UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA

DISCIPLINA: PGL510135 - Performatividade

Título da disciplina: Poesia, voz e performance

Professor responsável: André Fiorussi

Horário: terças-feiras, 09h-12h

Proposta da disciplina: Com base na discussão de textos fundamentais para o conhecimento da introdução dos conceitos de performance, performatividade e voz em teorias modernas e contemporâneas da poesia e da literatura (Derrida, Searle, Zumthor, Méschonnic e outros), a disciplina aqui proposta pretende confrontar experiências de declamação e escuta de poesia, recorrendo para tanto à análise de poemas e canções recolhidos em materiais heterogêneos como registros escritos, sonoros e audiovisuais e pesquisas histórico-arqueológicas de vestígios e rastros. Dizer um poema é também o ler. Sempre outro e o mesmo na repetição infinitamente trasformadora da performance, todo texto poético é performático, porquanto performatiza sua própria poeticidade e programa virtualidades que a posta em voz (expressa ou silenciosa) atualiza, segundo condições nem sempre previsíveis.

Tópicos programados:

1. Performance e performatividade. “Dizer é fazer”. Enunciados performativos, iterabilidade, atos de fala. Leituras de Austin, Derrida, Searle. Hexâmetros de Homero, Virgílio, Vivaldi e Mozart; poemas selecionados de Huidobro, Drummond, Parra, Herbert.

2. Letra e voz. “A poesia diz o que ela diz dizendo”. Materialidade, historicidade, anacronia e performance. Leituras de Zumthor, Nancy e Lacoue-Labarthe, Chartier, Méschonnic, Mallarmé, Gumbrecht, Hansen, Antelo. Poemas selecionados de Safo, Catulo, Horácio, Arnaut Daniel, Nezahualcóyotl, Góngora, Sor Juana, Coleridge, Mallarmé, Herrera y Reissig, Leminski; poesia concreta; poesia traduzida; poesia oral.

3. Poesia em voz alta. “Hesitação prolongada entre o som e o sentido”. Música; silêncio; ritmo; metro; declamação; impostação, canção. Leituras de R. Wagner, Fr. Nietzsche, P. Valéry, J.M. Wisnik, Ch. Prigent. “Poesía Espectacular Film”. Poemas de Gonçalves Dias, Poe, Maiakóvski, Pessoa, Oswald de Andrade, Bunting, Ungaretti. Canções interpretadas por Luiz Gonzaga, Clementina de Jesus, Elza Soares, Bob Dylan, George Brassens, David Bowie, Chico Buarque, Luiz Tatit.

Bibliografia inicial

AUSTIN, John L. *How to do Things with Words.*Oxford: Clarendon Press, 1970. [*Quando dizer é fazer: palavras e ações*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.]

AUSTIN, John L. Performative Utterances. In *Philosophical Papers.* London: Oxford U.P., 1961.

BELL, Elizabeth. *Theories of Performance*. London: Sage, 2008.

DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. *O que é filosofia?* São Paulo: Ed. 34, 2005.

DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. Rio de Janeiro: Graal, 2006.

DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon: a lógica da sensação*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

DERRIDA, Jacques. *A voz e o fenômeno*. Tr. L. Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

DERRIDA, Jacques. Assinatura acontecimento contexto. In *Margens da filosofia*. Tr. J.T. Costa e A.M. Magalhães. Campinas, SP: Papirus, 1991, p. 349-373.

DERRIDA, Jacques. *Limited, Inc*. Campinas: Papirus, 1991.

ELIOT, T.S. “A música da poesia”, in *Ensaios de doutrina crítica.* Tr. Fernando de Mello Moser e J. Monteiro-Grillo. 2.ed. Lisboa: Guimarães, 1997.

EMERSON, Ralph Waldo. Poetry and Imagination. In *The Works of Ralph Waldo Emerson,* vol. 8. Boston / New York: Fireside, 1909.

FOUCAULT, Michel. *As palavras e as coisas*. Tr. S.T. Muchail. 9.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FRITH, Simon. *Performing Rites: On the Value of Popular Music*. Cambridge, MS: Harvard U.P., 1998.

GARBATZKY, Irina. *Los ochenta recienvivos. Poesía y performance en el Río de la Plata*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2013.

GEERTZ, Clifford. *O saber local*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

GOLDBERG, Rose-Lee. *A arte da performance*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GUINZBURG, Carlo. *Relações de força*. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. *Produção de presença*. Tr. A.I. Soares. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2014.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. *Serenidade, presença e poesia*. Tr. M. Lage. Belo Horizonte: Relicário, 2016.

HANSEN, João Adolfo. *Alegoria: construção e interpretação da metáfora.* 2 ed. São Paulo: Hedra; Campinas: Ed. Unicamp, 2006.

HANSEN, João Adolfo. *O que é um livro?* São Paulo: Sesc, 2013.

