

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 10
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006044] Laboratório de Formas Animadas I					
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:

[50043] Ana Catarina Cardoso Firmo | Horas Previstas: 10h

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 diversos materiais que permitam a conceção e a projeção de marionetas a partir de diferentes contextos criativos.
2. Desenvolver competências de construção de marionetas com diferentes materiais.
3. Compreender as diversas possibilidades cénicas, estruturas de manipulação e elementos cénicos inerentes à criação de um espetáculo.
4. Conhecer diferentes conceções cénicas relacionadas com as várias tipologias de marionetas.
5. Reconhecer as diversas técnicas de manipulação no universo do teatro de marionetas e formas animadas.
6. Conhecer as
7. Escolher processos de animação adequados aos projetos, no âmbito do teatro de marionetas e formas animadas.
8. Conhecer ferramentas de construção e de manipulação para a criação de um projeto nesta área artística.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

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

1. Identify different materials that allow the design and projection of marionettes from different creative contexts.
2. Develop marionette construction skills with different materials.
3. Understand the different scenic possibilities, manipulation structures and scenic elements inherent to the creation of a show.
4. Know different scenic concepts related to the various types of marionettes.
5. Recognize the various manipulation techniques in the universe of marionette theatre and animated forms.
6. Know the rules of theatrical interpretation with marionettes and acquire the fundamental skills to bring figures and objects to life.
7. Choose appropriate animation processes for the projects, within the scope of marionette theatre and animated forms.
8. Know construction and manipulation tools for creating a project in this artistic area.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Construção e Experimentação de Materiais

- Demonstração de materiais para construção de marionetas
- Criação da personagem: análise de estereótipos e conceção da figura
- Modelagem da figura em barro
- Realização de moldes
 - Gesso (molde em negativo)
 - Poliuretano
 - Silicone
- Tiragens de positivos
- Escultura em poliuretano rígido: acabamento das peças

Dispositivos Cénicos

- Espaço, corpo, objeto manipulado e olhar do espectador
 - Relação corpo-objeto/marioneta: uma definição de espaço
 - Estruturas de suporte à manipulação e evolução para elementos cenográficos
 - Formas tradicionais e transposições na atualidade
 - Análise de casos da produção contemporânea portuguesa e internacional

Técnicas de Manipulação

- Gramática da marioneta: postura, movimento, olhar, voz
- Competências motrizes e sensoriais do manipulador: voz, corpo, escuta

- Técnicas de manipulação
 - Marionetas de fios, luva, vara e sombras
 - Bunraku
 - Técnicas contemporâneas
- Jogos dramáticos e improvisações entre corpos animados e inanimados

SYLLABUS:

Materials Construction and Experimentation

- Demonstration of materials for puppet construction
- Character creation: analysis of various stereotypes and figure design
- Modelling clay figures
- Making moulds
 - Plaster (negative mould)
 - Polyurethane
 - Silicone
- Positive prints
- Rigid polyurethane sculpture: finishing the pieces

Stage Devices

- Space, body, manipulated object and viewer's look
 - Body-object/marionette relationship: a definition of space
 - Manipulation support structures and their evolution to scenography elements
 - Traditional forms and their transpositions today

Analysis of some cases of portuguese and international contemporary production

Handling Techniques

- Marionette grammar and its fundamentals: posture, movement, look, voice
- Motor and sensory skills of the manipulator: voice, body, listening
- The different manipulation techniques

Wire, glove, stick and shadow puppet

Bunraku

Contemporary techniques

- Dramatic games and improvisations between animate and inanimate bodies

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

A unidade curricular está organizada em módulos temáticos, que visam o enquadramento específico, a experimentação, a fundamentação e a análise de técnicas de marionetas/formas animadas, bem como, eventualmente, a produção de recursos.

A estruturação em 3 módulos centrados, sequencialmente, na construção e experimentação de materiais, nos dispositivos cénicos e nas técnicas de manipulação permite a aquisição de recursos nas áreas de construção, interpretação e manipulação, com o reconhecimento das características multidisciplinares e transdisciplinares que têm caracterizado a evolução da marioneta contemporânea.

O desenvolvimento de diversas competências abordadas nesta UC permite a compreensão e a aquisição das regras essenciais para a prática desta modalidade de teatro, e a conceção e elaboração de projetos destinados a diferentes contextos educativos (formais, não formais e informais).

