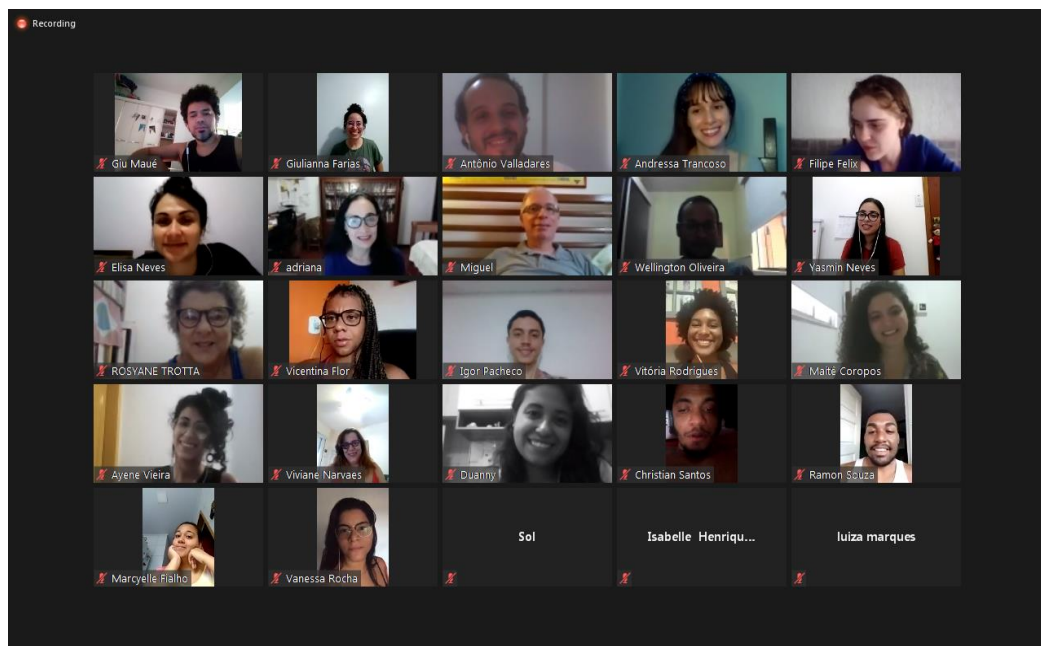

INTERCÂMBIO UNIRIO DE ARTES CÊNICAS

Projeto para o Programa de Educação Tutorial da UNIRIO (PET-UNIRIO)

Ano de vigência 2021

COORDENAÇÃO: ROSYANE TROTTA

VICE-COORDENAÇÃO: VINICIUS ALBRIKER

**DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO TEATRAL – ESCOLA DE TEATRO –
CLAMATRÍCULA 2186017**

SUMÁRIO

RESUMO.....	03
OBJETIVOS	04
JUSTIFICATIVA.....	05
METODOLOGIA: AUTOGESTÃO E INTERDISCIPLINARIDADE.....	06
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.....	07
IMPACTO E RESULTADOS.....	08
PLANO DE AÇÃO DOS BOLSISTAS	10
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....	12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13
ANEXO - MOSTRAS 2020	14

HISTÓRICO DO PROJETO – 2015 a 2020

O INTERCÂMBIO UNIRIO DE ARTES CÊNICAS consiste na circulação das produções acadêmicas oriundas de grupos de pesquisa ou de disciplinas curriculares, com o objetivo de proporcionar aos alunos contato com o público e o mercado teatrais, capacitando-o para a prática profissional.

Nos primeiros três anos, o projeto realizou mostras de trabalhos em eventos nacionais: Festival Satyrianas, em São Paulo (2015, 2016, 2017); Fringe, em Curitiba (2016, 2017); Festival de Inverno de Ouro Preto (2017) – envolvendo cerca de 90 obras e 200 estudantes, que contemplaram um público externo de mais de dois mil espectadores.

A partir de 2018, o projeto ganha nova definição, passando a se constituir como um evento próprio, que inclui atividades pedagógicas e de compartilhamento com o público local – em especial, os estudantes, os professores e os profissionais da área – e se realiza na periferia da cidade e no interior do estado do Rio de Janeiro.

