

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCE				
UNIDADE OFERTANTE: IARTE				
CÓDIGO: IARTE51014		Curso: PPGAC		Área de Concentração: Artes Cênicas
CARGA HORÁRIA			NATUREZA	
TEÓRICA: 45	PRÁTICA: 15	TOTAL: 60	OBRIGATORIA: ()	OPTATIVA: (X)
PROFESSOR(A): Mara Lucia Leal				ANO/SEMESTRE: 2020/2 Ensino Remoto
OBSERVAÇÕES: Link para as aulas síncronas – Sextas das 15h às 17h: https://meet.google.com/krd-tvdi-tti				

2. EMENTA

Conceitos básicos associados à performance e à performatividade à luz dos Estudos da Performance. A atividade teatral contemporânea e as novas teorias no horizonte pós-dramático. O dialogismo, performance, performatividade, liminaridade, communitas, drama social e teatro político.

4. OBJETIVO

Compreender os diferentes e possíveis enfoques dos conceitos de Performance e Performatividade em suas múltiplas manifestações, cruzamentos e hibridismos.

Relacionar esses conceitos com as práticas artístico-pedagógicas contemporâneas.

5. Conteúdo Programático:

O campo dos Estudos da Performance. Performatividade e Teatralidade.

As questões da Performance: origem, desdobramentos, modalidades, fronteiras e imbricações com outras artes.

Cruzamentos entre a Cena Contemporânea e a *Performance Art*: Estranhamento, repetição, justaposição. A radicalização da presença do corpo, novas espacialidades, transgressão de limites entre realidade e ficção. Deslocamento sensorial do espectador.

Performance e Pedagogia: Influências na formação do artista, do pesquisador e do professor.

6. METODOLOGIA

As aulas síncronas serão divididas entre exposições dialogadas e debate a partir das leituras e obras acessadas durante as atividades assíncronas, assim como sobre as atividades práticas realizadas pelos integrantes da disciplina.

Cronograma:

Aulas síncronas (sextas-feiras - 15h):

23/10: Apresentação da disciplina e organização dos encontros síncronos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO

30/10: Participação no EPA (GTs de 5 a 9) e GT 2 (dia 29/10 às 19h sobre Performance)

06/11: Performatividade e Teatralidade. Textos para Debate:

1 – CABALLERO DIÉGUEZ, In: *Cenários Liminares*. Partes 1 e 2. Debatedores: Andressa, Célio, Mariana, Rafael.

2 – FÉRAL, “Performance e performatividade: O que são os Performances Studies?”. In: *Mostaço, Sobre performatividade*, p. 49-86. Debatedores: Aline, Fernando, Larissa, Sâmara.

13/11: Artistas e Procedimentos. Textos para Debate:

1-FUSCO, C. La otra historia del performance intercultural, p. 305-. In: TAYLOR, D. *Estudios Avanzados de Performance*. Assistir vídeo. Debatedores:

2-GIUNTA, Andrea. Feminismos y emancipación (p. 68-83-pdf). In: MAYER, Mónica. Si tienes dudas... pregunte... Debatedores:

20/11: (Re)Performance e Pedagogia. Textos para Debate:

1-In TORRENS: textos de Esther Ferrer e Marina Abramovic. Debatedores:

2- LEAL, “Performance se ensina?” (pdf) Debatedores:

3-Textos complementares sobre Reperformance: ALICE. “O *Re-Enactment* como Prática Artística e Pedagógica no Brasil”; LEAL. “Eu vou te contar minha vida e todas as variações são válidas”.

27/11: Cruzamentos com a cena contemporânea: Autobiografias e memórias. MIT 2018. Espetáculo Campo Minado, de Lola Arias. Texto de Ana Berstein [clique em Espaços de Ensaio]. Ver no site da MIT:

<https://mitsp.org/2018/campo-minado/> Debatedores:

04/12: Performances e Reperformances. Apresentações e/ou Debate

11/12: Performances e Reperformances. Apresentações e/ou Debate. Avaliação da disciplina.

7. AVALIAÇÃO

Será realizada avaliação visando o acompanhamento da pesquisa da/o pesquisador(a). Cada aluna/o realizará uma apresentação de sua pesquisa e, ao final do curso, entregará um artigo reflexivo, no qual deverá articular as leituras e as atividades realizadas com o seu tema de estudo.

Procedimentos de Avaliação:

- Participação nos encontros síncronos e nas atividades assíncronas: 25 pts

- Apresentação prática..... 25 pts

- Artigo/Ensaio (de 5p a 10p)..... 50 pts

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

BERNSTEIN, Ana. O arquivo como Campo Minado. **Catálogo MIT-SP**, 2018. Disponível em:

<https://mitsp.org/2018/campo-minado/>

CABALLERO, Ileana Diéguez. **Cenários Liminares**. Uberlândia: Edufu, 2011. (pdf)

CARLSON, Marvin. **Performance, uma introdução crítica**. BH: UFMG, 2011.

