

**Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro**



Mariana Patrício Fernandes

**Sentidos em fuga: o espectador e a dança.
Uma experiência contemporânea**

Tese de Doutorado

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras do Departamento de Letras da PUC/Rio como parte dos requisitos parciais para obtenção do título de Doutor em Letras.

Orientadora: Ana Paula Veiga Kiffer

Rio de Janeiro
Novembro de 2012



Mariana Patrício Fernandes

Sentidos em fuga: o espectador e a dança.
Uma experiência contemporânea

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

Profa. Ana Paula Veiga Kiffer

Orientador
Departamento de Letras - PUC-Rio

Profa. Marília Rothier Cardoso

Departamento de Letras - PUC-Rio

Prof. Frederico Oliveira Coelho

Departamento de Letras - PUC-Rio

Prof. Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos

Departamento de Produção Cultural -UFF

Profa. Giselle de Carvalho Ruiz

Escola de Belas Artes - UFRJ

Profa. Denise Berruezo Portinari

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

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2012

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

Mariana Patrício Fernandes

Graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. Concluiu o Mestrado em Letras, pela PUC/Rio, em 2008, apresentando dissertação sobre a relação entre literatura e vida na obra da escritora brasileira Maura Lopes Cançado.

Ficha Catalográfica

Fernandes, Mariana Patrício

Sentidos em fuga: o espectador e a dança: uma experiência contemporânea / Mariana Patrício Fernandes ; orientadora: Ana Paula Veiga Kiffer. – 2012.

156 f. ; 30 cm

Tese (doutorado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 2012.

Inclui bibliografia

1. Letras – Teses. 2. Dança contemporânea. 3. Espectador. 4. Corpo. 5. Materialidade. 6. Pensamento contemporâneo. 7. Yvonne Kainer. 8. Jérôme Bel. 9. Ann Teresa de Keersmaeker. I. Kiffer, Ana Paula Veiga. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Letras. III. Título.

CDD: 800

Para Pedro e Antonio.

Agradecimentos

Ao meu filho Antonio, que nasceu junto com a tese, dando concretude, alegria e amor, a tudo o que aqui foi pensado.

Ao Pedro, meu amor, que aguentou o tranco desses dois nascimentos e me apoiou para que ele fosse possível.

A Ana Paula Kiffer, minha orientadora, pelo apoio e pelo estímulo intelectual e afetivo.

A minha banca pela leitura generosa e instigante: Jorge Vasconcellos, Marília Cardoso, Frederico Coelho e Giselle Ruiz.

Aos professores que tanto marcaram a minha trajetória, desde a graduação: Marília Rothier, Karl Erik Schollhammer, Luiz Costa Lima, José Carlos Sebe Bom Meihy, Ricardo Benzaquen, Santuza Cambraia Naves e Maurício Parada.

A Christophe Bident meu orientador durante o estágio doutoral.

A minhas interlocutoras, amigas e professoras de dança: Flavia Meireles, Clara Kutner e Eliane Carvalho.

Aos meus pais Inês e Luís. A eles devo o meu amor ao mundo dentro e fora dos livros.

A seus respectivos Clarinha e Luiz pelo apoio e amizade.

A toda a minha família (Patrício Fernandes, Mourthé e Kosovski) no Brasil e no além-mar, (ó mar salgado e etc.)

A meus amigos de mestrado e doutorado. Laura Erber, Miguel Jost, Luís Felipe Carvalho, Mariana Pimentel, Dado Amaral, Rodrigo Cazes, Alluana Ribeiro, Carol Natal, Paula Macario, Paulo da Costa e muitos outros.

A meus amigos da eternidade: Liza, Clarinha D., Branno, Ana Maria, Clarinha A., Mari T, Mari K, Tininha, Chico, Piero, Calourinho, Saffira, Leo, Laurinha, Miguel, Leca e adjacências.

