

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	[9006043] Corpo, Movimento e Voz					
Curso Course	[64] Pós-Graduação em Marionetas e Formas Animadas [64] Post-Graduation in Puppetry and Animated Forms					
Docente responsável Teacher Responsible	[182] Natália Vieira					

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:

[50002] Sara Joana da Rosa Belo Patronilo de Araújo e Pedreira Carneiro | Horas Previstas: 14h

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

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

1. Exercitar as suas capacidades comunicativas e expressivas individuais para poder tocar universos e imaginários diversificados, através de um trabalho físico com o seu corpo e a sua voz.
2. Compreender o seu corpo como o instrumento da transposição de ideias e de mundos, da efabulação, da transformação de si, descobrindo desta forma os seus potenciais criativos e artísticos próprios.
3. Demonstrar a noção de presença, encontrando a relação corpo/narrativa, através dos princípios fundamentais do movimento (espaço, tempo, corpo e relação).
4. Saber contar uma história com o corpo e com formas animadas, estabelecendo relações entre som/movimento/ objetos/ dramaturgia.
5. Desenvolver complementaridades voz/movimento, só possíveis com um instrumento que habita o seu corpo.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

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

1. Exercise their individual communication and expression abilities to touch diverse universes and imageries, through physical work with their body and voice.
2. Understand their body as an instrument of the transposition of ideas and worlds, of fantasizing, of own transformation, discovering their own creative and artistic potentials.
3. Express a notion of presence, finding the relation between body/narration, through fundamental principles of movement (space, time, body and relation).
4. Know how to tell a story with the body, conquering the space of corporal narration and establishing relations among sound/movement/dramaturgy.
5. Develop voice/movement complementarities, only possible with an instrument that lives one's own body.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Os conteúdos propostos visam o desenvolvimento de formas individualizadas de comunicar, de expressar-se, de animar objetos e de manipular marionetas.

1. Aquecimento físico e preparação do estudante para se concentrar e dedicar ao conhecimento do seu corpo e à experiência de formas cinéticas presentes na dança contemporânea: as espacialidades do movimento, ritmos e dinâmicas no corpo individual, partes do corpo e as suas muitas articulações, o corpo na relação com outros corpos / trabalho de contacto entre pessoas e objetos.
2. Invenção de narrativas coreográficas através de um trabalho sobre a imaginação do corpo e sobre a dramaturgia e os sentidos que o corpo pode elaborar, também na perspetiva da criação com objetos e formas animadas.
3. Noções de anatomia e fisiologia do aparelho vocal. Aquecimento vocal: núcleo, ressonâncias, voz global. Leituras: prosódia e expressividade.

SYLLABUS:

Proposed contents aim the development of individualized way of communicating, expressing, animating objects and manipulating marionettes.

Contents of the curricular unit:

1. Physical warm-up and preparation of the student to focus and to dedicate themselves in the knowledge of their body and the experience of kinetic forms present in contemporary dance: spatiality of movements, rhythms, and dynamics of the individual body, parts of the body in their many articulations, body in relation with other bodies / contact work between people and objects.
2. Creation of choreographic narratives through work about the body's imagination and about dramaturgy and senses that the body can elaborate, also regarding the creation with objects and animated forms.
3. Notions of anatomy and physiology of the vocal tract. Vocal warm-up: core, resonances, global voice. Reading: prosody and expressivity.

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

Esta unidade - pela relação que estabelece entre objectivos e conteúdos - centra-se no desenvolvimento de competências essenciais por aqueles que realizam um trabalho concetual e performático de animação de histórias:

- O envolvimento do corpo como um todo na relação com marionetas e formas animadas: voz e movimento, dois aspetos indissociáveis (cf. objetivos 1 e 2 e conteúdo 1).
- O trabalho sobre o corpo, como ele existe no mundo da dança e como pode servir de referência e suporte muito importante ao ator-manipulador (cf. objetivo 3 e conteúdos 1 e 2).
- A criação de imaginários próprios e individuais que fortalecem a capacidade expressiva, assim como apontam para formas novas de abordar os objetos e as formas animadas, com aspetos da performatividade contemporânea (cf. objetivo 4 e conteúdo 2).
- O trabalho sobre a voz, factor indispensável da comunicação com o público (cf. objetivo 1 e 5 e conteúdo 3).

