

Programa de Ensino

Nome da disciplina: Ética e Estética Teatral

Código da disciplina: CMA 6113

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: sem equivalência

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa:

A relação entre ética e estética na história do século XX. Problematizar a postura ética dos artistas implicada na estética de suas criações.

Objetivos:

- Compreender e conhecer valores, princípios, conceitos e procedimentos éticos na prática de artistas cênicos da tradição ocidental.
- Promover a reflexão entre ética e estética nas produções cênicas

Conteúdo programático:

UNIDADE 1 – TÉCNICAS, TENDÊNCIAS E PRINCÍPIOS ARTÍSTICOS DOS PRIMEIROS ENCENADORES AUTÔNOMOS.

- Meinenger: o rigor ético e surgimento de novas possibilidades estéticas.

- Stanislavski: a organicidade do ator. Trabalho sobre si mesmo. A ação física. O surgimento da pedagogia teatral

- Antoine: a verdade cênica. A quarta parede.

UNIDADE 2 – A ENCENAÇÃO E O ATOR NO TEATRO FRANCÊS ATÉ A METADE DO SÉCULO XX

- Copeau: o drama e o ator. A obra e a concretude cênica. O coletivo e a disciplina no Vieux Colombier.
- O cartel (Pittöeff, Dullin, Jouvet, Baty): a herança de Copeau
- Artaud: o ator e o estado de peste. O teatro e seu duplo
- Decroux: O conflito no corpo.

UNIDADE 3 – A UTOPIA DA REVOLUÇÃO E O TEATRO ENGAJADO

- Meyerhold: princípios de atuação e éticos e estéticos implicados na biomecânica.
- Tairov: a música, a dança e a cor no teatro de fantasia.
- Vakhtangov: o desafio da terceira via entre Stanislavski e Meyerhold.
- Piscator e Brecht: o ator e o teatro dialético. O ator e as técnicas de distanciamento. O ator e a personagem.

UNIDADE 4 – DRAMATURGIA DO ATOR

- Grotowski: O desnudamento. O ator santo. O ato total. O teatro pobre. A relação ator/espectador.
- Barba: teatro antropológico. O artista e sua identidade cultural e profissional.
- Peter Brook: o ator e o espaço vazio.

UNIDADE 5: TEATRO DE GRUPO

- Theatre Du Soleil e o conceito de ensemble
- Teatro da vertigem e o processo colaborativo
- Erro grupo: invasão e deslocamento. O ator e a rua.
- Reflexões sobre procedimentos contemporâneos

Bibliografia:

- ARTAUD, Antonin. **O teatro e seu duplo**. 3. ed. São Paulo (SP): Martins Fontes, 2006.
- ASLAN, Odette. . **O Ator no século XX: evolução da técnica / problema da ética**. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- AZEVEDO, Sônia Machado de. **O Papel do corpo no corpo do ator**. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- BARBA, Eugenio. **A Terra de cinzas e diamantes: minha aprendizagem na Polônia**. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques. **Estética teatral: textos de Platão a Brecht**. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
- BRANDÃO, Junito de Souza. **O Teatro Grego: origem e evolução**. Rio de Janeiro: Tarifa Aduaneira do Brasil – Editora, 1980.
- BROOK, Peter. **Fios do tempo: memórias**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 320p
- CARLSON, Marvin A.; DINIZ, Thaís Flores Nogueira; PEREIRA, Maria Antonieta. **Performance: uma introdução crítica**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- COHEN, Renato. **Performance como linguagem: criação de um tempo-espço de experimentação**. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
- _____. **Work in Progress na Cena Contemporânea: criação, encenação e recepção**. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- DELEUZE, Gilles . **Para ler Kant**. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976.
- GROTOWSKI, Jerzy; FLASZEN, Ludwik; BARBA, Eugenio. **O teatro laboratório de Jerzy Grotowski: 1959-1969**. São Paulo: SESC-SP, 2010.

- GUATTARI, Felix. **Caosmose: um novo paradigma estético**. Rio de Janeiro (RJ): Ed. 34, 1992.
- GUÉNOUN, Denis. **O teatro é necessário?** São Paulo: Perspectiva, 2004.
- QUILICI, Cassiano Sydow. . **Antonin Artaud: teatro e ritual**. São Paulo: ANNABLUME, 2004.
- ROUBINE, Jean-Jacques. **Introdução às grandes teorias do teatro**. Rio de Janeiro (RJ): Zahar, 2003.
- SPINOZA, Benedictus de. **Ética**. 4. ed São Paulo (SP): Nova Cultural, 1989.
- STANISLAVSKY, Konstantin. **A criação de um papel**. 11. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
- _____. **A construção da personagem**. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
- _____. **A preparação do ator**. 25. ed. Rio de Janeiro (RJ): Civilização Brasileira, 2008.
-