

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEORIA LITERÁRIA

Disciplina: POÉTICAS DA CENA CONTEMPORÂNEA

Área de concentração: Teoria Literária

Linha de pesquisa: Poéticas do Contemporâneo

Código: 4013

Carga horária: 60 horas-aula

Créditos: 6

Professor: Edson Ribeiro da Silva

Local: Campus Cidade Universitária, Edifício José Barros, sala 123

Horário: quintas-feiras, das 14h às 17h30

Ementa: Estudos teóricos sobre os diferentes modos de pensar a cena contemporânea, em âmbito local e global, incluindo investigações sobre processos de criação e recepção em espetáculos teatrais tradicionais e experimentais realizados em espaços convencionais e alternativos; reflexão crítica sobre as diferentes modalidades do fenômeno cênico como as artes performáticas e as intervenções urbanas; e problematização de conceitos e procedimentos em manifestações cênicas híbridas e interculturais.

Programa:

13/08: Gênero dramático: conceito.

13/08: O sacrifício. A origem ritualística do teatro. Suas implicações na representação.

13/08: As categorias da *Poética* e suas derivações. Permanências e rupturas.

13/08: O tempo e o espaço como elementos estruturantes da representação dramática.

20/08: O teatro como heresia e como possibilidade de expansão da fé.

20/08: O retorno do dramático como arte: o Renascimento e a noção de verdade.

20/08: A beleza neoclássica: maneirismos e indícios de renovação.

20/08: O dramático em Hegel e Schelling.

27/08: O dramático no Romantismo. As origens do drama como gênero burguês.

27/08: O teatro no Brasil: origem e expansão.

27/08: O teatro no Brasil: a comédia de costumes, o naturalismo.

27/08: A relação entre a representação realista e a experimentação.

03/09: O entrecruzamento de gêneros no teatro europeu.

03/09: A recepção como elemento determinante. A ruptura: primórdios. O teatro realista de Tchekhov e a representação da representação.

03/09: A influência de estéticas de vanguarda, como da dança e da música, sobre a representação teatral.

03/09: O *nonsense*: Jarry. O simulacro naturalista.

10/09: A noção de tempo na representação moderna.

10/09: A noção de espaço na representação moderna.

10/09: Período entreguerras: a volta da tragédia. A propaganda dos regimes políticos.

10/09: A tragédia como expressão da contemporaneidade na modernidade. O trágico sob os recursos do drama.

17/09: As guerras e sua repercussão sobre a representação. A influência do cinema e da pintura modernos. Claudel e a cenografia como projeção.

17/09: A modernidade como desnudamento da representação. A eclosão da dramaturgia norte-americana. Expressionismo e Surrealismo. O inconsciente e seus desafios como possibilidade de representação. Teatro da Crueldade.

17/09: A quebra da ilusão: o Teatro Épico. O distanciamento.

17/09: A desilusão exacerbada: o Teatro do Absurdo.

01/10: O teatro político-filosófico. O Existencialismo.

01/10: O pós-dramático e o desafio ao público burguês.

01/10: As tentativas de absorção da psicanálise e das técnicas de introspecção.

01/10: O drama sobre relações afetivas: a influência do cinema.

08/10: A figura do encenador como criador. A quarta parede. O teatro pobre.

08/10: Representações temporal e espacial sob dependência do encenador.

08/10: O teatro pós-moderno como releitura. A influência das teorias recepcionais.

08/10: Pós-modernidade e crise do texto autoral.

15/10: A relação entre o texto dramático e versões intermediárias: o cinema e a televisão.

15/10: Problemas da estética cinematográfica da reciclagem.

15/10: Problemas da estética televisiva da reciclagem.

15/10: O realismo e o naturalismo nas versões intermediárias. Dramaturgos em outras mídias e as marcas de suas escolhas estéticas.

22/10: O teatro brasileiro: a representação do real. A ilusão da cena.

22/10: O teatro brasileiro: os costumes, o distanciamento espaço-temporal.

22/10: Tentativas de ruptura: Qorpo-Santo, o simbolismo.

22/10: A industrialização: a comédia e o drama como gêneros populares. O melodrama burguês no Brasil. As revistas musicais.

29/10: A ruptura: Nelson Rodrigues.

29/10: Nelson Rodrigues sob o conceito de encenação.

29/10: Nelson Rodrigues intermediário: o cinema.

29/10: Nelson Rodrigues intermediário: a televisão.

05/11: O teatro brasileiro assume sua dimensão social. O Teatro do Oprimido.

05/11: A representação realista da realidade no drama social.

05/11: A linguagem no drama social. A brasilidade na comédia.

