

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Instituto de Artes

Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: - Bloco 3M

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	TRADIÇÕES TEATRAIS POPULARES E CÔMICAS						
Unidade Ofertante:	IARTE						
Código:	33203	Período/Série:	2º período		Turma:	Y	
Carga Horária:				Natureza:			
Teórica:	45	Prática:	15	Total:	60	Obrigatória: (X)	Optativa: ()
Professor(A):	Renata Ferreira Kamla				Ano/Semestre:	2023.2	
Observações:	Atendimento ao alune, entrar em contato por e-mail e agendar horário.						

2. EMENTA

Estudo da comicidade através da reflexão sobre teorias do riso e de análise de textos teatrais populares - comédia, commedia dell'arte, farsas, dentre outras formas, destacando como estas manifestações cênicas se transformam mediante tempos e espaços distintos.

3. JUSTIFICATIVA

A comicidade, bem como as outras tradições populares, são parte do patrimônio cultural, dentro do qual encontramos formas teatrais e performativas presentes na dinâmica contemporânea. Os estudos propostos neste semestre abarcam reflexões de caráter crítico-histórico, por meio de proposições práticas, leituras e debates sobre aspectos técnicos do fazer de ator no contato com as diferentes estéticas populares propostas: comédia, commédia dell'arte, circo-teatro, melodrama, teatro de rua, teatro de revista, contextualizando suas transformações e manifestações atuais. Além de refletirmos sobre o riso e as suas implicações contemporâneas, também propõe-se um olhar ao redor, buscando e reconhecendo as expressões teatrais e performativas que acontecem na cultura difusa da cidade de Uberlândia e região. Deste modo, a disciplina cumpre seu objetivo de contribuir na formação do ator, da atriz, das/dos atuantes; bem como na formação de teóricos, críticos e cidadãos que se importam e conhecem aspectos teatrais das tradições populares e cômicas em sua diversidade, e seus campos de estudo e pesquisa.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

- Contribuir para a formação do ator/artista.

Objetivos Específicos:

- Conhecer a noção de tradição no contexto contemporâneo;
- Estudar diferentes formas das tradições teatrais brasileiras;
- Estudar alguns conceitos do cômico e da comicidade/ Teorias do riso;
- Aplicar na cena as habilidades para a interpretação de formas populares;
- Aplicar na cena a quebra da quarta parede e o pacto com a plateia;

5. PROGRAMA

Rituais e Tradições.

Teatro Popular em sua Diversidade

Teorias do riso.

O Improvisação com a máscara do nariz de palhaço – Triangulação.

Palhaçaria e Palhaçada – Origens e diversidade.

Estudo da Máscara e as formas teatrais populares.

Commedia dell' arte.

Circo-teatro e Melodrama,

Teatro Popular Brasileiro.

Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.

Teatro de Rua.

Teatro de Revista.

6. METODOLOGIA

6. METODOLOGIA

Serão utilizadas técnicas como aulas expositivo-dialogadas seguidas de debates entre alunos com a devida mediação da professora responsável. Além disso, serão propostas atividades de leituras de textos e peças de teatro de forma individual e coletiva com posterior reflexão e debate, quando possível realizaremos trabalhos práticos de improvisação e técnicas de atuação popular. No que diz respeito aos recursos didáticos, serão usados giz, quadro verde, notebook e projetor, além de práticas corporais.

- ✓ Aulas expositivas dialogadas.
- ✓ Leituras, reflexões, debates e práticas de escritas/registros individuais e coletivos.
- ✓ Aulas práticas de palhaçaria, triangulação e quebra da quarta-parede.
- ✓ Aulas teórico-práticas sobre a utilização da Máscara do Nariz de palhaço.
- ✓ Aulas teórico-práticas sobre as estéticas abordadas.
- ✓ Apreciação de espetáculos teatrais embasados na Tradição Popular.
- ✓ Seminários Espetaculares: Práticos-teóricos em grupo.
- ✓ Aulas em espaços outros.

