

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO

Carolina Montebelo Barcelos

**O lugar das companhias teatrais cariocas no
contexto do contemporâneo**

Tese de doutorado

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, do Departamento de Letras, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade.

Orientador: Prof. Renato Cordeiro Gomes

Rio de Janeiro
Agosto de 2016

Carolina Montebelo Barcelos

**O lugar das companhias teatrais cariocas no
contexto do contemporâneo**

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade do Departamento de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Prof. Renato Cordeiro Gomes

Orientador
Departamento de Letras – PUC-Rio

Prof. Karl Erik Schollhammer

Departamento de Letras – PUC-Rio

Prof. Pedro Duarte de Andrade

Departamento de Filosofia – PUC-Rio

Profa. Beatriz Vieira de Resende

UFRJ

Profa. Marina Teixeira Werneck Vianna

UNIRIO

Profa. Monah Winograd

Coordenadora Setorial do Centro de Teologia
e Ciências Humanas – PUC-Rio

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2016.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Carolina Montebelo Barcelos

Graduou-se em Artes Cênicas com habilitação em Teoria do Teatro na UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) em 2004. Cursou pós-graduação lato sensu em Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo na CCE/PUC – Rio entre 2007 e 2008. Obteve o título de Mestre em Letras (Estudos de Literatura Brasileira), também na PUC –Rio, em 2012. Nesse mesmo ano ingressou no Doutorado. Entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016 realizou estágio de Doutorado no departamento de Theatre Arts and Performance Studies da Brown University com Bolsa Sanduíche da CAPES. Atua como professora e pesquisadora de teatro.

Ficha Catalográfica

Barcelos, Carolina Montebelo

O lugar das companhias teatrais cariocas no contexto do contemporâneo / Carolina Montebelo Barcelos ; orientador: Renato Cordeiro Gomes. – 2016.

201 f. : il. color. ; 30 cm

Tese (doutorado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 2016.

Inclui bibliografia

1. Letras – Teses. 2. Contemporâneo e contemporaneidade. 3. Teatro contemporâneo. 4. Teatro pós-dramático e performativo. 5. Companhias teatrais cariocas. 6. Criação coletiva e trabalho colaborativo. I. Gomes, Renato Cordeiro. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Letras. III. Título.

CDD: 800

Para Marly, minha mãe (*in memoriam*), que me iniciou no teatro, na dança e na leitura.

Para Álvaro, meu pai (*in memoriam*), minha inspiração para a escrita e pesquisa.

Agradecimentos

Ao meu orientador, Renato Cordeiro Gomes, pelos mais de seis anos de incentivo, confiança e inspiração intelectual.

A todos os professores que colaboraram com a minha trajetória discente, em especial, a Beatriz Resende e Karl Erik Schollhammer, pelas valiosas aulas, leituras e recomendações para a escrita dessa tese.

Ao departamento de *Theatre Arts and Performance Studies* da Brown University, que me proporcionou diversas oportunidades durante meu estágio doutoral.

À Cia. dos Atores, em especial a Cesar Augusto, Marcelo Olinto e Susana Ribeiro.

Aos Dezequilibrados, em especial a Ivan Sugahara.

A Giovanna Dealtry, que entende amizade como um “Agora!”, e pelo estímulo acadêmico desde antes de meu ingresso no Mestrado.

A Paulo Roberto Tonani do Patrocínio e Rosana Correa Lobo, amigos que a Pós-graduação da PUC me deu de presente.

À amada Lili, pelos momentos de ternura e alegria.

A David Zinno, pelo carinho, amor e compreensão.

Aos amigos que tanto me apoiaram ao longo desses anos: Clarice Nisenbaum, Felipe Ney, Guy Smith, Marcos Rogerio, Mariana Ramoa, Michelle Jones, Thaís Heringer e Vanessa Telles.

À PUC-Rio, pelo apoio institucional para a realização dessa pesquisa.

À CAPES, pelos auxílios concedidos para a realização do meu doutorado-sanduíche.