Ao CNPQ e à Capes pelo apoio fundamental

Resumo

Fernandes, Mariana Patricio; Kiffer, Ana Paula Veiga. **Sentidos em fuga: o espectador e a dança. Uma experiência contemporânea.** Rio de Janeiro, 2012. 156p. Tese de Doutorado-Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Essa tese investiga a relação entre o espectador e a cena a partir de algumas experiências de dança contemporânea. Procura-se entender como os artistas trabalhados criam, cenicamente, novos modos de fazer circular afetos e sentidos convidando o espectador a se despir das posições a que tradicionalmente está atrelado, seja como alienado, seja como hermeneuta. A trajetória da coreógrafa e cineasta Yvonne Rainer é o ponto de partida para a reflexão sobre a complexa relação entre a cena e o espectador, na qual as dimensões política, afetiva e imaginária da experiência artística se tensionam. Rainer pesquisa, desde os anos 60, formas do corpo em cena resistir à captura do olhar do espectador, através da valorização de sua materialidade. A tese procura pensar, portanto, a partir da trilha aberta pela coreógrafa, como essa noção de materialidade não se entende como uma forma que possa ser significada, mas como uma força que desestabiliza a ordem das representações e impele a novos modos de produzir e refletir acerca do sentido do mundo. A partir dos trabalhos de Rainer, Jérôme Bel e Ann Teresa de Keersmaeker, Lia Rodrigues e Israel Galván, em diálogo com o pensamento contemporâneo a respeito da relação entre arte, corpo e política, a tese se propõe a pensar, por fim, como a exposição cênica da vulnerabilidade pode ser concebida como uma estratégia de criação potente.

Palavras-chave

Dança contemporânea; espectador; corpo; materialidade; pensamento contemporâneo; Yvonne Rainer; Jérôme Bel; Ann Teresa de Keersmaeker.

Abstract

Fernandes, Mariana Patricio; Kiffer , Ana Paula Veiga. (Advisor). **Senses in scape. The spectator and the dance. A contemporary experience.** Rio de Janeiro, 2012. 156p. D. Sc. Thesis - Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The present thesis investigates the connections between the spectator and the scene through some experiences of contemporary dance, trying to understand how the artists here studied create, scenically, new modes of circulation of affects and senses. Thus, the spectator is invited to abandon its traditional positions in which he appears either as an alienated participant either as hermeneutist interpreting the codes of the scene. The trajectory of the choreograph and film maker Yvonne Rainer is the starting point to question the complex relationship between the scene and the spectator in which the political, affective and imaginary aspects of the artistic experience are in permanent tension. Rainer searches since de 60's ways to make the body resist to the capture of the spectator's gaze, by valuing it's intrinsic materiality. Trough the path opened by Rainer, the thesis wishes to understand materiality not as a form that can be signified but as a force that destabilizes the logic of representation and impele in the direction of new forms of producing and thinking about the sense of the world. Through the works of the performers Yvonne Rainer, Jérôme Bel, Ann Teresa de Keersmaeker, Lia Rodrigues and Israel Galván in dialogue with contemporary thinking about the connections between arts, politics and body the thesis intends, finally, to think of how the scenic exposure of *vulnerability* can be conceived as a powerful strategy of artistic creation.

Keywords

Contemporary Dance; Spectatorship; Body; Matateriality; Contemporary Theory, Yvonne Rainer; Jérôme Bel; Ann Teresa de Keersmaeker.

Sumário

Introdução	9
1. Madame Bovary, c'est nous	18
1.1. O real tem seus limites	18
1.2. Jogo Livre	28
1.3. A oferenda sublime	32
1.4. Do desaparecimento da dança como objeto	36
2. Yvonne Rainer: Materialidade em Fuga	40
2.1. Desintegração	40
2.2. Retrato em Branco e Preto	43
2.3. Fraternidade	44
2.4. Autoridade em suspensão	52
2.5. Recusa	54
2.6. Minimalismo	58
3. Onde está a paixão?	61
3.1. Cunningham e o movimento puro	63
3.2. Ascetismos	68
3.3. A alma e o desejo	74
3.4. A força da passividade	79
3.5. Justaposições	86
3.6. O espectador escreve?	93
4. A solidão do espectador	105
4.1. Solidão	105
4.2. Teatro Público – da utopia ao desencanto	111
4.3. Encontro Inusitado	117
4.4. A partida – 3abschied	125
5. Conclusão – Legislador-Dançarino	133
6. Referências Bibliográficas	142
Anexos	148