

1.Nome da unidade curricular

Análise do espectáculo

2.Ciclo de estudos

1º

3.Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo)

Rui Manuel Pina Coelho (4 horas semanais)

4.Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular

5.Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Iniciar à análise de espectáculos de teatro e de outras artes performativas. Produzir um discurso articulado sobre um espectáculo de teatro, tendo em conta o seu discurso cultural, estética, estilo e forma. Tendo em conta as diferentes questões e problemas metodológicos que se podem convocar, é objectivo desta UC dotar o aluno de instrumentos de análise suficientemente flexíveis e seguros para dar conta de uma prática artística em permanente mutação.

5.Learning outcomes of the curricular unit

To introduce to performance analysis. To produce an articulate critical discourse on performing arts, considering its cultural discourse, aesthetics, style and form. Considering the different issues and methodologies applied, this Curricular Unit aims to give the student a sufficiently stable set of tools that will permit him/her to address a permanently changing theatrical landscape.

6.Conteúdos programáticos

1. Tópicos para uma discussão em torno da Crítica de Artes Performativas: a história da crítica de artes performativas; a crítica e o jornalismo cultural; a crítica e a preservação da memória; a crítica e a criação; a função da crítica; a crise da crítica e a crise de autoridade; os novos media.

2. Introdução à análise de espectáculos. 2.1. Questões de metodologia e instrumentos de análise: a semiótica e a fenomenologia na crítica das artes performativas. 2.2. Os componentes da cena: o lugar e o espaço da representação; proximidade actor/ espectador; o dispositivo cénico; a iluminação; os figurinos; o trabalho e a condição do actor; o lugar do texto e do autor dramático; a composição espaço-temporal e as relações textuais).

6.Syllabus

1. Topics for a discussion on performing arts criticism. The history of criticism in performing arts. Criticism and Cultural Journalism. Critic and the preservation of memory. Artistic creation and Criticism. The function and mission of theatre criticism. The Crisis of Criticism and authority. New Media.

2. Introduction to performance analysis. 2.1. Methodology issues and analysis instruments: semiotics and phenomenology. 2.2. The elements of the performance: place and stage of representation; relation between actor and spectator; set; lightning and costumes; the social status of the actor; the place of the text and the playwright; time and space; textual relations.

7.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Interpelar criticamente a cena contemporânea implica compreender a alegada actual crise da crítica e o esvaziamento dos discursos críticos em geral. Para isto, é fundamental entender como a crítica aplicada às artes performativas foi evoluindo ao longo dos tempos e quais as suas diferentes funções, papéis e importâncias relativas que foi tendo em diferentes contextos geográficos e temporais. Esta evolução é frequentemente marcada pela maneira como o discurso crítico foi respondendo à introdução de novos suportes tecnológicos e aos desvios e cruzamentos com outras formas e disciplinas artísticas, produzindo novos paradigmas e alterando o cânone teatral. Assim, para cartografar o discurso crítico na actualidade é importante mapear as suas diferentes etapas, bem como atender aos problemas que a crítica enfrenta na actualidade no que diz respeito à sua divulgação e diálogo com a criação.

7. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

To dialogue critically with contemporary scene implies to comprehend the alleged crisis in criticism and the vanishing of critical discourses in general. Thus, it is necessary to understand how art criticism evolved and which its current functions and role, according to its temporal and geographical context. This evolution is frequently marked by the way critical discourse responded to the introduction of new technology and to the crossings with other art forms and artistic disciplines, producing new paradigms and changing theatrical canon. Therefore, to map out critical discourse in contemporaneity it is important to trace its different stages, as well as to address the problems that criticism currently faces.

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A metodologia de ensino nesta UC prevê uma articulação entre uma componente teórica leccionada em aulas expositivas e de debate dos textos de apoio lidos, e uma componente aplicada, constituída pelo visionamento de espectáculos (semanalmente, ao vivo ou em registo gravado). Os espectáculos analisados servirão de suporte à produção escrita de textos críticos.

