INTERNATIONAL CONFERENCE

II COMBART

ARTS, ACTIVISM AND CITIZENSHIP

28 - 30 JUNE 2021

ALMADA NEGREIROS COLLEGE
CAMPOLIDE CAMPUS OF NEW UNIVERSITY OF LISBON - LISBON, PORTUGAL

ARTWORK: ESGAR ACELEADSO

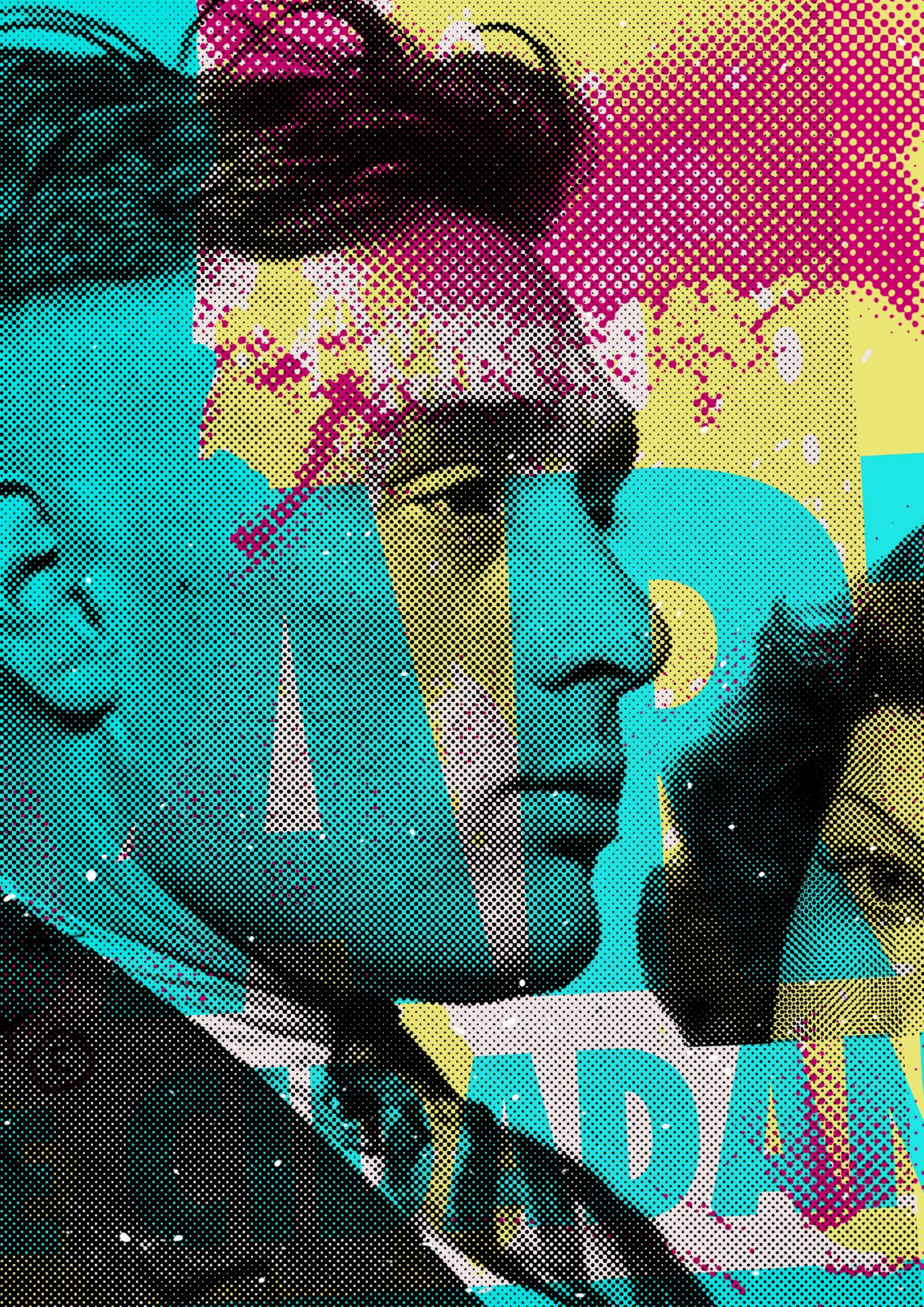
HTTPS://COMBART.EVENTQUALIA.NET/ | COMBARTCONFERENCE@GMAIL.COM

HINDOOM

COMbART: Arte, ativismo e cidadania
COMbART: Arts, activism and citizenship

Livro de Abstracts | Book of Abstracts

Chiara Pussetti, Paula Guerra & Ricardo Campos (Eds.)



Todo o conteúdo apresentado nos textos é de exclusiva responsabilidade dos seus autores. As ideias apresentadas não representam necessariamente a opinião dos editores.

Atribuição CC BY 4.0. International.

Este livro é licenciado sob um Creative Commons Attribution 4.0. International License (CC BY 4.0). É permitido compartilhar, redistribuir, adaptar, transformar e construir o conteúdo deste livro. Os créditos apropriados devem ser atribuídos aos autores e editores.

Mais informação: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

All the content presented in texts are solely the responsibility of the authors. The ideas presented do not necessarily represent the opinion of the editors.

Attribution CC BY 4.0. International.

This book is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0. International License (CC BY 4.0). It is allowed to share, redistribute, adapt, remix, transform and build upon the content of this book. The appropriate credit must be given to the authors and editors.
More information: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0x

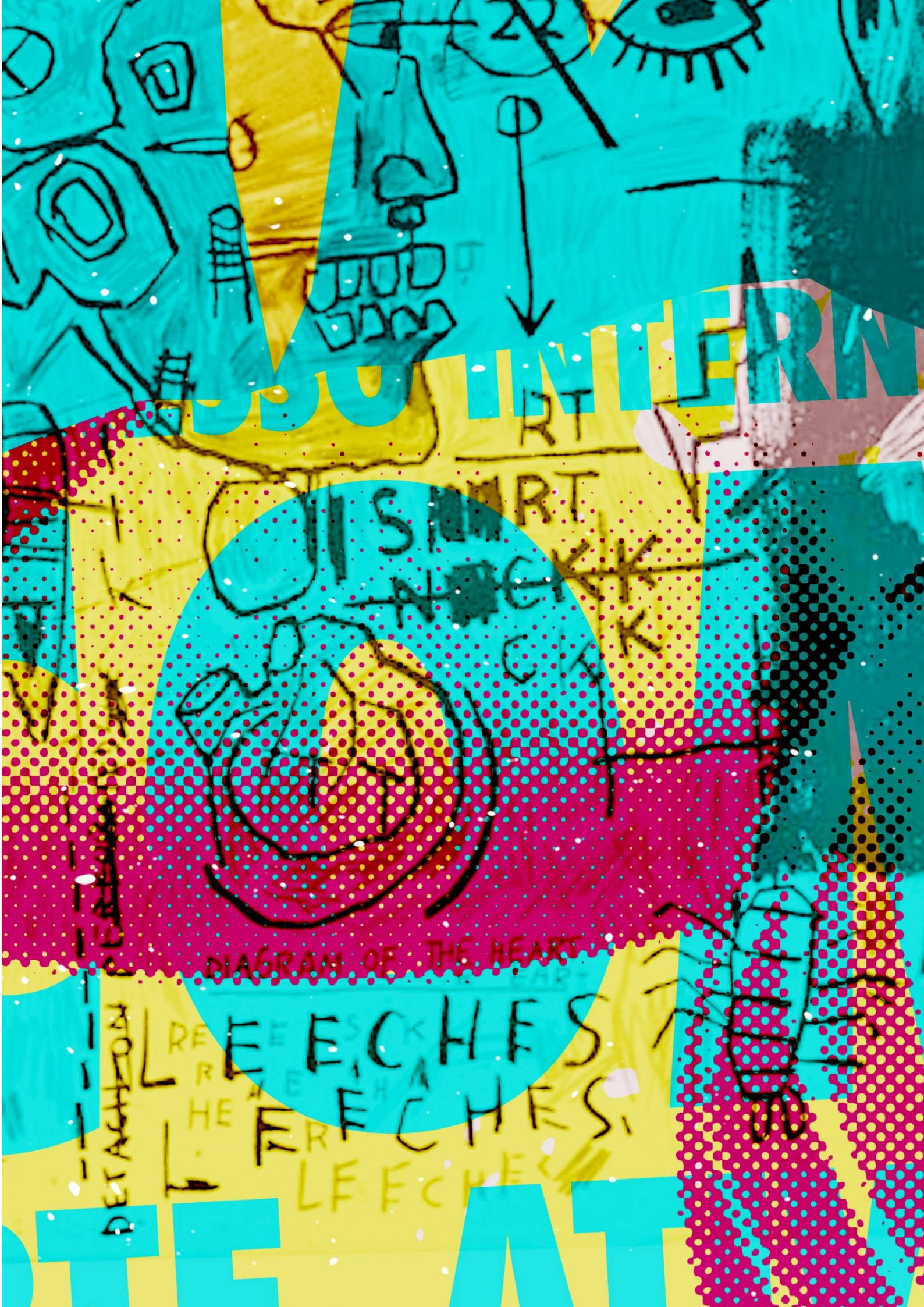


DIAGRAM OF THE HEART
LEECHES
LEECHES

Design: Leonor Medon.

Imagem de Capa e Separadores: Esgar Acelerado.

Primeira Publicação Junho 2021

Universidade do Porto. Faculdade de Letras

[University of Porto. Faculty of Arts and Humanities]

Porto, Portugal

ISBN 978-989-8969-16-3

Design: Leonor Medon.

Cover Design and Spacers: Esgar Acelerado.

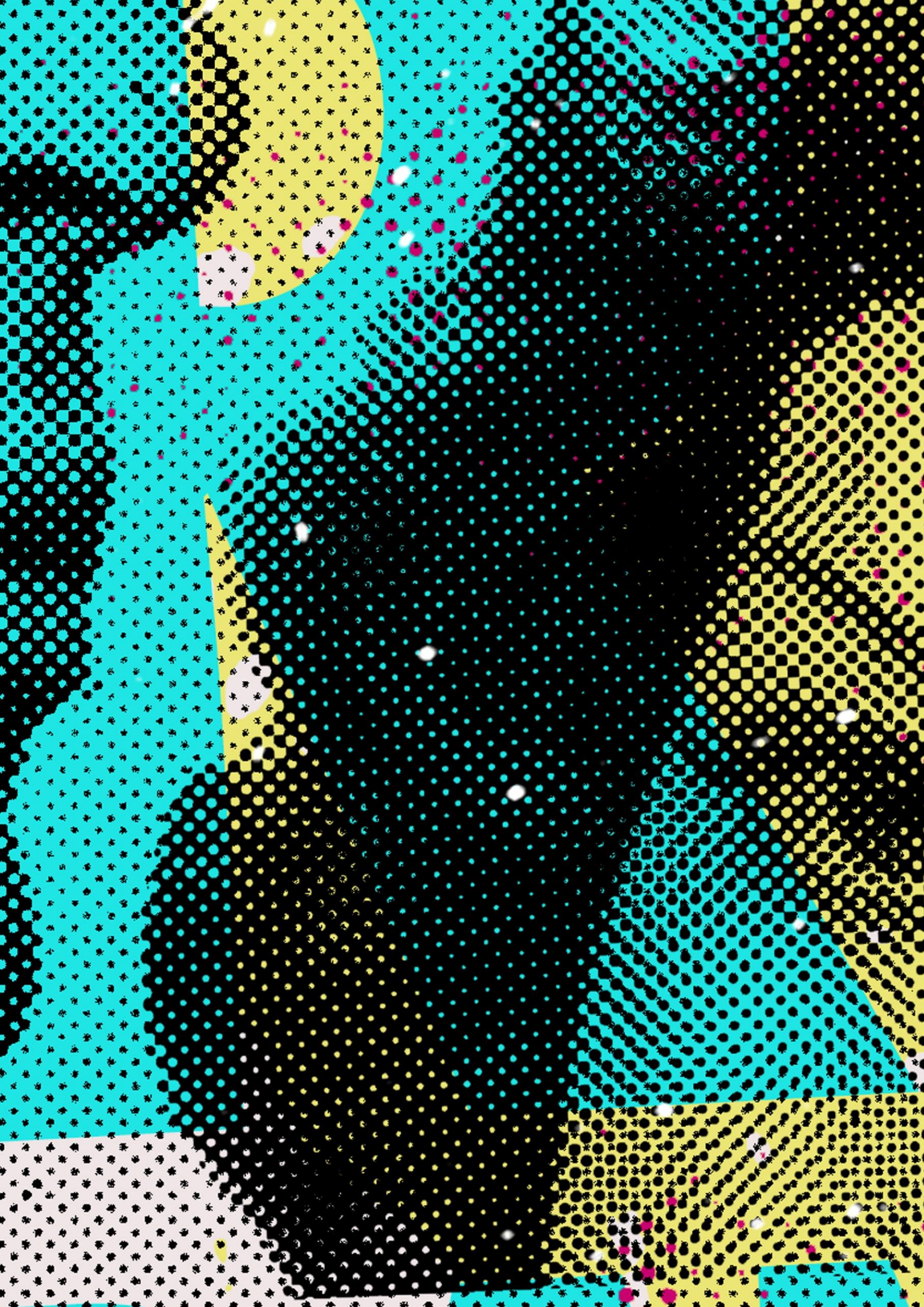
First Published June 2021

by Universidade do Porto. Faculdade de Letras

[University of Porto. Faculty of Arts and Humanities]

Porto, Portugal

ISBN 978-989-8969-16-3



combartconference@gmail.com
combart@eventqualia.net
https://combart.eventqualia.net/pt/2019
https://www.facebook.com/Combart-410204906417422/

Coordenadores | Coordinators

Chiara Pussetti – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Paula Guerra – Universidade do Porto, Portugal
Ricardo Campos – Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Comissão Organizadora | Organizing Committee

Alix Didier Sarrouy - INET-md – CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Chiara Pussetti – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Gabriela Leal – CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Isabel Pires – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Otávio Raposo – CIES – Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Paula Guerra – Faculdade de Letras - Universidade do Porto, Portugal
Ricardo Campos – CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Sofia Sousa – Instituto de Sociologia, CEGOT - Universidade do Porto, Portugal
Susana Januário – Instituto de Sociologia - Universidade do Porto, Portugal

Comissão Científica | Scientific Committee

Ana Cristina Pereira - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade – U Minho, Portugal
Carles Feixa - Universitat Pompeu Fabra, Espanha
Carlos Garrido Castellano - University College Cork, USA
Chiara Pussetti – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Constance DeVereaux - University of Connecticut, USA
Cornelia Eckert - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Eeva Mäkinen – Kuopio Conservatory, Finlândia
Fátima Vieira – Reitoria Universidade do Porto, Portugal
Francesca de Luca – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Giorgio Gristina – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Lígia Dabul – Universidade Federal Fluminense, Brasil
Maria Concetta Lo Bosco – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal
Mary Fogarty – York University, Canada
Michael MacDonald - MacEwan University, Canada
Monika Salzbrunn - Université de Lausanne, Suiça
Paula Guerra – Faculdade de Letras - Universidade do Porto, Portugal
Paula Pereira – Instituto de Filosofia – Universidade do Porto, Portugal
Paulo Raposo - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Pedro Costa – ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Ricardo Campos – CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Vitor Grunvald - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Organização | Organization

Artcitizenship – Young people and the arts of citizenship (PTDC/SOC - SOC/28655/2017)
CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa (CICS.Nova)
EXCEL - The Pursuit of Excellence (PTDC/SOC-ANT/30572/2017)
Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa (ICS-UL)
Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP)

Apoios | Support

eventQualia
CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa (CICS.Nova)
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL)
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa (ICS-UL)
Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP)
Rede de Pesquisa Luso-Brasileira em Artes e Intervenções Urbanas (RAIU)
Rede Luso-Brasileira Todas as Artes (TAA)

HES
HES

ÍNDICE | INDEX

#1 ORADORES CONVIDADOS | KEYNOTE SPEAKERS

Dr Begonya Enguix – Rebel bodies as gendered political tools

#2 MESAS REDONDAS | ROUND TABLES

Arte Corpo Transformação. Não necessariamente nesta ordem.

Culturas urbanas e resistências na Afro-Lisboa.

Intersecção entre causas, ativismos, táticas e artes.

#3 COMUNICAÇÕES | PAPERS

A-B | C-E | F-I | J-L | M-N | O-Q | R-S | T-Z

#4 WORKSHOP

A BARBIE HAKERADA – WORKSHOP SOBRE DESIGNER BODIES, SUBJETIVIDADES COSMÉTICAS E MANIPULAÇÃO CORPORAL

#1 ORADORES CONVIDADOS | KEYNOTE SPEAKERS

Rebel bodies as gendered political tools

Dr Begonya Enguix

Abstract

In this lecture, I will discuss how bodies, gender and politics are related through the case of the pro-independence left in Catalonia. Feminist nationalism in the Catalan pro-independence is performed through embodiment (rebel bodies), affects such as solidarity and companionship, and other visual, linguistic and political strategies. It seems evident that we all have a body but too often, our bodies and their political potentialities remain hidden. Feminist epistemologies and critique (posthumanism and new materialisms) have situated the body at the center of the critique to dual, binary, dichotomic and essentialist gender and sexual models. These models are linked to social inequality, hierarchy, and violence. From an understanding of bodies as already gendered, open materialities, matter and discourse and active participants in social life, embodied feminism becomes a political strategy that produces particular gendered bodies with political agency. Embodied feminism challenges the normative gender system and is, in this context, a way to do politics through 'one's body'. Since anti-gender has become a key element to stick together various demands of right-wing populism (nationalism, religious fundamentalism and so on), it is important to study how bodies, gender and politics are connected and to explore their effects in different ideological positions. Resituating the body in a central position for social discussion and critique in relation to gender and politics addresses the (political) possibilities that gendered bodies open for activism and social change and illustrates how embodied gender is a political tool with a critical potential for social transformation.

bio-note

Dr Begonya Enguix is an Associate Professor in the Arts and Humanities Department of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Barcelona). She holds a BA in American Anthropology, a BA in Advertising and a PhD in Social and Cultural Anthropology. In 2019 she held the Aigner Rollett Guest Professorship in Women's and Gender Studies at Karl-Franzens Universität, Graz (Austria), where she still lectures on gender and masculinities. She is the PI of the research group 'Medusa: Genders in Transition. Masculinities, Bodies, Affects and Technoscience' (UOC), recognised as a consolidated research group by the Generalitat de Catalunya and also belongs to other national and international research groups. She has been involved in national and international research projects on migrations, bodies, masculinity, sexuality, love and digital identities among others. She has just finished the projects "Genders and Postgenders: A Cartography of Gender Meanings (for Social Transformation)" (National Programme of R+D), and "Knitting Sovereignty and Secessionism: Politics, Emotions and Affects" (Generalitat de Catalunya). She is a member of the Masculinity, Sex and Popular Culture Network (AHRC Research Grants; GB; PI John Mercer, Univ. Birmingham) and of the international project 'Queery'ing resilience: Leveraging information & communication technologies to negotiate gender and sexual minority youth identity and wellbeing within diverse global contexts' (https://www.inqyr.org/) (Social Sciences and Humanities Research Council, Canada, PI Dr Shelley Craig, University of Toronto, 2018-2025). She lectures and conducts research on gender (particularly masculinities and other gender expressions), bodies, sexualities, affects, identities, and their assemblage with the digital, with activism and politics. Among her publications are the books Sexualities, Gender and Violence: A View from the Iberian Peninsula (edited with Cristina Pereira Vieira, 2020); Orgullo, Protesta, Negocio y otras Derivas LGTB (2019) and Rethinking Romantic Love (ed. with Jordi Roca, 2015). She has recently published the articles '"Overflown bodies" as Critical-Political

Transformations'(Feminist Theory, 2020, Vol. 21: 4, pp. 465-481), 'Rebel Bodies: Feminism as Resistance in the Catalan pro-Independence Left' (European Journal of English Studies, 2021, in press) and the chapters 'Las (nuevas) masculinidades a debate: poder, privilegio, cuerpo y cuidado' [A Debate on New Masculinities: Power, Privilege, Body and Care] (Madrid: Dykinson, 2020) and 'Reshaping and Hacking Gendered Bodies: Gay Bears and pro-Independence Catalan Militants' (New York: Berghan Books, 2021).

#2 MESAS REDONDAS | ROUND TABLES

CON
VERSA

Arte Corpo Transformação. Não necessariamente nesta ordem

Alesa Herero, Helena Elias, Juliana Pinho, Rita Natálio

Numa arena de corpos em transição, perguntamos a 4 artistas de nós levar para seus mundos. Queremos compreender como as práticas artísticas fazem corpos, desafiam normas do estar, do agir, do ser. Arte, corpo e transformação são os possíveis cruzamentos dessa conversa de gestos e palavras. Recuperamos o significado originário de conversa, do latim cum+verso, que transmite a ideia de se virar para alguém, e indicava o estar junto (vertere), estar em proximidade.

bio-note

Alesa Herero | Sou um ser humano Negro, uma pessoa Negra Africana, nascida em Roma de genitores Africanos. Sou mãe dum ser de Luz, Sister-in-Love de almas irmãs. Uma das Soul-in-Love de uma Cosmosend lighting Soul. Sou escritora, não por trabalhar como tal mas apenas porque o meu ser não se manifestaria na sua plenitude sem a escrita. E pelo mesmo principio, sou pensadora, filosofa, e obervadora e escutadora, e cantora e oradora. E acima de tudo sou praticante, porque para ser quem sou e quem quero ser é indispensável uma prática profunda e consistente. Na expressão da minha arte, recorro aos conceitos de raça, género e corpo para aprofundar a forma como a experiência colonial e o entendimento de universal, criaram identidades individuais e colectivas lidas como subalternas e existentes nas margens da alteridade, e o modo como, estas mesmas individualidades e colectividades alimentam as dinamicas coloniais. Interrogo-me sobre quais as possibilidades de interromper este movimento.

