

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	ATELIÊ DE CRIAÇÃO CÊNICA II									
Unidade Ofertante:	INSTITUTO DE ARTES									
Código:	IARTE33802		Período/Série:		6º PERÍODO		Turma:		Y	
Carga Horária:						Natureza:				
Teórica:	60H	Prática:	120H	Total:	180H	Obrigatória(X)		Optativa:	()	
Professor(A):	JOSÉ EDUARDO DE PAULA					Ano/Semestre:		2023.2		
Observações:	OBSERVAÇÕES <ul style="list-style-type: none">Plano de ensino elaborado de acordo com a RESOLUÇÃO CONGRAD Nº 118, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.									
	DIAS E HORÁRIOS: <ul style="list-style-type: none">período de aulas: 08/01/2024 – 02/05/2024;Terças: 14h às 17:40- LIE – Sala de Encenação/Ana Carneiro (Bloco 3M)Quartas: 08:30h às 11:50 & 14h às 17:40- LIE – Sala Interpretação (Bloco 3M)Plataforma de TI: Microsoft Teams: (equipe): Ateliê I e II.Atendimento ao aluno: Quintas: 14h às 17h – <u>agendar previamente:</u> durante as aulas, <u>via chat no MS Teams</u> ou via E-mail: eduardodepaula@ufu.brRoupas de ensaio/trabalho: roupas claras, sem nenhum desenho ou escrito ... poderá ser utilizada nas transformações para o figurino.									

2. EMENTA

Os Ateliês de Criação Cênica são projetos propostos pelos docentes responsáveis, em consonância com suas pesquisas, englobando as etapas de investigação de materiais, experimentação e composição cênica, possibilitando ao aluno participar das diversas etapas do processo criativo. Os resultados deverão ser apresentados publicamente e em contextos a serem definidos pelos docentes e discentes envolvidos. Os ateliês oferecidos nos dois semestres de um mesmo ano são articulados entre si, **compondo um processo contínuo de criação** (O Ateliê deste segundo semestre tem como pré-requisito o Ateliê anterior).

3. JUSTIFICATIVA

A disciplina está em consonância com os objetivos gerais que norteiam o PPP do Curso de Teatro-IARTE/UFU, que objetiva preparar artistas e artistas-docentes pesquisadores com capacidade de relacionar a prática com a teoria e a arte com a educação, na busca do enriquecimento pessoal do estudante fundado na sensibilidade, no conhecimento e na capacidade de reflexão sobre as questões estéticas do teatro e de seu papel social.

Trata-se de uma disciplina que coloca em jogo noções conceituais e metodológicas relacionadas à *Commedia dell'Arte* e seu conjunto procedimental focado no trabalho com as máscaras tipo, os *Canovacci*, *Lazzi* e os *Zibaldoni*, os quais propiciam o aprimoramento da atuação focada nas capacidades expressivas do corpo-voz por meio do jogo de cena aberto e poroso ao aqui-agora, aos processos da atenção e suas relações com o risco, acidente e imprevistos com o acontecimento teatral. Considera-se, por fim, que a ação criadora poética gerada por meio da aprendizagem a partir da *Commedia dell'Arte* enriquece o vocabulário corpóreo-vocal do/a estudante-atuador/a e as composições cênicas advindas do processo criativo.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

Desenvolver processos de criação cênica a partir da *Commedia dell'Arte*, de modo a estimular o envolvimento e a autonomia dos/as estudantes em todas as etapas do trabalho, a partir da cooperação e integração entre a turma, os docentes e técnicos do curso.

Objetivos Específicos:

- Estudos da *Commedia dell'Arte*: contexto histórico-social; tradição & contemporaneidade; máscaras e personagens tipo; o jogo do ator e seus aspectos técnicos, estéticos e éticos;
- Trabalho de preparação corporal e vocal: treinamento e composição; estado de jogo;
- Criação de máscaras em consonância com os arquétipos da *Commedia dell'Arte*: processos de criação de moldes (positivo e negativo), empapelamento, acabamento e utilização cênica;
- Criação e manutenção de *zibaldoni* (diário de bordo);
- Montagem de espetáculo teatral.

