UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE ARTES
COLEGIADO DO CURSOS DE TEATRO

Em conformidade com a Resolução Nº 30/2011, do Conselho de Graduação.

PLANO DE ENSINO

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos Especiais em Práticas e Poéticas da Atuação – Da Máscara Neutra ao Clown				
CÓDIGO: IARTE 33014		**PERÍODO/SÉRIE:**		**TURMA: Y**
CH TEÓRICA: 15	**CH PRÁTICA: 45**	**CH TOTAL: 60**	**OBRIGATÓRIA: ()**	**OPTATIVA: (X)**
PROFESSORES: Ana Elvira Wuo e José Eduardo De Paula				**ANO/SEMESTRE: 2020/1**

OBSERVAÇÕES:

✓ **LINK PARA A PRIMEIRA AULA SÍNCRONA – 05/03/2021, 8h:**
Jitsi Meet: https://meet.jit.si/praticasepoticasdaatuacao

• Plano de ensino elaborado de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 25/2020, do Conselho de Graduação;

• Componente curricular ofertado em formato remoto, devido a suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia de COVID19;

• O email institucional (@ufu.br) é imprescindível para cadastro e acesso à sala de aula virtual na plataforma *Microsoft Teams*.

DIAS E HORÁRIOS:

- **AULAS SÍNCRONAS**: sextas-feiras -feiras, 08h – 11:30hs;
  § A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS SÍNCRONAS DEVERÁ ACONTECER COM A "CÂMERA ABERTA" – dado o escopo das proposições focado na atuação.

- **AULAS ASSÍNCRONAS**: as atividades estarão disponíveis com antecedência, devendo ser finalizadas no prazo estipulado no cronograma (ver detalhamento no CRONOGRAMA);

- **Plataformas de TI e Softwares que serão utilizados:**
  - **AULAS SÍNCRONAS**:
    - ✓ Microsoft Teams: (hiperlink): TEPRATICASEPOETICASDAATUACAO (link curto: https://bityli.com/aZBpc). Os alunos, com email instuticional (@ufu.br) e inscritos no Office 365 Educação (https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office), podem se cadastrar diretamente na sala de aula utilizando o código para acesso direto à equipe: **4ied7lq**
    - ✓ Jitsi Meet: https://meet.jit.si/praticasepoticasdaatuacao;

  - **ATIVIDADES ASSÍNCRONAS**:
    - ✓ As atividades deverão ser realizadas nos períodos definidos no "cronograma de atividades", via plataforma ***Microsoft Teams*** - hiperlink: (hiperlink): TEPRATICASEPOETICASDAATUACAO (link curto: https://bityli.com/aZBpc).

    - ✓ ** É possível encontrar facilmente na web tutoriais com orientações sobre como acessar o 'Microsoft Teams', basta pesquisar utilizando a seguinte frase: "como utilizar o Microsoft Teams para alunos".*

Atendimento ao aluno: sextas-feiras 14:00 às 15:00h; via plataformas para *webconferências* descritas acima – **agendar previamente** no final das aulas síncronas ou pelo e-mail: anawuo@ufu.br **e/ou** eduardodepaula@ufu.br

EMENTA DA DISCIPLINA

Estudos prático-teóricos acerca de uma ou de algumas das muitas práticas e poéticas de atuação, com base nas investigações e nas releituras das obras de pensadores e encenadores e/ou de experiências significativas da história do teatro, com especial ênfase ao teatro contemporâneo.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma disciplina que inicia o intérprete preambularmente às noções conceituais metodológicas relacionadas a atuação com a máscara neutra e a clownesca, as quais promovem o desenvolvimento de uma capacidade de observar por meio da "escuta do olhar" ou do "olhar escuta" como um radar programado a capturar perceptivamente o movimento - visão central e periférica - o todo em seu entorno; mesclando atenção entre capturas corpóreas dramáticas potentes, pulsáteis e interativas em ação-reação com o público ou com a câmera. A visão escuta encapsulada cognitivamente, desenvolve uma corporeidade perceptiva, poética-cômica culminando na aprendizagem de uma linguagem flexível jocosa e ridente, invertendo a lógica de seriedade das convenções sociais, já que não propõe fixidez, mas mobilidade na atuação. A ação criadora poética, emanada por meio da aprendizagem com a máscara enriquece o vocabulário corporal do intérprete e as composições cênicas advindas do processo.

