

1º SEMESTRE DE 2023

CÓDIGO: MNA858 – SOCIOLOGIA DA ARTE

DISCIPLINA: Imagem e Alteridade: a fotografia entre arte e etnografia

PROFESSOR: Edilson Pereira

TIPO: Livre

Nº De Créditos: 03 (Três), 45 Horas Aula, 15 Sessões

INÍCIO DO CURSO: 23/03/23

DIA/HORÁRIO: Quinta-feira - 13h30-16h30

SALA: sala do PPGCOM/ECO/UFRJ, Campus da Praia Vermelha

A história moderna da fotografia acompanha a formação da antropologia como saber acadêmico. Fotografia e antropologia conjugaram técnicas diversas na constituição de um "inventário visual do mundo" (Sontag, 2004), compondo e reiterando marcadores da diferença entre coletivos humanos, etnias e culturas. Desde sua origem, a pesquisa etnográfica esteve permeada de imagens e a fotografia se manteve presente como ferramenta de pesquisa e registro, catalisador de relações, mídia expositiva, linguagem documental, científica e poética. Há mais de um século, a produção visual antropológica ultrapassa fronteiras disciplinares e fomenta uma sensibilidade etnográfica (Stocking Jr, 1983) entre amadores e profissionais de outras áreas, incluindo fotógrafos e artistas.

No campo das artes, simetricamente, movimentos de vanguarda se apropriaram de conteúdos antropológicos com fins poéticos, não científicos, colocando em xeque os parâmetros estéticos consagrados em cada momento. Do surrealismo etnográfico (Clifford, 2014) aos desdobramentos mais recentes da “virada etnográfica” nas artes (Foster, 1995; Sansi, 2015), nos anos 1990, a fotografia seguiu como tecnologia, artefato e linguagem de interesse em ações de crítica cultural. Repensar e remontar acervos, iconografias, culturas visuais, clichês e apagamentos representa uma estratégia de ruptura com legados do colonialismo. Muitos artistas e fotógrafos contemporâneos indagam como as imagens performam relações políticas, questionando imagens de subalternidade sobre identidades historicamente marginalizadas.

Baseado nesses referenciais, o curso se volta ao estudo da fotografia com interesse nos entrecruzamentos artísticos e etnográficos que se articulam a debates epistemológicos mais amplos. Entre eles, sobre os limites da representação moderna/ocidental do “outro” e de si mesmo; sobre as condições de montagem e desmontagem das imagens e suas histórias; sobre os processos de ficcionalização e fabulação crítica da alteridade; sobre os contornos de uma abordagem etnográfica da fotografia e das imagens, bem como sua incorporação ativa entre os recursos heurísticos e críticos em pesquisas variadas.

Programa

VERSÃO PRELIMINAR. A versão definitiva será apresentada no início do curso.

23/03: Sessão 1

Apresentação da turma e Introdução ao curso

Para leitura prévia:

[Documento] Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia Edição 2020 - Anexo II –

Referências e fontes para o projeto. Instituto Moreira Salles, 2020.

https://ims.com.br/wp-content/uploads/2020/09/BolsaIMSdePesquisaEmFotografia-2020-Anexo2-Referencias_v1015.pdf

[vídeo] Book review: ANDUJAR, Claudia & LOVE, George. *Amazônia*. 1968. (8 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=S5i849_Xzww

30/03: Sessão 2

Qual/que fotografia?

AZOULAY, Ariella. "What is a photograph? What is photography?" *Philosophy of Photography* (1)1: 9-13, 2010. (Há tradução disponível)

ROUILLÉ, Andre. Da arte dos fotógrafos à fotografia dos artistas. Revista do IPHAN, p.303-311.

LUVAAS, Brent. (2022) 2023. "Photography". In The Open Encyclopedia of Anthropology, edited by Felix Stein.

Consulta:

EDWARDS, Elizabeth. 2012. "Objects of Affect: Photography Beyond the Image." Annual Review of Anthropology 41:221-234.

06/04: Sessão 3

Imagem-evento: fotografia e(m) políticas

STRASSLER, Karen. The eventfulness of images. In: Demanding images : democracy, mediation, and the image-event. Durham : Duke University Press, 2020.