05/11: A alegoria sob a repressão. Os Centros Populares de Cultura.

12/11: As experiências de vanguarda: a retomada da encenação como elemento gerador de estranhamento. O Teatro de Arena.

12/11: O teatro sob perseguição do regime autoritário. A influência tropicalista.

12/11: O desbunde e o *underground*. Os coletivos.

12/11: O musical como tragédia social.

19/11: A redemocratização. Os grupos teatrais. Os performers.

19/11: A influência dos modelos norte-americanos: o musical. O besteirol: o ator como autor.

19/11: O teatro amador e o teatro de rua. Interatividade e espaço cênico.

19/11: A condição do teatro brasileiro na atualidade: a preponderância da *performance* sobre o texto.

26/11: Seminários.

26/11: Seminários.

26/11: Seminários.

26/11: Seminários.

Referências:

ALMEIDA, M. A. P. **O encenador como dramaturgo**: a escrita poética do espetáculo. São Paulo, 1995. Tese (Doutorado em Artes Cênicas). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 1995.

BAUMGÄRTEL, S. A. O surgimento de um teatro pós-dramático na Alemanha no fim do século XX – Contextos históricos e estéticos. **Scripta Uniandrade**, n. 5, p. 201-214, 2007.

BONFITTO, Matteo. **O ator compositor – as ações físicas como eixo**: de Stanislavski a Barba. São Paulo: Perspectiva, 2001.

CARREIRA, A. **Teatro de rua – Brasil e Argentina nos anos 1980: uma paixão no asfalto**. São Paulo: Aderaldo & Rothschild Editores, 2007.

BOAL, A. **Teatro do oprimido e outras poéticas políticas**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

BROOK, P. **O teatro e seu espaço**. Tradução de Oscar Araripe e Tessy Calado. Petrópolis: Vozes, 1970.

CARLSON, M. **Performance**: uma introdução crítica. Tradução de Thaís Flores Nogueira Diniz e Maria Antonieta Pereira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

COHEN, R. **Performance como linguagem**: criação de um tempo-espaço de experimentação. São Paulo: Perspectiva, 2002.

DESGRANGES, F. **A inversão da olhadela**: alterações no ato do espectador teatral. São Paulo: Hucitec, 2012.

FÉRAL, J. Por uma política da performatividade: o teatro performativo. **Sala Preta**: revista de artes cênicas, USP, São Paulo, n. 8, p. 197-210, 2008.

FERNANDES, S. **Teatralidades contemporâneas**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

FERRACINI, R. (Org.). **Corpos em fuga, corpos em arte**. São Paulo: Aderaldo e Rothschild Editores, 2006.

FISCHER-LICHTE, E. Transformações. Urdimento. In: **Revista de Estudos em Artes Cênicas**, Udesc, Florianópolis, vol. 1, n. 9, p. 135-140, dez. 2007.

GALIZIA, L. R. **Os processos criativos de Robert Wilson**. Tradução de Luiz Roberto Galizia e Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Perspectiva, 2005.

GLUSBERG, J. **A arte da performance**. Tradução de Renato Cohen. São Paulo: Perspectiva, 2007.

GUINSBURG, J.; FERNANDES, S. (Orgs.). **O pós-dramático: um conceito operativo?** São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 43-57.

GUMBRECHT, H. U. **Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir**. Tradução de Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC/Rio, 2010.

LEHMANN, H. **Teatro pós-dramático**. Tradução de Pedro Sússekind. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

MARTINS, L. H. **Dejetos, detritos e devaneios: dramaturgias do espaço em manifestações cênicas contemporâneas**. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária)—Centro Universitário Campos de Andrade, Curitiba, 2012.

KLICH, R.; SCHEER, E. **Multimedia Performance**. London and New York: Palgrave Macmillan, 2012.

PAVIS, P. **A análise dos espetáculos**. Tradução de Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2003.

_____. **A encenação contemporânea: origens, tendências, perspectivas**. Tradução de Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2010.

_____. **O teatro no cruzamento de culturas**. Tradução de Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2008.

RANCIÈRE, J. **O espectador emancipado**. Tradução de Danielle Ávila. Urdimento, v. 15, p. 107-122, out. 2010.

RAUEN, M. G. (Org.). **A interatividade, o controle de cena e o público como agente compositor**. Salvador: EDUFBA, 2009.

REBOUÇAS, Evill. **A dramaturgia e a encenação no espaço não convencional**. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

ROMANO, L. **O teatro do corpo manifesto: teatro físico**. São Paulo: Perspectiva; Fapesp, 2005.

ROUBINE, J. J. **A linguagem da encenação teatral**. Tradução de Yan Michalski. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.