Helena Elias | Artista Visual, Investigadora Artística e Professora Auxiliar do Departamento de Escultura da Faculdade de Belas Artes de Lisboa.

Helena desenvolve sua prática artística principalmente in atu e in situ, em conexão com as suas demais atividades profissionais. Tem uma tese de doutoramento sobre a censura e os constrangimentos da ditadura fascista portuguesa (1933-1974) sobre a produção de arte pública e o meio urbano. Helena está interessada em relacionar suas investigações anteriores com a sua prática artística atual. Por não depender exclusivamente da visão para criar trabalhos, ela dirige a atenção para as agências participadas entre agentes humanos e não humanos e onde a percepção multissensorial é convocada. Atualmente é investigadora artística do projeto Impulso Fotográfico: Medindo as colônias e seus Corpos e Descolonizar a Educação através da Arte, onde investiga a noção de linha limite, territórios e fronteiras entre humanos e não humanos, num sentido real e metafórico.

Juliana Pinho | Começou o seu percurso no Teatro com o Teatro Amador na associação Urate em Carregosa e mais tarde com o Teatro Académico em Aveiro. Actriz e encenadora, assume a coordenação da formação profissional para actores do Teatro O Bando – Consciência do Actor em Cena.Formou-se em Biologia e Geologia, na Universidade de Aveiro, e mais tarde em Teatro – Ramo de interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Desde 2013 desempenha no Teatro O Bando diversas funções dependendo da natureza do processo criativo (assistência de encenação, corporalidade ou direção de actores/actrizes). Em 2018, encena e actriz, o espectáculo Paula de Papel, espectáculo para a infância, a partir do imaginário da pintora Paula Rego. Em 2020, coordenou o Movimento Zebra, projecto de formação teatral com 25 participantes de comunidades migrantes da região de Setúbal, que culminou com a Ocupação Teatral no Festival Maps em período de desconfinamento, e a realização do documentário: Movimento Zebra: história de uma ocupação teatral.

Rita Natálio | Artista e pesquisador. Lésbica não-binária. Os seus espaços de prática relacionam poesia, escrita ensaística e performance. Doutoranda em Estudos Artísticos (Universidade Nova de Lisboa) e Antropologia (Universidade de São Paulo), pesquisa desde 2014, o recente debate sobre o conceito de Antropoceno e o seu impacto sobre a redefinição disciplinar e estética das relações entre arte, política e ecologia. Estudou Artes do Espetáculo Coreográfico (Paris VIII) e é mestre em Psicologia pela PUC-SP onde estudou as relações entre imitação e

invenção na obra de Gabriel Tarde. A partir da sua pesquisa doutoral, realizou uma série de conferências-performance, entre elas "Antropocenas" (2017) com João dos Santos Martins, "Geofagia" (2018) e "Fóssil" (2020). Em 2019 co-organizou "Ameríndia: percursos do cinema indígena no Brasil" na Fundação Calouste Gulbenkian, uma mostra que trouxe 5 cineastas indígenas a Portugal e apresentou mais de 30 filmes de produção indígena. Co-organiza, com André e.Teodósio, uma chancela editorial Ed._____ que resulta da parceria Sistema Solar/Teatro Praga e que tem como foco as artes performativas e os sistemas de poder e protesto na atualidade. Colabora regularmente com o jornal de artes performativas Coreia.

Culturas urbanas e resistências na Afro-Lisboa

Mynda Guevara, Yuri G, Kally Meru e Lord Strike

Mediardo/Chair: Otávio Raposo

Artistas e produtores culturais da Quinta do Mocho e da Cova da Moura reúnem-se para falar das suas vivências, insurgências e sonhos. Elas e eles são alguns dos responsáveis por visibilizar os seus bairros como lugares de arte e cultura, rejeitando os estereótipos, bem como as injustiças do racismo estrutural que precarizam as suas vidas. Músicas, performances e ativismos serão o fio condutor de uma conversa que pretende partilhar saberes sobre os desafios de ser artista afrodescendente, crescer no "bairro" e viver numa Lisboa multicultural que trata como exótica (ou marginal) as suas práticas culturais.

bio-note

Mynda Guevara | Vinda do bairro da Cova da Moura em Lisboa, Mynda Guevara carrega no nome e na atitude uma sede de revolução que está intimamente ligada ao papel ainda muito minimizado das mulheres no rap. O seu Rap, em crioulo, como forma de expressão verdadeira e emancipatória, tem vindo a conquistar uma posição de respeito, por força de uma lírica em reflexo do seu papel enquanto mulher, afro-descendente e rapper no seio de uma sociedade estratificada.

Yuri G | Rapper, líder comunitário e artista visual, Yuri G está sempre atento ao quotidiano dos jovens da Quinta do Mocho, transformando em rima as adversidades da vida. Os seus videoclipes são narrativas visuais poderosas a debater desde a violência policial (Sr. Agente) à falta de oportunidades de jovens (E se fosse bo) e crianças (Eles precisam de nós).

Kally Meru | Guia de arte urbana, Kally veio do Porto para a Quinta do Mocho já adulto, transformando a paixão pelo graffiti em profissão. Ao conjugar a arte urbana com uma experiência multicultural nas visitas que dinamiza, Kally atua como tradutor cultural para os turistas que visitam o

bairro, elaborando representações alternativas que desafiam os preconceitos.

Lord Strike | Rapper, produtor cultural e ativista, Strike fez parte do primeiro grupo de rap da Cova da Moura "Menace to Society" em 1994, participando nos anos seguintes de inúmeros álbuns e intercâmbios de hip-hop. Esteve na origem do Kova M Festival, bem como na construção do estúdio musical do Moinho da Juventude, associação em que trabalha. O seu álbum a solo "negritude" é um grito de revolta à exclusão social e à desigualdade de oportunidades.

Intersecção entre causas, ativismos, táticas e artes

Alexa Santos, Matilde Real, Raquel Smith-Cave e Andreia Galvão

Mediardo/Chair: Alix Didier Sarrouy

Quatro seres humanos que se juntam para pensar e conversar. Os pontos de partida são diferentes quanto aos lugares de fala, às causas, aos ativismos e às táticas de ação. No entanto, para além do ponto comum do serem “humanxs”, iremos desvendar que outros “chãos” e "ideais" são partilhados. Essas intersecções vão certamente trazer complexidade à partilha de saberes e de experiências. Tocaremos nos interstícios onde se situam a continuidade, as possíveis contradições ou até os paradoxos!

bio-note

Alexa Santos | Alexa Santos, formada em Serviço Social e Mestre em Género, Sexualidade e Teoria Queer. É ativista pelos direitos de pessoas LGBTI+ e feminista anti-racista fazendo parte da direção do Instituto da Mulher Negra em Portugal e da associação pelos direitos das lésbicas, Clube Safo. Mais recentemente integrou o projeto de investigação no Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, Diversity and Childhood: transformar atitudes face à diversidade de género na infância no contexto europeu.

Matilde Real | Vivo no Alentejo, onde tenho desenvolvido e integrado projectos de arte participativa na área da escrita, teatro e movimento, com a Lavrar o Mar. Formei-me em Teatro Aplicado pela Universidade de Goldsmiths com uma dissertação sobre utopia, brincadeira e activismo. Desde aí tenho trabalhado em escolas, numa prisão, num centro de refugiados e de momento em estufas de frutos vermelhos do concelho de Odemira, com migrantes da Índia e do Nepal.

Raquel Smith-Cave | Raquel Silva aka Raquel Smith-Cave (Funchal, 1988), ativista queer feminista, poeta, investigadora, dj (Lobotomy), drag king (Joaquim Fónix) e uma apaixonada por todos as artes. Licenciada em

Literatura e Cultura Inglesa/Norte-Americana, neste momento é mestranda em Sociologia no ISCTE e trabalhadora a recibos verdes. Em 2011 começou a editar de forma independente a CuntRoll Zine, uma fanzine colaborativa queer feminista, e desde então integrou vários coletivos/projectos activistas. Impulsionadora e co-fundadora do Festival Feminista de Lisboa e do projecto cultural Queer As Fuck, no qual desde 2017 tenta criar espaços de ocupação, união, visibilidade, conhecimento e celebração das culturas e lutas LGBTQIA+ através de perspectivas interseccionais, eventos culturais e partilha de experiências não normativas.

Andreia Galvão | Ativista climática, estudante de Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

#3 COMUNICAÇÕES | PAPERS

Ordenados alfabeticamente pelo último nome do autor
In alphabetical order by the last name of the 1st author

A-B

Xamanismos macumbados: invasões, potências e fronteiras do feminino em transe

Carolina de Camargo Abreu – Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo/ IA – UNESP

Resumo

Vamos abrir uma roda de conversa, tal como eu costumo fazer durante os rituais que inventamos para tomar ayahuasca juntos: sugerindo algum tema urgente de nossa experiência coletiva, coordenando o tempo e garantindo a todos os interessados a fala e a escuta. Neste encontro, o tema urgente será a possibilidade aberta por práticas religiosas, espirituais, de contato com outros planos de existência que promovam uma práxis política emancipadora. Embora as tradições religiosas mais conhecidas e populares organizem-se através de dogmas estritos e estrutura hierárquica rígida, que tantas vezes favorece o despotismo em diversos níveis, vamos acionar a lembrança e a crítica sobre as tantas outras iniciativas e tradições libertárias e/ou de resistência política. Religião e política não são instituições fronteiriças, são antes práticas

sociais justapostas, com desdobramentos e consequências importantes. Se o formato deste encontro não favorece a conversa aberta sobre o tema, o que demandaria um tempo indisponível, irei aproveitar a possibilidade para disparar o diálogo com o narrar da minha história sobre um grupo de xamanismo urbano criado há 5 anos em São Paulo, onde reconhecemos as forças, o modo de operar e trabalhamos para otimizar a potência feminina. O projeto primeiro e fundador deste coletivo, há 6 anos, foi construído pelo diálogo entre diversos interessados, mantido por um núcleo voluntário constante de 5 homens e 2 mulheres, sempre aberto a participações de qualquer pessoa que consagrasse a ayahuasca junto connosco. O coletivo se dava a partir da figura aglutinadora de um líder que defendia a liberdade, o improviso e a diversidade como princípios fundantes dos rituais que estávamos a inventar. Nossa prática revelou alguns dos limites dessas propostas pelos contornos mínimos requeridos para um projeto que considero eminentemente masculino, branco e de classe social bem delimitada. Invadindo o ritual ayahuasqueiro deste projeto estritamente xamânico, onde foi proibido o toque de tambores, irromperam forças femininas perturbadoras. Elaroyê Pombagira! Manifestada em transe como feminino insubmisso, as mulheres do grupo, embora em minoria quantitativa, também trabalharam para criar espaços próprios, experimentaram sozinhas rituais com direção coletiva, ensaiaram outras formas de intervenção mágica e, neste processo, reconheceram seu modo próprio de atuar. O líder fundador, que sempre se manteve disposto à escuta e à negociação, ainda é a figura mais prestigiada, mas são as mulheres que atualmente dirigem a maioria dos rituais ayahuasqueiros do grupo. Também foi a nova direção executiva da organização, toda composta por mulheres, que levantou o tema, discutiu e conseguiu formalizar, há alguns meses atrás, um novo Estatuto para grupo. Este é um Estatuto radical: já não suporta a ditadura de qualquer maioria – festejada, normalmente, como democracia – e institui que todas as decisões se deem em consenso. A participação dos frequentadores dos rituais nas decisões do grupo e a construção do consenso são o foco dos esforços. Tal projeto requer modos de operar próprios, maior tempo de dedicação e, principalmente, gente com disposição dialógica que trabalhe para superar o paradigma da instrução pelo da aprendizagem conjunta.

Abstract

We'll open the circle of conversation as I usually do in the rituals that we have invented to drink Ayahuasca together: suggesting one of the urgent subjects of our collective experience, coordaining the time to guarantee the listen for all who want the speech. The urgent subject of this encounter will be the possibilities open for religion, spiritual practices and contact with another plane of existence that promote an emancipatory political praxis. Despite the most popular religious traditions are structured by strict dogmas and rigid hierarchy, that so often facilitates the despotism at diverse levels, we will trigger remembrance and criticism about the other initiatives of libertarian traditions and/or political resistance. Religion and politics are not bordering institutions, they are rather juxtaposed social practices, with important consequences. If this meeting does not favor the open conversation on the subject, which would require much more time, I will take the possibility to narrate my own story about a group of urban shamanism created 5 years ago in São Paulo, where we've learned to recognize and work to empower the female forces and the singular way we play in the world. The first and founder project of this collective was built five 5 years ago by the dialogue between different interested people, maintained by a constant volunteer group of 5 men and 2 women, always open to the participation of anyone who considers Ayahuasca together with us. The collective is based on the agglutinating figure of a leader who defends freedom, improvisation, and diversity as the founding principles of the ritual that we have invented.The practice revealed some of the limits of these proposals due to the minimum contours required for a project that I consider to be eminently masculine, white and of a well-defined social class. Invading the ayahuasca ritual of this strictly shamanic project, where drumming was prohibited, disturbing female forces erupted. Elaroyê Pombagira! Manifested in a trance as an unsubmissive female, the women of the group, although in minority, also worked to create their own spaces, essay rituals with collective direction and rehearsed other forms of magical intervention. In this process, we recognized our own way of acting. The founding leader still being the most prestigious figure, since he seems always open to listen and negotiate, but the women are who currently conduct most of the rituals. A new executive board of the organization, all composed of women, raised to the topic, discussed and managed to formalize a new Statute for the group a few months ago. This is a radical

Statute: it no longer supports the dictatorship of any majority - celebrated, normally, as a democracy - and institutes that all decisions are made by consensus. The participation of ritual goers in group decisions and building consensus are the focus of efforts. Such a project requires its own ways of operating, greater time of dedication and, above all, people with a dialogical disposition who work to overcome the paradigm of instruction by that of joint learning.

keywords: antropologia da performance; ritual; feminismo; transe

bio-note

Doutora (2012) e mestre (2007) em antropologia social pela Universidade de São Paulo - USP. Pesquisadora do Núcleo de Antropologia, Performance e Drama - NAPEDRA; do Grupo de Antropologia Visual - GRAVI e do PAM - Pesquisas em Antropologia Musical, da USP. Integrante do Coletivo Casadalapada e do Coletivo Iuna. Faz filmes de forma artesanal e escreve na forma de ensaios. Realizadora dos filmes: Tribo Planetária (2011, 37 min.); Marruá na Amazônia: teatro de rua, rio e floresta (2017, 52 min.), entre outros. Autora de capítulos de livros como Antropologia e Performance (2013), Terra do não-lugar: diálogos entre antropologia e performance (2013) e A Experiência do Filme na Antropologia (2016). Atualmente participa do Grupo Terreiro de Investigações Cênicas do Instituto de Artes da UNESP (Brasil) - onde desenvolve pós-doutorado desde 2019 - e estágio junto ao CRIA (Portugal). O pensamento de Walter Benjamin exerce influência importante em seus estudos. Autora de capítulos de livros como Antropologia e Performance (2013), Terra do não-lugar: diálogos entre antropologia e performance (2013) e A Experiência do Filme na Antropologia (2016).

https://carolinaabreu.academia.edu/

http://anunciodetempestade.wixsite.com/carolina

https://coletivocasadalapa.wordpress.com/

The art of resisting. Theatre as a tool for the struggle for recognition in the favelas of Rio de Janeiro.

Fanny Arnulf - Université Libre de Bruxelles

Abstract

As part of the international COMBART conference, I would like to present my research results following a study on the role of theatre as a tool for resistance in the favelas of Rio de Janeiro. The aim of the research was to question the relationship between art and resistance in marginalized territories by seeking to understand how the experiences of violence and contempt in the cariocas favelas can push young favelados to gather around the theatre to start a struggle for the recognition of their rights. This work, carried out as part of my final dissertation at the Université Libre de Bruxelles (ULB), was built on a qualitative field survey of five and a half months between September 2018 and January 2019, in Rio de Janeiro. This survey is based on a work of participant observation, a series of interviews semi-directive as well as the production of a documentary film. Most of our observation work took place in the Maré, a complex of sixteen favelas located in the northern area of Rio de Janeiro. The tension in this area is particularly high, due to the strong presence of drug traffic and the frequency of police operations taking place there. One of our main goal was to deconstruct the idea of violence in the favelas, demonstrating that they were abused and not violent places. We then sought to show how the theatre could act as a tool for popular education and politicization in the favelas. We focused firstly on the subversive and peaceful power of art in resistance movements, then on the methodology of the Theatre of the Oppressed to understand the means of action of the theatre. Our research is based on multiple theoretical framework articulated around the paradigm of recognition. In the first place we ring on the theory of the struggle for recognition, thought and theorized by the German sociologist Axel Honneth, to which we have added the contributions of the theory of social justice developed by Nancy Fraser, and the concept of recognizability apprehended by Judith Butler. Thanks to our field survey, we demonstrated how the theatre in the favelas can

be compared to a form of artivism, by its capacity to bring together, deconstruct, raise awareness, educate and in what way it can be a tool for transformation and politicization for the young favelados. Thanks to its methodological diversity, as well as to the originality of its theoretical framework, this work allows us to grasp the potential of theatrical dynamics in the struggle and engagement processes of young favelados in Rio de Janeiro.

keywords: Artivism - theatre - resistance - favelas

bio-note

Fanny Arnulf is an actress and -since September 2019- PhD student in political science at the Faculty of Philosophy and Social Sciences of the Université Libre de Bruxelles (ULB). Trained at the National School of Dramatic Art in Montpellier, she took part in many theatrical and artistic productions. In 2017, she began a master's degree in political science at the ULB. With the aim of exploring the links between art and politics, Fanny successfully presented (September 2019) a master dissertation on theater as a tool of struggle for recognition in Rio de Janeiro's favelas. Her PhD project examines the role of theater in marginalized areas by comparing Palestinian territories and Brazilian favelas. More fundamentally, her PhD project investigates theater's ability to be a vector of identity but also a tool of resistance, politicization, militant engagement and struggle in those areas marked by social and territorial exclusion.

The “Gallery of Obstetric Experiences”: Art experimentation in an ethnographic activist research about obstetric violence.

Catarina Barata - Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL)

Resumo

O que tem a arte que outras ferramentas não têm? É um dispositivo eficaz para "espalhar a mensagem"? Esta apresentação propõe uma reflexão crítica acerca de um projeto de pesquisa ativista sobre violência obstétrica que usa a criação artística como método de pesquisa. A Galeria de Experiências Obstétricas é uma plataforma colaborativa para a experimentação artística em que mulheres, homens e profissionais de saúde são convidados a expressar as suas experiências de cuidados obstétricos. Constituirá um banco de dados online de imagens que podem ser acessadas e usadas livremente em sessões e aulas informativas sobre os aspetos mais subjetivos e menos visíveis das experiências do parto e a importância da qualidade nos cuidados obstétricos. O objetivo é abordar a questão da violência obstétrica, (VO) um tipo de violência institucional e de género (Sadler et al. 2016), através de uma abordagem criativa. Espero promover o debate na sociedade civil, alimentando e expandindo a cultura visual do ativismo não governamental (McLagan e McKee 2012).Analiso o uso da produção artística como método de pesquisa, tanto como modo de coletar dados como de apresentar resultados de pesquisa, explorando os potenciais e as deficiências do uso de métodos artísticos e da colaboração experimental na investigação etnográfica (Hogan 2008, Hogan e Pink 2010 , Pussetti 2018). Qual o potencial da arte enquanto dispositivo de trabalho de campo (Sánchez-Criado e Estalella 2018)? Quais são os desafios deste tipo de empreendimento? Que contradições devemos enfrentar ao utilizar a arte como método de pesquisa em Antropologia? Analiso igualmente a questão das relações de poder entre pesquisador e interlocutores na pesquisa ativista e a possibilidade de relações horizontais, bem como formas de articulação entre a academia e a

sociedade civil.Numa época em que a "viragem engajada" domina a produção antropológica, o papel do antropólogo implica envolvimento crítico com os problemas em questão, implicando-se em problemas do mundo real. A pesquisa engajada baseia-se em críticas às assimetrias de poder de alguma forma (sexismo, racismo, capitalismo, colonialismo, etc.), e declara antecipadamente os preconceitos do trabalho, que não conflitam necessariamente com a adesão aos princípios de precisão, evidência científica e verdade que são a base de qualquer tipo de trabalho académico ou científico (Ortner 2019). A pesquisa ativista tem o potencial de gerar conhecimento, análise e entendimento teórico que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar, mas também incorpora a responsabilidade pelos resultados que os seus “aliados” - as pessoas que lutam para melhorar as suas vidas com quem os académicos ativistas trabalham em diálogo, colaboração e aliança - podem reconhecer como seus próprios e usá-los da melhor maneira para eles (Hale 2008).Os conflitos de identidade entre o pesquisador como ativista, artista e/ou curador são inevitáveis ou intransponíveis?

