

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
PPGAC - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
Mestrado e Doutorado

Práticas Performativas Contemporâneas: Arquiteturas do Corpo, Coralidades Performativas e Revolução dos Afetos

Curso: Práticas Performativas Contemporâneas: Arquiteturas do Corpo, Coralidades Performativas e Revolução dos Afetos

Professores:

Prof. Dr. Marcelo Denny (USP / Pós-doc UNIRIO)
Prof. Dr. Marcos Bulhões (USP / Pós-doc UNIRIO)
Profa. Dra. Tania Alice (UNIRIO)

Linha de Pesquisa: PCI

Horário: curso condensado de 25 de março até 1 de abril

Detalhe dos horários:

25 de março até 29 de março: 9.00 – 13.00
Sábado dia 30 das 13.00 – 18.00
1. de abril até 5 de abril: : 9.00 – 13.00
Sábado das 13.00 – 19.00
Encerramento das 19.00 – 21.00

Período: 2019.1

Vagas: 25

O curso é destinado a pessoas que já possuem uma prática em performance, dentro de seus projetos de pesquisa de Mestrado/Doutorado ou fora deles.

EMENTA (10 linhas)

O curso visa um aprofundamento dos diferentes modos de criação e aprendizagem das práticas performativas, com enfoque específico nas práticas corporais e participativas. A realização de experimentos e os estudos teóricos e práticos se dividem em torno de três conceitos-operadores: arquiteturas do corpo, corralidades performativas e performance relacional.

O debate em sala de aula, fomentado pelo estudo individual e prévio dos vídeos e textos relacionados, estimula a realização de performances individuais e coletivas e a análise crítica.

Será realizado por cada aluno um trabalho escrito final, além dos experimentos de criação performativa.

DETALHAMENTO DOS CONTEUDOS

A parte do curso do Prof. Dr. Marcelo Denny “Arquiteturas do corpo” visa refletir sobre o cruzamento do corpo e de criações performativas e visuais; uma cartografia, no campo da performance arte, a partir de um olhar acerca das arquiteturas que o corpo performativo cria para si, em uma espécie artaudiana e deleuziana de autogênese/corpo-sem-órgãos, como forma de recriar-se para além das construções/comportamentos gestados/impostos pelas normas vigentes. O principal objetivo destas aulas é analisar, na interface entre teoria e prática, aspectos e da performance contemporânea que tangenciam a recriação de silhuetas corpóreas em ações performativas mas quais o corpo torna-se um espaço heterotópico e disruptivo. A esta diretriz de análise damos o nome de *arquiteturas do corpo*, como forma de apontar que o corpo, em ações performativas contemporâneas, não é apenas suporte da obra, mas é um corpo-obra em arte-vida.

Dentro do campo da performance relacional, em que a relação entre performer e participante constitui o meio e fim da obra (Bourriaud), um enfoque específico será dado na performance como cura. Nessa parte do curso ministrada pela Profa. Dra. Tania Alice, iremos pesquisar as modalidades de estabelecimento de um tipo de relação que possa vir a constituir um campo favorável para a regulação do sistema nervoso dos envolvidos, ativando as potências vitais das pessoas envolvidas, de maneira a efetuar dentro do espaço urbano uma contraposição aos afetos tristes ambientes estimulados pelas estruturas de poder, na busca de uma reciclagem eco-mental (Guattari).

Quais as perspectivas da performance no espaço urbano? Quais as possibilidades da arte da performance socialmente engajada realizada por coletivos? Como conduzir processos de criação da arte da performance contemporânea centrada na noção de corralidade, nos quais os discurso cênicos sejam descentralizados? Como propor práticas físicas que ampliem a capacidade performáticas e a conexão dos corpos para o jogo da corralidade? Estas questões são o ponto de partida dos estudos práticos e teóricos que faremos no módulo coordenado pelo Prof. Marcos Bulhões. Iremos investigar os princípios filosóficos e históricos destas modalidades artísticas e criar práticas performativas que não se referem à expressão

individual, mas que dizem respeito à formulação e expressão de questões coletivas, pondo em discussão o conceito de Coralidades Performativas.

PLANEJAMENTO DAS AULAS

- 25/3: Apresentação do curso. Arquiteturas do corpo (1)
- 26/3: Arquiteturas do corpo (2)
- 27/3: Arquiteturas do corpo (3)
- 28/3: Performance relacional (1)
- 29/3: Performance relacional (2)
- 30/3: Performance “Arquiteturas do corpo” (performances 1)
- 1/4: Performance relacional (1)
- 2/4: Realização das performances relacionais (performances 2)
- 3/4: Coralidades urbanas (1)
- 4/5: Coralidades urbanas (2)
- 5/5: Coralidades urbanas (3)
- 6/5: Performance coralidade (performances 3). Encerramento.

LEITURAS PARA OS ALUNOS

ALICE, Tania. “PARC – Performance de arte relacional como Cura” in Revista Brasileira dos Estudos da Presença, v. 5, n. 2 Porto Alegre: UFRGS, 2015.

ANDRIEU, Bernard. **A nova filosofia do corpo**. Lisboa: Instituto Piaget, 2004.

BOURRIAUD, Nicolas. **Estética relacional**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

CABALLERO, Ileana. **Cenários Liminares: teatralidade, performances e política**. Uberlândia: EDUFU, 2011.