FABIÃO, Eleonora. Performance, teatro e ensino: poéticas e políticas da interdisciplinaridade. In:

Cartografia do ensino do teatro. Adilson Florentino, Narciso Telles (Orgs.). Uberlândia: EDUFU, 2009, pp. 61-72. (também na revista Sala Preta, 2008).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO

FÉRAL, Josette. Performance e performatividade: O que são os Performances Studies? In: MOSTAÇO et al (Orgs.). **Sobre a performatividade**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009, p. 49-86. (pdf)

FISCHER-LICHTE, Erika. **Estética de lo performativo**. Madrid, Abada editores, 2011. (pdf)

FUSCO, Coco. La otra historia del performance intercultural. In: TAYLOR, Diana. **Estudios Avanzados de Performance**. México: FCE, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch School of the Arts, New York University, 2011, p. 305-. (pdf)

LEAL, Mara. Performance se ensina? **Arte/Educação online**. FAEB, v.1, n.1, Dez. 2012, p. 123-146. (pdf)

MAYER, Mónica. **Si tienes dudas... pregunte...** Una exposición retrocolectiva. Cidade do México: MUAC/UNAM, 2016. (pdf)

TORRENS, Valentin (Edic.). **Pedagogia de la performance**. Programas de cursos y talleres. Huesca: Diputación Provincial de Huesca, 2007. (pdf)

_____. **Enseñando performance**. Programas de cursos y talleres. USA: Outskirts Press, 2014. (pdf)

Complementar

ALICE, Tânia. O *Re-Enactment* como Prática Artística e Pedagógica no Brasil. **E-misferica** 8.1. Disponível em: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/pt/e-misferica-81/alice>

ARAÚJO, Antonio. A encenação performativa. **Sala Preta**. Revista de Artes Cênicas. PPGArtes Cênicas da ECA/USP. n. 8, 2008, pp. 253-258.

BANES, Sally. **Greenwich Village 1963: Avant-Garde, Performance e o Corpo Efervescente**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

DERRIDA, Jacques. O teatro da crueldade e o fechamento da representação. In: **A Escritura e a diferença**. SP: Perspectiva, 1995, p. 149-177.

ESTUDOS da Performance. **O Percevejo**. Rio de Janeiro, ano 11, n. 12, 2003.

FÉRAL, Josette. Teatro Performativo e pedagogia. Entrevista. **Sala Preta**, v.1, n. 09, p. 255 - 268, dez. 2009. Acesso em: www.revistasalapreta.com.br/index.php/salapreta/article/.../300/299

FERNANDES, Silvia. **Teatralidades Contemporâneas**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

GOLDBERG, RoseLee. **A arte da performance**. São Paulo. Martins Fontes: 2006.

LEAL, Mara. Eu vou te contar minha vida e todas as variações são válidas. Revista Vazantes, v. 2, p. 190-197, 2018. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/vazantes/article/view/40301>

LEPECKI, André (org). **Of the presence of the body**. Middletown/Connecticut: 2004.

SCHECHNER, Richard. **Performance theory**. London-NY. Routledge: 2003.

_____. **Performance Studies**. London-HY. Routledge: 2007.

TURNER, Victor. **The anthropology of performance**. NY. PAJ Publications: 1988.

9. APROVAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/____
Coordenação do Curso de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Artes:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE ARTES
COLEGIADO DO CURSOS DE TEATRO

Em conformidade com a Resolução n.30/2011, do Conselho de Graduação (15 de julho de 2011).

PLANO DE ENSINO

COMPONENTE CURRICULAR: PESQUISA EM ARTES CÊNICAS I

CÓDIGO: IARTE51001

PERÍODO/SÉRIE:

TURMA: C

CH TEÓRICA:

CH PRÁTICA:

CH TOTAL:

OBRIGATÓRIA: (X)

OPTATIVA: ()

60 h

00 h

60 h

PROFESSOR(A): Ana Elvira Wuo

ANO/SEMESTRE: 2020-2

EMENTA DA DISCIPLINA

Estudos e reflexão dos fundamentos e metodologias de pesquisa para a abordagem e análise dos fenômenos cênicos. Especificidades do registro acadêmico das pesquisas em artes. Troca de experiências artísticas entre os alunos do curso através de apresentação e discussão das pesquisas em andamento.

JUSTIFICATIVA

O componente curricular faz parte do ciclo obrigatório de disciplinas do Programa, e propicia ao estudante o aprofundamento de questões conceituais envolvidas na pesquisa em Arte. Visa também a abordagem de princípios e procedimentos básicos para a pesquisa no campo das artes, de modo a contribuir para a formação do pesquisador em artes cênicas abordagem de estratégias metodológicas para a reflexão sobre seu objeto de pesquisa. A disciplina Pesquisa em Artes propicia ao estudante o aprofundamento de questões conceituais envolvidas na pesquisa em Artes Cênicas, e se justifica ainda por introduzir a discussão de modo coletivo dos projetos de pesquisa dos mestrados.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento e estruturação dos projetos de pesquisa dos mestrados segundo uma argumentação fundamentada nas questões específicas da Pesquisa em Artes Cênicas, nas linhas de pesquisa do Programa.

