

PPGAC (PPGT)/UDESC – Ementa da disciplina

Prof. Flávio Desgranges

• Título da disciplina

“Dizer-se Público: transbordamentos entre produções cênicas e vida social”.

• Descrição da disciplina

O modo de atuação do/a espectador/a vem sofrendo alterações significativas ao longo do tempo, em diálogo estreito com as modificações observadas, tanto nas propostas formais dos artistas, quanto no contexto social dos diversos períodos, dando conta do caráter histórico que condiciona a relação do público com as criações cênicas. O curso busca evidenciar características de movimentos teatrais que vêm operando transformações subsequentes no efeito estético e constituem rastros significativos para compreendermos o ato do/a espectador/a em nossos dias. Além de vasculhar pistas para pensarmos a relação entre produções cênicas e público, a partir de variadas perspectivas, desde inquirirmos sobre o caráter público da arte, até refletirmos acerca da relevância do público como participante fundamental dos movimentos artísticos.

A relação do/a espectador/a com as criações artísticas se confronta intimamente com a maneira de ver, sentir e pensar o mundo, própria a cada época. No decorrer do curso vamos nos deter mais especificamente em aspectos das propostas cênicas recentes, e nas relações possíveis a serem traçadas entre teatro e vida pública na contemporaneidade. De modo a evidenciar a perspectiva autoral que compõe o ato de leitura, e a enunciar as instâncias que caracterizam o processo inventivo e colaborativo das pessoas espectadoras no evento teatral, bem como refletir acerca da relevância do público como participante fundamental dos movimentos artísticos.

A cena que procuraremos descortinar e analisar é aquela que emerge do encontro entre espectador/a e proposição cênica, a partir das seguintes questões: Como tornar reconhecíveis os meandros da elaboração poética que caracterizam a recepção e o efeito estético? Como evidenciar os elementos que sustentam a noção de uma arte do/a espectador/a em face das produções cênicas atuais? Seria possível pensar em ações artísticas propostas aos/as espectadores/as que efetivem e desvalem os processos criativos próprios ao ato de leitura?

• Objetivos

- Investigar aspectos marcantes do ato do/a espectador/a na contemporaneidade.
- Estudar como as modificações no modo de relação com as proposições cênicas se estabelecem em diálogo estreito com mudanças estéticas e históricas.
- Descortinar elementos característicos da cena em potencial que surge do encontro entre espectador/a e proposição cênica.
- Pensar aspectos da teoria da recepção a partir de relatos de experiências estéticas compartilhadas pelos/as participantes do curso.
- Observar a (co)autoria ou a produção poética realizada pelos/as espectadores/as como uma ampliação da noção de processo colaborativo.

- Pesquisar projetos ou procedimentos propostos ao público teatral que podem ser pensados como ações artísticas coletivas, que evidenciem traços reconhecíveis de uma poética da recepção.
- Refletir sobre as instâncias de intersecção entre teatro e vida pública, a partir das práticas artísticas com espectadores/as.
- Analisar os *debates performativos* propostos pelo iNerTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral, entre outras práticas artísticas semelhantes, que ressaltam indícios marcantes de que o ato de leitura pode e precisa ser compreendido como um ato de escrita.

• Temas

1. As noções de recepção e de efeito estético.
2. A estetização da política e a politização da estética.
3. As relações entre alterações artísticas e mudanças na perceptividade.
4. A investigação da experiência estética a partir do estudo teórico em diálogo com experiências compartilhadas pelas/os participantes do curso.
5. Os domínios da forma dramática.
6. Os operadores épicos e a explicitação do ato artístico.
7. Vislumbres benjaminianos: a percepção tátil e as aventuras do involuntário.
8. Experiência estética como acontecimento de corpo.
9. Alterações no efeito estético a partir da cena performativa ou pós-dramática.
10. A interferência dos processos de criação nos modos de recepção artística.
11. A performatividade própria ao ato do/a espectador/a.
12. Tensões reflexivas entre participação do público e produção de presença.
13. Ações artísticas com espectadores/as teatrais.

