

CURSO ANTONIN ARTAUD E SUAS REPERCUSSÕES: linguagem, teatro, cinema, literatura e psicanálise

MINISTRANTE: Prof. Dr. Roberto Medina (pós-doc - PPGL – FURG)
Supervisão Prof. Dr. Adail Ubirajara Sobral (PPGL – FURG)
Cosupervisão Profa. Dra. Marcia Cristina Maesso (PPGpsiCC – UnB – DF)

Curso de curta-duração, 5 encontros, no total, 30 horas-aula, sobre a produção de Antonin Artaud como pensador e artista das áreas do teatro, cinema e literatura, promovendo a integração e a divulgação de pesquisas e de práticas artísticas entre o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul, na Universidade do Rio Grande - RS, pelo PPG em Letras, no período de 5 dias. O curso objetiva a discutir elementos teóricos e estéticos na obra artaudiana, geradores de questões que promovam novas possibilidades de reflexão sobre cultura, linguagem e arte; as mesmas interrogações que atravessam o século XX e XXI, influenciando artistas e pensadores.

1) EMENTA:

Esta oficina aborda a múltipla obra de Antonin Artaud (1896-1948) por meio do estudo de conceitos, do desenvolvimento do imaginário e das técnicas das linguagens seguintes: teatral, cinematográfica, psicanalítica, literária e pictórica, considerando as variadas correntes estéticas e ideológicas no campo criativo e artístico.

2) OBJETIVOS:

O objetivo do curso “**ANTONIN ARTAUD E SUAS REPERCUSSÕES: linguagem, teatro, cinema, literatura e psicanálise**” é proporcionar aos participantes:

- a) um panorama da produção e do pensamento de Antonin Artaud, mediante teorias clássicas e modernas das Artes, em conjunto com a Filosofia da linguagem e a Psicanálise;
- b) uma interrelação nos processos criativos entre Antonin Artaud e seu tempo histórico e social;
- c) os fundamentos da estética de Antonin Artaud com as áreas artísticas do teatro, do cinema e da literatura em diálogo com a contemporaneidade e com criadores;
- d) as questões técnicas e estratégicas de construção em “O teatro e seu duplo”, de 1938, e “Van Gogh: o suicidado pela sociedade”, de 1947.

3) CONTEÚDO:

A partir da obra de Antonin Artaud, promoveremos uma leitura crítica e analítica de “O teatro e seu duplo” e “Van Gogh: o suicidado pela sociedade” e, ao mesmo tempo, traçaremos a biografia do artista francês e suas influências e conflitos pessoais e geracionais do século XX, bem como com a ascensão do nazifascismo. Consideraremos que a produção artística de Antonin Artaud, radicalmente, vinculada ao período de entreguerras e ao movimento surrealista. As proposições e práticas artísticas de Antonin Artaud o marcam como louco, mas de uma loucura sagrada, diríamos, com temas revolucionários e filosóficos, como a linguagem, a cultura, a arte e a vida. Que meios foram utilizados pela dramaturgia e pela ensaística de Antonin Artaud em relação aos contemporâneos e à tradição estética? Como ocorreram suas decisões para a escrita cênica e na prática teatral e cinematográfica? Como a realidade e a cena se relacionam na cena de Antonin Artaud? Qual a foi a recepção no Brasil e no mundo? Em Antonin Artaud, podemos pensar a integração entre psicanálise e arte que se mostra como modalidade de produção de um saber que capta a densidade do mundo e da vida, por meio da criação artística e de seus criadores – portadores de desejo inconsciente, singularizados numa obra que revela e disfarça.

