

Universidade Federal
de São João del-Rei

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI –
UFSJ**
**Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U de
22/04/2002**
**PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO –
PROEN**
COORDENADORIA DO CURSO DE TEATRO – COTEA

Disciplina: ECT/PCC: Estudos do espectador: O espectador-jogador e o teatro-jogo			Período: Noturno		Currículo: 2019
Docente: Ana Dias				Unidade Acadêmica: DEACE	
Pré-requisito: não há			Correquisito: não há		
C.H. Total: 66 horas	C.H. Prática: 33 horas	C. H. Teórica: 33 horas	Grau: Bacharelado e Licenciatura	Ano: 2023	Código CONTAC: Bach.: Lic.:
EMENTA					
A importância do jogo para a experiência do teatro; a cena participativa; improvisação e espetáculo; o jogo como linguagem e cultura; características do teatro-jogo; criação no teatro-jogo.					
OBJETIVOS					
<ul style="list-style-type: none">- Apresentar o conceito e modalidades de jogo com base sobretudo em Huizinga, Caillois e Gadamer;- Apresentar a experiência teatral como jogo, ou seja, como algo que se dá entre jogadores, numa dimensão convencional e simbólica em que há acordos e recurso à imaginação/fantasia, estando fora de um mundo cotidiano prático, mesmo que interfira ou faça referência a ele;- Estudar formas de teatro participativo e improvisacional que realcem a ideia do jogo como central na cena teatral;- Refletir sobre a importância da improvisação, do jogo e do controle da cena em espetáculos participativos e performances;- Refletir sobre o conceito de jogo em sua relação com as ideias de regras, limites espaço-temporais, desafios, competição, missões e narrativa;- Criar dramaturgias jogáveis.					
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO					
Unidade 1: A experiência lúdica no teatro <ul style="list-style-type: none">- Teatro como convenção, experiência e jogo.- O que é o jogo? Características do jogo e modalidades de jogos, segundo Huizinga, Gadamer e Caillois; Objetivos: apresentar a experiência teatral como algo que se dá entre jogadores, numa dimensão convencional em que há acordos e recurso à imaginação/fantasia e está fora do mundo cotidiano prático.					

Apresentar o conceito e as modalidades de jogo.

Unidade 2 - Teatro participativo / Teatro de improvisação

- Formas de participação do público no teatro, de acordo com sua proposta: Teatro cômico, “popular”; teatro político, épico, didático; teatro ritualístico, happening; Teatro de improvisação (impro); LARP, peça-Game, teatro-jogo.

- Ludus, Paidia e controle da cena participativa: o que o público faz quando pode fazer o que quer? O que ele faz quando um jogo é proposto? Como promover interação e seguir um roteiro?

Objetivos: estudar várias formas de teatro em que o espectador é convidado a participar do espetáculo no momento da apresentação; estudar tipos de teatro em que a improvisação integra o espetáculo. Refletir sobre a importância da improvisação, do jogo e do controle da cena em espetáculos participativos e performances.

Unidade 3 - Experimentações em teatro-jogo

- Experimentações de escritas dramáticas/ roteiros incluindo espaços para a participação do público e a necessária improvisação por parte dos atores.

- Compilação e experimentação prática de jogos possíveis de serem incluídos dentro das dramaturgias.

- Apresentação das criações por meio de leituras lúdico-dramáticas

Objetivos: criar propostas cênicas (dramaturgia) em que a participação do espectador seja a condição para o desenrolar dramático a partir de desafios, missões, tarefas, brincadeiras. Experimentá-las com o público interno às aulas e público convidado, se for o caso.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas dialogadas mescladas a dinâmicas lúdicas;
- Consultas a textos e vídeos;
- Debates a partir de textos lidos previamente;
- Seminários cênicos/lúdicos;
- Práticas de escrita criativa;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Avaliação processual individual em três etapas (a cada 6 aulas) segundo os critérios de disponibilidade, participação, aproveitamento dos conteúdos teórico-práticos e o cumprimento das tarefas propostas - 10 pontos por etapa, 30 pontos no total
2. Seminários (unidade 2) - 30 pontos
3. Criações de teatro-jogo - 30 pontos
4. Autoavaliação em formulário próprio: 10 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARTAUD, Antonin. **O teatro e seu duplo**. São Paulo: Martins Fontes 1993.