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

This unit - by the established relation between objects and contents - is centred in the development of essential competences by those that undertake a conceptual and performative job in story dramatization:

- Body's involvement as a whole in the relation with marionettes and animated forms: voice and movement, two indivisible aspects (cf. objectives 1 and 2 and content 1).
- Work on the body, how it exists in the world of dance and how it can be an extremely important reference and support to the actor-handler (cf. objective 3 and contents 1 and 2).
- The creation of own and individual imageries that strengthen the expressive ability, as they point to new way of approaching objects and animated forms with aspects from contemporary performance (cf. objective 4 and content 2).
- The work on voice, indispensable factor of communication with an audience (cf. objective 1 and 5 and content 3).

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Método de ensino

Método de ensino laboratorial e prático, centrado no aquecimento do corpo e da mente e na experimentação, a partir dessa disponibilização, do que o corpo poderá encontrar como território de exploração narrativa. Propostas de múltiplos exercícios, coletivos e individuais. Práticas de análise e reflexão.

A metodologia de avaliação desta UC segue o disposto no Regulamento Geral de Avaliação e Frequência da ESELx.

Método de avaliação

A avaliação pode assumir duas modalidades: avaliação contínua ou avaliação por exame.

Na avaliação contínua, são consideradas:

- a participação nas atividades propostas nas aulas - trabalho individual (40%); trabalho em grupo (40%);
- a elaboração de um trabalho de reflexão sobre as consequências desta unidade curricular na via performativa dos estudantes - trabalho individual (20%).

A avaliação por exame contempla uma prova escrita (50%) e uma prova prática (50%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Teaching method

Laboratorial and practical teaching method, centred in the warm-up of body and mind and in experimentation, from said provision, from what the body may find as new territory of narrative exploration. Proposals of multiple collective and individual exercises. Practices of analysis and reflection.

The assessment methodology for this UC follows the provisions of the ESELx General Assessment and Frequency Regulation

Evaluation method

Evaluation may take two modalities: continuous and by examination.

In continuous evaluation, the following are considered:

- participation in the activities proposed in class - individual work (40%); group work (40%);
- preparation of a reflection paper on the consequences of this curricular unit on the students' performance path - individual work (20%).

Evaluation by examination contemplates both a written (50%) and a practical (50%) test.

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

Pretende-se através deste método de ensino, que implica a exploração e investigação prática de soluções, a resolução de problemas, a improvisação e a composição, chegar aos objetivos desejados: o desenvolvimento gradual da capacidade de criar imaginários próprios que facilitem a emergência de situações ficcionais, bem como de competências corporais e vocais necessários à manipulação de objetos e marionetas animadas. Pretende-se, neste espaço laboratorial, criar um ambiente seguro e de confiança para ousar e correr riscos criativos. A descoberta de novas formas de manipular objetos só poderá surgir num ambiente de exploração e experimentação francas. O trabalho do docente será o de estimular e fazer surgir os desafios, tendo por base a técnica de domínio do corpo e dos seus potenciais de escrita corporal expressiva, a par do domínio da produção vocal e das possibilidades discursivas.

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

It is intended with this teaching method, which implies practical exploration and investigation of solutions that involves the resolution of problems, improvisation and composition, to reach the desired objectives: the increasing ability to create own imageries that facilitate the emergence of singular fictional situations, as well as body and voice competences needed to handle objects and animated forms. It is intended, in this laboratorial space, to create a safe and reliable environment to dare and take creative risks. The discovery of new ways of handling objects can only emerge in an open environment of exploration and experimentation. The teacher's work will be of stimulating and potentiate the occurrence of challenges, based on the techniques of body domain and its potentials of expressive corporal writing, paired with the domain of vocal production and discursive possibilities.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Callery, D. (2001). *Through the Body: A Practical Guide to Physical Theatre*. Nick Hern Books Limited.
- Dunlop, V. P. (2006). *Looking at Dances*. Verve Publishing.
- Froud, B. (2002). *Good Faeries? Bad Faeries*. Terri Windling.
- Suckling, N. (2000). *Gnomes and Gardens: A field guide to the little people*. Pavilion Books Limited.
- Tavares, G. M. (2013). *Atlas do Corpo e da Imaginação*. Editorial Caminho.
- Tejera, V. (1965). *Art and Human Intelligence*. Meredith Publishing Company.
- Marshall, L. (2001). *The Body Speaks: Performance and Expression*. Methuen Publishing Limited.
- Harrison, P. (2006). *The Human Nature of the Singing Voice*. Dunedin Academic Press.