

ACEF/1415/10047 – Decisão de apresentação de pronúncia

Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da Comissão de Avaliação Externa

1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Teatro e Educação

2. conferente do grau de Licenciado

3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)

Escola Superior De Educação De Coimbra

4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)

Instituto Politécnico De Coimbra

5. decide: Apresentar pronúncia

6. Pronúncia (Português):

Na sequência do Relatório Preliminar que nos foi enviado foi realizada nova reestruturação do Plano Curricular da Licenciatura supracitada, tendo em consideração as propostas apresentadas pela CAE. Assim:

1. Foram suprimidas as unidades curriculares (UCs) de Formação Geral e Transversal (FGT) (pontos do RP: A11.3.2., 1.6., 6.2.6., 6.2.8. alínea 1) e 10.3. alínea 1);

2. Foram reforçadas as UCs de formação vocacional (ponto 2.2.9. do RP), com a inserção, como obrigatórias de UCs como Produção Teatral, Introdução à Encenação, História do Teatro e da Literatura Dramática III e Dramaturgia Contemporânea;

3. Foram aumentadas as horas de contacto das UCs de teor performativo (ponto 5.2.8, do RP) - de 300h para 700h;

4. Foram colocadas UCs obrigatórias de Interpretação, Corpo e Voz em todos os semestres do curso (pontos 6.2.8. e 10.3. alínea 2) do RP); de notar que, nos últimos dois semestres, a área da Interpretação está implícita quer no Projeto de Intervenção quer no Estágio, razão pela qual não aparecem UCs especificamente com a nomenclatura de Interpretação;

5. Foram revistos os Planos de algumas UCs de forma a adequá-las ao curso (ponto 8.1. alínea j) do RP), a realizar atualização bibliográfica e a repensar a abrangência de conteúdos perante os tempos letivos disponíveis (ponto 6.2.8. alínea 3) do RP);

6. Foi reforçada a componente técnica, com inserção de UCs destinadas à aquisição de competências nas áreas de Luminotecnia, Sonoplastia e Produção Teatral como obrigatórias e ainda de Introdução à Cenografia (esta como opção) (pontos 8.1. alínea d) e 10.3. alínea 3) do RP);

7. Foi considerada a necessidade da aquisição de competências na área de Direção de Cena (ponto 6.2.8. alínea 2) do RP), tendo sido esta área contemplada nos Planos das UC de Introdução à Encenação e de Oficina de Encenação;

8. Foi incluída no novo Plano Curricular a UC de Estética Teatral (ponto 8.1. alínea e) do RP);

9. Considerou-se que a UC proposta pela CAE de “Escrita Dramática” (ponto 8.1. alínea e) do RP) deveria, devido à sua especificidade, ser remetida para um 2.º ciclo de formação - cuja construção começará a ser preparada já no início de 2017 (ponto 8.1. alínea f) do RP) - pelo facto de poder ganhar com uma maior maturidade de pensamento, expetável em alunos de Mestrado; no entanto, inseriu-se já no 1.º ciclo de formação uma UC de Escrita Criativa como opção, que poderá servir de propedêutica para um desenvolvimento no domínio da escrita.

7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)

Anexos

ACEF/1415/10047 – Pronúncia sobre o Relatório Preliminar (RP) da Comissão de Avaliação Externa da Licenciatura em Teatro e Educação | Pronunciation on the preliminary report (RP) of external evaluation of the Commission's degree in theatre and Education

A. Nova estrutura curricular (Tabela A13.4):

Área Científica/Scientific Area : Teatro/Theater
 Sigla/Acronym : TE
 ECTS Obrigatórios/Mandatory ECTS: 123
 ECTS Optativos/Opcional ECTS* : -

Área Científica/Scientific Area : Psicologia e Ciências da Educação
 Sigla/Acronym : PCE
 ECTS Obrigatórios/Mandatory ECTS: 24
 ECTS Optativos/Opcional ECTS* : -

Área Científica/Scientific Area : Música
 Sigla/Acronym : MUS
 ECTS Obrigatórios/Mandatory ECTS: 15
 ECTS Optativos/Opcional ECTS* : -

Área Científica/Scientific Area : Educação Física e Desporto
 Sigla/Acronym : EFD
 ECTS Obrigatórios/Mandatory ECTS: 12
 ECTS Optativos/Opcional ECTS* : -

Área Científica/Scientific Area : Formação Complementar
 Sigla/Acronym : FC
 ECTS Obrigatórios/Mandatory ECTS: -
 ECTS Optativos/Opcional ECTS* : 6*

*De entre as UCs disponibilizadas no último quadro do Plano Curricular, os alunos devem escolher duas

B. Plano Curricular (Tabela A14.5):

Tabela A14.5.1. 1.º ano/1.º semestre/1st year/1st semester

U.C./C. Units : Interpretação I
 Area C./Scientif.A. : TE
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 252
 H. Cont/Contact Hours : TP-20; PL-71
 ECTS : 9
 Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Corpo I
 Area C./Scientif.A. : EFD
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : TP-9; PL-30
 ECTS : 3
 Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Prática Vocal I
 Area C./Scientif.A. : MUS
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : TP-26
 ECTS : 3
 Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Análise Dramatúrgica I
 Area C./Scientif.A. : TE
 Duração/Duration : S

Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-19; PL-20
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Improvisação
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 168
H. Cont/Contact Hours : TP-52
ECTS : 6
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Técnicas de Cena -Luminotecnia
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-10; PL-16
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Técnicas de Cena – Sonoplastia
Area C./Scientif.A. : MUS
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-10; PL-16
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

Tabela A14.5.2. 1.º ano/2.º semestre/1st year/2nd semester

U.C./C. Units : Interpretação II
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 252
H. Cont/Contact Hours : TP-20; PL-71
ECTS : 9
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Corpo II
Area C./Scientif.A. : EFD
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-9; PL-30
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Prática Vocal II
Area C./Scientif.A. : MUS
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Análise Dramatúrgica II
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-19; PL-20
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : História do Teatro e da Literatura Dramática I
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S

Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Expressão Dramática
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-19; PL-20
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Psicologia Comunitária
Area C./Scientif.A. : PCE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Produção Teatral
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

Tabela A14.5.3. 2.º ano/1.º semestre/2nd year/1st semester

U.C./C. Units : Interpretação III
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 252
H. Cont/Contact Hours : TP-20; PL-71
ECTS : 9
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Movimento e Dança
Area C./Scientif.A. : EFD
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-9; PL-30
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Prática Vocal III
Area C./Scientif.A. : MUS
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Educação e Intervenção Comunitária
Area C./Scientif.A. : PCE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 168
H. Cont/Contact Hours : T-19; TP-14; E-7
ECTS : 6
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : História do Teatro e da Literatura Dramática I
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S

Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Estética Teatral
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : T-10; PL-29
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Introdução à Encenação
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

Tabela A14.5.4. 2.º ano/2.º semestre/2nd year/2nd semester

U.C./C. Units : Interpretação IV
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 252
H. Cont/Contact Hours : TP-20; PL-71
ECTS : 9
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Articulação de Corpo e Voz
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-10; PL-29
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Conceção de Projetos de Intervenção Comunitária
Area C./Scientif.A. : PCE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 168
H. Cont/Contact Hours : TP-52
ECTS : 6
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : História do Teatro e da Literatura Dramática III
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Metodologias de Intervenção Teatral
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : T-10; PL-29
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Seminário de Teatro e Educação
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S

Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : S-39
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Dramaturgia Contemporânea
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : TP-26
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

Tabela A14.5.5. 3.º ano/1.º semestre/3th year/1st semester

U.C./C. Units : Projeto de Intervenção
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 336
H. Cont/Contact Hours : E-104
ECTS : 12
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Oficina de Corpo e Voz I
Area C./Scientif.A. : EFD+MUS
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : PL-39
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Formação de Formadores
Area C./Scientif.A. : PCE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 168
H. Cont/Contact Hours : TP-60
ECTS : 6
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Educação não-formal com populações específicas
Area C./Scientif.A. : PCE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 84
H. Cont/Contact Hours : S-39
ECTS : 3
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Oficina de Encenação
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 168
H. Cont/Contact Hours : TP-15; PL-50
ECTS : 6
Obs. : Obrigatória

Tabela A14.5.6. 3.º ano/2.º semestre/3th year/2nd semester

U.C./C. Units : Estágio
Area C./Scientif.A. : TE
Duração/Duration : S
Hor.trab./W.hours : 588
H. Cont/Contact Hours : E-180
ECTS : 21
Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Oficina de Corpo e Voz II

Area C./Scientif.A. : EFD+MUS
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : PL-39
 ECTS : 3
 Obs. : Obrigatória

U.C./C. Units : Opções de Formação Complementar
 Area C./Scientif.A. :
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 168
 H. Cont/Contact Hours : 26
 ECTS : 6*
 Obs. : Opcional
 *Os alunos escolherão duas UCs das elencadas na Tabela A14.5.7.

Tabela A14.5.7. Opções de Formação Complementar

U.C./C. Units : Escrita Criativa
 Area C./Scientif.A. : LP
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : TP-26
 ECTS : 3
 Obs. : Opcional

U.C./C. Units : História da Arte e dos Movimentos Artísticos
 Area C./Scientif.A. : CS
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : TP-26
 ECTS : 3
 Obs. : Opcional

U.C./C. Units : Introdução à Cenografia
 Area C./Scientif.A. : AV
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : TP-26
 ECTS : 3
 Obs. : Opcional

U.C./C. Units : Leitura Encenada
 Area C./Scientif.A. : TE
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : TP-26
 ECTS : 3
 Obs. : Opcional

U.C./C. Units : Seminário de Estudos Teatrais
 Area C./Scientif.A. : TE
 Duração/Duration : S
 Hor.trab./W.hours : 84
 H. Cont/Contact Hours : S-26
 ECTS : 3
 Obs. : Opcional

Fichas das novas unidades curriculares:

Fichas das unidades curriculares/Curricular unit's file: Técnicas de Cena-Luminotecnia/Stage Techniques – lightning

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Jonathan de Azevedo - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Dominar recursos e técnicas do método de McCandles e compreender o desenvolvimento do Método com a visão de Richard Pilbrow e das funções da luz num espetáculo de teatro.
2. Compreender os sistemas de iluminação de cena – Instrumentos; acessórios e controlo.
3. Ter capacidade de montar, ligar e afinar projetores numa montagem de um espetáculo de teatro.
4. Conhecer a distribuição da corrente elétrica – Alimentação; Dimmers e Circuitos.
5. Compreender o papel sob um ponto de vista cénico e não literariamente.
6. Conhecer os mecanismos de controlo: mesas manuais e automatizadas; "dimmers" – electromecânicos e electrónicos.

Learning outcomes of the curricular unit:

1. Apply tools given in the conception and practice of lighting in theatre, The Method of McCandles - Basic angles of lighting; the different steps of the method . Developments of the Method - The vision on Richard Pilbrow.
2. Understand systems of stage lighting - Fixtures, accessories and control.
3. Be familiar with the hanging and installation of theatrical lighting; the focusing; programing and Tech. Rehearsals
4. Understand the distribution of electrical current - Dimmers and Circuits
5. Understand how to analyze a play from the scenic point of view and not literary with the perspective of a light designer.
6. Be familiar with the control mechanisms: Manual and digital light desks. Dimmers -electromechanical and electronic.

Conteúdos Programáticos:

- A - 4 funções e qualidades da luz num espetáculo teatral.
- B- A evolução dos espaços teatrais, da antiguidade até aos nossos dias. O palco "à italiana" identificação das suas características fundamentais e nomenclatura teatral corrente
- C- Princípios elementares do "Design de Luz". Metodologia de trabalho, procedimentos, ângulos e posições. O "Método" de McCandles e a revisão de Pilbrow.
- D- Os equipamentos da iluminação de cena 1-Fenómenos óticos fundamentais - a reflexão e a refração da luz. 2-Unidades de medida de iluminação e de fluxo luminoso - lux e lumens. 3-Lâmpadas - diferentes tipos de produção de luz utilizando a eletricidade - lâmpadas de descarga, lâmpadas de incandescência, lâmpadas fluorescentes. 4-Os projetores e os seus diferentes tipos - plano convexos, fresnel e de recorte. 5-Equipamentos de variação de intensidade (Dimmers). 6-Mesas de Controlo - Utilização do equipamento na prática; Teoria de Cor - Utilização do Software de luz.

Syllabus:

- A -The 4 objectives and qualities of light for lighting the stage. B- The evolution of theatrical spaces. The most common theatre today - the "Italian Theatre" and the jargon and technical terms that come with it.C- The principal elements of Light Design. Methods of working, procedures, angles and positions. The Method of McCandles and Pilbrow's revision.D- Equipment for stage lighting: 1- Optic phenomenon fundamentals - reflection and refraction of light. 2-Units for measuring light - Lux and Lumens. 3-Lamps - Different types of light production using electricity - Discharge lamps, incandescent lamps and fluorescent lamps. 4- Different types of light fixtures - PC, Fresnel, Profiles. 5- Dimmers 6-Light control The use of equipment and the practice of Color Theory The use of lighting software.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

- Objetivo 1 - Conteúdo A + C; Objetivo 2 - Conteúdo D; Objetivo 3 - Conteúdo D; Objetivo 4 - Conteúdo D; Objetivo 5 - Conteúdo D; Objetivo 6 - Conteúdo D
- Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
- Objective 1 - Syllabus Content A + C; Objective 2 - Syllabus Content D; Objective 3 - Syllabus Content D; Objective 4 - Syllabus Content D; Objective 5 - Syllabus Content D; Objective 6 - Syllabus Content D

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas expositivas: apresentação de vídeos. Utilização de software específico de simulação de Desenho de Luz. Aulas práticas: planificação, montagem, afinação e operação num contexto real. Os estudantes devem estar presentes e participar nas aulas teóricas para depois mostrar o conhecimento adquirido na prática durante a

montagem de um espetáculo.

A avaliação contínua terá as seguintes ponderações: - Presença e participação nas aulas (20%); Planificação, montagem, afinação e operação num contexto real (80%). Exame: prova teórico-prática 100%. Condições de acesso ao exame de época normal e de recurso: participação ativa em 45% do número total de aulas e na avaliação por frequência ter uma classificação superior a 8 valores.

Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical Classes: The showing of Videos Introduction of software specific to Lighting Design

Practical Classes - the planning, hanging, focusing and programming of light for a show.

The students should be present and participative in the theoretical classes. They will then need to show the the knowledge acquired in those classes during the hanging, focusing and programming of the light for the show in the first semester.

Evaluation : Presence and participation in the classes (20%); Planning, hanging, focusing and programming of light for a show (80%). Evaluation by exam: theoretical and practical test - 100%. Conditions of access to exam: the presence and active participation in 45% of the total number of lessons and in the continuums evaluation have a minimal classification higher than 8 values.

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

As propostas de atividades a desenvolver ao longo do semestre terão um grau crescente de complexidade e correspondem às seguintes fases de trabalho: 1ª. aquisição, assimilação dos conhecimentos da matéria relacionados com os objetivos 1-6; 2ª Colocação em prática destes conhecimentos na montagem de um espetáculo. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The work to be done during the semester will involve the following phases: 1st - The acquisition and assimilation of the information related to objectives 1-6; 2nd - Putting into practice the knowledge acquired during the theoretical classes in the hanging, focusing and programming of the lights as well as the building of any necessary scenery in the setting up of a real show.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

McCandless, Stanley (1958). "A method for lighting the stage". New York: Theatre Arts Books.

