

Programa de Ensino

Nome da disciplina: Dança

Código da disciplina: CMA 6009

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa:

Práticas de dança. O dançarino como intérprete-criador. Dramaturgia do movimento. Composição coreográfica.

Objetivos:

- Proporcionar a vivência em dança.
- Estudar a dança como linguagem.
- Investigar processos criativos em dança.
- Orientar o corpo e o pensamento para a composição coreográfica.

Conteúdo Programático:

- Anatomia e processo de corporificação.
- Correntes de movimento.
- Dinâmica Postural.
- Sistemas corporais na criação em dança.
- Improvisação a partir da escuta corporal.
- Gesto, ação e movimento.
- Intenção espacial e composição coreográfica.
- Plasticidade
- Fluxo, espaço, peso e tempo como fatores de expressividade e criação em dança.

- Composição coreográfica

Bibliografia Básica:

FERNANDES, Ciane. **O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas**. São Paulo: Annablume, 2006. Cascaes, 1994.

LABAN, Rudolf von. **Dança educativa moderna**. Ed. corr. e ampl. / por Lisa Ullmann. São Paulo: Icone, 1990.

LABAN, Rudolf von; ULLMANN, Lisa. **Dominio do movimento**. 2. ed. São Paulo: Summus, [1978]

LEAL, Patrícia. **Respiração e expressividade: práticas corporais fundamentadas em Graham e Laban**. São Paulo, SP: Annablume, FAPESP, 2006.

VIANA, Klauss. **A dança**. São Paulo: Summus, 2008.

Bibliografia Complementar:

COHEN, Bonnie Bainbridge. **Sensing, feeling and action: the experiential anatomy of body-mind centering**. Northampton: 2003

GARAUDY, Roger. **Dançar a vida**. 5. ed. Rio de Janeiro; Nova Fronteira, 1989

MONTEIRO, Mariana. **Noverre: cartas sobre a dança**. São Paulo: Edusp, 1998.

RODRIGUES, Lia. **Dança e pós-modernidade**. Salvador: Edufba, 2004.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Performance I**
Código da disciplina: **ART6513**
Horas/aula semanais: 4
Total de horas/aula: 72
Pré-requisito: sem pré-requisito
Equivalência: não se aplica
Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Introdução à prática e estudos da arte da performance, cobrindo sua história a partir dos anos 1960, apresentando suas formas plásticas e conceituais mais comuns. A ética no trabalho do performer.

Objetivos

- Criar um ambiente introdutório em performance, a partir de seus referenciais históricos.

Conteúdo Programático

- Formas plásticas e conceituais mais comuns da arte da performance;
- Historiografia da arte da performance desde as vanguardas europeias até o fim do século 20;
- Prática performática coletiva.

Bibliografia Básica

CARLSON, Marvin. *Performance: uma introdução crítica*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010.

COHEN, Renato. *Performance como linguagem: criação de um tempo-espço de experimentação*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva.

GOLDBERG, Roselee. *A arte da performance: do futurismo ao presente*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MELIM, Regina. *Performance nas artes visuais*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Direção de Arte I: Figurino**

Código da disciplina: **ART6415**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: ART6115

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Estudo da história do figurino teatral desde a Grécia à contemporaneidade. Sua evolução e integração com as outras linguagens cênicas. A relação dos figurinos com a cenografia e com a direção de arte. O processo de criação: projetos, desenho, referência, pesquisas e tabelas. Os figurinos e sua confecção. Os materiais que poderão ser usados e sua aplicabilidade cênica. A cor pigmento e a cor luz.

Objetivos

- Características visuais dos figurinos artísticos ao longo da história e sua relação com o espaço cênico.
- Exercício e análise dos figurinos como elementos cênicos.
- Proporcionar ao aluno acesso às técnicas necessárias ao desenvolvimento de seu trabalho como figurinista.
- Desenvolver um conhecimento da utilização de materiais diversos, noções de desenho, construção de projetos de figurinos.
- A cor no figurino e sua relação com as outras áreas de visibilidade cênica.