SCHWARCZ. Lilia. M. ALCÂNTARA, Paulo Augusto F. O espetáculo da vacina. Revista Zum, 2021. Disponível em: <https://revistazum.com.br/radar/o-espetaculo-da-vacina/>

AZOULAY, Ariella. The civil contract of the photography. New York: Zone Books, 2008. (Capítulo a definir)

Complementar:

SCHWARCZ. Lilia. M. Bolsonaro e seu reino: retóricas visuais do poder. Revista Zum, 2020.

13/04: Sessão 4

Convergências: a "virada etnográfica" na arte

FOSTER, Hal. The Artist as Ethnographer? In: George E. Marcus and Fred R. Myers (eds.). *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*. Berkeley, Los Angeles, London: University Of California Press, 1995. p. 302-309.

SANSI, Roger. *Art, anthropology and the gift*. London: Bloomsbury, 2015. (cap. 1. Introduction: After The Ethnographic Turn; cap. 2. Art As Anthropology), p. 10-45.

Consulta:

CLIFFORD, James. Museus como zonas de contato. *Periódico Permanente*, n. 6, 2016.

20/04: Sessão 5

Dis/paridades: um tema em muitos tempos

ANDERMANN, Jens. Espetáculos da diferença: a Exposição Antropológica Brasileira de 1882. *Topoi*. 2004, v. 5, n. 9, p. 128-170.

GEIGER, Anna Bella & ERBER, Laura. Um exercício de perspectiva. *Revista ZUM*, 144 de setembro de 2018.

STERZI, Eduardo; STIGGER, Veronica. *Variações do corpo selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo*. São Paulo: Sesc, 2016 (Catálogo da exposição - trechos a definir)

MIRANDA, Jorge. Paridade: as fotomontagens de Gê Viana. *Oficina Parlimpsestus*. 1 de julho de 2021.

[site] Indígenas na Fotografia Brasileira:

<https://indigenasnafotografiabrasileira.org/home/>

Consulta:

CASTRO FARIA, Luis de. O antropólogo e a fotografia: um depoimento. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 27, 1998. (p.162-169)

CAIUBY NOVAES, S. A Construção de Imagens na Pesquisa de Campo em Antropologia. Iluminuras, Porto Alegre, v. 13, n. 31, 2013.

27/04: Sessão 6

O olho tecnológico da tradição: Franz Boas

JACKNIS, Ira. (1984). Franz Boas and Photography. *Studies in Visual Communication*, 10 (1), 2-60.

YAP, InHae. Navigating Alterity. *Strange Fire Collective*. August 20, 2020.

Consulta:

SCHWEIGHAUSER, Philipp, et al. “Introduction: Boasian Aesthetics: American Poetry, Visual Culture, and Cultural Anthropology.” *Amerikastudien / American Studies*, vol. 63, no. 4, 2018, pp. 431–40.

04/05: Sessão 7

Aby Warburg: entre antropologia e história da arte

WARBURG, Aby; BOAS, Franz; GUIDI, Benedetta Cestelli. Two Letters from the Warburg Archive: The Correspondence between Franz Boas and Aby Warburg (1924-1925). *RES: Anthropology and Aesthetics*, No. 52, Museums: Crossing Boundaries (Autumn, 2007), pp. 221-230.

FREEDBERG, David. Las máscaras de Aby Warburg. Vitoria-Gasteiz; Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones, 2020. (trechos a definir)

Consulta:

DIDI-HUBERMAN, Georges. Imagem sobrevivente. A história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro. Contraponto, 2013.

11/05: Sessão 8

Surrealismo e composições foto/etnográficas

PEIXOTO, Fernanda Arêas. O olho do etnógrafo. *Sociologia & Antropologia*, 2011, v. 01, n. 02, pp. 195-215.

[filme] *La Photographie surréaliste*. Réalisé par Stan Neumann. Écrit par Stan Neumann. France, 2009 (26 min.)

WALKER, Ian. “Phantom Africa: Photography between Surrealism and Ethnography (L’Afrique Fantôme. La Photographie Entre Surréalisme et Ethnographie).” *Cahiers d’Études Africaines*, vol. 37, no. 147, EHESS, 1997, pp. 635–55.

Consulta:

CLIFFORD, James. 2014. Sobre o surrealismo etnográfico. In. *A Experiência Etnográfica: Antropologia e Literatura no Século XX*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.

18/05: Sessão 9

Fotolivros como gênero: narrativas visuais

BADGER, Gerry Badger. Por que fotolivros são importantes. *Revista ZUM* 8, 31 de agosto de 2015.

