

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

GT PEDAGOGIA DAS ARTES CÊNICAS - PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM
CAMPO EXPANDIDO – TRABALHO DE CAMPO, IMERSÕES, ITINERÂNCIAS,
AÇÕES EM TEMPO REAL

EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS EM ARTES CÊNICAS: COMPOSIÇÕES MEMORIAIS

VERA LÚCIA BERTONI DOS SANTOS

O trabalho reflete sobre uma experiência pedagógica realizada pela autora junto a mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em duas etapas, correspondentes a disciplinas ministradas em 2015 e 2016. Na primeira etapa (2015), os participantes compartilharam experiências processuais e formativas das suas trajetórias como artistas ou como docentes no campo das artes cênicas, mediante narrativas individuais; e refletiram sobre as relações entre as noções de memória, narrativa, experiência e conhecimento, a partir de estudos de autores como Damásio (2004), Izquierdo (2004) e Larrosa (2002), dentre outros. As narrativas, registradas em vídeo e transcritas, originaram um vasto material, o que motivou a continuidade do trabalho, com vistas à elaboração de um produto: uma unidade que possibilitasse sistematizar os dados obtidos e pontuar as reflexões advindas da experiência. Nessa perspectiva, foi realizada a segunda etapa (2016), vivenciada por um grupo restrito de estudantes (remanescentes do grupo anterior). O trabalho consistiu no exame do material coletado (as narrativas memoriais), na categorização e seleção de fragmentos representativos de cada categoria e na montagem e finalização do vídeo. Dentre os principais resultados da experiência, destacam-se: as estratégias mencionadas pelos

- 3469 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

sujeitos para organizarem suas falas, como mostra do envolvimento com a atividade; as influências do meio familiar e da vida escolar no interesse pela arte; os desvios de percurso como constitutivos da experiência em arte; a vinculação a um mestre, ou a um grupo, como decisiva na escolha da arte como profissão; e o caráter coletivo e cooperativo da formação do profissional de artes.

PALAVRAS-CHAVE: memória: experiência: narrativa: formação: artes cênicas.

RESUMEN

La obra refleja una experiencia educativa llevada a cabo por el autor junto con estudiantes de master y doctorado del Programa de Posgrado en Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en dos etapas, que corresponden a los cursos impartidos en 2015 y 2016. En la primera etapa (2015), los participantes compartieron experiencias prácticas y educativas en sus carreras como artistas o como maestros en el campo de las artes escénicas, de las narrativas individuales; y se refleja en la relación entre las nociones de memoria de la narrativa, la experiencia y el conocimiento, partiendo de las obras de autores como Damásio (2004), Izquierdo (2004) y Larrosa (2002), entre otros. Las narrativas, grabadas en video y transcritas, crearon una gran cantidad de material, lo que motivó la continuidad del trabajo, con miras a la preparación de un producto: una colección que permita sistematizar los datos y acentuar las reflexiones procedentes de la experiencia. En esta perspectiva, la segunda etapa (2016), se llevó a cabo por un pequeño grupo de estudiantes (remanentes del grupo anterior). El trabajo consistió en examinar el material recogido (los relatos), la clasificación y selección de fragmentos representativos de cada categoría y el montaje y producción del vídeo. Entre los principales resultados del experimento son: las estrategias mencionadas por los estudiantes para organizar sus narrativas, como se muestra en acoplamiento con la actividad; la influencia del entorno familiar y de la escuela en el interés por el arte; los cambios de rumbo como constitutivos de la experiencia en el arte; ligarse a

- 3470 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

un maestro, o un grupo, como factor decisivo en la elección de una profesión; y el carácter colectivo y cooperativo de la formación de los profesionales de artes.

PALABRAS CLAVE: memoria: experiencia: narrativa: la formación: artes escénicas.

RÉSUMÉ

Ce travail propose une réflexion sur une expérience pédagogique réalisée par l'auteur auprès d'élèves de master et doctorat du Programme de Formation Continue en Théâtre de l'Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en deux étapes qui correspondent aux cours dispensés en 2015 et 2016. Pendant la première étape, les élèves ont partagé des expériences pratiques et éducatives de leurs trajectoires en tant qu'artistes ou en tant qu'enseignants de théâtre, par des témoignages individuels qui invitaient à une réflexion sur les relations entre mémoire, récit, expérience et connaissance. L'étude fut appuyée sur les ouvrages d'auteurs tels que Damásio (2004), Izquierdo (2004) et Larrosa (2002), entre autres. Les témoignages, enregistrés en vidéo et transcrits, ont donné par résultat un matériel riche, qui a motivé la continuité de l'étude, visant à l'élaboration d'un produit : un assemblage qui a permis de systématiser les données et de souligner les réflexions. À cet égard, une deuxième étape a été mise en œuvre par un groupe réduit d'élèves restants du premier groupe. Le travail a comporté une étude de l'assemblage, la sélection des fragments représentatifs de chaque catégorie et le montage et finalisation de la vidéo. Parmi les résultats de l'expérience, ressortent : les stratégies mentionnées par les étudiants dans l'organisation de leurs témoignages en tant qu'exemple de leur engagement avec l'activité ; les influences de l'entourage familial et de la vie scolaire dans l'intérêt par l'art ; le lien à un tuteur, ou à un groupe, en tant que moteur dans la décision du choix de l'art comme métier, la nature collective et coopérative dans la formation du professionnel des arts.

