

Programa | Course Description 2022/2023

Unidade Curricular | *Course Unit*

Teoria e Estética das Artes do Espectáculo / Teoria e Estética do Teatro

Código da Unidade Curricular | *Course ID*

LAC3.99887 / LAC3.61590

ECTS | *Credits*

Ciclo de Estudos | *Level*

1º Licenciatura

Semestre | *Semester*

1º

Docente(s) | *Instructor(s)*

Rui Manuel Pina Coelho

Língua de ensino | *Language of instruction*

Português

Programa (na língua de ensino) | *Course description (in language of instruction)*

- I. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
 - Saber identificar e perspectivar historicamente as diversas teorias e estéticas das artes performativas, em diálogo com a história do teatro e da performance ao longo do século XX e XXI.
 - Relacionar os textos seleccionados para leitura e análise com a discussão teórica aplicada.
 - Contextualizar e relacionar os diferentes discursos críticos e teóricos seleccionados.
 - Aprofundar a crítica e a discussão sobre a teoria e a estética das artes performativas na contemporaneidade, tendo em conta o conceito congregador de teatralidade.
 - Produzir um discurso articulado sobre a prática e crítica das artes performativas, tendo em conta o seu contexto histórico, discurso cultural, estética, estilo e forma.

- II. Conteúdos programáticos
 1. Apresentação, definição e contextualização histórica do conceito “Teatralidade”.
 2. Uma essencialidade trans-histórica à noção de teatralidade: o conceito de “mimesis” e a ideia latina de “theatrum mundi”.
 3. Teatralidade e os movimentos modernistas do início do século XX: “teatralidade” e “literariedade” (“literaturnost”).

Programa | Course Description 2022/2023

4. Teatralidade e a Re-teatralização do teatro (Georg Fuchs, Gordon Craig, Vsevolod Meierhold, Max Hermann).
5. A invenção da teatralidade e a encenação: “o teatro menos o texto”: (Roland Barthes, Bernard Dort, Denis Guénoun, Jean-Pierre Sarrazac).
6. O preconceito anti-teatral (Jonas Barish, Martin Puchner) e o teatro de Gertrude Stein, Maurice Maeterlinck, Samuel Beckett e Peter Handke.
7. Teatralidade vs. Performatividade. A discussão no seio dos estudos de teatro e de performance

Avaliação (na língua de ensino) | *Grading and Assessment (in language of instruction)*

A metodologia de ensino nesta UC prevê uma articulação entre uma componente teórica leccionada em aulas expositivas dos conteúdos programáticos escolhidos, e uma componente aplicada, essencialmente constituída por aulas de debate e discussão dos textos estudados. A realização de um trabalho escrito ao longo do semestre permitirá uma melhor maturação dos conteúdos programáticos e a criação de uma rotina de trabalho assente na leitura, discussão, escrita, rescrita e avaliação.

Avaliação contínua: assiduidade, participação activa nas aulas (leitura, reflexão e debate de textos fundamentais para a área disciplinar) (10%). Um teste de avaliação escrita, presencial e individual (50%). Elaboração de um trabalho escrito sobre um dos tópicos do programa (40%).

Sempre que o interesse e a pertinência o justifiquem, as aulas serão complementadas com a assistência a espectáculos de teatro ou de outras artes performativas, bem como com idas pontuais a outros eventos relacionados com o presente programa (colóquios, palestras, encontros, etc.).

