

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

MESTRADO E DOUTORADO
EMENTA DE DISCIPLINA

Professora: Vanessa Teixeira de Oliveira			
Linha de Pesquisa: Poéticas da Cena e do Texto Teatral (PCT)			
Linha de Pesquisa: História e Historiografia do Teatro e das Artes (HTA)			
Disciplina: Estudos Avançados em Poéticas da Cena e do Texto Teatral (PCT 1)			
Disciplina: Estudos Avançados em História e Historiografia do Teatro e das Artes (HTA 1)			
Código PCT 1 Mestrado: 03P0M19		Código PCT 1 Doutorado: 03P0D26	
Código HTA 1 Mestrado: 03P0M16		Código HTA 1 Doutorado: 03P0D29	
Carga Horária: 45 (quarenta e cinco horas)		Créditos: 03 (três)	
Curso: Protocolos dramáticos de sonho			
Dia: quinta-feira	Horário: 14 às 17h	Duração: 15 semanas	Sala: 503
Período: 2025.2			
EMENTA: <p>No ensaio “Jogo de sonho: uma dramaturgia do entre-dois”, o teórico do teatro e dramaturgo Jean-Pierre Sarrazac considera que haveria uma linhagem de obras “jogo de sonho” iniciada pelo dramaturgo sueco August Strindberg com sua <i>Peça Sonho</i> (1901). “Na realidade, devemos a Strindberg a invenção dessa forma dramática específica” (2013, p.97). Sarrazac dá exemplos de peças desse “anti-gênero”, que “embaralham propositadamente as fronteiras entre o sonho e a realidade”: <i>Sonho (talvez não)</i>, de Pirandello; <i>Si l’été revenait</i>, de Adamov; <i>Calderón</i>, de Pasolini (p.97-98). “Nunca os ‘jogos de sonho’ se instalam dentro do sonho. A estratégia literária e teatral posta em obra é decididamente a da visão oblíqua, a do desvio. O onírico só é convocado com o objetivo de denunciar a realidade, de melhor circunscrevê-la e de percuti-la” (p.99). E mais adiante: “Identificar o jogo de sonho como forma específica da modernidade teatral é reconhecer a profunda heterogeneidade, a não unidade – ainda que dialética da obra teatral moderna” (p.103).</p> <p>A proposta do curso é partir desse ensaio de Sarrazac para analisarmos três peças de Strindberg: <i>Rumo a Damasco</i> (1898; 1901), <i>Peça Sonho</i> (1901) e <i>Sonata Fantasma</i> (1907), bem como para nos determos em outras dramaturgias teatrais e cinematográficas de autores, como: Maurice Maeterlinck, Serguei Eisenstein e Raoul Ruiz, que lidam, cada um a seu modo, com “protocolos de sonho”. Esta expressão, contrabandeada de um depoimento de Heiner Müller sobre o processo de escrita de <i>A Missão</i> (1980), parece produtiva para pensarmos a tensão presente no processo de formalização de determinadas poéticas do século XX e XXI que apostam em modelos de desvio da “dramaturgia dos fins” (Rancière, 2017).</p> <p>Os ensaios do filósofo Jacques Rancière sobre a encenação moderna, o simbolismo e o cinema serão fundamentais para este curso, assim como as reflexões de Jonathan Crary presentes no livro <i>24/7: o capitalismo tardio e o fim do sono</i> (2015).</p>			

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

MESTRADO E DOUTORADO
EMENTA DE DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA INICIAL:

