

1.Nome da unidade curricular

Tópicos de Comunicação e Cultura IV –Performance e Retórica: o imaginário clássico e a cultura contemporânea

2.Ciclo de estudos

2º ciclo

3.Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo)

Sofia Isabel Pereira Ullán Frade

4.Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular

5.Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

1. Avaliar, comparar e sintetizar os principais conceitos e teorias retóricas;
2. Analisar o desenvolvimento da teoria retórica no contexto dos estudos de comunicação;
3. Avaliar, comparar e sintetizar os principais conceitos e teorias da performance;
4. Analisar performances no contexto dos estudos de comunicação;
5. Analisar e avaliar artigos científicos publicados.
- 6.. Realizar investigação pós-graduada em estudos retóricos e de performance.

5.Learning outcomes of the curricular unit

1. To evaluate, compare and synthesize the major concepts and rhetoric theories
2. To analyze the development of rhetorical theory within the field of Communication;
3. To evaluate, compare and synthesize the major concepts and performance theories
4. To analyze the development of performance theory within the field of Communication;
5. To analyze and evaluate published research papers
6. To conduct graduate-level research in rhetorical studies.

6.Conteúdos programáticos

Em 1959, o sociólogo E. Goffman afirmou que 'life is performance'. Algum tempo antes, na sequência de Aristóteles, para quem 'o homem é um animal político', Thomas Mann também tinha dito que 'tudo é política'. Este seminário parte destes princípios para articular questões de cultura, comunicação e política no mundo contemporâneo e numa perspectiva diacrónica, partindo do estudo quer do discurso político nas suas múltiplas apropriações, quer das utilizações políticas do teatro, com especial atenção para o espaço lusófono. De facto, ambos os mundos, o tradicionalmente 'político' e o tradicionalmente 'teatral', são impregnados de retórica e de performance, de teatralidade e de política. Mas não apenas do ponto de vista do emissor: como O. Wilde afirma, 'it is the spectator, and not life, that art really mirrors'. Em última instância, isto significa que a comunicação deve ser entendida não apenas na sua textualidade e na intencionalidade dos seus gestos mas, como Kenneth Burke defende, 'a general body of identifications'.

Os Clássicos e o imaginário Ocidental

1. As origens: Atenas séc. V e IV a.C.
  - a. Teatro e política
  - b. Teatro e ideologia
  - c. Retórica e política

2. A Retórica e a Performance: Princípios e análise
  - a. Contexto e Audiência
  - b. Criação do Ethos

3. A Europa séc. XIX e XX: os Clássicos e a Construção de Identidades
  - a. Política e performance
  - b. Usar o passado para falar do presente
  - c. Ditadura e resistência

4. Retórica, Performance, Clássicos e os movimentos sociais contemporâneos
  - a. Eu e o Outro: Imperialismo e pós-colonialismo
  - b. Queer e discurso de género

6.Syllabus

In 1959, sociologist E. Goffman stated that 'life is performance'. Some time before, following Aristotle, for whom 'man is a political animal', Thomas Mann had also said that 'everything is political'. This seminar starts from these principles to articulate questions of culture, communication and politics in the contemporary world and in a diachronic perspective, starting from the study of both the political discourse in its multiple appropriations and the political uses of the theatre, with special attention to the lusophone space. In fact, both worlds, traditionally 'political' and traditionally 'theatrical', are steeped in rhetoric and performance, theatricality and politics. But not just from the point of view of the issuer: as O. Wilde says, 'it is the spectator, and not life, that art really mirrors'. Ultimately, this means that communication must be understood not only in its textuality and in the intentionality of its gestures but, as Kenneth Burke argues, 'a general body of identifications'

The Classics and the Western imaginary

1. The origins: Athens 5th and 4th cent. B.C.
  - a. Theatre and politics
  - b. Theatre and ideology
  - c. Rhetoric and politics

2. Rhetoric and Performance: Models and analysis
  - a. Context and Audience
  - b. Creation of an Ethos

3. Europe 19th and 20th cent.: Classics and the Creation of Identities

- a. Politics and Performance
  - b. Using the past to talk about the present
  - c. Dictatorship and Resistance
4. Rhetoric, Performance, the Classics and contemporary social movements:
- a. I and the Other: Imperialism and Postcolonialism
  - b. Queer and gender rhetoric.