Abstract

What does art have that other tools don't? Is it an effective device to "spread the message"? This presentation proposes a critical reflection about an ongoing activist research project on obstetric violence that uses artistic creation as one of its research methods. The Gallery of Obstetric Experiences is a collaborative site of art experimentation wherein women, men and health professionals are invited to express their experiences of obstetric care. It will constitute an online database of images that can be freely accessed and used for informative sessions and classes about less visible aspects of childbirth experiences and the importance of quality in obstetric care. My aim is to address the issue of obstetric violence, a type of institutional, gender violence (Sadler et al. 2016) through a creative approach. I hope to promote debate within civil society, by feeding and expanding the visual culture of nongovernmental activism (McLagan, and McKee 2012).I look at the use of art production as a research method, both as a way of collecting data and presenting research outcomes, exploring the potentials and shortcomings of the use of artistic methods and experimental collaboration in ethnographic inquiry (Hogan 2008, Hogan and Pink 2010, Pussetti 2018). What is the potential of art as a fieldwork device (Sánchez-Created and Estalella 2018)? What are the

challenges in this kind of endeavor? What contradictions must we face when engaging with art as a research method in Anthropology? I also analyse the issue of power relations between researcher and interlocutors in activist research, and the possibility of horizontal relationships, as well as ways of articulation between academia and civil society. In a time when the "engaged turn" dominates anthropological production, the anthropologist's role is one of critical engagement with the issues at hand, meaning the involvement in real-world problems. Engaged research is grounded in critiques of asymmetries of power in some form (sexism, racism, capitalism, colonialism, etc.), and it declares up front the biases of the work, which does not necessarily conflict with an adherence to the principles of accuracy, evidentiary support, and truth which are the basis of any kind of scholarly or scientific work (Ortner 2019). Activist scholarship has the potential to yield knowledge, analysis, and theoretical understanding that would otherwise be impossible to achieve, but it also embodies a responsibility for results that its "allies" - the people who are struggling to better their lives with whom activist scholars work in dialogue, collaboration, and alliance - can recognize as their own, and use as it works best for them (Hale 2008). Are identity conflicts between the researcher as activist, artist and/or curator unavoidable or insurmountable?

keywords: Activist Anthropology; experimental art; collaborative methods; obstetric violence.

bio-note

Catarina Barata é antropóloga, videasta e ativista a residir em Portugal.Licenciada em Antropologia (ISCTE-IUL), pós-graduada em Estudos de Múdica Popular (FCSH-UNL) e mestre em Cinema (ESTC-IPL). Trabalha como pesquisadora em projetos de cultura e património local e como realizadora, operadora de câmara e editora em cinema documental, experimental, de ficção, e de prdução para palco, colaborando com diversos artistas em Portugal e no estrangeiro (Brasil, EUA, Guiné-Bissau).Atualmente, é doutoranda em Antropologia, especialização em

Antropologia da Saúde, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), com uma pesquisa acerca de violência obstétrica (VO), focando-se nas perceções, discursos e representações de experiências de VO, no ativismo pelos direitos reprodutivos da mulher e no poder transformador das artes (FCT: SFRH/BD/128600/2017). É membro efetivo da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP).

“O Porto não se vende e o povo não se rende”: ensaio visual sobre as lutas pela habitação e pelo direito à cidade

Inês Barbosa – Instituto de Sociologia da Universidade do Porto

Resumo

Nos últimos anos, o tema da habitação voltou a preencher a agenda mediática, política e académica. Não só não deixaram de existir os problemas clássicos, como a falta ou degradação da habitação social ou os fenómenos de segregação socioespacial, como somos hoje confrontados com novos desafios, provocados, em grande medida, pela especulação imobiliária e pela desregulação do turismo. No Porto, a intensificação da turistificação caminhou lado a lado com a gentrificação, recompondo, a um ritmo vertiginoso, a composição social da urbe. O aumento do preço da habitação é a consequência mais visível, afetando, não apenas as classes populares e a população envelhecida, mas também a juventude e uma franja significativa das classes médias. Nos tempos que correm, a habitação – direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da República Portuguesa – tem-se vindo a transformar, cada vez mais, num bem de consumo a que nem todos têm capacidade de aceder. É por este direito que se travam disputas: no debate político, nas ruas, nas paredes. Trazemos para esta comunicação, o resultado de uma pesquisa autónoma, enquadrada na sociologia visual e numa sociologia andante. Nessa perspetiva, "andar" assume-se como método de investigação, uma forma de imersão e exploração da cidade que possibilita captar e interpretar os seus sinais. A cidade emite e recebe mensagens que podem ser descodificadas a partir de uma análise em diferentes planos e dimensões, de modo a dar conta das ideologias, hierarquias, interações, discursos, práticas quotidianas, ritmos (Lefébvre, 1996). Entre Abril a Setembro de 2019, calcorreamos as ruas do Porto, à maneira de um flâneur, explorando os seus recantos, seguindo por caminhos inesperados, prestando atenção ao que não se oferece à vista desarmada, estranhando a cidade como se

ela não fosse nossa. De olhos postos nos muros, mas também nos postes e caixas de eletricidade, nos portões das garagens, nos vidros das casas por vender. Sem destino, mas com intenção: ouvir o que as paredes nos dizem sobre a recente crise da habitação e a gentrificação. Em seis meses recolhemos quase uma centena de manifestações visuais, dispersas em vários locais da cidade, fazendo uso de diferentes meios (stencil, autocolante, marcador, spray, etc). As imagens reunidas traduzem um discurso polifónico, nelas estão subjacentes diversos agentes, destinatários e reivindicações, ainda que todas elas expressem uma crítica comum relativamente ao rumo que a cidade tem vindo a tomar no plano urbanístico, social e político. De forma mais espontânea ou mais organizada, ocuparam-se paredes para denunciar e desafiar o poder dominante. São expressões de cidadania insurgente, desordenando e ressignificando uma visão de cidade-mercado, reivindicando o direito à cidade de todos/as e para todos/as. Marcando o território, povoando-o de memórias coletivas, traçam uma história de resistência, instigando novas oposições. São também um barómetro das tensões que se dão neste embate, revelando contradições entre centro e periferia, morador e turista, proprietário e inquilino, governantes e povo. Descodificar a cidade estará nesta subtileza de ler e escutar os seus muros, trazê-los para o debate científico é uma forma de ampliar as suas vozes.

Abstract

In recent years, the issue of housing returned to fill the media agenda, political and academic. Not only not ceased to exist the classic problems such as lack or degradation of social housing or the phenomena of socio-spatial segregation, as we are now faced with new challenges, caused largely by real estate speculation and the deregulation of tourism. In Porto, the intensification of touristification walked hand in hand with gentrification, recovering at a dizzying pace, the social composition of the city. The increase in the price of housing is the most visible consequence, affecting not only the popular classes and the elderly population, but also youth and a significant fringe of the middle classes. Nowadays, housing - a right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and in the Constitution of the Portuguese Republic - has been increasingly transformed into a consumer good that not everyone has the capacity to access.It is for this right that disputes take place: in

the political debate, in the streets, on the walls. We bring to this communication, the result of an autonomous research, framed in visual sociology and in a walking sociology. In this perspective, "walking" is assumed as a method of investigation, a form of immersion and exploration of the city that makes it possible to capture and interpret its signals. The city sends and receives messages that must be decoded from an analysis in different planes and dimensions, in order to account for ideologies, hierarchies, interactions, discourses, daily practices, rhythms (Lefébvre, 1996). Between April and September 2019, we wander the streets of Porto, as a flâneur, exploring its corners, following unexpected paths, paying attention to what is not offered to the unarmed view, looking at the city as if it were something other than ours. With our eyes on the walls, but also on the utility poles and electricity boxes, on the garage gates, on the windows of unsold houses. With no destination, but with an intention: to hear what the walls tell us about the recent housing crisis and the gentrification. In six months we collect nearly one hundred visual manifestations, dispersed in various locations around the city, making use of different media (stencil, sticker, tag, spray, etc.).The gathered images translate a polyphonic discourse, underlying several agents, receivers and demands, although all of them express a common critique regarding the direction that the city has been taking in the urban, social and political plan. In a more spontaneous or more organized way, walls were used to denounce and challenge the dominant power. They are expressions of insurgent citizenship, cluttering and resignifying a market-city view, claiming the right to the city of all and for all. Marking the territory, occupying it with collective memories, they draw a history of resistance, instigating new oppositions. They are also a barometer of the tensions that occur in this clash, revealing contradictions between center and periphery, resident and tourist, owner and tenant, government and people. Decoding the city is this subtlety to read and listen to their walls, bring them to the scientific debate is a way of expanding their voices.

keywords: gentrificação; direito à habitação; resistências; sociologia visual

bio-note

Inês Barbosa é doutorada em Sociologia da Educação pela Universidade do Minho e especializada em Performance, pela Faculdade de Belas-Artes (UP). O seu projeto de doutoramento, focou-se nos processos de aprendizagem crítica resultantes da participação artística em ações coletivas contra a austeridade, enquadrado numa perspetiva de sociologia pública e militante. É membro integrado do Instituto de Sociologia (FLUP) - Subgrupo de Criação Artística, Práticas e Políticas Culturais. Tem incidido a sua pesquisa nos temas do direito à cidade, mobilizações sociais, participação infantil e juvenil, educação para a cidadania, entre outros. Recentemente, tem-se interessado pelo cruzamento entre a etnografia e a sociologia visual. Enquanto dirigente associativa e curinga de Teatro do Oprimido/a, organiza regularmente iniciativas de intervenção política e social através da arte, no contexto nacional e internacional. Participa também em residências artísticas e projetos ligados à instalação, som e vídeo.

https://www.cienciavitae.pt/EC1F-EA67-9047´

https://cargocollective.com/inesbarbosa/About-ines-barbosa

When activism becomes norm (?) Conceptual collapses within innovation communities in the era of systemic changes.

Stéphane Blumer – École des Hautes Études en Sciences Sociales / Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain

Abstract

The following proposition for COMbARt 2020 is part of a doctoral investigation in anthropology that describes the notion of social innovation within networked communities (1) in Europe. During 3 years of participant observation, the research engaged with coliving / coworking organisations blending the cultures of entrepreneurship, hacktivisme and artistic processes. It aims to offer original theoretical and practical tools to the political anthropology of innovation, in order to decenter the logics of connivance between creative practices and the dominant system of capital production and the depoliticisation trends both of actors and institutions of European social innovation.The extended title introducing this abstract stands for a modest intention : describing the elective affinities between (social) entrepreneurship, creative processes and activisme. The focal is set on an analysis of the discrepancies observed between ideologies and practices within creative and innovative communities of freelancers which are conveying a particular system of values. Often presenting themselves as acting for "systemic change", this sort of avant-garde main production is a bricolage of societal models for a near-future post-collapses society. The analysis will, in turn, expose the normative potency within their collaborative vision of social organisation and work. In other words, the objective is to demonstrate if the declared new models of society are extensions of the dominant economic system's ethos, provide actual alternatives to it, or perform both at the same time. This presentation at COMbART intends to extend the investigation on the compatibility or incompatibility of managerial culture and the artistic work ethos (E.Chiapello, 1994, 1997, 1998, 2013 & E.Chiapello, L.Boltanski, 1999), the uncertainty of the

creative work production (P-M. Menger, 2003, 2005, 2014) as well as the collective aspect of art production conditions (Becker, 1984). We will take a new stand point by looking at the creative modus vivendi / operandi and activist mindset as employed (to avoid re-appropriated) by the contemporary entrepreneurial community responding to the purported imperatives of the European social innovation in the era of systemic changes. The presentation will be supported by empirical data on the creative processes and methods employed within innovation communities. Qualitative data was collected during a 3 years multi-sited fieldwork ethnography which took place between Greece, Spain, Portugal, England, France and Switzerland. The research combines 8 participant observations, including 5 retreats, summits and gatherings of coliving and coworking events within different organisations. Representing more than 45 networked communities, I met 300+ interlocutors, of whom 45 semi-directed interviews and working group interviews were conducted and transcribed. Animated by lévi-straussian fashion, this presentation will expose binary oppositions or discriminations that in the present case study are collapsing onto one-another. Some of the differential categories that will be explored are : Life/Work, Collaboration/Competition, Margins/Center, Old/New, Teleological and Ateleological processes. In fact defining the elective affinities between contemporary entrepreneurial culture and creative or artistic processes proves that the circulation and integration of both ideologies and practices are part of a broader anthropological paradigm shift phenomena of production/redistribution/appropriation/rejection of the produced alleged new models whether they are societal, economic or political. (1) Networked communities (sometimes shortened to Network or Community) is an emic umbrella term in the field of social innovation which stands for self-organised groups of individuals that intend to experiment and produce new societal models, within autonomous organisation by mutualising their work, using decentralised governance and co-creation of open sourced knowledge. Other affiliated terms are knowledge & innovation communities, open communities, or decentralised autonomous organisation (DAO). The latter is an appropriation from the digital lexicon of online Peer-to-Peer and Cryptocurrency governance culture. To respect a rather polysemic field, all terms are used, varying depending on the context of the argument,

and the interlocutors that are being spoken of. They would sometimes identify to one or the other term, depending on the work they do at the moment, and the people surrounding them. The members of such communities are freelancers, artists, activists, designer, architects, engineers, developers, social entrepreneurs, (neo)-managers, experts etc. Sociologically speaking the groups represent a fairly homogeneous formation of individuals, 24 - 39 years old (millennials, generation Y), with strong cultural capital. One could affiliate these communities with the concept intentional communities as described, inter alia, by Bill Metcalf (1995, 1996, 2004, 2012), producing supposed real utopias (E.O. Wright, 2010, 2013).

keywords: social innovation, normativity, systemic change, collapse

bio-note

Stéphane Blumer engages both as a researcher in social sciences and as a visual artist in practice-based investigations. In 2010, he obtained a BA in Visual Arts at the Haute École d'Art et Design de Genève (HEAD) and completed a Master in Fine Arts at Goldsmiths College, University of London in 2012. His work has since been visible internationally in museums and contemporary art centers, alternative spaces, galleries, art fairs and residencies, during exhibitions, workshops, academic as well as associative conferences and seminars. He is currently a PhD fellow in Social Anthropology, supervised by Marc Abélès at École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) within the Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain (IIAC) in Paris. Stéphane Blumer is a Lecturer in Sociology and Anthropology at Université Paris Nanterre and teaches visual arts at the Département de l'Instruction Publique in Geneva. Since 2017, He co-organises (Un)ruling others and the Self, a research seminar on ethnographying neoliberal practices at EHESS.

C-E

Get the message? Lucy R. Lippard após a desmaterialização da arte

Gabriela de Carvalho – Universidade do Porto

Resumo

A presente proposta irá abordar a atuação de Lucy R. Lippard como crítica e curadora de arte, em diálogo com os conceitos de desmaterialização, arte de guerrilha e ativismo curatorial. Com objetivo de desvelar uma importante parte da trajetória de Lippard – muitas vezes encoberta por sua atuação junto à arte conceitual – este trabalho irá discorrer sobre o engajamento político e social de seus projetos marcadamente a partir da década de setenta (CARVALHO,2018). Imersa na produção artística dos anos sessenta, Lippard iniciou sua trajetória no campo da arte pelas vias da crítica, tendo expandido essa atuação em experiências que marcaram alguns dos primeiros passos da curadoria independente. Lippard tornou-se bastante conhecida pela conceituação da desmaterialização (LIPPARD,2013) da arte, que propunha a supressão da matéria em razão da ideia/ação. No entanto, cabe pontuar que essa desmaterialização não estava ligada apenas à ideia de matéria (visto que ela não era eliminada, mas reconfigurada), mas poderia ser entendida também como uma metáfora política, a partir do desejo em desconstruir as estruturas de poder e controle social, projetadas sobre a estrutura do sistema das artes (CAUQUELIN 2008) .Ressalta-se que no mesmo período, críticos como Frederico Morais e Jorge Glusberg assumiam uma postura propositiva e engajada no contexto das ditaduras militares na América Latina. Morais propunha uma arte de guerrilha (MORAIS,1975), na qual os artistas [também críticos ou curadores] que exploravam o contexto social, poderiam ser considerados guerrilheiros, pois atuavam criando proposições e intervenções inesperadas em acontecimentos que produziam um estado permanente de tensão. Foi após ter contato com o projeto Tucuman Arde (BUTLER,2012), em uma viagem à Argentina, que Lippard direcionou de maneira definitiva sua atuação ativista no meio artístico. Ao retornar aos EUA, Lippard envolve-se com um grupo de artistas, cria a AWC, iniciando ali uma longa trajetória junto de coletivos ativistas como Ad Hoc Womens Art Committee, Heresies, PAD/D ou o

Group Material, além de atuar como curadora e autora em diversos projetos que discutiam questões políticas e sociais por meio da arte. Em tempos atuais, a prática de Lippard poderia ser compreendida à luz do que Reilly conceitua como curatorial activism (2018), entendendo esse termo como a atuação de um curador que dedica-se majoritariamente a questões marginalizadas. Para Reilly, seria a atuação desses curadores responsável pela construção de uma revisão da história da arte, pensada a partir de ações contra-hegemônicas que alargariam as noções então estabelecidas no campo da arte.Entre a arte de guerrilha e o ativismo curatorial, uma série de reformulações se deram no contexto da arte, transformando o curador que partia do desejo pela desmaterialização, ainda integrado à crítica institucional e aos movimentos ativistas dos anos 60/70s, em uma figura de grande poder e relevância dentro do próprio sistema da arte (BISHOP,2015). Em tempos atuais, pensar em ativismo curatorial, é também pensar em estratégias ativistas a partir do epicentro desse sistema. Nesse sentido, dá-se a necessidade de rever a história das exposições, trazendo à memória eventos marginalizados que desvelam a amnésia de uma importante parte dessa história (LIPPARD,1984).

Abstract

This proposal will address the role of Lucy R. Lippard as a critic and art curator, in dialogue with the concepts of dematerialization, arte de guerrilha and curatorial activism. With the objective of unveiling an important part of Lippard's trajectory - often covered by her work with conceptual art - this work will discuss the political and social engagement of her projects markedly from the seventies (CARVALHO,2018).Immersed in the artistic production of the sixties, Lippard began her career in the field of art through the path of criticism, having expanded this practice in experiences that marked some of the first steps of independent curation. Lippard became well known for the concept of dematerialization (LIPPARD,2013) of art, which proposed the suppression of matter due to the idea/action. However, it is worth pointing out that this dematerialization was not linked only to the idea of matter (it was not eliminated, but reconfigured), but it could also be understood as a political metaphor, from the desire to deconstruct the structures of power and control social, projected on the structure of the arts system (CAUQUELIN,2008).It is noteworthy that in the same period, critics such as Frederico Morais and Jorge Glusberg took a purposeful and engaged

posture in the context of military dictatorships in Latin America. Morais proposed an arte de guerrilha (MORAIS,1975), in which artists [also critics or curators] who explored the social context, could be considered guerrilheiros, as they acted by creating unexpected propositions and interventions in events that produced a permanent state of tension. It was after having contact with the Tucuman Arde (BUTLER,2012) project, on a trip to Argentina, that Lippard definitively directed her activist practice in the artistic field. Upon returning to the USA, Lippard became involved with a group of artists, created the AWC, starting a long journey there with activist collectives such as Ad Hoc Womens Art Committee, Heresies, PAD/D or Group Material, in addition to acting as curator and author of several projects that discussed political and social issues through art.In current times, Lippard's practice could be understood in the light by Reilly, as curatorial activism (2018), understanding this term as the work of a curator who is mainly dedicated to marginalized issues. For Reilly, it would be an act of these curators responsible for building a revision of art history, after an action of counter-hegemonic actions that would be extended as the following notions allowed in the field of art.Between arte de guerrilha and curatorial activism, a series of reformulations took place in the context of art, transforming the curator who started from the desire for dematerialization, still integrated with the institutional criticism and activist movements of the 60/70s, into a figure of great power and relevance within the art system (BISHOP,2015) . Nowadays, thinking about curatorial activism is also thinking about activist strategies from the epicenter of that system. In this sense, there is a need to review the history of the exhibitions, recalling marginalized events that reveal the amnesia of an important part of this history (LIPPARD,1984).

keywords: Ativismo Curatorial; Arte de Guerrilha; Desmaterialização da arte; Lucy R. Lippard

bio-note

Gabriela Carvalho é investigadora e curadora na área de artes. Faz doutoramento em Artes Plásticas da Universidade do Porto; é Mestre em Artes pela Universidade do Estado de Minas Gerais; bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais em intercâmbio com a Università degli Studi di Bologna. Em suas pesquisas, interessa-lhe os

estudos da história das exposições e o espaço curatorial na contemporaneidade. Foi fundadora e curadora do espaço cultural independente Casa Camelo entre 2011 e 2017. Foi curadora de Artes Visuais no centro cultural Sesc Palladium entre 2014 e 2016. Atuou na organização de exposições em diversos espaços transitando entre a cena independente, institucional e comercial da arte. Ministrou os cursos Teorias e práticas curatoriais (UEMG, 2018) e Práticas processuais no espaço expositivo (CEFART, 2018).