Conteúdo Programático

Teórico

- O desenvolvimento do figurino como elemento narrativo.
- O figurino e os diversos palcos na composição das personagens.
- A importância dos figurinos para os novos encenadores, Appia e Craig.
- O Figurino e as novas tecnologias aplicadas à cena.
- A direção de arte e o Figurino
- Trabalho integrado com a disciplina de iluminação.

Prático

- O figurino e a realização.
- Estudo em três dimensões: O volume dos figurinos (maquete).

- O figurino e a iluminação.
- Conclusão do projeto de figurinos aplicados a um texto teatral.
- Pesquisa. Como e por que realizá-la para a criação dos figurinos.
- Trabalho prático com os mais diversos materiais recicláveis; Ex. Jornal, sucata, tecidos, papel.
- Realizar um projeto de figurino para uma montagem de um espetáculo e uma cena teatral.

Bibliografia Básica

ANCHIETA, José de (Costa). *Auleum: A Quarta Parede*. A. Books Editora: São Paulo, SP, 2002.

KÖLLER, Carl. *História do Vestuário*. Editora Martins Fontes: São Paulo, SP, 2001.

NERO, Cyro Del. *Máquina Para os Deuses: Anotações de um cenógrafo e o discurso da cenografia*. Ed. SENAC São Paulo: São Paulo, SP, 2009.

NERO, Cyro Del. *Cenografia: Uma breve visita*. Ed. Claridade: Coleção Saber São Paulo, SP, 2008.

RATTO, Gianni. *Antitratado de Cenografia: Variações sobre o mesmo tema*. Ed. SENAC: São Paulo, SP, 1999.

Bibliografia Complementar

FERRARA, J.A. e SERRONI, J.C. *Cenografia e Indumentária no TBC 16 anos de história – 1948/1964*. São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, 1980.

MEMÓRIA GLOBO. *Entre tramas, rendas e fuxicos*. Ed. Globo: São Paulo, SP, 2007.

SILVA, Robson Jorge Gonçalves da (Coord). *100 Termos Básicos da Cenotécnica; caixa italiana*. Ed. IBAC: Rio de Janeiro, RJ, 1992.

SOUZA, Gilda de Mello e. *O Espírito das Roupas*. Ed. Companhia das Letras: São Paulo, 1987.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Teatro de Animação I**

Código da disciplina: **ART6312**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

A máscara e a formação do ator a partir de máscaras; história da máscara no teatro; a máscara neutra; máscara de personagem ou máscaras expressivas; confecção de máscaras e jogos dramáticos com máscaras.

Objetivo Geral

- Conhecer a máscara como recurso fundamental na formação do ator e como técnica de expressão.

Objetivos Específicos

- Conhecer através da história do teatro as principais ideias que norteiam o uso da máscara neutra e de personagem.
- Dominar o processo de confecção de máscaras.
- Dominar técnica do uso da máscara neutra.

Conteúdo Programático

- A máscara na história do teatro.
- Processo de confecção de máscaras neutras.
- Exercícios e jogos preparatórios para o uso da máscara neutra e exercícios.
- com a máscara neutra.

Bibliografia Básica

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

AMARAL, Ana Maria. *O Ator e seus duplos: Máscaras, bonecos, objetos*. São Paulo: Editora SENAC. 2002.

FO, Dario. *Manual Mínimo do Ator*. São Paulo: SENAC, 1998.

GIROUX, Sakae Murakami. *Zeami: Cena e pensamento Nô*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991.

LOPES, Elizabeth Pereira. Copeau e a Máscara, in *A Máscara e a formação do Ator*, São Paulo UNICAMP – 1991.

Bibliografia Complementar

ASLAN, Odette e Bablet, Denis. *Le Masque – Du Rite au Théâtre*. Edition du CNRS , Paris: 1988.

BROOK, Peter. Mensonge et adjectif superbe in: *Le Masque - Du Rite au Théâtre*. Paris:CNRS, 1988.