4) METODOLOGIA:

As questões expostas acima serão movidas por trechos de obras de Artaud e por diferentes teóricos, como Grotowski, Peter Brook, Susan Sontag, Maurice Blanchot, Lacan, Freud, Derrida, Deleuze, Guatarri, entre outros. Concomitantemente, cotejaremos as proposições do próprio Antonin Artaud em seus ensaios, entrevistas, obras e conferências sobre criação artística, teatral, cinematográfica e pictórica, a fim de entendermos sua visão crítico-reflexiva sobre os meios de construção e de configuração dramatúrgicas na escrita e na prática cênica, como possibilidade de uma arte revolucionária, mediante aulas expositivas e práticas artísticas, unindo teoria, corpo e pensamento. Nesse escopo, Antonin Artaud deixou o traço de sua singular radicalidade nas artes, na filosofia, na psiquiatria e na psicanálise, como homem a se reinventar, numa alegria “selvagem” e “maldita” pela própria redescoberta de ser, na lógica do louco que traz a lucidez. Mesmo tido como psicótico paranoico (semelhante a Hölderlin, Van Gogh, Nerval, Nietzsche, Swedenborg ou Arthur Bispo do Rosário). Consoante a psicanálise, o gozo é transgressor por natureza e a palavra é movente e deslizante (como os sonhos, atos falhos, sintomas, lapsos de linguagem); e está nessa “letra” de Antonin Artaud parcela de sua matéria primordial e tudo o que ela porta, – e escamoteia; sem dúvida, a partir da arte, ergarça os laços sociais em estado de tensão. Para isso, propomos a realização, com os participantes, de exercícios práticos de criação e de desenvolvimento de aspectos técnicos da escrita cênica do pensamento e do corpo nos processos criativos.

5) MÓDULOS DE AULAS:

Módulo I

Artaud – vida, obra e sintomas da História & recepção

ARTAUD, Antonin. **Seleção e Notas de Escritos de Antonin Artaud**. Cláudio WILLER (org.). Porto Alegre: L&PM, 2019.

FOUCAULT, Michel. **A escrita de si**. In: FOUCAULT, Michel. **O que é um autor?** Lisboa: Passagens, 1992.

Módulo II

Artaud e as correspondências

ARTAUD, Antonin. **A Perda de Si: cartas de Antonin Artaud**. Organização do texto: Ana Kiffer. Tradução: Ana Kiffer & Mariana Patricio. Rio de Janeiro: Rocco, 2017.

SONTAG, Susan. **Introduction**. In: ARTAUD, Antonin. **Selected Writings**. Berkeley: University of California Press, 1988.

Módulo III

Artaud e o Teatro

ARTAUD, Antonin. **O teatro e seu duplo**. Tradução de Monica Stahel e Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

UNO, Kuniichi. **A gênese de um corpo desconhecido**. Tradução de Christine Greiner com colaboração de Ernesto Filho e Fernanda Rachel; prefácio de Christine Greiner. São Paulo: n-1 edições, 2012.

Módulo IV

Artaud e o Cinema

ARTAUD, Antonin. **El cine**. Traducción: Antonio Eceiza. In: **Oeuvres Complètes**. Paris: Gallimard, t. III – IV, 1927. Editor digital: Titivillus, 2017.

“A paixão de Joana D’Arc” (1928), filme de Dryer.

Módulo V

Artaud e a Literatura

ARTAUD, Antonin. **Van Gogh: o suicidado da sociedade**. Tradução: Ferreira Goulard. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1993.

Avaliação do curso

6) REFERÊNCIAS:

ARTAUD, Antonin. **Linguagem e Vida**. Tradução: J. Guinsburg, Sílvia Fernandes, Regina Correa Rocha e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006.

ARTAUD, Antonin. **Van Gogh: o suicidado da sociedade**. Tradução: Ferreira Goulard. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1993.

ARTAUD, Antonin. **Les Cenci**. Paris: Gallimard, 2011.

ARTAUD, Antonin. **O teatro e seu duplo**. Tradução de Monica Stahel e Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

ARTAUD, Antonin. **Antonin Artaud: oeuvres**. Paris: Gallimard, collection Quarto, 2004.

BARTHES, Roland. Littérature et Signification. In: **OEuvres Complètes II**. 2002, p.508-525.

BLANCHOT, Maurice. **O livro por vir**. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BROOK, Peter. **The Empty Space**. London: MacGibbon and Kee, 1971.

BRUNO, Pierre. **Antonin Artaud: réalité e poesie**. Paris: L'Harmattan, 1999.

