

PROGRAMA DE DISCIPLINA

disciplina: **ESTUDOS DA CENA**

código: **ATT0077**

departamento responsável: **TEORIA DO TEATRO**

carga horária: **60 HORAS (TEÓRICA)**

número de créditos: **4 (QUATRO)**

pré-requisitos: **NENHUM**

EMENTA:

Disciplina de caráter introdutório que proporciona o estudo e a análise das materialidades cênicas (espaço / corpo / gesto / volume / visualidade / luz etc) e de seus processos de significação. Trata-se de apresentar e discutir não apenas diferentes visões teóricas e concepções artísticas de cena, mas também algumas perspectivas crítico-conceituais propícias à investigação das artes e do teatro, tais como a semiótica, as estéticas filosóficas e as teorias da percepção ou da recepção. Além de abordar o advento moderno da encenação, a disciplina promove a reflexão sobre questões que envolvem as relações e tensões entre texto e espetáculo teatral, os modos de se pensar a integração entre os diversos elementos cênicos, o estatuto particular do signo nas artes e no teatro, e o papel do espectador na constituição de sentido da obra teatral e na própria possibilidade de seu acontecimento. São investigações conceituais que visam considerar a historicidade das várias noções de espetáculo teatral.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

1) Ampliar a capacidade de percepção dos elementos expressivos que compõem o espetáculo teatral, fornecendo perspectivas para a análise de suas relações. 2) Capacitar o aluno para refletir criticamente sobre diferentes concepções da cena teatral. 3) Capacitar o aluno para analisar as concepções de corpo, gesto e presença no teatro e na performance. 4) Desenvolver a compreensão crítica dos processos de produção de sentido e de efeito estético no teatro e em outras artes.

METODOLOGIA:

A disciplina será ministrada a partir de aulas expositivas, da análise de textos teatrais e teórico-críticos, manifestos artísticos, registros de peças em filme e/ou vídeo, espetáculos teatrais em cartaz, podendo também incluir a realização de seminários pelos alunos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. A noção de linguagem cênica e o problema dos meios de expressão no teatro: Wagner, Craig, Honzl, entre outros.
2. O advento da encenação moderna: autonomia da obra cênica, suas relações e tensões com a obra dramaturgica.
3. Perspectiva(s) de leitura do espetáculo teatral: o estudo da cena a partir da análise dos signos teatrais, e/ou das teorias da recepção, e/ou da materialidade dos elementos cênicos e das suas relações.

4. Introdução às noções de representação, teatralidade e performance: processos de significação; relações forma-conteúdo, tempo-espço; materialidade do corpo e personagem; referente cênico e opacidade do signo.
5. Relações e tensões entre o teatro e as outras artes.
6. Análise de casos concretos de espetáculos e de outras produções artísticas.

AVALIAÇÃO:

Os alunos deverão ser avaliados a partir da produção de textos escritos que demonstrem capacidade de reflexão teórica e analítica, sejam eles provas e/ou trabalhos individuais ou em grupo. Seminários e apresentações orais poderão também fazer parte do processo avaliativo, desde que o desempenho da escrita seja também avaliado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DORT, Bernard. O teatro e sua realidade. São Paulo: Perspectiva, 2010.

GUINSBURG, Jacó; TEIXEIRA COELHO, J.; CARDOSO, Reni Chaves (orgs.). *Semiologia do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2003, 2ª edição.

AUSTIN, J.L. *Quando dizer é fazer*. Editora Artes Médicas Sul, s/d.

BARTHES, Roland. *Elementos de Semiologia*. São Paulo: Editora Cultrix, 2006, 18ª ed.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CRAIG, Edward Gordon. *Da arte do teatro*. Tradução e notas de Redondo Jr. Lisboa: Editora Arcádia, s/d.

PICON-VALLIN, Béatrice. *A arte do teatro: entre tradição e vanguarda: Meyerhold e a cena contemporânea*. Org. Fátima Saadi. Trad. Cláudia Fares, Denise Vaudois e Fátima Saadi. Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto: Letra e Imagem, 2006.

PAVIS, Patrice. *A Encenação Contemporânea: origens, tendências, perspectivas*. Trad.: Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2010.

UBERSFELD, Anne. *Para Ler o Teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

ARTAUD, Antonin. *O teatro e seu duplo*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

BRECHT, Bertolt. *Estudos de teatro*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1978.

FÉRAL, Josette. *Encontros com Ariane Mnouchikne*. São Paulo: Editora Senac, 2010.

SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de Linguística Geral*. São Paulo: Editora Cultrix, s/d.

ZUMTHOR, Paul. *Performance, recepção, leitura*. Rio de Janeiro: Cosac Naify, 2007.

professor responsável: CLAUDIO FLORES SERRA LIMA

assinatura do Coordenador: