

Linha de Pesquisa: Teatro, Sociedade e Criação Cênica

Disciplina: O Ato do Espectador: instâncias da criação, da mediação e da recepção teatral

Prof. Dr. Flávio Desgranges

Ementa: A disciplina está centrada nos três âmbitos do fazer teatral: a criação, a mediação e a recepção, buscando estabelecer distinções e convergências entre estas instâncias, e observar os modos com que participam do ato do espectador em sua relação com a cena teatral. Ou seja, estudaremos como, desde os processos de criação, nos meandros de uma genética da criação, são forjados elementos e procedimentos que ressoam no público e marcam a sua relação com a proposição cênica. De modo semelhante, observaremos como as ações propostas intencionalmente no âmbito da mediação, no espaço existente entre a criação e a recepção, podem interferir de modo produtivo no ato do espectador. E investigaremos as determinantes estéticas e históricas que marcam as alterações na perceptividade e estabelecem modos sempre renovados de produção de efeito estético e de compreensão da recepção no campo da arte teatral.

Dinâmica: aulas expositivas, leitura e debates.

Horário: quintas-feiras, das 15 às 19 hs. – 60 h/a, correspondendo a 16 créditos.

Período: 1º semestre de 2021

Bibliografia:

- ADORNO, Theodor W. ; HORKHEIMER, Max. *Dialética do Esclarecimento*. Rio de Janeiro, Zahar, 1985.
- ARISTÓTELES. *Poética*. São Paulo, Ars Poética, 1993.
- _____. *Arte Retórica e Arte Poética*. Rio de Janeiro, Ediouro, s/d.
- BAKHTIN, Mikhail. *Estética da Criação Verbal*. São Paulo, Martins Fontes, 1992a.
- _____. *Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance*. São Paulo, Edunesp, 1993.
- BAUDELAIRE, Charles. *Le spleen de Paris*. Paris, Brodard et Taupin, 1972.
- BENJAMIN, Walter. *Diário de Moscou*. São Paulo, Companhia das Letras, 1989.
- _____. *Passagens*. Belo Horizonte, Editora UFMG, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006.
- _____. *Obras Escolhidas I: magia e técnica, arte e política*. São Paulo, Brasiliense, 1993.
- _____. *Obras Escolhidas III. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo*. São Paulo, Brasiliense, 1994.
- BECKETT, Samuel. *Proust*. São Paulo, Cosac Naify, 2003.
- BERGSON, Henri. *Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. São Paulo, Martins Fontes, 2006.
- BONDÍA, Jorge Larrosa. *Notas sobre a Experiência ou sobre o Saber da Experiência*. São Paulo, Revista Brasileira de Educação, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, jan-abr, nº19, pp.20-28, 2002.
- BOUKO, Catherine. *Théâtre et réception. Le spectateur postdramatique*. Bruxelles, Peter Lang, 2010.
- BRECHT, Bertolt. *Écrits sur la politique et la société*. Paris, L'Arche, 1970.
- _____. *Estudos sobre Teatro*. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1978.
- _____. *Ecrits sur le théâtre 1*. Alençon, L'Arche, 1989a.
- _____. *Ecrits sur le théâtre 2*. Alençon, L'Arche, 1989b.
- BRITO, Ronaldo. *Experiência Crítica*. São Paulo, Cosac Naify, 2005.

