

Disciplina FLH 0424 – Cultura Visual e Ensino de História
Curso: Imagens da África e do Brasil afrodescendente
Professora: Marina de Mello e Souza
1º semestre de 2020
Período vespertino

Ementa: O curso abordará temas relativos às representações visuais da África e de povos africanos, e dos africanos e seus descendentes no Brasil, em diferentes momentos e registros. Inserido no campo da cultura visual, o centro dos interesses será a exploração de gravuras, quadros, objetos, mapas, filmes, como meios para a abordagem de problemas históricos, tendo como pano de fundo o debate teórico e conceitual sobre o tema. Os elementos visuais explorados no curso serão considerados a partir de suas potencialidades como veículos para a transmissão de conhecimentos relativos a acontecimentos e processos históricos, como formas de expressão de determinadas culturas (tanto das retratadas quanto as dos que elaboraram as imagens), como portadores de determinadas estéticas e características técnicas.

Objetivos: Tendo como público alvo alunos interessados no estudo de sociedades africanas, culturas afro-brasileiras e possibilidades didáticas de lidar com temas pertinentes a essa área, o curso visa oferecer formas de abordar questões históricas e culturais a partir de documentos visuais de diversas naturezas, como gravuras, pinturas, mapas, objetos, fotografias, charges, histórias em quadrinhos, filmes de ficção e documentários.

Métodos didáticos: As aulas serão centradas na análise das imagens, à luz da discussão dos textos indicados para leitura. Essa análise considerará os contextos históricos das situações retratadas e nos quais as imagens foram produzidas, aspectos da autoria e da forma como as imagens foram recebidas e circularam, e as apropriações que delas foram feitas. Também serão usados documentos escritos relacionados às imagens, como fontes usadas para sua construção, as narrativas que ilustram e reflexões sobre elas. A primeira parte da aula será expositiva. Na segunda parte serão feitos exercícios de análise de documentos visuais e será aprofundada a discussão dos textos referentes às aulas.

Crítérios de avaliação: Serão avaliados o grau de compreensão dos conteúdos apresentados e dos textos discutidos, a capacidade de reflexão sobre os temas propostos, e a participação nas aulas e discussões.

Métodos de avaliação: Durante o curso serão feitas avaliações em sala de aula e será solicitado um trabalho final. A nota final será composta pelas notas obtidas nos trabalhos solicitados.

Normas de recuperação: Terá direito a fazer recuperação o aluno que obtiver nota final superior a 3.0 e inferior a 5.0. A nota de recuperação será a média entre a nota final e a nota obtida na prova de recuperação.

Programa:

1. O documento visual na pesquisa histórica. Apresentação do tema geral: visões do continente africano e dos seus povos. Afro-Brasil.
2. Contatos dos europeus com sociedades africanas; visões ocidentais sobre a África. Ilustrações das narrativas de viagens. Cartografia.
3. Discursos coloniais. Representações da África e dos africanos. África exótica, selvagem e romântica. Desenhos, gravuras e fotografias.
4. Arte africana tradicional e sua inserção nas sociedades. Ritos e cotidiano.
5. Comércio de escravos e travessia atlântica. O navio negreiro.
6. Sociedade escravista no Brasil. Debret e Rugendas. Aquarelas e litografias.
7. Negros escravos e livres. Fotografias e pinturas. Identidades e alteridades.
8. Construção do preconceito, ideologia do branqueamento e democracia racial.
9. Religiosidade afro-brasileira. Cultura popular.
10. História e ficção no audio-visual.
11. Denúncia da segregação racial e afirmação da negritude nas artes.
12. Diáspora, negritude e multiculturalismo. Arte africana contemporânea.

Bibliografia geral:

BANDEIRA e LAGO, Julio e Pedro Corrêa do – *Debret e o Brasil. Obra completa*. São Paulo: Capivara, 2007.

BELTRAMIM, Fabiana – *Sujeitos iluminados. A reconstituição das experiências vividas no estúdio de Christiano Jr*. São Paulo: Alameda / FAPESP, 2013.

BEVILACQUA e SILVA, Juliana Ribeiro da Silva e Renato Araújo da - *África em artes*. São Paulo: Museu Afro-Brasil, 2015.

http://www.museuafrobrasil.org.br/docs/default-source/publica%C3%A7%C3%B5es/africa_em_artes.pdf

BLIER, Suzanne Preston Blier – *Royal Arts of Africa*. London: Laurence King Publishing, 1998.

BORGES, Maria Eliza Linhares - *História & Fotografia*,. Belo Horizonte: Autêntica, 3ª edição, 2003.

- A escravidão em imagens no Brasil oitocentista, em *Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica: Europa, Américas e África*. Júnia Ferreira Furtado (org.), São Paulo: Annablume, 2008.

CLARO, Regina - *Olhar a África*. Fontes visuais para a sala de aula. São Paulo: Hedra Educação, 2012.

FROTA, Lélia Coelho - Criação liminar na arte do povo: a presença do negro, em ARAÚJO, Emanuel (org.), *A mão afro-brasileira*, volume I, 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: Imprensa Oficial, 2010.