5. PROGRAMA

- Apresentação e apreciação da proposta de trabalho;
- Organização/proposição de cronograma de ações: preparação prática e teórica; processo de criação;
- Produção e circulação da Obra; possíveis desdobramentos (publicações, exposição de registros etc);
- Estudos teóricos;
- Estímulos dramatúrgicos a partir dos *canovacci*;
- Práticas de instrumentalização corpóreo-vocal focadas no trabalho com a “máscara neutra” e as “máscaras tipo” (*Commedia dell'Arte*);
- Estudos de *canovacci* para a criação de cenas;
- Encontros com artistas convidadas/os para compartilhamento de experiências sobre a máscara e a *Commedia dell'Arte*;
- Investigação de materialidades;
- Verticalização das experimentações com elementos de composição cênica: iluminação, cenografia, caracterização;
- Produção Final: I. Espetáculo e Trabalho de Atuação; II. Cronograma de apresentações do projeto “A escola vai ao teatro!”;
- Apresentações para escolas e público interessado;
§ As apresentações, preferencialmente, ocorrerão no horário previsto para a disciplina e na Sala Ana Carneiro (Bloco 3M/UFU);
- Análise do trabalho desenvolvido e reflexão sobre o processo;
- Produção de material de registro: diário de bordo e *canovacci*;

6. METODOLOGIA

- As aulas terão como ponto de partida situações de sensibilização prévia para desenvolvimento das atividades teóricas e práticas;
- As propostas de trabalho considerarão as necessidades expressas pelo coletivo envolvido. A produção e apresentação de trabalhos, as aulas expositivas para a fundamentação dos conteúdos e a produção textual pelos alunos como meio de registrar a experiência, serão consideradas ferramentas metodológicas na abordagem e desenvolvimento do planejamento previsto;

- As aulas serão divididas entre exposições dialogadas, discussões a partir de leituras prévias, atividades práticas, ensaios e compartilhamento de exercício cênico final;
- Junto aos laboratórios LIE, LICA e LAACênicas, professores e alunos poderão solicitar e utilizar recursos audiovisuais, iluminação cênica, figurinos, adereços e cenários;
- Estudos da *Commedia dell'Arte*: contexto histórico-social, da tradição à contemporaneidade, máscaras e seus personagens tipo; o jogo do ator e seus aspectos técnicos, estéticos e éticos;
- Trabalho de preparação corporal e vocal: treinamento e composição;
- Criação e manutenção de *zibaldoni* (diário de bordo);
- Verticalização dos estudos de aspectos ligados à produção, cenografia, iluminação, sonoplastia, entre outros de acordo com as comissões de trabalho;
- Relação com o público: compartilhamento do espetáculo resultante;

§ As/os professoras/es e estudantes poderão utilizar recursos audiovisuais, de iluminação cênica básica e de figurinos, adereços e cenário do LIE e LICA para uso nos processos de criação, quando for possível.

2024	CRONOGRAMA DE TRABALHO
2ª JORNADA: “A ESCOLA VAI AO TEATRO: parceira do Curso de Teatro com as escolas da rede pública” * cronograma detalhado: clique AQUI para acessar * * abreviações: Cd'A = <i>Commedia dell'Arte</i> ; AUM : <i>Awareness Understanding Meditation</i> (tradução livre: Meditação de Compreensão da Consciência); TICs : Tecnologias da Informação e Comunicação;	
JANEIRO	Apresentação do Plano de Ensino e Conversa sobre o programa; Cd'A: estudos práticos e teóricos; Treinamentos auxiliares: Rasaboxes; Máscara Neutra; Improvisação; Cena Contemporânea e as TICs: os processos de cineficação interna e externa; Jogo do Círculo: presença cênica e a 'DecisãoAção': abertura para os acontecimentos externos etc.; Improvisações, Leituras, Encontros com Convidados(as) e <i>Workshops</i> , Filmes/Documentários; Meditação Ativa: <i>Heart Chakra</i> ; Produção de material de registro: diário de bordo (<i>zibaldoni</i>); Retomada e verticalização dos <i>Canovacci</i> de Flamínio Scala: “A que foi dada por morta” e “O que foi dado por morto”;
FEVEREIRO	Meditação Ativa: AUM; Cd'A: estudos práticos e teóricos; Treinamentos auxiliares: relação com o cômico; a triangulação; a cena contemporânea; o jogo do ator e as especificidades da máscara: a teatralidade do corpo; Experimentações das TICs em cena: os processos de cineficação interna e externa; Retomada e verticalização dos <i>Canovacci</i> : “A que foi dada por morta” e “O que foi dado por morto”; Produção de material de registro: diário de bordo (<i>zibaldoni</i>);
MARÇO	Apresentações: “A escola vai ao teatro”; Ensaios e verticalizações do espetáculo; Produção de material de registro: diário de bordo (<i>zibaldoni</i>);
ABRIL	Apresentações: “A escola vai ao teatro”; Ensaios e verticalizações do espetáculo; Produção de material de registro: diário de bordo (<i>zibaldoni</i>); Avaliação do semestre.

