

Processo criativo e estratégias narrativas antirracistas no contexto contemporâneo de exposições e filmes

Isabel Xavier, Maria Cecilia Loschiavo dos Santos

belxavier@gmail.com

lattes <http://lattes.cnpq.br/5263542444972304> orcid <https://orcid.org/0000-0001-8858-1900>

closchia@usp.br

lattes <http://lattes.cnpq.br/9875100117374731> orcid <https://orcid.org/0000-0001-9216-4421>

Antirracismo; metodologia criativa; justiça racial

Os produtos culturais de massa têm um importante papel na produção, legitimação e perpetuação dos estereótipos raciais. Ao acessarmos as diferentes mídias, constatamos que, apesar do Brasil ter a segunda maior população negra do mundo, a representatividade desta população em produtos artísticos se apresenta em evidência desproporcional, confirmando os valores estéticos, políticos e de poder atravessados pelo racismo. No entanto, se a cultura tem um papel fundamental para reafirmar o racismo, também tem a potência para produzir outros significados que contribuam com o antirracismo. A partir desta premissa, a pesquisa se propõe analisar como produtos culturais de massa, através de seus processos artísticos e narrativas, podem produzir e utilizar de um repertório e léxico criativo comum para o fortalecimento da luta antirracista. Para isso, analisa comparativamente produtos culturais de massa com discursos transformacionais das experiências afro-brasileiras em dois produtos artísticos específicos: exposições e filmes de longa-metragem, realizados entre os anos de 2021 a 2023, para examinar essas narrativas, suas políticas de design projetual e processos de criação impactam as narrativas apresentadas em cada produto. E busca responder à pergunta: Como o gesto antirracista se desenvolve, física e narrativamente, dentro do contexto contemporâneo de exposições e filmes? A pesquisa incorpora debates sobre processos criativos, do design social e de sociologia, mais especificamente de estudos do negro (Black Studies), e espera contribuir para a mudança social através de método criativo ao descrever o potencial narrativo e criativo antirracista de exposições e filmes.

Nível de pesquisa

Doutorado

Linha de Pesquisa

**Design: Processos
e Linguagens**

Figura 1 - Organograma da pesquisa, com produtos culturais a serem analisados - exposições e filmes de longa metragem

XAVIER, I.

É arquiteta e diretora de arte, graduada em Arquitetura e Urbanismo e doutoranda em Design pela FAU-USP, com mestrado em Artes Visuais pela UDESC. Assina direção de arte de filmes brasileiros e projetos expográficos para mostras em instituições culturais no Brasil e exterior.

SANTOS, M. C. L.

É filósofa e Professora Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Sua pesquisa pioneira, patrocinada pela FAPESP, constitui-se na mais original obra sobre o design do mobiliário brasileiro "Móvel Moderno no Brasil". Loschiavo dos Santos é Bolsista de Produtividade do CNPq.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARNEIRO, Natália, SANTANA Bianca (Orgs.). Insumos para ancoragem de memórias negras. São Paulo: Oralituras, Casa Sueli Carneiro, Fundação Rosa Luxemburgo, 2021.

FOUCAULT, Michel. Outros espaços. em Dits et écrits 1954-1988. IV, 1980-1988, Ed. de D. Defert, F. Ewald y J. Lagrange. Paris, Gallimard, 1994 [1984]. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Disponível em: https://historiacultural.mpbnet.com.br/pos-modernismo/Foucault-De_Outros_Espacos.pdf. Acesso em 26 setembro. 2023.

GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. São Paulo, Rio de Janeiro: 34/ Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001.

HOOKS, Bell. Olhares negros: Raça e representação. São Paulo: Elefante, 2019.

Creative process and anti-racist narrative strategies in the contemporary context of exhibitions and movies

Isabel Xavier, Maria Cecilia Loschiavo dos Santos

belxavier@gmail.com

lattes <http://lattes.cnpq.br/5263542444972304> orcid <https://orcid.org/0000-0001-8858-1900>

closchia@usp.br

lattes <http://lattes.cnpq.br/9875100117374731> orcid <https://orcid.org/0000-0001-9216-4421>

Anti-racism; creative method; racial justice

Mass cultural products play an important role in the production, legitimization and perpetuation of racial stereotypes. When accessing the different media, we found that, despite Brazil having the second largest black population in the world, the representation of this population in artistic products is disproportionately evident, confirming the aesthetic, political and power values permeated by racism. However, if culture has a fundamental role in reaffirming racism, it also has the power to produce other meanings that contribute to anti-racism. Based on this premise, the research proposes to analyze how mass cultural products, through their artistic processes and narratives, can produce and use a common creative repertoire and lexicon to strengthen the anti-racist struggle. To this end, it comparatively analyzes mass cultural products with transformational discourses of Afro-Brazilian experiences in two specific artistic products: exhibitions and feature films, made between the years 2021 and 2023, to examine these narratives, their project design policies and creation processes impact the narratives presented in each product. And it seeks to answer the question: How does the anti-racist gesture develop, physically and narratively, within the contemporary context of exhibitions and films? The research incorporates debates on creative processes, social design and sociology, more specifically Black Studies, and hopes to contribute to social change through a creative method by describing the anti-racist narrative and creative potential of exhibitions and films.

Research level

Doctorate

Line of Research

**Design: Processes
and Languages**

Figure 1 - Organizational chart of the research, with cultural products to be analyzed - exhibitions and feature films

XAVIER, I.

Is an architect and production designer. Graduated in Architecture and Urbanism and PhD candidate in Design from FAU-USP, with a master's degree in Visual Arts from UDESC. Designs art direction for Brazilian films and exhibition projects for exhibitions in cultural institutions in Brazil and abroad.

SANTOS, M. C. L.

Is a philosopher and Professor at the Faculty of Architecture and Urbanism at the University of São Paulo. His pioneering research, sponsored by FAPESP, constitutes the most original work on Brazilian furniture design "Móvel Moderno no Brasil". Loschiavo dos Santos is a CNPq Productivity Fellow.

REFERENCES

CARNEIRO, Natália, SANTANA Bianca (Orgs.). Insumos para ancoragem de memórias negras. São Paulo: Oralituras, Casa Sueli Carneiro, Fundação Rosa Luxemburgo, 2021.

FOUCAULT, Michel. Outros espaços. en Dits et écrits 1954-1988. IV, 1980-1988, Ed. de D. Defert, F. Ewald y J. Lagrange. Paris, Gallimard, 1994 [1984]. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Disponível em: https://historiacultural.mpbnet.com.br/pos-modernismo/Foucault-De_Outros_Espacos.pdf. Acesso em 26 setembro. 2023.

GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. São Paulo, Rio de Janeiro: 34/ Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001.

HOOKS, Bell. Olhares negros: Raça e representação. São Paulo: Elefante, 2019.