Pilbrow, Richard (1997) – "stage lighting design: the art, the craft, the life". London: Design Press.

Reid, Francis (1995). "Lighting the Stage". Oxford: Focal Press.

Reid, Francis (2001). "The Stage Lighting Hand Book". New York: Routledge.

Shelley, Louis Steven (1999). "A practical guide to stage lighting". Boston: Focal Press.

Unidade curricular/Curricular unit: Técnicas de Cena-Sonoplastia/Stage Techniques-Sound

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Rui Paulo de Moura Branco Simões - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

Esta unidade curricular tem como objectivo dotar os alunos de um conjunto de conhecimentos e competências eminentemente técnicas que lhes permitam recensear, e dar resposta às necessidades de áudio básicas de um espectáculo de teatro ou similar. Ficarão assim os alunos aptos a dar cumprimento a necessidades, procedimentos e técnicas a levar a cabo para o bom desempenho do trabalho a realizar em cena, ou como seu suporte. Deverão assim os alunos estar aptos no final do semestre a montar e colocar um sistema de captação simples, montar e operar um sistema de reprodução/gravação simples, bem como editar e produzir conteúdos áudio simples com o recurso a ferramentas informáticas adequadas.

Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to provide students a set of highly technical knowledge and skills to enable them to identify and meet the needs of basic audio theatre show or similar. The students will be able to comply with the requirements, procedures and techniques to be carried out for the good performance of the work to be carried out in the scene, or as your support. Should the students be able at the end of the semester to assemble and put a simple capture system, set up and

operate a simple playback/recording system, as well as edit and produce simple audio content using the appropriate tools.

Conteúdos Programáticos:

1. Princípios básicos de áudio:

- a. Sinal eléctrico;
- b. Sinal de áudio;
- c. Sistema de som: componentes, sua função e critério de operação;
- d. Critérios de ligação: cabos e terminais (TS, TRS, RCA, XLR);
- e. Sinal balanceado e não balanceado;
- f. Palco sonoro.

2. Captação:

- a. Microfones: tipos e princípio de funcionamento;
- b. Diagramas de polaridade;
- c. Técnicas pontuais e técnicas stereo.

3. Mistura e efeitos:

- a. A mistura de som: a mesa de mistura: fade in e fade out;
- b. Princípios básicos de mistura de som;
- c. Tratamento dinâmico: equalização e compressão dinâmica;
- d. Efeitos: reverberação, delay e efeitos de modulação.

4. Edição de áudio: conceito de DAW e sua operação:

- a. A Digital Audio Workstation como base de trabalho;
- b. Configuração/Gravação em ambiente DAW;
- c. Breve introdução ao áudio digital: sample rate, resolução;
- d. Critérios básicos de edição não destrutiva

Syllabus:

1. Audio Basic principles:

- a. electrical signal;
- b. audio signal;
- c. sound System: components, function and operation criteria;
- d. link criteria: cables and terminals (TS, TRS, RCA, XLR);
- e. balanced and unbalanced signal;
- f. sound stage.

2. Audio capture:

- a. microphones: types and operating principle;
- b. polarity diagrams;
- c. pontual and stereo techniques.

3. Mixing and effects:

- a. the sound mixing: Mixer: fade in and fade out;
- b. basic principles of mixing;
- c. dynamic treatment: equalization and dynamic compression;
- d. effects: reverb, delay and modulation effects.

4. Audio Editing: DAW concept and its operation:

- a. the Digital Audio Workstation as a basis of work;
- b. setting/environment recording DAW;
- c. brief introduction to digital audio: sample rate, resolution;
- d. basic criteria of Nondestructive editing

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular possibilitarão conhecer e dominar um conjunto de técnicas e ferramentas associadas à concepção, montagem e exibição de um espectáculo teatral. Nesta medida, será possível conhecer e dominar os procedimentos e recursos entendidos como necessários, bem como proporcionar uma literacia tecnológica localizada, que, para além de permitir compreender e interagir de uma forma consciente e pertinente com os meios humanos e técnicos envolvidos na materialização de uma produção teatral. Cumulativamente, desenvolverão a criatividade, maximizando, pelo conhecimento e domínio operacional, o exercício criativo e performativo em cena, bem como na perspectiva criativa de novos eventos, quer a partir das possibilidades que os suportes e ferramentas áudio proporcionam, permitir formar profissionais com um acrescido grau de conhecimento e interacção com as equipas técnicas de palco e de produção e conteúdos inerentes ao teatro nas suas diversas formas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

The syllabus of this course will meet and master a set of techniques and tools associated with the design, Assembly and display of a theatrical spectacle. In this respect, it will be possible to meet and master the procedures and remedies as needed, as well as provide a technological literacy in, which allow to

understand and interact in a conscious way and relevant with the human and technical resources involved in the materialization of a theatrical production. Cumulatively, develop creativity, maximizing, and operational domain knowledge, creative and performative exercise on the scene, as well as on creative perspective of new events, either from the possibilities that the props and audio tools provide, allow to train professionals with a heightened degree of knowledge and interaction with the technical teams and stage of production and content inherent to the theater in its various forms.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino assentará numa vivência prática dos diversos conteúdos programáticos, pelo que o conhecimento será adquirido tendo com ponto de partida um conjunto de tarefas/projectos propostos aos alunos, os quais permitirão concretizar os conhecimentos expostos previamente nas aulas. Pretende-se desta forma fortalecer não só o conhecimento e a capacidade de decisão, mas também a autonomia de operação com os recursos áudio. Por este conjunto de razões a avaliação será efectuada tendo como base o conjunto dos trabalhos propostos, dos quais se apurará a média simples, e que valerá 80% da classificação final, sendo os restantes 20% atribuíveis à pontualidade, assiduidade, autonomia, qualidade de desempenho.

Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology will be based on a practical experience of various contents, knowledge will be acquired and the starting point of a set of tasks/projects proposed to students, which will allow achieving the knowledge exposed previously in class. It is intended in this way to strengthen not only the knowledge and decision-making ability, but also the autonomy of operation with audio capabilities. For this reason the evaluation will be carried out based on the set of the proposed works, which determine the simple average, and that will be worth 80% of the final mark, with the remaining 20% attributable to punctuality, assiduity, autonomy, quality of performance.

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

A metodologia de ensino adoptada permite aos alunos adquirir uma capacidade operacional consentânea com os objetivos de aprendizagem. Com efeito, a aquisição dos conceitos e técnicas em questão requerem uma prática constante, pelo que a convivência com procedimentos, equipamentos e situações reais são determinantes para uma correcta interiorização e capacidade de decisão e actuação nas mais diversas situações inerentes ao trabalho de cena. A aprendizagem pela prática - aprender fazendo - é uma condição determinante para a formação dos alunos, tornando-os desta forma aptos a responder à diversidade de situações nos mais diversos cenários que as artes cénicas encerram.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The teaching methodology adopted allows students to acquire an operating line capable with the learning objectives. Indeed, the acquisition of concepts and techniques in question require a constant practice, the coexistence with procedures, equipment and real situations are crucial for proper reflection and decision-making capacity and performance in the most diverse situations inerentes to work. The learning by doing-learning by doing-is a precondition for the formation of students, making them thus able to respond to the diversity of situations in various scenarios that the performing arts enclose.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

BIEDERMAN, Raven; PATTISON, Penny, Basic Live Sound Reinforcement: A Practical Guide for Starting Live Audio, Nova Iorque, Londres, Focal Press, 2013, ISBN 978-0-240-82101-6

BRICE, Richard; DAVIS, D.; DUNCAN, B.; HOOD, J. Linsley; ..., Audio Engineering: Know It All, Oxford, Elsevier, 2008, ISBN: 978-1-85617-526-5

FONSECA, Nuno, Introdução à Engenharia de som, (6ª ed.), Edições FCA, 2012, ISBN: 978-972-722-728-0

MARQUES, Miguel Pinheiro, Sistemas e Técnicas de Produção Áudio, Edições FCA, 2014, ISBN 978-972-722-764-8

HUBER, David M.; RUNSTEIN, Robert E. Modern Recording Techniques, (8ª ed.), Nova Iorque, Focal Press, 2013

KAYE, Deena; LeBrecht, Sound and Music for the Theatre (4ª ed.), Nova Iorque, Focal Press, 2016, ISBN9781315776477

RAYBUM, Ray A., Eargles's The Microfone Book: From Mono to Stereo to Surround - A Guide to Microfone Design and Application, (3ª ed.), Nova Iorque, Londres, Focal

Press, 2011, ISBN978-0240820750

Unidade curricular/Curricular unit: Psicologia Comunitária/ Community Psychology
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible
academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Sofia de Lurdes
Rosas da Silva - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic
staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Compreender a influência social, cultural e ambiental no bem-estar psicológico comunitário.
2. Dominar conhecimentos sobre conceitos, valores e teorias da Psicologia Comunitária e compreender os fatores, mecanismos e estruturas que contribuem para a coesão dos grupos e das comunidades.
3. Direcionar de forma reflexiva as intervenções da educação e do teatro para a promoção do desenvolvimento pessoal, social e cultural, tendo em conta as especificidades dos contextos e comunidades.

Learning outcomes of the curricular unit:

1. To understand the influence of social, cultural and environmental factors on community's psychological well-being.
2. To master concepts, values and theories of community psychology and understand the factors, mechanisms and structures that contribute to groups and communities cohesion.
3. To target reflexive interventions in the area of education and theatre in order to promote personal, social and cultural development, taking into account the specificities of contexts and communities.

Conteúdos Programáticos:

1. Psicologia Comunitária: definição conceptual, objetivos.
2. Psicologia Comunitária: origem, evolução e fundamentos:
  - 2.1. Aspectos históricos e valores;
  - 2.2. Modelos teóricos;
3. A relação/ ligação entre o teatro e a comunidade.
4. As artes e o teatro como ferramentas de intervenção comunitária:
  - 4.1. O teatro de base comunitária como ferramenta de desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de comunidade e de participação social: conceitos, relação e experiências.
  - 4.2. O teatro comunitário como instrumento de empowerment de comunidades, grupos e pessoas: conceitos, relação e práticas.
    - 4.1. Desenvolvimento Comunitário, ação social e educativa e aplicações do teatro: Educação e prevenção, saúde mental, mudança social, suporte social.

Syllabus:

1. Community Psychology: definitions, goals.
2. Community Psychology: origins, evolution and principals:
  - 2.1. Historical aspects and values;
  - 2.2. Theoretical Models.
3. The relationship between theater and the community.
4. The arts and the theatre as a tool for community intervention:
  - 4.1. The community-based theater as a tool for developing and strengthening sense of community and social participation: concepts, relationships and experiences.
  - 4.2. Community theater as an instrument of communities, groups and people empowerment: concepts, relationships and practices.
    - 4.1. Community development, social and educational action and theater contributions: Education and prevention, mental health, social change, social support.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos estipulados no programa desta unidade curricular abordam os principais conceitos, valores, teorias e modelos de intervenção comunitária, que os estudantes deverão adquirir e saber mobilizar aquando da planificação de intervenções comunitárias tendo como ferramenta o Teatro, com vista ao bem-estar comunitário.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

The syllabus stipulated in this course program addresses key concepts, values, theories and models of community intervention, that students must acquire, master and mobilize when planning community interventions, having Theatre as a tool, in service of community well-being.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas teórico-práticas assumem carácter dinâmico, integrando: 1) combinação de exposições sistematizadas de informações e conhecimentos com análises críticas, baseadas em projetos de intervenção comunitária baseadas no teatro; 2) trabalhos de pesquisa de documentação; 3) dinamização de debates. Para esta unidade curricular, a construção do conhecimento centra-se nos princípios da participação e do envolvimento comprometido na construção da aprendizagem. Tendo em conta estes princípios, a abordagem escolhida, que assenta no diálogo e na reflexão crítica, implica a adopção de metodologias participativas, cooperativas e reflexivas de construção de conhecimentos, nomeadamente nas tarefas definidas, executadas e partilhadas. A avaliação contínua será realizada através de um portfolio reflexivo que deverá incluir todos os trabalhos teórico-práticos desenvolvidos ao longo do semestre (50%) e um teste de conhecimentos (50%).

Teaching methodologies (including evaluation):

The classes take a dynamic character, incorporating: 1) combination of systematized knowledge and information lectures with critical analysis, based on community intervention projects based on Theatre. For this course, the construction of knowledge focuses on the principles of participation and committed involvement during the construction of learning. Given these principles, the approach chosen, which relies on dialogue and critical reflection, implies the adoption of participatory and cooperative methodologies, and reflective construction of knowledge, particularly in the tasks defined, implemented and shared. The evaluation will be conducted through a reflexive portfolio that will include all the theoretical and practical work developed throughout the semester (50%) and a test (50%).

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

Uma vez que se pretende que os estudantes adquiram não apenas conhecimentos chave no âmbito do funcionamento das comunidades e da intervenção comunitária, como também desenvolvam competências reflexivas e práticas, isto é, que se mostrem capazes de mobilizar os conhecimentos ao serviço de uma prática interventiva reflexiva, considera-se que a combinação de metodologias expositivas com metodologias ativas, apoiadas na análise de situações práticas se assume como a metodologia mais adequada para alcançar os objetivos propostos.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

Since it is intended that not only students acquire knowledge in key domains concerning communities functioning and intervention, but as well it is aimed that they develop reflective and practical skills, namely the ability to mobilize information in the service of a reflective intervention, it is considered that the combination of magistral and active methodologies, supported on the analysis of practical situations, is assumed as the most appropriate methodology to fulfil the learning outcomes.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

Boehm, A., & Boehm, E. (2003). Community theatre as a means of empowerment in social work. *Journal of Social Work*, 3 (3), 283-300

Diamond, D. (2007). *Theatre for living: The art and science of community-based dialogue*. USA: Trafford

Faigin, D., & Stein, C. (2015). Community-based theater and adults with psychiatric disabilities: Social activism, performance and community engagement. *Am J. of Community Psych.*, 55 (1), 148-163

Levine, M., Perkins, D., & Perkins, D. (2005). *Principles of community psychology. Perspectives and applications*. New York: Oxford University Press

Ornelas, J. (2008). *Psicologia Comunitária*. Lisboa: Fim de Século

Rocha, T., & Kastrup, V. (2008). A partilha do sensível na comunidade: Interseções entre psicologia e teatro. *Estudos de Psicologia*, 13 (2), 97-105

Mieko, Y., & Tolman, R. (2015). Using interactive theater to create socioculturally relevant community-based intimate partner violence prevention. *Am J. of Community Psychology*, 55 (1-2), 136-147.

Unidade curricular/Curricular unit: Produção Teatral/Theatre Production

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Pedro Jorge Ventura Rodrigues - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

- Aplicar os conceitos organizacionais e os preceitos legais à conceção de um projeto de produção teatral;
- Desenvolver a capacidade de gestão artística, financeira, comercial e de recursos humanos;
- Recolher e processar informação sobre agentes culturais;
- Elaborar o plano de comunicação e o dossier de apresentação do espetáculo;
- Conceber e expor convincentemente o planeamento e a gestão de um projeto teatral;
- Conceber e gerir um calendário de produção;
- Organizar recursos materiais e humanos necessários à produção e à divulgação de um espectáculo, de uma temporada ou de um evento.