MOTS-CLEFS: mémoire: expérience: récit: formation: arts de la scène.

- 3471 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Este trabalho apresenta resultados de uma experiência pedagógica de cunho investigativo relacionada à pesquisa acadêmica intitulada *Memória e experiência de vida, de cena e de sala de aula*¹, ligada ao Grupo de Estudos em Teatro e Educação (GESTE/CNPq) e desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2009, sob coordenação da autora, com a colaboração de discentes de graduação (Bolsistas de Iniciação Científica e de Iniciação à Docência) do Curso de Licenciatura em Teatro do Departamento de Arte Dramática (DAD) e dos Cursos de Mestrado e de Doutorado do Programa de PósGraduação em Artes Cênicas (PPGAC) do Instituto de Artes da UFRGS.

A investigação mais ampla na qual se insere a experiência tem por objetivo geral problematizar as relações entre memória, experiência e construção de conhecimento, análises de narrativas de histórias de vida de profissionais dedicados ao teatro e ao seu ensino, na busca de compreender diferentes modos através dos quais os sujeitos desse processo, ao longo das suas trajetórias, elaboram conhecimentos necessários à prática artística em artes cênicas e à docência. Localizada na intersecção dos campos das artes cênicas e da educação, a pesquisa propõe-se a contextualizar e problematizar trajetórias individuais de artistas professores, trazidas através de relatos memoriais e relacionadas a estudos dos campos das artes, especialmente as artes cênicas, da filosofia, da neurobiologia e da epistemologia, com vistas a propiciar tomadas de consciência dos sujeitos a respeito dos seus próprios conhecimentos artísticos e pedagógicos, levando em conta dimensões da teoria e da prática.

Dentre as ações da pesquisa, destaca-se a reflexão sobre o processo de formação docente de egressos do curso de Licenciatura em Teatro da UFRGS e suas relações com a trajetória acadêmica, artística e profissional, sob a perspectiva de autores da pedagogia do teatro e

- 3472 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

de teorias que abordam as relações entre memória, experiência e construção de conhecimento, através da análise do conteúdo de relatos de memórias evocadas envolvendo experiências artísticas e educacionais dos sujeitos relacionadas a referenciais (teóricos e práticos) que norteiam as suas ações pedagógicas e a formas de como compreendem o ensino e a aprendizagem na disciplina de Artes – Teatro.

Salientam-se também trabalhos referentes a trajetórias de importantes artistas professoras de teatro, de expressão em âmbito local (Porto Alegre, Rio Grande do Sul), realizados mediante entrevistas e análise documental (matérias jornalísticas, programas de teatro e documentos de acervos pessoais), que culminam na elaboração de verbetes² de ampla circulação nacional; e diversas produções no sentido da reflexão, conceituação³ e divulgação de resultados parciais da pesquisa dentro e fora da Universidade e para além dos habituais fóruns de debate, abrindo diálogo com setores formais e informais de educação e cultura.

Nessa perspectiva, realizam-se investigações de estudantes do PPGAC da UFRGS, que têm por base empírica narrativas de artistas e professores sobre suas trajetórias de vida, refletidas sob diferentes propósitos, tais como: compreender distintos modos de pensar as práticas de teatro no cotidiano das Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; problematizar as relações entre saberes teóricos e práticos que envolvem a disciplina de Dança no meio escolar, desenvolvida em sintonia com o processo de criação e recriação da autonomia do corpo, e de experimentação da Dança de modo investigativo, crítico e criativo; evidenciar a presença de atividades de caráter transdisciplinar no ensino e aprendizagem de teatro na Educação Básica, com foco na experiência pedagógica do *Projeto Amora* do Colégio de Aplicação da UFRGS; analisar processos de “ocupação da rua pelo teatro”, sob o ponto de vista de artistas representantes de cinco grupos de teatro de Porto Alegre, com experiências distintas em teatro na cidade; e compreender o trabalho de

- 3473 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

profissionais licenciados em Teatro cujas ações docentes se pautam pela ocupação efetiva do espaço do Teatro no meio escolar, significando oportunidades de construção de conhecimento em diferentes realidades educacionais.