ELDREDGE, Sears. *Actor training in the neutral mask*. New York: Drama Review: 1978.

LECOQ, Jacques. *Le corps poétique*. Actes Sud- Papiers: Paris, 1997.

MNOUCHKINE, Ariane. Le masque, une discipline de base. In: ASLAN, odette. *Le Masque*. Du Rite au Théâtre.

LECOQ, Jacques. Rôle du masque dans la formation de l'acteur. in: *Du Rite au Théâtre - CNRS - Paris*, 1988.

PARIS: *Editions du CNRS*, 1988.

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

SCALA, Flaminio. *A loucura de Isabella*. São Paulo: Iluminuras,2003.

VENEZIANO, Neide. *A Cena de Dario Fo: O exercício da imaginação*. São Paulo:F- QM Editores Associados Ltda, 2002.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Poéticas Vocais**

Código da disciplina: **ART6313**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: ART6213

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Dramaturgia do corpo-voz. Processo de criação da ação físico-vocal. Enunciação da palavra poética. Composição de ambiências vocais para as cenas.

Objetivos

- Ampliar a consciência da dramaturgia do corpo no processo de criação da ação físico-vocal da palavra e na composição da esfera acústica da voz e da enunciação da palavra em cena.

Conteúdo Programático

UNIDADE I - Introdução às Poéticas Vocais

- A voz e a palavra no século XX;
- A voz, a palavra e o canto no teatro contemporâneo;
- O coro vocal: o coro falado e canto coral.

UNIDADE II - Dramaturgia vocal do ator na relação com o texto

- Ação corpóreo-vocal da palavra;
- Escuta, organicidade, energia, intenção, impulso, objetivo, ação física;
- Fluxo, peso, espaço, tempo-ritmo da vocalidade da palavra;
- Imaginário corpóreo-vocal da palavra;
- Subtexto;
- Subpartitura corpóreo-vocal.

UNIDADE III - Esfera acústica da Cena: composições vocais

- Parâmetros acústicos (timbre, intensidade, altura, duração);
- Jogos vocais, jogos vocais com a palavra falada, jogos vocais com a palavra cantada;
- Composições de ambiências vocais para as cenas: as sonoridades da cena.

Bibliografia Básica

CAMARGO, Roberto Gil. *Som e Cena*. SP: TCM - Comunicação, 2001.
FERNANDES, Ciane. *O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas*. São Paulo: Annablume, 2006.
LEHMANN, Hans-Thies. *O teatro pós-dramático*. São Paulo: Cosac Naifi, 2007.
VARLEY, Julia. *Pedras d'água – bloco de notas de uma atriz do Odin Teatret*. Brasília: Teatro Caleidoscópio, 2010.

Bibliografia Complementar

ALEIXO, Fernando. *Corporeidade da voz: voz do ator*. Campinas: Ed. Komedi, 2007.
ARTAUD, Antonin. *O teatro e seu duplo*. São Paulo: Martins Fontes, 3 ed, 2006.
BACHELARD, Gaston. *O ar e os sonhos*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
BONFITTO, Matteo. *O ator compositor*. São Paulo: Perspectiva, 2002.
CAVARERRO, Adriana. *Vozes Plurais: filosofia da expressão vocal*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
FORTUNA, Marlene. *A performance da oralidade teatral*. São Paulo: Anablume, 2000.
FLO, Menezes. *A acústica musical em palavras e sons*. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2003.
GAYOTTO, Lúcia Helena. *Voz — partitura da ação*. São Paulo: Summus, 1997.
SCHAFER. *A afinação do mundo*. São Paulo: UNESP, 2001.
VALENTE, Heloíse Araújo Andrade. *Os cantos da voz: entre o ruído e o silêncio*. SP: Cia das Letras, 1989.
ZUMTHOR, Paul. *A letra e a voz*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
ZUMTHOR, Paul. *Introdução à poesia oral*. São Paulo: Hucitec, 1997.

Programa de Ensino

Nome da disciplina: Maquiagem

Código da disciplina: CMA 6315

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: CMA 6115

Equivalência: CMA 7943.