Learning outcomes of the curricular unit:

- Apply the organizational concepts and the legal requirements in the design of a theatre production project;
- Develop the capacity of artistic, financial, commercial and human resources management in a theatre production project;
- Collect and process information on cultural agents;
- Prepare the communication plan and the theatre show brief;
- Design and convincingly expose the planning and management of a theatre project;
- Conceive and manage the production calendar;
- Organize material and human resources for a theatre show, season or event.

Conteúdos Programáticos:

1. O conceito de política cultural: a cultura como categoria de intervenção pública.
2. Mecanismos de intervenção do Estado no apoio às artes: apoios directos e indirectos da DGArtes; apoios à internacionalização; legislação nacional e europeia.
3. O sistema teatral português: formas de organização.
4. As diferentes fases do processo de criação e produção teatral.
5. Comunicação: captação de públicos, relação com comunicação social e relação com estruturas de programação.

Syllabus:

1. Cultural policy. Culture as public intervention category.
  2. Public mechanisms to support culture: DGArtes direct and indirect programs, programs for internationalization; European and Portuguese legislation.
  3. The portuguese theatrical system: different kinds of organization.
  4. The different stages on theatre creation and production.
  5. Communication: audiences, media and programming structures.
- 6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos pretendem capacitar o discente para a vida profissional, nomeadamente ao nível da compreensão dos modos de funcionamento das estruturas de produção teatral e do conhecimento da legislação existente em Portugal que as enquadra.

- 6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

The syllabus aim to empower the student to professional life, particularly in terms of understanding the modes of theatrical production structures and of the knowledge of existing legislation in Portugal.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As sessões serão de natureza teórico-prática. Incluem análise de legislação e de programas de financiamento, portugueses e europeus e análise e discussão de bibliografia sobre política cultural e de casos concretos da realidade teatral portuguesa. Avaliação: participação activa nas aulas, 25%; teste de avaliação, 50%; trabalho prático, 25%. Avaliação por exame: 100%

Teaching methodologies (including evaluation):

The sessions are theoretical-practical and include law analysis, as well as the study of Portuguese and European funding programmes and discussion about some bibliography on cultural policies and concrete cases of the Portuguese theatrical system. Evaluation: active class participation, 25%; evaluation test, 50%; practical work, 25%. Final exam: 100%

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

As aulas fomentarão o contacto directo dos alunos com os principais instrumentos legislativos que regem a actividade teatral em Portugal, bem como com os mais importantes mecanismos de financiamento a que poderão ter de recorrer na sua vida

profissional. Estimular-se-á a reflexão crítica dos alunos em relação à matéria de estudo, através da análise e da discussão colectiva de bibliografia seleccionada e de casos concretos. A realização de um trabalho prático sobre um projecto de produção visa aproximar os alunos dos instrumentos de planificação e gestão de uma produção teatral que deverão colocar em prática no exercício final do Curso - UC Estágio.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The students will be in direct contact with the main legal instruments concerning the theatrical activity in Portugal, as well as with the most important funding mechanisms that may have to work with on their professional lives. Classes will stimulate the students critical thinking on the subjects of study, through the analysis and collective discussion of selected literature and concrete cases. The practical work – a draft of a production project – aims to give the students the opportunity to approach some theatre production planning and managing instruments which they will develop during the Course final exercise - Internship

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ABREU, Miguel, (coord.), Guia das Artes, Lisboa, Cassefaz/MC, 2006

CONDE, Idalina, (coord.), Percepção Estética e Públicos da Cultura, Lisboa, Acarte/Fundação Calouste Gulbenkian, 1992

MADEIRA, Cláudia, Novos Notáveis- Os Programadores Culturais, Coimbra, V Congresso Português de Sociologia, 2002

MENEAR, Pauline e HAWKINS, Terry, Stage Management and Theatre Administration. New York, Phaidon Press, 2003.

MORA RAMOS, Fernando e Américo Rodrigues, Manuela Portela e José Luis Ferreira, “Quatro ensaios à boca de cena. Para uma política teatral e da programação”. Lisboa: Cotovia, 2009.

OAC, Publicações e Documentos do Observatório das Políticas Culturais (www.oac.pt)
PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel, Gestión de proyectos escénicos. Ciudad Real, Ñaque Editora, 2002.

PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel, Gestión de salas y espacios cénicos. Ciudad Real, Ñaque Editora, 2004.

PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel, Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo. Ciudad Real, Ñaque Editora

Unidade curricular/Curricular unit: Prática Vocal III/Voice Practice III

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Cristina Adriana Toscano de Faria - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Desenvolver a autonomia na utilização das formas corretas de preparação vocal
2. Desenvolver boas práticas de utilização do aparelho fonador e das técnicas articulatórias no trabalho de ator em situações com exigências diferenciadas
3. Desenvolver e aperfeiçoar uma boa atitude interpretativa e criativa na utilização da voz
4. Desenvolver a expressividade vocal
5. Promover a autonomia no trabalho vocal falado e cantado
6. Promover atitudes de auto e heterocrítica construtiva

Learning outcomes of the curricular unit:

1. To develop the autonomy in the use of correct forms of vocal preparation
2. To develop the proper use of the voice techniques to the work as an actor in different situations
3. To develop and refine a good interpretive and creative attitude in the use of voice
4. To develop the vocal expressiveness
5. To promote autonomy at vocal work, spoken and sung
6. To promote attitudes of self and constructive hetero-criticism

Conteúdos Programáticos:

1. Técnicas fonatórias - desenvolvimento
2. Produção Sonora - construção de registo - o desenvolvimento da extensão vocal
3. O texto falado - desenvolvimento das técnicas vocais para a voz falada
  - 3.1. A interpretação em teatro radiofónico
4. O canto - desenvolvimento de técnicas vocais para a voz cantada:
  - 4.1. O timbre vocal no canto

4.2. A afinação

4.3. A interpretação musico-teatral

Syllabus:

1. Vocal Techniques - development

2. Sound Production - the development of vocal range

3. The spoken text - development of vocal techniques for spoken voice

3.1. The interpretation of radiofonic theater

4. The singing - development of techniques for the vocals singing voice

4.1. The vocal colour-tone in singing

4.2. The tuning

4.3. The interpretation in musical acting

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Nesta unidade curricular pretende-se desenvolver o trabalho iniciado em Prática Vocal I. e II.. O trabalho a realizar sobre o desenvolvimento dos conteúdos contribuirá para o aperfeiçoamento da forma e a autonomia com que os futuros atores e formadores utilizarão a sua voz em contexto de trabalho, tanto no trabalho da voz falada como no da voz cantada. A novidade desta unidade curricular está na ênfase colocada na transferência dos saberes adquiridos para novas situações, como são o teatro radiofónico ou a interpretação de canções de maior complexidade, a solo. Para este objetivo concorrem, particularmente, os conteúdos referidos em 3. e 4.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

This curricular unit is intended to develop the work initiated in Vocal Practice 1. and 2.. The work to be carried out on the development of content will contribute to improving the way and the autonomy future actors and trainers will use their voice in a work context (spoken or singed). The novelty of this unit is the emphasis on the transfer of acquired knowledge to new situations, as are in radio theatre or in "solo" interpretation of songs of greater complexity. For this purpose, in particular, compete the contents specified in 3. and 4.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias utilizadas são, na sua maior parte, quase exclusivamente ativas, com algumas exceções para aulas mais expositivas quando os conteúdos mais teóricos assim o exigem. Serão promovidas metodologias que permitam o desenvolvimento do espírito de auto e heterocrítica. Serão desenvolvidos exercícios colectivos e individuais para desenvolvimento de técnicas de relaxamento, respiração, colocação e projecção vocal e para a sua utilização autónoma. Serão trabalhados textos dramáticos e o canto a solo. Atendendo às características predominantemente práticas da disciplina, os objectivos e as aquisições só serão avaliáveis através do desempenho prático das actividades propostas, pelo que a presença nas aulas é obrigatória. A avaliação será contínua, incidindo sobre os seguintes parâmetros e peso: Técnica vocal (colocação e timbre) - 15%. Dicção/articulação - 15%; Interpretação (voz falada) - 35%; Interpretação (voz cantada) - 35%.

Teaching methodologies (including evaluation):

The methods applied are mainly practical with exception in some expositive syllabus. The methods will also provide auto and hetero criticism. Collective and individual exercises will be developed to obtain relaxation, breathing, placement and voice projection technics. Autonomy in preparation do voice utilization will be promoted. Work on dramatic texts and solo singing solo will be promoted. Given the predominantly practical characteristics of the discipline, the objectives and acquisitions will only be available through the practical performance of the activities proposed and the presence in classroom is compulsory. The evaluation will be continuous, focusing on the following parameters and weights: Vocal technique (placement and timbre) - 15% ; Diction - 15%; Interpretation (spoken voice-poetic text) - 35%; Interpretation (singing voice) - 35%

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

Devido ao carácter performativo da Unidade Curricular, as metodologias aplicadas vão ao encontro de um ensino centrado na performance do aluno, dando ênfase aos aspetos práticos da performance. Os vários momentos de avaliação visam preparar o aluno para este tipo de contexto, no qual se integrará no futuro enquanto ator. Pretende-se assim que o aluno esteja dotado de "ferramentas" performativas que lhe possibilitarão uma melhor performance teatral. Tais competências performativas são adquiridas de forma sistemática e através de exercícios práticos a partir de textos de índole variada e de canções diversas.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

Due to the performative character of the Course, the applied methodologies meet education centered on student performance, focusing on practical aspects of performance. The various moments of evaluation designed to prepare the student for this type of context, which will integrate in the future as an actor.

It is intended so that the student is equipped with tools that will make you a better performing theatrical performance. Such performing skills are acquired in a systematic manner and through practical exercises from texts of varied character and numerous songs.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

Aleixo, F. (2010). Reflexões sobre Aspectos Pedagógicos Relacionados ao Trabalho Vocal do ator. Revista Moringa: Teatro e Dança, v. 1, n. 1, jan.-jun: 103-116

Behlau, M. (2004) Voz: O Livro de Especialista. 2 volumes. Rio de Janeiro: Ed. Revinter.

Castarède, Marie-France. (1998) A Voz e os seus sortilégios. Lisboa: Editorial Caminho.

Martins, M.ª R.D. (1992) Ouvir Falar: Introdução à Fonética do Português. (2.ª ed.) Lisboa: Editorial Caminho.

McCallion, M. (1988). The Voice Book. London: Faber and Faber Limited.

Quinteiro, E.A.(1989) Estética da Voz: uma voz para o ator. São Paulo: Summus.

Sadolin, C. (2012). Complete Vocal Technique. e-book in

www.completevocalinstitute.com

Unidade curricular/Curricular unit:: Estética Teatral/Theatrical Aesthetics
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Maria Isabel Mendes Lopes - 39 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

O aluno deverá ser capaz de:

1. Identificar e contextualizar as principais linhas do pensamento de alguns dos teorizadores e homens de teatro mais relevantes.

2. Perceber o impacto das suas teorias nas práticas teatrais, quer se trate da encenação, do trabalho dos actores, da arquitectura de cena ou da cenografia.

Learning outcomes of the curricular unit:

The student should be able to

1. Identify and contextualize the main lines of thought of some of the more relevant theorists and men of theatre.

2. Understand the impact of their theories in theatrical practices, whether it's the staging, the work of the actor, the stage or set design architecture.

Conteúdos Programáticos:

- Platão e Aristóteles. Em torno do conceito de mimese.

-Diderot e o «Paradoxo do comediante». A questão da sensibilidade. Mademoiselle Dumesnil/ Mademoiselle Clairon.

-Hegel. O conflito dramático.

- Antoine : as tarefas do encenador naturalista.

-Stanislavski, do trabalho sobre a memória ao método das acções físicas.

-Meyerhold: construtivismo e biomecânica.

-Appia, uma nova concepção do espaço cénico.

-Craig , o poder total do encenador e o actor super-marioneta.

-Piscator: o teatro político. O projecto W. Gropius para um novo edifício teatral.

-Artaud: a busca de um teatro mágico livre da literatura e dos limites do palco à italiana.

-Brecht: para um teatro não-aristotélico; a distanciação; as «songs»; o «gestus».

-Grotowski: a pobreza do teatro e a santidade do actor.

Syllabus:

- Plato and Aristotle. The concept of mimesis.

-Diderot and the ' Paradox of the comedian '. The issue of sensitivity.

Mademoiselle Dumesnil/Mademoiselle Clairon.

Hegel. The dramatic conflict

-Antoine: the tasks of naturalistic director.

-Stanislavski's from work on memories to the physical actions method.

-Meyerhold: constructivism and biomechanics.

-Appia, a new conception of the scenic space.

-Craig, the full power of the Director and the actor super-marionet.
 -Piscator: the political theater. The project of W. Gropius for a new Theatrical building.
 -Artaud: the search for a magic theater free from literature and from the limits of the Italian stage.
 -Brecht: for a non-Aristotelian theatre; the distanciation; the «songs»; the 'gestus'.
 -Grotowski: poverty and the sanctity of the actor.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Dando continuidade ao trabalho iniciado em História do Teatro e da Literatura Dramática I e II e preparando a UC de Introdução à Encenação, pretende-se agora aprofundar os pressupostos teóricos de alguns dos autores mais significativos do pensamento teatral bem como o seu impacto nas práticas teatrais (Objetivos 1 e 2).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: Continuing the work begun in theatre history and dramatic literature I and II and preparing Staging Introduction, we intend to now deepen the study of the theoretical assumptions of some of the most representative authors of theatrical thinking as well as their impact on theatrical practices (Obj. 1 and 2).

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia: -Aulas expositivas; Análise e discussão de textos teóricos, previamente distribuídos aos alunos; Análise de iconografia teatral; Discussão de trabalhos realizados pelos alunos sobre os autores estudados.

Avaliação contínua: Teste 100 p.; Trabalho apresentado na aula 80 p.; Participação na aula 20 p. Avaliação por exame final: 200 p.

Teaching methodologies (including evaluation):

Methodology –Lectures; Analysis of theoretical texts, previously distributed to students; Analysis of iconography; Discussion of work carried out by students about the authors studied. Evaluation: Test 100 p.; Paper presented in class 80 p.; Participation in class 20 p.

Final examination: 200 p.

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

Dando continuidade ao trabalho iniciado em História do Teatro e Literatura Dramática I e II e preparando a UC de Introdução à Encenação, pretende-se agora aprofundar o estudo dos pressupostos teóricos de alguns dos autores mais representativos do pensamento teatral bem como o seu impacto nas práticas teatrais. (Obj. 1 e 2)

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

Continuing the work begun in theatre and dramatic literature history I and II and preparing Staging Introduction, we intend to now deepen the study of the theoretical assumptions of some of the most representative authors of theatrical thinking as well as their impact on theatrical practices (Obj. 1 and 2).

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ANTOINE, André, Conversas sobre a encenação. Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras, 2001

APPIA, Adolphe, A obra de arte viva. Lisboa: Arcádia, sd.

ARTAUD, Antonin, O teatro e o seu duplo. Lisboa: Minotauro, sd.

ARISTÓTELES, Poética. Lisboa: Imp. Nacional-Casa da Moeda, 1994

BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques, Estética teatral; textos de Platão a Brecht. Lisboa: Gulbenkian, 2011

BRECHT, Bertolt, Estudos sobre teatro; para uma arte dramática não aristotélica. Lisboa: Arcádia, sd.

CRAIG, Gordon, Da arte do teatro. Lisboa: Arcádia, sd.