Mas a experiência enfocada neste trabalho se desenvolve precisamente junto a processos de qualificação acadêmica de estudantes de Mestrado e Doutorado do PPGAC da UFRGS, participantes da disciplina curricular intitulada *Memória, Narrativa, Experiência e Conhecimento em Artes Cênicas* e do Tópico Especial (que se oferece por demanda do grupo), denominado *Experiências Formativas em Artes Cênicas: composições a partir de fragmentos memoriais*. Ou seja, este recorte apresenta uma proposta pedagógica coordenada pela autora, docente responsável pela disciplina, junto a um coletivo de pesquisadores artistas e professores da área de artes cênicas (teatro e dança), com foco na experiência desenrolada desde o contato inicial entre esses sujeitos, em agosto de 2015, passando por momentos de intenso envolvimento, exposição e colaboração, até a sua culminância, em julho de 2016, marcada pela realização de uma produção videográfica que evidencia aspectos teóricos e práticos dos conteúdos desenvolvidos na disciplina.

Tendo em vista o propósito de compartilhar a experiência realizada, este trabalho inicia pela contextualização da proposta pedagógica em questão, através da descrição da sua situação na instituição que a abriga e do ligeiro apanhado de aspectos do Plano de Ensino da disciplina na qual ela se desenvolve: seus propósitos, conteúdos e procedimentos previamente estabelecidos. Um segundo tópico apresenta uma breve caracterização do espaço da sala de aula, dos seus sujeitos, compreendidos como protagonistas da ação pedagógica, e das sucessivas etapas que a constituem: a apresentação da proposta aos alunos, quando estes são esclarecidos pela professora dos objetivos do trabalho; as práticas iniciais, mobilizadoras de afetos e que propiciam o estreitamento das relações entre os

- 3474 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

sujeitos; narrativas (orais, gravadas e transcritas) das suas histórias de vida, que oportunizam a coleta do material empírico e ensinam a abordagem dos referenciais teóricos; e as propostas de “tratamento” do material coletado, consideradas as negociações e os ajustes que permitem o levantamento de critérios de classificação do material coletado e culminam no alargamento do tempo da experiência para além dos limites previstos na disciplina. O trabalho encerra-se com breves comentários acerca dos principais aspectos apreendidos das narrativas, que refletem sobre os sentidos da experiência para os seus sujeitos.

Dados do contexto

Integrante da Linha de Pesquisa *Linguagem, Recepção e Conhecimento* e oferecida pelo PPGAC da UFRGS desde 2012, a disciplina *Memória, Narrativa, Experiência e Conhecimento em Artes Cênicas* estabelece, no seu Plano de Ensino, o propósito de desenvolver procedimentos teórico-práticos no campo das artes cênicas, com vistas a evidenciar as origens da curiosidade científica dos participantes envolvidos e compreender as relações estabelecidas, suas escolhas estéticas, pedagógicas, metodológicas e profissionais, seus processos de formação dentro e fora do ambiente acadêmico e os referenciais teóricos que sustentam as suas práticas artísticas, docentes e investigativas. O ponto de partida dessa busca é o compartilhamento, por parte dos sujeitos (alunos da disciplina), das suas experiências formativas de cunho educacional, artístico, acadêmico e profissional no campo das artes cênicas, mediante narrativas orais (registradas em vídeo) e transcrições referentes a acontecimentos significativos das suas trajetórias (histórias de vida), vinculados a conteúdos em foco na disciplina.

- 3475 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Os conteúdos programáticos que constam no Plano de Ensino da disciplina são organizados em três unidades, que reúnem textos originários dos campos da neurologia, da epistemologia e da filosofia. A leitura e a discussão dos textos visam favorecer a tematização das narrativas (trazidas num momento preliminar) e possibilitar o levantamento de critérios de classificação dos aspectos nelas recorrentes. Na primeira unidade tem-se um apanhado acerca de “aspectos gerais da mente humana”, a partir de teóricos do campo da neurologia, a exemplo de Ivan Izquierdo (2002; 2004), o que, neste caso, envolve o estudo das “funções mentais” (percepção, estados de alerta, sentimento, compreensão), das relações entre corpo, mente, memória, lembrança e esquecimento e da incidência de fatores biológicos (genéticos), de experiências sensoriais e da interação social no processo de conhecimento.

