UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE TEATRO – ESCOLA DE DANÇA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

JOSÉ ROBERTO SANTOS SAMPAIO

MAQUIAGEM TEATRAL:
UMA EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA DE ENSINO NA LICENCIATURA EM TEATRO.

Novembro
2015

JOSÉ ROBERTO SANTOS SAMPAIO

MAQUIAGEM TEATRAL:
UMA EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA DE ENSINO NA LICENCIATURA EM TEATRO.

Tese submetida ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em Artes Cênicas.

Orientadora: Profª Drª Catarina Sant'anna

Novembro
2015

JOSÉ ROBERTO SANTOS SAMPAIO

MAQUIAGEM TEATRAL:
UMA EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA DE ENSINO NA LICENCIATURA EM TEATRO.

Tese submetida ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em Artes Cênicas.

_____
Profª Drª Catarina Sant'Anna (Orientadora PPGAC - UFBA)

_____
Profª Drª Monica Ferreira Magalhães (UNIRIO)

_____
Prof. Dr. Eduardo Augusto da Silva Tudella (PPCAC – UFBA)

_____
Profª Drª Elisa Mendes Oliveira Santos (IHAC – UFBA)

_____
Profº Dr Celso de Araujo Oliveira Júnior NTE – UFS

Ao meu mestre e amigo, Professor Jorge Gáspari, *in memorian*.

Agradecimentos:

A essa força que rege o universo a que chamamos Deus!

À professora Draª Catarina Sant'Anna pelo acolhimento no momento difícil, pela paciência e carinho.

Aos professores que compõem a minha banca examinadora: Profª Drª Monica Ferreira Magalhães (a quase co-orientadora), Prof. Dr. Eduardo Tudella, Profª Drª Elisa Mendes e prof. Dr. Celso Júnior (Que sempre me salvou nas horas de agonia).

Agradecimento mais que especial à Profª Drª Urânia Maia Oliveira, que esteve na qualificação e contribuiu de forma precisa e cuidadosa.

Ao Professor Dr. Ewald Hackler.

À professora Drª Eliene Benício, pelas conversas e conselhos.

Ao meus queridos professores do PPGAC – UFBA, em Especial a Profª Drª Sonia Rangel, Profª Drª Eliana Rodrigues, Profª Drª Cleise Mendes, Profª Drª Hebe Alves, Prof. Dr. Raimundo Matos, Profª Drª Antonia Pereira, Profª Drª Suzana Martins, Profª Drª Cássia Lopes, muito obrigado!

À todos os meus mestres, professores da Escola de teatro – UFBA, desde a graduação.

Aos professores entrevistados para esta pesquisa: Profª Renata Cardoso (UFBA), Prof. Claudio Mercês (UFPA), Profª Cyntia Cunha Santos (UNB), Profª Marcia Dal'Oglio Moraes (FAP), Prof. Dr. Marcelo Denny Toledo Leite e Profª Drª Monica Ferreira Magalhães.

Aos meus colegas e alunos do Núcleo de Teatro da Universidade Federal de Sergipe.

À Paulo Fernando Moreira Torres Jr. pelo companheirismo, carinho, amor e paciência.

À Adriano Bastos Gentil pelas traduções.

Aos meus familiares e amigos que incentivaram e entenderam a minha ausência nesses anos de doutoramento.

Mioya Motossu Mahikari Oomikamisama, sinceramente, MUITO OBRIGADO!

RESUMO

Esta pesquisa pretende servir como um modelo para nortear o ensino da Maquiagem Teatral em cursos de licenciatura em teatro, assim como em cursos livres e oficinas de formação do ator. A partir de um panorama histórico da máscara e da maquiagem no teatro, pontuando os momentos em que estas eram utilizadas com destaque na encenação, de acordo com o gênero e o conceito dos encenadores, até os dias atuais e, após uma pesquisa sobre o ensino da Maquiagem Teatral no Brasil, com entrevistas com seis professores da referida disciplina, em universidades das cinco regiões brasileiras, segue-se uma descrição da metodologia aplicada no ensino da Maquiagem Teatral com vistas à interdisciplinaridade. Como aporte teórico foram utilizados estudos da semiologia, da história do teatro e da educação, da anatomia facial, dos estudos de luz e sombra e de grandes pensadores do teatro.

Palavras chave: Maquiagem, teatro, educação, ensino.

ABSTRACT

This research intends to suit as a study model to guide the teaching of Stage Make-up, in the classes of Theatre Teachers Education, as well to acting workshops and actors training. Starting from an historic overview on masks and make-up on stage, focusing on moments where were used as highlights in staging designs, according to genre and the directors concepts, to nowadays and, after research on Brazilian Stage Make-up in Brazil, with interviews with six teachers of the five brazilian geographic regions, then a descrition of the method used in Stage Make-up Teatching regarding the concept of interdisciplinarity. As a theoretic background, there are mentions to semiology, history of the theatre and education, facial anatomy, light and shadows and great theatre thinkers studies.