DIDEROT, Denis, Paradoxo sobre o comediante. Lisboa: Guimarães Ed., 2010

GROTOWSKI, Jerzy, Para um teatro pobre. Rio de Janeiro: Dulcina Editora, 2011

HEGEL, G.W.F., Lisboa: Guimarães, 1993

MEYERHOLD, Vsevolod, O teatro teatral. Lisboa: Arcádia, 1980

PISCATOR, Erwin, Teatro político. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1968

ROUBINE, Jean-Jacques, Introdução às grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro: Zahar, 2003

Unidade curricular/Curricular unit: Introdução à Encenação/ Staging introduction
 Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Maria Isabel Mendes Lopes - 26 Horas

Outros docentes e respectivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Definir as linhas mestras do fenómeno da encenação moderna e contemporânea a partir do surgimento da figura do encenador na segunda metade do século XIX.
2. Identificar os elementos fundamentais da linguagem da encenação bem como os seus campos de ação.
3. Conhecer e dominar as etapas do processo de transição do texto à cena.

Learning outcomes of the curricular unit:

The student should be able to

1. Define the guidelines of the phenomenon of the modern and contemporary staging, since the emergence of the figure of the director in the second half of the 19th century.
2. Identify the basic elements of the language of staging as well as their fields of action.
3. Know and master the steps in the transition process of from the text to the stage.

Conteúdos Programáticos:

I-A trajetória da encenação do seu advento até aos nossos dias.

1. Etapas mais relevantes.
2. O aparecimento do encenador moderno, uma questão de autoria.
3. A centralidade do encenador.

II-A linguagem da encenação teatral

- 1.0 texto
  - 1.1 Lugar e função do texto
  - 1.2. Polissemia
  - 1.3. O trabalho dramaturgico
  - 1.4. Escrita dramática/escrita cénica
- 2- O espaço
  - 2.1. O teatro «à italiana»
  - 2.2 Um uso iconoclasta do edifício teatral
  - 2.2 A libertação do espaço convencional.
- 3- Os instrumentos do teatro.
  - 3.1-Cenário pictórico/ cenário arquitetónico
  - 3.2-Adereços e figurinos
  - 3.2-Sonoplastia e música. O cenário acústico
  - 3.3- A luz

III O trabalho do ator, «escrever a três dimensões e com os cinco sentidos»

IV Etapas da encenação, do trabalho dramaturgico aos ensaios de apuro rítmico.

Syllabus

I-the trajectory of staging since its advent to the present day.

1. most relevant Steps.
2. The emergence of the modern Director, a question of authorship.
3. The centrality of the Director.

II-the language of theatrical staging

1. The text
  - 1.1 Place and function of the text
  - 1.2. Polysemy
  - 1.3. The dramaturgical work
  - 1.4. Writing dramatic/scenic writing
- 2-the space
  - 2.1. The« Italian theater»
  - 2.2 An iconoclastic Theater building use
  - 2.2 the release from conventional space.
- 3-theatre instruments.
  - 3.1-pictorial/architectural décor
  - 3.2-Acessories and costumes
  - 3.2-Sound and music. The acoustic scenery
  - 3.3-the light

III- the work of the actor, «writing in three dimensions with the five senses»

IV- Steps of the staging, from dramaturgical work to rhythm rehearsals.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

O trabalho na aula constará de uma primeira fase de enquadramento histórico do surgimento da nova disciplina artística e de estudo das suas linhas mestras até aos nossos dias de maneira a que o aluno possa formar um quadro claro do trajeto e do âmbito desta disciplina artística (I).

Numa segunda fase, procurar-se-á familiarizar o aluno com os diferentes elementos da linguagem da encenação teatral e dos seus campos de ação (II e III).

O processo de trabalho culminará no acompanhamento de exercícios práticos, quer de conceção de projetos de encenação de formas breves, quer de direção de cenas (II, III e IV), permitindo ao aluno a mestria do processo de transição do texto à cena nas suas várias etapas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: The work in class will be a historical framework of the first phase of emergence of new artistic discipline and study of its guidelines to the present day so that the student can form a clear picture of the journey and scope of artistic discipline (I).

In a second phase, to familiarize the student with the different elements of the language of theatrical staging and its fields of action (II and III).

The process will culminate in accompanying practical exercises or design of the staging of brief forms, either from the direction of scenes (II, III and IV), allowing the student to mastery of the transition process from the text to the stage in its various moments.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:1. Aulas expositivas.2. Análise e discussão de textos teóricos previamente distribuídos aos alunos.3. Análise de iconografia teatral. 4. Análise de espetáculos ou de videograções de encenações marcantes.5. Estudo comparativo de diferentes encenações de um mesmo texto. (videograções, registo fotográfico, desenhos de cenários e figurinos, etc.)

Avaliação contínua: Dois trabalhos de reflexão sobre os conteúdos desenvolvidos nas sessões 100p; Participação ativa na aula 100p.

Exame: prova teórico-prática 200p. (Condições de acesso ao exame de época normal ou de recurso: presença e participação ativas em 45% do nº total de aulas e classificação superior a 80p. na aval. por frequência.

Teaching methodologies (including evaluation):

Methodology1. Lectures.2. analysis and discussion of theoretical texts previously distributed to students.3. analysis of iconography.

4. review of entertainment or video-recordings of outstanding stagings.5.

Comparative study of different stagings of the same text. (video-recordings, photographic record, drawings of scenery and costumes, etc.)6. monitoring of students staging projects7. Monitoring the work of direction of actors.

Continuous assessment: Two reflection papers on the contents developed in the sessions 100p; Participation in class 100 p.

Exam: theoretical and practical exam- 200p. Conditions of access to exam: presence and active participation in 45% of the total number of lessons; 80p. in continuous evaluation

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

O trabalho desenvolvido ao longo do semestre seguirá um percurso que vai da teoria à prática, possibilitando ao aluno a aplicação e experimentação dos conhecimentos adquiridos através de exercícios práticos, com um grau crescente de dificuldade, ao mesmo tempo que permite pôr à prova aptidões e competências.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The work developed during the semester will follow a route that goes from theory to practice, allowing the students the application and testing of knowledge acquired through practical exercises, with a growing degree of difficulty, while allowing to test skills and competences.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ANTOINE, André, Conversas sobre a encenação. Rio de Janeiro: Ed. 7letras, 2001

BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques, Estética teatral; textos de Platão a Brecht. Lisboa: Gulbenkian, 2011

DANAN, Joseph, O que é a dramaturgia? Évora: Licorne, 2010

MOLINARI, Cesare, História do Teatro. Lisboa: Edições 70, 2010

PAVIS, Patrice, Análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2010

PAVIS, Patrice, A encenação contemporânea; origens, tendências, perspectivas. São Paulo: Perspectiva, 2013

PEDRO, António, Pequeno tratado de encenação. Lisboa: Inatel, sd.

RATTO, Gianni, Antitratado de cenografia; variações sobre o mesmo tema. São Paulo: Editora SENAC, 2001

ROUBINE, Jean-Jacques, A linguagem da encenação teatral 1880-1980. Rio de Janeiro: Zahar editores, 2006

SARRAZAC, Jean-Pierre, A invenção da teatralidade. Porto: Deriva Editores, 2009

Unidade curricular/Curricular unit: Interpretação IV/ Interpretation IV

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: António Manuel Ferreira da Fonseca - 91 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Praticar os instrumentos básicos do processo de Interpretação.
2. Desenvolver e aplicar os instrumentos básicos da criação de Personagens
3. Desenvolver a capacidade para identificar as questões essenciais do trabalho do actor e apontar caminhos para a sua resolução.
4. Dominar os conceitos essenciais para a construção de personagens .
5. Aprender a trabalhar um papel sob um ponto de vista da acção e do jogo estabelecido a partir de um texto dramático.
6. Desenvolver a capacidade de sistematização e espírito crítico.
7. Abordar um texto do ponto de vista cénico.

Learning outcomes of the curricular unit:

1. Practice the basic tools of the Interpretation process.
2. Develop and apply the basic tools of character creation
3. To develop the capacity to identify the essential issues of the actor's work and to point out ways of solving it.
4. Dominate essential concepts for character building.
5. Learn how to work a role from a point of view of action and game established from a dramatic text.
6. To develop the capacity for systematization and critical thinking
7. Approach a text from the scenic point of view.

Conteúdos Programáticos:

Bases do trabalho de actor:

1. O universo do autor; o texto – conteúdos, acção dramática, linguagem, acontecimentos, super-objectivo, as circunstâncias, os acontecimentos, as transições;
2. O papel e a personagem; construção da personagem; o corpo; a voz; trabalho com os objetos;
3. Relacionamento entre as personagens e suas características: comportamento cénico; monólogo interior; visualização;
4. A acção potenciada no texto e investigada/testada/descoberta/criada na cena.
5. Acção interior, exterior, contínua e lógica; os tempos e os ritmos; a partitura;
6. A construção da cena (marcação, atmosferas, ritmo, precisão); o espaço; a verdade; a criação artística.

Syllabus

Basis of actor's work:

1. The universe of the author; The text - content, dramatic action, language, events, super-purpose, circumstances, events, transitions;
2. The role and character; Character construction; the body; the voice; Work with the objects;
3. Relationship between the characters and their characteristics: scenic behavior; Interior monologue; Visualization;
4. Enhanced action in text and investigated / tested / discovered / created in the scene.
5. Internal, external, continuous and logical action; The times and the rhythms; The score;
6. The construction of the scene (marking, atmospheres, rhythm, precision); the space; the truth; The artistic creation.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Esta unidade curricular é um momento privilegiado para a consolidação dos conceitos e aprendizagens decorrentes das outras UC de Interpretação e deve ser uma transição para o trabalho a desenvolver no Projeto de Intervenção e Estágio, que terão outras exigências, sobretudo no relacionamento com o público. É na experimentação e prática dos conteúdos programáticos propostos que os alunos poderão adquirir e dominar as questões mais genéricas e concetuais que são referidas nos objetivos de aprendizagem. Os conteúdos são os guias da acção e do pensamento. É da identificação e prática dos conteúdos que decorre a capacidade para reconhecer e lidar com as questões do trabalho de ator, como criadores e

intérpretes. Propomos um esquema de correspondências apenas como referenciais metodológicos: conteúdos 1- objetivos 1,2,3; conteúdos 2- objetivos 3; conteúdos, 3,4 e 5 - objetivos 5 e 6; conteúdos 6, objetivos 6 e 7.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: This curricular unit is a privileged moment for the consolidation of concepts and learning resulting from other interpretations and should be a transition to the work to be developed in the Intervention and Internship Project, which will have other requirements, especially in the relationship with the public. It is in the experimentation and practice of the proposed programmatic contents that students can acquire and master the more generic and conceptual questions that are referred to in the learning objectives. Contents are the guides of action and thought. It is from the identification and practice of content that the ability to recognize and deal with issues of the work of an actor, such as creators and performers, arises. We propose a scheme of correspondences only as methodological references: contents 1- objectives 1,2,3; contents 2- objectives 3; contents, 3,4 and 5 - objectives 5 and 6; Contents 6, objectives 6 and 7.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Todo o trabalho a desenvolver, guiado pelos objetivos e conteúdos terá como ponto de partida cenas de textos dramáticos, pequenos textos dramáticos e/ou partes de peças a indicar. Em três momentos: análise em conjunto dos textos, distribuição das personagens...; trabalho em pequenos grupos de apropriação e resolução das questões de interpretação identificadas; apresentação avaliação e análise dos resultados: este processo deve repetir-se em todas as sessões com a integração do trabalho realizado fora das aulas. Nas últimas aulas privilegiar o trabalho em conjunto de maneira a fazer uma aula pública de apresentação de resultados, que pode repetir-se, se se achar conveniente.

Críterios de avaliação: Domínio técnico - 30% Criatividade - 30% Assiduidade - 15% Participação - 25%

Exame:100%Prova teórico-prática. Condições de acesso ao exame de época normal e de recurso: participação ativa em 45% do número de aulas e na avaliação por frequência ter uma classificação superior a 8 valores.

Teaching methodologies (including evaluation):

All the work to be developed, guided by the objectives and contents will have as starting point scenes of dramatic texts, small dramatic texts and / or parts of pieces to indicate. In three moments: analysis together of the texts, distribution of the characters ...; Working in small groups of appropriation and solving the identified interpretation issues; Presentation evaluation and analysis of the results: this process should be repeated in all sessions with the integration of work done outside of classes. In the last classes, I would like to work together to make a public lecture about the results, which can be repeated if it is convenient.

Rating criteria:Technical domain - 30% Creativity - 30% Assiduity - 15% Participation - 25%

Exam: 100% Theoretical-practical exam. Conditions of access to the examination of the normal period

Resource: active participation in 45% of the number of classes and a frequency assessment. A rating higher than 8 values.

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

Durante os três primeiros semestres, o curso propicia aos alunos o conhecimento e o exercício dos principais instrumentos e técnicas da linguagem teatral, especificamente no que se refere ao trabalho com o texto, à interpretação. Nesse período inicial, a aquisição e o exercício de tais competências desenvolve-se no âmbito das aulas teóricas e práticas das unidades curriculares específicas, sejam elas de corpo, voz, improvisação, interpretação, encenação ou análise de texto. No quarto semestre, a aplicação das competências adquiridas nos semestres anteriores dá-se no contexto de um exercício prático que consiste na construção e montagem de cenas/exercícios acabados, de âmbito interno ao curso, com ênfase nos aspetos dramáticos e circunscrito aos recursos cénicos disponíveis no acervo da Escola. A diversidade dos textos e cenas a trabalhar, focando sempre os mesmos conteúdos e os mesmos conceitos operativos, o trabalho em grupo e individual em que cada aluno se tem de confrontar com os problemas decorrentes não somente do seu trabalho como intérprete mas também confrontá-lo com o trabalhos dos outros tendo em conta o resultado coletivo, vai permitir a replicação de processos, no essencial sempre os mesmos. É na repetição dos processos que se esclarecem e se adquire o domínio de competências, se criam rotinas e se ganha segurança para arriscar em processos de

criatividade concetualmente sustentada.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

During the first three semesters, the course provides students with the knowledge and the exercise of the main instruments and techniques of theatrical language, specifically with regard to working with text and interpretation. In this initial period, the acquisition and exercise of such competences develops within the theoretical and practical classes of the specific curricular units, be they body, voice, improvisation, interpretation, staging or text analysis. In the fourth semester, the application of the skills acquired in the previous semesters takes place in the context of a practical exercise that consists of the construction and assembly of finished scenes / exercises, of internal scope to the course, with emphasis on the dramatic aspects and circumscribed to the available scenic resources in the collection of the School.

The diversity of texts and scenes to work, always focusing on the same contents and the same operative concepts, individual and group work in which each student has to confront the problems arising not only from his work as an interpreter but also to confront him with the work of others taking into account the collective result, will allow the replication of processes, essentially always the same. It is in the repetition of the processes that are clarified and the mastery of competences is acquired, routines are created and the security is gained to risk in processes of creatively held.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ADLER, Stella. Técnica da Representação Teatral, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2008.

BOLESLAVSKI, R. A arte do ator, São Paulo, Brasil, Perspectiva, 1992.

CHEKHOV, Michael. Para o ator, São Paulo, Brasil, Martins Fontes, 1996.