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

The curricular unit is organized in thematic modules, which aim at the specific framing, experimentation, reasoning and analysis of marionette/animated forms techniques, as well as, eventually, the production of resources.

The structure in 3 modules, sequentially centred on the construction and experimentation of materials, scenic devices and manipulation techniques, allows the acquisition of resources in the areas of construction, interpretation and manipulation, with the recognition of the multidisciplinary and transdisciplinary characteristics that have characterized the evolution of the contemporary puppet.

The development of various skills addressed in this CU allows the understanding and acquisition of the essential rules for the practice of this type of theatre, and the conception and elaboration of projects aimed at different educational contexts (formal, non-formal and informal).

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Metodologia de ensino laboratorial, englobando (i) experimentação, teoricamente enquadrada, de materiais e técnicas, (ii) exercícios, individuais e grupais, de treino do criador em marionetas/formas animadas e (iii) práticas de análise e reflexão.

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

Metodologia de avaliação

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

1. Na avaliação contínua, são consideradas:

1.1. Participação nas atividades propostas nas aulas

(Módulo 1 ? 15%; Módulo 2 ? 15%; Módulo 3 ? 30%)

1.2. Trabalho escrito, individual (40%)

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

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Laboratory teaching methodology, encompassing (i) theoretically framed experimentation with materials and techniques, (ii) individual and group exercises to train the creator in puppets/animated forms and (iii) analysis and reflection practices.

The assessment methodology for this UC follows the provisions of the General Assessment and Attendance Regulations of ESELx.

Assessment methodology

The assessment can take two forms: continuous assessment or assessment by exam.

1. The continuous assessment considers:

1.1. Participation in the activities proposed in class
(Module 1 ? 15%; Module 2 ? 15%; Module 3 ? 30%)

1.2. Written work, individual (40%)

2. The assessment by exam includes a written test (50%) and a practical test (50%).

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

Esta unidade curricular funciona como um laboratório de pesquisa e experimentação no âmbito das marionetas e das formas animadas e das suas várias vertentes, sensibilizando os estudantes para uma procura ativa nas diferentes escolhas e abordagens a este universo, fornecendo o conhecimento prático e teórico que se pode aplicar a projetos de marionetas e formas animadas em diversos contextos, escolares e extraescolares.

A aquisição de competências baseadas numa prática, seja a da construção e interpretação/manipulação de marionetas, e respetivos dispositivos cenográficos, permite o desenvolvimento de ações e projetos dirigidos a vários públicos em diferentes contextos.

Pretende-se incentivar a criação, experimentação, discussão e análise crítica, individual e em grupo, de cada etapa.

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

This curricular unit works as a laboratory for research and experimentation within the scope of marionettes and animated forms and their various aspects, sensitizing students to an active search for different choices and approaches to this universe, providing the practical and theoretical knowledge that one can apply to projects of marionettes and animated forms in different school and extra-school contexts.

The acquisition of skills based on practice, be it the construction and interpretation/manipulation of puppets, and respective scenography devices, allows the development of actions and projects aimed at different audiences in different contexts.

It is intended to encourage the creation, experimentation, discussion, and critical analysis of each stage individually and in groups.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Amaral, A. M. (1991). *Teatro de Formas Animadas*. Editora da Universidade de São Paulo.

Amaral, A. M. (2002). *O Ator e seus Duplos: Máscaras, Bonecos, Objectos*. Editora Senac.

Bell, J. (2001). *Puppets, Masks and Performing Objects*. New York University.

Currel, D. (2003). *Puppets and Puppet Theatre*. The Crowood Press.

Francis, P. (2012). *Puppetry: A Reader in Theatre Practice*. Palgrave Macmillan.

Jurkowski, H. (2008). *Métamorphoses: la Marionnette au XXe Siécle*. Éditions Institut International de la Marionnette / I?Entretemps.

Posner, D. N., Orenstein, C. & Bell, J. (2015). *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance*. Routledge.

Rosier, P. (1990). *Le Moulage*. Dessain et Tolra.

Vieira, L. (2005). Marioneta, Títere, Fantoche, Roberto, Bonifrate, Bonecro ... In Museu da Marioneta de Lisboa, *Catálogo de Exposição*. EGEAC.

Zurbach, C. (coord.) (2002). *Teatro de Marionetas: Tradição e Modernidade*. Casa do Sul Editora.