Keyowrds: Make-up Stage, Theatre, Education, Teaching

SUMÁRIO

Introdução.....16

Capítulo I – A maquiagem no teatro.....21

1.1 Um panorama histórico da maquiagem teatral no ocidente.....22

1.1.1 A máscara no teatro grego – uma maquiagem cristalizada.....24

1.1.2 Valor Facial da máscara grega.....28

1.1.2 A máscara na farsa *atellana* 33

1.1.3 O uso da máscara no teatro na Idade Média.....36

1.1.4 A máscara na *Commedia dell'arte*.....37

1.1.5 Alguns procedimentos da utilização de mascaras nas formas espetaculares nas antigas civilizações latino americanas.....41

1.1.6 A máscara passa a ser uma pintura no rosto.....44

1.1.7 As transformações da maquiagem com o surgimento da luz elétrica.....49

1.1.8 A maquiagem na cena naturalista realista 51

1.1.9 A maquiagem e as inovações do século XX.....54

1.1.9.1 O legado do expressionismo alemão para a maquiagem teatral.....55

1.1.9.2 As contribuições de Max Factor para a maquiagem no cinema e no teatro 59

1.1.9.3 Novos horizontes da maquiagem no teatro no século XX.....64

1.1.9.4 Corpo e rosto do ator: seu eterno laboratório vivo 84

Capítulo II Um estudo parcial do ensino da maquiagem teatral na Licenciatura em teatro no Brasil. 86

2.1 Os currículos.....86

2.2 Os questionários aplicados nesta pesquisa.....91

2.3 A ferramenta utilizada.....92

2.4 Região Nordeste – Escola de teatro da Universidade Federal da Bahia.....95

2.4.1 Sobre o formato do ensino e recursos materiais.....97

2.4.2 Sobre a avaliação.....98

2.5 Região Norte: Universidade Federal do Pará.....99

2.5.1 Sobre o ensino e recursos materiais.....101

2.5.2 Sobre a avaliação.....103
2.6. Região Centro Oeste: Universidade de Brasília 104
2.6.1 Sobre o ensino da maquiagem.....105
2.6.2 Da avaliação.....108

2.7 Região Sul: Faculdade das Artes do Paraná.....109
2.7.1 Sobre o ensino da maquiagem.....110
3.7.2 Dos processos de avaliação.....113

2.8 Região Sudeste: Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo.....114
2.8.1UNIRIO.....114

2.8.1.1 Sobre o ensino da maquiagem.....115
2.8.1.2 Dos processos de avaliação.....118
2.8.2 ECA – USP.....118
2.8.2.1 Sobre o ensino da maquiagem.....119
2.8.2.2 Das avaliações.....122
2.9 Considerações acerca do ensino da Maquiagem Teatral no Brasil.....122
2.9.1 Sobre a escassez de material bibliográfico.....126

Capítulo III A experiência metodológica no ensino da maquiagem de teatro.....132
3.1 O termo método.....132
3.2 A experiência de ensino da Maquiagem Teatral na Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe.....136
3.2.1 Para ensinar a anatomia facial na sala de aula.....140
3.2.1.1 Os olhos e as sobrancelhas.....148
3.2.1.2 O nariz.....151
3.2.1.3 Os lábios.....152
3.2.1.4 A pele humana.....153
3.2.2 A técnica do *Chiaroescuro* ou Claro e escuro.....158
3.2.3 O ensino prático da técnica do claro-escuro na maquiagem teatral…166
3.2.3.1 O claro e escuro no rosto.....166
3.2.3.2 Maquiagem de Envelhecimento.....171
3.2.3.3 Maquiagem de Etnias.....177

3.2.3.4 Maquiagem em Preto e branco.....187
3.2.3.5 Maquiagem de Animalização.....192
3.2.3.6 Criação de uma maquiagem.....195
3.2.3 processos de avaliação.....198
3.2.3.1 Portfólio.....200
3.2.3.2 Concepção de uma maquiagem para um espetáculo como proposta de interdisciplinaridade.....200
3.2.4 Proposta de interdisciplinaridade na práxis do professor do ensino médio e fundamental.....203
3.2.5 A maquiagem como ponto de partida para a criação de uma peça didática.....204
CONSIDERAÇOES FINAIS.....206
REFERÊNCIAS.....209
ANEXOS......215

Lista das imagens:

