

Disciplina FLH 0849 – Cultura Visual e Ensino de História
Curso: Imagens da África e do Brasil afrodescendente
Professora: Marina de Mello e Souza

Ementa: O curso abordará temas relativos às representações visuais das sociedades e 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, como produtores de relações sociais.

Objetivos: Tendo como público alvo alunos interessados no estudo de sociedades africanas, culturas afro-brasileiras e possibilidades metodológicas e 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, esculturas, objetos, fotografias, charges, histórias em quadrinhos, filmes de ficção e documentários.

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

Crterios de avaliao: Serão avaliados o grau de compreenso dos conteudos apresentados e dos textos discutidos, a capacidade de reflexo sobre os temas propostos, e a participao nas aulas e discusses.

Métodos de avaliao: Durante o curso sero feitas avaliaoes em sala de aula e sera solicitado um trabalho final. A nota final sera composta pelas notas obtidas nos trabalhos solicitados.

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

Programa (tópicos a serem desenvolvidos nas aulas, a partir de textos específicos e material visual):

1. O documento visual na pesquisa histórica. Questões teóricas e metodológicas.
2. Contatos dos europeus com sociedades africanas nos séculos XVI a XIX: visões

européias da África, e apropriações e reinterpretções africanas de elementos visuais ocidentais.

3. Comércio de escravizados e travessia atlântica: significados expressos por imagens.
4. Sociedade escravista brasileira: olhar senhorial sobre os africanos e seus descendentes no Brasil.
3. Representações da África e dos africanos durante o imperialismo colonial: África exótica, selvagem e romântica. Ideia de sociedades primitivas e discurso colonial.
5. O preconceito racial no Brasil, ideologia do branqueamento e da democracia racial.
6. Religiosidade afro-brasileira: olhares externos e vivências internas.
7. Diáspora, negritude, multiculturalismo e respeito às alteridades. Denúncia da segregação racial e afirmação da negritude.
8. Discursos pós-coloniais: auto-representações dos africanos e olhares estrangeiros. Afropessimismo e afrofuturismo.

Bibliografia geral:

APPADURAI, Arjun - *A vida social das coisas. As mercadorias sob uma perspectiva cultural*. Tradução. Niterói (RJ): Editora da UFF, 2008.

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.

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.

EIRAS, Rafael Garcia Madalen - O Filme Quilombo: uma outra história negra, *Em Tempo de Histórias*, n. 37, op 123-147, jul/dez/2020. Revista do Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação em História da UNB.

FROMONT, Cécile - Tecido estrangeiro, hábitos locais: indumentária, insígnias reais e a arte da conversão no início da Era Moderna no reino do Congo, *Anais do Museu Paulista*, vol. 25, n.2, maio-agosto 2017, pp. 35-53.

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.

GELL, Alfred - A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas. Rio de Janeiro, *Revista do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais*. UFRJ, 2001, pg. 175-191.

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.

KNAUSS, Paulo - O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. *ArtCultura*. Uberlândia, vol. 8, n. 12, p. 97-115, jan. - jun. 2006.

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.

- As formas africanas de auto inscrição. *Estudos Afro-Asiáticos*, Ano 23, n. 1, 2001, pp. 171-209.

- *Políticas da inimizade*. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo, n-1 edições, 2023.

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.

MONGA, Célestin - *Nilismo e negritude*. As artes de viver na África. Tradução Estela dos Santos Abreu. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

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 invenção 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.

SARR, Felwine - *Afrotopia*. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: n-1 edições, 2019.

SCHWARCZ, Lilia Moritz - *Imagens da branquitude*. A presença da ausência. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

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 História da Arte e Arqueologia* (Campinas, IFCH-Unicamp), no. 2 (1995/1996), 271-294.

SOUZA, Marina de Mello e - Santo Antonio de nó de pinho: expressão material de uma devoção mestiça. *África*, n. 43, 2022, pp. 64-76.

- Catolicismo negro no Brasil: santos e minkisi, uma reflexão sobre miscigenação cultural. *Afro-Ásia*, n. 28, 2002.

- Usos e significados do nkangi kitudu no Congo cristão, séculos XVI-XVIII. *Arqueologia e história da cultura material na África e na diáspora africana*. Orgs Vanicléia Silva Santos et alii. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, pp. 215-232.

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.

- Candomblé: imagens do sagrado. Campos 3: 147-164, 2003.

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

WILDERSON III, FRANK B. - *Afropessimismo*. São Paulo: Todavia, 2021.

WILLET, Frank - *Arte Africana*. Tradução Tiago Novaes. São Paulo: SESC/Imprensa Oficial, 2017.

Filmes:

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

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

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

Atlântico Negro. Victor Leonardi e Renato Batbieri. 1988. Brasil.

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

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

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

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

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

Ganga Zumba. Direção Carlos Diegues, 1964, Brasil.

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

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

Orí. Raquel Gerber. 2008. Documentário. 91 min. Brasil.

Pantera Negra. Direção Ryan Coogler, 2019.

Wakanda para sempre. Direção Ryan Coogler, 2022.

Histórias em quadrinhos:

HERGÉ - *Tintim no Congo*. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Cia das Letras, 2008.

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

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

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

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

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

D'SALETE, Marcelo - *Cumbe*. Veneta, 2014.

- *Angola Janga*. Uma história de Palmares. Veneta, 2017.

ABOUE e OUBRERIE, Marguerite e Clément - *Aya de Yopougon 1*. Tradução de Julia da Rosa Simões. Porto Alegre: L&PM, 2020.

- *Aya de Yopougon 2*. Tradução de Julia da Rosa Simões. Porto Alegre: L&PM, 2022.

- *Aya de Yopougon 3*. Tradução de Julia da Rosa Simões. Porto Alegre: L&PM, 2022.