

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC/CLA

MESTRADO E DOUTORADO

Professoras: Ana Bernstein e Daniele Avila Small		
Linha de Pesquisa: PMC 1		
Estudos Avançados em Processos e Métodos da Criação Cênica 1		
Código Mestrado: 03P0M20	Código Doutorado: 03P0D30	
Carga Horária: 45 (quarenta e cinco horas)	Créditos: 03 (três)	
Curso: Narrativas de si, do pensamento e da história na cena contemporânea		
Dia: Sexta-feira	Horário: 14h às 17h	Sala: Remoto
Período: 2024.2		
EMENTA: A proposta da disciplina é apurar o entendimento de determinadas categorias relacionadas aos teatros do real, entre elas, o teatro documentário, o teatro autobiográfico, a palestra-performance e a desmontagem cênica, em diálogo com espetáculos nacionais e internacionais realizados nas últimas duas décadas. Serão compartilhadas leituras específicas sobre cada modalidade, contextualizando historicamente seu surgimento, suas tensões, contradições e redundâncias. Cada categoria será abordada também a partir de leituras específicas sobre temas relacionados, tais como: noções de real, práticas de si, escritas autobiográficas, correntes historiográficas como a história pública, a história oral e a micro-história, escritas ensaísticas, dramaturgias de palestras-performances e desmontagens etc. Paralelamente, serão compartilhados registros em vídeo de espetáculos recentes para o exercício do refinamento dos conceitos na fricção com as obras.		
CRONOGRAMA (SUJEITO A ALTERAÇÃO): Aula 1 - Apresentação do curso, bibliografia e espetáculos a serem estudados, cronograma de avaliações. Aula 2 – Conceituação das categorias teatro documentário e teatro autobiográfico. Aulas 3 e 4 – Leituras sobre correntes historiográficas. Aula 5 – Leituras sobre autobiografia. Aula 6 – Discussão e análise de espetáculos selecionados na relação com os conceitos discutidos - Autobiografia, performance e feminismo Aula 7 – Discussão e análise de espetáculos selecionados na relação com os conceitos discutidos Aula 8 – Conceituação das categorias palestra-performance e desmontagem cênica. Aulas 9 e 10 – Leituras sobre palestra-performance e sobre o ensaio como operação. Aulas 11 – Leituras sobre desmontagem cênica. Aula 12 – Discussão e análise de espetáculos selecionados na relação com os conceitos discutidos. Aulas 13 e 14 – Leitura e discussão sobre a redação dos verbetes. Aula 15 – Apresentação de trabalhos. Avaliação do curso.		
AVALIAÇÃO: Primeira avaliação, em grupo: Redação de verbetes para as categorias estudadas, com contextualização histórica, referências teóricas da atualidade e exemplos de espetáculos da cena nacional e internacional.		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC/CLA

MESTRADO E DOUTORADO

Segunda avaliação, individual:

Ensaio escrito a partir de dois ou mais espetáculos discutidos no curso em relação com as categorias estudadas.

Os espetáculos discutidos são criações de Lola Arias (Argentina), Vera Mantero (Portugal), Teatro do Vestido (Portugal), Lagartijas Tiradas al Sol (México), Agrupación Señor Serrano (Espanha), Selina Thompson (Reino Unido), Mohamed El Khatib (França), Rabih Mroué (Líbano, Alemanha), Atlas Group (Líbano), Ali Chahrour (Líbano), Grupo Carmin (Natal, Brasil), Complexo Duplo (Rio de Janeiro, Brasil), Pavilhão da Magnólia (Fortaleza, Brasil), Dimenti (Salvador, Brasil), Teatro do Concreto (Brasília, Brasil), entre outros.

BIBLIOGRAFIA INICIAL:

BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas*. Trad. S.P. Rouannet. Pref. J.M. Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1994. 3 volumes.

BONNEY, Jo (org.). *Extreme Exposure _ An Anthology of Solo Performance Texts From the Twentieth Century*. NY: Theatre Communications Group, 2000.

BURKE, Peter. (Org.). *A escrita da história*. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

CATALÃO, Marco. "Uma genealogia para a palestra-performance" in *Urdimento* v.1, n.28, p4-14, julho de 2017.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Quando as imagens tomam posição. O olho da história I*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017.

DIEGUEZ, Ileana; LEAL, Mara. *Desmontagens. Processos de pesquisa e criação nas artes da cena*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2018.

FABIÃO, Eleonora. "Performance e História: em busca de uma Historiografia Performativa" In: *Pelas Vias da Dúvida: Segundo Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Artes do Estado do Rio de Janeiro UERJ-UFRJ-UFF Anais*, Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes, 2012.

FÉRAL, Josette. *Além dos limites – Teoria e prática do teatro*. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2015.

FOUCAULT, Michel. *A coragem da verdade: o governo de si e dos outros II: curso no Collège de France (1983-1984)*. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. (Obras de Michel Foucault)

GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes - O cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição*. Companhia das Letras. Tradução Maria Betânia Amoroso. Tradução dos poemas Jose Paulo Paes; São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

HUGHES, Holly; David Román. *O Solo Homo - The New Queer Performance*. NY: Grove Press, 1988.

LEITE, Janaina Fontes. *Autoescrituras performativas: do diário à cena*. São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2017.

Marcus, Laura. *Auto/biographical discourses*. Manchester and New York: Manchester University Press, 1994.

MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Juniele Rabelo de; SANTHIAGO, Ricardo (orgs) *História pública no Brasil. Sentidos e itinerários*. São Paulo: Letra e Voz, 2016.

MARTIN, Carol. *Theater of the real*. London: Palgrave MacMilan, 2015.

_____. *A Sourcebook on Feminist Theatre and Performance - On and Beyond the Stage*.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC/CLA
MESTRADO E DOUTORADO

New York and London: Routledge, 1996.

PIRES, Paulo Roberto. (org.) Doze ensaios sobre o ensaio. Coleção Serrote. São Paulo: IMS, 2018.

REINELT, Janelle, The "Promise of Documentary" in *Get Real: Documentary Theatre Past and Present*, ed. by Alyson Forsythe and Chris Megson. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009.

SAISON, Maryvonne. *Les théâtres du réel*. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain. Paris: L'Harmattan, 1998.

SÁNCHEZ, José A. *Prácticas de lo real em la escena contemporânea*. México: Paso de Gato, 2012.

SARRAZAC, Jean-Pierre (org). *Léxico do drama moderno e contemporâneo*. Tradução de André Telles. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

WEISS, Peter. "Notas sobre teatro documentário" In *Revista Contrapelo – Cadernos de estudo sobre arte e política*. São Paulo, 2015