OBRIGATÓRIA DA LINHA 1

<table>
<tr><td>DISCIPLINA</td><td colspan="6">CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO: PERCURSOS POÉTICO/TEÓRICOS E PEDAGOGIAS</td></tr>
<tr><td>Área(s) de Concentração</td><td colspan="4">ARTES CÊNICAS</td><td>Código</td><td>MAC-02</td></tr>
<tr><td>Carga Horária</td><td>60</td><td>Créditos</td><td>04</td><td>Tipo</td><td>Obrigatória</td><td>Nível</td><td>M</td></tr>
<tr><td colspan="7">Objetivos (Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de):
Geral:
Discutir modos e processos de criação em Artes Cênicas, de modo a considerar o variado espectro de possibilidades. Estudar caracteres do processo de criação em Artes Cênicas, a partir de estudos de caso que identifiquem aspectos poéticos, estéticos e pedagógicos de iniciativas artísticas variadas e específicas.
Específicos:
Discutir os aspectos da criação em Artes Cênicas: a relação da criação cênica com as diferentes dramaturgias, a diversidade de matrizes referenciais para a criação cênica, a combinação de elementos plásticos literários e performativos como produtor de discursividade cênica;
Discutir a dinâmica de multiplicidade e coletividade da criação cênica;
Discutir os aspectos de composição e bricolagem dos diferentes elementos constitutivos da cena, no que esta apresenta em termos de discursividade e representação, em propostas cênicas identificadas com quaisquer estilos e investigações;
Discutir modos de como propostas poéticas específicas dialogam com pedagogias do artista e com propostas voltadas para o ensino da arte; a criação como meio de ensino e como ensejador de metodologias da arte;
Estudar iniciativas artísticas específicas com vistas a produzir discussões acerca de seus processos de criação e pedagogia com vistas a produção de um seminário para a apresentação do estudo de caso;
Elaborar um artigo ou ensaio de apresentação e reflexão do estudo de caso.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa do programa:

Estudos e reflexões sobre as poéticas nas Artes Cênicas, suas características e variações. Estudo das relações entre as poéticas e as pedagogias da cena. Estudos de casos e troca de experiências entre os alunos e artistas.

Discriminação do Conteúdo Programático:

Aulas de discussão bibliográfica abordando os seguintes tópicos: aspectos e componentes dos processos criativos em Artes Cênicas; natureza e especificidades das poéticas da cena; criação e pedagogia nas Artes Cênicas.
Seminários individuais ou em grupo analisando os processos de criação e/ou proposições pedagógicas de um artista ou de um coletivo artístico escolhido.
Forma de Avaliação

Será realizada avaliação visando o acompanhamento e a verificação da aprendizagem do aluno. Assim, cada aluno realizará um seminário expositivo e/ou prático e, ao final, do curso apresentará um artigo reflexivo, no qual deverá apresentar as leituras realizadas sendo articuladas ao seu tema de estudo.</td></tr>
</table>

Bibliografia

AZEVEDO, Sônia Machado de. *O papel do corpo no corpo do ator.* São Paulo: Perspectiva, 2004 (estudos; 184).

BONFITTO, Mateo. *O ator compositor.* As ações físicas como eixo: de Stanislavski a Barba. 2ª edição, 2ª reimpressão. São Paulo: Perspectiva, 2009 (estudos; 177).

BROOK, Peter. *O ponto de mudança*. 40 anos de experiências teatrais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.

CABALLERO, Ileana Diéguez. *Cenários liminares.* Teatralidades, performances e política. Uberlândia: EDUFU, 2011.

CARREIRA, André. *Pesquisa como construção do teatro.* in: TELLES, Narciso (org.). *Pesquisa em Artes Cênicas.* Textos e temas. Rio de Janeiro: e-papers, 2012. pp.15-33.

COSTA Filho, José da.*Teatro contemporâneo no Brasil.* Criações partilhadas e presença diferida. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Percepto, afecto e conceito*. in: *O que é a filosofia?*. tradução Bento Prado Jr. e Alberto A. Muñoz. 2ª ed, 6ª reimpressão. São Paulo: editora 34, 2009 (Coleção TRANS). pp.: 211-55.

FOUCAULT, Michel. *A hermenêutica do sujeito.* Tradução Márcio Alves da Fonseca & Salma TannusMuchail. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

LEAL, Mara L. *Memória e autobiografia na composição da cena.* in: Carreira, André; BIÃO, Armindo & TORRES, Walter Lima (Orgs.). *Da cena contemporânea.* Porto Alegre: ABRACE, 2012.

MAGALHÃES, Monica (Mona). *Caracterização teatral: uma arte a ser desvendada.* in: FLORENTINO, Adilson & TELLES, Narciso (Orgs.). **Cartografias do ensino do teatro.** Uberlândia: EDUFU, 2009. pp.: 209-20.

PAVIS, Patrice. *Do texto ao palco: um parto difícil.* in: *O teatro no cruzamento das culturas.* Tradução Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2008 (estudos;247). pp. 21-42.

PRIMO, Rosa. *A dança possível:* as ligações do corpo numa cena. Fortaleza: Expressão gráfica e editora ltda., 2006.

RYNGAERT, Jean-Pierre. *Jogar, representar.* Práticas dramáticas e formação. Tradução Cássia Raquel da Silveira. São Paulo: Cosac&Naify, 2009.

SALLES, Cecília A. *Redes da Criação:*construção da obra de arte.Vinhedo-SP: Horizonte, 2006.

_____. *Gesto Inacabado:*processo de criação artística.São Paulo: FAPESP: Annablume, 1998.

SILVA, Eliana Rodrigues. *Dança e Pós-Modernidade.* Salvador: EDUFBA, 2005.

SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. *Corpo, comunicação e cultura*: a dança contemporânea em cena. Campinas: Autores Associados, 2006.

VIANA, Fausto. *Figurino Teatral e as renovações do século XX*. São Paulo: Estação das letras e cores, 2010.

Disciplina aprovada em ___/___/_____.

OBRIGATÓRIA DA LINHA 2

DISCIPLINA	**CENAS E ESCRITAS: MEMÓRIAS, APRENDIZAGENS E PROCEDIMENTOS DA CRIAÇÃO**						
Área(s) de concentração	**ARTES CÊNICAS**					**Código**	MAC-03
Carga Horária	60	**Créditos**	04	**Tipo**	Obrigatória Linha 2	**Nível**	M

Objetivos (Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de):

O curso tem como objetivos estimular os alunos à reflexão propondo leituras e experimentos acerca da relação cena e escritas. Além disso:

- Apresentar leituras em torno da relação cena e escritas e suas memórias.
- Propor reflexões e estudar procedimentos cênico-criativos a partir da dualidade cena e escritas.
- Articular questões tais como cena/escritas/criação/recriação/aprendizagens

Ementa do programa:

Estudos de temas das artes cênicas, da tradição ou da contemporaneidade cênica, articulando formatos e suportes, procedimentos criativos e caminhos de aprendizagens.

Discriminação do Conteúdo Programático:

- Cenas e escritas na tradição cênica e na contemporaneidade
- Cenas e escritas cênicas e caminhos da aprendizagem
- Procedimentos criativos na escrita e na cena
- Memórias na/da cena e criações espetaculares

Forma de Avaliação

A avaliação será realizada visando o acompanhamento e a verificação da aprendizagem do aluno. Assim, cada aluno realizará um seminário expositivo e, ao final, do curso apresentará um artigo reflexivo e/ou exercício cênico/memorial, no qual deverá apresentar os avanços conquistados articulados ao seu tema de estudo.

Bibliografia

BAKHTIN, Mikhail. *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento*: o contexto de François Rabelais. São Paulo/Brasília: Hucitec/Edunb, 1999.
BORIE, Monique et alli. *Estética Teatral: textos de Platão a Brecht*. Lisboa: 1996.
CHARTIER, Roger. *Do Palco à Página.* Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002.

DORT, Bernard. *O Teatro e sua Realidade*. São Paulo: Perspectiva, 1977.
FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia*. Saberes necessário ä prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
GUINSBURG, Jacó. *Stanislávski, Meierhold & Cia*. São Paulo: Perspectiva, 2001.
HARVEY, David. *Condição pós-moderna*. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
KOUDELA, Ingrid. *Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade no Ensino de Arte*. Como Pesquisamos? Os grupos de trabalho da ABRACE. Salvador: ABRACE, 2001, pp. 97-104.
LAROSSA, Jorge. *Linguagem e Educação depois de Babel*. Belo Horizonte: autêntica, 2004. 167p.
LE BRETON, David. *Adeus ao corpo:* antropologia e sociedade. Campinas: Papirus, 2003.
LOBO, Lenora e NAVAS, Cássia. *Teatro do Movimento:* um método para o intérprete-criador. Brasília: LGE Editora, 2003
MACÊDO, Cesária Alice. *História do Ensino de Arte: uma experiência na educação municipal de Uberlândia (1990-2000)*. Dissertação de Mestrado. Uberlândia: Faculdade de Educação, UFU, 2003.
MEDINA, João Paulo S. *O Brasileiro e seu Corpo*. Campinas: Ed. Papirus, 2005.
NAVAS, C. Dança brasileira no final do século XX. CUNHA, Newton (org.). *Dicionário SESC*, A Linguagem da Cultura. São Paulo: Perspectiva, 2003.
_____ ; COURI, Norma. *Balé da Cidade de São Paulo*. São Paulo: Formare, 2003.
PAVIS, Patrice. *A Análise dos Espetáculos*. São Paulo: Perspectiva, 2003.
PRIMO, Rosa. *A dança possível:* as ligações do corpo numa cena. Fortaleza: Expressão gráfica e editora ltda., 2006
PUPO, Maria Lúcia de Souza Barros. Além das dicotomias. *Anais do Seminário Nacional de Arte e Educação*: 15a Edição – Educação Emancipatória e Processos de Inclusão Sócio-Cultural.Montenegro, RS: Fundação Municipal de Artes de Montenegro, 2000, pp. 31-34.
REVISTA SALA PRETA. DOSSIÊ TEATRO EDUCAÇÃO. São Paulo: ECA, número 2, 2002, pp. 211-289.
ROSENFELD, Anatol. *Prismas do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1995.
SANTANA, Arão Paranaguá. *Teatro e formação de professores*. São Luís: EDUFMA, 2000.
SCHILDER, Paul. *A imagem do corpo:* as energias construtivas da psique. São Paulo: Martins Fontes, 1980.
SILVA, Eliana Rodrigues. *Dança e Pós-Modernidade*. Salvador: EDUFBA, 2005.
SZONDI, Peter. *Ensaio sobre o trágico*. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
SZONDI, Peter. *A teoria do drama***.** São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
TINOCO, Eliane de Fátima Vieira (org.) *Possibilidades, encantamentos: trajetória de professores do ensino de arte*. Uberlândia: E.F. Tinoco, 2003.
UBERSFELD, Anne. *Lire lê thèâtre. Paris: Editions Sociales, 1977.*
VILLEGAS, Juan. *Para la interpretación del teatro como construcción visual.* Buenos Aires, Gestus, 2000.
ZUMTHOR, Paul. Performance. In: *Introdução à poesia oral*. São Paulo: Hucitec, 1997.

Disciplina aprovada em ___/___/_____.