Objetivos Específicos:

- 1 - Discutir os diferentes e possíveis enfoques metodológicos do campo artístico enquanto campo específico do conhecimento;
- 2- Analisar aspectos metodológicos sobre a pesquisa na área artística e propor caminhos para os projetos de dissertação dos mestrados; apreciar a pesquisa de autores de referência nas artes cênicas.
- 3 – Discutir aspectos relacionados à escrita (registro) da pesquisa em artes.
- 4- Revisar os projetos individuais dos mestrados;
- 5 – Elaborar artigo científico sobre tema do projeto de pesquisa.

PROGRAMA

- a. Pesquisa em artes e processo de criação artística
- b. Modos de pensar e escrever na Pesquisa em Artes Cênicas
- c. O paradigma emergente e a produção de conhecimento em artes
- d. A prática como pesquisa
- e. Normalização e Estruturação da pesquisa e da escrita acadêmica

METODOLOGIA

A disciplina será oferecida de forma remota e se organizará em aulas expositivas síncronas: web conferência, chats, sala de bate-papo e - assíncronas: blog, e-mail, fórum de discussão, dividida em 5 momentos:

1. Aulas remotas divididas em duas etapas, sendo a primeira uma discussão coletiva sobre as leituras solicitadas, na qual todo mestrando deverá expor questões e observações sobre os textos solicitados; a segunda parte da aula será dedicada a discutir conceitos e termos caros ao pensamento atual sobre o estudo das Artes Cênicas, de modo a construir coletivamente um pequeno glossário;
2. Estudo e exposição por parte dos mestrandos, explorando seus próprios projetos, dissertações e artigos sobre modos de elaborar pesquisa e de pesquisa em Artes Cênicas,
- 3- Lives sobre relatos de experiência com convidados pesquisadores em Artes Cênicas.
3. Aulas remotas expositivas abordando aspectos formais relativos à Normalização de trabalhos e procedimentos de pesquisa em Artes Cênicas; utilização de vídeos de referência.
4. Apresentação oral dos seus projetos de pesquisa, em formato de Seminário remoto; com tempo determinado e com uma banca de discussão composta por dois outros mestrandos.

-Sugestões de plataformas que poderão ser utilizadas : Moodle, Meet, Streamyard, Zoom , Skype, Mconf, Skype, Microsoft Teams.

-As plataformas serão definidas de acordo com número de participantes e com a demanda dos alunos.

Cronograma da disciplina Pesquisa em Artes Cênicas remoto-2020/2

- **13/08/20- Encontro remoto.**

Combinados da disciplina.

- Apresentação do plano de disciplina e socialização com a turma-

Apresentação dos temas de projetos dos mestrandos.

Discussão reflexiva teorizante.

Glossário conceitual-palavras pescadas.

Estudo autônomo: Gravar vídeo sobre o texto “Pescadores e Anzóis” Rubem Alves

Reformulação do cronograma.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **20/08/20- Convidado especial: prof. Doutorando em Linguística pelo IEL-UNICAMP, Prof. Luciano Pfeifer**

Coordenador do Centro de Pesquisa do Mackenzie Campinas

Iniciaremos às 14 hs – Faremos um grupo focal sobre conversa preliminar para discussão do texto 2
O discurso sobre o método – Descartes

De 15 às 16 hs – Fala do Professor Luciano

- Metodologia de pesquisa;

- O projeto de pesquisa
- Fases da pesquisa:
- As normas acadêmicas
- **Tempo para perguntas: 30 min.**
- Texto de apoio será compartilhado pelo professor após a apresentação.
- Temos palavras para o glossário?

Estudo autônomo: Trabalhar na reestruturação do projeto

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **27/08/20- Pesquisa-Unidade exploratória-AnaWuo**
- **Encontro síncrono das 14 às 16 hs.**
- -O que é pesquisa em artes cênicas
- Epistemologia/O que é pesquisa?
- O Projeto de pesquisa e suas especificações
- O diário de bordo
- Pesquisa Ana Wuo
- Texto de apoio no e-mail da professora:
Os mestrandos enviam seus projetos por e-mail para compartilhamento.
Estudo autônomo-Iniciar a escrita da estrutura do artigo: Tópicos principais.
Enviar para o e-mail da professora.
Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.
- **03/09- A pesquisa em Artes Cênicas: apresentação de um convidado (a) especial Prof. Lakka.**
- **Encontro síncrono das 14 às 16 hs.**

A pesquisa em Artes Cênicas e a prática como pesquisa.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **10/09- Apreciação de uma Defesa realizada na UFU: às 14 horas – envio link por Whatzapp ou e-mail na hora.**

O ritual de passagem para o mestre:

A Banca

A defesa

A apresentação

Considerações

Estudo autônomo: Gravar um vídeo ou escrever um relato de apreciação da defesa e da convergência com o projeto, enviar por e-mail para a professora.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **17/09- A dissertação e a defesa: discussões e reflexões**

- Discussão sobre apreciação da defesa da aula passada.

-Reflexões sobre o próprio projeto: convergências.

Estruturação dos seminários e dos grupos:

O candidato: Faz a Apresentação de 15 minutos

A Banca: 2 componentes comentam o trabalho do candidato, cada uma tem 15 min, tempo total da banca soma 30 min.

O presidente da banca: Abre os trabalhos e controla o tempo.

Apoio técnico: Grava a sessão.

