

2017 - 1ºSem - Pós-graduação

AC202 - Tópicos Especiais em Atuação - Turma C

Subtítulo: Teatralidade e comicidade em máscaras andinas

Subtítulo

Teatralidade e comicidade em máscaras andinas

Sala Sala AD04 - Dança -
Barracão - DACO

Oferecimento DAC Quinta-
feira das 14 às 17

Oferecimento IA

DISCIPLINA CONDENSADA - 1a metade do semestre - 2 e 3 de março das 13h às 19h (12 horas); 4 de março das 14h às 17h (3 horas); 6 a 10 de março das 13h às 19h (30 horas).

Ementa

Disciplina que abrange programas específicos que comportem prática e reflexão sobre vertentes do campo das artes da cena dentro da linha de pesquisa Técnicas e Processos de Formação do Artista da Cena. Visando um aprofundamento verticalizado de temas e territórios de atuação do artista da cena, estrutura-se a partir dos projetos de pesquisa dos docentes, visando à articulação de assuntos oferecidos em outras disciplinas e a complementação de abordagens essenciais a áreas do conhecimento não contempladas pelas mesmas, a partir da singularidade de cada projeto.

Créditos 3

Hora Teórica 15

Hora Prática 15

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0

Hora Seminário 15

Docentes

Vilma Campos dos Santos Leite

Critério de Avaliação

Serão utilizados como critérios: o envolvimento, a pontualidade, a disponibilidade em utilização cênica da máscara e a capacidade de reflexão crítica dos mestrandos acerca da natureza dela, assim como de fazer paralelos entre a experiência vivida e os conceitos trabalhados nos encontros. Cada participante dissertará sobre essa proposta teórico-metodológica tecendo paralelos entre ela e a sua própria pesquisa. Como instrumentos serão utilizados a manutenção de diário de bordo durante a realização da disciplina para compartilhamento escrito/gráfico/visual de descobertas e dificuldades na utilização das máscaras de Paucartambo e composição cênica em grupo utilizando as máscaras, esta última acompanhada do texto escrito.

Bibliografia

Bibliografia básica BRONDANI, Joice Aglae, LEITE, Vilma Campos e TELLES, Narciso. Teatro-máscara-ritual. Campinas: Alínea, 2012. BUENO, Carlos. Paucartambo las colores de la fé. Cusco: Grupo Editorial Cuscopolita, 2016. KOCH, Gisela Cánepa. Identidad y Memória in Fiesta en los Andes ritos, musica y danza del Peru. Lima: Pontificia Universidad del Peru, 2008. SALINAS, Vasquez Cecilia. Fiesta de la Mamacha Carmen en Paucartambo, Cusco: Biblioteca Nacional del Peru, 2014. ZAPATA, Miguel. O grande teatro de Paucartambo in Sala Preta. São Paulo, v. 16, n.1, 2016. ***** Bibliografia complementar AUTHIER, Martine Du. Fiesta andina mamacha carmen en paucartambo. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolome de Las Casas, 2009. ASLAN, Odette. BABLET, Denus, Le Masque Du rite au Théâtre. Paris: C.N.R.S, 2005. BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987. BARBA, Eugenio. SAVARESE, Nicola. I. A arte secreta do ator, Dicionário de Antropologia Teatral. São Paulo: Ed. Hucitec, 1995. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da Cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. Serão utilizados especificamente os textos: O Narrador e Experiência e Pobreza. BERGSON, Henri. O riso: ensaio sobre a significação do cômico. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. BROOK, Peter. A máscara - saindo de nossas conchas in O ponto de mudança quarenta anos de experiências teatrais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. p. 287 a 305. BURNIER, Luís Otávio. A arte do ator: da técnica à representação. Campinas: Ed. Unicamp, 2001. CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Cultrix, 1997. CAMPBELL, Joseph. As transformações do mito através do tempo. São Paulo: Cultrix, 1997b. CARPIO, Carlos Ramos. Paucartambo testimonios de su patrimonio natural y cultural. Cusco: Impresiones Aguilar, 1996. CHRISTEN, Kimberly A. Clowns & Tricksters. Califórnia: Acid-free paper, 1998. COBURN, Veronica e MORRISON, Sue. Clown Through Mask: The Pioneering Work of Richard Pochinko as Practised by Sue Morrison. Chicago: Intellect Ltda, 2013. COSTA, Felisberto Sabino da. A outra face: A Máscara e a (Trans)formação do Ator. Tese de Livre Docência. Universidade de São Paulo: Escola de Comunicações e Artes, 2006. FO, Dario. Manual Mínimo do ator. São Paulo: Ed. Senac, 1998. GAULIER, Philippe. La torturadora. Paris: Éditions Filmiko, s/d. HARTMANN, Luciana. Gesto, palavra e memória performances narrativas de contadores de causos. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. ICLE, Gilberto. O ator como xamã. São Paulo: Perspectiva, 2006. JARA, Jesús. El Clown; un navegante de las emociones. Sevilla: Olímpia, 2000. JUNG, C.G. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. LECOQ, Jacques. O corpo poético. Uma pedagogia da criação teatral. São Paulo: Editora Senac, 2010. LINARES, Fernando. A máscara como segunda natureza do ator: o treinamento do ator como uma "técnica em ação". Belo Horizonte: EBA, UFMG. Dissertação de Mestrado, 2006. MASETTI, Morgana. Soluções de palhaços Transformações na realidade hospitalar. São Paulo: Palas Athena, 1998. MIGNATTI, Alessandra. La maschera e il viaggio. Dullórigine dello Zanni. Bergamo: Moretti & Vitali, 2008. MOUTINHO, Jorg. Antônio Nóbrega: a expressão linguístico-poético-musical de um brincante pernambucano. Doutorado em Língua Portuguesa. Universidade do Rio de Janeiro, 2006. NICOLETE, Adélia (org.). Luís Alberto de Abreu Um teatro de pesquisa. São Paulo: 2011. OCAMPO, Estela. Apolo y la máscara: la estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas. Barcelona: Icaria, 1985. OLIVEIRA, Érico José Souza de. A roda do mundo gira: um olhar sobre o Cavalo Marinho Estrela de Ouro (Condado - Pe). Recife, SESC, 2006. ORTIZ, Segundo Villasante. Tricentenario de la Cuadrilla Mayor Q'hapaq Negro de Paucartambo. 1965-1994. Cusco: Ars Continua Editores, 1994. PUC CETTI, Ricardo. O clown através da máscara: Uma descrição metodológica in Revista do Lume, 2000, n. 3, p. 83 a 93. ROMERO, Raul R. Musica, danzas y mascararas en los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993. SANTOS, Leslye Revely dos Santos. A pedagogia das máscaras por Francesco Zigrino: uma influência no teatro de São Paulo na década de 80, Dissertação de Mestrado, Unesp, 2007. SANTOS, Ivanildo Lubarino Piccoli. Os palhaços nas manifestações populares brasileiras: Bumba-meu-boi, Cavalo Marinho, Folia de Reis e Pastoril Profano. Universidade Estadual de São Paulo (UNESP). Dissertação (Mestrado em Artes), 2008. SARTORI, Donato e PIZZZI, Paola. A máscara teatral na arte dos Sartori Da Commedia dell'Arte ao Mascaramento Urbano. Rio de Janeiro: Moitará, 2008. SCALA, Flaminio. A loucura de Isabella e outras comédias da Commedia dell'Arte. São Paulo: Iluminuras, 2003. SPERBER, Suzi Frankl. Ficção e Razão. Uma retomada das formas simples. São Paulo: Hucitec, 2009. SOUZA, Carla Dameane Pereira de. A encenação do sujeito e da cosmogonia andina no teatro peruano: memória histórica e ativismo político em César Vallejo e Yuyachkani. Faculdade de Letra, Universidade Federal de Minas Gerais, tese de doutorado, 2014. TESSARI,