OBJETIVOS

Desenvolver estudos prático-teóricos acerca de uma ou de algumas das muitas práticas e poéticas de atuação, incorporando determinada possibilidade de atuação ao repertório dos estudantes.

Objetivos Específicos

- Afinar as percepções de si, do outro e do espaço;
- Exercitar e ampliar as potencialidades expressivas do corpo;
- Estimular as capacidades imaginativas e colocar-se em jogo de cena a partir da corporificação das visualizações de imagens dadas pelos roteiros de ações;
- Utilizar treinamentos físicos para afinar a percepção rítmica, a prontidão e a atenção cênicas necessárias para o jogo de cena;
- Promover a criação de repertórios de mecanismos de comicidade a partir de jogos;
- Estimular a troca de material cômico criativo, em dupla e em grupos, das propostas construídas individualmente;
- Estimular a observação do outro e o debate a partir das apresentações práticas;

- Traçar paralelos entre a observação das criações práticas com as discussões teóricas que serão inseridas paralelamente no processo;
- Compreender o sentido da comicidade para a formação do ator;
- Compreender os sentidos do riso na cena contemporânea;
- Conhecer e praticar mecanismos de linguagem da criação cômica e da comicidade;
- Desenvolver durante os exercícios a capacidade criadora a partir dos materiais construídos no processo improvisacional e nas elaborações de partituras fixas ou móveis, corporais, verbais e não verbais, relacionando-os com o palhaço e seus desdobramentos referentes à comicidade em outros contextos de atuação da cena brasileira.

METODOLOGIA

- De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 25/2020, do Conselho de Graduação de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação:

  A) Atividades síncronas: 45 horas/aulas;
  Horários das atividades síncronas: sextas-feiras, das 8h às 11:30;
  Plataformas de T.I./softwares utilizados: detalhados nas observações iniciais.

  B) Atividades assíncronas: 15 horas/aulas;
  Plataforma de T.I. /softwares utilizados: detalhados nas observações iniciais.
  Endereço web de localização dos arquivos: detalhados nas observações iniciais.

  C) Demais atividades letivas: as atividades letivas estão plenamente contempladas nas atividades síncronas e assíncronas planejadas;

  D) Carga-horária prática: contemplada nas atividades síncronas e assíncronas;
  Descrição da realização: vide cronograma de atividades;
  Recursos utilizados: plataformas de T.I. e softwares detalhados nas observações iniciais;

  E) Os distintos **Materiais de Apoio** estão disponíveis para os discentes na pasta online relativa à disciplina.

Do campo teórico-metodológico:

A metodologia teórico-prática da disciplina apresenta uma noção preambular da atuação com a máscara neutra e a iniciação à máscara do clown, contextualizando o trabalho e a experiência profissional de palhaços e palhaças em diferentes contextos de atuação: rua, teatro, circo, hospital e a observação do repertório em formato de vídeos disponibilizados em redes sociais.
O processo de iniciação a palhaçaria e a máscara neutra será fundamentado basicamente nas pedagogias de Jacques Lecoq, Luís Otávio Burnier e Ana Elvira Wuo.

Noção conceitual:

- Noções básicas e iniciação às técnicas da máscara neutra e do Clown;

- Jogo do Ator e a linguagem da máscara na comédia e na comicidade;
- O jogo cênico: interação, estímulo e resposta, a escuta do olhar, olhar em capturas: estímulo externo e interno;
- A noção da temporalidade cômica e seus desdobramentos.;
- Mecanismos de comicidade: o engano, o exagero, a coisificação, a triangulação em diferentes contextos;
- As linguagens: verbal, não verbal, corporal como fontes de comicidade para o ator;
- O tempo cômico: investigação do tempo nas relações entre duplas, trios etc.; investigação sobre o tempo na relação entre atores e público.