DELEUZE, Giles;. Guatari, Felix . “Como criar para si um corpo sem órgãos”, in **Mil Platôs** . Vol 3. São Paulo: Ed. 34 , 2015.

FÉRAL, Josette. “Performance e Performatividade”. In: **Além dos limites. Teoria e Prática do Teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

FOUCAULT. Michael. **O Corpo utópico**. São Paulo: N-1 Edições. 2013.

GUATTARI, Félix. **As três ecologias**. São Paulo: Papyrus, 2012.

LEAL, Dodi e DENNY, Marcelo. **Gênero Expandido**. São Paulo: Annablume, 2018.

MARTINS, Marcos Bulhões. "Coralidades Performativas e subversão da cis-heteronormatividade: teatro e performance na expansão de gênero, sexualidade e afetividade". In: LEAL, Dodi; DENNY, Marcelo. *Gênero Expandido: Performances e Contrasexualidades* (org). São Paulo: Anna Blume, 2018.

MESQUITA, André. **Insurgências Poéticas: arte ativista e ação coletiva**. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2011.

TAVARES, Gonçalo M. **Atlas do corpo e da imaginação**. Lisboa: CAMINHO.2014.

BIBLIOGRAFIA DO CURSO

ALICE, Tania. **Performance como revolução dos afetos**. São Paulo: Annablume 2017.

AGAMBEN, Giorgio. **Nudez**. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2014.

ARDENNE, Paul. **Un art contextuel: création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention et de participation**. Paris: Flammarion, 2002.

BEY, Hakim. **Zona Autônoma Temporária**. São Paulo: Editora Conrad, 2001.

BISHOP, Claire. **Artificial Hells: participatory art and the politics of spectatorship**. New York: Verso, 2012.

ARTAUD, Antonin. **O teatro e seu duplo**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BALTRUSIS, N.; RABINOVICH E. P.; MENEZES J. E. X.; TÔRRES. O. D. S.; PEREIRA; M. B. J. Organizadores. **Poética do Corpo**. Salvador: UCSAL:2012.

CANEVACCI, Massimo. **Fetichismos Visuais- Corpos Erópticos e Metrópole Comunicacional**. São Paulo: Ateliê Editorial. 2008.

CANCLINI, Néstor García. **A Sociedade sem Relato. Antropologia e Estética da Iminência**. São Paulo: EDUSP, 2012.

CASTRO. D.S. P., PICCINO. J.D., JOGRILBERG.R.S., GOTO.T.A. Organizadores. **Corpo e existência**. São Paulo: Universidade Metodista de São Paulo, 2003

COHEN, Renato. **Performance como linguagem**. São Paulo: Perspectiva, 2007.

COHEN-CRUZ, Jan.(org).**Radical Street Performance**, New York: Routledge,2003.

COURTINE, Jean-Jacques. **Decifrar o corpo-pensar com Foucault**. Petrópolis: Editora Vozes.2013.

DAGOGNET, François. **O Corpo**. Rio de Janeiro: Gen, Forense Universitária, 2012.

DELEUZE, Gilles.; Guattari, Felix . **Mil Platôs** . Vol 3. São Paulo: Ed. 34 , 2015.

FOUCAULT, Michael. **O Corpo utópico**. São Paulo: N-1 Edições. 2013

GOLDBERG, RoseLee. **A arte da performance- do futurismo ao presente**. São Paulo: Edita Martins Fontes . 2006.

_____. “Radical Action: on Performance and Politics”. IN: **The Performance Art Now: Live Art for the 21th Century**. London: Thames and Hudson, 2018. pp. 110-155.

GLUSBERG, Jorge. **A arte da performance**. São Paulo: Editora Perspectiva.2003.

LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade**. São Paulo: Moraes, 1991. (1ª edição: 1968)

HELGUERA, Pablo. **Education for socially engaged art**. New York: Jorge Pinto Books, 2010.

JUNIOR, Antônio Wellington de Oliveira. **O Corpo implicado – Leituras sobre corpo e performance na contemporaneidade**. Fortaleza: Expressão gráfica e editora. 2011

MCCORMICK, Carlo; PASTERNAK, Anne; BANKSY; SERRA Tony J.; **Trespass: A History of Uncommissioned Urban Art**. Taschen, 2010.

PALLAMI, Vera (org). **Cidade e Cultura: esfera pública e transformação urbana**. São Paulo: Estação Liberdade, 2002

QUILICI, Cassiano Sydow. **O ator-performer e as poéticas da transformação de si**. São Paulo: Annablume.2015.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível: estética e política**. São Paulo: editora 34, 2005.

_____. **O espectador emancipado**. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

RUIZ, Giselle. Organizadora. **Articulações ensaios sobre corpo e performance**. Rio de Janeiro: & Letras. 2015.

SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. **O Corpo Representado - mídia, arte e produção de sentido**. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Rio de Janeiro. 2014.

TAYLOR, Diana. **O Arquivo e o Repertório: Performance e memória cultural nas Américas**. Uberlândia: Editora UFMG, 2013.

VILLAÇA, Nízia e GÓES. **Em Nome do Corpo**. São Paulo: Editora Estação das letras e das cores. 2014.