-Público apreciador: faz anotações individuais sobre a apreciação do seminário, as quais são compartilhadas feitas na conversa, mas que são registradas no chat, copiadas e coladas no grupo do Whatsapp para o candidato verificar depois.

-Conversa final sobre o compartilhamento das impressões, percepções, observações e sugestões do grupo sobre a aprendizagem do dia: duração 60 mim.

Poderão convidar o orientador que terá uns 10 minutos para comentar.

-Ana Wuo: A estrutura do artigo científico.

Estudo autônomo : Elaborar um podcast de leitura de uma artigo científico relacionado a sua pesquisa em artes cênicas.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **24/09-O tema de pesquisa, os projetos e seus Desdobramentos** na trajetória do pesquisador em Artes.

Convidado Especial doutorando Thiago Fernandes

Da pesquisa, estruturação de seminário e publicação de artigos.

Estudo autônomo : Estruturar o seminário e enviar a estrutura para a professora

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **01/10- Seminário de projetos- projeto 1 e 2**

Apresentação de seminário com participação de banca

Discussão contextualizada em grupo focal

Orientação da escrita do artigo.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **08/10-Seminário de projetos- projeto 3 e 4**

Apresentação de seminário com participação de banca

Discussão contextualizada em grupo focal

Orientação da escrita do artigo.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **15/10-Seminário de projetos- projeto 5 e 6**

Apresentação de seminário com participação de banca

Discussão contextualizada em grupo focal

Orientação da escrita do artigo

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **22/10-Seminário de projetos- Projeto 7 e 8**

Apresentação de seminário com participação de banca

Discussão contextualizada em grupo focal

Orientação da escrita do projeto e do artigo

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **29/10-Seminários de projetos-Projeto 9 e 10**

Apresentação de seminário com participação de banca

Discussão contextualizada em grupo focal

Orientação da escrita do projeto e do artigo

Cronograma e agendamento de atendimento para próximos encontros individuais: no dia 05, 12 e 19/11.

Textos de apoio e ou link serão compartilhados para apreciação.

- **05/11-Seminário de projetos- Avaliação do Seminário.**

Das 14 às 15 horas- Discussão contextualizada em grupo focal – 60 mim.

- **-Orientações dos projetos e da escrita do artigo**

-2 mestrandos: 15:10 às 15:40, 15:50 às 16:20 hs

- **12/11- Orientação da escrita final do projeto e do artigo**

-4 mestrandos – por ordem de agendamento

14 as 14:30, 14:40 às 15:10, 15:20 as 15:50 às 16:00, 16:10 às 16:40 hs

- **19/11- Orientação da escrita final do projeto e do artigo**

-4 mestrandos- por ordem de agendamento

14 as 14:30, 14:40 às 15:10, 15:20 as 15:50 às 16:00, 16:10 às 16:40 hs

- **26/11- Entrega do projeto reformulado, do artigo final e compartilhamento.**

- **Dia de trabalho individual , ocupem o horário da aula para trabalhar, revisar dados e produzir a entrega.**

- **03/12/20- Avaliação final da disciplina e discussão dos projetos, dos artigos e do aprendizado.**

- **10/12/20- Revisão de conteúdos**

AVALIAÇÃO

I. Participação em atividades. Podcast de Leituras, discussões nas aulas remotas, resumos (quando solicitado), apresentação de dissertação escolhida para estudos e apresentação do Projeto de Pesquisa **(50 pontos)**;

II. Trabalho escrito, em formato de artigo, considerando: recorte do tema; objetividade na abordagem do tema; clareza na redação e organização do assunto; pertinência na escolha de autores referenciais; uso de imagens (quando for o caso); contribuição ao conjunto de informações já existentes; normalização **(50 pontos)**.

BIBLIOGRAFIA

BRANDÃO, Tania. *Uma empresa e seus segredos*: Companhia Maria Della Costa. São Paulo: Perspectiva, 2009.

CARREIRA, André. *Pesquisa como construção do teatro*. in: TELLES, Narciso (org.). **Pesquisa em Artes Cênicas**. Rio de Janeiro: e-papers, 2012. pp.: 15-34.

CARREIRA, André; CABRAL, Biange; RAMOS, Luiz Fernando & FARIAS, Sérgio. (org.). **Metodologias de pesquisa em artes cênicas**. Rio de Janeiro: ABRACE/7Letras, 2006.

CLANDININ, D.Jean; CONNELLY, F. Michael. *Pesquisa Narrativa*. Experiência e História em pesquisa qualitativa. Uberlândia: EDUFU, 2011.

COSTA, Maria Vorraber (org). *Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa em Educação*. Rio de Janeiro: DP&A, 1996.

____; BUJES, Maria Isabel Edelweiss (orgs). *Caminhos investigativos III: riscos e possibilidades de pesquisar nas fronteiras*. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

COSTA, Luiz Claudio da (org). *Dispositivos de registro na arte contemporânea*. Rio de Janeiro: ContraCapa, 2009.

FERAL, Josette. *Teatro, teoria y practica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna, 2004.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. *Escrita acadêmica: arte de assinar o que se lê*. in: COSTA, Maria Vorraber; BUJES, Maria Isabel Edelweiss (orgs). **Caminhos investigativos III: riscos e possibilidades de pesquisar nas fronteiras**. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

FUCHS, Angela Maria Silva; FRANÇA, Maira Nani; PINHEIRO, Maria Salete de Freitas. **Guia para normalização de publicações técnico-coentíficas**. Uberlândia: EDUFU, 2013.

GOLDENBERG, Mirian. *A arte de pesquisar*. Rio de Janeiro: Record, 1998.

INÀCIO FILHO, Geraldo. **A monografia nos cursos de graduação**. 3ª ed. Uberlândia: EDUFU, 2010.

MIRANDA, Celina Leite; RODRIGUES, Ana Vera Finardi (orgs.). **Fichas de leitura**. Introdução à prática do fichamento, Uberlândia: EDUFU, 2011.

RAMOS, Luiz Fernando (org). *Arte e Ciência: um abismo de rosas*. São Paulo: ABRACE, 2012.

SALLES, Cecília A. *Redes da Criação: construção da obra de arte*. Vinhedo-SP: Horizonte, 2006.

____. *Gesto Inacabado: processo de criação artística*. São Paulo: FAPESP: Annablume, 1998.

GUINSBURG, Carlo. *Sinais: raízes de um paradigma indiciário*. in: **Mitos, emblemas, sinais**. São Paulo: Cia. das Letras, 2007. pp.143-275.

LARROSA, Jorge. *O ensaio e a escrita acadêmica*. **Educação e realidade**, v. 28, n. 2, p. 101-115, jul/dez. 2003.

LARROSA, Jorge. *A operação ensaio: sobre o ensaiar e o ensaiar-se no pensamento da escrita e na vida*. **Educação e realidade**, v. 29, n. 1, p. 27-43, jan/jun. 2004.

LORENZINI, Maria Jose Contreras. *La práctica como investigación: nuevas metodologias para la academia latinoamericana*. **Poiésis**, v.1, n.21-22. Niterói: Programa de Pós Graduação em Estudos Contemporâneos da Arte da UFF, 2013. pp.: 71-86. Disponível em: < <http://www.poesis.uff.br/PDF/poesis21-22/dossie2-02-contreras.pdf>>, Acesso em 22 de agosto de 2016.

MARINIS, Marco de. *Comprender el teatro II*. Em busca del actor y del espectador. Buenos Aires: Galerna, 2005.

PLAZA, J. Arte, ciência, pesquisa: relações. **Trilhas**, IAR- UNICAMP, n. 6. p. 21-32, jul/dez. 1997.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Um discurso sobre as ciências**. São Paulo: Cortez, 2008.

SILVA, Ângela M.; PINHEIRO, Maria Salete de F.; FRANÇA, Maíra Nani. **Guia para normalização de trabalhos técnico-científicos: projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses**. 5. ed (rev. e ampl.). Uberlândia: EDUFU, 2006.

TELLES, Narciso (org.). **Pesquisa em Artes Cênicas**. Rio de Janeiro: e-papers, 2012.

ZAMBONI, Silvio. **A pesquisa em Arte. Um paralelo entre arte e ciência**. Campinas: Autores Associados, 1998.

<https://www.youtube.com/watch?v=vRXYKQEJeqk> -zoom-livro de imagens- recorte.

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de

Em ___/___/_____

Coordenador do curso

Uberlândia, .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Estudos de Atuação

CÓDIGO: IARTE51007

PERÍODO/SÉRIE:

TURMA: A

CH TEÓRICA: 30

CH PRÁTICA: 30

CH TOTAL: 60

OBRIGATÓRIA: ()

OPTATIVA: (X)

Professor: José Eduardo De Paula

ANO/SEMESTRE: 2020.3

(Período Letivo Suplementar
Excepcional/COVID-19)

OBSERVAÇÕES:

• Componente curricular ofertado em formato remoto, devido a suspensão das aulas e atividades presenciais em decorrência da pandemia de COVID-19.

• Local:

- **Aulas síncronas: dias e horário:** quintas-feiras: 8:30 – 11:50;

- plataformas para webconferências:

I. **ConferênciaWeb**; endereço eletrônico:

<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/teea-ppgac-edu>; comunidade:

“Tópicos Especiais em Estudos da Atuação-PPGAC-2020”;

[ou]

II. **Google Meet**: <https://meet.google.com/wjv-qigf-fbx>;

- **Aulas assíncronas:**

I. Atividades previamente combinadas com os discentes, para realização em períodos definidos, de acordo com o cronograma de atividades, via: **Google Sala de Aula**, turma: “Tópicos Especiais em Estudos da Atuação”; Código da Turma: **ocqwkyk**

- Havendo dúvidas, pesquise no próprio *Google* os tutoriais existentes usando a seguinte frase: “participar de uma turma como aluno no google sala de aula”.

II. Pastas com arquivos compartilhados: <http://encurtador.com.br/ce124>;

- **Material teórico disponível em pasta compartilhada online;**

- endereço eletrônico: <http://encurtador.com.br/vRSY0>;

- **Atendimento ao aluno:** via plataformas para web conferências descritas acima - ou outro meio acordado previamente (como, p.ex., o *WhatsApp*); preferencialmente às sextas-feiras, entre 14h e 17h – agendar previamente no final das aulas síncronas ou por e-mail: eduardodepaula@ufu.br.