A avaliação é um dos componentes do trabalho pedagógico que visa diagnosticar o processo de aprendizagem dos alunos e do grupo. O processo avaliativo será contínuo e múltiplo, realizado a partir das diversas ações dos alunos, bem como da participação destes durante a realização das atividades propostas.

Serão observados, durante o curso, os seguintes aspectos:

- ✓ Compreensão e utilização dos suportes técnicos colocados em jogo;
- ✓ Participação e envolvimento na realização das atividades;
- ✓ A **Ética** como elemento norteador do respeito, dos compromissos e combinados estabelecidos e assumidos pelo coletivo – na tentativa de que cada uma das aulas seja um lugar de “bons encontros”;
- ✓ Apresentação de trabalhos teóricos e práticos com apropriação e visão crítica dos temas;

Pontuação:

- ✓ Os estudantes serão avaliados em **40 pontos** de maneira processual pelos critérios: presença, disponibilidade e dedicação, compromisso e envolvimento nos processos e equipes de criação;
- ✓ Além desse instrumento que percorrerá todo o semestre, também serão avaliados pelo envolvimento técnico-criativo: manutenção de *zibaldoni* (diário de bordo), confecção de máscaras (a ser destinada ao acervo do curso de teatro), apropriação do jogo do/a ator/atriz na *Commedia dell'Arte*, participação no processo de finalização e nas apresentações espetaculares, somando o valor de **60 pontos**.
- ❖ **Total: 100 pontos.**

Avaliação e Recuperação

De acordo com a resolução CONGRAD Nº 46/2022 prevê a realização de "Avaliação de Recuperação"

Art. 141. Será garantida a realização de, ao menos, uma atividade avaliativa de recuperação de aprendizagem ao estudante que não obtiver o rendimento mínimo para aprovação e com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular.

- Dado o caráter do componente curricular, havendo necessidade de aplicação, a avaliação de recuperação será composta por duas atividades:
 1. Seminário individual: sobre as teorias e os temas que circunscrevem o escopo do componente curricular:
 - a. duração mínima de 10 minutos, máxima de 15 minutos,
 - b. pontuação: 30 pontos
 2. Cena que revele domínio prático de procedimentos-chave da atuação abordados ao longo do semestre – improvisação e composição:
 - a. duração mínima de 07 minutos, máxima de 13 minutos,
 - b. pontuação: 30 pontos
- § nas duas atividades, as durações previstas incidirão na pontuação final:

- cada minuto a menos ou a mais implicará na diminuição de 05 pontos

8. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

BARBA, Eugenio e SAVARESE, Nicola. **A arte secreta do ator: um dicionário de antropologia teatral**. São Paulo: É Realizações, 2012.

BERTOLDO, Margot. **História Mundial do Teatro**. SP: Perspectiva, 2001.

DE PAULA, Eduardo. **O ator no olho do furacão: metáforas norteadoras para o trabalho criativo do ator**. São Paulo: Perspectiva, 2017. Disponível em: (<https://encurtador.com.br/wFIOY>) ; acessado em 02/08/2023.

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. Disponível em: (<https://bit.ly/2IngAGK>); acessado em 02/08/2023.

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

LINARES, Fernando Joaquín Javier. **A máscara como segunda natureza do ator**. Dissertação de Mestrado Escola de Belas Artes da UFMG, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: (<https://encurtador.com.br/mrvSW>); acessado em 02/08/2023.

SCALA, Flaminio. **A loucura de Isabela**. Organização, tradução, introdução e notas de Roberta Barni. São Paulo, Iluminuras, 2003.

SCHECHNER, Richard. **A estética do Rasa**; in: LIGIERO. Zéca (Org.). **Performance e antropologia de Richard Schechner**. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012.

MINNICK, Michele; ACHCAR, Ana; et. al. **Uma jornada com rasaboxes - Entrevista com Michele Minnick**. Disponível em: (<https://seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/39876>); acessado em 02/08/2023.

MINNICK, Michele; COLE, Paula Murray. **O ATOR COMO ATLETA DAS EMOÇÕES: O RASABOXES**. Disponível em: (<http://seer.unirio.br/opercevejoonline/article/view/1797>); acessado em 02/08/2023.