A concepção, a organização e a produção do INTERCÂMBIO UNIRIO são realizadas por uma Comissão Organizadora composta majoritariamente de discentes, com base em metodologias de autogestão. São 15 alunos dos cinco cursos da Escola de Teatro que, através dessa experiência, se desenvolvem como curadores, gestores e produtores – habilidades fundamentais para o exercício profissional da arte e da cultura.

O INTERCÂMBIO se constitui como atividade pioneira na integração das especialidades e da produção dos cursos do Centro de Letras e Artes, potencializando e multiplicando conhecimentos. Atua como espaço agregador e receptivo à pesquisa e à invenção.

Em 2020, surpreendidos pela pandemia, cancelamos as viagens agendadas e trabalhamos com mostras de cenas e trabalhos artísticos online.

Durante o ano nos preparamos para adaptar o projeto para o novo contexto de distanciamento e criamos um plano de ação para aproveitar o que as ferramentas de videoconferência podem trazer de melhor para o INTERCÂMBIO UNIRIO DE ARTES CÊNICAS.

VEM AÍ O INTERCÂMBIO CONVIDA PARCEIROS.

OBJETIVOS ORIGINAIS DO PROJETO

- Promover o intercâmbio de especialidades e conhecimentos;
- Promover a aproximação entre estudantes de diferentes contextos culturais;
- Compartilhar estéticas e visões de mundo;
- Investir na formação de parcerias institucionais;
- Desenvolver a autonomia do aluno como artista, pesquisador e produtor;
- Favorecer a consolidação de grupos teatrais;
- Divulgar a produção artística e acadêmica da UNIRIO;
- Aproximar o aluno do mercado profissional;
- Habilitar os alunos que compõe a Comissão Organizadora em tarefas de concepção, organização e produção, desde o planejamento das atividades e dos profissionais envolvidos, a seleção dos trabalhos, a organização da programação, a aprovação das atividades junto aos técnicos e à direção da escola, o cumprimento dos requisitos burocráticos, técnicos e de segurança exigidos, até a realização e a produção material, técnica e organizativa do evento;
- Promover o exercício do debate e, através dele, da fala e da escuta, do autoquestionamento e da flexibilização dos desejos pessoais em benefício do projeto coletivo;
- Criar e desenvolver uma metodologia de estudo e produção pautada pela horizontalidade e pela participação ativa do corpo discente;
- Promover o exercício de produção e realização artísticas;
- Incrementar o processo de ensino/aprendizagem.

OBJETIVOS NO FORMATO VIRTUAL

Realizar projetos artísticos remotamente com grupos e artistas parceiros.

Propiciar a constituição de novas parcerias.

JUSTIFICATIVA

A especificidade da atividade teatral em relação a outras artes e outras áreas de conhecimento está no seu caráter coletivo. O egresso de uma escola de teatro tem poucas chances de sobrevivência profissional se não tiver consolidado um grupo capaz de criar, produzir e realizar seus próprios espetáculos. O artista, assim como o pesquisador, necessita também conhecer seu campo, entrar em contato com as demais produções de sua área para situar a si mesmo, suas motivações, seus objetivos e seus projetos, no contexto da arte.

O projeto estimula os alunos ao exercício profissional da atividade. Com a coordenação dos professores e o apoio dos técnicos e gestores da UNIRIO, a Comissão Organizadora dos intercâmbios trabalha em sistema de autogestão, o que implica em diálogo aberto e franco no exercício da expressão e da escuta, da iniciativa e da colaboração, na busca pelas melhores estratégias e pelos melhores resultados.

A variedade de trabalhos apresentada no Intercâmbio gera o contato entre diversas pedagogias e estéticas, proporcionando uma visão abrangente da produção estudantil, potencializando e multiplicando o conhecimento adquirido em sala de aula. Desta forma, o projeto investe no exercício do compartilhamento, do acolhimento das diferenças assim como da visão crítica e do debate.

O elemento mais precioso do teatro é o público. No projeto, o público também é constituído por estudantes das localidades onde se realiza o evento, através de parcerias junto às instituições de educação e de cultura locais. Através dos produtos artísticos, das oficinas e das mesas de debate, o projeto incrementa a formação desse público e o incentiva ao exercício e à reflexão.