A segunda unidade abrange estudos relativos à concepção epistemológica interacionista e construtivista de conhecimento, perspectiva que possibilita compreender aspectos como: as origens do conhecimento, a caracterização das categorias “sujeito” e “objeto” do conhecimento, as relações entre “abstração e fala” e entre “sentido e saber” e o princípio da “tomada de consciência”; e abarca também a discussão das noções de “experiência”, “sujeito da experiência”, “acontecimento”, “formação” e “transformação” do conhecimento, norteada por estudos do filósofo Jorge Larrosa (2002).

As discussões da terceira unidade tem como ponto de partida a leitura de textos de Antônio Damásio (1996; 2000), acerca do fenômeno da consciência humana, que enseja discussões sobre as relações entre “presença e ausência”, “atenção espontânea” e “atenção voluntária”, intencionalidade, cognição, imagem, memória, pensamento, linguagem, corpo e emoção, dentre outras noções fundamentais à compreensão do que o autor denomina “conhecimento de si”.

- 3476 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

A hipótese que norteia a experiência pedagógica aqui trazida é que a tematização e reflexão das narrativas (próprias e alheias), articuladas aos conteúdos abordados na disciplina, possibilitam tomadas de consciência dos sujeitos da sala de aula acerca das motivações e interesses das suas investigações, bem como o desenvolvimento da capacidade de expressão oral, da escuta, da escrita acadêmica, da criticidade, da curiosidade epistemológica e do “espírito científico” (BACHELARD, 1996), vindo a contribuir com o seu processo de qualificação acadêmica, profissional, relacional e pessoal.

Notas de percurso

Uma pequena sala de aula do segundo andar do casarão antigo onde se situa o Departamento de Arte Dramática⁴ da UFRGS é o local designado aos encontros da disciplina. A porta alta, imponente, de madeira pintada de cor clara, mas bastante envelhecida, carcomida pelo tempo e pelos cupins; o pé direito alto, de paredes também claras, cor de gelo, com pintura gasta, suja, descascada; o piso de tábuas corridas, antigo, mas em bom estado de conservação; e dois janelões de madeira (também desgastada pelo tempo), com vidraças que, apesar da poeira acumulada, dão vista a prédios antigos, cinzentos e mal cuidados. Poucos móveis: apenas cadeiras, alguns colchonetes, uma mesinha e um amontoado de cacarecos (restos de material de cena) deixados ou esquecidos por outros ocupantes da sala.

Tal descrição tem por objetivo caracterizar a simplicidade do “cenário” no qual as atividades da disciplina se desenvolvem, em contraposição à riqueza das “ações dos personagens” que nele se reúnem a partir da primeira aula, que ocorre numa nublada e fria manhã de segunda-feira do mês de agosto de 2015. Lá se encontram os dezesseis participantes da experiência: onze alunas, quatro alunos e a professora, em início de ano letivo, cercados

- 3477 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

por curiosidades naturais em relação ao grupo e ao andamento da disciplina. E como costuma ocorrer em aulas iniciais, o encontro é dedicado à apresentação dos integrantes do grupo, seguida da leitura do Plano de Ensino da disciplina, e de combinações e acordos necessários ao andamento das atividades. Cumprimentos e conversas descontraídas entre os participantes estabelecem-se desde a subida da escada que leva à sala de aula, permitindo constatar diferentes graus de relacionamento, convivência e intimidade. Poucos, apenas dois ou três, parecem não possuir relações prévias com os colegas, mas não ficam alheios, integrando-se rapidamente. O burburinho e a agitação prosseguem até a entrada do último aluno na sala, seguido da professora. Ela fecha a porta e chama as atenções para si, saudando a todos com um “bom dia” e pedindo que se acomodem nos colchonetes dispostos pelo chão.

Com os participantes sentados em formação circular, iniciam-se as apresentações. De modo geral, os relatos são quase protocolares, com informações objetivas sobre cada um (o nome, a formação acadêmica, a atividade profissional, a situação no Programa, os interesses de pesquisa, dentre outros aspectos), interrompidos, por vezes, por comentários em função de relações de proximidade ou de conhecimentos em comum expressos por um ou outro. São treze estudantes regulares do PPGAC, oito do Curso de Mestrado e cinco do de Doutorado, e dois inscritos em caráter especial⁵. A maioria deles possui formação em Artes Cênicas (bacharelado, licenciatura, ou ambos), grande parte em Teatro e alguns poucos em Dança; e alguns são graduados em cursos de outros campos do conhecimento, como Administração, Cinema, Fisioterapia e História. A maioria é radicada na cidade de Porto Alegre e atua profissionalmente no campo das artes cênicas, nos âmbitos da educação e da cultura, como docentes, artistas, gestores ou agentes culturais.