Resumo

Barcelos, Carolina Montebelo; Gomes, Renato Cordeiro. **O lugar das companhias teatrais cariocas no contexto do contemporâneo.** Rio de Janeiro, 2016. 201 p. Tese de doutorado - Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta pesquisa procura discutir o modo pelo qual algumas companhias teatrais cariocas se inserem no contexto do contemporâneo. Na cena contemporânea nacional e internacional, um grande número de grupos e companhias teatrais voltam-se para a experimentação estética em que o texto dramático serve como estímulo à livre interpretação e jogos de improvisação que resultam em espetáculos mais expandidos. Nesse contexto a escrita cênico-dramatúrgica se sobrepõe ao texto previamente escrito. Assim, os conceitos de “teatro pós-moderno” e de “pós-dramático”, cunhado pelo teórico Hans-Thies Lehmann, são contrapostos ao de “performativo”, como proposto por Erika Fischer-Lichte e Josette Féral. Embora tais conceitos possam ser operativos para alguns espetáculos estudados nesta pesquisa, não dão conta do repertório das companhias cariocas. Dessa forma, primeiramente, após o exame do “pós-dramático”, e “performativo”, busca-se refletir acerca do “contemporâneo” e da “contemporaneidade” nas análises de críticos e teóricos das artes, do teatro e da literatura. Em um segundo momento, será feita uma apreciação acerca da formação de grupos e companhias no Brasil, com especial atenção àquelas aqui investigadas e suas novas formas de composição: criação coletiva e trabalho colaborativo. Finalmente, a partir da investigação de práticas teatrais recentes das companhias Os Dezequilibrados e Cia. dos Atores, procura-se refletir acerca do que pode ser entendido como teatro contemporâneo e como ele se revela na cena carioca atual.

Palavras-chave

Contemporâneo e contemporaneidade; teatro contemporâneo; teatro pós-dramático e performativo; companhias teatrais cariocas; criação coletiva e trabalho colaborativo

Abstract

Barcelos, Carolina Montebelo; Gomes, Renato Cordeiro (advisor). **The place of Rio de Janeiro's theatre companies in the context of the contemporary.** Rio de Janeiro, 2016. 201 p. Ph.D. thesis - Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The aim of this research is to discuss the way in which some theatre companies from Rio de Janeiro fit into the context of the contemporary. In the national and international scene a large number of theatre groups and companies are dedicated to aesthetic experimentation and the dramatic text is stimulus for a free interpretation and for improvisation games which result in more expanded plays. In this context where the dramaturgical writing on stage overlaps the text previously written, the concept of “post-modern theatre”, as well as “post-dramatic theatre”, coined by Hans-Thies Lehmann, are contrasted with the concept of “performative”, as proposed by Erika Fischer-Lichte and Josette Féral. Although these concepts may apply to some performance pieces brought about by this research, they do not account for the whole repertory of these theatrical companies from Rio de Janeiro. Thus, at first, after an examination into the “post-dramatic” and “performative”, an investigation concerning the “contemporary” and “contemporaneity” is carried out through analysis of Art, Theatre and Literature scholars’ writings on these issues. Secondly, there will be an appreciation of how theatre groups and companies were formed in Brazil, with special attention paid to those investigated here and their corresponding ways of theatre making: devising and collaborative work. Finally, based on an examination into recent theatrical practices of the companies Os Dezequilibrados and Cia. dos Atores, this investigation aims at reflecting upon what can be understood as contemporary theatre and how it can be perceived in Rio de Janeiro’s current stages.