CRONOGRAMA

Data	conteúdo	Id.
10.01	Semana de recepção aos alunos organizado pelo Diretório Acadêmico – DA.	1
17.01	<p>Apresentação do Plano de Ensino e critérios de avaliação; combinados éticos, isto é, estabelecer horário de início das aulas sem atrasos, horário de intervalo e finalização da aula. Compartilhamento de materiais, utilização da plataforma <i>Teams</i> e outros assuntos pertinentes ao coletivo. Divisão dos grupos para o início dos processos de criações dos seminários espetaculares, para a avaliação final.</p> <p>Estudos dos rituais e tradições. Rituais e Tradições. (O que é ritual? O que é Tradição?) Quando uma tradição se transforma em ritual. Quando uma tradição se transforma ao longo do tempo. Quais tradições devemos manter.</p> <p>Oralidade - Primeiras Narrativas – Tradições familiares. Contaçõa de histórias, a importância da roda.</p> <p>Estudo do texto: Dos folguedos ao palco – Salgado Maranhão. Leitura do texto em sala de aula.</p> <p>O Nosso Carnaval!</p>	2

	<p>Para a próxima aula leitura do capítulo I do livro, O Riso de Henri Bergson. (O texto deve ser lido previamente em casa e encontra-se disponibilizado na plataforma <i>Teams</i>)</p>	
24.01	<p>Teorias do riso: Debate sobre o texto: capítulo I – O Riso de Henri Bergson.</p> <p>Os alunos devem trazer para a aula suas anotações.</p> <p>Do que já rimos? Do que rimos hoje?</p> <p>Novas formas de humor. O humor na contemporaneidade. As questões de gênero. As questões raciais na palhaçaria e no humor.</p> <p>Análise das seguintes referências: Filme: O Circo – Charles Chaplin, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9OMt7WVflhk Charlie Chan no Circo - 1936 Legendado Pt-Br com Warner Oland - YouTube</p> <p>Os Três Patetas, disponível em: Os Três Patetas - O Golpe - YouTube Buster Keaton, disponível em: Buster Keaton - The Art of the Gag - YouTube Mr. Bean, disponível em: Eat Out To Help Out with Mr Bean Full Episodes Classic Mr Bean - YouTube</p> <p>Primeiros exercícios práticos sobre o fazer rir.</p>	3
31.01	<p>Estudo de diversos textos para estudarmos os aspectos dramáticos acerca da comicidade/ Leitura- Análise e Prática.</p> <p>Leitura de crônicas do livro: Comédias da vida Privada de Luís Fernando Veríssimo. Leitura dos textos curtos de Ariano Suassuna. O Rico Avarento e Torturas de um coração ou em boca fechada não entra mosquito. Conversa no Chafariz – Karl Valentin. Uma peça por outra – Jean Tardieu.</p> <p>Para a próxima aula os alunos devem ler o texto: Palhaças Subversivas, comicidades feministas – Fernanda Pimenta. Trazer suas anotações.</p>	4
7.02	<p>Circo-teatro - Benjamim de Oliveira e a teatralidade circense. Benjamin de Oliveira – As origens da palhaçaria brasileira e o seu apagamento histórico. Palhaçaria Preta e feminista</p>	5