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/1336462572337035

Contato: gabrielacralves@gmail.com / +351910969768

"Porto, a (dis)utopia da arte urbana" // "Porto, a street art (dys)utopia"

Ana Muska Castro – Circus Network / Universidade do Minho

Resumo

O Porto é hoje em dia considerado um dos pontos obrigatórios aos amantes de arte urbana que visitam o nosso país, mas nem sempre foi assim. Este movimento iniciou-se na cidade do Porto mais tarde do que na capital, tendo passado por várias fases nos últimos 30 anos, desde a total proibição e criminalização desta arte por parte da autarquia, até à criação de um programa que a apoia e financia. Nos dias de hoje existem inúmeros artistas profissionais no Porto, tendo pintado murais e exposto em galerias por todo o mundo, levando a cidade e a sua arte urbana às bocas do mundo. Neste artigo esclarece-se, de forma cronológica, a história da arte urbana na cidade do Porto, desde a sua criação (obtida através de entrevistas a artistas), passando pela sua criminalização (autarquia presidida por Rui Rio, 2002-2013), e terminando nos dias de hoje com a existência Programa de Arte Urbana do Porto (autarquia presidida por Rui Moreira, 2013-presente). Pretende-se, com esta investigação, compreender as motivações que levaram à evolução desta arte na cidade e também aos resultados das diferentes ações realizadas.

Abstract

Porto is nowadays considered one of the must-see spots for urban art lovers who visit Portugal each year, but it hasn't been like this all along. This artistic movement started in Porto later than Lisbon, having faced different phases during the past 30 years, from the prohibition and criminalization of street art by the local authorities, to the creation of a program that supports and finances it . Nowadays there are countless professional artists in the city, who painted murals and exhibited in galleries all over the world, taking Porto and its urban art to the mouths of the world. In this article, we explain the history of urban art in the city

of Porto chronologically, from its creation (information obtained by interviews with artists), passing through its criminalization (Rui Rio, 2002-2013), until nowadays with Porto's Urban Art Program (Rui Moreira, 2013-present). With this investigation, we try to understand the motivations that led to the evolution of this art in the city and also the results of the different actions carried out.

bio-note

Ana Castro, mais conhecida como Ana Muska, nasceu em 1990 em Barcelos e viveu em Guimarães dos 8 aos 18 anos. Frequentou a licenciatura em Design de Comunicação na FBAUP. No último ano, como projeto final do curso, desenvolveu a Circus Network, um projeto de curadoria, focado em ilustração e arte urbana, que teve o seu primeiro evento em 2012, e contou com uma exposição de ilustração, pintura de um mural, performances artísticas, música e video. No mesmo ano entrou no mestrado de Multimedia na FEUP, onde desenvolveu a sua tese de mestrado, intitulada "Arte urbana: Estudo exploratório da sua relação com as cidades" e organizou o festival "Push Porto". Já em 2015, em conjunto com André Carvalho, abre a galeria, loja e co-work Circus Network no centro da cidade do Porto. Na última década desempenhou cargos de curadoria e produção em dezenas de exposições individuais e colectivas, tendo também desenvolvido diversos projetos culturais no âmbito da ilustração e arte urbana por todo o país.

An actor´s second nature and the empty space

Andrea Copeliovitch - Universidade Federal Fluminense

Resumo

An actor´s second nature and the empty spaceKonstantin Stanislavski revolutionized the world of performing arts by proposing that an actor prepares every day, as a musician exercises his skills with his voice or with an instrument. Stanislavski proposes several elements to compose this training, which goes beyond rehearsals for a performance. The actor needs to incorporate the elements of the system into his daily training and develop a second nature. Here we intend to discuss the meaning of this second nature proposed by the Russian master using Peter Brook´s proposition that it is possible "to choose any empty space and consider it a nude stage. One man crosses this empty space while another observes it, and that's enough to create a scenic action." (Brook, 1970, p. 4). A segunda natureza do ator e o espaço vazio Konstantin Stanislavski revoluciona o mundo das Artes Cênicas propondo que o ator se prepare todos os dias, como um músico exercita suas habilidades com a voz ou com um instrumento. Stanislavski propõe vários elementos para compor esse treinamento, que vai além dos ensaios para a apresentação de um espetáculo. O ator precisa incorporar os elementos do sistema em seu treino quotidiano e desenvolver uma segunda natureza. Aqui pretendemos discutir o que é essa segunda natureza proposta pelo mestre russo usando como base a pro«posição de Peter Brook de que é possível “escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Um homem atravessa este espaço vazio enquanto outro o observa, e isso é suficiente para criar uma ação cênica.” (Brook, 1970, p. 4).

keywords: actors preparation, second nature, empty space.

bio-note

Professora de Teatro e Dança no Departamento de Artes e na Pós Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes na Universidade Federal Fluminense.Professor of Theater and Dance in the Department of

Arts and in the post-graduation in Contemporary Studies of the Arts at the Fluminense Federal University.

F-I

Projeto Invasões: cidade, colonialidade e espaços públicos

Lucas Lima Rios Feres - Universidade Federal da Bahia

Lucas Brito Lago - Universidade Federal da Bahia

Resumo

Esta comunicação pretende apresentar e discutir alguns aspectos referentes ao Projeto Invasões, investigação artística realizada pelos autores em 2018 na cidade de Salvador (Bahia - Brasil). O Projeto Invasões busca refletir sobre a relação entre cidade, colonialidade e espaços públicos por meio da realização de três ações de intervenção urbana. O projeto enquadra a Baía de Todos os Santos, região costeira de Salvador, como um território permeado por tensões e disputas seculares, recorrendo ao imaginário das invasões marítimas coloniais para agenciar as múltiplas camadas co-incidentes que compõem essa região. O projeto estabeleceu-se a partir do objetivo de discutir, investigar e tensionar o cerceamento de espaços público nessa região. Para tal, delimitou três lugares específicos dessa região que apresentavam diferentes formas de cerceamento ao acesso e utilização pública. São esses espaços: 1. uma praia cujo acesso foi incorporado por um museu público que se encontra fechado desde o ano de 2013, impedindo o acesso por terra a essa praia; 2. um quebra-mar construído ilegalmente por uma empresa privada para a ampliação de sua marina, cuja construção provocou a diminuição da faixa de areia de uma praia que anteriormente era utilizada pela população de pescadores e moradores; 3. o Forte de São Marcelo, uma fortaleza marítima colonial construída em 1623, objetivando a proteção da terra conquistada/colônia contra invasões estrangeiras, que atualmente é utilizada para a realização de grandes eventos privados. Adota como metodologia uma forma de pesquisa a partir da prática, descrita por Brad Haseman (2006) como uma pesquisa movida por um entusiasmo inicial a partir do qual as etapas teóricas e práticas se dão de forma simultânea e indissociável. Foram estabelecidas três ações de performance a serem realizadas em cada um dos sítios investigados. Para tal o projeto infiltra-se no imaginário religioso - historicamente presente

nessa região – pela criação da figura de uma santa vermelha, imagem que se manifesta em distintos suportes – de acordo com as especificidades de cada um três sítio – e realiza invasões/aparições pelo mar. A definição de tais ações artísticas / invasões/ etapas de pesquisa partem do pressuposto apresentado por Milton Santos (2014) que o espaço público é conformado por meio de uma produção social, a qual confere à paisagem novas funções e organizações, dando-lhe conteúdo. Considerando que as ações artísticas na cidade podem atuar diretamente em seu espaço físico e simbólico, estas desenvolvem uma atuação política ao intervir na partilha que fazemos do nosso mundo sensível, como é apontado por Jacques Rancière (2009). Nesse sentido, pretende-se discutir as ressonâncias entre o projeto colonial e projetos atuais de privatização, especulação e cercamento nessa região da cidade de Salvador. A partir da abordagem de aspectos específicos desse território, busca apresentar deslocamentos de sentidos e possibilidades de imaginar outras narrativas, a fim de revisitar as narrativas históricas à medida em que inventa-se outras formas de se relacionar e imaginar os espaços compartilhados. Por fim, pretende-se refletir sobre como as ações de intervenção urbanas podem se relacionar com o tecido sensível da cidade e atuar como questionamento e crítica às políticas urbanísticas.

Abstract

This communication intends to present and discuss some aspects related to the Invasions Project, an artistic investigation carried out by the authors in 2018 in the city of Salvador (Bahia – Brazil). The Invasions Project seeks to reflect on the relationship between the city, coloniality and public spaces through the realization of three urban intervention actions. The project selects the Todos os Santos Bay, a coastal region of Salvador, as a territory permeated by tensions and secular disputes, using the imagery of colonial maritime invasions to manage the multiple co-incident layers that make up this region. The project was established with the objective of discussing, investigating and tensioning the restriction of public spaces in that region. To this end, it delimited three specific places in that region that presented different ways of restricting access and public use. These spaces are: 1. a beach whose access was incorporated by a public museum that has been closed since 2013, blocking access by land to that beach; 2. a breakwater built illegally by a private company for the

expansion of its marina, whose construction caused the reduction of the sand strip of a beach that was previously used by fishermens and residents; 3. Forte de São Marcelo, a colonial maritime fortress built in 1623, aiming to protect the conquered land / colony against foreign invasions, which is currently used for private events. It adopts as a methodology a form of research based on practice, described by Brad Haseman (2006) as a research driven by an initial enthusiasm from which the theoretical and practical steps take place simultaneously and inseparably. Three performance actions were established to be carried out in each of the investigated sites. To this end, the project infiltrates the religious imagination - historically present in this region - through the creation of the figure of a red saint, an image that manifests itself in different supports - according to the specificities of each three sites - and carries out invasions / appearances by sea. The definition of such artistic actions / invasions / research stages starts from the assumption presented by Milton Santos (2014) that the public space is shaped by means of a social production, which gives the landscape new functions and organizations, giving it content. Considering that artistic actions in the city can act directly in their physical and symbolic space, they develop a political performance by intervening in the distribution we make of our sensitive world, as pointed out by Rancière (2009). In this sense, we intend to discuss the resonances between the colonial project and current projects of privatization, speculation and fencing in this region of the city of Salvador. From the approach of specific aspects of this territory, it seeks to present shifts of meanings and possibilities of imagining other narratives, in order to revisit historical narratives as other forms of relating and imagining shared spaces are invented. Finally, we intend to reflect on how urban intervention actions can relate to the city's sensitive fabric and act as a questioning and criticism of urban policies.

keywords: Intervenção Urbana, Espaço Público, Salvador

bio-note

Lucas Lima Rios Feres é mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia (PPGAV - UFBA), Bacharel Interdisciplinar em Artes (Universidade Federal da Bahia, 2018). Integrante do grupo de pesquisa Urbanidades (EBA - UFBA), coordenado pela professora Ines Linke. Atua nas linhas de performance, intervenção

urbana, artes visuais, arte contemporânea e arte urbana. Email: lucasriosferes@gmail.com

Lucas Brito Lago é Mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia (PPGAV - UFBA). Bacharel Interdisciplinar em Artes pela Universidade Federal da Bahia. Integrante dos grupos de pesquisa Urbanidades (EBA - UFBA) e o Grupo poéticas tecnológicas (GPOÉTICAS - IHAC/ UFBA). Atua nas linhas de performance, intervenção urbana, arte contemporânea e cidade. Email: lucas.brlago@gmail.com

ContamiNations - Pesquisa artística sobre Materialidade, Ruínas e Contaminação ambiental

Felipe de Ávila Franco - Helsinki University of the Arts - Kuvataideakatemia

Resumo

A pesquisa foi realizada durante uma residência artística no KAI Art Center, em Tallinn-Estônia, em Outubro de 2019 e aborda a materialidade artística de objetos e ruínas industriais do pós-guerra nos arredores da cidade. A pesquisa se propôs a lançar um olhar poético sobre espaços, objetos, materiais e materialidades encontrados em áreas afetadas por atividades industriais, crescimento urbano e outros eventos que marcaram a história e moldaram aquela paisagem. Esses eventos, de alguma maneira, produziram ruínas e escombros e, a partir deles, objetos únicos resultantes da combinação da ação humana através da construção e demolição de estruturas e resíduos gerados que, incorporados e transformados pela ação do ambiente e do tempo, são transfigurados de simples objetos em artefatos que, para além de escombros, resquícios e contaminações, "provocam e manifestam a revolta consumada da natureza" (Fortuna, 2020).Nesse sentido, vale supor, como afirma Triggs (2006), que ruínas geram uma nova unidade, vital em sua espontaneidade e crescimento, apontando que “a matéria constrói suas próprias unidades em meio à ruína”. Segundo o autor, o relato de ruínas agrega uma carga de vigor com potencial de minar os limites, interrompendo nosso relacionamento habitual com o ambiente construído e define a ruína como dotada de força ativa, enquanto a experiência estética é determinada por uma resistência a essa violência. Em decorrência dessa força resistiva, a ruína sofre uma perda de função e, “indiferente à vida anterior”, ela passa a colher uma nova vida.A partir de uma noção de “arqueologia inventada”, o estudo em Tallinn buscou incorporar e ativar os objetos encontrados sob a ótica do processo artístico, buscando diferentes aspectos e perspectivas de pensar a distopia ambiental

configurada pela ação humana. Uma revisão crítica das questões relacionadas à materialidade artística, sob a ótica da estética ambiental e da ecocrítica, com o propósito de melhor compreender os conceitos de ruína, processo, natureza, energia e utopia, reafirmou a necessidade do diálogo interdisciplinar para a busca de novas pistas para o problema da relação natureza e cultura.Durante o estudo foi realizada uma extensa coleta material e documental a partir dos quais foram produzidas obras e intervenções, incluindo uma série fotográfica que está sendo compilada em uma publicação e que será apresentada oportunamente.Para além desses resultados, uma ampla gama de reflexões resultou da pesquisa, abordando as relações entre ruínas construtivas e destruição ambiental, o significado de pertencer a um mundo em constante ruína e a um ambiente em constante processo de contaminação, o espaço ocupado pela arte em um cenário de perturbação e devastação e o papel da prática artística nesse cenário. Entre outras coisas, este projeto, como outros por mim conduzidos, buscou pensar a arte diante da emergência, do desastre, do conservadorismo e da violência que dominam tantos territórios, em um mundo que parece desmoronar ao nosso redor. Talvez, seja exatamente nesses momentos, que a arte se faz mais necessária, não apenas para garantir nossa sobrevivência, mas, principalmente, porque sobreviver não é o bastante.

keywords: ruina, contaminação, arte-contemporânea, escultura, materialidade

bio-note

Felipe de Ávila Franco (Belo Horizonte-1982) é Bacharel em Artes Visuais pela Escola Guignard (2009) em Belo Horizonte, Brasil e Mestre em Artes Visuais pela Finnish Academy of Arts (2017), em Helsinki, Finlândia. Operando internacionalmente desde 2013, desenvolve seu trabalho e colabora com outros artistas e iniciativas independentes tanto na Europa quanto América do Sul. Sua obra é desenvolvida sob um olhar escultórico e transita entre diversos suportes, traduzindo os princípios da escultura para instalações, fotografia e video. Ao abordar uma variedade de materiais e resíduos industriais que traduzem a distopia ambiental do nosso tempo, sua pesquisa investiga a materialidade escultórica através

do olhar da estética ambiental e da ecocrítica, questionando a relação conflituosa entre sociedade humana e natureza. Alguns de seus trabalhos estão integrados à acervos como o Museu de Arte Brasileira-SP, Brasil e a Galeria de Arte Finlandesa - Kiasma, em Helsinki, Finlândia. O artista atualmente vive e trabalha entre Helsinki-FI e São Paulo-BR.

A defesa dos direitos humanos através de práticas artísticas em cenários de conflito // Human rights defense through artistic practices within conflict scenarios

Susana C. Gaspar – Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação

Resumo

Esta comunicação enquadra-se no projeto de investigação "Arte e Direitos Humanos: a influência de práticas artísticas na agenda dos direitos humanos (de 2011 à atualidade)", para Doutoramento em Estudos Artísticos – Arte e Mediações. Centrada em práticas artísticas cuja intervenção se foca na resolução / transformação de conflitos, em diferentes contextos geográficos e culturais, esta comunicação segue dois objetivos da investigação em causa: refletir sobre os diferentes conceitos associados às artes e ativismo e questionar a sua eficácia na aplicação a determinadas criações artísticas voltadas para os direitos humanos; e compilar estudos de caso de diferentes práticas artísticas que sejam exemplo de arte interventiva pelos direitos humanos no período em estudo. Nas duas últimas décadas, surgiram vários novos elementos sobre a arte participativa e a arte comunitária (Matarasso, 2019), com fortes ligações à intervenção social e à democratização da arte, bem como à maturação do que se entende como arte política ou ativismo. Em paralelo, emergiu uma preocupação das novas criações artísticas para dar resposta à urgência do "aqui e agora". Pela dimensão da globalização, sobretudo de informação, e maior sensibilização para determinadas causas e assuntos, assistimos ao renascer de uma figura de artista-ativista (Sholette, 2011) ou "artista-cidadão" (Burnham & Durland (Eds)) que assume diretamente a sua prática na defesa de causas sociais e, nomeadamente, relacionadas com direitos humanos. Para esta comunicação, apresentam-se os casos de (A) Bond Street Theater, com projetos na Malásia, Afeganistão, Índia e fronteira EUA/México que,

através do teatro, pretendem promover a paz e exploram a relevância das artes em zonas de conflito, pós-guerra e a defesa dos artistas enquanto representantes das suas comunidades; e (B) In Place of War, uma organização global que "utiliza a criatividade em lugares de conflito como ferramenta para uma mudança positiva", através de práticas artísticas interdisciplinares. Muito recentemente, foi lançada a obra Can Art Aid in Resolving Conflicts, com testemunhos de cento e três artistas que se predispuseram a falar das suas práticas em contextos de conflitos e desafios sociais, numa partilha de uma visão catalisadora da arte, exemplificativa da importância do tema. Como principal objetivo para esta comunicação, pretende-se aprofundar a reflexão sobre o papel da arte, nomeadamente arte participativa, enquadrado teoricamente à luz de Matarasso (2019), Expósito (2012), Felshin (1995) e Bishop (2012) e com contributos de relatórios de organizações especializadas como a Freemuse e Acting Together.Esta é uma investigação qualitativa, integrada no paradigma interpretativo e, para cumprimento dos objetivos, para além da análise documental, serão realizadas entrevistas com atores relevantes das duas organizações em estudo, e será realizada a respetiva análise de conteúdo, para enquadrar as ligações existentes entre arte e direitos humanos.

Abstract

The framework for this communication is the research project "Art and Human Rights: the influence of artistic practices on human rights agenda (from 2011 to present)", within a PhD in Artistic Studies - Art and Mediations. This communication is centered on artistic practices whose intervention is focused on conflict resolution / conflict transformation in different geographical and cultural contexts, as to follow two goals of the main research project: to reflect on the different concepts associated with arts and activism and question its effectiveness when applied to artistic work focused on human rights; and to compile case studies of different artistic practices that have been an example of interventional art for human rights in the period in study.In the past two decades, several new elements have emerged about participatory art and community art (Matarasso, 2019), with strong links to social intervention and the democratization of art, as well as to the maturation of what is understood

as political art or activism. In parallel, there is a growing concern for new artistic creations to answer to “here and now” urgencies. Due to the dimension of globalization, expressly information, and greater awareness of certain causes and issues, we are witnessing the rebirth artist-activist figure (Sholette, 2011) or “citizen-artist” (Burnham & Durland (Eds)) who directs its practice to the defense of social causes, related to human rights in particular.For this conference, we present the cases of (A) Bond Street Theater, with projects in Malaysia, Afghanistan, India and the US / Mexico border that, through theater, intend to promote peace and explore “the relevance of arts in conflict zones, post-war enviornments” and defends artists as representatives of their communities; and (B) In Place of War, a global organization that “uses creativity in places of conflict as a tool for positive change”, through interdisciplinary artistic practices. Very recently, a work entitled Can Art Aid in Resolving Conflicts was launched, with testimonies of one hundred and three artists who were willing to talk about their practices in contexts of conflicts and social challenges, as to share a catalyst vision of art. For this communication, we intend to deepen the reflection on the role of art, namely participatory art, theoretically framed in the light of Matarasso (2019), Expósito (2012), Felshin (1995) and Bishop (2012) and with contributions from recent reports by non-governmental organizations such as Freemuse and Acting Together.This is a qualitative investigation, integrated in the interpretative paradigm. In order to fulfill the objectives, there will be document analysis and we will conduct interviews with relevant actors from the two organizations under study, for content analysis linking art and human rights.

keywords: arts, human rights, conflict

bio-note

Susana C. Gaspar is a PhD candidate in Artistic Studies - Art and Mediations supported by FCT, following a research on the intersections between art and human rights at NOVA FCSH, and fellow of Instituto de História da Arte (IHA). She holds a degree in Cultural Sciences - Communication and Culture and MA in Artistic Education - Theatre in Education. She is also a Professor at Lisbon Superior School of Education (IPL - ESELx) and a theater artist and activist that bases her work in

devising theatre and documentary theatre premises. She works as an artistic educator and non-formal educator, commonly with community theater. Treading the line between actress and director, often performing in her own work; she is interested in creating works that highlight human rights issues, gender equality and arts as a catalyst for social change. She was Chair of the Board in Amnesty International Portugal from 2015 to 2017.