EMENTA DA DISCIPLINA

Estudos e reflexão sobre a atuação no contexto do teatro contemporâneo, considerando aspectos estéticos, técnicos e poéticos, bem como o alargamento das fronteiras da dramaturgia, da composição cênica e da relação entre atuante e público enquanto fenômeno do acontecimento.

JUSTIFICATIVA

Esta disciplina curricular optativa do PPGAC estabelece um espaço propício para estudos a Improvisação e seus suportes de jogo nos processos de atuação do ator na busca pela autonomia criativa. Os aspectos de preparação e criação serão abordados em consonância com as pesquisas dos alunos, pretendendo-se, assim, contribuir com as mesmas.

OBJETIVOS

Geral:

Promover espaços para os estudos sobre a atuação teatral a partir de pressupostos do teatro contemporâneo, na abordagem de aspectos como "o trabalho sobre si mesmo", presença cênica, performatividade, teatralidade, bem como problematizar a atuação na relação com os modelos dramáticos de representação e a composição de personagem.

Específicos:

- Analisar conceitos ligados ao jogo e à improvisação, às dramaturgias do corpo, da cena, do ator e do espaço;
- Refletir sobre a *presença* no contexto da *atuação* em uma perspectiva contemporânea;
- Relacionar estudos sobre o corpo, a voz, a composição cênica com a heterogeneidade estética da cena contemporânea.
- Elaborar uma monografia, apresentando e refletindo um estudo de caso.

PROGRAMA

Aulas abordando os seguintes tópicos:

1. Aspectos da atuação no teatro contemporâneo:
 - 1.1. Linguagens, hibridismos e contágios;
 - 1.2. Técnicas, procedimentos e composições;
 - 1.3. Presença, performatividade e teatralidade;
 - 1.4. Dramaturgia do ator e escritas de si;
2. Reflexão sobre conceito, princípio e procedimento/meio relacionando-os às práticas de atuação.

(VER ANEXO: CRONOGRAMA DETALHADO)

METODOLOGIA

- As aulas serão ofertadas de modo remoto e se basearão no modelo “teórico-prático”, a partir de atividades síncronas e assíncronas - detalhadas no plano de trabalho anexo;
- As leituras e discussões serão norteadas *do referencial bibliográfico proposto* pelas noções acerca de: Conceito, Princípio e Procedimento/Meio;
- As práticas servirão como campo experimental, a partir do qual as conexões advindas poderão colaborar com as pesquisas dos pós-graduandos.

AVALIAÇÃO

Objetiva ao acompanhamento e a verificação da aprendizagem dos alunos ao longo da disciplina:

- a) **Avaliação sistêmica e processual** (frequência e participação nas atividades teóricas e práticas; leituras, reflexões e criações decorrentes; conexões com as pesquisas individuais): 40 pontos;
- b) Criação de **experimento cênico** decorrente das investigações desenvolvidas e vinculadas às pesquisas individuais – material audiovisual (filmográfico) editado e entregue em formato .MP4, com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos, e máxima de 3 minutos): 30 pontos;
- c) **Reflexão final - monografia**: produção textual na forma de monografia, permitindo aos discentes relacionar os conteúdos abordados com as suas pesquisas: 30 pontos.

BIBLIOGRAFIA

Básica:

- DE PAULA, José Eduardo. *Jogo e Memória: Essências - Cena Contemporânea e o Jogo do Círculo Neutro como anteparos para os processos de preparação e criação do ator*. (Tese de Doutorado). São Paulo: USP/ Escola de Comunicações e Artes, 2015.
- DUARTE, Nuno de Matos. *Arte e Improvisação – uma questão de identidade*. Disponível em: (<https://goo.gl/FmPxDX>); acessado em 15/07/2020.
- FERNANDES, Ciane. *Pina Bausch e o Wuppertal dança-teatro: repetições e transformações*. SP: Hucitec, 2000.
- GALIZIA, Luiz Roberto B. de C. *Os processos criativos de Robert Wilson: trabalhos de arte total para o teatro americano contemporâneo*. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- LIGIERO, Zéca (org.). *Performance e Antropologia de Richard Schechner*. RJ: Mauad X, 2012.
- LUNA, Carolina Gosch Figner de. *A poética da Compagnie Dos à Deux: história, construção do gesto e princípios do treinamento (vivências, notas e entrevistas com André Curti e Artur Ribeiro) / Carolina Gosch Figner de Luna*. – 2015.
- NUNES, Luiz Arthur. Do livro para o palco: formas de interação entre o épico literário e o teatral. Rio de Janeiro: O Percevejo, nº 9, Ano 8, 2000.
- RYNGAERT, Jean-Pierre. *Jogar, representar: práticas dramáticas e formação*. SP: Cosac Naify, 2009.
- SILVA, Antônio Carlos de Araújo (Antonio Araújo). *A Encenação no Coletivo: desterritorializações da função do diretor no processo colaborativo*. Tese de Doutorado, ECA-USP, 2008.