FURTADO, Junia Ferreira - Entre Angola e Moçambique: um projeto português de ligação terrestre entre as duas costas da África e suas fontes europeias e africanas, em PAIVA, Eduardo França e SANTOS, Vanicléia Silva. (orgs.) *África e Brasil no Mundo Moderno*. São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: PPGH-UFMG, 2012.

HERREMAN, Frank (org.) - *Na presença dos espíritos*. Arte africana do Museu Nacional de Etnologia, Lisboa. 2000.

JUNGE, Peter (org.) - *Arte da África*. Obras primas do Museu Etnológico de Berlim. Centro Cultural Banco do Brasil, 2004.

KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado - *Negros no estúdio do fotógrafo*. Campinas: Editora Unicamp, 2010.

LIMA, Heloisa Pires - Negros debretianos: representações culturais presentes na obra *Voyage pittoresque et historique ai Brésil (1816-1839)*. Tese de doutorado, Antropologia Social / FFLCH, 2005.

LIMA, Valéria - *J.B. Debret historiador e pintor*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.

LOTIERZO, Tatiana - *Contornos do (in)visível*. Racismo e estética na pintura brasileira (1850-1940). São Paulo: EDUSP, 2017.

MBEMBE, Achille, Existe um único mundo apenas. **In** *Geografias em movimento*, Caderno SESC - VideoBrasil 09, Edição Marie Ange Bordas. São Paulo, Edições SESC, Associação Cultural VideoBrasil, 2013, pp. 45-63.

MEDEIROS, José - *Candomblé*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009.

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de - Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 23, n. 45, pp. 11-36, 2003.

MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de - *A travessia da Calunga Grande*. Três séculos de imagens sobre o negro no Brasil (1637-1899). São Paulo: EDUSP, 2000.

MUDIMBE, Valentin Y - *A inveção da África*. Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. (1988) Tradução de Fábio Ribeiro. Petrópolis: Editora Vozes, 2019.

OLIVA, Anderson Ribeiro - *Reflexos da África*. Ideias e representações sobre os africanos no imaginário ocidental, estudos de caso no Brasil e em Portugal. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2010.

SHOAT e STAM, Ella e Robert - *Crítica da imagem eurocêntrica*. Multiculturalismo e representação. Tradução Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

SLENES, Robert W. - *Na senzala, uma flor*. Esperanças e recordações da família escrava - Brasil, sudeste, século XIX. (1ª edição 1999) Campinas: Editora

UNICAMP, 2011.

- As provações de um Abraão africano: a nascente nação brasileira na *Viagem Alegórica* de Johann Moritz Rugendas". *Revista de Historia da Arte e Arqueologia* (Campinas, IFCH-Unicamp), no. 2 (1995/1996), 271-294.

STOLS, Eddy - Aparências, imagens e metamorfoses dos africanos na pintura e na escultura flamenga e holandesa (sécs. XV- XVII), em *Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica: Europa, Américas e África*. Júnia Ferreira Furtado (org.), São Paulo: Annablume, 2008.

TACCA, Fernando de - *Imagens do sagrado*. Campinas: Editora UNICAMP / Imprensa Oficial, 2009.

VANSINA, Jan. *Art History in Africa*. Nova Iorque, Longman, 1984.

Filmes:

Pouco a Pouco. Jean Rouch, 1969, Níger/França.

Os mestres loucos. Jean Rouch, 1957, Costa do Marfim.

Memórias do cativo. Coordenação geral Hebe Mattos, 2005, Brasil.

Jongos, Calangos e Folias. Coordenação geral Hebe Mattos e Martha Abreu, 2008, Brasil.

Pierre Verger, mensageiro entre dois mundos. Direção Lula Buarque de Hollanda, 2000, Brasil.

Atlântico Negro. Victor Leonardi e Renato Barbieri. 1998. Brasil.

Chico rei. Direção Walter Lima Jr, 1985, Brasil.

O fio da memória. Direção Eduardo Coutinho, 1991, Brasil.

Ganga Zumba. Direção Carlos Diegues, 1964, Brasil.

Chica da Silva. Direção Carlos Diegues, 1976, Brasil.

Quilombo. Direção Carlos Diegues, 1984, Brasil/França.

Ilé Aiyé (The house of life). Direção David Byrne, 1989.

Ori. Raquel Gerber. 2008. Documentário. 91 min.

Série:

sesctv.org.br/programas-e-series/revolta-dos-males/

Histórias em quadrinhos:

CAMUS e TALLEC, Jean-Christophe e Olivier – *Negrinha*. Tradução Fernanda Abreu. Rio de Janeiro: Desiderata, 2009.

DINIZ, André – *O quilombo Orum Aiê*. Rio de Janeiro: Record, 2010.

EISNER, Will – *Sundiata, uma lenda Africana*. Tradução Antonio de Macedo Soares. São Paulo: Cia das Letras, 2002.

FREYRE, Gilbert – *Casa Grande & Senzala em quadrinhos*. Adaptação de Estêvão Pinto, ilustrações de Ivan Wash Rodrigues, colorização de Noguchi. São Paulo: Global, 2005.

VETILLO, Eduardo – *Palmares, a luta pela liberdade*. São Paulo: Cortez, 2009.

Sites de imagens:

<http://rossarchive.library.yale.edu/web/site/index.php>

<http://worldmap.harvard.edu/africamap/>