	<p>As Gags e as reprises – Livro – Palhaços de Mário Bolognese. O Branco e o Augusto. A palavra “clown e seus desdobramentos históricos.</p> <p>Práticas em sala de aula com a máscara do nariz de palhaço. Improvisações e triangulação.</p> <p>Estudos sobre a comicidade feminina, leitura do texto: Palhaços Subversivos, comicidades feministas – Fernanda Pimenta. As mulheres e a comicidade. Professora Ana Wuo – O Palhaço Visitador. Comicidade crítica: Mulheres palhaças. Palhaços na Universidade: Contextos de Atuação (youtube.com)</p>	
21.2	<p>Estudo teórico prático sobre a Commedia dell’arte.</p> <p>Parceria com o professor Eduardo de Paula e o grupo de Ateliê/ Abertura de processo.</p> <p>Referências para a aula. Filme – A Viagem do Capitão Tornado de Ettore Scola. A viagem do capitão tornado. - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=si3gh2akiEU para traduzir automaticamente para o português.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=JJEwuurzDe4 (treino)</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=zx7PoH0D7Gc (treino)</p> <p>(7) Cia. Teatral Cômico - Arlequim servidor de dois anos - YouTube (peça)</p>	6
28.2	<p>Estudos acerca dos grupos e coletivos de teatro de rua e teatro popular tradicionais brasileiros: Parlapatões, Patifes e Paspalhões; Ói Nós aqui Traveis, União e Olho vivo, Fraternal Cia de Artes e Malas Artes, Farândola Troupe, Circo Navegador, Trupe de Truões e Payaso sem teto de Uberlândia.</p> <p>Leitura e análise da peça – Sacra Folia – de Luiz Alberto de Abreu e grupo Malas Artes. Cia Malas Artes.</p> <p>Referência para a aula: Filme da peça Lávou tá novo – Circo Navegador direção Renata Kamla, disponível em: Lavou Tá Novo - Circo Navegador - YouTube</p> <p>MATE, Alexandre; DRAETTA, Luciano. Circo Navegador: 25 anos de um coletivo teatral a sulcar territórios representacionais [Por incontáveis avenidas chamadas B.R.A.S.I.L.]. Lançamento do Livro, palestra com os autores e palhaços parceiros. Presencial e no horário da aula. Esta atividade será confirmada.</p>	7
6.03	Seminário I – Commedia dell’arte.	8

	<p>Contextualização histórica, passagem da idade média para o renascimento e a formação do teatro de feira. Apresentar as máscaras e suas características. Apresentar um Canovaccio. As habilidades para o trabalho do ator. Evolução da commédia dell'arte até a atualidade. Como seria nos dias de hoje?</p> <p>Referências: Manual mínimo do ator – Dario Fo. A loucura de Isabela de Flamínio Scala. Dissertação de mestrado. Do chapéu ao casamento de Hunzicker. Dissertação de mestrado: A Máscara do Diabo e o corpo diabólico de Danilo Corrêa Pinto.</p>	
13.03	<p>Seminário II - Circo teatro/ melodrama.</p> <p>Estudo do livro: CIRCOEPOSEIA de Daniele Pimenta sobre o palhaço- Antenor Pimenta e a peça melodramática: E o Céu uniu dois corações. Estrutura do melodrama – Sugestão: Contar e encenar a peça: E o seu Uniu dois corações.</p> <p>Estudo do melodrama e a sua evolução ao longo dos tempos até a atualidade. Do cinema mudo até as novelas mexicanas e brasileiras.</p> <p>Peça de teatro – Melodrama, Cia dos atores. MELODRAMA (1995) - YouTube</p> <p>Filme -O Boulevard do Crime, de Marcel Carné Trailer - O Boulevard do Crime, de Marcel Carné (youtube.com)</p>	9
20.03	<p>Seminário III - Teatro de revista.</p> <p>Bibliografia Básica: Neide Veneziano. Textos: A Arte do Ator no Teatro de Revista de Neyde Veneziano – Caderno de Registro do Macu. Tecendo o Teatro de Revista: análise estrutural das peças Cocota, , Comida e Meu Santo de Luiz Gustavo Marques e Vera Collaço. Apresentar as principais características do teatro de revista, suas fases e principais autores. Traçar uma linha evolutiva acerca da sua influência para os programas de rádio e televisão aberta. Estudo do autor Artur Azevedo e suas principais Revistas. Propostas de desdobramentos contemporâneos. O que seria a Revista Hoje? Referências para a pesquisa:</p> <p>Dzi Croquettes Documentario 2009. - YouTube</p> <p>Jane di Castro, Leandra Leal e Divinas Divas O País do Cinema - YouTube</p>	10

27.03	Seminário IV – Comédias Populares Brasileiras . Estudo da vida e obra do autor Ariano Suassuna. Estudo e apreciação sobre o autor – o Movimento Armorial. Relação com a comicidade e importância histórica desse autor para a cultura brasileira. Relações dos seus personagens com as Máscaras da Commedia Dell’arte e com o palhaço. Relação e influências do teatro medieval na obra de Ariano Suassuna. Peças sugeridas – O santo e a porca, o Auto da compadecida e A Pena e a Lei. Contextualizar contemporaneamente.	11
3.04	Avaliação escrita – com consulta, realizado em duplas ou trios, durante a aula de forma presencial. Todos devem comparecer, trazer papel e caneta.	12
10.04	Devolutivas das avaliações escritas – Encerramento – roda de conversa, fechamentos de notas, verificação de faltas e apreciações finais	13
17.04	Semana de encerramento das atividades acadêmicas, apresentações das aulas das atuações e ateliês.	14
24.04	Semana de apresentações de TCCs.	15

