

Ensaios

Teatro e a Educação

MANUSCRITO: ENSAIO
TÍTULO: ESQUEMA DO LIVRO
TOTAL DE PÁGINAS: 018
DATA: 01/10/1973

ESQUEMA DO LIVRO

PREFÁCIO E INTRODUÇÃO

A importância da criatividade no curso secundário. As portarias de governo neste sentido. A criatividade através do jogo dramático. Breves explicações sobre características do jogo dramático. Da posição individual para a integração.

PRIMEIRO CAPÍTULO: DINÂMICA DE GRUPO

Dinâmica de grupo: método de integração dos participantes num determinado tipo de pesquisa.

Processo (exercícios): auto-depoimento

auto-depoimento com participação

jogo solitário: vários temas.

integração coletiva: -jogo dos quebra-cabeças.

-transmissão de mensagens

- desenho crítico do grupo.

Consolidação: dinâmica de grupo aplicada a trabalho de criação coletiva - escultura viva com elementos do grupo

- propostas do orientador para solução de problemas

- temas apresentados pelos próprios alunos

Apendice: situações peculiares apresentadas nesta primeira fase. os conflitos recalcados.

a passividade ou o vedetismo.

SEGUNDO CAPITULO: A DESCOBERTA DO CORPO

Informação inicial: os condicionamentos que provocam inibição motora.

a importância do uso do corpo na criatividade.
primeiro passo para a aceitação: o relaxamento

O relaxamento: importância aplicada do relaxamento, com breve estudo anatômico onde são apontadas as partes mais importantes do corpo nos exercícios a seguir.

Os métodos: relaxamento imóvel - exercício de sugestão do orientador.

-exercícios de auto-sugestão

relaxamento dinâmico - exercício da árvore

- exercício da música

- exercício do vento

relaxamento coletivo - exercício Chaikin

- exercício da corrente

A liberação motora : conceituação teórica da liberação motora dentro da descoberta do corpo, e sua aplicação após o período de relaxamento.

exercícios de liberação motora partindo do relaxamento:

- o exercício do elefante
- o exercício das ondas
- o exercício dos móveis
- o exercício da poeira
- o exercício do braço

liberação motora dentro da criação coletiva:

- o exercício do zoológico
- o exercício da caçada

a respiração: conceituação teórica da respiração e sua importância na fase de descoberta do corpo.

exercícios de respiração partindo do relaxamento:

respiração inferior/média/superior

respiração completa

exercícios unindo os 3 elementos apresentados neste capítulo:

- exercício do vocábulo OM
- exercício de projeção do indivíduo no coletivo

apêndice : situações peculiares apresentadas na fase de descoberta do corpo. Soluções possíveis.

TERCEIRO CAPITULO - O USO CONSCIENTE DO CORPO

Informação inicial: a conscientização dos movimentos
a gratuidade e a não gratuidade da ação.
exercício de relaxamento e processo didático.

O uso précondicionado do corpo: conceituação teórica
o exercício de espantinho diante dos estímulos
externos, quais sejam: os pássaros
o sol
a ventania
a chuva
caracterização de partes determinadas do corpo
uso independente dos membros

exercícios com dissertação teórica: o barqueiro no rio
seres de outro planeta
a escadaria de Jó

o uso consciente do corpo: -breve comentário sobre importância das
aulas anteriores no próximo passo
-integração de vários exercícios já dados
-criação livre com vários exemplos sobre
o uso independente das diversas partes
do corpo

exercícios diversos sobre uso consciente do corpo

apêndice: casos peculiares e suas soluções.

QUARTO CAPÍTULO - A DESCOBERTA DA CREATIVIDADE

- Informação inicial:
- os condicionamentos intelectuais: padrões
 - a intuição: caminho direto para um bom rendimento criativo
 - as formas rotineiras de libertação: a mecânica doméstica da criatividade.

- O descondicionamento mental:
- breve explanação teórica.
 - o psicodrama.
 - o caminho de descondicionamento

exercícios de descondicionamento mental :

- o jogo de palavras/respostas
- o desenvolvimento imediato de temas (exemplos)
- os medos: exercícios sobre morte
dor
solidão
desconhecido
- soluções para problemas específicos apresentados
- regressão de idade: descrição das passagens
- a mente infantil: explanação teórica e vivência
no palco

a integração coletiva na descoberta da criatividade

- exercícios de liberação emocional sem tema dado
- exercícios de liberação emocional com tema dado: o círculo de pedras
 - os estímulos musicais
 - as crianças e o castelo perdidos na floresta
 - a ilha de Robinson Crusoe
 - os séculos passados (recriação)
 - imagens abstratas com movimentos rígidos

apêndice: relatos de peculiaridades apresentadas durante a liberação da mente e soluções adotadas.

o desvio psicanalítico.

sugestões para limitação.

variações de exercícios com descrição sintética.

o desenvolvimento de casos particulares específicos.

a importância do trabalho integrado no controle de descondicionamentos doentes.

breve estudo psicanalítico sobre casos apresentados nas aulas do autor (por Dr. Fernando Pereira).

CAPITULO QUINTO - A CREATIVIDADE APLICADA

Informação inicial:-breve explanação sobre o desenvolvimento atingido até agora.

