Temiar of Peninsular Malaysia." *Ethnomusicology* 28 (3): 411-445.
- Keil, Charles, Carol E. Robertson, Anthony Seeger, A. L. Becker, Judith Becker, Kenneth A. Gourlay, William K. Powers, Ellen B. Basso, and Robert Knox Dentan. 1984. "Responses to Feld and Roseman." *Ethnomusicology* 28 (3): 446-466.
- Seeger, Anthony. 1980. "Sing For Your Sister: The Structure and Performance of Suyá Akia." In N. McLeod and M. Herndon (eds) *The Ethnography of Musical Performance*. Norwood PA: Norwood Editions. Pp.7-43.

Para saber mais:

- Franchetto, Bruna, and Tommaso Montagnani. 2011. "Flûtes des hommes, chants de femmes. Images et relations sonores chez les Kuikuro du Haut-Xingu". *Gradiva* 13:94-111.
- Chaumeil, Jean-Pierre. 1993. « Des Esprits aux ancêtres. Procédés linguistiques, conception du langage et de la société chez les Yagua de l'Amazonie péruvienne ». *L'Homme* 126-128, pp. 409-428
- Seeger, Anthony. 2004. "Chanter l'identité. Musique et organization sociale chez les Suyá du Mato Grosso (Brésil)." *L'Homme*. 171-172. Pp 135-150.

Sessão 4: Os sons da cultura (28/03)

- Blacking, John. 1995. *Music, culture, & experience : selected papers of John Blacking*. Chicago: University of Chicago Press. Chap. 1 (pp. 31-53); Chap. 8 (pp. 223-242).
- Hill, Jonathan David. 2011. "Soundscaping the World: The cultural poetics of power and meaning in Wakuénai flute music." In *Burst of breath : indigenous ritual wind instruments in lowland South America*, edited by Jonathan David Hill and Jean-Pierre Chaumeil. Lincoln: University of Nebraska Press. Pp. 93-121.
- Martinez, Rosalia. 2009. "Musiques, mouvements, couleurs dans la performance musicale andine: Exemples boliviens". *Terrain*, 53: 84-97.

Sessão 5: A matéria do som (04/04)

- Beaudet, J-M. 1997. *Souffles d'Amazonie : les orchestres tule des Wayãpi*. Nanterre, Société d'ethnologie. Chap. 2 (pp. 57-87), Chap. 3 (pp. 89-122)
- Montagnani, Tommaso. 2011. Je suis Otsitsi: Musiques rituelles et représentations sonores chez les Kuikuro du Haut-Xingu. Chap. 2. (pp. 51-131).
- Piedade, Acácio. 2011. "From musical poetics to deep language: The ritual of the Wauja sacred flutes." In: Hill, Jonathan David, and Jean-Pierre Chaumeil. 2011. *Burst of breath : indigenous ritual wind instruments in lowland South America*. Lincoln: University of Nebraska Press. Pp.239-256.

Para saber mais:

- Piedade, Acácio Tadeu de Camargo. 2004. O canto do Kawoká: Música, cosmologia e filosofia entre os Wauja do Alto Xingu, Antropologia, UFSC, Florianópolis.

Sessão 6: Música, memória e aprendizado (11/04)

- Montagnani, Tommaso. 2011. Je suis Otsitsi: Musiques rituelles et représentations sonores chez les Kuikuro du Haut-Xingu. Thèse de Doctorat. Paris: EHESS. Chapitre 3 (pp. 131-203).

- Berger, Anna Maria Busse. 2005. *Medieval music and the art of memory*. Berkeley: University of California Press. Chap. 2 (pp.47-84); chap. 3 (pp. 85-110).
- Helmlinger, Aurelie. 2008. “Les steelbands de Trinidad et Tobago: Ethnomusicologie cognitive d'une mémoire d'orchestre”. *Intellectica* 48: 81-101.

Para saber mais:

- Fausto, Carlos; Franchetto, Bruna et Montagnani, Tommaso. 2011. “Les formes de la mémoire: art verbal et musique chez les Kuikuro du Haut Xingú (Brésil). *L'Homme*, 197 : 41-69.
- Loncke, Sandrine. 2008. “Musique et transmission musicale dans une société nomade. L'exemple des Peuls Wodaabe du Niger”. *Cahiers d'Ethnomusicologie*, n°22 (Mémoire, Traces, histoire), pp. 203-222.

Sessão 7: Iconicidade sonora (18/04)

- Feld, Steven. 1990. *Sound and sentiment : birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2nd Edition. Chap. 1 (pp. 20-43), Chap. 2 (pp. 44-85).
- Gell, Alfred. 1999. “The language of the forest: Landscape and phonological iconism in Umeda.” In *The Art of Anthropology: Essays and Diagrams*, edited by A. Gell. London: The Athlone Press. Pp. 232-258
- Gutierrez Choquevilca, Andréa-Luz. 2011. « *Sisyawaytii tarawaytii* : sifflements serpentins et autres voix d'esprits dans le chamanisme Quechua du haut Pastaza (Amazonie péruvienne) », *Journal de la société des américanistes* 97-1: 179-222.

Sessão 8: Som, presença, agência (25/04)

- Boyer, Pascal. 1988. *Barricades mystérieuses & pièges à pensée : introduction à l'analyse des épopées fang*, *Sociétés africaines*,. Paris: Société d'ethnologie. Introduction (pp.11-19) e Première Partie (pp.23-80).
- Lortat-Jacob, Bernard. 1993. “En accord, Polyphonies de Sardaigne: quatre voix qui n'en font qu'une”, *Cahiers de musiques traditionnelles* 6: 69-86.

