

MESTRADO EM ARTES CÊNICAS - 2020-1 PLANO DE AULA

Disciplina: Tópicos de pesquisa em processos e poéticas da cena contemporânea

Professor: Marcelo Rocco

Linha de Pesquisa II – Processos e Poéticas da Cena Contemporânea

Carga Horária: 60h

Créditos: 4

Dia/horário: quarta-feira de 13:30 às 17:30

Local: As aulas serão virtuais, via *Google Meet*, através do e-mail institucional da UFOP.

Título: Processos e poéticas: Implicações na cena contemporânea.

Ementa: O estudo sobre processos e métodos de criação cênica, bem como as investigações teóricas e práticas acerca da cena contemporânea, considerando-se noções como teatralidade, representação, performatividade e textualidade. Estudo dos aspectos estéticos e poéticos fundamentais da arte contemporânea a partir de diferentes referências, tendo determinados elementos constituintes da *performance art* e da intervenção urbana como eixos norteadores de pesquisa.

Apresentação: Esta disciplina propõe discutir diversos conceitos acerca da cena contemporânea. Parte da cena artística - influenciada pela *performance art* - emerge na segunda metade do século XX como linguagem híbrida e interdisciplinar, mesclando elementos adjacentes das Artes Plásticas, Teatro, Música, Poesia e diversas mídias, transpassando a ideia da representação clássica como pressuposto metodológico inicial. Sendo assim, esta disciplina propõe investigar, através de elementos teóricos e práticos, o hibridismo como um dos principais eixos da criação artística contemporânea e como fonte de ensino e de pesquisa teatral. Além disto, parte da cena contemporânea extrapola o campo artístico caminhando para outras áreas do conhecimento, tais como a antropologia, a filosofia, a sociologia, entre outras áreas.

Metodologia: (Vale ressaltar que toda a disciplina será remota) Diante de tais aspectos proponho, inicialmente, delimitar a metodologia da seguinte forma: **Apresentação de todo o conteúdo programático:** Diálogo com os alunos sobre o curso; **Aulas expositivas:** Apresentação sobre os conceitos apresentados acerca de parte da genealogia da cena contemporânea; **Discussões em grupo virtuais:** Rodas de discussões em grupo virtual, ciclos de seminários, relação entre o objeto de estudo e o

projeto dos alunos; **Feitura de um texto reflexivo:** realização de um texto, cujos moldes sejam de artigo e/ou relato de experiência, entre 12 a 15 páginas, acerca de um dos temas estudados, tentando (caso seja possível) correlacionar a pesquisa individual à temática estudada em sala. Sempre enviarei o link das aulas 30 minutos antes do início das mesmas. Neste tempo (30 minutos), poderei orientar as pessoas que tiverem alguma dúvida acerca da disciplina.

Avaliação: A avaliação final consistirá em um texto reflexivo acerca de um dos conceitos estudados em sala de aula, cujo modelo deverá obedecer às regras básicas de um artigo científico ou de um relato de experiência no que concerne ao tamanho (mínimo 12 páginas), TNR ou Arial, letra 12, citações e referências pautadas nas regras da ABNT. O envio do texto deverá ser feito para o e-mail marcelorocco1@ufop.edu.br.

Bibliografia:

- ARTAUD, Antonin. **O teatro e seu duplo**. (trad. Teixeira Coelho) São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- BIÃO, Armindo et al. (Orgs.) **Temas em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade**. São Paulo: Annablume, 2000.
- COHEN, Renato. **Work in progress na cena contemporânea: criação, encenação e recepção**. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- DESGRANGES, Flávio. **Pedagogia do Teatro: Provocação e Dialogismo**. São Paulo: Hucitec, 2006.
- LIMA, Evelyn F. Werneck. **Espaço e Teatro: do edifício teatral à cidade como palco**. Rio de Janeiro: 7 letras, 2008.
- DA COSTA FILHO, José. **Teatro brasileiro contemporâneo: um estudo da escritura cênico-dramatúrgica atual**. 2003. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- FÉRAL, Josette. *Além dos limites: teoria e prática do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- _____. Entrevista com Josette Féral: depoimento. Entrevista concedida a Julia Guimarães e Leandro da Silva Acácio. **Urdimento**, v.1, n.16, p. 179-185, 2011.
- _____. O real na arte: a estética do choque. In: RAMOS, Luiz Fernando (Org.). **Arte e Ciência: Abismo de Rosas**. ABRACE. São Paulo, 2012. p. 77-94.
- _____. Por uma poética da performatividade: o teatro performativo. **Sala Preta**, v.8, p. 197-210, 2008.
- _____. Teatro performativo e pedagogia: entrevista com Josette Féral. **Sala Preta**, v. 9, p. 25-267, 2009.
- FERNANDES, Sílvia. **Memória e Invenção: Gerald Thomas em Cena**. São Paulo: Perspectiva, 1996.
- FERNANDES, Sílvia. **Teatralidades Contemporâneas**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.
- GUINSBURG, Jacó. & FERNANDES, Sílvia. **O Pós-Dramático, um conceito operativo?** São Paulo: Editora Perspectiva, 2010, pp. 11-30.
- LEHMANN, Hans-Thies. **Teatro pós-dramático**. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

- PEREIRA, Elvina M. Caetano. **Tecido de vozes: texturas polifônicas na cena contemporânea mineira.** Tese (Doutorado em Artes Cênicas) – Escola de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- PICON-VALLIN, Béatrice. **A cena em ensaios.** São Paulo: Perspectiva, 2008.
- RANCIÈRE, Jacques. **Estética e Política.** A Partilha do Sensível. Trad. V. Brito. Porto: Dafne, 2010
- RYNGAERT, J.P.: **Ler o teatro contemporâneo.** São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- SARRAZAC, Jean-Pierre. **Léxico do drama moderno e contemporâneo.** São Paulo: Cosac & Naify, 2012.
- SCHECHNER, Richard. **Performance Studies: an Introduction.** New York & London: Routledge, 2006.
- SILVA, Antônio Carlos de Araújo. **A encenação no coletivo: desterritorializações da função do diretor no processo colaborativo.** 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo.
- _____. **A Gênese da Vertigem: o processo de criação de *O Paraíso Perdido*.** 2002. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo.
- SZONDI, Peter. **Teoria do Drama Moderno.** São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- Urdimento** – Revista de Estudos em Artes Cênicas / Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Teatro. Dossiê Ética, Estética e Política. Textos de Jacques Rancière. Vol. 1. nº 15. Florianópolis: UDESC/CEART, 2010.