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa:

A maquiagem como linguagem de expressão O visagismo integrado. A História da Maquiagem. Estudo e técnicas da elaboração da maquiagem. A maquiagem de efeito.

Objetivos:

Desenvolver o visagismo na criação da maquiagem aplicado à personagem. Conhecer os materiais, as técnicas e suas aplicações. Estudar e conhecer a história da maquiagem da cosmética e do penteado. Desenvolver um conhecimento em apliques, efeitos e postigos.

Conteúdo Programático:

Teórico:

- História da Maquiagem da Cosmética e do Penteado.
- Os recursos cosméticos no Brasil.
- O **Visagismo**. A relação do rosto com o gestual, o corpo e a identidade do personagem.
- O efeito emocional da imagem.

Prático:

- **Técnicas de Maquiagem**

- A preparação da pele.
- Como usar a maquiagem.
- Instrumentos para a maquiagem.
- Materiais e equipamentos.

- **Caracterização e Apliques**

- Encontrando a personagem.
- Análise do corpo e do rosto para a maquiagem dramática.
- Personagens do Clown, da Comédia dell'Arte, da história do teatro em geral.

- **Elementos de apoio:** Confecção de cicatrizes, sangue, postigos, etc.

Bibliografia Básica:

CEZIMBRA, Márcia – Maquiagem – Ed. Senac Nacional – Rio de Janeiro – 2009 .

HALLAWELL, Philip – Visagismo Integrado: identidade, estilo e beleza. – Ed. Senac São Paulo – São Paulo – 2009.

VITA, Ana Carolina Regis – História da Maquiagem, da Cosmética e do Penteado – “Em Busca da Perfeição – Ed. Anhembi Morumbi – São Paulo – 2008.

Bibliografia Complementar:

Delamar, Penny – The Complete Make-Up Artist – Ed. Northwestern Univ. Pr.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Improvisação II**
Código da disciplina: **ART6212**
Horas/aula semanais: 4
Total de horas/aula: 72
Pré-requisito: sem pré-requisito
Equivalência: não se aplica
Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Construção de elementos ficcionais a partir do jogo cênico.

Objetivos

- Verticalizar a construção da cena dramática;
- Instrumentalizar o aluno/ator na utilização dos meios técnicos da cena;
- Estimular o repertório criativo a partir da sofisticação do jogo;
- Aprofundar e ampliar as técnicas de improvisação;
- Exercitar o ensaio das cenas e a ética de grupo.

Conteúdo Programático

- Praticar técnicas improvisacionais avançadas;
- Introduzir o trabalho da ação vocal a partir de textos;
- Intensificar o entendimento do corpo como uma unidade psicofísica;
- Ensaios das cenas.

Bibliografia Básica

LECOQ, Jacques. *O corpo poético*. São Paulo: Ed. SENAC, 2010.
RYNGAERT, Jean-Pierre. *Jogar, representar*. práticas dramáticas e formação.
KOUDELA, Ingrid Dormien. *Jogos teatrais*. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 1990.

Bibliografia Complementar

CHAVES, I. E. V. *Meyerhold e a 'Memória loci': uma poética da visualização do corpo que pensa*. Revista Sala Preta, n. 9, pp. 171-181. São Paulo: ECA-USP, 2009.
DULLIN, Charles. *Improvisation, in Souvenirs et notes de travail d'un acteur [Lembranças e notas de trabalho de um ator]*. Paris: Odette Lieutier, 1946.
HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura*, 1938.
JOHNSTONE, Keith. *Improvisacion y el teatro*. Santiago de Chile: Cuatro Vientos, 1990.
PEZIN, Patrick. *Le livre des exercices [O livro dos exercícios]*. Saussan: L'Entretemps, 1999.

PEZIN, Patrick. *Bouffonneries*. Lecture, France: 1989.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Consciência Vocal**

Código da disciplina: **ART6213**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Consciência corpóreo-vocal. Anatomia e fisiologia da corporeidade da voz. Técnica Vocal. Estudo da corporeidade da voz no movimento criativo.

