

2023 - 2ºSem - Pós-graduação

AC400 - Estudos em Artes da Cena - Turma A

Subtítulo: Artes performativas e formas de vida: reinvenção do cotidiano e processos de criação

Subtítulo

Artes performativas e formas de vida:
reinvenção do cotidiano e processos
de criação

Sala Sala de Reuniões da
Cênicas no PAVIARTES

Oferecimento DAC Quinta-
feira das 14 às 17

Oferecimento IA

Alunos da disciplina deverão participar do IV Simpósio Internacional "Repensando Mitos Contemporâneos; Artes performativas e Formas de Vida", a ser realizado nos dias 4,5 e 6 de outubro, na UNICAMP

As aulas da disciplina começarão na segunda semana, dia 10/08/2023, quinta-feira.

Ementa Estudo, análise, crítica e reflexão em torno de teorias, sistemas e metodologias em artes da cena: dança, performance, teatro, entre outras, a partir de estudos pré-existentes, novas epistemes e estruturas teóricas em formação, podendo-se abranger singularidades assim como a interdisciplinariedade entre linguagens e áreas distintas do conhecimento,. Aponta-se assim para a contextualização relacionadas às abordagens de artes da cena no mundo contemporâneo.

Créditos 3

Hora Teórica 30

Hora Prática 0

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0

Hora Seminário 15

Docentes

Cassiano Sydow Quilici

Critério de Avaliação

Presença e Participação

Produção de um texto (formatos variados) sobre a temática estudada

Bibliografia

MONSALÚ, Fabiana; ALICE, Tania (org) – A Arte Relacional no Brasil; o que se faz, o que se come – Rio de Janeiro, Multifoco, 2021.

PAIS, Ana (org) – Performance na Esfera Pública – Lisboa, Orfeu Negro, 2017.

DIEGUES, Ileana – Cenários Liminares: teatralidades, performances e políticas – Uberlândia, EDUFU, 2016.

VELOSO, Verônica – Percorrer a Cidade a Pé – Curitiba, Appris, 2021.

CERTEAU, Michel de – A Invenção do Cotidiano – Petrópolis, Vozes, 2014.

AGAMBEN, Giorgio – Altíssima Pobreza – São Paulo, BoiTempo, 2014.

GUATTARI, Félix – As 3 Ecologias – Campinas, Papirus, 2012.

BAAS, Jacquelynn; JACOB, Mary Jane – Buddha Mind in Contemporary Art – Berkeley, University of California Press, 2001.

HAN, Byung Chul – O Desaparecimento dos Rituais – Petrópolis, Vozes, 2021.

QUILICI, Cassiano Sydow – “Artes Invisíveis: encontros entre artes da presença e o budismo do sul” – in ANDRAUS, Mariana B.M; MELO, Rafael; PAGLIUSI, Flávia (org) - Estudos Interculturais em Artes Presenciais- Curitiba, CRV, 2022.

FABIÃO, Eleonora – Ações -Rio de Janeiro, Minc, 2015.

SLOTERDIJK, Peter - Has que Cambiar tu Vida - Valencia, Pré-Textos, 2012.

HADOT, Pierre - La Filosofia como Forma de Vida- Barcelona, Alpha Decay, 2009.

Conteúdo

O momento contemporâneo é marcado por uma série de crises – ecológicas, políticas, sociais, culturais, psíquicas, espirituais – que podem ser apreendidas como um processo de esgotamento de formas hegemônicas de vida. As artes performativas trabalham com saberes, conhecimentos e procedimentos capazes de investigar hábitos, relações e modos de percepção, podendo assim exercer um papel significativo em processos urgentes de transformação da vida individual e coletiva. A noção de “arte em campo expandido” nos ajuda a repensar as formas de ação artística, redimensionando seu alcance e suas estratégias. Ao mesmo tempo, é preciso ressignificar os processos de treinamento, exercícios e programas, no sentido do engajamento mais profundo do/da artista, e apontando para transformações subjetivas e relacionais que tenham certa consistência e continuidade.

Este curso pretende aprofundar alguns conceitos relativos a tais temáticas, propondo dispositivos e práticas nesta direção. Trabalharemos em sintonia com o Simpósio Internacional do programa, a ser realizado em outubro, que abordará algumas ações cotidianas vitais, como o caminhar, o cozinhar e o sonhar. Os participantes serão convidados a incluir a experiência dos Simpósio nos seus trabalhos finais.

Tópicos:

- Crises, cansaço e esgotamento
- Conceito de “formas de vida” (Agamben)
- Arte em campo expandido: genealogias

- Arte em campo expandido: América Latina
- exercícios, treinamentos, programas
- conceitos de “cuidado” e “cultivo”
- práticas cotidianas e processos de criação
- Simpósio: caminhar, cozinhar, sonhar
- escrita, reflexão e desdobramento da experiência

Metodologia

Aulas expositivas

Conversações

Materiais audio-visuais

Exercícios práticos

Criação de ações

Observação

Alunos da disciplina deverão participar do IV Simpósio Internacional "Repensando Mitos Contemporâneos; Artes performativas e Formas de Vida", a ser realizado nos dias 4,5 e 6 de outubro, na UNICAMP