Detalhamento da proposta:

O desenvolvimento das etapas das aulas será realizado em três unidades integradas:

- **Módulo I – do tornar expressivo o corpo à Máscara Neutra**

✓ Nesta fase inicial, a disciplina abordará conteúdos práticos e teóricos relacionados ao treinamento do ator na máscara neutra com intuito de afinar as percepções de si, do outro e do espaço cênico, bem como exercitar e ampliar as potencialidades expressivas do corpo; exercitar as capacidades imaginativas e colocar-se em jogo de cena a partir da corporificação das visualizações de imagens dadas pelos roteiros de ações; utilizar treinamentos físicos para afinar a percepção rítmica, a prontidão e a atenção cênicas necessárias para o jogo de cena orgânico.

- **Módulo II – da máscara neutra ao Clown**

- Das práticas da comicidade: Iniciação a técnica da comicidade e criação.
  - ✓ Iniciação ao Clown
  - ✓ Teorização: artigos e capítulos de livros
  - ✓ A máscara neutra, o clown e sua genealogia cômica
  - ✓ O Risível e o ator
  - ✓ O Riso
  - ✓ A triangulação
  - ✓ Tempo cômico
  - ✓ A recepção da plateia (arte da relação)
- Experimentos Cênicos a partir de recortes de textos e linguagens estudadas
  - ✓ Experimentos com duplas ou trios de personagens cômicos
  - ✓ Ensaios, apresentações e aulas abertas
- Elaboração de trabalhos teórico-práticos finais: Ensaios.

PROGRAMA

2021.1	CRONOGRAMA DE TRABALHO

As aulas serão organizadas considerando os conhecimentos prévios e os conhecimentos teóricos específicos. Inicialmente, os conhecimentos prévios permitirão a aproximação do campo conceitual específico a partir de reflexões sobre as noções pessoais acerca da prática realizada. Após esta aproximação, iniciaremos a abordagem teórica específica a partir de experimentos cênicos, apreciações de trabalhos temáticos, discussões reflexivas, para assim relacionar e aprofundar os conhecimentos prévios anteriormente abordados e, então, novamente utilizá-los à criação de *gags*, cenas e composição do palhaço.	
Aula 1 05/03	**AULA SÍNCRONA** • Apresentação do Plano de Ensino: análise, ajustes, orientações, combinados e encaminhamentos.
Módulo I (Edu) – do tornar expressivo o corpo à máscara neutra	
Aula 2 12/03	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: sensibilização corporal – linhas e vetores corporais; espaço pessoal e espaço amplo; imaginação e visualização: exploração do espaço – rotação e translação: puxar e ser puxado / [Mímica Corporal];
Aula 3 19/03	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: sensibilização corporal – linhas e vetores corporais; espaço pessoal e espaço amplo; imaginação e visualização: exploração do espaço – rotação e translação: caixa imaginária [dentro e fora] / [mímica corporal];
Aula 4 26/03	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: aquecimento inicial – retomada dos exercícios iniciais e verticalização de repertório; [Máscara Neutra]: "contemplação da paisagem" : "natureza em equilíbrio";
Aula 5 01/04 (de 01/04 a 02/05)	**Aula Assíncrona [quinta-feira – reposição de aula de sexta/Calendário UFU]** **Atividade 1: Apreciação e fruição:** assistir o documentário: "*Los dos viajes de Lecoq*" e **Atividade 2: produção textual:** produzir um texto reflexivo sobre os princípios observados, a prática desenvolvida em sala de aula e a importância do trabalho corporal e da Máscara Neutra para o ofício de ator/atriz/'atroz'. **§** a atividade ficará disponível a partir da 00:01 de hoje (01/04) e deve ser finalizada até 23:59 do dia 02/05 (domingo). **[a realização da atividade vale 10 pontos]**
Aula 6 09/04	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: aquecimento inicial – retomada dos exercícios iniciais e verticalização de repertório; [Máscara Neutra]: "contemplação da paisagem" : "natureza em conflito"; * encaminhamento de exercício para ser desenvolvido ao longo da semana: relação corpo-espaço;
Aula 7 16/04	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: aquecimento inicial – retomada dos exercícios; [Máscara Neutra]: exercícios/roteiros complementares; * Apreciação dos exercícios: considerações sobre as práticas desenvolvidas.
Módulo II (Ana) – da máscara neutra ao clown	