- 3478 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Na sequência das apresentações a professora distribui cópias impressas do Plano de Ensino da disciplina e propõe a leitura em voz alta por um voluntário, e depois por outros, à qual intercala comentários sobre alguns itens que demandam maiores explicações. O item mais enfatizado é a proposta que compõe a primeira parte da disciplina, constituindo o ponto de partida das reflexões acerca dos conteúdos e dos projetos individuais de pesquisa dos envolvidos, tal seja, a de compartilhar narrativas memoriais dos participantes, referentes a experiências pessoais no campo das artes cênicas. A perspectiva dessa prática gera um misto de entusiasmo, curiosidade e receio, que se expressa através de comentários no grupo ou de conversas paralelas a respeito do caráter inusitado da atividade, das possibilidades de contribuição da disciplina nos processos individuais de pesquisa e das dificuldades inerentes à exposição demandada pela proposta. Depois de um tempo de discussão, os ânimos se aquietam e os participantes entram em acordo em relação aos termos da proposta (condição primeira do trabalho pedagógico) e estabelecem algumas combinações necessárias aos encontros subsequentes.

O desenrolar do trabalho ocorre a partir das narrativas dos sujeitos, o que se constitui num processo de exposição, compartilhamento e interação significativa, divisando possibilidades de reflexão acerca dos conteúdos em foco na disciplina, de estabelecimento de diversificadas relações com os projetos de pesquisa de cada um dos participantes da experiência e de investigação coletiva sobre as relações entre memória, narrativa, experiência e conhecimento.

O que aqui se compreende por “investigação coletiva” envolve os sujeitos da sala de aula desde a produção e registro em vídeo das narrativas pessoais, passando pela tematização do material coletado, articulada ao estudo de textos teóricos, e pela categorização e

- 3479 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

interpretação qualitativa dos dados, até a configuração do produto videográfico, suporte das reflexões realizadas.

As narrativas tem o seu *set* de gravação definido a partir do segundo dia de aula e o registro fica a cargo de dois colegas, que se responsabilizam pelo preparo e posicionamento das câmeras⁶ e pelo armazenamento do material coletado a cada encontro. O cenário ocupa um canto da sala, onde se vê apenas a cadeira do narrador, dando fundos a um janelão, que permite avistar uma nesga de céu e telhados vizinhos do prédio. A luz é natural, do dia. Fora do enquadramento das câmeras, os espectadores acomodam-se nas poucas cadeiras ou nos colchonetes. Não há ordem estabelecida para a sucessão dos narradores e nem limite de tempo para os relatos. Cada narrador candidata-se espontaneamente a ocupar a cena, destaca-se da plateia, posiciona-se frente às câmeras e sinaliza o início da sua fala. Os espectadores silenciam e as luzinhas das câmeras se acendem.

Esses são os procedimentos adotados ao longo dos oito encontros em que se desenrolam as quinze narrativas, que tecem memórias de histórias de vida e trazem à tona vivências e convivências de tempos e espaços próximos e distantes, estabelecendo cruzamentos entre sujeitos e trajetórias, que se atravessam e se ligam, despertando sentimentos e emoções de múltiplas ordens, revelando presenças singulares. A prática das narrativas assistidas revela-se transformadora das relações entre os sujeitos, pois abre um espaço de intimidade e confiança entre eles.

Concluída a etapa das narrativas, o grupo passa a dedicar-se à leitura e discussão dos textos teóricos indicados no Plano de Ensino. Organizados em três seminários, desdobrados em quatro encontros previamente estabelecidos, os textos são lidos antecipadamente por todos e apresentados por duplas ou trios de alunos, que se responsabilizam pela elaboração

- 3480 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

de sínteses, esquemas ou questões norteadoras das discussões. Como base empírica das teorizações têm-se exemplos fecundos abstraídos das narrativas. Os temas dos seminários provocam debates intensos e, por vezes, geram posicionamentos divergentes e polêmicas, mas o ambiente criado é de respeito e camaradagem e mantém-se até mesmo numa situação de crise, ocorrida no momento em que o grupo toma consciência da quantidade do material coletado e da dificuldade de delinear coletivamente uma metodologia de trabalho que permita montar e concluir o vídeo no tempo previsto no início das atividades da disciplina. A perspectiva de realizar o vídeo está presente, mas o final do semestre parece precipitar-se e as tarefas a fazer não cabem mais no cronograma previsto. São cogitadas diferentes formas administrar o problema, até que surge uma proposta que parece conciliar os diferentes pontos de vista: seguir em frente, independentemente dos limites; e estabelecer procedimentos para objetivar o trabalho.