COÊLHO, Wilson. **Antonin Artaud: a linguagem na desintegração da palavra**. Curitiba: Appris, 2013.

CRUXÊN, Orlando. A sublimação. *Psicanálise: Passo-a-passo*, n.51. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

DELEUZE, Gilles. **Lógica do sentido**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2011.

DERRIDA, Jacques. **A escritura e a diferença**. Tradução de Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. São Paulo: Perspectiva, 1995.

GROSSMAN, Evelyne. **Corpos hipersensíveis, para além da diferença dos sexos**. Coleção pequena biblioteca de ensaios. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2016.

FARACO, Carlos. Autor e autoria. In: BRAIT, Beth. (Org.) **Bakhtin. Conceitos-chave**. São Paulo: Contexto, 2005, p.37-60.

FELÍCIO, Vera Lúcia. **A procura da lucidez em Artaud**. São Paulo: Perspectiva / FAPESP, 1996.

FINK, Bruce. **O sujeito lacaniano**. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1995.

FOUCAULT, Michel. **A escrita de si**. In: FOUCAULT, Michel. **O que é um autor?** Lisboa: Passagens, 1992.

FREUD, Sigmund. **Arte, literatura e os artistas**. Tradução Ernani Chaves, revisão de tradução Pedro Heliodoro Tavares, revisão técnica Gilson Iannini. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

FREUD, Sigmund. **As pulsões e seus destinos**. Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

LACAN, Jacques. **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LACAN, Jacques. **O seminário, Livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise**, 1964. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.

LACAN, Jacques. **O seminário, Livro 7: A ética da psicanálise**, 1957-1958. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.

LACAN, Jacques. **O seminário, Livro 23: O sinthoma**, 1975-1976. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

LACAN, Jacques. **Seminário, Livro 18: De um discurso que não fosse semblante**, 2009 (1971).

LACAN, Jacques. **Seminário, Livro 10: A angústia**, 1962-1963. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

LINS, Daniel. **Antonin Artaud: o artesanato do corpo sem órgãos**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.

MÉREDIEU, Florence de. **Eis Antonin Artaud**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

NEVEUX, Olivier. **Contre le théâtre politique**. Paris: La Fabrique éditions, 2019.

PAVIS, Patrice. **Dicionário de teatro**. Tradução de Jacó Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 2008.

QUILICI, Cassiano Sydow. **Antonin Artaud: Teatro e ritual**. São Paulo: Annablume. FAPESP, 2004.

QUINET, Antonio. **Teoria e clínica da psicose**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

RANCIÈRE, Jacques. **O espectador emancipado**. Tradução de Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

REY, Jean-Michel. **O nascimento da poesia de Antonin Artaud**. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2002.

THÉVENIN, Paula. **Antonin Artaud: ce désespéré qui vous parle: essais**. Paris: Seuil, 1993.

SARRAZAC, Jean-Pierre. **Poética do drama moderno: de Ibsen à Koltès**. Tradução de Newton Cunha, Jacó Guinsbug e Sônia Azevedo. São Paulo: Perspectiva, 2017.

SOBRAL, Adail. **Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do Círculo de Bakhtin**. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2009.

SONTAG, Susan. Abordando Artaud. In.: SONTAG, Susan. **Sob o signo de saturno**. Porto Alegre: L&PM, 1986.

SONTAG, Susan. Introduction. In: ARTAUD, Antonin. **Selected Writings**. Berkeley: University of California Press, 1988.

UBERSFELD, Anne. **Para ler o teatro**. Tradução de José Simões. São Paulo: Perspectiva, 2005.

UNO, Kuniichi. **A gênese de um corpo desconhecido**. Tradução de Christine Greiner com colaboração de Ernesto Filho e Fernanda Rachel; prefácio de Christine Greiner. São Paulo: n-1 edições, 2012.

VIRMAUX, Alain. **Artaud e o teatro**. Tradução de Carlos Eugênio Marcondes Moura. São Paulo: Perspectiva, 2009.

XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico**. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2005.

ZIZEK, Slavoj. **Eles não sabem o que fazem**. Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.