COURTENEY, Richard, Jogo, Teatro & Pensamento Perspectiva, S. Paulo 2003

FO, Dario, Manual mínimo do actor, S. Paulo, Senac, 1997

HAGEN, Uta, Un reto por el ator, Alba Editorial, Barcelona, 2003

HEINES, Jorge, HACER Stalislavski contra Strasberg ACTUAR, Gedisa Editorial, Barcelona, 2005

SERÔDIO, Maria Helena – Questionar apaixonadamente o Teatro na vida de Luís Miguel Cintra, Lisboa, edições Cotovia, 2001

Unidade curricular/Curricular unit: História do Teatro e da Literatura Dramática III/ Theatre and Drama History III

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Maria Isabel Mendes Lopes - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

O aluno deverá ser capaz de:

. Conhecer os textos dramáticos fundamentais do repertório teatral no ocidente.

. Reconhecer os diferentes períodos da história do teatro.

. Detetar elementos de rutura ou de continuidade entre os diferentes períodos.

. Conhecer os textos mais significativos da reflexão teórica sobre o fenómeno teatral.

. Identificar e relacionar os diferentes elementos que contribuem para a realização do espectáculo.

. Relacionar os textos de teatro com o contexto socio-cultural em que foram produzidos.

Learning outcomes of the curricular unit:

The student should be able to:

. Identify the fundamental dramatic texts of theatrical repertoire in the West.

. Recognize the different periods of theatre history

. Detecting rupture or continuity elements between different periods.

. Recognize the most significant texts of theoretical reflection about theatrical phenomenon.

. Identify and relate the different elements that contribute to the achievement of theatrical spectacle.

. Relate the dramatic texts with the socio-cultural context in which they have been produced.

Conteúdos Programáticos:

I O teatro de G. Büchner.

II O naturalismo.

1. Considerações gerais.

2. Ibsen.

III O teatro simbolista

IV. Strindberg e o Teatro Íntimo.

VI. Tchekov e o Teatro de Arte de Moscovo.

VII Pirandello, «uma escrita da representação»

VIII Brecht e o teatro épico.

Syllabus

I The theatre of G. Büchner

II Naturalist theatre.

1. General considerations.

2. Ibsen.

III Symbolist theatre

IV. Strindberg and the Intimate Theater.

V. Chekhov and Moscow Art Theatre.

VI Pirandello, «Writing the staging»

VII Brecht and epic theatre.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Os conteúdos acima mencionados visam dar ao aluno uma perspectiva o mais abrangente possível do fenómeno teatral no ocidente em todas as suas vertentes, literária, espetacular, técnica, arquitectural e sociológica, por forma a torná-lo capaz de identificar diferentes períodos e de detetar elementos de rotura ou de continuidade.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

The aforementioned contents intended to give the student the broadest possible perspective of theatrical phenomenon in the West in all its aspects, literary, technical, architectural and sociological, so that he may identify different periods and detect elements of continuity or rupture.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Apesar de se tratar de uma UC eminentemente teórica, não deverá, no entanto, confinar-se à exposição, discussão e exemplificação dos conteúdos, mas procurar levar os alunos a uma participação mais direta através de apresentações na aula de trabalhos sobre temas e autores previamente definidos.

A análise de textos dramáticos e de iconografia teatral será uma constante, bem como a reflexão sobre textos teóricos da estética teatral ao longo dos tempos.

Aval. frequência: Teste 180 p. Participação 20 p. Exame final: 200 p.

Teaching methodologies (including evaluation):

Although it is a largely theoretical discipline, should not, however, confine itself to the exhibition, discussion and examples of the syllabus, but seek to bring students to a more direct participation through individual presentations in the classroom to work on themes or authors previously defined. Will be systematically analyzed dramatic texts, but also theoretical texts about theatrical aesthetics over time. The detailed analysis of theatrical iconography should also be a constant.

Cont. evaluation: Test: 180p, Participation: 20 p. ; Final evaluation (examination) 200 p.

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

A abordagem dos textos dramáticos será feita sempre na perspectiva da descoberta das suas virtualidades cénicas. Privilegiar-se-á a análise de textos dramáticos que pela sua forte metateatralidade permitam traçar um quadro mais nítido das condições de representação que pressupunham.

Proceder-se-á à análise de textos de reflexão sobre o teatro produzidos ao longo dos tempos pelos seus criadores e teorizadores, para que o aluno possa ter uma perspectiva dos diferentes pressupostos estéticos que presidiram aos momentos mais marcantes do fenómeno teatral. A análise de iconografia teatral será ainda uma das componentes a desenvolver nesta disciplina, permitindo ao aluno reconhecer e relacionar o papel dos diferentes elementos que contribuíram para a realização do espectáculo teatral.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The approach of dramatic texts will be made always from the perspective of the discovery of its scenic possibilities. It will focus on the analysis of dramatic texts that for its strong metateatrality can draw a sharper picture of conditions

of representation that they presupposed.

Theoretical texts about the theater produced over time by its creators and theorists will be analysed, so that the student may have a different perspective of the aesthetic assumptions that governed the most striking moments of theatrical phenomenon. The theatrical iconography analysis will still be one of the components to be developed in this discipline, allowing the student to recognize and relate to the role of the different elements that contributed to the realization of theatrical spectacle.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ANTOINE, André, Conversas sobre a encenação. Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras, 2001
 BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine; SCHERER, Jacques, Estética Teatral; textos de Platão a Brecht. Lisboa: Gulbenkian, 1996
 BARATA, J. Oliveira, História do teatro português. Lisboa: Universidade aberta, 1991
 ANTOINE, André, Le Théâtre libre. Genève: Slatkine Reprints, 1979
 BERTHOLD, Margot, História mundial do teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001
 DANAN, Joseph; RYNGAERT, Jean-Pierre, Éléments pour une histoire du texte de théâtre. Paris: Dunod, 1997
 DORT, Bernard, Leitura de Brecht. Lisboa: Forja, 1980
 MOUSSINAC, Léon, História do Teatro. Lisboa: Bertrand, s. d.
 MOLINARI, Cesare, História do teatro. Lisboa: Edições 70, 2010
 OLIVA, Cesar; MONREAL, F. Torres, História Básica del arte escénico. Madrid: E. Catedra, 1990
 ROUBINE, Jean-Jacques, Introdução às grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2003
 PIRANDELLO, Luigi, Choix d'essais. Paris: Denoël, 1960

Unidade curricular/Curricular unit: Dramaturgia Contemporânea/Contemporary dramaturgy

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Maria Isabel Mendes Lopes - 26 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

O aluno deverá ser capaz de:

1. Situar e contextualizar o texto dramático contemporâneo, destacando a sua natureza e a sua especificidade;
2. Relacionar a crise do drama (Szondi) com o pós drama (Lehmann) e a reinvenção do drama (Sarrazac);
3. Análisar e interpretar peças teatrais contemporâneas;
4. Aplicar as principais técnicas de análise em peças previamente determinadas a fim de investigar e poder revelar as suas potencialidades cénicas;
5. Apresentar argumentações fundamentadas e saber integrar produtivamente os pontos de vista alheios;
6. Apresentar curtas cenas que correspondam a opções dramáticas concretas e fundamentadas.

Learning outcomes of the curricular unit:

1. Place the dramatic text in the universe of the science fiction literature, highlighting their nature and their specificity.
2. Relate drama crisis (Szondi) with post-drama (Lehmann) and the reinvention of drama (Sarrazac).
3. Analyzing and interpreting contemporary plays.
4. Apply main techniques of analysis in predetermined pieces in order to investigate and be able to reveal their scenic potentialities.
5. Present reasoned arguments and know how to productively integrate other people's points of view.
6. Present short scenes that correspond to concrete and grounded dramaturgical options.

Conteúdos Programáticos:

- 1.0 Texto dramático como modelo em crise - do final da XX Guerra Mundial aos nossos dias.
2. «No more drama»: a dissolução do dramático e sua reinvenção (Lehmann, Sarrazac e Tackels)
3. Análise de várias obras contemporâneas: Bernard Marie-Koltès, Manfred Karge, Martim Crimp, The Team, Thomas Bernhard, Howard Barker, Samuel Beckett, Angélica

Lidell.

Syllabus

1. The dramatic text as a model in crisis - from the end of the 20th World War to our days.

2. «No more drama»: The dissolution of the dramatic and its reinvention (Lehmann, Sarrazac e Tackels)

3. Analysis of several contemporary works: Bernard Marie-Koltès, Manfred Karge, Martin Crimp, The Team, Thomas Bernhard, Howard Barker, Samuel Beckett, Angélica Lidell.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Através da reflexão sobre a crise do drama, será analisada a escrita para teatro no século XX e XXI. Os conteúdos acima mencionados põem o aluno em contacto com as principais práticas cénicas contemporâneas de modo a que, na sua futura prática profissional, sejam capazes de fundamentar as suas próprias práticas dramáticas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

Through reflection of the drama crisis, will be analyzed writing for theater in the twentieth and twenty-first century. The above mentioned contents put the student in touch with the main contemporary scenic practices so that in their future professional practice they are able to base their own dramaturgical practices.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Por se tratar de uma disciplina de carácter essencialmente teórico-prático, uma parte da aula constará de: exposição e discussão dos conteúdos programáticos; exemplificação dos conteúdos expostos através da análise de textos previamente escolhidos.

O sistema de avaliação será preferencialmente contínuo, tendo por base a participação dos alunos nas aulas e os trabalhos práticos desenvolvidos durante o semestre, bem como fichas de trabalho, com o objetivo de avaliar a progressão da aprendizagem e a aptidão para a análise de textos de teatro.

Parâmetros: 1. participação ativa nas aulas, através de trabalhos de grupo - 120 pontos, 2. fichas de leitura - 80 pontos.

Exame: Prova teórico-prática 200p. (acesso ao exame de época normal ou de recurso: presença e participação ativa em 45% das aulas e e 80p. na aval. por frequência. RCFI)

Teaching methodologies (including evaluation):

Because it is at the same time a theoretical and a practical discipline, essentially a part of the lesson will be: exhibition and discussion of the syllabus; examples of content exposed through the analysis of texts previously chosen.

Because it is a discipline of theoretical-practical, essentially a part of the class will appear: The evaluation system will be preferably continuously, based on student participation in class and the participation in class and the practical work developed during the semester, as well as worksheets to assess the progression of learning and the ability to analyze dramatic texts.

- class participation in working groups 120 p.; papers 80 p.

Exam: Theoretical and practical test 200p (conditions of access: Presence and active participation in 45% of the lessons; minimum classification of 80p, in continuous evaluation.) RCFI

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

Tratando-se de uma disciplina teórico-prática, procurar-se-á abordar os textos sempre na perspectiva da descoberta das suas múltiplas virtualidades cénicas, ao mesmo tempo que se tentará estimular formas de proceder que valorizem o trabalho de equipa, por forma a que, no futuro e em ambiente profissional, o aluno saiba participar produtivamente em sessões de trabalho de mesa.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

This curriculum unit is at the same time a theoretical and a practical discipline, so, the texts will be studied aiming to discover its many scenic potential, while attempts to stimulate forms of proceeding who value teamwork, so that, in the future and in professional environment, students learn to participate productively in working sessions.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ARISTÓTELES, Poética. Trad. Eudoro de Sousa. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2003.

DANAN, Joseph, O que é a dramaturgia?. Évora: Licorne, 2010.
LEHMANN, Hans-Thies, Teatro Pós-Dramático, São Paulo : Cosac & Naify Edições, 2001.
RYNGAERT, Ler o teatro contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
UBERSFELD, Anne, Os termos-chave da análise textual. Évora: Licorne, 2010.
SARRAZAC, Jean-Pierre, O futuro do drama. Porto: Campo das Letras, 2006.
SARRAZAC, Jean-Pierre, O outro diálogo; elementos para uma poética do drama moderno e contemporâneo. Évora: Licorne, 2011.
SZONDI, Peter, Teoria do Drama Moderno. Trad. Luiz Sérgio Repa. São Paulo : Cosac & Naify Edições, 2001.
TACKLES, Bruno, "Escritores de palco: Algumas observações para uma definição" in SERÔDIO, Maria Helena (coord) Sinais de Cena – nº15, Edições Humus, 2011.

Unidade curricular/Curricular unit: Oficina de Corpo e Voz I/Body and Voice Workshop I

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit:Cristina Adriana Toscano de Faria – 19,5h (voz/voice); Cristina Alexandra Marques dos Santos Dias Rebelo Leandro – 19,5h (corpo/body)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Identificar processos criativos em técnicas ativas de expressão e comunicação verbal e não-verbal numa perspetiva de intervenção em diferentes contextos.
2. Saber utilizar as linguagens corporal e vocal, organizando-as e transformando-as em materiais cénicos.
3. Desenvolver exercícios orientados para a intervenção transdisciplinar no domínio teatral.
4. Proporcionar aos estudantes um espaço de análise e de transferência das aprendizagens adquiridas nas unidades curriculares de Corpo e Voz, direcionando-as para situações diversificadas.
5. Desenvolver capacidades de autonomia para a criação corporal e vocal.

Learning outcomes of the curricular unit:

1. Identify creative processes in active techniques of expression and verbal and non-verbal communication in a perspective of intervention in different contexts.
2. Know how to use body and vocal languages, organizing them and transforming them into scenic materials.
3. To develop exercises oriented to the transdisciplinary intervention in the theatrical domain.
4. Provide students with a space for analysis and transfer of the learning acquired in the curricular units of Body and Voice, directing them to diverse situations.
5. Develop autonomy skills for body and vocal creation.

Conteúdos Programáticos:

1. O corpo e a voz em contexto de intervenção
  - 1.1. Técnicas corporais – o movimento, o gesto e a ação; relação espaço-tempo/movimento; expressividade/dinâmicas de movimento.
  - 1.2. Técnicas vocais – o registo vocal e a sua contribuição para o corpo vocal; relação espaço/ação/intencionalidade vocal.
2. Técnicas corporal e vocal versus desempenho cénico
  - 2.1. Relação respiração/emissão vocal/ação.

Syllabus

1. Body and voice in intervention context
  - 1.1. Body techniques - movement, gesture and action; Space / time / motion relationship; Expressivity / movement dynamics.
  - 1.2. Vocal techniques - the vocal amplitude and its contribution to the vocal body; Space / action / vocal intentionality relationship.
2. Body and vocal techniques versus scenic performance
  - 2.1. Breathing / vocal emission / action relationship.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Pretende-se que esta unidade curricular seja lecionada em colaboração com a unidade curricular de "Projeto de Intervenção". Assim, os alunos terão a oportunidade de serem acompanhados por docentes especialistas em Corpo e Voz no seu crescimento como atores e interventores no domínio teatral.

Os objetivos enunciados serão atingidos através do trabalho com os conteúdos propostos, sendo que o conteúdo 1. contribuirá particularmente para a prossecução

do objetivo 1. e o conteúdo 2. permitirá aos alunos atingir especialmente o objetivo 3. . Os restantes objetivos serão cumpridos através do trabalho de articulação de todos os conteúdos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: It is intended that this curricular unit be taught in collaboration with the curricular unit of "Intervention Project". Thus, students will have the opportunity to be accompanied by specialists in Body and Voice in their growth as actors and intervention facilitators in the theater field.

The objectives will be achieved through working with the proposed contents. The content 1 will contribute particularly to the pursuit of objective 1. and content 2. will allow students to achieve especially goal 3. . The remaining objectives will be fulfilled through the work of articulation of all contents.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Serão utilizadas metodologias ativas de improvisação, criação e composição corporal e/ou vocal a partir de estímulos e materiais utilizados na unidade curricular de "Projeto de Intervenção", que permitam aos estudantes desenvolver o seu potencial criativo nestes dois domínios (corpo e voz). Serão propostos exercícios para consciencialização das possibilidades expressivas e interventivas do corpo e da voz em cena, privilegiando-se, desta forma, a auto e hetero observação e a análise do seu desempenho à luz dos conteúdos abordados. O processo avaliativo será contínuo, através da observação dos casos no âmbito do "Projeto de Intervenção": 1. Resolução de problemas utilizando corpo e voz (peso de 50%); 2. Aplicação das aprendizagens adquiridas a novas situações (peso de 50%).