O Intercâmbio atua como um espaço agregador e receptivo à invenção, à autoria original e à pesquisa. Em uma época em que teatros e cinemas dão lugar a igrejas, shoppings e estacionamentos, os espaços para o encontro entre artista e público se tornam raros e valiosos.

METODOLOGIA: AUTOGESTÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

DA ORGANIZAÇÃO

O INTERCÂMBIO UNIRIO, concebido e produzido em sua integralidade por alunos da Escola de Teatro sob a orientação da coordenação, dos docentes e técnicos, se estrutura em uma Comissão Organizadora, formada por estudantes dos diversos cursos. Todas as etapas são planejadas e discutidas em reuniões semanais. Cabe à comissão pesquisar e entrar em contato com instituições de cultura ou ensino e grupos que produzam eventos, como festivais e seminários culturais, a fim de estudar possibilidades de parcerias.

A curadoria se faz entre os trabalhos curriculares, apresentados como avaliação das disciplinas de todos os cursos, tendo como critérios de seleção: a apresentação de um projeto, com a proposta artística e as condições técnicas, e o envolvimento de integrantes de cada trabalho nas atividades de organização, produção e divulgação do evento. Com esse critério, o festival incentiva que os alunos se encarreguem de todas as funções teatrais – técnicas, artísticas, organizativas e de produção – mesmo aquelas não contempladas pelos nossos cursos. A Comissão Organizadora entende que o critério adotado prepara o estudante para a prática seletiva do mercado: a escrita do projeto e a apresentação de documentos e registros da obra.

DA AVALIAÇÃO

Cada trabalho a ser apresentado gera um conjunto de demandas técnicas específicas que cabe à produção suprir ou negociar da melhor maneira. O primeiro nível de avaliação se dá nesse contato direto, em relação às condições que o participante encontra – e cria – para a realização de sua apresentação.

Ao final de cada evento, a equipe produz um relatório de avaliação em que destaca as dificuldades encontradas e os modos que criou para solucionar os problemas, assim como as estratégias que se revelaram positivas.

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O objeto deste projeto são espetáculos, cenas e performances que colocam em exercício o conteúdo programático do ensino acadêmico do CLA em cinco cursos (Atuação Cênica, Direção Teatral, Teoria e Estética do Teatro, Cenografia e Indumentária, Licenciatura em Teatro) com participação de alunos de cursos de outras unidades (como Engenharia de Produção, Educação, Música). O projeto agrega aos conteúdos programáticos um laboratório prático de integração entre as especialidades e o conhecimento profissional.

O INTERCÂMBIO constrói parcerias institucionais em outras localidades, amplia o processo de formação dos estudantes e incorpora conhecimentos atualizados sobre o panorama teatral contemporâneo. Ao levar o seu trabalho acadêmico para outra região, o estudante vive a experiência de outras realidades, tanto no contato entre a cena e o público local como no seu contato pessoal com os estudantes, a instituição anfitriã e a cidade. Ao ser apreciado por um público diferente daquele para o qual foi gerado, o trabalho passa por novas e muitas vezes surpreendentes apreciações, o que se torna uma experiência definidora no crescimento do aluno.

O projeto estabelece relação direta com diversas disciplinas curriculares, como Atuação Cênica, Prática de Cena, Laboratório de Encenação, Projeto de Encenação, Projeto Cenográfico, Modos de Produção e Políticas do Teatro, Iluminação, Caracterização, Figurino, Expressão Corporal, Voz e Movimento. Estabelece também relação com os projetos de pesquisa que geram produtos artísticos, como os projetos Dramaturgia Performativa, Laboratório de Criação Colaborativa, assim como com projetos de extensão, como Artes Cênicas em Extensão, Enfermaria do Riso, Festival Integrado de Artes Cênicas da UNIRIO – sendo ele próprio um projeto de extensão relacionado ao projeto de pesquisa da coordenadora.

Em 2018, o subprojeto INTERCÂMBIO EM CASA teve a presença da turma de 60 alunos da disciplina Fundamentos e Processos da Encenação Teatral (FPET) que participaram da conversa com a atriz do espetáculo “Urbana” e, dentro do conteúdo programático da disciplina, redigiram trabalhos de análise de encenação.