Roberto. La Commedia dell'Arte. Roma: Gius Laterza, 2013. TESSARI, Roberto. Commedia dell'Arte: la Maschera e l'Ombra. Milão: Mursia Editore, 1989. TESSARI, Roberto. Machere di cera reforma, giochi, utopie: il teatro europeo del'700 tra pensiero e scena. Milão: Costa & Nolan, 1997. THIOLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Ed. Cortez, 1996. ZAPATA, Miguel Rubio. Notas sobre teatro. Lima-Minneapolis: University of Minnesota, 2001. ZAPATA, Miguel Rubio & GUEVARA, JESÚS COSSIO. Guerrilla en Paucartambo. Lima: Forma e Imagem Empresa Gráfica, 2013. WUO, Ana Elvira. O clown visitador: comicidade, arte e lazer para crianças hospitalizadas. Uberlândia: EDUFU, 2012.

Conteúdo

Objetivos: - Experimentar possibilidades expressivas e estéticas da máscara paucartambina; - Explorar cenicamente o naípe de máscaras da Festa de Mamacha Carmen; - Criar uma composição cênica e refletir criticamente sobre o processo a partir do aprendizado de atuação com máscaras paucartambinas. Conteúdo programático: 1. Etnopoética: desafios e particularidades; 2. As Máscaras e suas memórias e narrativas: relações entre ancestralidade e transformação no tempo; 3. Contexto do mundo andino: sincretismo e cosmogonia; 4. Natureza e atualidade das máscaras paucartambinas. Os grupos de dança (ex. Qhapac Negro, Saqra etc), Danças tradicionais (Contradança, Majeno, K'achampa, Qoyacha, Auqa Chileno, Panaderos, Wayra etc.) e a relação com as danças mais recentes (Negrillos, Danzaq, Pawkartampus, Misti Qanchi, Chu'unchacha etc.); 5. A natureza cômica/satírica das máscaras de Maq'ta, Q'apac qolla e possíveis paralelos com a figura do palhaço sagrado; 6. Outras máscaras satíricas presentes na Guerrilha (ponto culminante da festa de Paucartambo): Chuqchos, Doutorzitos ou Siqllas e Waka-Waka; 7. Aproximações e distinções entre as máscaras paucartambinas e a Commedia dell'Arte.

Metodologia

1. Partilha oral e iconográfica de pesquisa de campo realizada em Cusco e Lima (Peru); 2. Leitura, discussão e registros escritos/imagéticos de textos acerca dos temas: experiência, narrativa, máscara, máscara paucartambina, teatralidade, máscaras cômicas; 3. Experimentação corporal e cênica das máscaras de Paucartambo.

Observação