	TÍTULO	PÁGINA
Figura 01	Entalhe de arquitetura grega com duas máscaras	27
Figura 02	Máscara de O fantasma da Ópera	29
Figura 03	Cerâmica ateniense	30
Figura 04	Máscara cômica grega	31
Figura 05	Imagem de uma peça atual com reprodução de máscaras da fábula atellana	35
Figura 06	Fotos do ator mímico Marcel Marceau	36
Figura 07	Gravura com personagens da *Commedia dell'arte*	39
Figura 08	Máscaras da *Commedia dell'arte*	40
Figura 09	Máscara andina	42
Figura 10	Reprodução de painel pintado por Diego Rivera	43
Figura 11	Foto da parte interna do Teatro de Vicenza	45
Figura 12	Foto da peça "Quartett"	47
Figura 13	Foto Stanislavski	51
Figuras 14 a 17	Fotos do ator Emil Jannings caracterizado com alguns personagens.	58
Figura 18	Foto de Max Factor trabalhando em seu estúdio.	60
Figuras 19, 20 e 21	Foto do ator Ben Turpin e de caracterizado com alguns personagem	36
Figura 22	Foto da atriz Gloria Swanson	63
Figura 23	Foto da atriz Marlene Dietrich	63
Figura 24	Foto da atriz Rita Raywort	63
Figura 25	Foto da atriz Denise Fraga na peça *A alma boa de Setsuan*	67
Figuras 26, 27 e 28	Fotos de Antonin Artaud	68

Figura 29	Foto de espetáculo de Gerzy Grotowski	69
Figura 30	Foto da peça O Rei da Vela	74
Figura 31	Fotos da atriz Ítala Nandi	75
Figura 32	Fotos da atriz Dina Sfat	75
Figura 33	Foto da atriz Fernanda Torres na peça *O império das meias verdades*	76
Figura 34	Foto de cena da peça *O livro de Jó*, de Antônio Araújo	77
Figura 35	Foto da peça *Os gigantes da montanha*	79
Figura 36	Foto do elenco da peça A dama do mar	80
Figuras 37, 38 e 39	Fotos da Cantora Elis Regina e da atriz Laila Garin	64
Figura 40	Imagem do rosto humano	142
Figura 41	Imagem do esqueleto do rosto humano	143
Figura 42	Imagem das figuras geométricas	144
Figura 43	Esquema do rosto humano	146
Figura 44	Tipos e rosto	147
Figura 45	Tipos de olhos	148
Figura 46	Divisão das sobrancelhas	149
Figura 47	Tipos de nariz	150
Figura 48	Tipos de lábios	151
Figura 49	Corte da pele humana	153
Figura 50	Tipos de pele	154
Figura 51	Imagem do filme A morte em Veneza	155
Figura 52	Foto do pôr do sol em São Cristóvão, SE.	158
Figura 53	Foto da Monalisa	160
Figura 54	Foto da Dama com o arminho	161
Figura 55	Foto de quadro de Caravaggio	163
Figura 56	Foto de quadro de Caravaggio	164
Figura 57	Foto do mapa facial	166
Figura 58	Foto do exercício de claro e escuro	167
Figura 59	Imagem de uma esfera	168

Figura 60	Foto de exercício prático	169
Figura 61	Foto de exercício prático	169
Figura 62	Foto de exercício prático	170
Figura 63	Foto de exercício prático	170
Figura 64	Foto de mapa facial com esquema de maquiagem de envelhecimento	172
Figura 65	Foto da técnica de maquiagem de envelhecimento	174
Figura 66	Foto da técnica de maquiagem de envelhecimento	174
Figura 67	Foto da atriz Marion Cotillard	175
Figura 68	Foto da cantora Edith Piaff e da atriz Marion Cotillard	176
Figura 69	Foto de aluno em exercício de maquiagem de etnia.	178
Figura 70	Foto de aluno em exercício de maquiagem de etnia e da referência para a aula	162
Figura 71	Foto de referência para a maquiagem de etnia oriental	179
Figura 72	Foto da turma 2014.2 com a maquiagem de etnia oriental	180
Figura 73	Foto de atores do teatro Kabuki	181
Figura 74	Foto de atores do teatro Katakhali	183
Figura 75	Foto de atores da Ópera de Pequim	184
Figura 76	Foto de exercício da técnica de Etnia.	186
Figura 77	Foto da turma 2014.2 em exercício de Etnia	187
Figura 78	Foto do mapa facial com esquema de maquiagem em preto e branco	188
Figura 79	Foto de aluno com maquiagem em preto e branco	189
Figura 80	Foto da turma 2014.2 em exercício de preto e branco	189

Figura 81	Fotos das bandas Secos & molhados e The Kiss como referência de imagens	190
Figura 82	Fotos da turma 2014.2 em exercício em preto e branco	190
Figura 83	Foto de aluno com maquiagem de criação livre em preto e branco	191
Figura 84	Foto de aluno com maquiagem de criação livre em preto e branco	192
Figura 85	Imagem referência para maquiagem de animalização.	193
Figura 86	Foto de alunos da turma 2014.2 com a maquiagem de animalização	193
Figura 87	Foto de aluna com a maquiagem de animalização	194
Figura 88	Foto de aluna com a maquiagem de animalização	194
Figura 89	Foto de aluno com a maquiagem de criação livre	197
Figura 90	Foto de aluna com a maquiagem de criação livre	198
Figura 91	Foto de aluna com a maquiagem de criação livre	198

“O passado não é apenas aceito ou repetido: muito mais ele é repensado, procurando dar-se ao que parece anacrônico novas possibilidades num processo inventivo que recusa limites”

(Gerd Bornheim)