Complementar:

- BENJAMIN, Walter. O narrador. In BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política*. Rio de Janeiro: Editora Brasiliense, 1994. Obras escolhidas. V.1 [p.197-221]

CALDEIRA, Solange Pimentel. *O Lamento da Imperatriz: a linguagem em trânsito de Pina Bausch e a questão do espaço e a cidade na obra baudschiana* / Solange Pimentel Caldeira. - Rio de Janeiro, abril de 2006. [tese de doutorado].

CARRERI, Roberta. *Rastros: treinamento e história de uma atriz do Odin Teatret*. São Paulo: Perspectiva, 2011.

DUARTE, Nuno de Matos. *A improvisação pura como possibilidade metodológica e estética*. (<https://goo.gl/FmPxDX>); acesso em 15/07/2020.

FERNANDES, Sílvia. *Teatralidades Contemporâneas*. SP: Perspectiva, 2010.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens*. SP: Perspectiva, 2012.

LAZZARATTO, Marcelo. *Campo de visão - exercício de linguagem cênica*. São Paulo: Escola Superior de Teatro de Artes Célia Helena, 2011.

LECOQ, Jacques. *O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral*. São Paulo: Editora Senac de São Paulo: Edições SESC SP, 2010.

MARTINS, Marcos Aurélio Bulhões. *Encenação em jogo*. São Paulo, Hucitec, 2004.

MATIAS, Ligia Borges. *Da narrativa no teatro ao teatro narrativo*. Disponível em: (<https://www.ent.art.br/teatronarrativo/>); acesso em 15/07/2020.

MATIAS, Ligia Borges. Investigações acerca do uso da narrativa no teatro contemporâneo. (Dissertação de Mestrado). São Paulo: UNESP/Instituto de Artes, 2010. [p.71-143; 217-230]; disponível em: (<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/86875>); acesso em 15/07/2020.

MUNIZ, Mariana de Lima e. *Improvisação como espetáculo: processo de criação e metodologias de treinamento do ator-improvisador*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

OSHO. *Meditação: a primeira e última liberdade*. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2007.

Documentários:

Território do brincar; (1'30''). Direção: David Reeks, Renata Meirelles; 2018.

Tarja Branca; (1'20''). Direção: Cacau Rodhen; 2014.

Assinatura do Professor: _____ Data: __/__/__

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Mestrado em Artes

Em __/__/__

Coordenador do curso

2020.3	ANEXO – CRONOGRAMA
Aula 1 13/08	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do Plano de Curso; • Apresentação dos projetos de pesquisas dos pós-graduandos; • Encaminhar pesquisa sobre os norteadores: Conceito, Princípio e Procedimento/Meio; • Conversa sobre os trabalhos finais: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Experimento Cênico</u> decorrente das experimentações desenvolvidas e vinculadas às pesquisas individuais – material audiovisual (filmográfico) editado e entregue em formato .MP4, com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos, e máxima de 3 minutos; 2. <u>Monografia</u> relacionando o arcabouço teórico-prático abordado com as particularidades das pesquisas em desenvolvimento;
Aula 2 20/08 + SEMIN. 1	<p>Teoria: DUARTE, Nuno de Matos. <i>Arte e Improvisação</i> – uma questão de identidade. Disponível em: (https://goo.gl/FmPxDX); acessado em 05/03/2020. [pdf também disponível na pasta online] LIGIERO, Zéca (org.). <i>Performance e Antropologia de Richard Schechner</i>. RJ: Mauad X, 2012. [Jogo: p.91-128 – pdf disponível na pasta online]</p> <p>• Grupo:</p>
Aula 3 27/08 a 02/09	<p>AULA ASSÍNCRONA – para ser realizada no período especificado e na plataforma do Google Sala de aula: Atividades 1 e 2.</p> <p>Atividade 1: Filmes/documentários: “TERRITÓRIO DO BRINCAR”. (1’30”). Direção: David Reeks, Renata Meirelles (2018); “TARJA BRANCA”; (1’20”). Direção: Cacau Rodhen; 2014.</p> <p>Atividade 2: Produção Textual.</p>
Aula 4 03/09 + SEMIN. 2	<p>Reflexões iniciais: a partir das apreciações dos documentários “Território do Brincar” e “Tarja Branca”.</p> <p>Teoria: RYNGAERT, Jean-Pierre. <i>Jogar, representar: práticas dramáticas e formação</i>. SP: Cosac Naify, 2009. [Introdução; Capacidade de jogo: p.21-73 – pdf disponível na pasta online] NUNES, Luiz Arthur. <i>Do livro para o palco: formas de interação entre o épico literário e o teatral</i>. Rio de Janeiro: O Percevejo, nº 9, Ano 8, 2000, p.38-51. [pdf disponível na pasta online]</p> <p>• Grupo:</p>
Aula 5 10/09 a 16/09	<p>AULA ASSÍNCRONA – para ser realizada no período especificado e na plataforma do Google Sala de aula: Atividades 3 e 4.</p> <p>Atividade 3: Filmes/documentários: “ABSOLUT WILSON”. (1’40”); “BOB WILSON EM WATERMILL”. (30’)</p> <p>Atividade 4: Produção Textual.</p>

