

TÍTULO DO CURSO: Poéticas políticas - processos colaborativos em perspectiva

LINHAS: Processos e Métodos de Criação Cênica (PMC); Performance – corpos, imagens, linguagens e cultura (PCI); Arte e Feminismos (AF).

PROFESSORAS: Isabel Penoni e Rosyane Trotta

EMENTA:

Neste curso, processos colaborativos, em geral, praticados por coletivos teatrais dedicados à pesquisa de linguagem, serão abordados reflexivamente, considerando diferentes dimensões, implicações e contextos. Atenção especial será dada ao reconhecimento dos princípios, procedimentos e tensões comuns em processos de criação em que a dramaturgia se constrói na sala de ensaio ou a partir do material gerado por ela. Bem como às discussões em torno da noção de dramaturgia colaborativa e da problematização da autoria, implicadas nos casos analisados que possam ser relacionados ao termo como modalidade metodológica de criação. No entanto, ao longo do semestre, as questões teóricas e práticas da criação teatral em coletivo não serão apenas pensadas a partir de seu campo específico, mas em perspectiva com questões que emergem de diferentes campos de conhecimento, como o da pedagogia engajada, o do feminismo interseccional, e dos estudos queer e anticoloniais.

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA:

ANDRADE, J., DESS, C., e PENONI, I. 2023. Uma conversa a partir do espetáculo Hoje não saio daqui: sobre representação, representatividade, pesquisa e devoluções. In. Da Costa, J, e Fernandes, S. Políticas da Cena Contemporânea - comunidades e contextos. São Paulo: Hucitec Editora.

ANZALDÚA, Gloria. A vulva é uma ferida aberta & outros ensaios. Tradução de Tatiana Nascimento. Rio de Janeiro: A Bolha, 2022.

_____. Borderlands/La Frontera: La nueva mestiza. Trad. de Carmen Valle Simón, Madrid: Capitán Swing. 2016.

_____. La conciencia de la mestiza / Rumo a uma nova consciência. Trad. de Ana Cecília Acioli Lima. In. Estudos Feministas, Florianópolis, 13(3): 320, setembro-dezembro/2005.

ARAÚJO, Antônio. O processo colaborativo no Teatro da Vertigem. In.: Sala Preta. São Paulo: ECA/USP, 2006. Disponível em:

<https://revistas.usp.br/salapreta/article/view/57302>. Acesso em 16/12/2025.

ARY, Rafael. Princípios para um processo colaborativo. Cena, /S. l./, n. 18, 2016. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/cena/article/view/60785>. Acesso em: 7 nov. 2025.

CIA MARGINAL; BILAC, J. Hoje não saio daqui. Rio de Janeiro: Cobogó, 2020.

CELESTINO, Phelippe. Por uma dramaturgia colaborativa. DAPesquisa, Florianópolis, v. 9, n. 11, p. 077–091, 2014. Disponível em:

<https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/8188>. Acesso em: 7 nov. 2025.

DA COSTA, J., FERNANDES, S. 2023. Políticas da Cena Contemporânea - comunidades e contextos. São Paulo: Hucitec Editora.

DESS, Conrado. 2022. "Notas sobre o conceito de representatividade". In Urdimento - Revistas de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v.1, n.43, pp 1-30. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/21115/14029>. Último acesso em: 22/12/2025.

FIGUEIREDO. Ricardo Carvalho de. Da sala de aula à sala de ensaio: a formação do professor colaborativo. Pandeia – revista do curso de Pedagogia da FUMEC, n.9, 2010. Disponível em: <https://revista.fumec.br/index.php/paideia/article/view/1294>. Acesso em 116/12/2025.

FREIRE, Paulo. 1977. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

_____. 2014. Pedagogia da Pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

GOMES, Alexandre de Oliveira. 2025. Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos: Território, Pedagogia, Estética e Resistência. Dissertação de mestrado. UFRJ.

HARAWAY, Donna J. 1995. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Tradução de Mariza Corrêa. Cadernos Pagu, Campinas, n. 5, p. 7-41.

_____. 2023. Ficar com o problema: Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno. Tradução de Fabio Bonillo. São Paulo: Editora n-1, 2023.

hooks, bell. 2013. Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.

_____. 2008. Ensinando Comunidade: Uma Pedagogia da Esperança. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.

MEIRELES, Flavia Pinheiro. 2024. Corpos/corpas/corpes dissidentes e a cena artística: políticas da diferença. In. MORINGA - Artes do Espetáculo, [S. l.], v. 11, n. 1, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/view/53469>. Acesso em: 26 mar.

MOMBAÇA, Jota. 2020. A Plantação Cognitiva. Disponível em: <https://masp.org.br/uploads/temp/temp-QYyC0FPJZWoJ7Xs8Dgp6.pdf>. MASP Afteral.

_____. 2021. "Não vão nos matar agora". Rio de Janeiro: Cobogó.

_____. 2024. "Aula-magMa com Jota Mombaça". Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oAP-yBkwIrE>. Último acesso em 16 de julho de 2024.

PAMPLONA, J. 2025. O esticar das formas dramatúrgicas em proposições para um público-participante: Um estudo das peças Manifesto Transpofágico, Azira'i - um musical de memórias e Hoje não saio daqui. Sala Preta, 24(3), 7-34. Disponível em: <https://revistas.usp.br/salapreta/article/view/236971>. Último acesso em: 22/12/2025.

PENONI, I. 2020. Hoje não saio daqui: escuta, representatividade e construção coletiva numa encenação com a Cia Marginal. In: ANDRADE, C.; GUENZBURGER, G. & PENONI, I. (orgs.). Cenas Cariocas: modos, políticas e poéticas teatrais contemporâneas. Rio de Janeiro: Garamond.

RUFINO, Luiz. 2019. Pedagogia das Encruzilhadas. Rio de Janeiro: Mórula.

SIMAS, Luiz Antonio. 2021. Ciência Encantada das Macumbas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

SCHETTINI, Roberto Ives Abreu. Dramaturgia da sala de ensaio. Anais da Abrace, v.9, n.1, 2008. Disponível em:

<https://www.iar.unicamp.br/publionline/abrace/hosting.iar.unicamp.br/publionline/index.php/abrace/article/view/1293.html>. Acesso em 15/12/2025.