Objetivo

- Ampliar a consciência criativa da produção vocal para a criação cênica.

Conteúdo Programático

Unidade I: Consciência Vocal

- Consciência corpóreo-vocal;
- A Escuta;
- As abordagens técnicas: vocalizes e aquecimentos corpóreo-vocais;
- Improvisações corpóreo-vocais.

Unidade II: Respiração: Modos, tipos - estudos e práticas do oriente e do ocidente

- Respiração e vocalização (apoios respiratórios);
- Respiração na criação cênica: impulso, emoção, intenção, respirar-ação.

Unidade III: O Sistema Muscular e a Voz

- Flexibilidade e variações do tônus muscular;
- As relações da musculatura com a emoção;
- Apoios musculares;
- Oposição.

Unidade IV: O Sistema Ósseo e a Voz

- Eixos de equilíbrio;

- Posturas;
- Conexões ósseas.

Unidade V: Articulação

- Sistema fonoarticulatório e a voz;
- Jogos fonéticos-vocais.

Unidade VI: Ressonância vocal

- Princípios acústicos, fisiológicos e expressivos;
- Os ressonadores na criação vocal;
- Harmônicos.

Unidade VII: Projeção vocal

- Princípios acústicos, fisiológicos e expressivos;
- Jogos de intensidade vocal na criação sonora no espaço cênico.

Bibliografia Básica

DAVINI, Silvia. *Cartografias de la voz en el teatro contemporáneo*. Buenos Aires: Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2007.

FORTUNA, Marlene. *A performance da oralidade teatral*. São Paulo: Anablume, 2000.

CAMPO, Giuliano. MOLIK, Zygmunt. *Trabalho de voz e corpo de Zygmunt Molik*. SP: E Realizações, 2012.

Bibliografia Complementar

AMARAL, Sonia. *Chi-Kun, a respiração taoista: exercícios para a mente e para o corpo*. 3. ed. São Paulo: Summus, 1984.

ARTAUD, Antonin. *O teatro e seu duplo*. São Paulo: Martins Fontes, 3 ed, 2006. BARBA, Eugenio. *A arte secreta do ator - Dicionário de antropologia teatral*. São Paulo: Unicamp, 1995.

BEUTTENMÜLLER, Glória; LAPORT, Nelly. *Expressão vocal e expressão corporal*. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. *Respiração, Anatomia – Ato respiratório*. São Paulo: Manole, 2005.

CHENG, Stephen Chun-Tao. *O tao da voz - uma abordagem das técnicas de canto e da voz falada combinando as tradições oriental e ocidental*. RJ: Rocco, 1999.

GROTOWSKI, Jerzy. *O teatro laboratório de Jerzy Grotowski 1959-1969*. São Paulo: Perspectiva: SESC, 2007.

GUBERFAIN, Jane Celeste. *A voz e a poesia no espaço cênico*. Rio de Janeiro: Synergia: FAPERJ, 2012.

GOLDMAN, Jonathan. *Os sons que curam*. São Paulo: Siciliano, 1994.

OLIVEIRA, Ricardo. *Música, saúde e magia*. Rio de Janeiro: Nova Era, 1996.

QUINTEIRO, Eudósia. *Estética da voz; uma voz para o ator*. São Paulo: Summus, 1989.

SALAZAR, Maude; HIARINI, Maudie. *Yoga da Voz*. São Paulo: Tahyu, 2007.

SCHAFER, R, Murray. *O ouvido pensante*. São Paulo: UNESP, 1991.

VISHNIVETZ, Berta. *Eutonia*. São Paulo: Summus, 1995

WERBECK-SVÄRDSTRÖM, Valborg. *A escola do desvendar da voz*. São Paulo: Antroposófica, 2001.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Espacialidades dos Corpos**

Código da disciplina: **ART6216**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: ART6214

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Estudo do movimento pelas relações entre corpo, ecologia, cidade e cultura. Práticas compositivas do corpo em diferentes espaços. Exercício de escrita através das experiências corporais.