- ARISTÓTELES. **Poética**. Tradução de Eudoro de Souza. In: *Aristóteles*. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
- _____. **Poética**. Tradução, introdução e notas de Paulo Pinheiro. São Paulo: Editora 34, 2015.
- BARBA, E. Dramaturgia. Ações em trabalho. In: BARBA, E.; SAVARESE, N **A arte secreta do ator**: dicionário de antropologia teatral. São Paulo, Campinas: Editora Hucitec, 1995, p.68-73.
- BENJAMIN, W. **Sueños**. Edición y epílogo de Burkhardt Lindner. Trad. Juan Barja y Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Abada Editores, 2011.
- _____. **Origem do drama barroco alemão**. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- _____. **Magia e técnica, arte e política / Obras escolhidas vol. 1**. 6ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.
- BRECHT, Bertolt. **Estudos sobre teatro**. Tradução de Fiama Pais Brandão. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
- BUCK-MORSS, S. La ciudad como mundo de ensueño y catástrofe. In: **Walter Benjamin, escritor revolucionario**. Trad. Mariano Lopez Seoane. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la marca editora, 2014, p.223-253.
- CRARY, J. **24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño**. Trad. Paola Cortés-Rocca. Buenos Aires: Paidós, 2015.
- DANAN, J. **Qu'est-ce que la dramaturgie?** Actes Sud-Papiers, 2010.
- DANAN, Joseph. Mutações da dramaturgia: tentativa de enquadramento (ou desquadramento). In: **Moringa**, João Pessoa, Vo.1, n.1, janeiro de 2010, p.119-120.
- EISENSTEIN, S. **A forma do filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
- _____. Montagem de atrações. In: XAVIER, Ismail (org). **A experiência do cinema: antologia**. Rio de Janeiro: Edições Graal: Embrafilme, 1983. p.187-198.
- _____. **La non-indifférente nature**. Paris: Union Générale d'Éditions, 1978 (vol. 2).
- FISCHER-LICHTE, E. **Estética do performativo**. Trad. Manuela Gomes. Lisboa: Orfeu Negro, 2019.
- FOUCAULT, M. Outros espaços (Conferência). In: **Ditos e escritos, v. III: Estética: literatura e pintura, música e cinema**. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p.411-422.
- FREUD, S. **Obras completas, volume 4: a interpretação dos sonhos (1900)**. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- GATTI, L. Espaços livres para fantasia: *Descrição de imagem*. In: **A peça de aprendizagem**: Heiner

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

MESTRADO E DOUTORADO
EMENTA DE DISCIPLINA

- Müller e o modelo brechtiano. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Fapesp, 2015, p.190-220.
- KRAHMER, Catherine. **Strindberg et Böcklin**: Embarquement pour l'Île des morts. Paris: L'Échoppe, 2001.
- HADOT, P. **No te olvides de vivir. Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales**. Traducción del francés de María Cucurella Miquel. Madrid: Siruela, 2010.
- HÖLDERLIN, F. **Hipérion ou O eremita na Grécia**. Tradução, notas e apresentação de Marcia Sá Cavalcante Schuback. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- IVÁNOV, V. V. **Dos diários de Serguei Eisenstein e outros ensaios**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.
- LESSING, G. E. **Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia**: com esclarecimentos ocasionais sobre diferentes pontos da história da arte antiga. Introdução, tradução e notas de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 1998.
- LÖWY, M. Distante de todas as correntes e no cruzamento dos caminhos: Walter Benjamin. In: **Redenção e utopia**: o judaísmo libertário na Europa Central (um estudo de afinidade eletiva). Trad. Paulo Neves. 2ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 2020, p.99-131.
- _____. Walter Benjamin e o surrealismo: história de um encantamento revolucionário. In: **A estrela da manhã**: Surrealismo e marxismo. Trad. Eliana Aguiar. 2ª. ed. São Paulo: Boitempo, 2018, p.33-45
- MÜLLER, H. **Guerra sem batalha**: uma vida entre duas ditaduras. Trad. Karola Zimber. São Paulo: Estação Liberdade, 1997.
- PICON-VALLIN, B. **A arte do teatro**: entre tradição e vanguarda. Meyerhold e a cena contemporânea.
Trad. de Cláudia Fares, Denise Vaudois e Fátima Saadi. Org. de Fátima Saadi. Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto, Letra e Imagem, 2006.
- RANCIÈRE, J. **O fio perdido**: ensaios sobre a ficção moderna. Trad. Marcelo Mori. São Paulo: Martins Fontes, 2017.
- _____. **Aisthesis**: Escenas del régimen estética del arte. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Manantial, 2013.
- _____. **A fábula cinematográfica**. Trad. Christian Pierre Kasper. Campinas, SP: Papyrus, 2013.
- _____. **A partilha do sensível**: estética e política. Trad. Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009.
- RIBEIRO, Sidarta. **O oráculo da noite**. A história e a ciência do sonho. São Paulo: Companhia das

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

MESTRADO E DOUTORADO
EMENTA DE DISCIPLINA

Letras, 2019.

