

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006041] História do Teatro de Formas Animadas					
Curso Course	[64] Pós-Graduação em Marionetas e Formas Animadas [64] Post-Graduation in Puppetry and Animated Forms					
Docente responsável Teacher Responsible	[65] Miguel Falcão					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0000:00	(OT) Orientação Tutorial:	0000:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0000:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0000:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

[50043] Ana Catarina Cardoso Firmo | Horas Previstas: 8h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

1. identificar os conteúdos mais relevantes da História geral do Teatro de Marionetas e Formas Animadas;
2. reconhecer a diversidade das manifestações do Teatro de Marionetas e Formas Animadas nas culturas e nas sociedades;
3. enquadrar as etapas principais e as transformações do Teatro de Marionetas e Formas Animadas no contexto da história geral do teatro;
4. elaborar trabalhos de pesquisa com vista à produção de trabalhos de teor crítico e/ou ensaístico sobre casos de estudo contemporâneos.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

After the completion of this curricular unit, the student should be able to:

1. identify the most relevant contents of the General History of Theatre of Marionettes and Animated Forms;
2. recognize the diversity of manifestations of the Theatre of Marionettes and Animated Forms in cultures and societies;
3. frame the main stages and transformations of the Theatre of Marionettes and Animated Forms in the context of the general history of the theatre;
4. prepare research papers with a view to producing critical and/or essay works on contemporary case studies;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Formas antigas do Teatro de Marionetas (TM) e Formas animadas.

1.1. Presença do TM na Europa. O profano e o religioso nos repertórios da época medieval ao século XIX. Tipologia e diversidade nacional.

1.2. Manifestações atuais de formas antigas. Os Bonecos de Santo Aleixo e o Teatro de D. Roberto. Estudo e salvaguarda. Guignol (França), Punch (Inglaterra), Pulcinella (Italia).

1.3. O TM e de sombras no Oriente: perspectiva histórica e situação atual.

2. O TM na (era da) sua modernidade.

2.1. Modernismo e vanguardas.

2.2. Tendências contemporâneas do teatro de marionetas e de formas animadas.

2.3. Disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, in-disciplinar. A marioneta e as outras artes (teatro, dança, cinema, literatura).

2.4. Marioneta e novas tecnologias: a câmara, o ecrã, o *ao vivo*: presença e mediatização. O projeto Paper Cinema.

2.5. Tradição e contemporaneidade. Do antigo ao moderno, do antigo no moderno.

2.6. Notas sobre processos de criação nas práticas contemporâneas.

SYLLABUS:

1. Ancient forms from the Theatre of Marionettes (TM) and Animated Forms.

1.1. TM's presence in Europe. The profane and the religious in repertoires from the medieval to the 19th century. Typology and national diversity

1.2. Current manifestations of ancient forms. The Dolls of Santo Aleixo and the Theater of D. Roberto. Study and safeguard. Guignol (France), Punch (England), Pulcinella (Italy)

1.3. TM and shadows in the Orient: historical perspective and current situation

2. The TM in (the age of) its modernity.

2.1. Modernism and avant-garde

2.2. Contemporary trends in theater of marionettes and animated forms

2.3. Disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, in-disciplinary. Puppetry and other arts (theatre, dance, cinema, literature)

2.4. Puppetry and new technologies: the camera, the screen, live: presence and media coverage. The Paper Cinema project

2.5. Tradition and contemporaneity. From old to modern, from old to modern

2.6. Notes on creative processes in contemporary practices.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

Os conteúdos programáticos propõem uma abordagem histórica do Teatro de Marionetas e Formas animadas no contexto nacional e internacional, em articulação com casos de estudo que permitem uma perceção da diversidade das manifestações desse teatro. Permitem igualmente conhecer as práticas contemporâneas no Teatro de Marionetas e Formas animadas de acordo com o seu carácter experimental, e também com o trabalho de salvaguarda do património de formas antigas europeias.

Assim, os conteúdos identificados nos dois grandes blocos do programa reportam-se e concretizam os Objetivos da UC, quer na forma como configuram os saberes e competências adquiridos, como na tipologia e formas de avaliação propostas.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

The syllabus proposes a historical approach to the Theatre of Marionettes and Animated Forms in the national and international context, in conjunction with case studies that allow a perception of the diversity of manifestations of this theatre. They also allow to know the contemporary practices in the Theatre of Marionettes and Animated Forms in accordance with its experimental character, and also with the work of safeguarding the heritage of ancient European forms.