- a união do potencial criativo do indivíduo com os elementos do mundo.
- a integração psicológica e social permitida pelo desenvolvimento da criatividade.
- a simbologia dos materiais a serem usados

breves comentários sobre o uso de materiais em criatividade

(ver resumo em anexo no final deste programa)

exercícios com material sólido (bastão), líquido (água), amorfo (areia), inconsistente (tecido plástico):

- : o contacto com o material
- o uso dos sentidos em relação ao material
- o uso da mente: material em circunstancia especial
- uso individual
- uso individual mas em criação coletiva
- uso do material como criação coletiva

- uso de material com o corpo
- uso de material com corpo/som/chão
- uso coletivo sem participação cultural
- uso coletivo com envolvimento do indivíduo
- uso coletivo com corpo/som/espaco

apendice : situações a serem observadas durante a criação
estímulo do absurdo e da criação não consciente
situações particulares e suas possíveis soluções

SEXTO CAPITULO - OS VEICULOS DA CREATIVIDADE

- Informação inicial: - os contactos obtidos até agora
- as reformulações paralelas e o método de absorve-las.
 - os sentidos: estágio intermediário entre o corpo e a mente
 - a importancia de desenvolvimento dos sentidos

o uso dos sentidos no trabalho de criação : breve explanação teórica.

tato: exercícios de tato através das mãos
dos pés
ombros
nariz
corpo inteiro

a exercícios de imaginação de superfícies
exercício integrado de criação através do tato
a redescoberta do mundo através do tato: exercício da ameba
exercícios de temperatura (imaginação)

olfato: o uso da memória

exercício da sala desconhecida: redescoberta do mundo através do olfato

o contacto interno: vamos passear pelo corpo

exercício coletivo de olfato (contacto)

paladar: o uso da memória

contacto e redescoberta do mundo através do paladar

o gosto das coisas: exercício coletivo

audição : o uso da memória

distinguir os ruídos

incorporação de ruídos na criação de cenas elementares

música: o ritmo interno do corpo

estímulos imaginários

o barulho desconhecido: redescoberta do mundo a/audição

visão: imaginação de cores

exercício de percepção: um dia na rua principal

exercícios coletivos de todos os sentidos

com estímulo musical: o fundo da terra

perdidos no espaço

inversão dos sentidos

o ritmo do corpo

sem estímulo musical: o ritmo do mundo
o nascer das avessas
se eu vivesse no sol

dramatização espontânea: o uso de sentidos na criação de ambientes
extraordinários.

tema: Tlon, Ukbar, Orbis Tertius (Jorge Luis Borges)
A Vida em Júpiter

dramatização espontânea: o uso dos sentidos na criação de ambientes
reais sugeridos.

tema: a vida no formigueiro
como reage uma flor que foi cortada?

apêndice: situações peculiares e soluções possíveis
a importância do trabalho coletivo no desenvolvimento dos
sentidos
a tirania da visão

- tipos de orientação durante o desenvolvimento do tema
- esquemas dramáticos mais utilizados para coordenar a criação coletiva
- a combinação das cenas
- a elaboração dos cenários: tipos de materiais
criação imaginária
- os laboratórios paralelos
- o rodízio dos intérpretes
- as possibilidades do final: como encarar
- a ação: controle exercido pelo coordenador
ritmo e como mantê-lo
- as repassagens: tipo de crítica
auto-análise e auto-crítica
- sustentação dramática

apêndice: exemplo de jogo dramático com seu desenvolvimento e seus resultados.

OITAVO CAPÍTULO - A DRAMATIZAÇÃO DIRIGIDA

- Informação inicial : - como e em que circunstâncias aplicar a dramatização dirigida.
- tipos de desenvolvimentos paralelos permitidos.

Viarte e cinco temas de dramatização dirigida
(ver no final do livro)

processo de desenvolvimento da dramatização:

- a escolha do tema
- a improvisação: - dados sobre a importância da improvisação no trabalho do ator/criador
 - cinco exercícios individuais de improvisação
 - cinco exercícios coletivos de improvisação
 - cinco exercícios de sustentação dramática através da improvisação coletiva.
- os laboratórios: - definição
 - descobertos no texto
 - aplicação

- o relaxamento aplicado
- o uso dos reflexos e da intuição sobre o tema
- a divisão dramática do tema:
 - a) estória em si
 - b) divisão das propostas dramáticas
 - c) estudo isolado das propostas dramáticas
 - d) estudo das reações coletivas (entre os participantes e com a platéia)
- elementos a serem levados em consideração na escolha e divisão das responsabilidades do jogo.
- definição dos personagens: rodizio tipo
- ensaio de ritmo
- limpeza interior individual
- limpeza interior conjunta
- limpeza exterior conjunta
- ritmo
- elementos acessórios

apêndice : exemplo básico. Reformulações.

NONO CAPITULO + VINTE E CINCO JOGOS DRAMATICOS

- o laboratório nuclear
- uma guerra e suas consequências
- soldados perdidos na selva
- crianças no campo
- camponeses na cidade grande
- a busca do tesouro
- o planeta desconhecido
- vida de cidade pequena
- um ensaio de televisão
- a comédia dos dez minutos
- a noite do sabbat
- a revolta das flores
- um sonho conhecido
- o quarto fechado
- os preparativos para a batalha
- quarta feira de cinzas
- depois da batalha
- uma mesa de jantar
- no mundo do microscópio
- os piratas do caribe

- mocinhos e índios
- uma tribo selvagem
- os rios de toda a terra
- na pré-história
- no ano 2001

apêndice: desenvolvimento completo de um dos temas dados acima, passando por todas as fases do capítulo nove.

ANEXO

O teatro e a criatividade, com um breve histórico da evolução do trabalho do ator através da história do teatro, notadamente nas seguintes Bases (com suas características principais):

- a) teatro ritual
- b) teatro grego
- c) teatro medieval
- d) classicismo
- e) romantismo
- f) teatro moderno: interiorização e ritual (Grotowski),
teatro didático (Brecht)
teatro realista (Stanislavski)