

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTE E CULTURA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular: Tópicos de Pesquisa em Estética, Crítica e História das Artes Cênicas		Código: ART031
Nome do Componente Curricular em inglês: Research Topics Aesthetics, Criticism and History of Performing Arts		
Nome e sigla do departamento: Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas - PPGAC		Unidade acadêmica: IFAC
Docente: Alex Beigui de Paiva Cavalcante alex.cavalcante@ufop.edu.br		
Carga horária semestral 60 horas	Carga horária semanal teórica 04 horas/aula	Carga horária semanal prática 00 horas/aula
Ementa: Estudo dos procedimentos metodológicos e a reflexão sobre teorias e conceitos fundamentais à pesquisa em estética, crítica e história das Artes Cênicas.		
Apresentação <p>Pensar procedimentos metodológicos a partir de agenciamentos conceituais torna-se um desafio no amplo e diverso campo das artes cênicas. Do estudo do texto às poéticas da cena; da tradição à contemporaneidade, percebe-se um número infinito de atravessamentos que permitem expandir os eixos da tradição teatral e dos elementos que ora convergem, ora distoam com as convenções dramáticas. É importante pensar as diásporas do pensamento estético e as dobras críticas que complexificam as artes da cena, agregando aos seus espaços de reflexão, abordagens cada vez mais insurgentes. Do campo da história teatral aos Estudos da Performance e da Performatividade em suas variantes (escrita, estética, ritual, política etc..), vimos surgir práticas diretamente ligadas ao pensamento e um pensamento diretamente ligado às práticas. Nesse sentido, urge uma investigação que não apenas pense temas, objetos e produtos, mas que pense a si mesma como forma de ritornelo (Deleuze) ou (eterno retorno) Nietzsche capaz de lançar também fissuras no real, problematizando-o em sua relação críscica com a cultura, a vida e as subjetividades que permeiam nosso espaço epitémico, étnico, entre outros.</p>		

Conteúdo programático

1. Do conceito à prática e da prática ao conceito.
2. Entradas e teorias críticas contemporâneas que balizam os procedimentos metodológicos no campo das artes cênicas.
3. Áreas que compreendem a investigação nas subáreas: teatro, dança e performance.
4. Sobre as implicações estéticas no campo das artes cênicas.
5. Sobre as implicações históricas no campo das artes cênicas.
6. Sobre as implicações críticas no campo das artes cênicas.
7. Sobre as implicações políticas e emergentes no campo das artes cênicas.
8. Os objetos de pesquisa no campo expandido das artes cênicas.

Objetivos

1. Refletir sobre questões estéticas, críticas e históricas que compreendem os temas e corpus que envolvem o campo das artes cênicas.
2. Possibilitar a compreensão das relações dinâmicas que envolvem processos de escrita e de criação no campo das Artes Cênicas.
3. Permitir a operacionalização de dispositivos e de agenciamentos conceituais das pesquisas em andamento.
4. Entender as concepções de intertextualidade, de transtextualidade e de interdisciplinaridade.
5. Ampliar o horizonte investigativo no campo das artes cênicas.

Metodologia

Para realização da disciplina serão disponibilizados textos teóricos, organizados em cronograma de leitura e de discussões. A seleção dos textos ligam-se diretamente ao campo do diálogo das artes cênicas nas esferas da emissão, da produção e da recepção. Para comparação e análise serão utilizados textos teatrais, cenas de espetáculos, videodança, videoperformance, filmes etc... .

Avaliação

Seminário temático a partir dos assuntos abordados em sala de aula (05 pontos). Artigo, final sobre tema discutido nos seminários a ser definido pelo docente (05). Não serão aceitos trabalhos de avaliação submetidos a outras disciplinas em andamento no semestre letivo.