Therefore, the contents identified in the two large blocks of the program report and implement the UC Objectives, both in the way they configure the knowledge and skills acquired, as in the typology and forms of evaluation proposed.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

A metodologia de ensino assenta na complementaridade das aulas expositivas com pesquisas e trabalho de campo sobre casos ou temas específicos apresentados na aula pelos alunos, em articulação com a bibliografia proposta. Os tópicos são desenvolvidos através da análise de casos, suportada em documentação pesquisada, e debate coletivo com vista à elaboração de sínteses conclusivas.

A metodologia de avaliação segue o disposto no Regulamento Geral de Avaliação e Frequência da ESELx e assume duas modalidades.

1. Avaliação contínua

a. A participação (35%)

- apresentação na aula das leituras recomendadas;
- participação na reflexão sobre as matérias lecionadas;

b. A elaboração de um trabalho escrito individual (65%)

- pesquisa sobre um caso contemporâneo de teatro de marionetas em Portugal;
- fundamentação do trabalho em fontes biblio e/ou vídeo e/ou fotográficas.

2. Avaliação por exame

Realização presencial de prova escrita (100%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The teaching methodology is based on the complementarity of expository classes with research and fieldwork on specific cases or themes presented in class by students, in conjunction with the proposed bibliography. Topics are developed through case analysis, supported by researched documentation, and collective debate with a view to creating conclusive syntheses.

The assessment methodology follows the provisions of the ESELx General Assessment and Frequency Regulation and takes two forms.

1. Continuous assessment

a. Participation (35%)

- presentation of recommended readings in class;
- participation in reflection on the subjects taught;

b. Preparation of a written work (65%)

- research on a contemporary case of puppet theater in Portugal;
- substantiation of the work in bibliographic and/or video and/or photographic sources.

2. Assessment by exam

In-person written test (100%).

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

Articulando sessões de contacto de natureza teórica e expositiva com a apresentação de trabalhos pelos alunos, a metodologia de ensino proposta permite estabelecer uma convergência entre, por um lado, a aquisição dos conhecimentos estruturantes no campo da História do Teatro de Marionetas e Formas animadas expostos no programa, e por outro lado, a aprendizagem pelos alunos de metodologias específicas para a realização de trabalhos de investigação com análise e discussão de casos de estudo, a serem apresentados no contexto das aulas na forma de um trabalho pessoal, individual ou em grupo.

A bibliografia indicada é igualmente objeto de leitura e discussão ao longo das aulas, de modo a desenvolver a capacidade crítica dos alunos na aquisição dos saberes com o apoio de estudos de referência.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

Articulating theoretical and expository contact sessions with the presentation of work by students, the proposed teaching methodology allows establishing a convergence between, on the one hand, the acquisition of structuring knowledge in the field of History Marionettes and Animated Forms Theatre exposed in the program, and on the other hand, the learning by students of specific methodologies for carrying out research work with analysis and discussion of case studies, to be presented in the context of classes in the form of a personal, individual or group work.

The indicated bibliography is also the object of reading and discussion throughout the classes, in order to develop the critical capacity of students in acquiring knowledge with the support of reference studies.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Dufrêne, T. & Huthwohl, J. (2014). *La Marionnette: objet d'histoire, oeuvre d'art, objet de civilisation*. Éditions L'Entretemps.
- Ferreira, J. A. (2015). *Da Vida das marionetas. Ensaio sobre os Bonecos de Santo Aleixo*. Companhia das Ilhas.
- Jurkowski, H. (2008). *Métamorphoses: la Marionnette au XXe Siècle*. Éditions Institut International de la Marionnette / L'Entretemps.
- McCormick, J. & Pratasik, B. (1998). *Popular Puppet Theatre in Europe (1800-1914)*. Cambridge University Press.
- Plassard, D. (ed.) (2004). *Les mains de lumière*. Éditions Institut International de la Marionnette.
- Posner, D. N., Orenstein, C. & Bell, J. (2015). *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance*. Routledge.
- Ribeiro, R. (2011). *Henrique Delgado. Contributos para a história da marioneta em Portugal*. Museu da Marioneta/EGEAC.
- Zurbach, C., Ferreira, J. A. & Seixas, P. (2007). *Autos, Passos e Bailinhos. Os textos dos Bonecos de Santo Aleixo*. Casa do Sul Editora.