Aula 8 23/04	**AULA SÍNCRONA** **- Preleção**: Relato de experiência *clownesca* com a Profa. Ana Wuo: Aprendiz de clown : abordagem processológica para iniciação à comicidade. **Prática-** Aquecimento inicial : retomando bases da máscara neutra; a tela branca ; contagem regressiva a regra número única ; o pincel corporal ; bases triangulares; exercícios e jogos palhacescos.
Aula 9 30/04	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: Aquecimento inicial; a tela branca ; contagem regressiva; a regra número única; o pincel corporal ; a tampa da garrafa; a desforma; exercícios e jogos palhacescos: o Ballet Bou Show: coreografia com ações físicas do cotidiano estilizadas ; subida à montanha.
Aula 10 07/05	**AULA SÍNCRONA** **Prática**: Aquecimento inicial; a tela branca; subida a montanha, a desforma; rito de passagem ; o portal; o nascimento e o batismo clownesco, exercícios e jogos palhacescos.
Aula 11 14/05	**AULA SÍNCRONA** **Prática:** Aquecimento inicial; a tela branca; subida à montanha, a desforma; o horrível, a roda dos andares, exercícios e jogos palhacescos; improvisações temáticas, elaboração de gags.
Aula 12 21/05	**AULA SÍNCRONA** **Prática:** Aquecimento inicial; a tela branca; subida à montanha, a desforma; o horrível, a roda dos andares, exercícios e jogos palhacescos; improvisações temáticas, elaboração de gags.
Aula 13 25/05 (de 23/04 a 30/05)	**AULA ASSÍNCRONA [terça-feira – reposição de aula de sexta/Calendário UFU]** **Atividade 1: Apreciação e fruição:** • **(I)** registro audiovisual do espetáculo de clown: **"Dormente"** (2019). Atriz: Ana Wuo; Palhaça: Caixinha - https://www.youtube.com/watch?v=_oX8LhHyY80&feature=youtu.be • **(II)** filme **"O Gordo e o Magro - Silêncio, Hospital!"** (1932) - https://www.youtube.com/watch?v=gQNoGd8kets • **(III)** filme **"A general"** (1926), Buster Keaton - https://www.youtube.com/watch?v=m33VfG6-4vQ **Atividade 2: produção textual:** • Produzir um texto reflexivo sobre os princípios observados, a prática desenvolvida em sala de aula e a importância do trabalho sobre o *Clown* para o ofício de ator/atriz/'atroz'. **§** a atividade ficará disponível a partir da 00:01 de hoje (23/04) e deve ser finalizada até 23:59 do dia 30/05 (domingo). **[a realização da atividade vale 10 pontos]**
Aula 14 28/05	**AULA SÍNCRONA** **APRECIAÇÃO COLETIVA DAS CENAS PRODUZIDAS**. * Cenas disponibilizadas em plataforma aberta (canal do YouTube a ser decidido com os alunos); compartilhamento com a comunidade interna e externa do Curso de Teatro;

04/06	(não aula – emenda do feriado de Corpus Christi em 03/06 - aula)
Aula 15 11/06	**AULA SÍNCRONA** **Avaliação final: roda virtual** Avaliação do semestre na perceptiva do grupo focal; conversa exploratória que poderá ser gravada. Análise reflexiva dos conteúdos apreendidos no processo de criação com as máscaras neutra e palhacesca, traçando um paralelo sob a perspectiva de contribuições ao trabalho do ator/atriz.
18/06	**Atividades de encerramento de semestre.**

AVALIAÇÃO

Informações de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação:

A) Datas e horários da avaliação: de acordo com as datas das atividades descritas no cronograma de trabalho;

B) Critérios para a realização e correção das avaliações: participação ativa nas aulas síncronas, produção dos trabalhos teórico-reflexivos, criação cênica e apropriação do campo teórico-prático abordado;

C) Validação da assiduidade dos discentes: presença nas aulas síncronas e participação das atividades assíncronas;

D) Especificação das formas de envio das avaliações pelos discentes, por meio eletrônico: realização e envio dos trabalhos via Plataforma *Teams*; detalhado no cronograma.