Crear comunidad de base desde la otredad. El caso de la Compañia Artística de la Sociedade Musical Simpatía e Gratidão

Fernando Aranda González - LABCOM-Grupo de Artes. Universidade da Beira Interior

Resumo

Esta investigación se basa en la experiencia de conocimiento a través de la práctica artística de intervención comunitaria. Un grupo de artistas, por invitación de la población local, asumimos la gestión de la Sociedade Musical Simpatia e Gratidão (SMSG) donde desarrollamos un proyecto colectivo entre 2017 y 2019. La institución, centenaria, estaba inactiva en los últimos años y está localizada en Portela de Carnaxide, barrio periférico en la zona suburbana de Lisboa que se caracteriza por la pluralidad y cierta rivalidad cultural entre su comunidad: africana, gitana e portuguesa no sentido tradicional.Los objetivos fueron: 1) crear lazos comunicantes más allá de las diferencias culturales, y al mismo tiempo, recuperar valores humanos universales de cohesión dentro de las expresiones sociales y tradicionales de la comunidad. 2) creación colectiva de iniciativas artísticas con la comunidad, particularmente con jóvenes y señoras, que aborden inquietudes tanto del cotidiano como aspiraciones más profundas. 3) devolver a la comunidad lo que fuese creado. Nos es relevante mencionar que parte de la visión de nuestro trabajo colectivo está basado en ideas del filósofo y economista indiano P.R. Sarkar, particularmente en su concepto de neo-humanismo el cual explica, entre otras cosas, la necesidad de diluir sentimientos de inferioridad y separación, no solo entre seres humanos sino también con la biosfera toda. Por otro lado, también retomamos el entendimiento del concepto «alternativo» del investigador mexicano M. Corral donde reconoce las aspiraciones, anhelos, expectativas plasmadas por un proyecto de organización de base, esto es, de pueblo [Corral 1997, p.12]. Sabemos que el dinamismo, que por inherencia tienen las sociedades, crea constante movimiento en las ideas, los hábitos y los modos de ver. Sin embargo, en algunos sectores próximos a la SMSG encontramos una

cierta contrariedad, que no necesariamente implica falta de dinamismo, pero en nuestro caso fue un factor adverso para la movilización participativa de iniciativas. Esto implicó un primer problema tanto metodológico como relacional. Una segunda problemática, y hasta cierto punto contradictoria, fue el hecho que nuestro colectivo, al igual que la comunidad de Portela de Carnaxide, está conformado por personas de diferentes orígenes, tanto portugueses como extranjeros, sin embargo, esto también representó, hasta cierto punto, una barrera de «pertenencia» al barrio, algo que tiene alguna razón de ser porque nadie de nosotros se formó o vive en la localidad. Esto a su vez, trajo una tercera problemática: ¿cómo hacer comunidad –a través de las artes – siendo que nos encontramos en una posición «externa»? Ante estas situaciones, nuestra metodología fue empírica con carácter orgánico comenzando a caminar par las calles buscando contactar con artistas locales en diferentes puntos del barrio. La búsqueda dio resultado rápidamente con el encuentro de jóvenes de padres inmigrantes africanos. Después dinámicas colaborativas informales y algunos experimentos creativos, gradualmente creamos una compañía de artística cuyos resultados fueron obras performáticas multidisciplinares presentadas en el barrio y en un festival internacional de artes en Covilhã. Actualmente, estos mismos jóvenes dirigen de la SMSG.

Abstract

This research is based on the experience of knowledge through the artistic practice of community intervention. A group of artists, at the invitation of the local population, took over the management of the Sociedade Musical Simpatia e Gratidão (SMSG) where we developed a collective project between 2017 and 2019. The institution, which is a hundred years old, was inactive in recent years and is located in Portela de Carnaxide, in the peripheral zone of Lisbon that is characterized by plurality and a certain cultural rivalry between its community: African, Gypsy and Portuguese in the traditional sense.The objectives were: 1) to create communicative links beyond cultural differences, and at the same time, to recover universal human values of cohesion within the social and traditional expressions of the community. 2) collective creation of artistic initiatives with the community, particularly with young people and women, that address both everyday concerns and deeper aspirations. 3)

return to the community what has been created. It is relevant to mention that part of the vision of our collective work is based on ideas of the Indian philosopher and economist P.R. Sarkar, particularly in his concept of neo-humanism which explains, among other things, the need to dilute feelings of inferiority and separation, not only among human beings but also with the entire biosphere. On the other hand, we also take up again the understanding of the "alternative" concept of the Mexican researcher M. Corral, where he recognizes the aspirations, desires, and expectations embodied in a grassroots organizing project, that is, of the people [Corral 1997, p. 12]. We know that the dynamism that is inherent to societies creates constant movement in ideas, habits, and ways of seeing. However, in some sectors close to the SMSG we found a certain opposition, which does not necessarily imply a lack of dynamism, but in our case it was an adverse factor for the participatory mobilization of initiatives. This implied a first problem, both methodological and relational. A second, and to a certain extent contradictory, problem was the fact that our collective, like the community of Portela de Carnaxide, is made up of people from different backgrounds, both Portuguese and foreign. However, this also represented, to a certain extent, a barrier of "belonging" to the neighborhood, something that has some reason for being because none of us were trained or live in the locality. This, in turn, brought a third problem: how to make community - through the arts - when we are in an "external" position? Faced with these situations, our methodology was empirical with an organic character, starting to walk the streets looking for contact with local artists in different parts of the neighborhood. The search quickly paid off with the meeting of young people of African immigrant parents. After informal collaborative dynamics and some creative experiments, we gradually created an art company whose results were multidisciplinary performances presented in the neighborhood and at an international arts festival in Covilhã. Currently, these same young people are directing the SMSG.

keywords: Arte, Comunidad, Otredad, Resistencia

bio-note

Fernando Aranda. Artista visual mexicano-portugués. Licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Pintura por la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad de Lisboa. Durante 13 años ha enseñado artes, tanto en educación formal en diferentes niveles académicos, como en educación informal desarrollando pedagogías basadas en la experiencia estética, el juego y la ecología profunda habiendo facilitado diferentes formaciones en América Latina y Portugal. Como artista ha participado en varias exposiciones colectivas en México, Suiza y Portugal y ha realizado siete exposiciones individuales en México y Portugal. Ha realizado diferentes residencias artísticas y murales en Portugal, Rumania, India, Brasil y México. Actualmente es doctorando en Media – Artes en la Universidade da Beira Interior, es el fundador de ARTIVOS – Asociación Cultural y vive en Paúl, Covilhã.

Made in Corea: Boy Bands, K-Pop e Sensibilidades Pós-Feministas

Paula Guerra – Universidade do Porto

Sofia Sousa – Universidade do Porto

Priscila Alvarez Cueva – Universitat Pompeu Fabra

Resumo

Desde o seu surgimento que as movimentações da pop sempre se assumiram como referenciais no campo da indústria cultural e do entretenimento. A Ásia Oriental viveu e ainda vive este processo com muita intensidade, visto que a Coreia do Sul – em concreto – tem vindo a assumir um papel de relevo e pioneiro no que se refere à internacionalização e comercialização do pop, mais concretamente o k-pop. Uma vez que se torna cada vez mais evidente este papel dominante, nos eixos culturais e de entretenimento, encontramo-nos perante um processo de hibridização (Lee, 2014) a diversos níveis tais como na performance, na sonoridade e até mesmo na linguística, com a introdução de vocábulos americanizados, bem como vemos patenteamos elementos de sensibilidade pós-feminista (Gill, 2017). Deste modo, questionamos e repensamos a conexão entre o conceito de mainstream e aquilo que são elementos identitários e culturais locais e diferenciadores. O nosso foco analítico centra-se nas boy bands de maior projeção, nacional e internacional, nomeadamente os BTS, os EXO, os GOT7 e os SEVENTEEN, e o principal objetivo passa pela compreensão das representações atuais das boy bands coreanas versus o imaginário ocidental de boy band. Assim, a intenção passa pelo entendimento – através da análise dos videoclipes – de elementos em comum entre as boy bands coreanas e as ocidentais, mas também características próprias, tais como a temática da sensualidade, elementos estéticos e, claro está, os padrões e noções de masculinidade e de feminilidade. Assim sendo, com o intuito de perspetivar a estereotipagem de género e de patentear as múltiplas dimensões estéticas e culturais, pretendemos assimilar a noção de homem performer e ídolo coreano e todos os processos de performance que se relacionam com os videoclipes e com a

apresentação/exteriorização do self e que na sua essência procuram transmitir mensagens específicas que apelam a um grupo mais amplo de consumidores. Logo, para o efeito será feita uma análise complementar das letras das músicas tendo em vista um entendimento mais aprofundado de alguns dos inúmeros eixos que compõem e alimentam este fenómeno do K-pop, não só no mundo asiático, bem como no panorama ocidental.

Abstract

Pop movements since their emergence has assumed themselves as a reference in the musical field and in the cultural and entertainment industry. East Asia has lived and still lives this process with great intensity since South Korea - in particular - has taken on a leading and pioneering role with regard to the internationalization and commercialization of pop, more specifically k-pop. Since this dominant role becomes increasingly evident, in the cultural and entertainment axes, we are faced with a process of hybridization (Lee, 2014) at different levels such as performance, sound, and even linguistics, with the introduction of americanized words, as well as we see patent elements of post-feminist sensitivity (Gill, 2017). In this way, we question and rethink the connection between the concept of mainstream and what are local and differentiating identity and cultural elements. Our analytical focus is on the most prominent boy bands, nationally and internationally, namely BTS, EXO, GOT7 and SEVENTEEN, and the main objective is to understand the current representations of Korean boy bands versus the Western imagination of boy band. Thus, the intention is to understand - through the analysis of music videos - elements in common between Korean and Western boy bands, but also their own characteristics, such as sensuality, aesthetic elements and, of course, patterns and notion of masculinity and, eventually, to understand how all these axes are articulated and conjugated and, in turn, feed and emphasize this world phenomenon even more. Therefore, in order to envisage gender stereotyping and to patent the multiple aesthetic and cultural dimensions, we intend to assimilate the notion of male performer and Korean idol and all the performance processes that relate to the video clips and the presentation/externalization of the self and that in essence seek to convey specific messages that appeal to a broader group of consumers.

Therefore, for this purpose, a complementary analysis of the lyrics of the songs will be carried out with a view to a deeper understanding of some of the numerous axes that compose and feed this phenomenon of K-pop, not only in the Asian world but also in the Western panorama.

keywords: K-pop, boy bands, masculinidade, sensibilidades pós-feministas

bio-note

Paula GuerraFaculdade de Letras da Universidade do Porto, Insituto de Sociologia – Universidade do Porto, CITCEM, CEGOT, Griffith Center for Cultural Research, Portugal pguerra@letras.up.pt

From Lisbon to the world: DIY careers in the Portuguese independent music scene

Paula Guerra – University of Porto – Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology

Ana Oliveira – University of Porto – Faculty of Arts and Humanities and ISCTE-IUL – University Institute of Lisbon, DINAMIA'CET-IUL, Portugal

Abstract

Since the mid-1970s, the notion of DIY culture has developed from a punk-focused ethos that challenged the mainstream cultural industry into a more widely endorsed aesthetic underpinning a broad sphere of alternative cultural production. While by no means eschewing anti-hegemonic concerns, this transformation of DIY into what might reasonably be termed a global 'alternative culture' has also seen it evolve-to a level of professionalism aimed for ensuring cultural and, where possible, economic sustainability. During a period in which the very concept of culture is the object of various attempts at hyper-commodification under the ever-broadening banner of the 'cultural industries', those many cultural practitioners who wish to remain independent have, at the same time, benefited from the increasing emphasis on cultural production, performance and consumption in urban centres. Indeed, such individuals have often been able to hone creative skills acquired while they were participants in underground and alternative cultural scenes to be used in ongoing careers as DIY cultural entrepreneurs. This paper discusses the theme of professionalization in music, exploring the relationships between independence, DIY careers, economic sustainability and urban dynamization. This analysis is part of one of the central values of the punk subculture, the DIY ethos, which here emerges as a new standard of promoting employability, allowing managing the risk and uncertainty associated with the construction of careers in music. Focusing on the independent music scene of the metropolitan area of Lisbon, we seek to understand what is today being

a musician in Portugal, which strategies are mobilized by artists in the management of their careers and what impacts it has in the configuration of the city nowadays. Based on semi-structured interviews with different actors of the independent music scene, we discuss different forms of manifestation of DIY in their spatialities, concluding that this assumes today, essentially, a pragmatic character, being present as a survival strategy in music and in the city.

keywords: Creative work, careers in music, DIY, independent music, music scenes

bio-note

Paula Guerra, University of Porto – Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology – University of Porto, Portugal – mariadeguerra@gmail.com | pguerra@letras.up.pt

Ana Oliveira, University of Porto – Faculty of Arts and Humanities and ISCTE-IUL – University Institute of Lisbon, DINAMIA'CET-IUL, Portugal – ana.s.s.oliveira@gmail.com

J-L

The "#NoDAPL" movement From eco-activism to feminist-artivism (2016-2019)

Aurélie Journée-Duez - EHESS

Abstract

This paper aims to study how the Indigenous movement against the Dakota Access Pipeline (DAPL) in the sioux tribe reservation of Standing Rock (North Dakota, USA) developed a new kind of collective protest to protect water, a natural resource considered as sacred. More specifically, I would like to show how this event fought against extractivism through a land based occupation but at the same time thanks to the creation of a visual space by Indigenous artists who emphasized how art can be used as a way of resisting. To reach my goal, I will focus on the materials I collected upon the field during my stay with some members of the Albuquerque's American Indian Movement in Standing Rock (November-December 2016), when the protest reached its highest point with more than 20,000 participants on Thanksgiving week-end. This study is part of my PhD research in Social Anthropology and my dissertation that focus on Indigenous Women and Queer artistic practices using photography in their process, in the US and Canada, from 1969 to 2019. Based on an iconographic and semiological analysis of different artworks made by several artivists such as Christi Belcourt (Anishinaabe), Erin Marie Konsmo (Metis), Zoe Marieh Urness (Tlingit / Cherokee), the goal of this paper is to question how the 'NoDAPL movement' was not an end but the beginning of a new kind of protest, linking both ecocide and feminicide. This study is also based on interviews I have made in Standing Rock and other places in the US such as Santa Fe, Albuquerque, Los Angeles, and Seattle.While I was living in Santa Fe (New Mexico) to participate in a four-month internship at the Museum of Contemporary Native Arts (MoCNA), from November 2016 to April 2017, I decided to travel to Standing Rock. The goal of this journey was to analyze the status and role of both Indigenous Women and art in a protest of this kind. When I visited the main camp (Oceti Sakowin Camp) with the visual artist Keith Haines (Mescalero Apache), I was interested by a place called the “Art tent”. Here, many different silkscreens were created, these pieces of art were

dedicated to the Water Protectors' struggle, in the rythme of 'Mni Wiconi' ('Water is Life', translated from Lakota to English). Indeed, they wore these designs during their pacifist actions and ceremonies, in order to bring attention to the sacredness of water thanks to art. This technics was a way to raise awareness at the same time about the racist, social and ecological, but also sexist, issues of the oil fuels exploitation and transport thanks to the power of the visual.Indeed, the other important aspect of this protest that I would like to highlight is that extractivism was compared (and then is still compared) to a 'rape culture' (Danger, 2017), an industrial global system that uses natural resources in the same way than women bodies (d'Eaubonne, 1974). Water is the most important fluid of what human beings are made of and also the embryonic fluid (Luger, 2016), this water that nurtures babies, the next generation, and the Earth. The silkscreens I saw and then studied emphasize this new kind of 'ecofeminism' that is not yet theorized but that some Indigenous cosmologies, both in the US and Canada, permit us to think about.

keywords: Indigenous ; resistance ; activism ; artivism

bio-note

Graduated from University Paris 1 Pantheon-Sorbonne and the Ecole du Louvre, Aurélie Journée-Duez is a PhD candidate in Social Anthropology and Ethnology at the EHESS (LAS), under the direction of Marie Mauzé (CNRS) and the co-direction of Michel Poivert (University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne). She is actually ending a dissertation untitled "Indigenous women and queer artists in North America and their image(s) from 1969 to 2019. For an Intersectional and Decolonial History of Contemporary Native Arts in the United States and Canada". Her latest article focuses on women superheroes in Indigenous comics. She is also president of the Committee of Solidarity with Indigenous Peoples of the Americas, an organization created in 1978 that promotes Indigenous peoples rights, arts and cultures in France.

Intervenções urbanas e o gesto poético como resistência política

Lucas Brito Lago – Universidade Federal da Bahia

Lucas Lima Rios Feres – Universidade Federal da Bahia

Resumo

Esta comunicação pretende discutir a produção de resistências políticas por meio de gestos poéticos a partir da análise de três trabalhos artísticos contemporâneos brasileiros. Tratam-se de três ações efêmeras produzidas a partir dos anos 2000 que intervém no espaços público de forma a discutir questões relacionadas a problemas sociais como o direito à cidade, violência e conflitos urbanos, imaginários políticos e geopolíticos, temporalidades e formas de convivência. Dessa forma, a partir da análise dos trabalho Notícias das Américas de Paulo Nazareth, Fogo Cruzado de Ronald Duarte e Lotes Vagos de Breno Silva e Louise Ganz, pretende-se estabelecer uma reflexão acerca das potencialidades da produção de resistências políticas por meio de ações efêmeras, compreendidas como gestos poéticos. A noção de política que agenciamos parte do pressuposto de existência de dois campos: o macro e o micropolítico, conforme apontado por Suely Rolnik (2011). O macropolítico seria o campo racionalizável e enunciável da realidade e as percepções cognitivas do espaço e dos efeitos concretos em determinado contexto. Já a micropolítica refere-se à dimensão não racionalizável, que escapa aos sistemas de percepção e cognição estabelecidos, requer a construção de determinadas qualidades de sensibilidade para apreendê-las. Também compreendemos que a discussão política está imbricada à esfera da sensibilidade, como bem demonstrado por Rancière (2009), ao marcar a emergência de um regime em que a operação estética passa atuar de forma distinta na repartição comum do visível e do invisível. Tal repartição opera por meio de uma lógica que presume uma partilha de posições, funções, afecções e significados coletivos. Nesse sentido, é através da dimensão micropolítica e da constituição sensível do comum que as práticas artísticas são potenciais produtoras de afecção e transformação. A artista brasileira Lygia Clark estabeleceu uma vinculação

direta entre a poética do gesto e a ação política, compreendendo as dimensões visíveis e invisíveis do gesto como estabelecimento da possibilidade de novas representações, percepções e formas de existência (ROLNIK, 2011). Nesse sentido, caminhar do Brasil até os Estados Unidos por sete meses sem lavar os pés, levando a poeira de todas as Américas para se lavar no Rio Hudson (Notícias da América), colocar fogo nos trilhos de trem de uma encruzilhada de um bairro do Rio de Janeiro em um contexto de intensos conflitos armados (Fogo Cruzado) e transformar espaços inutilizados da cidade em espaços de temporários de convivência, lazer e aprendizado (Lotes Vagos), podem ser compreendidos como gestos poéticos e políticos. Nesse sentido, pretende-se apresentar a análise dessas três ações, refletindo sobre como seus respectivos desenvolvimentos, concepções e gestos configuram-se como uma resistência política. Considerando o agenciamento de tais ações artísticas em relação ao espaço público, à violência espacial e às disputas e tensões sobre o território, suas abordagens se dão a partir de diferentes qualidades de sensibilidade, bem como produzem diferentes posições e agenciamentos políticos na dimensão social e da construção comum da imaginação e do pensamento coletivo, atuando tanto nas lutas políticas vigentes quanto na insurgências de outras disputas e posições por vir.