Cronograma

Aula 01 21/03 Práxis, doxa e epistême

Aula 02 28/03 Tradição e contemporaneidade: a crise da história

Aula 03 04/04 Estruturalismo e Pós-estruturalismo

Aula 04 11/04 História e Nova História

Aula 05 18/04 A crise do drama e os elementos

Aula 06 25/04 Teatro e a representação/apresentação do real

Aula 07 02/05 A dança e os paradigmas da modernidade

Aula 08 09/05 A performance suas múltiplos discursos

Aula 09 16/05 O que é um dispositivo: de Michel Foucault a Giorgio Agamben

Aula 10 23/05 Teorias críticas e os Estudos Culturais
Aula 11 30/05 Decolialidade e escritura diaspórica na cena
Aula 12 06/06 Epistemologias do Sul
Aula 13 13/06 Novos sujeitos, novos textos, novos discursos, novos paradigmas
Aula 14 20/06 Leituras críticas
Aula 15 27/06 O mundo como vontade de (re)apresentação

Referências bibliográficas

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua**. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

BEIGUI, Alex. Plágio inventivo, experimentação, (re)criação em sala de aula. In: **Moringa**, v. 10, n. 1. João Pessoa-PB. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/view/47957>

BEIGUI, Alex; BRAGA, Bya; LINK, Inês. “Corpo-ambiente: Redefinições dos espaços criativos da pesquisa”. In: **Tempos de memória: vestígios, ressonâncias e mutações**. ABRACE: Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Porto Alegre: Editora AGE, 2013.

BEIGUI, Alex. “Os bigodes suspensos de Hitler, Chaplin e Monalisa: o artista pesquisador enquanto agente de transgressão na universidade”. In: **Sala Preta**, v. 10. São Paulo: Perspectiva, 2010. Disponível em:

<http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57451/60433>

BEIGUI, Alex; BRAGA, Bya (Org.). **Treinamentos e modos de existência**. Natal-RN: EDUFRN, 2013.

BENJAMIN, Walter. **A Tarefa do Tradutor**. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987

BENJAMIN, Walter. **História e Coleccionismo**: Edward Fuchs. In: Discursos interrompidos. Madrid: Taurus, 1973.

BLOCH, M. **Apologia da história ou o ofício do historiador**. Trad. Armand Colin. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

BURKE, P. (org.). **A escrita da história: novas perspectivas**. Trad. Magna Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992.

CHARTIER, R. **A história ou a leitura do tempo**. Trad. Christina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

EAGLETON, T. **A função da crítica**. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 1ª Edição brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

FISCHER-LICHTE. Erika. **Estética de lo performativo**. Trad. Diana González Martín e David Martínez Perucha. Madri: ABADA Editores, 2011.

FISCHER-LICHTE. Erika. **Theatre, sacrifice, ritual: exploring forms of political theatre**. London; New York: Routledge, 2005.

FOUCAULT, M. **Nietzsche, a genealogia e a história**. In: FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. 10ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992, p.15-37.

GALENO, Eduardo. **Veias abertas da América Latina**. Trad. Sérgio Faraco. Porto Alegre-RS: L&PM Editores, 2010.

GALENO, Eduardo. **O teatro do bem e do mal**. Trad. Sérgio Faraco. Porto Alegre-RS: L&PM Editores, 2006.

HAN, Byung-Chul Han. No enxame: perspectiva digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2019.

HUBERMAN-DIDI, G. **A história sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

HUBERMAN-DIDI, Georges. **Sobrevivência dos vaga-lumes**. Trad. Vera Casa Nova e Márcia

Arbex. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2011.

LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão [et. al.]. Campinas-SP: Editora UNICAMP, 1990.

LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio. **Nietzsche e Deleuze**: que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

LOSADA, José Manuel. **Mitos de hoy**: ensayos de mitocrítica cultural. Berlin: The Deutsche Nationalbibliothek, 2016.

PAIS, Ana Cristina Nunes. **O discurso da cumplicidade**: dramaturgias contemporâneas. Lisboa: Edições Colibri, 2004.

MAINGUENEAU, Dominique. **Gênese dos discursos**. Trad. Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

SCHMITT, J. **A história dos marginais**. In: A história nova. LE GOFF, J.; CHARTIER, R. & REVEL, J. (dir). Trad. Eduardo Brandão. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.