Sessão 9: Monografias (02/05) – não haverá aula.

- Montardo, Deise Lucy Oliveira. 2009. *Através do Mbaraka : música, dança e xamanismo Guarani*. São Paulo, SP, Brasil: Edusp.
- Seeger, Anthony. 1987. *Why Suyá Sing: a musical anthropology of an Amazonian people*. Cambridge: Cambridge University Press.

[A atividade a ser realizada fora de sala de aula é a leitura da monografia e preparação do ensaio a ser entregue na sessão 10, impreterivelmente, antes da aula começar]

Sessão 10: Terapias sonoras (09/05)

- Laderman, Carol. 1996. “The poetics of healing in Malay shamanistic performance.” In: C. Laderman & Marina Roseman (eds.), *The Performance of Healing*. NY: Routledge. p. 115-142.
- Stoller, Paul. 1996. “Sounds and things: Pulsations of power in Songhay.” In: C. Laderman & Marina Roseman (eds.), *The Performance of Healing*. NY: Routledge. p. 165-183.

Briggs, Charles. "The meaning of nonsense, the poetics of embodiment, and the production of power in Warao healing." In: C. Laderman & Marina Roseman (eds.), *The Performance of Healing*. NY: Routledge. p. 185-232.

Para saber mais:

- Briggs, Charles L. 1994. "The Sting of the Ray: Bodies, Agency and Grammar in Warao Curing." *The Journal of American Folklore* v.107(n. 423):139-166.
 Rouget, Gilbert. 2004. "L'efficacité musicale: musiquer pour survivre: Le cas des Pygmées". *L'Homme* 171-172:27-52.

Sessão 11: Língua, eficácia e crença (16/05)

- Lévi-Strauss, Claude. 1958 [1949]. "L'efficacité symbolique." In *Anthropologie structurale*. Paris: Plon. Pp. 205-226.
 Sherzer, Joel. 1983. *Kuna ways of speaking : an ethnographic perspective*. Austin, University of Texas Press. Chap. 4 (pp. 110-138).

Severi, Carlo. 2007. *Le principe de la chimère : Une anthropologie de la mémoire*. Aesthetica. Paris: ENS-MQB. Ch.3 – Mémoire, projection, croyance ou les métamorphoses de l'énonciateur. pp. 199-256 [há tradução em espanhol].

Sessão 12: Os sons e as palavras (23/05)

- Feld, Steven et alii. "Vocal Anthropology: From the Music of Language to the Language of Song." In: Duranti, Alessandro (ed.). *A Companion to Linguistic Anthropology*. Blackwell. Pp. 321-345.
 Seeger, Anthony. 1986. "Oratory is Spoken, Myth is Told, and Song is Sung, But They Are All Music To My Ears." In J. Sherzer and G. Urban (eds.) *Native South American Discourse*. Berlin: Mouton de Gruyter. Pp. 59-82.
 Graham, Laura R. 1986. "Three modes of Shavante vocal expression: Wailing, collective singing, and political oratory." In *Native South American discourse*, edited by Joel Sherzer and Greg Urban. Berlin ; New York: Mouton de Gruyter. Pp. 83-118
 Franchetto, Bruna & T. Montagnani (em preparação) « Langage, Langue et Musique chez les Kuikuro du Haut-Xingu ». In : Fausto, Carlos & Severi, Carlo. *L'Image rituelle: Agentivité et mémoire*.

Para saber mais:

- Feld, Steven, and A. Fox Aaron. 1994. "Music and Language." *Annual Review of Anthropology* 23:25-53.

Sessão 13: Metáfora e metonímia (30/05)

- Tomlinson, Gary. 2007. *The singing of the New World : indigenous voice in the era of European contact, New perspectives in music history and criticism*. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press., Chapters 1-3 (pp. 9-92).
 Cesarino, Pedro de Niemayer. No prelo. "Cartografias do cosmos: imagem, palavra e conhecimento entre os Marubo". In: Fausto, Carlos & Carlo Severi, *A Imagem Ritual: Agentividade e Memória*.

Para saber mais:

- Feld, Steven. 1981. "'Flow like a Waterfall': The Metaphors of Kaluli Musical Theory." *Yearbook for Traditional Music* 13:22-47.

Townsley, Graham. 1993. "Song paths: The ways and means of Yaminahua shamanistic knowledge." *L'Homme* 126-128: 449-468.

Sessão 14: O som da matéria (06/06)

Bonhomme, Julien. No prelo. "La voix du mongongo ou comment faire parler un arc musical". In: Carlos Fausto et Carlo Severi (éds), *L'image rituelle : agentivité et mémoire* (em preparação).

Leach, James. 2002. "Drum and Voice: Aesthetics and Social Process on the Rai Coast of Papua New Guinea". *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 8(4): 713-734.

Chaumeil, Jean-Pierre. 2011. "Speaking tubes: the sonorous language of Yagua flutes." In *Burst of breath : indigenous ritual wind instruments in lowland South America*, edited by Jonathan David Hill and Jean-Pierre Chaumeil. Lincoln: University of Nebraska Press. Pp. 49-67.

Barcelos Neto, Aristoteles. 2009. "The (De)animalization of objects: Food offerings and subjectivization of masks and flutes among the Wauja of Southern Amazonia". In *The occult life of things: Native Amazonian theories of materiality and personhood*, edited by F. Santos-Granero. Tucson: University of Arizona Press. Pp. 128-151.

Sessão 15: (13/06)

Sessão dedicada à avaliação do curso e discussão sobre o conteúdo do ensaio final.