A avaliação ocorrerá de modo contínuo. As atividades previstas evidenciarão as apropriações e as necessidades dos alunos. Os instrumentos de avaliação serão processuais durante todo o período e pontuais nos seguintes momentos:

A prática do trabalho:

- ✓ Desenvolvimento de conceitos da atuação com as máscaras neutra e palhacesca por meio de experimentações de gags e micro cenas as quais serão apresentadas em formato de vídeo- portifólio em grupo e/ou individual.
- ✓ A práxis aliada a teorização: **Diário do Ator Cômico**

Os critérios de avaliação serão: envolvimento efetivo nas situações propostas, capacidade de articulação teórico/prática, capacidade colaborativa nos trabalhos em individuais e grupais.

Pontuação:

- Participação ativa nas aulas: **10 pontos**
- Produções textuais: **Diário do ator cômico: 10 pontos** (1 ponto/aula registrada)
- Produções textuais:
  - **I.** A partir da apreciação do documentário descrito no "cronograma/aula 05": **10 pontos**
  - **II.** A partir da apreciação dos registros audiovisuais descritos no "cronograma/aula 13": **10 pontos**

- Participação na Cena/Filme Final - produção, atuação (apropriação e transposição dos conceitos e princípios norteadores da máscara e neutra e clown nas composições de personagens e cenas): **30 pontos**;
- Assiduidade: **30 pontos**
- **Total**: **100 pontos**.

- REITERANDO: A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS SÍNCRONAS DEVERÁ ACONTECER, PREFERENCIALMENTE, COM A 'CÂMERA ABERTA' PARA QUE TODOS POSSAM VER E SER VISTOS -

IMPORTANTE:

* De acordo com ***REGIMENTO GERAL DA UFU: (p.26), Subseção V: "Da verificação do rendimento escolar":***

"§ 4°. Será considerado aprovado o aluno que frequentar pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das atividades obrigatórias da disciplina e totalizar pelo menos sessenta pontos na soma de suas avaliações."

** Considerando que esta disciplina possui carga horária total de 60h, considera-se: (1) aprovado o aluno que cumprir (presença ativa nas aulas) o mínimo de 45 (quarenta e cinco horas: 75%) e (2) reprovado aquele exceder (faltar e/ou ausentar-se) o teto máximo permitido de 15h (quinze horas: 25%).

*** A reprovação por faltas é responsabilidade do aluno – ciente de suas escolhas.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica:

BURNIER, Luís Otávio. **A arte de ator: da técnica à representação.** Campinas: Ed. Unicamp, 2001.

LECOQ, Jaques. **O Corpo Poético: uma pedagogia da criação teatral**. São Paulo: Editora SENAC São Paulo: Edições SESC SP, 2010.

VIVEIROS DE CASTRO, Alice. **O elogio da bobagem** - **palhaços no Brasil e no mundo**. Rio de Janeiro: Ed. Família Bastos, 2007. https://www.circonteudo.com/livraria/o-elogio-da-bobagem-palhacos-no-brasil-e-no-mundo-2/

WUO, Ana Elvira. **O clown visitador: comicidade, arte e lazer para crianças hospitalizadas**. Uberlândia: EDUFU, 2011.

Complementar:

COPEAU, Jacques. **Apelos**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

DE PAULA, Eduardo. **O ator no olho do furacão: metáforas norteadoras para o trabalho criativo do ator**. São Paulo: Perspectiva, 2017.