• Bibliografia

- BAKHTIN, Mikhail. **Estética da Criação Verbal**. São Paulo, Martins Fontes, 1992.
- BENJAMIN, Walter. **Obras Escolhidas: magia e técnica, arte e política**. São Paulo, Brasiliense, 1993.
- BENJAMIN, Walter Benjamin. **Passagens**. Belo Horizonte, Editora UFMG, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006.
- BARTHES, Roland. **O Prazer do Texto**. São Paulo, Perspectiva, 1987.
- BRITO, Ronaldo. **Experiência Crítica**. São Paulo, Cosac Naify, 2005.
- DELEUZE, Deleuze. **Proust e os Signos**. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2006.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol. 2**. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995.
- DESGRANGES, Flávio. **A Inversão da Olhadela: alterações no ato do espectador teatral**. São Paulo, Hucitec, 2012.
- DESGRANGES, Flávio. **A Pedagogia do Espectador**. São Paulo, Hucitec, 2003.
- DESGRANGES, Flávio; SIMÕES, Giuliana (orgs.). **O Ato do Espectador: perspectivas artísticas e pedagógicas**. São Paulo, Hucitec, 2017.

DESGRANGES, Flávio. **Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo**. São Paulo, Hucitec, 5^ªed., 2020.

DESGRANGES, Flávio. **O que eu signifício diante disso: ação artística com espectadores teatrais**. Revista Brasileira de Estudos da Presença, UFRGS, v. 10, n. 2, Porto Alegre, 2020, pp. 1 - 17. (<https://seer.ufrgs.br/presenca/article/view/94955>)

FABIÃO, Eleonora. **Performance e teatro: poética e política na cena contemporânea**. Sala Preta, São Paulo, n. 8, pp. 235-246, 2008.

(<https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57373/60355>)

FISCHER-LICHTE, Érika. **Realidade e ficção no teatro contemporâneo**. Sala Preta, São Paulo, n. 13, pp. 14-32, 2013.

(<https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/69073/71517>)

GUATTARI, Félix. **Caosmose. Um Novo Paradigma Estético**. São Paulo, Editora 34, 2006.

GUMBRECHT, Hans-Ulrich. **Produção de Presença: o que o sentido não consegue transmitir**. Rio de Janeiro, Contraponto, PUC-RJ, 2010.

ISER, Wolfgang. **Uma Teoria do Efeito Estético, Vol. 1**. São Paulo, Ed.34, 1996.

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.

LARROSA, Jorge Larrosa. **La Experiencia de Lectura: estudios sobre literatura y formación** (edição eletrônica). Barcelona, Fondo de Cultura Económica, 2011.

LEHMANN, Hans-Thies. **Motivos para desejar uma arte da não compreensão**. Urdimento, Florianópolis, n. 9, pp. 141-149, 2009.

(<https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101092007141/8846>)

LYOTARD, Jean-François. **A Condição Pós-Moderna**. Lisboa, Gradiva, 1989.

NOGUEIRA, Marcia Pompeo et al. **Pedagogias do Desterro: práticas de pesquisa em artes cênicas**. São Paulo, Hucitec, 2020.

PROUST, Marcel. **No Caminho de Swann**. São Paulo, Folha de São Paulo, 2003.

SALLES, Cecilia de Almeida. **Redes da criação: construção da obra de arte**. São Paulo, Editora Horizonte, 2008.

SIMÕES, Giuliana. **O Instante em Que o Espectador Desliza Entre o Objeto e Si Mesmo**. Conceição | Concept., Campinas, SP, v. 4, n. 1, pp. 85-94. 2015.

(<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8647677/14556>)

SIMÕES, Giuliana; DESGRANGES, Flávio. **Folias Galileu: o espectador em ato performativo**. São Paulo, Revista Sala Preta, v. 17, n.1, pp. 331 – 343, 2017.

(<https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/128183/130307>)

ZUMTHOR, Paul. **Performance, Recepção, Leitura**. São Paulo, Cosacnaiy, 2014.