VIANNA, Tiche. **Para além da Commedia dell'Arte A máscara e sua pedagogia**. Tese apresentada ao Instituto de Artes da UNICAMP, Campinas, 2017. Disponível em: (<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/989157>); acessado em 02/08/2023.

COMPLEMENTAR

ALBERTI, Carmelo e PIZZI, Paola (Curadoria). **Museu Internacional da Máscara: a arte mágica de Amleto e Donato Sartori**. Tradução de Maria de Lourdes Rabetti (Beti Rabetti). São Paulo: É Realizações, 2013.

BELTRAME, Valmor Níni e ANDRADE, Milton. **Teatro de máscaras**. Udesc, Florianópolis, 2010.

BROOK, Peter. **O espaço vazio**. Rio de Janeiro: Apicuri, 2015.

BROOK, Peter. **O ponto de Mudança Quarenta anos de experiência teatral**. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995.

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

CESCONETTO, Luciana. **A utilização da máscara na formação do ator**. In Urdimento. Santa Catarina, n. 4 2002.

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

COSTA, Felisberto Sabino. **A máscara e a formação do ator**. In Móin-Móin. Jaraguá do Sul, SCAR- UDESC, 2005.

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

DJAMILA, Ribeiro. **O que é lugar de fala**. Belo Horizonte: Letramento, 2017.

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

FO, Dario. **Manual Mínimo do ator**. São Paulo, Senac, 1998.

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

GEREMIA, Débora. **A Commedia dell'Arte e suas possibilidades pedagógicas**. Trabalho de conclusão de curso. Departamento de Artes Dramáticas. UFRGS, 2009.

MARTINS, M. B. **Encenação em jogo: experimento de aprendizagem e criação do teatro**. São Paulo: Hucitec, 2004.

OSHO. **Meditação: a primeira e última liberdade**. [S.I.]: Shanti Editora, 1998.

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

PIZZI, Paola. **Máscara e mascaramentos femininos**. DE PAULA, Eduardo e CHIAMULERA, Márcia(trads). Revista ouvirOUver, v. 16 n. 1, p.330-349, Uberlândia jan./jun. 2020. (DOI 10.14393/OUV-v16n1a2020-53840). Disponível em: <https://encurtador.com.br/apvVY>; acessado em 02/08/2023.

ROUBINE, J. **A linguagem da encenação teatral**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

WATTS, Harris. **Direção de câmera**. São Paulo, Summus, 1999.

WATTS, Harris. **On Camera – o curso de produção de filme e vídeo da BBC**. São Paulo, Summus, 1990.

WUO, Ana Elvira. **Aprendiz de clown: abordagem processológica para iniciação à comichidade**. 1 ed. Jundiaí-SP, Paco Editorial, Jundiaí, 2019.

WUO, Ana Elvira. **O aprendiz**. Uberlândia: EDUFU, 2011.

FILMES

Amparo, José; Lopes, Kika (diretores). **Grupo Galpão - a história de um dos mais importantes grupos de teatro do Brasil**. Documentário, 2005.

Carreri, Roberta. **Traces in the snow**. Documentário, treinamento pessoal; Odin Teatret.

Lecoq, Jacques. **Los dos viajes de Lecoq**. Documentário.

Mazza, Thaísea. **Sujeitos - Som da Memória; (YouTube)**; acesso em 04/08/2023.

Scola, Ettore. **Il Viaggio di Capitan Fracassa (A viagem do Capitão Tornado)**.

SITES

Eduardo De Paula (Blog- <https://duedudepaula.blogspot.com/>; link “[arquivos](#)” para pasta compartilhada com referências diversas)

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

Théâtre du Soleil: <https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/>;

Os Naufragos da Louca Esperança: (1) <https://vimeo.com/ondemand/naufregessoleil/459303516>; (2) https://www.youtube.com/results?search_query=Os+N%C3%A1ufragos+da+Louca+Esperan%C3%A7a;

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

Coordenação do Curso de Graduação: _____

Documento assinado eletronicamente por **José Eduardo de Paula, Professor(a) do Magistério Superior**, em 15/01/2024, às 14:14, 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 **5103478** e o código CRC **ED763557**.

Referência: Processo nº 23117.000604/2024-20

SEI nº 5103478

Criado por [eduardodepaula](#), versão 10 por [eduardodepaula](#) em 15/01/2024 14:14:08.