Teaching methodologies (including evaluation):

Active methodologies of improvisation, creation and body and / or vocal composition will be used based on stimuli and materials used in the curricular unit "Intervention Project", which will allow students to develop their creative potential in these two domains (body and voice). Exercises will be proposed to raise awareness of the expressive and intervening possibilities of the body and the voice on the scene, thus giving priority to self and hetero observation and analysis of its performance in the light of the contents addressed. The evaluation process will be continuous, through observation of the cases in the scope of the "Intervention Project": 1. Problems resolution using body and voice (50%). 2.

Application of acquired learning to new situations (50%).

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

A relação entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem definidos no programa decorre dos seguintes pressupostos: Estabelecimento de diferentes componentes pedagógicas capazes de garantir o cumprimento dos objetivos nos seus diferentes âmbitos; Abertura a diferentes estratégias de iniciativa pedagógica, visando-se a implementação de modelos de atuação diferenciados; Inclusão de espaços de trabalho individual e/ou coletivo, propiciadores da crítica e reflexão, sob orientação dos docentes. A aplicação de metodologias ativas baseadas na ação e reação do estudante a estímulos e propostas permite, de uma forma integrada, a prossecução dos objetivos referidos.

A consecução dos objetivos programáticos na relação direta e sob a influência das metodologias estabelecidas decorre ainda de uma avaliação que permitirá aferir dos níveis de aquisição de saberes e competências pelos alunos.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The relationship between teaching methodologies and learning objectives defined in the program runs the following assumptions: Establishment of different pedagogical components capable of guaranteeing the achievement of the goals in its different spheres; Openness to different educational initiative targeting strategies, the implementation of differentiated action models; Inclusion of individual or collective workspaces that are beneficial for criticism and collective reflection, under the guidance of a teacher. The application of active methodologies based on the student's action and reaction to stimuli and proposals, allows, in an integrated way, the pursuit of the referred objectives. The achievement of the programmatic objectives in the direct relation and under the influence of the established methodologies is also based on an evaluation that will allow to assess the levels of acquisition of knowledge and skills by the students.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

BELLO, S. (2011). A Voz na Criação Cênica: Reflexões sobre a vocalidade do ator.

ERAS: European Review of Artistic Studies, vol2, n.º 1: 17-44

BROZAS POLO, M. (coord.) (2006). Cuerpo, imagen y expresión: entre la creación

artística y la intervención educativa. León: Universidad de León.
 LOUI, A. (2009). The physical actor. Exercises for action and awareness. Oxon: Routledge.
 MARTINS, J.T. (2008). Os princípios da ressonância vocal na ludicidade dos jogos de corpo-voz para a formação do ator. Tese de Doutorado em Artes Cênicas, defendida na Universidade de Campinas. Disponível em <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9629>
 SADOLIN, C. (2012). Complete Vocal Technique. e-book disponível em www.completevocalinstitute.com
 SCHINCA, M. (2002). Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento. Barcelona: Cisspraxis,SA.

Unidade curricular/Curricular unit:Oficina de Corpo e Voz II/Body and Voice Workshop II

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit:Cristina Adriana Toscano de Faria – 19,5h (voz/voice); Cristina Alexandra Marques dos Santos Dias Rebelo Leandro – 19,5h (corpo/body)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1. Desenvolver o trabalho iniciado em "Oficina de Corpo e Voz I".
2. Saber utilizar as linguagens corporal e vocal, organizando-as e transformando-as em materiais cênicos.
3. Desenvolver exercícios orientados para a intervenção transdisciplinar no domínio teatral.
4. Proporcionar aos estudantes um espaço de análise e de transferência das aprendizagens adquiridas nas unidades curriculares de Corpo e Voz, direcionando-as para situações diversificadas.
5. Desenvolver capacidades de autonomia para a criação corporal e vocal.

Learning outcomes of the curricular unit:

1. Develop the work started in "Workshop - Body and Voice I".
2. Know how to use body and vocal languages, organizing them and transforming them into scenic materials.
3. To develop exercises oriented to the transdisciplinary intervention in the theatrical domain.
4. Provide students with a space for analysis and transfer of the learning acquired in the curricular units of Body and Voice, directing them to diverse situations.
5. Develop autonomy skills for body and vocal creation.

Conteúdos Programáticos:

1. O corpo e a voz versus desempenho cênico:
  - 1.1. Técnicas corporais – o movimento, o gesto e a ação; relação espaço-tempo/movimento; expressividade/dinâmicas de movimento.
  - 1.2. Técnicas vocais – o registo vocal e a sua contribuição para o corpo vocal; relação espaço/ação/intencionalidade vocal.
  - 1.3. Relação respiração/emissão vocal/ação.

Syllabus

1. The body and voice versus scenic performance:
  - 1.1. Body techniques - movement, gesture and action; Space / time / motion relationship; Expressivity / movement dynamics.
  - 1.2. Vocal techniques - the vocal record and its contribution to the vocal body; Space / action / vocal intentionality relationship.
  - 1.3. Breathing / vocal emission / action relationship.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Pretende-se que esta unidade curricular seja lecionada em colaboração com a unidade curricular de "Estágio", consolidando as competências adquiridas em "Oficina de Corpo e Voz I". Assim, os alunos terão a oportunidade de serem acompanhados por docentes especialistas em Corpo e Voz no seu crescimento como atores durante o trabalho conducente à apresentação do seu espetáculo teatral de final de curso. Os objetivos enunciados serão atingidos através de um trabalho de articulação de todos os conteúdos propostos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

It is intended that this curricular unit be taught in collaboration with the "Internship", consolidating the skills acquired in "Body and Voice Workshop I".

Thus, students will have the opportunity to be accompanied by Body and Voice specialist teachers in their growth as actors during the work leading to the presentation of their theatrical spectacle of end of course. The stated objectives will be achieved through a work of articulation of all contents.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Serão utilizadas metodologias ativas de improvisação, criação e composição corporal e/ou vocal a partir de estímulos e materiais utilizados na unidade curricular de "Estágio", que permitam aos estudantes desenvolver o seu potencial criativo nestes dois domínios (corpo e voz). Serão propostos exercícios para consciencialização das possibilidades expressivas e interventivas do corpo e da voz em cena, privilegiando-se, desta forma, a auto e hetero observação e a análise do seu desempenho à luz dos conteúdos abordados. O processo avaliativo será contínuo, através da observação dos casos no âmbito do "Estágio": 1. Resolução de problemas utilizando corpo e voz (peso de 50%); 2. Aplicação das aprendizagens adquiridas a novas situações (peso de 50%).

Teaching methodologies (including evaluation):

Active methodologies of improvisation, creation and body and / or vocal composition will be used based on stimuli and materials used in the curricular unit "Internship", which will allow students to develop their creative potential in these two domains (body and voice). Exercises will be proposed to raise awareness of the expressive and intervening possibilities of the body and the voice on the scene, thus giving priority to self and hetero observation and analysis of its performance in the light of the contents addressed. The evaluation process will be continuous, through observation of the cases in the scope of the Internship's production: 1. Problems resolution using body and voice (50%); 2. Application of acquired learning to new situations (50%).

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

A relação entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem definidos no programa decorre dos seguintes pressupostos: Estabelecimento de diferentes componentes pedagógicas capazes de garantir o cumprimento dos objetivos nos seus diferentes âmbitos; Abertura a diferentes estratégias de iniciativa pedagógica, visando-se a implementação de modelos de atuação diferenciados; Inclusão de espaços de trabalho individual e/ou coletivo, propiciadores da crítica e reflexão, sob orientação dos docentes. A aplicação de metodologias ativas baseadas na ação e reação do estudante a estímulos e propostas permite, de uma forma integrada, a prossecução dos objetivos referidos.

A consecução dos objetivos programáticos na relação direta e sob a influência das metodologias estabelecidas decorre ainda de uma avaliação que permitirá aferir dos níveis de aquisição de saberes e competências pelos alunos.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The relationship between teaching methodologies and learning objectives defined in the program runs the following assumptions: Establishment of different pedagogical components capable of guaranteeing the achievement of the goals in its different spheres; Openness to different educational initiative targeting strategies, the implementation of differentiated action models; Inclusion of individual or collective workspaces that are beneficial for criticism and collective reflection, under the guidance of a teacher. The application of active methodologies based on the student's action and reaction to stimuli and proposals, allows, in an integrated way, the pursuit of the referred objectives.

The achievement of the programmatic objectives in the direct relation and under the influence of the established methodologies is also based on an evaluation that will allow to assess the levels of acquisition of knowledge and skills by the students.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

BELO, S. (2011). A Voz na Criação Cénica: Reflexões sobre a vocalidade do ator.

ERAS: European Review of Artistic Studies, vol2, n.º1: 17-44

BROZAS POLO, M. (coord.) (2006). Cuerpo, imagen y expresión : entre la creación artística y la intervención educativa. León: Universidad de León.

LOUI, A. (2009). The physical actor. Exercises for action and awareness. Oxon: Routledge.

MARTINS, J.T. (2008). Os princípios da ressonância vocal na ludicidade dos jogos de corpo-voz para a formação do ator. Tese de Doutoramento em Artes Cénicas, defendida na Universidade de Campinas. Disponível em <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9629>

SADOLIN, C. (2012). Complete Vocal Technique. e-book disponível em www.completevocalinstitute.com

SCHINCA, M. (2002). Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento. Barcelona: Cisspraxis, SA.

Unidade curricular/Curricular unit: Introdução à Cenografia/ Introduction to Scenography

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Bartolomeu

Adalberto Figueiredo Paiva - 13h Nuno Miguel Chuva Vasco - 13h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

1 Aquisição de saberes sobre a evolução histórica dos espaços de apresentação e representação teatral.

2 Reconhecer e elaborar meios de comunicação visual enquanto recurso que acentua a compreensão da mensagem e respeita as lógicas de representação.

3 Identificar contextos e autores de referência que constituam estudos de caso no campo cénico.

4 Desenvolver competências gerais para a concepção interdisciplinar de estudos ou projectos de cenografia.

Learning outcomes of the curricular unit:

1 Acquirement of knowledge about the historical evolution of the spaces of presentation and theatrical performance.

2 Recognizing and elaborating visual communication media as a resource that enhances the understanding of the message and respects the logics of representation.

3 Identifying contexts and referencing authors that constitute case studies in the scenic field.

4 Developing general skills for the interdisciplinary conception of scenography studies or projects

Conteúdos Programáticos:

1 História da cenografia: evolução dos espaços teatrais

2 Artes plásticas e design aplicadas ao teatro

3 Autores e contextos: casos de estudo

4 Conceção de objetos e espaços cénicos

Syllabus

1 History of scenography: evolution of theatrical spaces

2 Visual arts and design applied to theatre

3 Authors and contexts: case studies

4 Conception of objects and scenic spaces

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

A relação coerente entre conteúdos e objetivos programáticos é garantida pela correspondência entre os diferentes núcleos de abordagem, designadamente:

- Da história da cenografia referenciada no ponto 1, com a aquisição de saberes associados, conforme decorre do objetivo 1;

- Das artes e do design enquadradas no ponto 2, com o desenvolvimento de competências referenciadas no objetivo 2;

- Da indução de casos de estudos, conforme ponto 3, com a sua identificação, conforme objetivo 3;

- Da prática projetual indicada no ponto 3, com o objetivo 4, que pretende a concepção interdisciplinar de estudos e projetos de cenografia.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:

The consistent relationship between contents and programmatic objectives is guaranteed by the correspondence between the different cores approach, namely:

- From the history of the scenography referenced in point 1, with the acquisition of associated knowledge, according with objective 1;- Of the arts and design referred to in point 2, with the competency development of skills referred to in objective 2;

- From the induction of case studies, according to point 3, with their identification, according to objective 3;

-The projetual practice indicated in point 3, to objective 4, which intends the interdisciplinary studies and projects of scenography.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

1 As opções metodológicas centrar-se-ão em três componentes pedagógicas

fundamentais: exposição oral centrada nos conteúdos previstos; estudo e apresentação de obras/produções; desenvolvimento de trabalho sob orientação docente.

2 A avaliação obedecerá a critérios explicitados nas diferentes fases da lecionação da unidade curricular e de acordo com as seguintes componentes e pesos: Teórica - 30%; Teórico-prática - 30%; Prática - 40%. O exame terá uma componente teórica, com um peso de 50%, e uma componente prática, com um peso de 50%.

Teaching methodologies (including evaluation):

1 The methodological choices will focus on three key educational components: oral presentation oriented to the estimated contents; study and presentation of works/productions; work development under the teacher guidance.

2 The evaluation will obey the criteria that will be explained in different phases of the curricular unit lecture, according to the following components and weights: Theory - 30%; Theoretical and practical - 30%; Practice - 40%. The exam will have a theoretical component with a weight of 50%, and a practical component with a weight of 50%.

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

1 A relação entre metodologias de ensino e objetivos de aprendizagem definidos no programa, decorre dos seguintes pressupostos:

- Estabelecimento de diferentes componentes pedagógicas capazes de garantir o cumprimento dos objetivos nos seus diferentes âmbitos;
- Abertura a diferentes estratégias de iniciativa pedagógica, visando-se a implementação de modelos de actuação diferenciados;
- Inclusão de espaços de trabalho individual ou coletivo, propiciadores da crítica e reflexão, sob orientação do docente.

2 A consecução dos objetivos programáticos na relação direta e sob a influência das metodologias estabelecidas decorre ainda de uma avaliação que, podendo disponibilizar diferentes modalidades, permitirá aferir dos níveis de aquisição de saberes e competências pelos alunos.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

1 The relationship between teaching methods and learning objectives defined in the program occur in the following assumptions:

- Establishment of different educational components that are able to ensure the objectives' achievement in their various fields;
- Openness to different strategies of pedagogical initiative, in order to implement different models of action;
- Inclusion of workspaces, individually or collectively, that implement the critic and the reflection, under the guidance of the teacher.

2 The achievement of the programmatic objectives, through a direct relationship and under the influence of the established methodologies, is also derived from an assessment that, in spite of providing different modalities, will assess the knowledge and skills levels acquired by students.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

Appia, A. (s.d.). A obra de Arte Viva. Lisboa: Arcádia.

BERGNER, B. (2013). The Poetics of Stage Space: The Theory and Process of Theatre Scene Design. Jefferson: McFarland.

Boucris, L. (1993). L'Éspace en Scène. Paris: Librairie Théâtrale.

Brook, P. (2008). O espaço vazio. Lisboa: Orfeu Negro.

Castanheira, J. (2015). Da evolução da cenografia e do design de cena, na relação cena-espectador. Tese de Doutoramento em Design. Lisboa: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

Craig, E. (2009). El espacio como espectáculo. Madrid: La Casa Encendida.

Craig, E. (s.d.). Da arte do teatro. Lisboa: Editora Arcádia.

FOREST, S. (2012). De la peinture aux scénographies interactives. Sarrebruck: Universitaires Européennes.

Freydefont, M. (2007). Petit traité de scénographie. Nantes: Editions Joca.