DE PAULA, José Eduardo. **Jogo e Memória: Essências - Cena Contemporânea e o Jogo do Círculo Neutro como anteparos para os processos de preparação e criação do ator**. (Tese de Doutorado). São Paulo: USP/ Escola de Comunicações e Artes, 2015.

DOBBELS, Daniel. **O silêncio dos mimos brancos**. São Paulo: É Realizações, 2014.

FO, Dario. **Manual mínimo do ator**. São Paulo: SENAC SP, 1999.

GAULIER, Philippe. **O atormentador: minhas ideias sobre teatro**. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2016.

PEREIRA, Ipojucan. **O teatro essencial de Denise Stoklos - caminhos pra um sistema pessoal de atuação**. São Paulo: Giostri, 2014.

PUCCETTI, R. **A travessia de um palhaço: em busca de uma pedagogia**. Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Mestrado em Artes da Cena, na Área de Teatro, Dança e Performance, 2017- http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/332138

PUCCETTI, R. **O clown através da máscara: uma descrição metodológica**. Revista do Lume,Campinas: Ed. Unicamp, N.3, p. 83-92, 2000

PUCCETTI, R. **O riso em três tempos**, Revista do Lume, Campinas: Ed. Unicamp, N 1, p. 67, 1998. REIS, D, M. **Caçadores-de-risos--o-mundo-maravilhoso-da-palhaçaria**. https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-93755/cacadores-de-risos--o-mundo-maravilhoso-da-palhacaria

Silva, Marco Antonio da (Catálogo USP) - **Por uma pedagogia do palhaço: riso, corpo jogador, transgressão e inversão**. https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-14122016-151218/pt-br.php

VIVEIROS DE CASTRO, Alice. **O elogio da bobagem** - **palhaços no Brasil e no mundo**. Rio de Janeiro: Ed. Família Bastos, 2007. https://www.circonteudo.com/livraria/o-elogio-da-bobagem-palhacos-no-brasil-e-no-mundo-2/

WUO, A.E. **A linguagem secreta do clown**. Revista Integração-Pesquisa, extensão. USJT, n.56, 2009. ftp://www.usjt.br/pub/revint/57_56.pdf

WUO, A.E. **Aprendiz de clown: abordagem processológica para iniciação à comicidade.** 1 ed. Jundiaí-SP, Paco Editorial, Jundiaí, 2019.EBOOK

WUO, A.E. **Clown, Desforma, Rito de iniciação e passagem** . Tese de doutorado em Artes da Cena. Unicamp, 2016. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/321826

WUO, A.E. ***El Lenguage secreto del clown***. Paso de Gato-Revista mexicana de Teatro.v.13. série 62, 2015.

WUO, A.E. **O clown um viajante no tempo**. Revista Virtual: Bife em Porto Alegre/RS, 2000. www.bife.com.br

WUO, A.E. **O clown visitador de crianças hospitalizadas: medicamento lúdico** LICERE- Revista do Centro de Estudos de Lazer e Recreação/EEF/UFMG. Volume 03 n.1 2000. https://periodicos.ufmg.br/index.php/licere/article/view/1394/963

WUO, A.E. ***O clown visitador no tratamento de crianças hospitalizadas***. Campinas, 1999. Dissertação de Mestrado em Educação Física. Faculdade de Educação Física, Unicamp, 1999. p.207. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/274883

Sites

Ana Wuo - http://clownelinguagem.blogspot.com

Doutores da Alegria - https://doutoresdaalegria.org.br/conheca/sobre-doutores/

Eduardo De Paula (Blog – link "*arquivos*" para pasta compartilhada com referências diversas) - https://duedudepaula.blogspot.com/

Enfermaria do Riso - https://www.facebook.com/enfermariadoriso/

Luís Louis – Mímica Corporal (canal do youtube com aulas, treinamentos, entrevistas etc.) https://www.youtube.com/channel/UCBy4dv6PboMIGAajKGR2ckQ

PDFs de livros sobre palhaçaria - https://www.circonteudo.com/

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de

Em ___/____/_____

_____

Coordenador do curso