SAMAIN, Etienne. Descobrir Balinese character: um livro mítico. In: ALVES, André e SAMAIN, Etienne. *Os argonautas do mangue precedido de Balinese character*

(re)visitado. Campinas: Editora Unicamp/ São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004 (p.49-72).

MESSIAS, Fábio. O fotolivro como legado. Grupo de Estudos de Fotolivros: Biblioteca de Fotografia do IMS Paulista. mar/jun. 2019.

MIDDEL, Cristina de; MORAIS, Bruno. Midnight at the crossroads. Madrid: This book is true, 2018.

Consulta:

CURTIS, Edward S. The North American Indian: Being A Series Of Volumes Picturing And Describing The Indians Of The United States And Alaska. 1907 and 1930.

MEAD, Margaret; BATESON, Gregory. "Integration and desintegration of the body". In: Balinese Character: a photographic analysis, 1942. P. 90-105.

25/05: Sessão 10

Do espelho da câmera à auto-observação

SPRAGUE, Stephen F. "Yoruba Photography: how the yoruba see themselves". In: Christopher Pinney and Nicolas Peterson (eds.). *Photography's Other Histories*. Durham and London: Duke University Press, 2003, p. 240-260.

TACCA, Fernando de. *Imagens do sagrado: entre Paris Match e O Cruzeiro*. Campinas: Editora da Unicamp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. (Introdução; Encontro com memórias e histórias recontadas, pp. 17-70).

STRASSLER, Karen. *Refracted Visions: Popular Photography and National Modernity in Java*. Durham and London: Duke University Press, 2010, capítulo 4.

Consulta:

LÁZARO, Roberto. Arquivo Zumvi guarda a memória da cultura e dos movimentos negros baianos desde os anos 1970. Revista Zum, 2019.

01/06: Sessão 11

Interações urbanas: projeções/profusões

LATOUR, Bruno. Paris, Cidade Invisível: O Plasma. Ponto Urbe, 5, 2009.

COLLIER Jr, John. Fotografando a interação social. In: Antropologia Visual: a fotografia como método de pesquisa. São Paulo: Ed. Pedagógica e Universitária/Ed. USP, 1973. (p.49-66)

GAMA, Fabiene. A autorrepresentação fotográfica em favelas e o movimento de inclusão visual. *Revista Antropológicas*, ano 13, vol. 20(1+2): 199-217 (2009).

Consulta:

THOMPSON, John. Street life in London [1877]. New York: Benjamin Blom, 1969.

BALTAR, Luiz. Fluxos [série fotográfica] <https://luizbaltar.com.br/ensaios/fluxos/>

WESTMORELAND, Mark. Street photography and ethnographic ethics. Leiden anthropology blog. May 10, 2016.

08/06 - Feriado de Corpus Christi

15/06: Sessão 12

Fazer as imagens falar, e ouvi-las criticamente

HARTMAN, Saidiya. Uma figura menor. In: Vidas rebeldes, belos experimentos: histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais. São Paulo: Fósforo, 2022. (p. 33-56)

CAMPT, Tina. Listening to Images. New York: Duke University Press, 2017. (trechos a definir)

Consulta:

DANZIGER, Leila. Descer das nuvens. Exposição no museu judaico de São Paulo, 2022-23.

ERNAUX, Anne. Os anos. São Paulo: Fósforo, 2021. (trechos a escolher)

22/06: Sessão 13

Fissuras e ficções documentais

FONTCUBERTA, Joan. Ficções documentais. In: A câmera de Pandora: a fotografi@ depois da fotografia. São Paulo, Ed. G. Gili. 2010.

BANIWA, Denilson. Ficções coloniais (ou finjam que não estou aqui). Béhance, 2021. [Vídeo] Denilson Baniwa - Xingu: Contatos, 2022.

[site] Jonathas de Andrade. Eu, Mestiço, 2017.

<https://cargocollective.com/jonathasdeandrade/eu-mestico>

LISSOVSKY, Mauricio. Coppola em Congonhas: um fotógrafo, três olhares. ANPUH, 2019.

Consulta:

Jonathas de Andrade & Lilia Schwarcz. Jonathas de Andrade e Charles Wagley: “Nós, mestiços” Revista ZUM, 24 de novembro de 2017.

29/06: Sessão 14

Sessão aberta para remanejamento de leituras.

06/07: Sessão 15

Encerramento do curso e debate sobre trabalhos finais