Howard, P. (2009). What is Scenography? Oxon: Routledge.

LORI, R. (2015). Scénographie et réalisation des décors pour le théâtre. Roma: Gremese International.

QUADRI, F.; BERTONI, F.; STEARNS, R. (1997). Robert Wilson. Paris: Plume Books

RATTO, G. (1999). Antitratado de cenografia. Variações sobre o mesmo tema. São Paulo: Editora SENAC.

Ribeiro, M. (2003). Arquitectura e Cenografia. Coimbra: XM.

Rinaldi, M. (2003). Escenografía y artes plásticas. Granada: Universidad de

Granada.

SOMPAIRAC, A. (2015). Scénographie d'exposition : Six perspectives critiques. Genebra: Metiss Presses.

Unidade curricular/Curricular unit: Escrita Criativa/Creative Writing

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit: Rosa Maria Neves Nazaré Oliveira - 26h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

- 1 Fomentar a criatividade.
- 2 Conhecer e experimentar algumas técnicas de escrita criativa.
- 3 Descobrir a escrita, a voz e a veia criativa de cada um.
- 4 Desenvolver a capacidade de escrita autónoma.
- 5 Partilhar textos e desenvolver a crítica e autocritica textuais.
- 6 Organizar ideias e textualizá-las.
- 7 Descobrir o que é a escrita criativa.
- 8 Conhecer e experimentar algumas técnicas para desbloquear a escrita.
- 9 Enfrentar a página em branco.
- 10 Desenvolver técnicas de captação do leitor.
- 11 Aplicar a estrutura narrativa na construção de um texto.
- 12 Desenvolver padrões estéticos de apreciação literária.
- 13 Interiorizar os mecanismos presentes no texto poético: breve abordagem.
- 14 Refletir sobre o que se escreve, a forma como se escreve, as razões porque se escreve.
- 15 Analisar os pontos fracos e fortes de cada texto/aprendiz de escrita.
- 16 Detetar e evitar os lugares comuns.

Learning outcomes of the curricular unit:

- 1 Encourage creativity.
- 2 Knowing and experience some creative writing techniques.
- 3 Discover the writing, voice and creative vein of each.
- 4 Develop autonomous writing skills.
- 5 Share texts and develop textual criticism and self-criticism.
- 6 Organize ideas and textualize them.
- 7 Find out what creative writing is.
- 8 Knowing and trying out some techniques to flip writing.
- 9 Facing the blank page.
- 10 Develop techniques for capturing the reader.
- 11 Apply the narrative structure in the construction of a text.
- 12 Develop aesthetic standards of literary appreciation.
- 13 To internalize the mechanisms present in the poetic text: brief approach.
- 14 Reflect on what you write, the way you write, the reasons why you write.
- 15 Analyze the weaknesses and strengths of each written text / apprentice.
- 16 Detect and avoid commonplaces.

Conteúdos Programáticos:

- 1 Desbloquear a criatividade: escrita lúdica, automática e escrita com estímulos diversos.
- 2 As restrições libertadoras e a escrita como prática.
- 3 Universos sensoriais: utilizar os cinco sentidos para enriquecer a escrita.
- 4 Locais e espaços para a escrita: cenário, protagonista ou fonte de histórias.
- 5 Construir histórias a partir de objetos e da observação do quotidiano.
- 6 Criação de personagens.
- 7 A voz da escrita - escrita com voz própria, estilos e tipos de narrador.
- 8 Investigação e construção de uma estrutura narrativa.
- 9 Conceção de diálogos.
- 10 Apurar e rever continuamente a escrita.
- 11 Texto poético: o que vale e não vale na leitura, interpretação e escrita poética.

Syllabus

- 1 Unlock creativity: playful, automatic and written writing with various stimuli.
- 2 Liberating constraints and writing as practice.
- 3 Sensory universes: use the five senses to enrich writing.
- 4 Places and spaces for writing: scenery, protagonist or source of stories.
- 5 Build stories from objects and from everyday observation.
- 6 Creation of characters.

7 The voice of writing - writing with own voice, styles and types of narrator.
8 Investigation and construction of a narrative structure.
9 Design of dialogues.
10 Continuously review and revise writing.
11 Poetic text: what counts and is not worth in reading, interpretation and poetic writing.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

Os conteúdos enunciados estão em perfeita coerência com os objetivos da unidade curricular, como facilmente se pode verificar pela simples leitura de uns e outros.

Assim, os objetivos 1, 2, 4 e 7 realizam-se nos conteúdos 1, 2, 3 e 4. Os objetivos 2, 5, 6, 8 e 9 estão em consonância com os conteúdos 5, 6 e 7, enquanto os objetivos 12, 14, 15 e 16 se encontram diretamente ligados aos conteúdos 8, 9 e 10. Por fim, o objetivo 13 realiza-se no conteúdo 11.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: The stated contents are in perfect coherence with the objectives of the curricular unit, as can easily be verified by the simple reading of each other. Objectives 2, 5, 6, 8 and 9 are in line with contents 5, 6 and 7, whereas objectives 1, 2, 4 and 7 are carried out in contents 1, 2, 3 and 4. 12, 14, 15 and 16 are directly connected to the contents 8, 9 and 10. Finally, the objective 13 is carried out in the contents 11.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição de conceitos/temas com esclarecimento de dúvidas durante a abordagem teórico-prática. A metodologia será predominantemente prática, sendo as aulas expositivas complementadas pela participação dos discentes com apresentação de trabalhos desenvolvidos quer durante o seu decorrer, quer como trabalho autónomo. A avaliação será contínua, traduzida num trabalho de grupo apresentado na aula, numa percentagem de 25% da nota final e num trabalho individual de cinco a dez páginas de texto numeradas e impressas (75% da nota). Não se contabilizam anexos de texto e/ou imagem. Os temas de todos os trabalhos serão sugeridos pela docente, podendo, para o trabalho final, ser aceites propostas apresentadas pelos alunos, desde que dentro dos conteúdos programáticos. A avaliação final consistirá numa prova escrita única que versará sobre toda a matéria do semestre (100%).

Teaching methodologies (including evaluation):

Concepts and themes exposition with questions during the theoretical-practical approach. the methodology will be predominantly practice, supplemented by lectures with students participation and work presentations.

The evaluation will be continuous, based on one groupwork presented in class (25% of the final grade). The remaining 75% of the final grade will come from individual written and printed work submitted by the student (five to ten pages of text). This number of pages are not including text and/or image attachments. Assessment by examination will include all the material taught in class during the semester (100%).

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

As metodologias adotadas visam, genericamente, pôr em prática os objetivos e conteúdos acima mencionados e especificados. Como tal, a exposição teórico-prática quer fomentar, nos alunos, a consciência de que escrever passa, em primeiro lugar, por ler e por ler muito e constantemente. A segunda grande premissa da escrita é escrever constante e insistentemente, escrever e reescrever. Para além disto, há que saber receber as críticas dos outros, criar distância em relação ao seu próprio trabalho e desenvolver a capacidade de auto crítica constante e vigilante, evitando os tiques pessoais e os lugares comuns. Estas exigências não podem, no entanto, coartar a criatividade e bloquear a espontaneidade e originalidade de cada qual. Estamos pois num equilíbrio difícil entre cautela, exigência e liberdade criativa. Essa harmonia terá de ser conquistada por via de exercícios de leitura e interpretação, focagem, reescrita, reflexão, brainstorming, construção de mapas mentais, escrita livre, planeamento de texto, falar e ouvir, enfim, toda uma série de técnicas que permitam, quer individual, quer coletivamente, gerar as condições e a prática da escrita, correntemente, aceite como escrita criativa.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The methodologies adopted aim, in general, to put into practice the objectives and contents above mentioned and specified.

So, the theoretical-practical exposition wants to increase, in students, the

awareness that writing is first and foremost a work of reading and reading again, constantly and repeatedly. The second major premise of writing is to write consistently and insistently, to write and rewrite. In addition, we must know how to receive other people's criticism, and furthermore we must create distance from our own work, and we need to develop capacity for constant and vigilant self-criticism, avoiding personal tics and commonplace places. These requirements cannot, however, limit creativity and block the spontaneity and originality of each one. We are therefore in a difficult balance between caution, demand and creative freedom. This harmony will have to be achieved through reading and interpreting exercises, focusing, rewriting, reflection, brainstorming, mental mapping, free writing, text planning, speaking and listening, in short, a whole series of techniques that allow either Individually, or collectively, to generate the conditions and practice of writing, currently accepted as creative writing.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

Carvalho, Mário de, Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão, Letras sem Tretas, Porto Editora, 2014.

Hughes, Ted, O Fazer da Poesia, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002.

Lodge, David, A Consciência e o Romance, Lisboa, Asa, 2002.

Prose, Francine, Ler como um Escritor, Lisboa, Casa das Letras, 2007.

Wood, James, A Mecânica da Ficção, Lisboa, Quetzal, 2010.

Wood, James, A Herança Perdida, Lisboa, Quetzal, 2012.

Unidade curricular/Curricular unit:História de Arte e Movimentos Artísticos/
History of Art and Artistic Movements

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular/Responsible
academic staff member and lecturing load in the curricular unit:Francisco José da
Cruz de Jesus - 26h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular/Other academic
staff and lecturing load in the curricular unit: NA

Objetivos de aprendizagem:

- 1- Identificar princípios subjacentes ao estudo dos movimentos artísticos em perspetiva histórica.
- 2- Conhecer a História da Arte, os principais ciclos e as linhas de continuidade e mudança na produção artística, das suas origens à Arte contemporânea.
- 3- Relacionar as artes plásticas com as ideologias políticas, a ciência, a literatura, o teatro, o cinema e a história.
- 4- Adquirir hábitos de pesquisa histórico-artística orientada para objetivos específicos.
- 5- Desenvolver competências ao nível da análise crítica do trabalho artístico.

Learning outcomes of the curricular unit:

- 1- Identify underlying principles to the study of artistic movements in historical perspective.
- 2- Know the History of Art, the main cycles and the lines of continuity and change in artistic production, from its origins to Contemporary Art.
- 3- Relate the visual arts to political ideologies, science, literature, theatre, cinema and history.
- 4- Acquiring habits of historical-artistic research oriented towards specific objectives.
- 5- Develop skills in the critical analysis of artistic work.

Conteúdos Programáticos:

1. Introdução ao estudo dos movimentos artísticos
  - 1.1. Problemas, fontes e metodologia
  - 1.2. Periodização e terminologia
2. A História da Arte e os Movimentos Artísticos
  - 2.1. As técnicas artísticas
  - 2.2. Caminhos da arquitetura e da arte ocidental, da Antiguidade ao Neoclassicismo: sua contextualização histórica
  - 2.3. Caracterização dos movimentos artísticos de ruptura na arte ocidental, do século XIX às vanguardas do século XX
  - 2.4. Um novo campo: a arte da performance
3. História da Arte e Investigação Artística
  - 3.1. Investigar uma forma de arte
  - 3.2. A História da Arte e a produção artística contemporânea
  - 3.3. Arte e artistas nacionais e internacionais a descobrir

Syllabus

1. Introduction to the study of artistic movements

- 1.1. Problems, sources and methodology
- 1.2. Art periods and terminology
2. The History of Art and Artistic Movements
  - 2.1. Artistic techniques
  - 2.2. Paths of architecture and Western art from Antiquity to Neoclassicism: its historical contextualization
  - 2.3. Characterization of artistic movements of rupture in Western art, from the nineteenth century to the avant-garde of the twentieth century
  - 2.4. A new field: the art of performance

3. History of Art and Artistic Research

- 3.1. Researching an art form
- 3.2. The History of Art and the contemporary artistic production
- 3.3. National and international art and artists to discover

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular:

A relação entre os conteúdos programáticos e os objetivos definidos evidencia-se na relação estabelecida entre os mesmos. Nesse sentido, o ponto 1 do programa visa ir ao encontro do objetivo 1, enquanto o ponto 2 procura a concretização dos objetivos 2 e 3. O ponto 3 do programa visa a concretização dos objetivos 4 e 5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives: The relationship between the syllabus and the objectives set out evidence on the relationship established between them. In this sense, the point 1 of the program seeks to meet the objective 1, while point 2 demand the implementation of objectives 2 and 3. The point 3 of the program is aimed at the achievement of objectives 4 and 5.

Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A lecionação do programa irá implicar aulas 26h TP solicitando-se, nesse sentido, a participação ativa do aluno na sala de aula durante a apresentação dos conteúdos por parte do docente. Irão, igualmente, promover-se trabalhos de grupo, a organização de visitas de estudo seguidas da elaboração de relatórios e a organização de trabalhos, conforme a avaliação definida.

A avaliação respeita o estabelecido no regulamento Interno da Escola Superior de Educação pelo que os alunos podem escolher uma das seguintes modalidades de avaliação: avaliação de frequência ou avaliação por exame. A avaliação de frequência ou contínua será feita com base na organização, por parte do aluno, de trabalhos práticos dentro ou fora da sala de aula (10%); numa prova escrita (50%) e na organização de um trabalho e sua apresentação (40%). A avaliação por exame é baseada na realização de uma única prova escrita, a realizar no final do semestre.

Teaching methodologies (including evaluation):

The delivery of the program will involve classes TP-26h asking if, in this sense, the active participation of the student in the classroom during the presentation of the contents on the part of the teacher. They will also promote group works, the organization of study visits followed by the preparation of reports and the organization of work, as the evaluation set.

The evaluation complies with the established in the Internal Regulation of the School of Education so that the students can choose one of the following modalities of evaluation: evaluation by frequency or evaluation by examination.

The frequency or continuous assessment will be based on the student's organization of practical assignments inside or outside the classroom (10%); In a written test (50%) and in the organization of a work and its presentation (40%). The evaluation examination based on the achievement of a single written test to be held at the end of the semester.

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

As metodologias de ensino procuram a operacionalização dos conteúdos definidos tendo em vista os objetivos enunciados. Nesse sentido, procura-se conciliar a intervenção de caráter mais expositivo do docente, com a participação ativa dos discentes no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho ao longo do semestre, implicará a demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem definidos, tendo em vista a orientação do aluno para o trabalho autónomo (58h).

Componentes de ocupação (84h): Frequência das aulas 26 horas TP; Trabalho autónomo: 58h.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:

The teaching methodologies seek to operationalize the contents defined in view of

the stated objectives. In this sense, the aim is to reconcile the teacher's more expository character intervention, with the active participation of the students in the teaching-learning process. The work during the semester will imply the demonstration of the coherence of the teaching methodologies with the defined learning objectives, in view of the orientation of the student to the autonomous work (58h).

Occupancy components (84h): Class attendance: 26 hours TP; Autonomous work: 58h.

Bibliografia Principal/ Main Bibliography:

ARGAN, G. C. (1995). Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Estampa.

BARRAL I ALTET, X. (2011). História da Arte. Lisboa: Edições 70.

BERGER, J. (1996). Modos de ver. Lisboa: Edições 70.

CRISPOLTI, E. (2004). Como estudar a Arte Contemporânea. Lisboa: Estampa.

FERREIRA, G. e COTRIM, C., Orgs. (2012). Escritos de Artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar.

FERRARI, S. (2001). Guia de História da Arte Contemporânea. Lisboa: Presença.

GOLDBERG, R (2007). A Arte da Performance. Lisboa: Orfeu Negro.

GOMBRICH, E. H. (2005). A História da Arte. Lisboa: Público.