7. AVALIAÇÃO

O processo avaliativo será de caráter continuado, levando em consideração a presença nas aulas com a devida participação nas atividades propostas e execução das avaliações. Teremos **três** momentos avaliativos:

- 1- Participação nas atividades práticas, **pontualidade**, **assiduidade** nas aulas e **presença participativa** – Valendo 30 pontos. Serão considerados: as presenças, mais de 4 dias de aulas o/a/e alune reprova por faltas, participação nos debates, pontualidade, comprometimento. Ter lido os textos propostos e dinâmicas em sala. O/a/e alune que sair depois do intervalo terá meia presença e ficará com falta após o intervalo; se chegar para a segunda parte, também ficará com meia presença. Abonos de falta serão realizados apenas com atestados médicos que comprovem efetivamente a impossibilidade da presença e devem ser entregues logo após a falta, assim que possível, para que a falta possa ser abonada pela professora. Aluna/o/es que não participam dos debates e práticas terão pontos descontados.
- 2- Avaliação escrita dissertativa presencial e com consulta valendo 30 pontos. Trabalho realizado em duplas ou trios, durante o período da aula destinada a essa atividade, serão três questões que deverão ser desenvolvidas acerca dos assuntos abordados durante o curso, com o objetivos de trabalhar a ética, a cooperação mútua, a troca e compartilhamento de saberes.
- 3- Seminário Espetacular Prático-Teórico - Apresentação Prática com fundamentações teóricas de um trabalho em grupo contendo pesquisa sobre o objetos de estudo (tema da prática), estudo da peça, autor ou autores, contextualização histórica e relação com a contemporaneidade, referida estética, prática que envolvam todos os participantes envolvidos na pesquisa e registro escrito sobre o processo de criação desenvolvido que deverá ser entregue de forma física para a professora no dia da apresentação. Cada grupo será responsável por sua própria produção, se atendo a solicitar equipamentos e materiais necessários antecipadamente como: notebook, projetores (caso utilizem), recursos cenográficos, figurinos, entre outros, seguindo as regras de cada laboratório. As

apresentações podem ser ou não abertas, trata-se de uma escolha do grupo, desde que não atrapalhe a dinâmica do curso. Nosso espaço é a sala 1 do LATECE, a utilização de outros espaços somente com agendamento prévio sem prejudicar as prioridades do curso. Caso haja divulgação do trabalho colocar o logo do laboratório LATECE, o nome da disciplina e o nome da professora orientadora. Seguir as orientações dadas no plano de ensino para cada seminário. Valendo 40 pontos.

O seminário deverá ocorrer na primeira parte da aula e depois do intervalo, os grupos de seminários deverão deixar 1 hora de aula final para os debates, reflexões e devolutivas e complementações da professora, esta parte destina-se somente aos alunos da turma.

Totalizando: 100 pontos.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

BERGSON, HENRI. **O Riso**: ensaio sobre a significação do cômico. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987.

BOLOGNESI, Mário Fernando. **Palhaços**. São Paulo: Unesp, 2003.

FO, Dario. **Manual mínimo do ator**. Franca Rame (Org.). Tradução Lucas Baldovino; Carlos David Szlak. São Paulo: Senac, 1999.

KAMLA, Renata Ferreira. **Um olhar através de... Máscaras**, uma possibilidade pedagógica. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SCALA, Flaminio. **A loucura de Isabella**: e outras COMÈDIAS da COMMEDIA DELL'ARTE. Editora Iluminuras. São Paulo, 2003.

PIMENTA, Daniele. **Antenor Pimenta**: circo e poesia – a vida do autor de: E o céu uniu dois corações. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 2005.

VENEZIANO, Neyde. **O teatro de revista no Brasil**: dramaturgia e convenções. Campinas: UNICAMP, 1991.