Objetivos

- Desenvolver a percepção sobre as potencialidades artísticas de diferentes espaços;
- Entender as inter-relações entre o espaço do corpo e sua ação de transformação no espaço;
- Criar procedimentos de composição cênica no espaço;
- Perceber o corpo como um espaço de inscrições sociais, simbólicas, culturais,
- rituais e estéticas.

Conteúdo Programático

- Cinesfera e amplitude de movimento;
- Cinestesia;
- Níveis espaciais;
- Fatores de expressividade do movimento;
- Trajetórias no espaço;
- Corpo e urbanidade;
- Corpo e ecologia;
- Corpo, identidade e cultura.

Bibliografia Básica

BUENO, Maria Lúcia da Silva; CASTRO, Ana Lúcia de. *Corpo, território da cultura*. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2009.

FERNANDES, Ciane. *O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas*. São Paulo: Annablume, 2006. Número de chamada:792 F363c 2.ed.rev

SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira; SNIZEK, Andréa Bergallo. *Argumentos do corpo: cultura, poética e política*. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2013.

Bibliografia Complementar

GRANDO, Beleni Salete. *Corpo, educação e cultura: práticas sociais e maneiras de ser*. Ijuí: Unijuí 2009.

MWEWA, Muleka. *Cenários da indústria cultural: corpo negro, cultura e capoeira*. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2009.

SENNETT, Richard. *Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental*. Rio de Janeiro: Record, 1997

SILVA JÚNIOR, Paulo Melgaço. *Mercedes Baptista: a criação da identidade negra na dança*. Brasília, DF: Fundação Cultural Palmares, 2007

WORTMANN, Maria Lúcia Castagna. *Ensaio em estudos culturais, educação e ciência: a produção cultural do corpo, da natureza, da ciência e da tecnologia: instâncias e práticas contemporâneas*. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2007.

Programa de Ensino

Nome da disciplina: Teoria das Artes Cênicas II

Código da disciplina: CMA 6211

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: CMA 6111

Equivalência: CMA 7315

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa:

História do espetáculo, do drama e da teoria do teatro, compreendendo o período desde o neoclassicismo francês até o romantismo. O teatro neoclássico francês. O apogeu da ópera e do ballet nas cortes absolutistas. O teatro da restauração inglesa. O teatro do século XVIII: a comédia sentimental, a comédia satírica, o drama burguês e o melodrama. O Sturm und Drang. O classicismo alemão. O teatro romântico..

Objetivos:

Apresentar um panorama histórico e estético do teatro do Ocidente, entre o classicismo e o romantismo, tomando como ponto de partida obras paradigmáticas das artes cênicas europeias, abrangendo diferentes gêneros teatrais.

Conteúdo programático:

- Teatro Neoclássico Francês;
- Teatro Barroco – Ópera e Ballet;
- Teatro da Restauração Inglesa;

- Teatro do Séc. XVIII – A Comédia Sentimental, A Comédia Satírica e o Drama Burguês;
- O Melodrama;
- Teatro pré-romântico do movimento Sturm und Drang;
- Teatro clássico alemão;
- Teatro Romântico.

Bibliografia Básica:

BERTHOLD, Margot. *História Mundial do Teatro*. 2 ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2005.

GASSNER, John. *Mestres do teatro I*. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.

ROUBINE, Jean-Jaques. *Teorias do Teatro*. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2003.

Bibliografia Complementar:

BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques. *Estética teatral: textos de Platão a Brecht*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

CARLSON, Marvin. *Teorias do teatro*. São Paulo: UNESP, 2002.

SZONDI, Peter. *Teoria do drama burguês*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **História da Arte e Linguagem Visual**

Código da disciplina: **ART6115**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Características visuais dos movimentos artísticos ao longo da história e sua relação com o espaço cênico do Teatro Grego ao Barroco. Composição e conteúdo do alfabetismo visual. Os elementos visuais como uma linguagem narrativa.