Bibliografia (selection) | *Readings (selection)*

Programa | Course Description 2022/2023

- ALLAIN, Paul & HARVIE, Jen, *The Routledge Companion to Theatre and Performance*. New York & London: Routledge, 2006.
- ARTAUD, Antonin, *O Teatro e o seu Duplo*. Trad. Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- AUSLANDER, Phillip, *Theory for Performance Studies: A Student's Guide*. New York & London: Routledge, 2008.
- BALME, Christopher, *The Cambridge Introduction to Theatre Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Barthes, Roland (2002). « Le Théâtre de Baudelaire », *Écrits sur le Théâtre*. Textes réunis et présentés par Jean Loup Rivi re. Paris : Éditions du Seuil, pp. 122-129. [1954]
- BORIE, Monique et al., *Est tica Teatral: Textos de Platão a Brecht*. Trad. Helena Barbas. Lisboa: Funda o Calouste Gulbenkian, 1996 (1982).
- BRECHT, Bertolt, *Estudos sobre Teatro: Para uma arte dramática não-aristotélica*. Trad. Fiana Hasse Pais Brandão. Lisboa: Portugália Editora, [1964].
- BROOK, Peter, *O espaço vazio*. Trad. Rui Lopes. Lisboa: Orfeu Negro, 2008 (1968), pp. 40-45.
- Carlson, Marvin (2002). "The Resistance to Theatricality", *SubStance*, Vol. 31, No. 2/3, Issue 98/99: Special Issue: Theatricality, pp. 238-250.
- CARLSON, Marvin, *Teorias do Teatro - Estudo Histórico-crítico dos gregos   actualidade*. São Paulo: UNESP, 1997.
- CRAIG, Gordon, *Da arte do teatro*, trad. Redondo J nior. Lisboa: Arc dia, [1960].
- Dort, Bernard (1998). *La représentation émancipée*, col. *Le Temps du théatre*. Arles : Actes Sud.
- Féral, Josette (2011). "La Th atralit  :   la recherche de la spécificité du langage th atral", in *Théorie et Pratique du Th atre : Au-delà des limites*. Montpellier:  ditions L'Entretemps, pp. 81-106. [1995]
- Fischer-Lichte, Erika (1995). "Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies", *Theatre Research International*, Summer, vol. 20, pp. 185-190.
- FISCHER-LICHTE, Erika, *History of European Drama and Theatre*. London and New York: Routledge, 2002.
- FISCHER-LICHTE, Erika, *The Transformative Power of Performance*. Translated by Saskya Iris Jain. London and New York: Routledge. 2008.
- FORTIER, Mark, *Theory/Theatre: An Introduction*. New York & London: Routledge, 2002 (1997).
- Gouhier, Henri (2000). s.v. "Th atralit ", in *Dictionnaire du Th atre*. 2 me Edition. Encyclopaedia Universalis. Paris : Albin Michel, pp. 758-764.
- Gu noun, Denis (1998). *L' xibition des Mots*. Paris : Editions de l'Aube.
- Jolly, Geneviève & Plana, Muriel (2010). s.v. "Th atralit ", in *Lexique du drame moderne et contemporain* (Dir. Jean-Pierre Sarrazac). Paris: Circé.
- KRASNER, David, *Theatre in Theory (1900-2000): An Anthology*. Malden: Blackwell, 2008.
- LEHMANN, Hans-Thies, *Postdramatic Theatre*. London & New York, 2006.
- Meyerhold Vs volod (1963), *Le Th atre th atral*. Trad. du russe et préfacé par Nina Gourfinkel. Collection Pratique du Th atre. Paris : Gallimard.
- Pavis, Patrice (1996). s.v. "Teatralidade", in *Dicionário de Teatro*. S o Paulo: Perspectiva, pp. 371-374.
- PICKERING, Kenneth, *Key Concepts in Drama and Performance*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2005.
- Reinelt, Janelle (2002). "The Politics of Discourse: Performativity meets Theatricality", *Substance*, Vol. 31, No. 2/3, Issue 98/99: Special Issue: Theatricality, pp. 201-215.
- REINELT, Janelle G. & ROACH, Joseph R., *Critical Theory and Performance*. Revised and Enlarged Edition. Ann Harbor: The University of Michigan Press, 2007.

Programa | Course Description 2022/2023

Sarrazac, Jean-Pierre (2000). "L'Invention de la Théâtralité", in Critique du Théâtre : de l'utopie au désenchantement. Paris: Circé.

Sauter, Willmar (2000). The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception. Iowa City: University of Iowa Press.

SOUILLER, Didier et al., Études Théâtrales. Paris : Presses Universitaires de France, 2005.

Travis, Tracy C. & Postlewait (Ed.) (2003). Theatricality. Cambridge: Cambridge University Press.

ZARRILLI, Phillip B. et al., Theatre Histories – an Introduction. London and New York: Routledge, 2006.

ZOLA, Émile, El Naturalismo en el Teatro. Trad, intro. y notas Rosa de Diego. Serie: Debate n.16. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2011.

Programa | Course Description 2022/2023