O primeiro procedimento adotado é a transcrição das gravações, ou seja, cada participante, individualmente, responsabiliza-se por transcrever a sua própria narrativa, o que facilita a compreensão e permite omitir passagens consideradas pouco significativas, repetitivas ou comprometedoras. O segundo é o levantamento conjunto de categorias preliminares à uma classificação do conteúdo das narrativas, com vistas a uma síntese dos aspectos nelas recorrentes. E o terceiro procedimento, também individual, é selecionar fragmentos da narrativa de outro colega (determinado por sorteio), representativos de cada uma das categorias levantadas pelo grupo, ou seja, apontar e destacar partes das transcrições e localizar (“minutar”) tais partes nas imagens registradas em vídeo.

Ao término do terceiro procedimento, o grupo decide realizar um encontro extraclasse. Afinal, a carga horária da disciplina está quase cumprida e ainda há trabalho a fazer, pois o compromisso firmado entre os participantes é sintetizar as reflexões mais importantes

- 3481 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

propiciadas pela experiência, tendo em vista a elaboração do roteiro do vídeo. Para adequar as disponibilidades de horário, decide-se realizar o encontro à noite, num bar. O ambiente descontraído favorece o clima de confiança entre os participantes, o que incide positivamente nas leituras dos fragmentos, possibilitando trocas sensíveis e importantes interpretações acerca dos achados do material.

Nos encontros seguintes da disciplina o grupo centra-se na sintetização dos critérios levantados, com vistas à categorização definitiva das narrativas coletadas, o que significa o descarte de algumas possibilidades em favor da escolha de seis aspectos, considerados mais relevantes.

Um primeiro aspecto definido pelo grupo compreende as chamadas “estratégias para falar”. Tratam-se de fragmentos de depoimentos, observados geralmente nos momentos iniciais dos depoimentos, que revelam a preocupação dos sujeitos em relação à organização das suas narrativas. De modo geral, esses fragmentos referem-se às dificuldades enfrentadas na preparação dos relatos e na apreensão que antecede o momento das narrativas; e as imagens permitem constatar o nervosismo dos sujeitos, expresso em gestos e palavras. A maior parte das narrativas é feita em ordem cronológica: principia pela infância remota, ou até mesmo por fatos anteriores ao nascimento, provenientes de memórias de outras narrativas, trazidas pelos pais e avós, e percorre diferentes fases, até o momento presente.

Como segundo aspecto tem-se as “influências do meio familiar e da vida escolar no interesse pela arte”, que se expressa na totalidade dos depoimentos. São recorrentes as referências a experiências propiciadas pelo convívio em família, com o pai, a mãe, os avós, irmãos e parentes, figuras mais citadas, consideradas fundantes das relações dos sujeitos com a arte; e pelas vivências na escola, com professores e colegas, propiciadoras de práticas

- 3482 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

coletivas que também se revelam marcantes. Poucos se referem ao teatro ou à dança como disciplinas, ou ao contato com professores especializados, mas muitos rememoram montagens e apresentações realizadas ou assistidas na escola e parcerias que ali se formam; e a maioria menciona a força das relações que se constroem na universidade.

Um terceiro aspecto que desperta a atenção do grupo são os chamados “desvios de percurso”. Aparentemente na contramão da experiência em arte, tal aspecto diz respeito a fragmentos de narrativas de experiências não relacionadas à arte, mas, de algum modo, constitutivas das relações com a arte. Dentre elas, a docência noutras áreas de conhecimento, as inclinações e experiências profissionais noutros campos, como a arquitetura, a psicologia, a fisioterapia, a administração, trabalhos e empregos diversificados e práticas religiosas ou místicas de diferentes matrizes. Mudanças de rumo, crises e conquistas pessoais, viagens de fuga e desejos de abandonar a arte em favor de uma profissão mais estável também compõem este critério.

O quarto critério enfatizado nas narrativas é “a vinculação a um mestre, ou a um grupo, como decisiva na escolha da arte como profissão”. Todos os depoimentos são marcados por memórias de encontros definidores, arrebatadores, transformadores, com professores, artistas, mentores, parceiros, grupos e espetáculos, trazendo um interessante panorama da cena local e algumas referências regionais, nacionais e internacionais. Na maioria das narrativas, o “momento” de escolha da arte como profissão a seguir é identificado como decorrente desses encontros.

Um quinto critério evidencia o reconhecimento do “caráter coletivo e cooperativo da formação do profissional de artes”. São muitos os fragmentos que se referem à força do

- 3483 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

grupo de teatro ou de dança na formação e mencionam à prática coletiva como oportunidade de crescimento pessoal e aprimoramento artístico.