Objetivos

- Estudo da História da Arte no contexto da evolução do espaço cênico no teatro ocidental da Grécia ao Barroco.
- Noções básicas de estética e linguagem visual aplicada à criação cênica.

Conteúdo Programático

Teórico

- Noções de História da Arte, seus principais períodos e movimentos artísticos e sua relação com o espaço cênico do Teatro Grego ao Barroco.
- A linguagem visual. Elementos de comunicação.
- A Cor, sua teoria, composição: elementos básicos.
- Cor pigmento e cor luz.
- As artes visuais: Função e mensagem.

Prático

- Colagens representando as formas estudadas: Ponto, Linha, Plano, Volume.
- As Interrelações das formas – Efeitos espaciais.
- Tabela de Cores.
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos na concepção de elementos gráficos de divulgação de um espetáculo cênico (cartazes, programas, etc.).

Bibliografia Básica

BERTHOLD, Margot – *História Mundial do Teatro* – Ed. Perspectiva. São Paulo – SP – 1968.

DONDIS, Donis A. – *Sintaxe da linguagem Visual* – Livraria Martins Fontes Editora São Paulo – SP – 2003.

GOMBRICH, Ernst H. – *A História da Arte* – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. Rio de Janeiro – RJ – 1999.

WONG, Wucius – *Princípios de Forma e Desenho* – Livraria Martins Fontes Editora São Paulo – SP – 2007.

Bibliografia Complementar

PEDROSA, Israel – *Da Cor à Cor Inexistente* – Léo Christiano Editorial Ltda – Rio de Janeiro – RJ – 1982.

PROENÇA, Graça – *História da Arte* – Editora Ática S.A. – São Paulo – 2009.

GRAHAM-DIXON, Andrew – *Arte: O guia visual definitivo* – Publifolha São Paulo – SP – 2011.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Saberes do Corpo**

Código da disciplina: **ART6116**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: ART6114

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Os pensamentos corporais e os processos de construção de identidade a partir de perspectivas cosmológicas indígenas, africanas, afro-brasileiras e brancas. Práticas de desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os saberes do corpo pela ancestralidade, cultura e ecologia. Exercício de escrita através das experiências corporais.

Objetivos

- Articular diferentes saberes e conceitos culturais sobre corpo;
- Reconhecer o processo de construção de identidade individual e social brasileira, através da articulação de epistemologias africanas, afro-brasileiras, indígenas e européias;
- Desenvolver habilidades perceptuais, motoras e afetivas através de práticas e técnicas de consciência corporal;
- Perceber o corpo em continuidade com o meio ambiente;
- Valorizar a singularidade, a criatividade e a sensibilidade do(a) estudante, considerando o aspecto cultural de cada um(a);
- Criar caminhos para a auto-descoberta consciente do(a) estudante;
- Desenvolver bases para o registro escrito das experiências corporais;
- Fortalecer as epistemologias africanas, afro-brasileiras e indígenas na área do estudo do movimento, da dança, da educação do movimento e das artes cênicas, conforme as Leis 10.639 e 11.645.

Conteúdo Programático

- Estrutura corporal e ciência do movimento humano;
- Estudo do corpo: aspectos físicos, emocionais, intelectuais e espirituais;
- Corpo e identidade social: expressão do movimento e diversidade cultural brasileira;
- Corpo e ancestralidade: reconhecimento de espaços histórico-culturais no corpo individual e social (tradição e memória);

- Corpo e ecologia: interdependência física e emocional entre ser-humano e natureza.

Bibliografia Básica

COHEN, Bonnie Bainbridge. *Sentir, perceber e agir: educação somática pelo método Body Mind Centering*. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015.

MEDINA, João Paulo Subira. *O brasileiro e seu corpo: educação e política do corpo*. 5. ed. Campinas: Papirus, 1998.

MUNDURUKU, Daniel. *O banquete dos deuses: conversa sobre a origem da cultura brasileira*. 2.ed. São Paulo: Global, 2009.