IMPACTO E RESULTADOS

O projeto aprofundou e amadureceu seu impacto junto à sociedade, na medida em que passou a se configurar como um evento autônomo que engloba produto, pedagogia e metodologia na relação com os participantes. O público atingido não é formado apenas por espectadores, uma vez que a programação inclui:

- apresentação de trabalhos dos artistas locais, o que permite que nossos alunos entrem em contato com outras referências e pratiquem uma troca sem discriminação;
- oficinas que permitem o contato dos estudantes locais com pedagogias e técnicas desenvolvidas na Escola de Teatro da UNIRIO;
- mesas de debate, que reúnem nossos estudantes com agentes de cultura locais e a presença de um jovem profissional (frequentemente egresso da UNIRIO), abrem espaço para as todas as vozes, além de colocar os bolsistas do projeto no exercício de preparação da fala, de exposição de ideias e de diálogo.

O projeto estimula a formação de coletivos artísticos, a produção e a pesquisa em artes cênicas e o compartilhamento de referências diversas; promove o intercâmbio de conhecimentos entre os diferentes cursos da unidade e a integração entre teoria e prática; incentiva a reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem no âmbito de competência e responsabilidade das academias de arte; oferece subsídios para a autonomia artística, organizativa e realizadora.

Do ponto de vista da organização, o festival habilita os membros da Comissão Organizadora em funções desempenhadas ao longo de todo o ano letivo, desde o planejamento das atividades até sua realização e avaliação. O projeto cria e desenvolve uma metodologia de estudo e produção pautada pela horizontalidade e pela participação ativa do corpo discente.

Aos artistas participantes, o evento contribui para o exercício de produção e realização artísticas; estimula a criação de textos teatrais e obras originais; incrementa

o processo do conhecimento. Para o público, o projeto oferece contato com a inovação artística e o intercâmbio entre formas, discursos e sistemas.

Para o ano de 2019, o projeto pretende consolidar algumas parcerias com instituições e entidades culturais e acadêmicas comprometidas com a formação, de modo a introduzir de modo efetivo os alunos no mercado mais acessível aos grupos jovens. Ao mesmo tempo, pretendemos continuar a buscar parcerias em outros municípios. Como resultados observados, ressaltamos:

- Valorização dos produtores culturais de outras localidades que se associam como parceiros nos eventos realizados;
- Desenvolvimento da autonomia do aluno como artista, pesquisador e produtor;
- Incremento e divulgação dos grupos de pesquisa em artes cênicas da UNIRIO;
- Fomento ao teatro orientado pela experimentação e pela inovação;
- Formação de grupos de estudo, pesquisa e produção artística;
- Ingresso dos alunos da escola no mercado de trabalho;
- Capacitação dos participantes ao trabalho coletivo;
- Iniciação dos participantes, alunos e grupos, à inserção social de seu trabalho.

PLANO DE AÇÃO DOS BOLSISTAS

AÇÕES GERAIS:

- Desenvolver propostas de ação e, em conjunto com o grupo, criar estratégias de realização;
- Colaborar para um ambiente de pesquisa e de trabalho solidário e produtivo;
- Participar das discussões conceituais, artísticas e pedagógicas e desenvolver autonomia de pesquisa;
- Estar atento e atualizado sobre a produção teatral da cidade, especialmente aquelas de origem acadêmica ou de interesse formativo;
- Colaborar na criação, no planejamento, na realização, no registro e na documentação das ações do projeto.

AÇÕES ESPECÍFICAS:

- Participar das reuniões da Comissão Organizadora
- Quando solicitado, elaborar a ata da reunião, lista de presença e colaborar na definição do calendário de reuniões, da elaboração da pauta e outras tarefas condizentes com a organização das reuniões semanais
- Atuar no planejamento dos projetos
- Atuar ativamente em toda a pré-produção, principalmente na chamada aos candidatos, na convocação dos candidatos à reunião, no sistema de seleção dos trabalhos (quando houver necessidade de seleção), no levantamento das condições, na mediação entre os participantes e os produtores do evento externo
- Atuar na divulgação de todas as atividades do projeto
- Participar da pós-produção e das reuniões de avaliação
- Apresentar os resultados do projeto na Semana de Integração Acadêmica e outros eventos internos.