BALADEZ, Cainan. Interatividade, religião e tecnologia. **Sala Preta**, Brasil, v. 5, p. 203-208. nov. 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57279>

CAYRES, Victor. **Véu Carmim**: Os quatro elementos formando chaves para um segredo - um experimento de teatro e videogame design. Repertório, Salvador, nº 22, p.188-198, 2014.1.

Disponível em: <https://silo.tips/download/veu-carmin-os-quatro-elementos-forjando-chaves-para->

um-segredo-um-experimento-de

DIAS, Ana Cristina Martins. **Entrando no jogo: ludus e paidia na experiência do participante da Visita-Espetáculo ao Teatro Municipal de São João del-Rei**. 2017. 359 f. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/handle/unirio/10968>

DESGRANGES, Flávio. **Pedagogia do teatro: provocação e dialogismo**. São Paulo : Hucitec, 2006.

FALCÃO, Luiz. **LIVE! Live Action Roleplaying - Um Guia Prático para Larp** . 2 edição. CC. 2013. Disponível em: <http://www.nplarp.com.br/2013/02/guia-de-larp.html>

HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

KOUDELA, Ingrid Dormien. **Brecht: um jogo de aprendizagem**. São Paulo: Perspectiva, 1991.

RANCIERE, Jacques. **O espectador emancipado**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.

ROUBINE, Jean-Jacques. **Introdução às grandes teorias do teatro**. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, Ivan Miranda de. **Teatro vs. game: o drama gamificado**. 2013. Dissertação (Mestrado em Teoria e Prática do Teatro) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-28012014-152029/pt-br.php>.

BROOK, Peter. **O Teatro e seu Espaço**. Petrópolis : Vozes, 1970.

CAILLOIS, Roger. **Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem**. Petrópolis : Vozes, 2017.

CHAGAS, Lorena de Oliveira. **Isto não é uma peça: investigação artística e teórica sobre as possibilidades entre o teatro e as novas mídias**. Dissertação (Mestrado em Estudos Contemporâneos das Artes), Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2016.

DIAS, Ana Cristina Martins e RODRIGUES, Victor H. A. **Amarpondi, sua história e a transformação do espaço escolar pelo faz-de-conta**. In: ANAIS da XVIII SEMEX/ XVIII CPC da UFSJ, São João del-Rei, 2021. Disponível em: https://ufsj.edu.br/ntinf/cpc_anais.php.

DIAS, Ana Cristina Martins. **Criando para crianças na pandemia: o espetáculo de teatro-jogo “os Moremons na mira da rede”**. In: ANAIS do XI Congresso da ABRACE. Campinas, 2021.

Disponível em: <https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/5212>.

GADAMER, Hans-Georg. **A atualidade do belo: a arte como jogo símbolo e festa**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 1985.

GADAMER, Hans-georg. **Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica**. 12.ed. Petrópolis, RJ: Vozes 2012

KOUDELA, Ingrid Dormien (org.). **Um voo brechtiano**. São Paulo: Perspectiva, 1992.

LIGIÉRO, Zeca (org.). **Performance e antropologia de Richard Schechner**. Rio de Janeiro:

Mauad X, 2012.

MUNIZ, Mariana Lima. **Improvisação como espetáculo**: processos de criação e metodologias de treinamento do ator-improvisador. Belo Horizonte : UFMG, 2015.

MURRAY, Janet H. **Hamlet no Holodeck**: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo: Unesp, 2003.

SALEN, Katie. **Regras do jogo**: fundamentos do design de jogos. 4v. São Paulo Blucher 2012.

VOGLER, Christopher. **A jornada do escritor**: estrutura mítica para escritores. São Paulo : Aleph, 2006.

OBSERVAÇÃO

1. A bibliografia é extensa, mas a maior parte dos textos está na lista como indicação para as pesquisas, não sendo leitura obrigatória.
2. Será compartilhada uma pasta em drive contendo parte da bibliografia que já é disponibilizada na web em PDF.
3. Farei uma cirurgia, provavelmente no início ou em meados de setembro, e terei de passar cerca de 15 dias afastada. As aulas perdidas serão repostas posteriormente ou ministradas de modo remoto.

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Profa. Ana Dias
Docente Responsável

Prof. Cláudio Alberto dos Santos
Coordenador do Curso