Abstract

This communication aims to address the production of political resistance through poetic gestures based on the analysis of three contemporary Brazilian artistic works. These are three ephemeral actions produced since the 2000s that intervene in public spaces as a way to discuss issues related to social problems such as the right to the city, violence and urban conflicts, political and geopolitical imaginary, temporalities and forms of coexistence. Thus, from the analysis of the work Notícias das Américas by Paulo Nazareth, Fogo Cruzado by Ronald Duarte and Lotes Vagos by Breno Silva and Louise Ganz, we intend to establish a reflection on the potential of producing political resistance through ephemeral actions , understood as poetic gestures. The notion of politics that we agency is based on the assumption of the existence of two fields: the macro and the micropolitical, as pointed out by Rolnik (2006). The macropolitical would be the rationalizable and enunciable field of reality and the

cognitive perceptions of space and concrete effects in a given context. Micropolitics refers to the non-rationalizable dimension, which escapes the established perception and cognition systems, requires the construction of certain qualities of sensitivity to apprehend them. We also understand that political discussion is intertwined with the sphere of sensitivity, as was well demonstrated by Rancière (2006), when he marked the emergence of a regime in which the aesthetic operation starts to act differently in the common distribution of the visible and the invisible. Such a division operates through a logic that assumes a distributing of collective positions, functions, affections and meanings. Then, it is through the micropolitical dimension and the sensitive constitution of the common that artistic practices are potential producers of affection and transformation. The brazilian artist Lygia Clark established a direct link between the poetics of gesture and political action, understanding the visible and invisible dimensions of the gesture as establishing the possibility of new representations, perceptions and forms of existence (ROLNIK, 2011). Dhus, walking from Brazil to the United States for seven months without washing his feet, taking the dust from all the Americas to wash on the Hudson River (Notícias da América), setting fire to the train tracks at a crossroads in a neighborhood in Rio de Janeiro in a context of intense armed conflicts (Fogo Cruzado) and transforming unused spaces in the city into spaces for temporary living, leisure and learning (Lotes Vagos), can be understood as poetic and political gestures. Therefore, it is intended to present the analysis of these three actions, reflecting on how their respective developments, conceptions and gestures are configured as a political resistance. Considering the agency of such artistic actions in relation to public space, spatial violence and disputes and tensions over the territory, their approaches are based on different qualities of sensitivity, as well as producing different positions and political agencies in the social dimension and in common construction of imagination and collective thinking, acting both in the current political struggles and in the insurgencies of other disputes and positions to come.

keywords: arte contemporânea, política, cidade

bio-note

Lucas Brito Lago é mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia (PPGAV-UFBA), Bacharel Interdisciplinar em Artes pela Universidade Federal da Bahia. Integrante dos grupos de pesquisa Urbanidades (EBA - UFBA) e Grupo Poéticas Tecnológicas (GPOÉTICAS - IHAC/ UFBA). Atua nas linhas de performance, intervenção urbana, arte contemporânea e cidade. email: lucas.brlago@gmail.com.

Lucas Lima Rios Feres é mestrando do Programa de Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia (PPGAV-UFBA), Bacharel Interdisciplinar em Artes (Universidade Federal da Bahia, 2018). Integrante do grupo de pesquisa Urbanidades (EBA - UFBA), coordenado pela professora Ines Linke. Atua nas linhas de performance, intervenção urbana, artes visuais, arte contemporânea e arte urbana. email: lucasriosferes@gmail.com

Nas dobras da existência: reflexões sobre a noção de resistência a partir das práticas de graffiti de São Paulo // Folds of existence: reflections on the notion of resistance from perspective of graffiti

Gabriela Leal – CICS.NOVA, NOVA FCSH & Iscte

Resumo

O ano era 2016, estava no início da etnografia que eu desenvolvia em decorrência de minha pesquisa de mestrado. Naquela ocasião, eu acompanhava um processo de pintura de um interlocutor, quando ele me disse: "graffiti é existência antes de resistência". Não pude apreender de imediato a profundidade daquela sentença, mas percebi a sua importância. Ao anotá-la em meu caderno de campo, também a registrei em meus pensamentos, de maneira que ela passou a atravessar as minhas reflexões desde então. Ao longo de minha experiência etnográfica junto a certos sujeitos que fazem graffiti em São Paulo, compreendi que esta prática se refere a toda uma outra coisa que está além dos muros. É possível reconhecer aí uma maneira de pensar investida numa maneira de agir de dimensões estéticas, corporais, morais, políticas e epistemológicas. Através deste fazer, as/os protagonistas do graffiti produzem uma compreensão específica de como a vida opera e de como se inserem nela e, por conseguinte, elaboram uma maneira particular de ser e estar no mundo, ou, mais precisamente, na cidade. Neste trabalho, revisito a frase de meu interlocutor à luz desta compreensão para tensionar e refletir sobre as duas ideias contidas em sua afirmação: existência e resistência. Através de um encaixe e desencaixe da minha perspectiva de pesquisadora e da perspectiva de meu interlocutor lançou olhares e teço pensamentos sobre estas noções, tomadas como feixes de pontos de vista e de vivências específicas. Este trabalho tem o objetivo de levantar questões e fazer um convite para pensarmos juntas/os sobre estas palavras que organizam e dão sentido a certas experiências contemporâneas. Estas elaborações se baseiam na referida pesquisa

etnográfica, registrada em minha dissertação de mestrado, e em desdobramentos e pesquisas posteriores, realizadas neste mesmo campo de estudos.

Abstract

The year was 2016, and I was at the beginning of the ethnography I was carrying out in my master's research. At that time, I was watching an interlocutor's painting process, when he said: "graffiti is existence before resistance". I couldn't immediately grasp the depth of that sentence, but I realized its importance. When I wrote it down in my fieldwork diary, I also recorded it in my thoughts, so that it has gone through my reflections since then. Throughout my ethnographic involvement with writers who make graffiti in São Paulo, I understood that this practice refers to a whole other thing that is beyond the walls. It is possible to recognize there a way of thinking invested in the way of acting with aesthetic, bodily, moral, political, and epistemological dimensions. Through this doing, writers produce a specific understanding of how life operates and how they fit into it. Through graffiti, they elaborate a particular way of being and being in the world, or, more precisely, in the city. In this paper, I revisit my interlocutor's sentence in light of this understanding to tension and reflect on the two ideas contained in his statement: existence and resistance. Through a game of scales between my perspective as a researcher and my interlocutor's perspective, I glance and weave thoughts about these notions, taken as bundles of points of view and specific life baggage. This paper aims to raise questions and make an invitation to think together about these words that organize and give meaning to specific contemporary experiences. These reflections are based on the aforementioned ethnographic research, recorded in my master's thesis, and on developments, and subsequent investigation carried out in this same field of studies.

keywords: graffiti; existence; resistence; ethnography

bio-note

Currently, I am living in Lisbon, where I am a Ph.D. student in Urban Studies, a program offered in association by Iscte - Instituto Universitário

de Lisboa and NOVA FCSH - Faculty of Social and Human Sciences of Universidade Nova de Lisboa. I am a member of CICS.NOVA - Interdisciplinary Center for Social Sciences, where I develop my research with a grant from FCT - Foundation for Science and Technology. I am also a collaborator of the Study Group of Anthropology of the City (GEAC-USP). I have a master's degree in Social Anthropology from PPGAS-USP - Graduate Program in Social Anthropology at the University of São Paulo and a bachelor's degree in Social Sciences from the same university. In addition, I have a post-graduation in Theories and Practices of Communication from the Casper Líbero Foundation. I research topics related to the uses of urban spaces, urban epistemologies, activism, and urban aesthetic practices (such as graffiti, graffiti, and rap). In addition to my solid academic background, I have more than ten years of experience in market research and innovation, having worked for important research companies and having participated as a consultant in different projects.
E-mail: gabs.leal@gmail.com

A Performance e a Performatividade da personagem feminina: Um estudo sobre a Mulher Gato de Gotham City, sob a ótica de Judith Buttler // The Performance and Performativity of the Female Character: A Study on the Gotham City Catwoman, from the perspective of Judith Buttler.

Rebeca Cambauva Leite - Universidade Anhembi Morumbi

Resumo

O propósito deste artigo é observar os traços de determinadas relações, aquelas que se constroem a partir das adaptações de Batman, dos quadrinhos da editora norte-americana DC COMICS para o cinema, realizadas pelos diretores Tim Burton e Christopher Nolan. Essas relações estão especificamente conectadas as personagens Selina Kyle e Mulher-Gato. As personagens femininas nas narrativas de Batman em questão possuem papel fundamental no desenvolvimento e desfecho das ações que circundam Gotham City. A performatividade contida nas personagens é um elemento de motivação e poder feminino, que compõe um cenário repleto de relações conturbadas e profundas, tais quais como as reais interações sociais afetivas. O estudo propõe um olhar para essa performatividade nas personagens sob a ótica da escritora e pesquisadora Judith Buttler, considerando e entrelaçando através deste contexto, a importância e responsabilidade que a transformação de Selina Kyle e Mulher-Gato impera. É crucial mencionar a importância de intercalar temas de relevância social, tais como o gênero e a performance, com objetos da indústria cinematográfica que geram demasiado impacto, tanto em alcance quanto em influência, para assim compreender quais elementos podem ser observados na linguagem, construção e recepção destas comunicações. Segundo a escritora Judith Buttler, autora do livro *Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade* (2003), a

performatividade é uma identidade construída que está entrelaçada a uma crença do próprio indivíduo que à assume, a performatividade é considerada um conjunto de características que constituem a identidade efetiva e expressiva do ser em questão. A performance, por outro lado, mantém o gênero em sua estrutura binária, sendo, portanto, um conjunto de ações que posiciona o indivíduo em determinado gênero através de seu comportamento e aparência pré-estabelecidos socialmente. A partir da reflexão dos dados acima, é possível observar que as personagens femininas contidas nas obras em questão, imperam grande responsabilidade sob as ações do herói *Batman* e do homem comum *Bruce Wayne*. Existe uma gama extensa de características diversas que constroem diferentes tipos de relações entre as mulheres dos filmes e o protagonista. Essa reflexão possibilita que o estudo mantenha um olhar fixado em como a representatividade feminina e a performatividade das personagens são construídas e apresentadas a um público fiel de abrangência mundial.

Abstract

The purpose of this article is to observe the traces of certain relationships, those that are built from the adaptations of Batman, from the comics of the North American publisher DC COMICS for the cinema, made by the directors Tim Burton and Christopher Nolan. These relationships are specifically connected to the characters Selina Kyle and Catwoman. The female characters in the Batman narratives in question have a fundamental role in the development and outcome of the actions that surround Gotham City. The performativity contained in the characters is an element of motivation and feminine power, which composes a scenario full of troubled and deep relationships, such as the real affective social interactions. The study proposes a look at this performativity in the characters from the perspective of the writer and researcher Judith Buttler, considering and intertwining through this context, the importance and responsibility that the transformation of Selina Kyle and Catwoman reigns. It is crucial to mention the importance of merging themes of social relevance, such as genre and performance, with objects from the film industry that generate too much impact, both in scope and influence, in order to understand what elements can be observed in language, construction and receipt of these communications. According to the writer Judith Buttler, author of the book Gender Problems: Feminism and

Subversion of Identity (2003), performativity is a constructed identity that is intertwined with a belief of the individual who assumes it, performativity is considered a set of characteristics that they constitute the effective and expressive identity of the being in question. Performance, on the other hand, maintains the gender in its binary structure, being, therefore, a set of actions that positions the individual in a certain gender through his socially pre-established behavior and appearance. From the reflection of the data above, it is possible to observe that the female characters contained in the works in question, reign great responsibility under the actions of the hero Batman and the common man Bruce Wayne. There is an extensive range of diverse characteristics that build different types of relationships between the women in the films and the protagonist. This reflection makes it possible for the study to keep a fixed eye on how the female representativeness and the performativity of the characters are constructed and presented to a loyal audience of worldwide scope.

bio-note

Docente de Comunicação Social e Audiovisual, nos cursos de Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Cinema, Produção Multimídia e Produção Publicitária. É doutoranda e mestre (2016) do curso de Comunicação Audiovisual da Universidade Anhembi Morumbi. É bacharel em Rádio, TV e Internet pela Universidade Metodista de São Paulo (2013), possui extensão universitária em Literatura e Cinema pela PUC/SP. Autora do livro: Batman: O Bruce Wayne de Tim Burton e Christopher Nolan (Duna Writers, Noruega, 2018). É membro da *Organization for the Study of Communication, Language and Gender* -"Organização para o Estudo da Comunicação, Linguagem e Gênero". Instituição acadêmica com base em Miami, que estuda temas atuais relacionados às áreas citadas. É membro do grupo *National Postdoctoral Association*, com base em Maryland - EUA, que reúne pesquisadores de diversas áreas, com o intuito de cooperação internacional em pesquisa cientifica. Contato: rebeca.cambauva@hotmail.com/celular: +55 11 982836355. Brasil, São Paulo.

M-N

SACOM 2: Activação da partilha e da sustentabilidade no exercício da curadoria

Cláudia Madeira – ICNOVA NOVA/FCSH

Cristina Pratas Cruzeiro – IHA NOVA/FCSH

Fernando Matos Oliveira – CEIS20 FLUC

Resumo

Em Abril de 1976 Wolf Vostell inaugura o Museu Malpartida de Cáceres, cuja singularidade no campo artístico se desenvolve a partir da sua localização geográfica numa pequena localidade rural da Extremadura Espanhola. Esta situação periférica, distante dos grandes centros urbanos e artísticos, em pleno parque natural de Los Barruecos, actuamente classificado de Monumento Natural, irá configurar-lhe uma programação on-site, ou mesmo trans-site, fruto do encontro entre o local e a circulação internacional de artistas alemães, espanhóis e portugueses. Esta comunicação problematizará uma proposta de curadoria performativa on-site e trans-site em desenvolvimento entre esse Museu e duas associações/ galerias portuguesas – a Galeria Diferença (em Lisboa) e o CAPC (em Coimbra) – em torno da programação da Semana de Arte Contemporânea (SACOM 2), desenvolvida três anos após a inauguração do museu, em 1979 e que contou com uma comitiva de artistas experimentais e da arte da performance portugueses. Esta programação teve uma componente participativa que envolveu a população local, de encontro e festa, que se desenvolveu sobretudo através do projecto 'Identificación Con Tu Cuerpo, de Ernesto de Sousa e das acções 'Comidas portuguesas olvidadas' e 'Comidas olvidadas extremeñas'.Estas intervenções desenvolveram-se em torno de dois objetos que pretendemos analisar no contexto de sustentabilidade e de partilha: um estendal e uma mesa. Algumas das questões que serão abordadas são as seguintes: de que modo atuam estes dois objetos como dispositivos relacionais e de partilha? Como originam uma performatividade em dinâmica sustentável? Como podemos desenvolver hoje a partir dos registos historiográficos (documentos de arquivo e testemunhos orais existentes) uma curadoria que performatize esse

ambiente on-site e trans-site? Que ganhos e perdas se colocam na tradução entre documentação, investigação e curadoria no que diz respeito à arte da performance em contextos como o da SACOM II?

keywords: Arte experimental, curadoria, cidadania e sustentabilidade

Música como ferramenta de cidadania: um activismo ciborgue na conferência Human by Design

André Malhado – NOVA FCSH

Resumo

Braços ou outras componentes artificiais em amputados são, na maioria das vezes, motivo de vergonha por quem os usa ou preconceito da parte de quem os observa. Por ser um artefacto que potencia a diferença, é uma das questões sociais muito debatidas pelos activistas ciborgues. No ano de 2016, a empresa de videojogos Square Enix, detentora dos direitos da marca de videojogos ciberpunk Deus Ex – onde esta problemática é fundamental –, decide produzir uma conferência para promover o discurso público sobre o que significa ser humano e ciborgue no século XXI. Ainda que existam estudos académicos focados na problemática do ciborgue, continuam escassos os que procuram compreender o papel da música na construção de significados associados a este signo. O problema teórico que esta comunicação se debruça é no modo como a conferência Human by Design adopta um conjunto de estratégias audiovisuais para se inscrever no debate do activismo ciborgue. A tese defendida é de que o estilo musical aplicado promove uma cidadania, pela forma como é capaz de mediar a interpretação da mensagem transmitida. O objectivo é comprovar que a música, quando contextualizada pelo regime de representação do ciborgue, resignifica as novas tecnologias e permite construir uma leitura positiva.Os dois casos analisados são um excerto do vídeo apresentado no painel "Human Intermission" e o vídeo "Ethical Framework for Human Augmentation". O método de análise é qualitativo e cruza uma abordagem sociológica que permite enquadrá-los no regime de representação do ciborgue; semiótica, para determinar como o signo do ciborgue tem um conjunto de sentidos culturalmente construídos, e que os produtores optam por reiterar ou subverter de acordo com as necessidades do conteúdo; e discursiva, focada nos efeitos e consequências que estas representações tiveram no público que visualizou o conteúdo no YouTube. Com base na análise verificam-se estratégias transmedia nos vídeos, nomeadamente o uso de imagens,

músicas e referências narrativas ao videojogo Deus Ex Mankind Divided. Por um lado, em "Human Intermission", o uso da banda sonora permite transformar o contexto de acção do videojogo em significados de empoderamento e orgulho no uso de próteses. Por outro, os sete pontos do quadro ético são acompanhados por nova música, calma e empática, em parte deslocada das convenções do ciberpunk, como se fossem uma resposta aos impactos negativos que o ciborgue ciberpunk sugere. Observando alguns dos comentários deixados por usuários do YouTube, podemos também constatar como o vídeo do quadro ético originou uma reacção ao tema. Além da posição de activismo que estabelece ao referir a necessidade de regulação das tecnologias e adopção de ética, justiça e igualdade, existe uma dimensão de subactivismo patente nos comentários. Na exposição de diferentes posições ideológicas as opiniões de quem lê são efectivamente influenciadas. Em suma, conclui-se que os vídeos são exemplos de como a música pode ser usada no debate social, participando activamente na promoção de uma cidadania activa a partir de plataformas digitais como o YouTube.

Abstract

Arms and other artificial devices for amputee rehabilitation are, usually, a reason for shame or prejudice, depending if it is a user or observer respectively. Because it is perceived as an artifact of difference, is one of the foremost social questions debated by cyborg activists. In 2016, the videogame company Square Enix, owner of the cyberpunk brand of videogames Deus Ex – centered specifically on that problematic –, promoted a conference devoted to public awareness about what it means to be human and cyborg at the 21st century. Although several academic studies address the cyborg, research focused on how the music creates meanings for that sign are still very limited. The theoretical problem this communication proposes is how the conference Human by Design adopts audiovisual strategies to participate in cyborg activism. It puts forward the thesis that the musical style promotes a type of citizenship because it can mediate the interpretation of the message being transmitted. The objective is to prove that music, when contextualized by the cyborg regime of representation, resignifies how we see new technologies, allowing more positive readings.For that purpose, two studies cases are analyzed: an excerpt from a video presented at the panel "Human

Intermission; and the video “Ethical Framework for Human Augmentation”. The method is qualitative and intersect a sociological perspective to frame the videos in the cyborg regime of representation; semiotic, to determine how the cyborg sign has a set of culturally constructed meanings, whose products reiterate or subvert according to needs; and discursive, focused on effects and consequences that these representations had on users who watched it on YouTube. Based on the analysis, we can identify some transmedia strategies such as the use of images, music and narrative references from the videogame Deus Ex Mankind Divided. “Human Intermission” employs Deus Ex soundtrack to transform the videogame context of action in meanings of empowerment and pride achieved by prosthetic users. On the other hand, calm and empathic music reproduced on the video which dictates the ethical points, suggests a solution to the adverse effects a cyberpunk cyborg usually represents. Observing some comments written on YouTube, we can confirm that the ethical framework provoked a public reaction to this theme. Besides an activism stand made by the statement written, that we need technological regulation, and ethics, justice, and equality, the comments indicate a plane of subactivism. By exposing and being exposed to different ideological positions, some opinions are subject to change. In conclusion, these videos are an example of how music can be employed on social debate to participate actively in the promotion of an active citizenship in digital platforms such as YouTube.

keywords: música; cidadania; activismo ciborgue; Human by Design

bio-note

Doutorando em Ciências Musicais Históricas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/NOVA) e detentor de uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/145674/2019). Completou um curso de Produção e Criação Musical (2014) na Escola de Tecnologias, Inovação e Criação (ETIC) e uma licenciatura (2017) em Ciências Musicais na FCSH/NOVA. Concluiu o mestrado (2019) em Ciência Musicais – Musicologia Histórica na FCSH/NOVA, com uma dissertação sobre música e audiovisuais ciberpunk

produzidos entre 1982 e 2017. As suas áreas de interesse são a Sociologia da Música, Música e Audiovisuais, Música e Media, Estudos de Cibercultura e também Estudos de Género. Desde 2016 é colaborador no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da FCSH/NOVA. É coeditor e autor de um capítulo do livro Log In, Live On: Música e Cibercultura na era da Internet das Coisas (2018).

Experiências cocriativas com azulejo em espaço público em Portugal: entre a criação de consciência patrimonial e a invenção de novo património

Marluci Menezes – LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Resumo

A partir de um estudo exploratório de experiências colaborativas e cocriativas de transformação do espaço público que, em Portugal, têm recorrido ao azulejo (ou alusivo ao material azulejar, já que nem sempre de base cerâmica), tem-se vindo a observar o potencial da arte azulejar na dinamização de práticas cocriativas de reinvenção de espaços públicos urbanos. Observando-se também o impacte destas experiências enquanto esfera pública, o que colabora para o incrementar da relação entre arte, património e cidadania a partir da ligação entre espaço público e esfera pública. Estas considerações têm por base um mapeamento que se tem vindo a realizar sobre experimentações cocriativas com azulejo. De entre as experiências até o momento coletadas, destacam-se algumas que se considera como exemplares para sustentar o argumento de reflexão. Discute-se, assim, determinados casos em que o revestimento azulejar ou a ele alusivo, têm colaborado para a transformação do espaço e criação de uma nova consciência. Reflete-se sobre a relação entre a realidade física e social das experiências focadas e a realidade virtual, digital-tecnológica na criação de uma nova consciência mais responsiva, conservativa e sustentável. Os casos explorados permitem salientar que as experiências realizadas têm contribuído para sensibilizar as pessoas para a conservação do património azulejar, através do combate à sua destruição, descuido e vandalismo, mas também para o sensibilizar do valor do azulejo enquanto arte e herança cultural. Interessantemente, permitem também relevar não só o recurso as metodologias colaborativas e cocriativas na prossecução de intervenções em espaço público, mas também de criação de novos patrimónios com recurso ao azulejo (nesta ótica o material é de base cerâmica). Por fim, destaca-se a emergência de

dois fenómenos: a) a repercussão na esfera pública destas práticas cocriativas no incremento de uma consciência patrimonial mais responsiva e conservativa do património; b) o potencial destas práticas cocriativas para a invenção de patrimónios coletivos com base na arte do azulejo. A reflexão tem por base as preocupações gerais conforme apresentadas pelo Projeto Europeu C3PLACES (https://c3places.eu/).