- CHKLOVSKI, Viktor. L'art comme procédé. In: TODOROV, Tzvetan (org.). *Théorie de la littérature*. Paris, Éditions du Seuil, pp. 75 – 97, 2001.
- DEBORD, Guy. *La société du spectacle*. Paris, Gallimard, 1992.
- DELEUZE, Gilles. *Proust e os Signos*. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2006.
- _____. *Nietzsche*. Lisboa, Edições 70, 2007.
- _____. *A Imagem-Tempo*. São Paulo, Brasiliense, 2007.
- DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. *Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol. 2*. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995.
- DESGRANGES, Flávio. *A Pedagogia do Espectador*. São Paulo, Hucitec, 2003.
- _____. *Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo*. São Paulo, Hucitec, 2012.
- _____. Teatralidade Tátil: alterações no ato do espectador. In: *Sala Preta – Revista de Artes Cênicas*. São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (USP), nº 8, p. 11-20, 2008.
- DESGRANGES, Flávio; LEPIQUE, Maysa (orgs.). *Teatro e Vida Pública. O Fomento e os Coletivos Teatrais em São Paulo*. São Paulo, Hucitec, 2012.
- DIDEROT, Denis. *Discurso Sobre a Poesia Dramática*. São Paulo, Cosac Naify, 2005.
- FAVARETTO, Celso F.. *Moderno, Pós-Moderno e Contemporâneo na Educação e nas Artes*. Tese de Livre-Docência, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2004.
- _____. *A Invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo, EDUSP, 2000.
- _____. Estética na Era Tecnológica. *Atrator Estranho*, São Paulo, nº. 27, mar. 1997.
- FERNANDES, Sílvia. *Teatralidades Contemporâneas*. São Paulo, Perspectiva, 2010.
- FREUD, Sigmund. *Além do Princípio do Prazer, Psicologia de Grupo e outros trabalhos (1920 - 1922)*. Rio de Janeiro, Imago, 1996.
- _____. *A Interpretação dos Sonhos*. Rio de Janeiro, Imago, 2001.
- _____. Recordar, Repetir e Elaborar. In: *Jornal de Psicanálise*, São Paulo, 27 (51), 125-136, jul. 1994.
- GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: memória, história e narrativa. In: *Mente, Cérebro e Filosofia*. São Paulo, Duetto, nº 7, p. 59-67, 2008.
- GASCHÉ, Rodolphe. Digressões Objetivas. Sobre alguns Temas Kantianos em “A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica”. In: BENJAMIN, Andrew; OSBORNE, Peter (orgs). *A Filosofia de Walter Benjamin*. Rio de Janeiro, Zahar, 1997.
- GUÉNOUN, Denis. *Lettres au directeur du théâtre*. Le Revest-les Eaux, Les Cahiers de l'Égaré, 1996.
- GUATTARI, Félix. *Caosmose: um novo paradigma estético*. São Paulo, Ed. 34, 1992.
- HABERMAS, Jürgen. *Mudança Estrutural na Esfera Pública*. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2003.
- ISER, Wolfgang. *Uma Teoria do Efeito Estético, Vol. 1*. São Paulo, Ed.34, 1996.
- _____. *Uma Teoria do Efeito Estético, Vol. 2*. São Paulo, Ed.34, 1999.
- JAUSS, Hans Robert. *A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária*. São Paulo, Ática, 1994.
- KEHL, Maria Rita. *O Tempo e o Cão: a atualidade das depressões*. São Paulo, Boitempo, 2009.
- LACAN, Jacques. *Le séminaire. Livre X. L'angoisse*. Paris, Ed. du Seuil, 2004.
- LEHMANN, Hans-Thies. *O Teatro Pós-Dramático*. São Paulo, Cosac Naify, 2007a.
- _____. Motivos para desejar uma arte da não-compreensão. In: *Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas*. Florianópolis, UDESC, nº9, pp. 141-152, 2007b.
- _____. Teatro Pós-Dramático e Teatro Político. *Sala Preta – Revista do Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP*. São Paulo, Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo, nº 3, p. 9-19, 2003.
- _____. *Le théâtre postdramatique*. Paris, L'Arche, 2002.

- LENZ, Jakob Michael Reinhold. *Notas Sobre o Teatro*. Rio de Janeiro, 7Letras, 2006.
- LESSING, Gotthold Ephraim. *De Teatro e Literatura*. São Paulo, EDU, 1991.
- LIPOVETSKY, Gilles. *A Era do Vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo*. Lisboa, Relógio D'Água, 1983.
- LYOTARD, Jean-François. *A Condição Pós-Moderna*. Lisboa, Gradiva, 1989.
- MEYERHOLD, Vsevolod. *Écrits sur le théâtre. Tome III, 1930-1936*. Lausanne, L'age d'Homme, 1980.
- _____. *Écrits sur le théâtre. Tome IV, 1936-1940*. Lausanne, L'age d'Homme, 1992.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Obras Incompletas* (coleção Os Pensadores). São Paulo, Nova Cultural, 1999.
- NIETZSCHE, Frederico. *A Origem da Tragédia*. Lisboa, Guimarães Editores, 1985.
- PALHARES, Taisa. *Aura: a crise da arte em Walter Benjamin*. São Paulo, Barracuda, 2006.
- _____. Benjamin: experiência e vivência. In: *Mente, Cérebro e Filosofia*. São Paulo, Duetto, nº 7, p. 76 - 81, 2008.
- RANCIÈRE, Jacques. *L'inconscient esthétique*. Paris, Galilée, 2001.
- _____. *O Inconsciente Estético*. São Paulo, Editora 34, 2009.
- _____. *Le spectateur émancipé*. Paris, La fabrique, 2008.
- _____. *O Mestre Ignorante – cinco lições sobre a emancipação intelectual*. Belo Horizonte, Autêntica, 2005.
- RYNGAERT, Jean-Pierre; SERMON, Julie. *Le personnage théâtral contemporain: décomposition, recomposition*. Montreuil-sous-Bois, éditions Théâtrales, 2006.
- SAADI, Fátima. Emília Galotti, ein Trauerspiel. In: LESSING, G.E. Emília Galotti. São Paulo, Peixoto Neto, 2007.
- SALLES, Cecília de Almeida. *Redes da criação: construção da obra de arte*. São Paulo, Editora Horizonte, 2008.
- SCHECHNER, Richard. *Performance. Expérimentations et théorie du théâtre aux USA*. Montreuil-sous-Bois, Éditions Théâtrales, 2008.
- SZONDI, Peter. *Teoria do Drama Moderno (1880-1950)*. São Paulo, Cosac Naify, 2001.
- _____. *Teoria do Drama Burguês*. São Paulo, Cosac Naify, 2004a.
- WEBER, Max. *A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo*. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.