ISER, Wolfgang. “O fictício e o imaginário”, in *Teoria da Ficção*. João César de Castro Rocha (org). Rio de Janeiro: Eduerj, 1999.

ISER, Wolfgang. *O ato de leitura: uma teoria do efeito estético*. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996, v. 1.

JAKOBSON, Roman. “Linguística e poética”, in *Linguística e comunicação*. São Paulo: Cultrix, 2003, p. 118.

JANKÉLÉVITCH, Vladimir. *La Rhapsodie. Verve et improvisation musicale.* Paris: Flammarion, 1955.

______. *La musique et l'ineffable*. Paris: Armand Colin, 1961.

JAUSS, Hans Robert. *Question and answer – forms of dialogic understanding*. Minneapolis: U. Minnesota P., 1989.

LACOUE-LABARTHE, Philippe; NANCY, Jean-Luc*. L'Absolu littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemande.* Paris: Seuil, 1978.

LACOUE-LABARTHE, Philippe. *A imitação dos modernos. Ensaios sobre arte e filosofia*. Trad. J. C. Penna et al. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

LACOUE-LABARTHE, Philippe. *Musica ficta (figures de Wagner)*. Paris: Christian Bourgois, 1991. [*Musica ficta (Figures of Wagner)*. Tr. Felicia McCarren. Stanford: Stanford U.P., 1994.]

LIMA, Luiz Costa. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

______. *Limites da voz*. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.

MALLARMÉ, Stéphane. *Oeuvres completes.* Paris: Gallimard, 1945.

MALLARMÉ, Stéphane. *Divagações*. Tr. F. Scheibe. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010.

MESCHONNIC, Henri. *Critique du rythme – anthropologie historique du langage.* Paris: Verdier, 1982.

______. *Linguagem: ritmo e vida.* Trad. Cristiano Florentino. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006.

MIRANDA, Wander Melo. A pós-crítica e o que vem depois dela. *Suplemento Pernambuco*, 01 fev. 2018, p. 18-21.

MOSTAÇO, Edelcio et al. *Sobre performatividade*. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009.

MUHANA, Adma. “Introdução” a M. Botelho de Oliveira, *Poesia completa*. São Paulo: Martins Fontes, 2005. Col. Poetas do Brasil.

NANCY, Jean-Luc e LACOUE-LABARTHE, Phillipe. *O título da letra*. São Paulo: Escuta, 1991.

PARKER, Andrew, KOSOFSKY, Eve. *Performance and Performativity*. New York/London: Routledge, 1995.

PRIGENT, Christian. *Para que poetas ainda?* Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2017.

NIETZSCHE, Friedrich. *O nascimento da tragédia*. Tr. J. Guinzburg. São Paulo: Cia. das Letras, 2007.

______. *O caso Wagner / Nietzsche contra Wagner*. Trad. P.C. de Souza. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

PAZ, Octavio. *El arco y la lira*. México, D.F.: FCE, 2003.

PORRÚA, Ana. *Caligrafía tonal*. *Ensayos sobre poesía*. Buenos Aires: Entropía, 2011.

ROSEN, Charles. *A geração romântica*. Tr. E. Seincman. São Paulo: Edusp, 2000.

SANTAELLA, Lúcia. *Cultura e artes do pós-humano*. São Paulo: Paulus, 2003.

SANTOS, Boaventura de Souza. *Introdução a uma ciência pós-moderna*. Rio de Janeiro: Graal, 1989.

SCHECHNER, Richard. *Performance Theory*. New York/London: Routledge, 2006.

STAROBINSKI, Jean. *As encantatrizes: sedutoras na ópera*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

STEELE, Timothy. *Missing Measures: Modern Poetry and the Revolt Against Meter.* Faieteville / London: The University of Arkansas Press, 1990.

STRAVINSKI, Igor. *Poética musical em 6 lições*. Trad. Luiz Paulo Horta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

TURNER, Victor. *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ, 1988.

VALÉRY, Paul. *Variedades*. Trad. Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 2007.

VALÉRY, Paul. De la dicción de versos. In *Piezas sobre arte*. Madrid: Antonio Machado, 1999.

VERNANT, Jean-Pierre. “Imagem, imaginação, imaginário”, in *Entre mito e política*. São Paulo: Edusp, 2001.

WAGNER, Richard. *Uma visita a Beethoven e outros escritos*. Org. e Tr. P.A. Coelho. São Paulo: Intermezzo / Imaginário, 2015.

WISNIK, José Miguel. *O som e o sentido*. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.

ZUMTHOR, Paul. *A letra e a voz – a “literatura” medieval*. Trad. A. Pinheiro e J. Pires Ferreira. São Paulo: Cia. Das Letras, 1993.

ZUMTHOR, Paul. *Introdução à poesia oral*. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

ZUMTHOR, Paul. *Performance, recepção, leitura*. São Paulo: Educ, 2000.