Abstract

From an exploratory study of collaborative and co-creative experiences of transforming the public space that, in Portugal, have resorted to tiles (or alluding to tiles, since they are not always ceramic based), I have been observing the potential of tiled art in the promotion of co-creative practices for the reinvention of urban public spaces. Also observing the impact of these experiences as a public sphere, which collaborates to increase the relationship between art, heritage and citizenship through the connection between public space and public sphere. These considerations are based on a mapping that has been carried out on co-creative experiments with tiles. Among the experiences collected so far, I highlight some that are considered exemplary to support the reflection argument. Thus, it is discussed certain cases in which the tile covering or alluding to it, have collaborated for the space transformation and the creation of a new consciousness. It reflects on the relationship between the physical and social reality of the focused experiences and the virtual, digital-technological reality in the creation of a new and more responsive, conservative and sustainable awareness. The cases explored allow to point out that the experiments carried out have contributed to sensitize people to the conservation of the tile heritage, by combating its destruction, carelessness and vandalism, but also to raise awareness of the value of the tile as an art and cultural heritage. Interestingly, they also make it possible to highlight not only the use of collaborative and co-creative methodologies in the pursuit of interventions in public spaces, but also the creation of new heritage using tiles (in this view the material is ceramic based). Finally, the emergence of two phenomena are highlighted: a) the repercussion in the public sphere of these co-creative practices with the increase of a more responsive and conservative heritage conscience; b) the potential of these co-creative practices for the invention of collective heritage based on the art of tiles. The reflection is

based on the general concerns as presented by the European Project C3PLACES (https://c3places.eu/).

Keywords: cocriação; espaço e esfera pública; azulejo; património

bio-note

Marluci Menezes | Geógrafa com mestrado e doutorado em antropologia pela Universidade Nova de Lisboa / Portugal, investigadora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisboa (Portugal). Ela vem trabalhando em uma série de projetos de pesquisa nacionais e internacionais, cobrindo diferentes questões centradas na relação entre espaço, sociedade e cultura, com várias publicações relacionadas aos estudos realizados. Atualmente, estuda questões socioculturais associadas à dinâmica de adaptação aos processos de transformação urbana, a relação entre patrimônio tangível, intangível e digital na conservação e transmissão do património cultural. É membro dos seguintes projetos: Ação COST: CyberParks e Underground4Value; H2020: C3Places, E-RIHS.pt, IPERION CH - Plataforma Integrada para a Infraestrutura Europeia de Pesquisa em Património Cultural; e DB-Heritage (banco de dados de materiais de construção com interesse histórico e patrimonial - PTDC / EPH-PAT / 4684/2014).

Marluci Menezes | Geographer with a master's degree and a PhD in anthropology from the New Lisbon University/Portugal, is researcher at the National Laboratory of Civil Engineering (LNEC), Lisbon (Portugal). She has been working on a number of national and international research projects covering different issues centred on the relationship between space, society and culture, with several publications related to the studies carried out. She is currently studying socio-cultural issues associated with the dynamics of adaptation to urban transformation processes, the relationship between tangible, intangible and digital heritage in conservation and transmission of cultural heritage. She is member of COST Actions CyberParks andn Underground4Value, and these H2020 projects: C3Places, E-RIHS.pt, IPERION CH - Integrated Platform for the European Research Infrastructure on Cultural Heritage; and this national project: DB-Heritage (DataBase of building materials with historical and heritage interest - PTDC/EPH-PAT/4684/2014)

“Fazemos discos, shows e festivais” - 15 anos de Lovers and Lollypops, o selo que mudou o indie português

Luiz Alberto Moura - CECS - Universidade do Minho

Resumo

Este artigo tem como objetivo descrever a trajetória de uma das gravadoras indies mais emblemáticas e influentes dos últimos tempos em Portugal, a Lovers and Lollypops. Analisaremos os processos de articulação e promoção do selo que influenciaram a cultura independente em todo o país a partir de meados dos anos 2000. Tomaremos como base a efeméride de 15 anos da Lovers and Lollypops, em 2005, para traçar os impactos da criação do selo e o fortalecimento de um mercado paralelo em um tempo de severa crise econômica, dando voz a artistas relegados ao underground e funcionando como ferramenta de reafirmação da cultura indie nacional.Novas táticas de empreendimento fizeram da Lovers and Lollypops ter um papel preponderante na virada da música indie nacional. A gravadora é também inovadora no diálogo com o território ao realizar dois festivais de médio/grande porte, o Milhões de Festa, em Barcelos, e o Tremor, nos Açores; além da regeneração de espaços emblemáticos da música portuguesa como o Aniki Bobó, no Porto. Com isso, movimenta economias locais, dialogando com o poder público, ao mesmo tempo que faz despontar novos artistas. Hoje, com mais de 100 álbuns editados, está conectada com os “novos tempos” do indie, com maior profissionalismo, abrindo o leque para novos modelos de negócios e sendo referência para as novas editoras.

Abstract

This article aims to describe the trajectory of Lovers and Lollypops, one of the most emblematic and influential indie record labels in Portugal. We will analyze articulation and promotion processes used by the label, which has influenced independent culture throughout the country since the mid-2000s.Following the label’s 15th anniversary in 2005, we will trace their impact in a time of severe economic crisis, giving voice to artists relegated to the underground, strengthening a parallel market, and

working as a tool for the reaffirmation of the national indie culture.New entrepreneurial tactics have made Lovers and Lollypops play a leading role in a change of course for the national indie music. The label has also innovated in its dialogue with the territory, by holding two medium/large festivals, Milhões de Festa, in Barcelos, and Tremor, in the Azores; and in the regeneration of emblematic spaces of Portuguese music such as Aniki Bobó, in Porto. With this, Lovers and Lollypops has moved local economies by dialoguing with public authorities at the same time that new artists emerge.Today, with more than 100 albums released, it is connected with the "new times" of indie, with more professionalism, opening the range for new business models and being a reference for new publishers.

keywords: indie, indie labels, gravadoras indies, comunicação

bio-note

Luiz Alberto Moura. Doutorando pelo CECS/Universidade do Minho e Mestre em Comunicação, Arte & Cultura pela Universidade do Minho, Braga, Portugal. Com Pós Graduação em Estudos Urbanos pelo ISCTE/Universidade NOVA de Lisboa. E-mail: luizalberto.moura@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4839-0576.

Brasileiro, jornalista, pesquisador, doutorando em Ciências da Comunicação, Mestre em Comunicação, Arte e Cultura, Pós Graduado em Estudos Urbanos. Atualmente com foco no estudo em indie music / gravadoras indie. Vive em Lisboa, Portugal. Fala português, inglês e alemão, tendo vivido em Erlangen, Alemanha por dois anos. // Brazilian journalist, reseacher, PhD Candidate in Communications. Master in Communications, Arts and Culture. Postgraduate in Urban Studies. Actually interested in indie music/ indie labels studies. Currently living in Lisbon, Portugal. Fala Portuguese, English and German, having lived in Erlangen, Germany for two years.

Valor político da arte urbana

Pedro Soares Neves - FBAUL/ CIEBA

Resumo

Propõe-se aqui uma abordagem ao eventual valor político da arte urbana, com uma análise genérica de como se foi relacionando com os diversos graus de poder político, partidário e não partidário. As inscrições ou murais, sendo marcas que procuram a visibilidade, detêm a capacidade de serem veículos de ideias que ajudam na organização e gestão das cidades, desde, por exemplo, o mundo urbano das cidades-estado gregas (pólis). A relação entre a política e três tipologias de arte urbana que aqui se caracterizam é aqui considerada sobretudo na sua dimensão não partidária. Sendo feita uma abordagem histórica genérica, e concluindo com um enfoque particular relativo a caso de estudo especifico de Lisboa durante as primeiras décadas do século XXI.

Abstract

Here we propose an approach to the possible political value of urban art, with a generic analysis of how it was related to the different degrees of political power. Inscriptions or murals, being brands that seek visibility, have the capacity to be vehicles of ideas that help in the organization and management of cities, from, for example, the urban world of Greek city-states (polis). The relationship between politics and three typologies of urban art that are here characterized is considered here. A general historical approach is being made, and concluding with a particular focus on a specific case study in Lisbon during the first decades of the 21st century.

keywords: graffiti; perverse activism usage; political science; rebel sell

bio-note

Pedro Soares Neves, 1976, Lisboa. Licenciado em Design de Comunicação IADE (1996-2000), pós graduado em Design Urbano (2001-2002), Mestrado em Metodologias de Participação no Espaço Público pela Universidade Roma3 (2003-2005), licenciado em Ciências Arquitectura (2005-2008).Investigador, conferencista e projectista / consultor

dedicado às questões metodológicas de integração do utilizador a todos os níveis de projeto, serviço ou produto. Habitualmente enquadrado como designer de UX, interacção, usabilidade, user research especializado no espaço público e ou colectivo. Co-organizador da conferência e tópico de pesquisa Internacional associado (Urbancreativity.org).---Pedro Soares Neves, 1976, multidisciplinary and post graduate academic training in Design and Urbanism (Lisbon, Barcelona and Rome). Designer and consultant for numerous city councils and national wide, public and private institutions in their approaches to informal visual signs production (Graffiti, Street Art, Urban Creativity) methodologically focused on the role of user in design process (Usability, Interaction Design, User Experience, Design Thinking). Experienced practitioner and academic, organiser of the annual Lisbon Conference and Scientific Journals: Urbancreativity.org.

O-Q

Arte de protesto, desobediência civil e descolonização: Anders Sunna, estudo de caso do condado de Norrbotten, Suécia // Anders Sunna's Protest art, civil disobedience and decolonization : case study in the county of Norrbotten in Sweden

Jean-Louis Olive - University of Perpignan

Resumo

Após várias estadas repetidas no terreno da Fennoscandia, observo a forma como os artistas Sami, organizados numa rede selvagem e transfronteiriça, expressam o seu sentimento de revolta e rebelião face às políticas dos Estados supervisores que colonizaram e compartilharam seu território (Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia). Os criadores Sami entraram em resistência e dizem isso com imagens fortes, intervindo e interagindo em todas as áreas da vida social e cultural, na cidade ou na floresta, nas galerias ou nas ruas, nas oficinas ou através da mídia… Neste estudo de caso, evoco a vida e obra do artista Anders Sunna, ou Börje Karl Anders Sunna, nascido em 1985 em Jukkasjärvi (perto de Kiruna), filho de pastores de renas em Kieksiäisvaara, Pajala, em uma área de franquia na Sueca Norbotten. Sua família foi deslocada à força pelo governo sueco e sua vida está marcada para sempre. É por isso que sua arte exala uma identidade ferida, machucada, abusada, rasgada: "O conflito, eu cresci nele, não sei mais nada. E você acaba ficando um pouco cansado. Nós tínhamos que sair disso. A arte tem sido para mim a revelação de um fluxo do não dito e uma oportunidade de mostrar mentiras. "(Emma Lundström, 28/03/2014). Pintor e grafiteiro de renome, aos 27 anos colaborou notavelmente com o fotógrafo Michiel Brouwer na exposição "Maadtoe", no Världskulturmuseet, o Museu da Cultura Mundial de Gotemburgo. Criada em 2011-2012, esta exposição foi reencenada em 2016-2017 no Kristinehamn Art Museum (perto de Karlstad, Suécia), e vemos ali lado a lado as pinturas e colagens de um e as impressionantes fotografias do outro. Michiel Brouwer retirou-os sem o conhecimento do governo do armazém de coleções do "Instituto Nacional de Higiene Racial"

(grundades Statens institut för rasbiologi) em Uppsala. Criado em 1922 pelo médico raciologista Herman Lundborg, o sinistro instituto fechou oficialmente em 1951, mas seu acervo foi preservado e inclui muitos esqueletos atribuídos a indivíduos Sámi. Diz-se que existem centenas deles e a sua "restituição" é um problema há 20 anos. “Quando os fotografei, eles os colocaram em um prédio industrial nos arredores de Uppsala, mas logo depois decidiram despachá-los para outro lugar. Não sei se alguém sabe onde eles estão hoje ”, diz (Carlsson, 12/08/2016).

Abstract

Following several repeated stays on the fieldworks of Fennoscandia, I observe the way in which the Sami artists, organized in a wild and cross-border network, express their feeling of revolt and rebellion against the policies of the Trusteeship States which colonized and shared their territory (Norway, Sweden, Finland, Russia). The Sami creators entered resistance and they say it with strong images by intervening and interacting in all areas of social and cultural life, in town or in the forest, in galleries or in the streets, in workshops or through media … In this case study, I evoke the life and work of the artist Anders Sunna, or Börje Karl Anders Sunna, born in 1985 in Jukkasjärvi (near Kiruna), son of reindeer breeders in Kieksiäisvaara, Pajala, in a franchise area of the Swedish Norbotten. Her family was forcibly displaced by the Swedish government and her life is forever marked. This is why his art exudes a wounded, bruised, abused, torn identity: "The conflict, I grew up in it, I know nothing else. And we end up being a bit jaded. You had to get out. Art was for me the revealer of a flow of unsaid and an opportunity to show the lie." (Emma Lundström, 28.03.2014). Renowned painter and graffiti artist, age 27, he collaborated with photographer Michiel Brouwer for the exhibition "Maadtoe" at the Världskulturmuseet, the Museum of World Culture in Gothenburg. Mounted in 2011-2012, this exhibition was re-staged in 2016-2017 at the Kristinehamn Art Museum (near Karlstad, Sweden), and we see side by side the paintings and collages of one and the striking photographs of the other. Michiel Brouwer took them without the knowledge of the government in the collections warehouse of the "National Institute of Racial Hygiene" (grundades Statens institut för rasbiologi), in Uppsala. Created in 1922 by the raciologist doctor Herman Lundborg, the sinister institute officially closed in 1951, but its collections have been preserved and they include very many skeletons attributed to

Sámi individuals. There are said to be hundreds, and their "restitution" has been a problem for 20 years. “When I photographed them, they had placed them in an industrial building on the outskirts of Uppsala, but soon after they chose to send them elsewhere. I don't know if anyone knows where they are today, ”he says (Carlsson, 08.12.2016). Following and accompanying various Swedish state lawsuits against communities of reindeer breeders (Gállok, Girjas), in association with other artists, such as the Swedish Sami singer Sofia Jannok, A. Sunna produced improvised frescoes and bombings responsive to powerful political and symbolic content.

bio-note

Jean-Louis Olive | Anthropologist, OIKOS workshop on ecopoetics, ecocriticism, ecoanthropology, CRESEM EA 7397 UPVD Axis texts. University of Perpignan, France : jlo@free.fr

Reivindicando o espaço urbano: autonomia e resistência colectiva no OT301 em Amesterdão // Reclaiming the urban space: autonomy and collective resistance at Amsterdam's OT301

Catarina Pires - NOVA FCSH / IHA

Resumo

O trabalho no sector artístico é sistematicamente desvalorizado e mal ou não remunerado. Somando a estas dificuldades, a gentrificação cria obstáculos adicionais à comunidade artística, ao extinguir a maioria dos espaços acessíveis para os artistas viverem e trabalharem. Como podem os artistas resistir no contexto do capitalismo contemporâneo? O que pode ser alcançado na intersecção das posições de artista e activista? Neste artigo, analisamos a resposta do colectivo EHBK (Eerste Hulp Bij Kunst/Primeiros Socorros para a Arte) a esta questão na cidade de Amesterdão, nos últimos 20 anos. Sugerimos que o colectivo utiliza a separação enquanto estratégia de resistência contra o capitalismo contemporâneo e os seus efeitos práticos para o trabalho e a habitação. O colectivo defende a autonomia em relação às instituições hegemónicas, públicas e privadas, através da criação de espaços autogeridos de criação e fruição artística. Nos anos 90, existiam numerosos edifícios ocupados em Amesterdão e embora à data não fosse considerado crime, os despejos eram comuns. Devido à crescente gentrificação, principalmente nas áreas mais centrais da cidade, muitos edifícios que alojavam actividades artísticas foram despejados e escasseavam locais a preços comportáveis para os artistas viverem e trabalharem. O OT301, uma antiga escola de cinema, foi ocupada a 14 de Novembro de 1999 pelo colectivo EHBK, com a intenção de criar habitação, espaços de atelier e espaço público. O edifício ocupado esteve continuamente sob a ameaça de despejo e dificilmente era possível ter planos a longo prazo para o espaço. Houve lugar a longas e difíceis negociações com o município e os artistas conseguiram permanecer temporariamente no espaço. Em 2006 o OT301 foi adquirido pelo colectivo. De forma a permitir a sobrevivência do espaço e a sua manutenção enquanto zona autónoma onde as regras

são criadas colectivamente, foi necessário em primeira instância dialogar com as instituições hegemónicas das quais se pretendia uma separação. Apesar de o OT301 ter passado por processos de legitimação e legalização, ele preservou a sua identidade radical e natureza contra cultural, estabelecendo-se deste modo enquanto instituição anómala, seguindo a terminologia desenvolvida pelo sociólogo Miguel A. Martínez. A grande maioria dos edifícios ocupados para fins artísticos tem uma existência errática e poucos projectos conseguem assegurar a sua continuidade por longos períodos de tempo. O OT301 estabeleceu-se como um exemplo da auto-organização e resistência dos artistas e garantiu o seu futuro através da propriedade colectiva. Ao reflectir sobre as decisões que foram tomadas e que resultados possibilitaram, procuramos identificar acções que possam também ser aplicadas em outros contextos. Analisando o caso do OT301 concluímos que a separação é utilizada como estratégia, enquanto que a ocupação, a interacção estratégica e a propriedade colectiva são utilizadas como tácticas. A nossa investigação aponta também para o papel fundamental dos projectos de cariz contra-hegemónico na reivindicação de direitos e a necessidade de adaptar estratégias e tácticas de forma a maximizar as possibilidades de transformação social.

Abstract

Artistic labour has been consistently devalued and underpaid. Adding to these difficulties, gentrification creates additional obstacles to the artistic community by extinguishing many of the few affordable places still existing for artists to live and work in. How can artists resist in the context of contemporary capitalism? What can be achieved at the intersection of artist and activist? In this article we analyse the EHBK (Eerste Hulp Bij Kunst/First Aid for Art Society) collective's response to this particular issue in the city of Amsterdam in the last 20 years. We argue that the collective utilizes separation as a resistance strategy against contemporary capitalism and its practical effects on labour and housing. They defend autonomy in relation to hegemonic private and public institutions by creating self-managed spaces for artistic creation and fruition. Several squatted buildings existed in the 90s in Amsterdam and even though at the time it was not considered a crime, evictions were common. Due to the increasing gentrification, especially in central areas of the city, many buildings that served artistic proposes were evicted and

affordable living and working spaces for artists were scarce. The OT301, a former film school, was squatted on 14th November 1999 by the EHBK collective with the intention of creating housing, artist studios and public space. The squatted OT301 was continuously under the threat of eviction and long-term plans could hardly exist. Long and hard negotiations took place between the collective and the municipality and the artists could remain in the space temporarily. Ultimately in 2006 the OT301 was purchased by the collective. In order for the space to survive and maintain itself as an autonomous zone where rules are created collectively it was necessary at first to actually deal with the hegemonic institutions from which there was an intent of separation. Despite the fact that the OT301 has gone through processes of legitimation and legalization, it has preserved its radical identity and its counter cultural nature, therefore establishing itself as anomalous institution, following the terminology developed by the sociologist Miguel A. Martínez. The vast majority of squatted buildings with artistic purposes have an erratic existence and few projects can secure its continuity for long periods of time. The OT301 established itself as a cornerstone of artists' self-organization and resistance and ensured its future through collective ownership. By discussing what steps were taken and what outcomes were achieved, we aim to identify some actions that can also be applied to other contexts. In the analysis of OT301's case we have concluded that separation is used as the broader strategy whereas squatting, strategic interaction and collective ownership are used as tactics. Our research also establishes the critical role of counter hegemonic projects in reclaiming rights and the necessity to adapt strategies and tactics to maximize possibilities of achieving social transformation.

keywords: Resistência, activismo artístico, separação, ocupação / Resistance, artistic activism, separation, squatting.

bio-note

Catarina Pires vive e trabalha em Lisboa. É doutoranda em Estudos Artísticos na FCSH Universidade NOVA de Lisboa e investigadora do IHA (FCSH NOVA). É mestre em Estudos Curatoriais pela Universidade de Coimbra e licenciada em Ciências da Cultura pela Universidade de Lisboa.

Colaborou com instituições como a Haus der Kulturen der Welt e a Künstlerhaus Bethanien e os seus principais interesses de investigação são artes visuais contemporâneas, trabalho e direitos laborais nas artes e activismo artístico. A sua investigação de doutoramento em curso foca-se em estratégias de resistência utilizadas por artistas visuais contra as relações laborais existentes no capitalismo contemporâneo.