Por fim, o sexto aspecto levantado pelo grupo refere-se a fragmentos das narrativas que revelam os “interesses de pesquisa” dos sujeitos. Como se trata de sujeitos recentemente ingressos nos cursos de Mestrado e Doutorado, ou candidatos potenciais a um ingresso futuro, alguns deles mostram-se mais esclarecidos e capazes de objetivar o seu problema de pesquisa e as temáticas que ele envolve, mas a maioria parece ainda distante dessa objetividade. Observe-se também relatos que denotam relações intrapessoais e interpessoais que se estabelecem no desenrolar das próprias narrativas ou a partir das narrativas de colegas, como propiciadoras da identificação de interesses de investigação.

De fato, os limites de tempo não permitem ao grupo concluir o vídeo, mas o desejo persiste para além da disciplina, motivando os participantes a darem seguimento à proposta até a sua finalização⁷. Essa motivação gera a criação de uma atividade curricular, o Tópico Especial III, intitulado *Experiências formativas em artes cênicas: composições a partir de fragmentos memoriais*, que se desenvolve no semestre seguinte (2016/2). A responsabilidade pela elaboração do roteiro, pela seleção de cenas e pela montagem do vídeo, que incluiu inserção de trilha sonora e alguns textos reflexivos, passa a ser assumida por cinco voluntários, três alunas e dois alunos (todos do curso de Mestrado), coordenados pela professora.

Algumas considerações

Neste trabalho não se pretende (e nem seria possível) abarcar o processo de conhecimento vivenciado na sua minúcia, trazendo a riqueza de detalhes que o constitui. Ou seja, não se

- 3484 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

trata de pormenorizar as narrativas, ou os impactos causados no grupo por sentimentos e emoções despertados a cada relato, tampouco se trata de detalhar o processo de trabalho que possibilita o tratamento do material coletado ou a elaboração do vídeo. Não que faltem dados ou motivação para tanto! A intenção aqui é dar a conhecer alguns desdobramentos da experiência, com vistas a compreendê-la como possibilidade de apropriação de si e de construção coletiva por parte dos seus participantes.

Uma reflexão oportuna sobre os processos vivenciados pelos sujeitos da disciplina advém dos estudos no campo da Epistemologia Genética, que abordam a relação de paralelismo entre o inconsciente afetivo, do qual se ocupa a psicanálise, e o inconsciente cognitivo, relativo ao estudo da inteligência, da representação e das funções da cognição.

Nessa perspectiva, o caráter afetivo das condutas caracteriza-se por suas “composições energéticas”, enquanto que o caráter cognitivo se caracteriza por suas características estruturais. Ou seja, o caráter da afetividade relaciona-se aos sentimentos do indivíduo, independentemente da consciência deste em relação aos mecanismos responsáveis pela evocação, ou representação, daqueles; ao passo que o caráter da cognição diz respeito ao “conjunto de estruturas e de funcionamentos” do pensamento (conteúdo e forma), quer nos estágios mais elementares do desenvolvimento do indivíduo, correspondentes a fontes (quase absolutamente) inconscientes, tais como a atividade reflexa, quer nos níveis superiores, que apresentam consciência (relativa, diga-se de passagem, e não absoluta) dos seus processos funcionais e estruturais, como, por exemplo, o pensamento científico (PIAGET, 1983, p. 226 - 234). Exemplos disso têm-se de sobra na história das ciências, contada e recontada por paradigmas levantados ou derrubados por sucessivas tomadas de consciência.

- 3485 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Outras relações importantes a essa discussão são decorrentes do estudo da obra do neurologista português Antônio Damásio (2000), acerca do “fenômeno da consciência”. Embora não considere a consciência como o ápice da evolução biológica, o autor destaca o papel da consciência como responsável pelo desenvolvimento da espécie humana; e menciona diversas criações do ser humano, tais como, a “consciência moral”, a “religião”, a “organização social e política”, as “artes”, as “ciências” e a “tecnologia”, que seriam impossíveis sem a constante intervenção da consciência.

A consciência, de fato, é a chave para que se coloque sob escrutínio uma vida, seja isso bom ou mau; é o bilhete de ingresso, nossa iniciação em saber tudo sobre fome, sede, sexo, lágrimas, riso, prazer, intuição, o fluxo de imagens que denominamos pensamento, os sentimentos, as palavras, as histórias, as crenças, a música, a poesia, a felicidade e o êxtase. Em seu nível mais simples e mais elementar, a consciência permite-nos reconhecer um impulso irresistível para permanecer vivos e cultivar o interesse pelo self. Em seu nível mais complexo e elaborado, a consciência ajuda-nos a cultivar um interesse por outras pessoas e aperfeiçoar a arte de viver (DAMÁSIO, 2000, p.20).