HAUSER, A. (2000). História Social da Arte. São Paulo: Martins Fontes.

MELO, A. (1998). Artes Plásticas em Portugal. Dos Anos 70 aos Nossos Dias. Lisboa: Difel.

MICHELLI, M. de (1991). As Vanguardas Artísticas. São Paulo: Martins Fontes.

SÁNCHEZ-MOSCOSO, V. A. (2003). Arte del Siglo XX. Madrid: Dykinson.

SPROCCATI, S. (2002). Guia de História da Arte. Lisboa: Presença.

VENTURI, L. (1998). História da Crítica de Arte. Lisboa: Edições 70.

Ficha Curricular do Docente

Nome – Rui Paulo de Moura Branco Simões

Instituição de Ensino Superior – Instituto Politécnico de Coimbra Unidade Orgânica

– Escola Superior de Educação de Coimbra

Categoria – Professor Adjunto

Grau – Mestrado Área científica deste grau académico – Ciências Musicais

Ano em que foi obtido este grau académico – 2004

Instituição que conferiu este grau académico – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%) - 100%

Outros graus académicos ou títulos:

Ano – 1995; Grau ou título – Licenciatura; Área – Música; Instituição -

Universidade de Aveiro; Classificação – 16 valores;

Ano – 2013; Grau ou Título – Especialista; Área – Música (Produção e Tecnologias);

Instituição – IPC/IPL/IPP; Classificação – Aprovado por unanimidade

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada)

relevantes para o ciclo de estudos – até 5 referências. Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.

AVID PRO TOOLS 101 Online Certification – Berklee College of Music, Boston, Massachusetts, USA (2016)

Produtor de diversos espetáculos (6 em 2016)

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Desde 2003 – Pianista, Maestro adjunto, orquestrador e arranjador do Coro dos

Antigos orfeonistas da Universidade de Coimbra, que vem acompanhando em Portugal e em diversos países nos cinco continentes

Colaborações várias como músico com as Companhias de Teatro Acert, Barraca, Bonifrates

Autor de vários arranjos para orquestra, coro e solistas de obras da Canção de Coimbra e diversos compositores, tais como Ivan Lins, Jorge Palma, entre outros

Compositor de bandas sonoras para videogramas (“Reflex”, Mosteiro de Santa Clara a Velha, 2010)

Produtor discográfico com oito discos publicados (música erudita, popular, coral, orquestral)

Ficha Curricular do Docente

Nome – Bartolomeu Adalberto Figueiredo Paiva

Instituição de Ensino Superior – Instituto Politécnico de Coimbra Unidade Orgânica

– Escola Superior de Educação de Coimbra

Filiação em Centro de Investigação - CIAUD – Faculdade de Arquitetura de Lisboa

Categoria – Professor Adjunto

Grau – Doutor Área científica deste grau académico – Design

Ano em que foi obtido este grau académico – 2012

Instituição que conferiu este grau académico – Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%) - 100%

Outros graus académicos ou títulos:

Ano – 2011; Grau ou título – Especialista; Área – Formação de Professores;

Instituição - IPC/IPL/IPP; Classificação – Aprovado por unanimidade;

Ano – 2006; Grau ou Título – Mestre; Área – Supervisão; Instituição - Universidade de Aveiro; Classificação - 18 valores;

Ano – 1999; Graua ou título – Licenciatura; Área – Arquitetura; Instituição – EUAC; Classificação – 16 valores

Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos:

Paiva, B. (2014). CIDADE: desígnio, design e desejo. Guarda: Livro de atas da DESIGNA2014 – Conferência Internacional de Investigação e Design.

Paiva, B. (2014). Urbanidade e Educação Cultural – Estudo de Caso em Supervisão Ecológica. In Sá-Chaves, I. (Org.). Educar, Investigar e Formar – Novos Saberes (pp. 93-113). Porto: Porto Editora.

Paiva, B. (2012). DESIGN & ESPAÇO PÚBLICO: Programa Polis. Málaga: Revista ddiseño – Revista académico-científica de innovación y desarrollo del Diseño en el ámbito hispano/italiano/português.

Paiva, B. (2010). Educação, arte e tecnologia – para uma cultura do Design.

Lisboa: Livro de atas da 1.ª Conferência Internacional em Design e Artes Gráficas.

Paiva, B. (2009). DESIGN E CIDADE – para uma urbanidade inclusiva. Baurú: Livro de atas do 5.º Congresso Internacional de Pesquisa em Design.

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) relevantes para o ciclo de estudos – até 5 referências. Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.

Integra o Comité Científico do XIV SIEMAI - Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais -TERUEL (ESPAÑA) - Abril de 2016.

Professor convidado pela UNESP – Universidade Estadual Paulista – Brasil, para lecionar em maio de 2013 no Programa de Pós-graduação em Design.

Integra a comissão científica da Revista Internacional ddiseño e integrou de 2013 a 2015 a comissão científica da Revista EXEDRA.

Participou como autor na exposição internacional de fotografia “LA CIUDAD Y EL RIO”, com a obra “COIMBRA [in]MONDEGO” – em maio de 2013.

Cooperou com várias escolas públicas, enquanto autor e/ou coordenador de projectos de intervenção e qualificação estética dos seus espaços.

Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)

Paiva, B. (2013). A CIDADE COMO PROJETO EM DEVIR – o caso do Programa Polis em Portugal. São Paulo: Livros de atas do 8.º Fórum de Pesquisa FAU-Mackenzie.

Paiva, B. (2009). Urbanidade e Educação Cultural – Supervisão e Formação em Educação Artística e Tecnológica. Penafiel: Editorial Novembro.

Paiva, B. & Sá-Chaves, I. (2009). Educação Patrimonial e Cultural – para uma cidadania inclusiva. Lisboa: Livro de atas do X Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.

Paiva, B. (2007). Arte e Património – Compromisso Formativo e Educativo. Porto: Revista Lusíada, I Série, nº4.

Paiva, B. (2005). Páginas do Meu “portfolio”: o conceito de supervisão - alegoria de um símbolo. Em Sá-Chaves, I. (Org.), Os portfolios reflexivos (também) trazem gente dentro (pp. 101-107). Porto: Porto Editora.

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Docência na Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) desde 1999 - cursos de mestrado, licenciatura, formação complementar e formação especializada nas áreas da educação, da arte e do design.

Supervisão e orientação científica, técnica e pedagógica de monografias, projetos de final de curso, relatórios de estágios e de outros exercícios associados à componente formativa.

Integrou grupos de trabalho de criação de cursos de licenciatura e pós-graduação, bem como participou na organização de eventos nacionais e internacionais sob diferentes temáticas.

Orador convidado pela Universidade Estadual de Campinas SP e pela FA da

Universidade Mackenzie SP – Brasil, para conferências sob a temática da Educação, Formação e Supervisão em Artes e Design
Integrou a Assembleia de Representantes, o Conselho Técnico-Científico e o Conselho Pedagógico, sendo atualmente coordenador da Área Científica de Artes Visuais e diretor do Curso de Arte e Design.

Ficha Curricular do Docente

Nome – Nuno Miguel Chuva Vasco

Instituição de Ensino Superior – Instituto Politécnico de Coimbra Unidade Orgânica – Escola Superior de Educação de Coimbra

Filiação em Centro de Investigação - Investigador Integrado do Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+, Aveiro); Investigador colaborador do Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação (C3i, Portalegre)

Categoria – Professor Adjunto Convidado

Grau – Doutor Área científica deste grau académico – Estudo de Arte

Ano em que foi obtido este grau académico – 2009

Instituição que conferiu este grau académico – Universidade de Aveiro

Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%) - 100%

Outros graus académicos ou títulos:

Ano – 2002; Grau ou título – Licenciatura; Área – Pintura; Instituição - EUAC;

Classificação – 16 valores

Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos:

Vasco, N. (2015). Comunicação na arte: O eterno sofisma. Coimbra: Minerva Coimbra.

Vasco, N. (Julho 2013). O cinema como contributo para o trabalho de alguns artistas plásticos. International Journal of Cinema, nº 1, 179-187.

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) relevantes para o ciclo de estudos – até 5 referências. Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.

Exposições internacionais individuais - Biblioteca da Universidade de Brasília, Brasil (2006); India International entre, Nova Delhi, Índia (2006); Instituto Camões de Cabo Verde (2005); Centro Cultural Português, Maputo, Moçambique (2005) Exposições nacionais individuais - Por convite: “Less Is More: É Mentira”, Museu Municipal da Cidade de Coimbra Edifício Chiado, Coimbra (2014/2015)

Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)

Vasco, N. (2015). Estética Tanatológica do Arkheion Facebookiano:

Facebookofagismo. Aveiro: UA Editora.

Vasco, N. (2014). Ética e polémica em Habacuc Guillermo Vargas. Mato Grosso do Sul: PMStudium Comunicação e Design. pp. 335-345.

Vasco, N. (2012). O Pivot Stickfigure Animator no ensino artístico. Porto: 2EI_EA.

Vasco, N. (2011). O cinema como contributo para o trabalho de alguns artistas plásticos. Avanca: Cine Clube de Avanca. pp. 262-268.

Vasco, N. (2010). A criação afectiva e a recriação sentimental da obra de arte como partes de um processo incomunicável. São Paulo: PMStudium Comunicação e Design. pp. 69-72.

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Desde 01/10/2015 - Professor adjunto convidado - Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra - Licenciatura em Arte e Design

Desde 30/12/2010 - Professor adjunto convidado - Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre - Licenciaturas em Design de Animação Multimédia, Design de Comunicação e Engenharia Informática

De 01/10/2010 até 31/08/2011 - Professor auxiliar convidado - Universidade de Aveiro – Departamento de Educação (Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico; Licenciatura em Educação Básica; e Mestrado em Ensino do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico)

Ficha Curricular do Docente

Nome – Rosa Maria Neves Nazaré de Oliveira

Instituição de Ensino Superior – Instituto Politécnico de Coimbra Unidade Orgânica – Escola Superior de Educação de Coimbra

Filiação em Centro de Investigação - Investigador Integrado do Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+, Aveiro); Investigador colaborador do Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação (C3i, Portalegre)

Categoria – Professora Adjunta

Grau – Mestre Área científica deste grau académico – Literatura Portuguesa

Ano em que foi obtido este grau académico – 1992

Instituição que conferiu este grau académico – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%) - 100%

Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos:

Paris 1937, Lisboa, Expo 98, 1996, ISBN 972-8127-28-6 (livro).

Tragédias sobrepostas sobre «O Indesejado» de Jorge de Sena, Coimbra, Angelus Novus, 2001, ISBN 972-8115-74-1 (livro).

Cinza, Lisboa, Tinta da China, 2013 (1ª e 2ª edições), ISBN 978-989-671-161-0 (livro).

"To our children's children's children: a literatura para a infância em idade tardia" in Atas do I Encontro Internacional de Ensino da língua portuguesa, EXEDRA- Número Especial, Coimbra, ESEC, 2009 (on line) (artigo).

"Ensinar Português LE na Universitat de Barcelona/Ensinar Português L2 em Portugal" (co-autoria de Ignacio Vázquez da UB) in Atas do II Encontro Internacional de Ensino do Português, EXEDRA - Número Especial, Coimbra, ESEC, 2012 (on line) (artigo).

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) relevantes para o ciclo de estudos – até 5 referências. Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.

Convidada a apresentar uma conferência e a dinamizar uma tertúlia literária na Universidade de Vigo (março de 2014).

Convidada a apresentar o livro de sua autoria pelo Instituto Camões em Barcelona (junho de 2014).

Prémio PEN INTERNACIONAL para Primeira Obra para obras publicas em 2013, pelo livro Cinza, Lisboa, Tinta da China, 2013, prémio patrocinado pela Direção-Geral do Livro, dos arquivos e das Bibliotecas (dezembro 2014).

Seis poemas na revista "Suroeste", nº 6, revista de literaturas ibéricas, Badajoz, 2016, ISBN 978-84-9852-474-1

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Organização da candidatura e da realização do curso EILC (Erasmus Intensive Language Course) desde o seu início ao terminus: 2007 a 2013.

Coordenadora da área de Língua Portuguesa nos anos 1998/99 e de 2005 a 2013.

Comissão Científica do Mestrado de Ensino do Português: 2009 a 2013.

Seis deslocações ERASMUS (2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014) no âmbito da lecionação e intercâmbio docente internacional.

Leitora de Português pelo Instituto Camões/Ministério dos Negócios Estrangeiros na Universidade de Barcelona (UB) de 1996 a 1998.

Ficha Curricular do Docente

Nome – Francisco José da Cruz de Jesus

Instituição de Ensino Superior – Instituto Politécnico de Coimbra Unidade Orgânica – Escola Superior de Educação de Coimbra

Categoria – Assistente Convidado

Grau – Mestre Área científica deste grau académico – História de Arte

Ano em que foi obtido este grau académico – 1999

Instituição que conferiu este grau académico – Universidade Lusíada de Lisboa

Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%) - 50%

Outros graus académicos ou títulos:

Ano – 1994; Grau ou título – Licenciatura; Área – História de Arte; Instituição – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Classificação – 14 valores

Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos:

JESUS, F. (2004). Uma Aproximação à Escultura Portuguesa Contemporânea. In II Congresso Internacional de História da Arte – Portugal: Encruzilhada de Culturas, Artes e Sensibilidades (pp. 383-397). Coimbra: Livraria Almedina/APHA.

JESUS, F. (2006). Aos Mortos da Guerra Colonial. Os monumentos portugueses aos Combatentes do Ultramar. In B. Borngasser, H. Karge e B. Klein (Eds.), Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal / Arte funerario y cultura sepulcral en España y Portugal (pp. 535-55). Frankfurt am Main e Madrid: Vervuert e

Iberoamericana.

JESUS, F. (2008). Um olhar sobre a escultura portuguesa do século XX. In Museu Municipal de Vila Franca de Xira. Coleção de Artes Plásticas: Escultura (pp. 9-36). Vila Franca de Xira: Museu Municipal.

Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)

JESUS, F. (2004). O Monumento ao 18 de Janeiro de 1934 na Marinha Grande: arte e memória. Vitrum, Revista Científica dos Institutos Superiores da Marinha Grande, 1, 55-64.

JESUS, F. (2008). Fotografias de Fátima: um mundo, dois olhares. Maio Claro. Revista de Artes Visuais / Fotografia da Escola Superior Artística do Porto.

JESUS, F. (2010). Bypass. In Interferências. Mostra Pública de Arte na cidade de Lisboa. Lisboa: Interferências.

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Docente de Movimentos Artísticos e Património, Musealização, Território e Património Cultural, História Regional e Local e Gestão do Património nos cursos de Licenciatura em Turismo e Animação Socioeducativa da Escola Superior de Educação de Coimbra.

Docente de História do Teatro I (Grécia e Roma), História do Teatro II (Idade Média e Renascimento) e História do Teatro IV (Século XX), no Curso de Licenciatura em Teatro, Interpretação e Encenação, da Escola Superior de Educação do Porto.

Docente de Sociologia da Arte / Arte e Sociedade nas licenciaturas de 1.º Ciclo em Teatro, Cinema e Audiovisual, Design e Comunicação Multimédia, Artes Plásticas e Intermédia e Artes Visuais Fotografia, da Escola Superior Artística do Porto.

Docente de História da Arte e Artes Contemporâneas, do curso de Design do Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias / D. Dinis, da Universidade Lusófona, na Marinha Grande.

Técnico de Inventariação do Património Arquitectónico do Distrito de Coimbra, DGEMN, Coimbra.