

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO
Campus Universitário de Guarapuava
Departamento de Arte-Educação

Curso: Arte-Educação

Disciplina: Fundamentos das Artes Cênicas

C/H semanal: 03

Série: 1º

Turno: Tarde

C/H total: 51

Ano: 2010

Código:1536

EMENTA

Estudo dos elementos teatrais [cênicos] e suas funções prática, semântica e estética.

I.OBJETIVOS

- Reconhecer os elementos da cena e as suas funções.
- Relacionar dramaturgia ou roteirização com a realização cênica, caracterizando a mobilidade do signo e o caráter “aberto” dos textos.
- Reconhecer a diversidade de olhares sobre a cena conforme transformações de mentalidade, abrangendo a arte da performance.
- Reconhecer usos ilustrativos e autônomos dos elementos da cena.
- Analisar processos criativos e trabalhos de artes cênicas.

II.PROGRAMA

- Introdução: imagem, signo teatral e elemento cênico, relação com o público e opções de espaço (arena, palco, aberturas de geografia e arquitetura).
- Do texto à encenação: dramaturgia, rubricas/didascália ou roteiros.
- Questões da alteração do texto em processos editoriais, de tradução e de apropriação. Os aspectos de intemporalidade, universalidade, intertextualidade.
- A personagem (comédia, tragédia, tragicomédia, hibridismo e outros gêneros); a noção de máscara; padrões arquetípicos; *performer*.
- Dramático e pós-dramático.
- Encenador, atores/atrizes e outras “dramaturgias”: a reorganização ou apropriação do texto na cena, a noção de composição (criação colaborativa e outros processos criativos).
- Seminário sobre peças selecionadas (análise dramatúrgica).
- Seminário sobre artistas cênicos e seus princípios de trabalho.

III.METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas, dinâmicas de grupo, leituras e preparo extra-classe, apresentação de trabalhos, seminários.

IV.FORMAS DE AVALIAÇÃO

Créditos por assiduidade, participação em classe, pontualidade na entrega dos trabalhos e domínio das leituras demonstrado nas avaliações (provas, apresentações de trabalho ou outras tarefas orais e/ou escritas).

V.BIBLIOGRAFIA

1.Básica

BERTHOLD, Margot. *História Mundial do Teatro*. Tradução. Maria Paula V. Zurawski, J. Guinsburg, Sérgio Coelho e Clóvis Garcia. São Paulo: Perspectiva, 2000. [apoio para análise das peças escolhidas]

ECO, Umberto. A poética da obra aberta. *Obra Aberta*. 8 edição. São Paulo: Perspectiva, 2001 (1 edição. 1962), p. 1-23.

KOWZAN, Tadeusz. Os Signos no Teatro – Introdução à Semiologia da Arte do Espetáculo. IN GUINSBURG, Jacob; Teixeira Coelho Netto; Cardoso, Reni Chaves. *Semiologia do Teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1988. P. 93-123.

LEHMANN, Hans-Thies. *Teatro pós-dramático*. Trad. Pedro Sússekind. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

ROUBINE, Jean-Jacques. *A linguagem da encenação teatral*. 2ª edição. Tradução. e apresentação Yan Michalski. Rio de Janeiro: Zahar, 1998 (orig., 1980).

Peças teatrais, libretos e/ou obras de dança escolhidas pela classe para as análises.

2.Complementar

ANAIS da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas); ANAIS disponíveis na hemeroteca e biblioteca.

ARTAUD, Antonin. *O teatro e seu duplo*. Lisboa: Minotauro, s.d. (São Paulo: Max Limonad, 1984.)

ASLAN, Odette. *O ator no século XX*. Tradução. São Paulo: Perspectiva, 1994.

BARBA, Eugênio e Nicola Savarese. *A Arte Secreta do Ator: Dicionário de antropologia teatral*. Campinas, HUCITEC, 1995.

BONFITTO, Matteo. *O ator compositor: as ações físicas como eixo de Stanislavski a Barba*. São Paulo: Perspectiva, 2002.

BRANDÃO, Junito de Souza. *Teatro Grego. Tragédia e Comédia*. 7ª edição. Petrópolis: Vozes, 1985.

BRECHT, Bertolt. *Estudos sobre teatro*. Tradução. Fiama Pais Brandão. Apres. Aderbal Freire-Filho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. [inclui o "Pequeno órgão para o teatro"]

CARLSON, Marvin. *Teorias do Teatro*. Tradução. de Gilson César Cardoso de Souza. São Paulo: Edição. da UNESP, 1997.