DIVISÃO POR ÁREAS

BOLSISTA 1

Relações institucionais internas – documentação

Emissão de certificados

Registro e memória

BOLSISTA 2

Relações institucionais externas – escolas, grupos, produtoras e profissionais locais

BOLSISTA 3

Divulgação interna

Edital – elaboração, veiculação

Grade de programação

BOLSISTA 4

Programação visual

Captação de imagem e edição

Observação:

A divisão de funções visa definir a responsabilidade pelo planejamento e pelas decisões imediatas, sendo a realização sempre partilhada em ações específicas distribuídas entre todos, de acordo com cada contexto e com a disponibilidade dos integrantes.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2021

intercâmbio em tempos pandêmicos

E como será em 2021? É uma pergunta difícil para se responder, pensando em como a pandemia vem crescendo e nos deixando cada vez mais com medo. Mas se baseando em todas essas manifestações artísticas que vem resistindo e existindo mesmo com todas as dificuldades, resolvemos restabelecer o contato com artistas que já participaram de intercâmbios presenciais, procurando saber como esses artistas vem sobrevivendo, quais as alternativas encontradas para suas produções, quais os desafios enfrentados? E propor uma união, convidando-os a expor e compartilhar suas produções nas mídias do projeto, produzindo debates, oficinas, espetáculos, cenas e performances. Criando um espaço de questionamentos e liberdade artística, revelando os processos por trás das câmeras.

Marco a maio:

Contato com os parceiros que já participaram do projeto: espaços culturais, grupos locais, produção local; alunos da Unirio.

Junho a julho:

Pré produção da Mostra: cronograma do evento, divulgação nas redes sociais, pesquisa da plataforma que será usada para a transmissão.

Setembro:

Primeira parte da Mostra: apresentação dos participantes na rede social (de forma individual)

Outubro:

Mês de acontecimento da Mostra nas mídias.

Novembro a dezembro:

Pós produção: análise do alcance do evento, registro fotográfico e audiovisual e feedback dos participantes e público.

Referências Bibliográficas

- BECKER, Howard. *Art Worlds*, Berkeley, University of California Press, 1982.
- DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Felix. *Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia*. Vol. 1. Trad. Aurélio Guerra Neto, Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro : Editora 34. 1995
- DESGRANGES, Flávio. *Pedagogia do Teatro: Provocação e Dialogismo*. São Paulo: Hucitec, 2006.
- ECO, Umberto. *Obra Aberta*. São Paulo, Perspectiva, 2003.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 2002, 25ª edição.
- _____. *Ação cultural para a liberdade e outros escritos*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
- GINSBURGH, Victor e MENGER, Pierre-Michel Menger (orgs.). *Essays in the Economics of Arts*. Amsterdã, North Holland, 1996.
- ICLE, Gilberto. *Pedagogia Teatral como cuidado de si*. São Paulo: Hucitec, 2010.
- _____. Da pedagogia do ator à pedagogia teatral: verdade, urgência, movimento. In: *O percevejo*. Periódico do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC), Rio de Janeiro, UNIRIO, vol 1, nº 02 (jul-dez 2009).
- KOUDELA, Ingrid. In: *A encenação contemporânea como prática pedagógica*. Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas. Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Teatro. Vol. 1, n.10 (Dez 2008) – Florianópolis: UDESC/CEART Anual.
- LE STRAT, Nicolas. *Une Sociologie du Travail Artistique: Artistes et Créativité Diffuse*, Paris, Le Harmattan, 1998.
- MARTINS, Marcos Bulhões. *Encenação em jogo*. São Paulo: Hucitec, 2004.
- MENGER, Pierre-Michel, *La Profession de Comédien: Formations, Activités et Carrières dans la Démultiplication de Soi*. Paris, Centre de Sociologie des Arts, Ministère de La Culture et de La Communication, Département des Études et de la Prospective, 1997.
- PARADEISE, Catherine. *Les Comédiens: Profession et Marchés du Travail*, Paris, PUF, 1998.
- ROSSETO, Robson. O espectador e a relação do ensino do teatro com o teatro Contemporâneo. *Revista Científica / FAP - Versão Eletrônica*, Curitiba, v.3,n.3,p.69- 84, jan./dez. 2008.
- RYNGAERT, Jean Pierre. *Jogar, representar: práticas dramáticas e formação*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

ANEXO – Mostra intercambio 2020

https://www.instagram.com/p/B_awECMpUE2/?igshid=1io0ivab4yzah

<https://www.instagram.com/p/CC9jxhsp-Aa/?igshid=bnr4q0th2z5w>

Como produzir um intercâmbio sem contato físico? Como produzir teatro? Nos adaptamos para ainda conseguir manter o teatro presente, mas agora ocupando as redes, abrindo a casa para a câmera.