Damásio (2000, p. 187) revela a conexão entre a consciência de si (padrão mental unificador do objeto e do *self*) e a emoção, compreendendo o corpo como “representação dinâmica de uma entidade com variações de estados possíveis” que, a cada momento, o cérebro tem à disposição. Segundo ele, a consciência é a “transição crítica” da “inocência e da ignorância para o conhecimento e o autointeresse” (DAMÁSIO, 2000, p. 18).

Sob essa ótica, o processo de conhecimento relaciona-se à constituição, por ampliação ou remodelação, da chamada “memória autobiográfica” do indivíduo, que congrega, no

- 3486 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

decorrer da sua experiência de vida, registros a “dizer” das suas qualidades e os seus comportamentos individuais, e a “predizer” (projetar) seus modos de ser e de agir na sua experiência futura.

A grosso modo, é possível dizer que as pesquisas de Piaget e Damásio tem em comum a preocupação de evidenciar a preponderância do papel da consciência e experiência humana; e de enfrentar os obstáculos à compreensão desse complexo processo através do exame dos diferentes mecanismos a ele correlacionados.

Os estudos realizados a partir dessas teorias permitem inferir que a criação de um relato (oral ou escrito) tem como resultado primeiro a consciência do próprio ato de conhecer, ou seja, produz um sentimento de si através do qual o indivíduo se percebe, momentaneamente, protagonista da sua narrativa, o que não significa necessariamente a percepção dos detalhes que a constituíram ou da sua totalidade, mas a descoberta (o conhecimento) da própria existência, mediante a categorização e o relacionamento de fatos passíveis de registro na memória, sejam eles referentes ao passado ou a um futuro que se antevê.

A pensar a partir da experiência descrita neste trabalho, considera-se que os relatos dos sujeitos tendem, na medida da necessidade e da capacidade individual de reconstituí-los e explicitá-los por meio de imagens, a originar o chamado “self autobiográfico”, que, por sua vez, não apenas reflete aspectos mais ou menos variáveis da biografia memorizada pelo indivíduo, mas se baseia num “conceito” (no sentido cognitivo do termo), ou seja, constitui uma totalidade de memórias implícitas, tipificadas tanto pela experiência passada como pelas projeções de que o indivíduo é capaz e que, num dado momento da experiência atual,

- 3487 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

são ativadas, explicitadas, ocasionando modificações parciais, numa relação dinâmica e retroativa no sentido da progressiva conscientização.

Referências

BACHELARD, Gaston. **A formação do espírito científico**: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

DAMÁSIO, António. **O mistério da consciência**: do corpo e das emoções ao conhecimento de si. São Paulo: Cia das Letras, 2000.

IZQUIERDO, Iván. **A arte de esquecer**. Cérebro, memória e esquecimento. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2004.

__. **Memória**. Porto Alegre: ArtMed, 2002.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. In: **Revista Brasileira de Educação**. nº. 19 jan./fev./mar./abr. 2002.

PIAGET, Jean. Problemas de Psicologia Genética. In: **Os Pensadores**. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

¹ Inserida no Sistema de Pesquisa da UFRGS desde 2009.

- 3488 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

² Na Enciclopédia Itaú de Teatro, constam os verbetes das seguintes artistas professoras: Araci Esteves, Ida Celina, Maria Helena Lopes, Mirna Spritzer Olga Reverbel e Sandra Dani; mulheres gaúchas atuantes na cena local e na pedagogia do teatro, e com destaque nacional.

³ No Léxico de Pedagogia de Teatro (2015) constam verbetes elaborados pela pesquisadora, tais como: “oralidade”, “faz de conta”, “experimento cênico” e “didática”.

⁴ O DAD ocupa dois prédios, ambos localizados em ruas paralelas no Centro Histórico de Porto Alegre: o casarão da Rua Senador Salgado Filho, 340 e o Prédio da Avenida General Vitorino, 255, que possuem acessos independentes e ligam-se, nos fundos, por uma passagem. ⁵

A modalidade de matrícula do “aluno especial” é prevista em Edital e sujeita a processo de seleção e às mesmas regras de aproveitamento dos demais matriculados. ⁶ O registro conta com duas câmeras de vídeo, uma pertencente ao acervo da professora pesquisadora e outra oferecida voluntariamente por um aluno, operadas por dois participantes, que se alternam com colegas nos momentos das suas narrativas.

⁷ No momento da escrita deste texto, o vídeo encontra-se em fase final de elaboração, e deverá ser apresentado em breve, em exposições internas ao PPGAC, sites, mostras abertas e outros meios a definir. Para tanto, conta com autorização de cedência de direitos de imagem por parte dos participantes.