Keywords

Contemporary and contemporaneity; contemporary theatre; post-dramatic and performative theatre; theatre companies from Rio; devising and collaborative theatre

Resumen

Barcelos, Carolina Montebelo; Gomes, Renato Cordeiro (director). **El lugar de las compañías teatrales de Rio de Janeiro en el contexto de lo contemporáneo.** Rio de Janeiro, 2016. 201 p. Tesis de doctorado - Departamento de Letras, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta investigación analiza la forma en que algunas compañías teatrales de Rio de Janeiro se sitúan en el contexto de lo contemporáneo. En la escena contemporánea nacional e internacional, grupos y compañías de teatro vuélvanse a la experimentación estética, mientras el texto dramático sirve como estímulo para la libre interpretación y juegos de improvisación que producen espectáculos más expandidos. En este contexto, la escritura escénica y dramatúrgica se superponen al texto escrito previamente. Así, el concepto de "teatro posmoderno" y de "posdramático", acuñado por el teórico Hans-Thies Lehmann, se oponen al concepto de "performativo" según propuesto por Erika Fischer-Lichte y Josette Féral. Aunque estos conceptos se pueden aplicar a algunos espectáculos examinados en ese estudio, ellos no se aplican a todo el repertorio de las compañías de Rio de Janeiro. Además, en primero lugar, después del examen del "posdramático" y "performativo", se busca reflexionar sobre el "contemporáneo" y la "contemporaneidad" en los análisis de críticos y teóricos de las artes, del teatro y de la literatura. En un segundo momento, será hecha una evaluación sobre la formación de grupos y compañías en Brasil, con particular atención a aquellas aquí investigadas y sus nuevas formas de composición: creación colectiva y proceso colaborativo. Por fin, a partir de la investigación de las prácticas teatrales recientes de las compañías Os Dezequilibrados y Cia. dos Atores, se busca reflexionar acerca de lo que puede entenderse como teatro contemporáneo y como él se revela en la escena actual en Rio de Janeiro.

Palabras clave

Contemporáneo y contemporaneidad; teatro contemporáneo; teatro posdramático y performativo; compañías teatrales de Rio; teatro colaborativo y creación colectiva

Sumário

1. Introdução	12
2. O teatro no contexto do contemporâneo	23
2.1. Sobre conceitos de teatro contemporâneo	24
2.2. Uma discussão teórico-estética sobre o contemporâneo e a contemporaneidade	35
3. Sobre grupos e companhias teatrais	51
3.1. Apreciação da formação de grupos e companhias no Brasil	54
3.2. Modos de trabalho das companhias cariocas contemporâneas	58
4. Apropriações: a cena carioca contemporânea	64
4.1. Os Dezequilibrados e a <i>Trilogia do amor</i>	69
4.2. Cia. dos Atores e o <i>Ethos carioca</i>	90
4.3. O contemporâneo no contexto teatral carioca	112
5. Considerações finais	128
6. Referências Bibliográficas	134
7. Anexos	
7.1. Entrevistas	142
7.2. Fichas técnicas dos espetáculos	199

Lista de figuras

Figura 1 - Cena da peça <i>Amores</i>	71
Figura 2 - Quadro do pintor Edward Hopper intitulado <i>Morning sun</i>	73
Figura 3 - Cena da peça <i>Fala comigo como a chuva e me deixa ouvir</i>	73
Figura 4 - Cena da peça <i>Fala comigo como a chuva e me deixa ouvir</i>	75
Figura 5 - Cena da peça <i>Beija-me como nos livros</i>	86
Figura 6 - Cena da peça <i>Conselho de classe</i>	92
Figura 7 - Cena da peça <i>Conselho de classe</i>	93
Figura 8 - Cena da peça <i>LaborAtorial</i>	99
Figura 9 - Cena da peça <i>LaborAtorial</i>	99
Figura 10 - Cena da peça <i>Como estou hoje</i>	105
Figura 11 - Cena da peça <i>Como estou hoje</i>	106
Figura 12 - Quadro do pintor Francis Bacon intitulado <i>Estudo segundo o retrato do Papa Inocêncio X de Velázquez</i>	106

*No teatro, toda forma, uma vez nascida, é mortal;
toda forma deve ser reconcebida,
e sua nova concepção assumirá as marcas
de todas as influências que o circundam.*

Peter Brook¹

¹ “In the theatre, every form once born is mortal; every form must be reconceived, and its new conception will bear the marks of all the influences that surround it”. Peter Brook, **The empty space**, London, Penguin Books Ltd., 1990, p. 19 (tradução nossa).