Bibliografia Complementar

AMORIM, Sara Passabon. *A performance bantu caxambu: entre a ancestralidade e a contemporaneidade*. Vitória: Cousa, 2017.

BERTAZZO, Ivaldo. *Cidadão corpo: identidade e autonomia do movimento*. São Paulo: Summus, 1998.

SPARTA, Francisco. *A dança dos orixás: as relíquias brasileiras da Afro-Ásia pré-bíblica*. São Paulo: Herder, 1970.

FREIRE, Ida Mara. *Diário: corpografias*. Florianópolis: Potlach Editora, 2019.

KABENGELE MUNANGA. *Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e civilizações*. São Paulo: Gaudí, 2009.

MIRANDA, Evaristo Eduardo de. *Corpo: território do sagrado*. 8. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Teoria das Artes Cênicas I**

Código da disciplina: **ART6111**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

História do espetáculo, do drama e da teoria do teatro, compreendendo o período do teatro na Grécia Clássica até o Teatro Renascentista.

Objetivos

- Oferecer subsídios históricos e teóricos para a compreensão da formação e desenvolvimento do teatro e do drama ocidentais, propiciando o estudo de textos dos principais autores.

Conteúdo Programático

- A arte do teatro: primórdios
- Teatro Grego
- Teatro Romano
- Teatro Medieval
- Teatro Renascentista Italiano
- *Commedia dell'arte*
- Teatro Renascentista Espanhol
- Teatro Renascentista Inglês

Bibliografia Básica

ARISTÓTELES. *Poética*. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1987.

HELIODORA, Barbara. *Caminhos do teatro ocidental*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

ROSENFELD, Anatol. *A arte do teatro: aulas de Anatol Rosenfeld registradas por Neusa Martins*. São Paulo: Publifolha, 2009.

Bibliografia Complementar

BERTHOLD, Margot. *História Mundial do Teatro*. 3.ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2006.

BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques. *Estética teatral: textos de Platão a Brecht*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

CARLSON, Marvin. *Teorias do teatro: estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade*. São Paulo: UNESP, 1997.

GASSNER, John. *Mestres do teatro*. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Improvisação I**

Código da disciplina: **ART6112**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

Mecanismos de improvisação. O corpo e o espaço. O silêncio e a palavra. Objetos imaginários, verbais e sonoros. Jogo. Foco.

Objetivos

- Buscar a partir de exercícios, a prontidão para o trabalho e a disponibilidade para o jogo.
- Exercitar a improvisação teatral tentando promover o movimento da construção da cena dramática.
- Instrumentalizar o aluno para que ele saiba refletir sobre os procedimentos técnicos implicados no jogo teatral.

Conteúdo Programático

- Vivenciar na prática métodos de improvisação.
- Trabalhar o corpo para a ação e reação.
- Improvisação teatral com base no silêncio e na utilização de objetos.
- Criar cenas a partir do imaginário.
- Procedimentos técnicos para o Jogo.

Bibliografia Básica

BOAL, Augusto. *Jogos para atores e não-atores*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

----- . *200 exercícios e jogos para o ator e o não-ator com vontade de dizer algo através do teatro*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993.

CHACRA, Sandra. *Natureza e sentido da improvisação teatral*. São Paulo: Perspectiva, 1983.

LECOQ, Jacques. *O corpo poético*. São Paulo: Ed. SENAC, 2010.

SPOLIN, Viola. *O jogo teatral no livro do diretor*. São Paulo: Perspectiva, 1985.

----- . *Improvisação para o teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2000.

SPOLIN, Viola. *Jogos Teatrais: o fichário*. São Paulo: Perspectiva, 2001.

Bibliografia Complementar

PEZIN, Patrick. *Bouffonneries*. Lecture: France, 1989.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS**

Programa de Ensino

Nome da disciplina: **Ética e Estética Teatral**

Código da disciplina: **ART6113**

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: sem pré-requisito

Equivalência: não se aplica

Curso a que se destina: Artes Cênicas

Ementa

A postura ética na formação do artista teatral. O pensamento crítico do aluno-artista.

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-espaço 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.