R-S

A arte como arma – A revista Universitária Via Latina e a constentação ao Estado Novo (1958-1962)

Pedro Miguel Jorge Réquio – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

Resumo

Esta comunicação tem como propósito apresentar um estudo sistemático da crítica artística presente na revista da Associação Académica de Coimbra (AAC) Via Latina durante o período compreendido entre 1958 e 1962. A publicação funcionava como caixa de ressonância das vontades e interesses dos estudantes que compunham a lista que presidia a AAC. Entre 1960 e 1962 a academia de Coimbra foi presidida por uma lista apoiada pelas repúblicas de Coimbra e por estudantes identificados com a esquerda estudantil que contestaram as decisões governamentais que tentavam retirar autonomia as academias universitárias. Aliados com os estudantes e dirigentes académicos das outras universidades do país, alguns alunos da Universidade de Coimbra empreenderam uma série de actividades e protestos que culminaram na primeira crise académica (Abril de 1962). Foi neste contexto que a revista Via Latina passou a publicar inúmeras críticas literárias, cinematográficas e teatrais de carácter contestatário, bem como reflexões e ensaios sobre o papel da cultura na formação do individuo. As visões artísticas plasmadas nas páginas da VL durante os anos de 1958-1962 são resultado de uma influência directa da produção cultural oposicionista ao Estado Novo. O neo-realismo, o existencialismo e as práticas de crítica e fomento cinematográfico associadas ao movimento cineclubista encontram eco nas páginas da revista Via Latina. A produção artística e os debates que dela decorrem eram utilizados pelos redactores da VL como pretexto para abordar de forma subreptícia temas incómodos à moral vigente.

keywords: Literatura, Cinema, Política, Crise Estudantil, Ditadura

bio-note

Licenciado em História na Faculdade de letras da Universidade de Coimbra. Mestre em História Contemporânea pela mesma instituição. A sua dissertação de Mestrado intitulou-se Mudança Cultural e Política da Academia de Coimbra: O caso da Via Latina (1958-1962). De momento encontra-se a realizar o doutoramento Discursos: Cultura, História e Sociedade. As suas áreas de domínio centram-se na história política e cultural do século XX e também nas ligações entre a arte, as ideologias e o exercício do poder.

Street art and cultural heritage: empowerment and legitimation of new cultural agents?

Gloria Romanello – Lames – Laboratoire Mediterraneen De Sociologie

Abstract

November 17th 2015 bandits stole 17 rare paintings from the Museum of Castelvecchio, in Verona (Italy). The haul included some masterpieces by Tintoretto, Mantegna, Rubens – just to mention a few of them. National media coverage was scarce, while institutions engaged in the usual blaming game.To draw attention on this cause, a group of artists, who were shocked at the indifference of the national cultural system and the public in general, calls for action by launching the campaign #Iwontgetscrewedover. A large network of artists is involved: they are asked to choose one of the works stolen from Castelvecchio and re-interpret it either on a public wall. Despite its complexity, this campaign quickly spread, forcing us to think twice about street-art legitimacy, supposed semantic limits and cultural value. Street-art agents, as a rightful but frustrated public, is blaming and pressing institutional cultural hierarchies to rethink their roles. Are traditional cultural institutions properly promoting, conserving and legitimating our heritage? All this considered, this campaign brings different approaches to cultural policies and art word contents into communication with one another and leads us to compare traditional art institutions and street-art contexts, in a time when these worlds seem to slowly get closer to each other. This paper aims to put forward street-art themes from an unusual point of view: while (apparently) they tend to dissociate from traditional art display settings, such as museums and galleries, they take on their role to enhance the value and profile of traditional cultural heritage, wishing to make street-art duly taken into account for its political, cultural and moral value

keywords: street art, cultural heritage, cultural policies, legitimation

Gramáticas da ação: Etnografia sobre jovens artivistas em Lisboa e no Porto

Alix Didier Sarrouy – CICS.NOVA – Universidade Nova de Lisboa

Resumo

Contradizendo uma ideia que circula em jeito de rumor (Morin, 1969), a juventude portuguesa contemporânea está mais involucrada na questões politicas do que se poderia pensar e observar. Mas para isso as palavras deste enunciado são desde já a pôr em causa: em vez de politica no seu sentido mais lato, o que interessa à juventude são as "causas"; em vez de ideias e ideais, o que motiva é a "ação"; em vez de um regime com efeitos políticos no longo prazo, o que defende é um "impacto imediato", tendo em conta a "urgência climática", por exemplo. Do mesmo modo, a rua e as urnas já não são os únicos palcos de expressão de vozes e votos (Micheletti & McFarland, 2015). Tendo o mundo virtual como real aliado, há palcos mais concretos nos quais a juventude procura expressar-se – é o caso através das artes (Vélez-Vélez & Villarrubia-Mendoza, 2019) . Estas servem de instrumentos através dos quais novas gramáticas vêm quebrar a reproduções históricas de estilos, géneros, correntes artísticas e estéticas que foram revolucionárias no seu tempo (ex: Punk, Hip-Hop, Poetry-slam, Teatro do Oprimido…), e que são agora transformadas e distorcidas para escapar ao domínio capitalista que tanto criticam (Campbell & Martin, 2006). No entanto, estas ferramentas de luta são elas próprias fruto de um mundo contemporâneo movido pelo liberalismo politico e económico, bem visível no uso de redes sociais e de telemóveis como poderosas ferramentas de contestação. Para além do receio face a um futuro incerto, a juventude ativista parece viver num constante paradoxo, ao usar meios físicos e simbólicos para criticar o que os fez existir. Entre o local e o global, entre o coletivo e o individualismo, entre o altruísmo e o egoísmo, os dilemas são prementes (Blanes, Flynn, Maskens, & Tinius, 2016). Nesta comunicação proponho compartir os primeiros resultados de uma investigação de caracter qualitativo realizada no contexto do Projecto ArtCitizenship (FCT – CICS.NOVA). Baseado nas mais de 60 entrevistas semiestruturadas feitas a jovens

artivistas portugueses, apresentarei uma análise sociológica dos seus perfis e dos seus métodos de ação. Quem são estes jovens? Que percurso os levou ao ativismo? Que motivações para atuar individualmente e coletivamente? De que forma as artes são ferramentas particulares? Como se criam gramáticas em constante mudança e novos palcos atentos à interseccionalidades entre causas? Será portanto, uma primeira divulgação dos dados qualitativos resultantes do trabalho de campo elaborado junto de jovens artivistas das zonas de Lisboa e Porto.

keywords: Juventude; Artes; Causas; Ação

bio-note

Alix Didier Sarrouy é investigador integrado (CICS.NOVA), músico & performer. Trabalha nos campos da sociologia e antropologia, através de métodos qualitativos, sobretudo etnografia. Interacionista, inspirado pela filosofia pragmatista e a etnometodologia, é licenciado em Mediação Cultural (Paris III), Mestre em Políticas Culturais (Paris VII), com duplo doutoramento em Sociologia da Arte e da Cultura (Paris III & Universidade do Minho). Membro do Projecto ArtCitizenship (FCT).

CATHARSIS
T-Z

Urban and cultural regeneration in a mafia territory

Simona Tomarchio - ISCTE-IUL, CRIA

Abstract

The control of the territory for the Italian mafias becomes the most evident and essential condition in the construction and exercise of social, economic and political power linked to the use of influence and violence put in competition and, sometimes, in synergy with the state power, especially in its local branches.Public and social tools for fighting the mafia can be considered in terms of its direct and indirect effects. The set of direct policies includes tools designed to repress the phenomenon of the mafia in the economic and judicial fields.The indirect effects group initiatives that aim to promote a culture of legality and guide the behaviour of civil society, in addition to making public administrations and their activities more impervious to the mafia. Initiatives designed to create or disseminate respect and good practices while respecting the law are as necessary as imprisonment and other judicial measures.It is precisely at the local level, choosing the city of Favara in Sicily and its independent art centre as a case study, that I am focusing my research. It is about the integration and use of culture and art in the regenerative processes of a city in need at urban, social and, economic level with the purpose of (re) establishing feelings of legality and appreciation of public space.The focus is on the implementation of cultural policies in a territory conditioned by the presence of the mafia, observing the governance of public institutions and the dynamism of citizenship and the art centre initiatives, whether or not they share the planning and management of services at the local level.The research aims to build a connection between theories of urban and cultural regeneration and their applications to a very particular context plagued by a social criminal phenomenon of mafia origin. Artistic and cultural activities may not interest and affect the mafia organization itself, but rather the social context in which it arises and is nourished. How can art override civic education when using a medium-size city as a classroom to experience new ways of respect for public goods, civic sentiments and legality?Creativity is not only conceived as an act closely related to artistic production, but a real capacity to create

innovative solutions at the service of the city and its inhabitants.In these terms, the creative economy involved is an act that goes beyond urban planning and architecture to embrace all the arts. It shares the scope and objectives with other anti-mafia initiatives. Trough the ethnographic method the attempt is to see how consensus and sometimes adherence to the mafia organization can be influenced for greater civic awareness and openness that the arts provide.

keywords: urban regeneration, culture, art, anti-mafia

bio-note

Simona Tomarchio is a PhD student of Anthropology at the ISCTE-IUL of Lisbon. She has been granted a Fellowship by the Fundação para Ciência e a Tecnologia and she is a researcher belonging to CRIA- Centro em rede de Investigação em Antropologia.

(Novas) Mediações? Metodologia de projeto como estratégia de intervenção pela Arte.

Laurence Vohlgemuth – ESELx-IPL /GI-1439- STELLAE

Cristina Cruz – ESELx-IPL / ICArEHB (UAlg); CHAM (UNova)

Natália Vieira – Cied – ESELx – IPL

Pedro Moreira – INET-md

Joana Campos – ESELx-IPL / CIES-ISCTE

Resumo

As alterações do papel e lugar dos artistas e das artes nas sociedades atuais, assim como as relações entre os públicos e as diversas manifestações artísticas, abriram o espaço para o surgimento de novos profissionais capazes de desenvolver uma nova função: a mediação artística e cultural. Influenciado por este panorama, iniciou-se em 2016, na Escola Superior de Educação de Lisboa (IPL), a licenciatura em Mediação Artística e Cultural, que se posiciona na interseção dos domínios das artes (estudos artísticos) e das ciências sociais.A intersecção dos referidos domínios tornou-se central, uma vez que não só as artes tomaram formas mais diversificadas com linguagens variadas e cruzadas, como também ocuparam espaços novos, (Zebraki, 2013), mas igualmente espaços virtuais (Kim, 2020), nem sempre pedindo autorização para tal. Assim, os públicos, as pessoas, são interpeladas para participar em criações artísticas, envolverem-se em projetos e/ou mobilizar-se para causas políticas ou humanitárias. Primeiro, os museus, depois, os teatros e outras instituições culturais criaram serviços educativos para aproximar as pessoas das manifestações artísticas e culturais, oferecendo novas possibilidades criativas e participativas de relação entre o público e objetos/práticas artísticas e equipamentos.A licenciatura em Mediação Artística e Cultural tem como objetivo formar profissionais que sejam capazes de estabelecer uma relação entre produtores culturais e públicos, desenvolvendo estratégias de trabalho

efetivas em territórios híbridos, que combinem características distintas, mas complementares, tais como educação, programação, processos criativos e artísticos, assumindo um papel integrador. A revisão de literatura (Henry, 2014, Lussier, 2015, Mörsch & Holland, 2015, Arnaud, 2018) permite obter contributos para uma melhor definição do conceito de mediação artística e cultural salientando, entre outros aspetos, as finalidades que podem ser prosseguidas. Mais concretamente, esta licenciatura inspirou-se essencialmente no conceito francês de "médiation culturelle", que combina a democratização da cultura com a democracia cultural (Teixeira, 2009), no sentido, como disse Philippe Henry "de permettre à chacun de mieux se construire par des pratiques culturelles où l'art porte sa propre efficience en termes d'expressivité, d'énonciation et de relation au sein d'un cadre de vie ordinaire et d'un environnement sociopolitique donnés" (2014, p. 87). Para alcançar os objetivos a que se propõe, esta formação conta com unidades curriculares de metodologia de projeto em cada um dos anos letivos. Esta metodologia assenta numa sociologia de intervenção (Guerra, 2002) que ancora os projetos artísticos e culturais a desenvolver num contexto social e político devidamente diagnosticado. Nesta comunicação, pretendemos interrogar o papel desenvolvido pelos profissionais que trabalham nesses contextos. O nosso objetivo central é compreender de que forma a mediação artística e cultural pode multiplicar a dimensão social e interventiva da arte, em particular, a partir do modelo da metodologia de projeto como forma de intervenção. As unidades curriculares – Metodologia de Projeto I, II e III –, fornecem o enquadramento teórico e metodológico da intervenção dos mediadores artísticos e culturais, como o definimos anteriormente. Assim, procuraremos apresentar os resultados das estratégias pedagógicas que têm vindo a permitir a articulação entre os vários domínios artísticos, manifestações culturais e intervenção social e ação política.

Abstract

The changes in the role and place of artists and the arts in today's societies, as well as the relationships between audiences and different artistic manifestations, opened the space for the emergence of new professionals capable of developing a new function: artistic and cultural mediation. Thus, in 2016, Lisbon Higher School of Education (IPL), began to offer a degree in Artistic and Cultural Mediation, positioned at the

intersection of arts (artistic studies) and the social sciences.The intersection of arts and social sciences has become central to understand current social dynamics regarding the role of cultural in everyday life. The arts took on more diversified forms with varied and crossed languages, as well as occupying new spaces (Zebraki, 2013), but also virtual spaces (Kim, 2020), not always asking permission to do so. Therefore, audiences, i.e. people, are asked to participate in artistic creations, get involved in projects and/or to mobilize for political or humanitarian causes. First the museum and then theatres and other artistic and cultural institutions, created educational services to bring people closer to artistic and cultural manifestations, offering new and creative possibilities of interaction between the audiences, artistic objects and equipment.The degree in Artistic and Cultural Mediation aims to train professionals who are able to establish a relationship between cultural and public producers, developing effective work strategies in hybrid territories, which combine distinct but complementary characteristics, such as education, programming, creative processes and artistic, assuming an integrating role. Literature review (Henry, 2014, Lussier, 2015, Mörsch & Holland, 2015, Arnaud, 2018) enables a definition of artistic and cultural mediation, highlighting, among other aspects, the purposes that can be pursued. The framework mobilized to design this degree is linked with the French concept of "médiation culturelle", that combines the notions of democratization of culture and cultural democracy (Teixeira, 2009), as Philippe Henry stated, "de permettre à chacun de mieux se construire par des pratiques culturelles où l'art porte sa propre efficience en termes d'expressivité, d'énonciation et de relation au sein d'un cadre de vie ordinaire et d'un environnement sociopolitique donnés" (2014, p. 87). To achieve the goals proposed, this degree offers curricular units of project methodology in each academic year. This methodology is based on an intervention sociology (Guerra, 2002) that allows the creation of artistic and cultural projects, specifically developed to be implemented in a particular context, socially, culturally and politically diagnosed.In this communication, we intend to question the role played by professionals working in these contexts. Our central goal is to understand how artistic and cultural mediation can multiply the social and interventional dimension of art, in particular, based on the model of the project methodology as a form of intervention. The curricular units – Project

methodology I, II and III – offer a conceptual and methodological framework that should guide the intervention of the mediators, as defined previously. Hence, we will present and debate the results of the pedagogical strategies that have allowed the articulation between the various artistic domains, cultural manifestations and social intervention and political action.

keywords: Mediação artística e cultural, Metodologia de projeto, Intervenção social

bio-note

Laurence VohlgemuthProfessora Adjunta (ESELx-IPL), doutoranda em Equidade e Inovação na Educação (USC), coordenadora da licenciatura em Mediação Artística e Cultural.

Cristina CruzProfessora Adjunta (ESELx-IPL), membro da coordenação das licenciaturas em Mediação Artística e Cultural e Animação Sociocultural, Formada em Antropologia (licenciatura, mestrado e doutoramento) pela Universidade de Coimbra.

Natália VieiraFormada em Teatro pela ESTC -IPL, Mestre em Educação Pré-Escolar e Especialista em Teatro e Comunidade, exerce atividades de formação, escrita e encenação no âmbito do Teatro Comunitário e Universitário.

Pedro Moreira – Doutoramento em Ciências Musicais (Etnomusicologia) e projeto de pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa. Colabora com a Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Nacional de São Carlos, Casa da Música.

Joana Campos – Docente (ESELx-IPL) nas licenciaturas em Mediação Artística e Cultural, Animação Sociocultural, no mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária. Licenciada em Sociologia (FCSH-UNL), mestre em Educação (FCH-UCP), doutoranda em Sociologia (ISCTE-UL).

"Quoting the Marketplace. Resistance Practice". In search of the new forms of resistance.

Joanna Wowrzeczka – Institute of Fine Arts, University of Silesia, Poland

Eva Rossal – Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University, Poland

Abstract

In this paper we present an ethnographic-artistic description of the „ Quoting the Marketplace. Resistance Practice" project conducted by the artist and sociologist Joanna Wowrzeczka, in Cieszyn, a small town in southern Poland, on the border with the Czech Republic. The purpose of this presentation is to interpret the project by using a form of creative and opening-up ethnography (COE) and thus to show „quoted local marketplace" as a special artistic and ethnographic device and trap.Ethnographic site-specificity of the local marketplace shows a special role of resistance to modern economics. Changes in both forms of trade and labour market that have been taking place for years have generated consequences not only in the area of economics, but above all at the level of interpersonal relations. Employees, in order not to lose their jobs, take on other tasks on their shoulders, spend less time on leisure and family because salaries do not allow them to maintain their standard of living at a decent level. The marketplace is slowly disappearing. At the same time, research in the marketplace shows this place as a special area of relationships, grassroots articulation and maintaining a kind of community. In this context, practices related to the everyday life of market traders, as well as people using their services, gain key and, more importantly, political significance. They become, an example of social practices recognized in various ways in the context of cultural domination, subordination and resistance, persistence against all modern capitalist pressure, and with the same kind of "art of resistance" to contemporary commercial models, but also to the dominant social and cultural elites. The disappearing marketplace becomes a place of resistance by maintaining nostalgic order, action in the form of daily

practices and involvement in local city life in the sense of creating.The action of moving the "quote" of the market to the city center of Cieszyn in the form of a stand with seemingly random objects, being part from individual stands and activities referring to the practices of traders, becomes a place of a type of positive, opening trap. Acting like a museum exhibition it becomes a place of articulation of the rebellion of atrophy of community places against non-listening, non-visual and the search for new, subtle but expressive and socially useful forms of resistance and struggle. In this type of activities, an additional, new space is created, acting as. We can treat them as social cracks where are created an alternative ways of thinking, critical models, new opportunities to design "the art of living". This paraethnographic artistic practice creates a quasi-experimental research situation in which the socio-biographical reality of all participants can be developed and open to unplanned expressions and experiences, recovery of their own decolonized desires and aspirations emerging from the world. In this context, the field of a new experimental form of COE comes forward, stemming from the perspective of bottom-up, molecular social movements, gestures and transformations, can create something like 'the useful good'.

keywords: ethnography based art; anthropological devices; local trade market; usefulness

bio-note

Joanna Wowrzeczka | Artist (habilitation in fine arts) and sociologist (phd in humanities). As a sociologist, she explores the field of art in Poland, as an artist a dominated problem and public space. Since 1999, she has been working as a professor at the Institute of Art of the University of Silesia. Since 2010, she has been coordinating the Political Critique Club "On The Border" in Cieszyn. Co-founder of the "Szara" Gallery (of contemporary art), its curator in the years 2001 - 2005. From 2018 she has been councilor of the City Council in Cieszyn (term of office 2018-23).

Eva Rossal | Cultural anthropologist, ethnographer and curator. She works at the Tischner European University, at the Jagiellonian University and at the Ethnographic Museum in Cracow, cooperates with and with various foundations and independent institutions. Her research interests include

social engaged art, anthropology of contemporary art after the so-called "ethnographic turn" and the latest ethnographic research methodology (experimental collaboration, collaborative ethnography, „action research").

HUNDDOM

#4 WORKSHOP

A Barbie Hakerada - workshop sobre designer bodies, subjetividades cosméticas e manipulação corporal.

Moderador | Chair:
Frederica MANFREDI, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, EXCEL;
Isabel PIRES, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal.

A Barbie Hakerada, que nasceu como uma atividade de divulgação do projeto "Excel - The Pursuit of Excellence" (https://www.excelproject.eu) e foi apresentado pela primeira vez por Fe-derica Manfredi e Chiara Pussetti na ocasião do Dia Mundial da Antropologia 2021, organizado pela Universidade Milano Bicocca. No COMbART será realizada uma versão em português/in-glês do workshop, em formato online, para interessados/as/es em refletir sobre corporalidade, ativismo e artes.
Barbie Hakerada, which was born as a dissemination activity of the project "Excel - The Pursuit of Excellence" (https://www.excelproject.eu) and was first presented by Federica Manfredi and Chiara Pussetti on the occasion of the World Anthropology Day 2021, orga-nized by Milano Bicocca University. A Portuguese/English version of the workshop will be held at COMbART, in online format, for those interested in reflecting on body-relativity, activism and arts.