COHEN, Renato. *Performance como linguagem*. São Paulo: Perspectiva, 1989.

CONRADO, Aldomar (org. e trad.) *O teatro de Meyerhold*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.

GROTOWSKI, Jerzy. Textos da Revista *Máscara* Año 3, nr 11-12, enero 1993, reedição Outubro 1996, número especial de homenagem a Grotowski. [vide Google - Artigos de Ismael Scheffler sobre Grotowski].

Mnouchkine, Ariane - <http://www.theatre-du-soleil.fr>

PAVIS, Patrice. *A Análise dos espetáculos*. Tradução. Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2003 (co 1996).

PAVIS, Patrice. *Dicionário de teatro*. Tradução Jacó. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999 (*Dictionnaire du théâtre*. Paris: Éditions Sociales, 1980.) [obra de referência para terminologia, conceitos, etc...]

RAUEN, Margarida Gandara/ Margie (org.). *A interatividade, o controle da cena e o público como agente compositor*. Salvador: EDUFBA, 2009.

____. Apropriação criativa dos cânones em novos roteiros e linguagens. *Ilha do Desterro*. A Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies/ UFSC. Florianópolis, nr 49, julho/dezembro 2005, p. 369-396.

____. Os arquétipos e a transformação de personagens: por uma abordagem transretórica. Revista *Quixote*. Curitiba, ano II, nr 4, 1999, p. 14-15.

ROUBINE, Jean-Jacques. *Introdução às grandes Teorias do Teatro*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

RUSH, Michael. *Novas Mídias na Arte Contemporânea*. Tradução. Cássia Maria Nasser. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

SANTAELLA, Lúcia. *Porque Comunicação e Artes estão convergindo?* São Paulo: Paulus, 2006.

SOLMER, Antonino (ed.) *Manual de Teatro*. Lisboa: Cadernos ContraCena, 1999.

STANISLAVSKI, Constantin. *A preparação do ator*. Tradução. de Pontes de Paula Lima. 12ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995 (1ª edição. 1964).

---. *A Criação de um Papel*. 5ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. (1ª edição. 1972)

---. *A construção da Personagem*. 7ª edição Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994 (1ª edição. 1970).

REVISTAS

- *O Percevejo*. Revista de Teatro, Crítica e Estética. ISSN 0104-7671 (Depto. de Teoria do Teatro, Programa de Pós-graduação em Teatro, UniRio.)

- *Repertório*. UFBA.

- *Revista do Lume*. Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais, COCEN/UNICAMP.

Vide <http://www.unicamp.br/lume>

- *Sala Preta*. Depto. de Artes Cênicas da USP/ECA, circ. anual, Nr. 1, 2001.

SITES sobre companhias e o trabalho de alguns artistas brasileiros

Antônio Araújo/ Teatro da Vertigem: www.teatrodavertigem.com.br

(buscar BR-3)

Antunes Filho: www.teatrobrasileiro.com.br/entrevistas/antunesfilho2.htm; Centro de Pesquisa teatral do SESC

www.sescsp.org.br/sesc/;

Bia Lessa: <http://bialessa.com/>

<http://www.companhiasilenciosa.blogspot.com>

Cristiane Bouger: www.cristianebouger.ato.br; ver também *Relache*, Revista Eletrônica da Casa Hoffmann:

www.fccdigital.com.br/relache

Denise Stoklos: denisestoklos.uol.com.br

Gerald Thomas/ Dry Opera Company. Companhia de Ópera Seca: www.uol.com.br/geraldthomas ;

www2.uol.com.br/geraldthomas/new/bio.htm

José Carlos Serroni, cenógrafo: pt.wikipedia.org/wiki/José_Carlos_Serroni

José Celso Martinez Corrêa: www2.uol.com.br/teatroficina/novosite;

www2.uol.com.br/teatroficina/velhosite/oficina/oficina.htm; www.teatrobrasileiro.com.br/entrevistas/zecelso1.htm. Ver

Os Sertões.

Sérgio de Carvalho/Companhia do Latão: www.companhiadolatao.com.br

[Tribodeatuadores - Oinois aqui traveiz](http://Tribodeatuadores-Oinois aqui traveiz)

[Ver_Kassandra_in_process.A_missão_\(de_Heiner_Muller\)](http://Ver_Kassandra_in_process.A_missão_(de_Heiner_Muller))

www.oinoisaquitraveiz.com.br/

Aprovado em 09/02/10

Ata nº 206

Chefe de Departamento: Daiane Solange Stoeberl da Cunha

Professor (a): Margie/ Profª. Dra. Margarida Gandara Rauen