RUIZ, R. **Poéticas del cine**. Trad. Alan Pauls. Santiago del Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

SAADI, F. **A configuração da cena moderna: Diderot e Lessing**. Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto, 2018.

SARRAZAC, J.-P. **Strindberg, L'impersonnel**. Théâtre et autobiographie. Paris: L'Arche, 2018.

_____. **Poética do drama moderno: de Ibsen a Koltès**. Trad. Newton Cunha, j. Guinsburg, Sonia Azevedo. São Paulo: Perspectiva, 2017.

_____. Jogo de sonho: uma dramaturgia do entre-dois. In: **Sobre a fábula e o desvio**. Rio de Janeiro: 7Letras: Teatro do Pequeno Gesto, 2013. pp. 95-109.

SCHROEDER, J.; STENPORT, A. W.; SZALCZER, E. (eds.). **August Strindberg and Visual Culture: the emergence of optical modernity in image, text and theatre**. New York: Bloomsbury Visual Arts, 2019.

STRINDBERG, A. **Écrits sur l'art**. Préface par Jean Louis Schefer. Traduction du suédois par Elena Balzamo. Paris: Macula, 2017.

_____. **Écrits sur le théâtre. Sur le Théâtre intime et sur Shakespeare**. Trad. Terje Sinding. Strasbourg: Circé, 2014.

_____. **Inferno**. Trad. Ismael Cardim. São Paulo: Editora 34, 2009.

_____. **On drama and theatre. A source book**. Selected, translated, and edited by Egil Törnqvist and Birgitta Steene. Amsterdam University Press, 2007.

SZALCZER, E. Strindberg & the Visual Arts. **PAJ: A Journal of Performance and Art**, Vol. 25, No.3 (Sep., 2003), p.42-50. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3246418>. Acesso em: 23-08-2017 18:41 UTC.

_____. Nature's Dream Play: modes of vision and August Strindberg's re-definition of the theatre. **Theatre Journal**, Vol. 53, No. 1, Theatre and Visual Culture (Mar., 2001), p.33-52. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/25068882>. Acesso em: 23-08-2017 19:25 UTC.

SZONDI, P. **Teoria do drama moderno [1880-1950]**. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

VOGMAN, E. **Dance of values: Sergei Eisenstein's Capital project**. Zurich: Diaphanes, 2019.

WOLF, C. **Cassandra**. Trad. Marijane Vieira Lisboa. 2ª. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2007.

XAVIER, I. Eisenstein: a construção do pensamento por imagens. In: NOVAES, A. (org.). **Arte/Pensamento**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

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

MESTRADO E DOUTORADO
EMENTA DE DISCIPLINA

Peças:

Agamêmnon (458 a.C.), de Ésquilo;
Júlio César (1599), de William Shakespeare;
Interior (1894), de Maurice Maeterlinck;
Rumo a Damasco (1898;1901), de August Strindberg;
O Sonho (1901), de August Strindberg;
Toten Insel: Hades (1907), de August Strindberg;
Sonata Fantasma (1907), de August Strindberg;
Descrição de imagem (1984), de Heiner Müller;
Peça (2020), de Marat Descartes e Janaína Leite.

Filmes:

O Encouraçado Potemkin (1925), de Serguei Eisenstein;
Outubro (1928), de Serguei Eisenstein;
La Jetée (1962), de Chris Marker;
Solaris (1972), de Andrei Tarkovski;
Le tombeau d'Alexandre (1993), de Chris Marker;
The Freethinker (1992-94), de Peter Watkins;
Combate de amor em sonho (2000), de Raoul Ruiz.

Obs.: Podem ocorrer alterações na bibliografia, nas peças e filmes indicados no decorrer da disciplina.