7.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A partir do estudo de alguns exemplos das várias teorias retóricas, conceitos e métodos, desde Aristóteles até ao século XXI, explorar-se-á a relação entre retórica e comunicação; retórica e política; retórica e produção de discurso.

Discutir-se-á a aplicabilidade dos estudos retóricos a situações concretas da política contemporânea.

Partindo de textos do mundo antigo, analisar-se-á o seu aproveitamento político, através da performance, ao longo dos tempos. Focar-se-á a utilização da performance para a discussão de questões políticas do mundo contemporâneo.

Fomentar-se-á em todas as situações o trabalho autónomo dos alunos.

7.Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

This seminar aims at exploring the relationship between rhetoric and communication, rhetoric and politics and rhetoric and text production through the study of different rhetorical theories, major concepts and methods, from Aristotle to the 21st century. We also aim at discussing the applicability of rhetorical studies to concrete situations of contemporary politics. Starting with texts from the ancient world, this seminar will focus on their political usages through the times. We will focus on the use of performance for the discussion of political questions in the contemporary world. Students' autonomous work will be always encouraged.

8.Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas expositivas (1/4); leitura e discussão de textos (1/2); investigação orientada (1/4).
Avaliação: 1 recensão crítica (30%); 1 trabalho final sobre um tema a discutir com o aluno (5000 palavras) (70%).

8.Teaching methodologies (including evaluation)

Lectures (1/4); Practical classes (1/2); research (1/4)

Evaluation: 1 critical review (30%); 1 essay on a theme to be determined and discussed with each student (5000 words) (70%);

9.Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas expositivas procurarão enquadrar o aluno nos vários temas do programa.

As aulas práticas de análise de textos procurarão fomentar e fundamentar a discussão em torno das teorias retóricas e da performance, conceitos e métodos.

A investigação orientada procurará introduzir o aluno nos métodos e nas possibilidades de investigação nesta temática, de acordo com os seus interesses próprios.

A avaliação pretende desenvolver no aluno capacidades de comunicação oral e de síntese de conhecimentos, de levar a cabo uma investigação orientada e de produzir de um ensaio científico.

9. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Lectures introduce students on the several themes.

In practical classes, we will analyze texts, promoting discussion about rhetorical theories, concepts and methods.

The research lead by each student will introduce her/him into the methods and possibilities of research in the subject, according to their own interests.

The evaluation aims at developing students' oral skills and her/his capacity of synthesis; and her/his capacity of leading scientific research and of writing a scientific paper.

10. Bibliografia (seleccionada)

Aristóteles, *Retórica*.

Sófocles, *Antígona*.

Eurípides, *Troianas*.

Bitzer (1968), 'The Rhetorical Situation', *Philosophy & Rhetoric*.

Browne (2009), 'Close textual analysis: approaches and applications'.

Butler (1990), *Gender trouble*.

Chavez (2004): 'Beyond complicity', *Text and Performance Quarterly*.

Condor *et alii* (2013²). 'Political Rhetoric', *The Oxford Handbook of Political Psychology*.

Counsell, C., & Wolf, L. (Eds.). (2005). *Performance analysis: an introductory coursebook*.

Courtney (2009), 'Real men do housework', *Rhetoric review*.

Fischer-Lichte, E. (2008). 'Resurrecting Ancient Greece in Nazi Germany—the *Oresteia* as Part of the Olympic Games in 1936.' *Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin*, 481-498.

Fischer-Lichte, E. (2010). 'Performance as event—Reception as transformation.' *Theorising Performance: Greek Drama, Cultural History and Critical Practice*, 29-42.

McKerrow (1989), 'Critical Rhetoric: Theory and Praxis', *Communication monographs*.

Said, S. (1998). 'Tragedy and politics.' *Democracy, empire, and the arts in fifth-century Athens*, 275-95.

Wander (1982), 'The Third Persona: An Ideological Turn in Rhetorical Theory', *Central States Speech Journal*.

Zaleska (2012), *Rhetoric and politics*.