Criamos uma página virtual no Instagram chamada @Intercambio.Unirio para ser o nosso principal meio de comunicação com o público. Ali foi lançado o edital "Intercâmbio (fica) em casa", evento em que artistas-estudantes de todo o Brasil poderiam participar enviando seus trabalhos – alunos de escolas técnicas, escolas profissionalizantes, alunos de cursos livres. Com um total de oito cenas, o evento ficou no ar durante uma semana e foi um sucesso de público, alcançando mais de dez mil visualizações ao todo.

Em seguida, para contemplar o corpo docente da Escola de Teatro, lançamos o evento "Intercâmbio Convida Docentes". Cinco professores apresentaram trabalhos pré-gravados para os alunos. Novamente foi realizado todo um trabalho de divulgação e marketing digital, que engloba a escolha de paleta de cores da nossa identidade visual e vinhetas interativas de introdução e encerramento de todos os vídeos.

O terceiro e último evento foi chamado de "Intercâmbio Indica": divulgamos os trabalhos de outros artistas em nossa página virtual. Agora, os encontros semanais estão focados na reestruturação do projeto em sua base, rever e reorganizar nossos arquivos e documentos, além de criar um apanhado geral com todas as estatísticas de nossas ações durante esse ano. Assim como nos anos anteriores, conseguimos realizar três eventos, e criamos um novo vínculo com o público e os artistas. Uma nova porta. Uma nova forma de comunicação. Esse é a linha que o projeto Intercâmbio Unirio em Artes Cênicas visa e sempre irá seguir, seja presencialmente ou não. No decorrer desse processo, tivemos nossos integrantes somando e aprendendo novas formas de trabalho e produção artística. Desde o contato com os professores, até a criação e revisão do edital e organização na logística de cada evento que foi realizado. Sem dúvidas, houve um amadurecimento do projeto e de todos os colaboradores, onde iremos utilizar essas novas experiências em viagens e eventos futuros.

INTERCÂMBIO
(FICA)
Em Casa

Isolamento ▾
intercambio.unirio 31 sem

156 visualizações • 7 comentários

1:40

Sonhos de Ópio ▾
intercambio.unirio 31 sem

100 visualizações • 5 comentários

5:53

Navigation icons: heart, comment, share, menu, and a 'Navegar pelo IGTV' button.

Valsa N6 ▾
intercambio.unirio 31 sem

114 visualizações • 8 comentários

3:33

Marlene na Quarentena ▾
intercambio.unirio 30 sem

118 visualizações • 8 comentários

10:33

Navigation icons: heart, comment, share, menu, and a 'Navegar pelo IGTV' button.

INTERCÂMBIO

C O N V I D A

DOCENTES

INTER
CÂMBIO
UNIRIO | DE
ARTES
CÊNICAS

INDICA

intercambio.unirio

←
intercambio.unirio
⋮

60
Publicações
451
Seguidores
697
Seguindo

Intercâmbio UNIRIO
 Projeto Intercâmbio UNIRIO de Artes Cênicas.
 Acompanhe o "Intercâmbio Convida (Docentes)" no nosso IGTV ❤️
 Ver tradução
 Seguido por **coletivo.egregora, lordelore** e outras 13 pessoas

Seguindo ▾
Mensagem
▾

❤️
💬
📌
🔖

Curtido por **brendacuritiba** e outras pessoas

intercambio.unirio Você, é, você mesmo que está lendo essa postagem. Ator, ou atriz que está produzindo durante a quarentena. O Intercâmbio te convida para usar a nossa plataforma e divulgar a sua arte para o mundo 🌍🌟 Vem para o intercâmbio Indica 🙌