<p>Aula 6 17/09</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>SEMIN. 3</p>	<p>Prática: <i>[experimentação web]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Robert Wilson - encenações como referências para o jogo de experimentação, preparação e criação de cenas; <p>Reflexões a partir das apreciações dos documentários “Absolut Wilson” e “Bob Wilson em Watermill”;</p> <p>Teoria: <i>GALIZIA, Luiz Roberto B. de C. Os processos criativos de Robert Wilson: trabalhos de arte total para o teatro americano contemporâneo. São Paulo: Perspectiva, 2005. [p.89-118 – pdf disponível na pasta online]</i></p> <hr/> <p>• Grupo:</p>
<p>Aula 7 24/09 a 30/09</p>	<p>AULA ASSÍNCRONA – para ser realizada no período especificado e na plataforma do Google Sala de aula: Atividades 5 e 6.</p> <p>Atividade 5: Filmes/documentários: “O LAMENTO DA IMPERATRIZ”. (1’13”) - <i>Obs.: tese sobre o filme disponível na pasta online; “PINA”</i>. (1’45”). Win Wenders, 2011.</p> <p>Atividade 6: Produção Textual.</p>
<p>Aula 8 01/10</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>SEMIN. 4</p>	<p>Prática: <i>[experimentação web]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pina Bausch - encenações como referências para o jogo de experimentação, preparação e criação de cenas; <p>Reflexões a partir das apreciações dos documentários “O Lamento da Imperatriz” e “Pina”;</p> <p>Teoria: <i>FERNANDES, Ciane. Pina Bausch eo Wuppertal dança-teatro. [p.41-107; pdf disponível na pasta online]</i></p> <hr/> <p>• Grupo:</p>
<p>Aula 9 08/10</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>SEMIN. 5</p>	<p>Cia Dos à Deux: (referências): fragmentos de registros de espetáculos disponíveis no youtube e no site da Cia.</p> <p>Teoria: <i>LUNA, Carolina. A poética da Compagnie Dos à Deux: história, construção do gesto e princípios do treinamento (vivências, notas e entrevistas com André Curti e Artur Ribeiro) / Carolina Gosch Figner de Luna. – 2015. [dissertação de mestrado; [“Introdução”: p.23-36; “Um dois em um...”: p.71-80; “Mergulhar...”: p.113-142 – pdf disponível na pasta online]</i></p> <hr/> <p>• Grupo:</p>
<p>Aula 10 15/10 a 21/10</p>	<p>AULA ASSÍNCRONA – para ser realizada no período especificado e na plataforma do Google Sala de aula Atividades 7 e 8.</p> <p>Atividade 7: Filmes/documentários: “BR 3 - DOCUMENTÁRIO”. (1’16”); “BR3 – a peça”.</p>

	Atividade 8: Produção Textual.
Aula 11 22/10 + SEMIN. 6	Reflexões a partir das apreciações dos documentários “BR3 – doc.” e “BR3 – o filme”; Teoria: SILVA, Antônio Carlos de Araújo (Antonio Araújo). A Encenação no Coletivo: desterritorializações da função do diretor no processo colaborativo. Tese de Doutorado, ECA-USP, 2008. [“Processo Colaborativo: Abordagem Teórica”, p.56-90; “Workshop”, p.162-165 - pdf disponível na pasta online] ● Grupo:
Aula 12 29/10 + SEMIN. 7	Cia Hiato: (referências): fragmentos de entrevistas, registros disponíveis no youtube; Teoria: DE PAULA, José Eduardo. <i>Jogo e Memória: Essências</i> - Cena Contemporânea e o Jogo do Círculo Neutro como anteparos para os processos de preparação e criação do ator. (Tese de Doutorado). São Paulo: USP/ Escola de Comunicações e Artes, 2015. Disponível em: (https://bit.ly/2IngAGK); acessado em 05/03/2020. [“Jogo performativo do ator”: p.26-33; “Anteparo c”: p.61-101; pdf disponível na pasta online] ● Grupo:
Aula 13 05/11	● <u>Escrita</u> de monografia e <u>criação</u> do experimento cênico;
Aula 14 12/11	● <u>Escrita</u> de monografia e <u>criação</u> do experimento cênico;
Aula 15 19/11	● Entregas/envios dos materiais: I. Monografia – envio do arquivo em word (.docx) para o email: eduardodepaula@ufu.br . ● ARQUIVOS ENVIADOS FORA DO PRAZO SERÃO DESCONSIDERADOS. II. Experimentos cênicos - a partir dos procedimentos [“citações”, “derivas”, “particularizações”] colocados em jogo; (?) <i>Produção de ‘filme’ a partir da colagem (recortes, edição/montagem) dos materiais [tomada de decisão junto ao coletivo envolvido].</i> *** OS MATERIAIS PODERÃO SER ENVIADOS ATÉ AS 23:59 DO DIA 19/11/2020.
Aula 16 26/11	● Apreciação dos textos produzidos pelos discentes - devolutivas pelo docente;
Aula 17 03/12	● Apreciação dos textos produzidos pelos discentes - devolutivas pelo docente;
Aula 18 10/12	● Apreciação coletiva dos experimentos cênicos e/ou do resultado final da montagem; ● Roda de conversa: avaliação final.
Aula 18 10/12	● Lançamento de notas; encerramento das atividades.