Avaliação contínua: assiduidade, participação activa nas aulas (leitura, reflexão e debate de textos fundamentais para a área disciplinar) (10%). Um teste de avaliação escrita, presencial e individual (30%). Redacção de seis textos críticos sobre espectáculos (10% cada). Os alunos deverão assistir a, no mínimo, seis espectáculos durante o semestre. Sempre que o interesse e a pertinência o justifiquem, as aulas serão complementadas com idas pontuais a outros eventos relacionados com o presente programa (colóquios, palestras, encontros, etc.).

8. Teaching methodologies (including evaluation)

The teaching method in this UC articulates a theoretical component lectured in expository and debate lessons and an applied component, mainly by attending performing arts events. The performances seen (on weekly basis) will be the target of the writing of critical texts, aiming to capacitate the student for a personal, structured and organized reading.

Continuous assessment: assiduity, active participation in classes (reading, reflecting and debating on fundamental texts for the UC) (10%). One individual written test (30%) and six theatre reviews (10% each). Students should attend, at least, six performances during the semester. Every time interest and pertinence justifies it, classes will be complemented with exhibitions, seminars, congresses, etc.

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Navegando entre a estética, a história, a filosofia, a literatura e o jornalismo, a crítica não tem conseguido fugir àquilo que tem vindo a ser uma lenta e sufocante agonia. Resistindo a este desinteresse geral e apanhada na encruzilhada de uma caleidoscópica realidade teatral em permanente mutação, a crítica hoje enfrenta novos desafios e responde a novas necessidades. O trabalho a desenvolver nesta UC baseia-se essencialmente no visionamento e na análise de espectáculos de teatro ou de outras artes performativas. A discussão sobre cada um dos espectáculos servirá para exercitar os instrumentos específicos de análise dos diferentes componentes da cena, visando uma justa adequação aos espectáculos em questão. Cada espectáculo “pede” uma gramática específica e um conjunto de instrumentos particulares para a sua análise e avaliação. Se isto será válido para a maioria dos eventos performativos, mais certo será para espectáculos que inauguram gramáticas através da mistura de registos artísticos, de artes ou de linguagens. O discurso crítico produzido por cada aluno – autónomo e autoral – poderá ser enriquecido com a discussão inter-pares e pela escrita monitorizada, propiciando o aprofundamento e a espessura das análises.

9. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Navigating between aesthetics, history, philosophy, literature and journalism, criticism has been slowly dying. Resisting to the general apathy, and caught in the crossroad of a kaleidoscopic theatrical reality, criticism faces today new challenges and responds to new needs. The work developed in this UC is based on the viewing and analysis of performances. Discussing each performance will exercise the specific instruments required to discuss each of the different elements of the scene, permitting to address each performance with the proper tools. The critical discourse produced by each student will be enriched by monitored writing, permitting a deepening of the contents discussed.

10. Bibliografia

- CAMPBELL, Patrick (ed.), *Analysing Performance*. Manchester: Manchester University Press, 1996.
- COUNSELL, Colin e WOLF, Laurie, *Performance Analysis*. London / New York: Routledge, 2001.
- EAGLETON, Terry, *The Function of Criticism*. London / New York: Verso, 2005.
- FISCHER-LICHTE, Erika, *The Transformative Power of Performance*. London / New York: Routledge, 2008.
- MCDONALD, Rónán, *The Death of the Critic*. London: Continuum, 2007.
- PAVIS, Patrice, *A análise dos espectáculos*. S. Paulo: Editora Perspectiva, 2003.
- RADOSAVLJEVIC, Duska, *Theatre Criticism: Changing Landscapes*. London: Bloomsbury, 2016.
- SMALL, Daniele Ávila, *O crítico ignorante*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015.
- WARDLE, Irving, *Theatre Criticism*. London & New York: Routledge, 1992.
- CARROL, Noël, *On Criticism*. London and New York: Routledge, 2009.
- FISHER, Mark, *How to Write about Theatre. A Manual for Critics, Students and Bloggers*. London: Bloomsbury Methuen Drama, 2015.
- WALLON, Emmanuel (dir.), *Scènes de la Critique*. Paris : Actes Sud- Papiers, 2015.

* para cada um dos pontos do programa haverá bibliografia específica.