Complementar

BURNIER, Luís Otávio. Capítulo 8 – **O Clown e a improvisação codificada**. In A arte de ator: da técnica à representação. Campinas: Unicamp, 2001.

CANCLINI, Néstor García. Capítulo 5: **A encenação do popular**. In. Culturas Híbridas. São Paulo: EDUSP, 2008. p. 205 a 254

CASTRO, Alice Viveiro de Castro. **O Elogio da Bobagem**. Família Bastos Editora. Rio de Janeiro-RJ. 2005.

COLLAÇO, Vera; RIBEIRO, Luiz Gustavo Marques. Tecendo o teatro de revista – Análise estrutural das peças Cocota, Comedias, Meu Santo e você já foi à Bahia. **DAPesquisa**, Florianópolis, v.3 n.5, p.1094-1104, 2008.

COSTA, Felisberto Sabino da. Arquiteturas do corpo: máscaras e mascaramentos contemporâneos. **Revista Rascunhos**. Uberlândia, v. 2, n. 2, p. 10-27, jul/dez 2015.

DIAS, Henrique; OLINTO Marcelo; CORDEIRO, Fábio. **Capítulo I**. Caminhos de uma linguagem multifacetada. In. Na companhia dos atores. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2006, p. 41 a 107.

ELÍADE, Mircea. **O sagrado e o profano**. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

FÉRAL, Josette. **Parte II**: Para uma definição da Teatralidade. In. Além dos limites: teoria e prática do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 81 a 10

HUNZICKER, Frederick Magalhães. **Do chapéu ao casamento: processo criativo** de um espetáculo de Commedia dell'arte. Dissertação de mestreado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Campinas, SP, 2004.

LEABHART, Thomas. Mimo e Pantomima. Urdimento: **Revista de Estudos em Artes Cênicas**, Florianópolis, v. 1, n. 12, p. 81-92, mar 2009.

MACHADO, Irley. **A influência do Teatro Medieval e Vicentino na obra de Ariano Suassuna**. Uberlândia: Editora Subsolo, 2023.

MARANHÃO, Salgado. Dos folguedos ao palco. Conferência proferida em 24 de maio de 2011. Disponível em: <https://www2.academia.org.br/noticias/caminhos-do-teatro-brasileiro>. [Salgado Maranhão - Literatura Afro-Brasileira \(ufmg.br\)](https://www2.academia.org.br/noticias/caminhos-do-teatro-brasileiro).

MATE, Alexandre; DRAETTA, Luciano. **Circo Navegador**: 25 anos de um coletivo teatral a sulcar territórios representacionais [Por incontáveis avenidas chamadas B.R.A.S.I.L.]. São Paulo: Edição do autor, 2023.

PINTO, Danilo Corrêa. A Máscara do diabo e o corpo diabólico – da construção imagética, ritualística e teatral aos mascaramentos carnavalescos. **Dissertação de mestrado**. PPGAC- ECA- USP. São Paulo-2020.

VENDRAMINI, José Eduardo. A Commedia Dell'Arte e sua reoperacionalização. **Trans/Form/Ação**, São Paulo, 24:57-83,2001.

VENEZIANO, Neyde. A Arte do Ator no Teatro de Revista. **Caderno de Registro do Macu**. São Paulo, 2020 – Disponível em: [caderno_07_dossie12.pdf \(macunaima.com.br\)](http://caderno_07_dossie12.pdf(macunaima.com.br))

SARTORI, Donato. **A casa das máscaras**. In: ALBERTI, Carmelo; PIZZI, Paola (orgs) A Arte Mágica – de Amleto e Donato Sartori. Tradução Maria de Lourdes Rabetti. São Paulo: É Realizações, 2013. p. 181-233.

Links para Ebook

[Palhaças na Universidade: pesquisas sobre a palhaçaria feita por mulheres e ... - Ana Elvira Wuol, Daiani Brum - Google Livros](#)

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/____

Coordenação do Curso de Graduação: _____

Documento assinado eletronicamente por **Renata Ferreira Kamla, Professor(a) do Magistério Superior**, em 09/02/2024, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5179088** e o código CRC **6F1963B9**.