

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	[9006045] Laboratório de Formas Animadas II					
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:

Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.

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

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

1. Conceber e avaliar um plano de produção, incluindo a identificação dos vários momentos do processo e a elaboração do orçamento;
2. Conceber e avaliar um plano de comunicação, incluindo a identificação do público-alvo e dos vários momentos do processo e a elaboração de um plano de assessoria de imprensa.
3. Aprofundar o conhecimento de alguns casos de repertório de teatro para marionetas.
4. Conceber pequenos exercícios de composição nos quais a relação corpo/objeto seja central.
5. Descrever e analisar práticas de criação em teatro de formas animadas.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

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

1. Design and evaluate a production plan, including the identification of the various stages of the process and the preparation of the budget.
2. Design and evaluate a communication plan, including the identification of the target audience and the various stages of the process and the preparation of a press office plan.
3. Deepen the knowledge of some cases of theatrical repertoire for marionettes.
4. Design small composition exercises in which the body/object relationship is central.
5. Describe and analyse creation practices in animated forms theatre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Produção e Comunicação
 - 1.1 Produção Cultural
 - 1.1.1 Processos e fases da Produção
 - 1.1.2 Estimativa orçamental, financiamento e legislação
 - 1.2 Comunicação Cultural
 - 1.2.1 Processos e fases da Comunicação
 - 1.2.2 Identificação de públicos, assessoria de imprensa e redes sociais
 - 1.3 Novas profissões da Cultura

2. Escrita para Teatro de Marionetas
 - 2.1 Referências da teoria universal
 - 2.1.1 Referências sobre marionetas enquanto modelos de representação
 - 2.1.2 Repertórios para marionetas ou para representação marionetística por atores
 - 2.1.3 Repertórios, dramáticos e outros, com marionetas como personagens
 - 2.2 Referências da dramaturgia contemporânea
 - 2.2.1 Peças com/para marionetas de modernistas, neorrealistas e surrealistas
 - 2.2.2 Peças com/para marionetas para a infância e juventude

3. Criação de Espetáculo
 - 3.1 Improvisação
 - 3.1.1 Técnica corporal e vocal
 - 3.1.2 Exercícios em torno dos eixos ator/espaco/objetos/público
 - 3.2 Composição
 - 3.2.1 Criação de cenas, individualmente e em grupo
 - 3.2.2 Montagem de espetáculo

SYLLABUS:

1. Production and Communication
 - 1.1 Cultural Production
 - 1.1.1 Production Processes and phases
 - 1.1.2 Budget estimate, financing and legislation
 - 1.2 Cultural Communication
 - 1.2.1 Communication Processes and phases
 - 1.2.2 Identification of audiences, press office and social networks
 - 1.3 New professions of Culture

2. Writing for Puppet Theatre
 - 2.1 Universal theory references
 - 2.1.1 References on puppets as representation models
 - 2.1.2 Repertoires for puppets or for puppetry by actors
 - 2.1.3 Repertoires, dramatic and others, with puppets as characters
 - 2.2 References from contemporary dramaturgy
 - 2.2.1 Plays with/for puppets by modernists, neorealists and surrealists
 - 2.2.2 Plays with/for puppets for children and youth

3. Show Creation
 - 3.1 Improvisation
 - 3.1.1 Body and vocal technique
 - 3.1.2 Exercises around the actor/space/objects/audience axes
 - 3.2 Composition
 - 3.2.1 Creating scenes, individually and in groups
 - 3.2.2 Show setup

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

Os objetivos 1 e 2 são referentes ao primeiro bloco de conteúdos, incidente na problematização da Produção e da Comunicação na atualidade, tanto proporcionando a discussão sobre tópicos específicos e sobre assuntos relevantes relacionados com estas áreas (em particular, as políticas culturais, a economia da cultura e as novas profissões na cultura), como também o desenvolvimento de competências no plano da execução.

O objetivo 3 incide diretamente no segundo bloco de conteúdos, no qual, a partir de autores de referência, se pretende promover leituras e análises textuais, histórica e esteticamente enquadradas, que permitam a perspetivação, rigorosa e consistente, de um possível repertório de teatro para marionetas.

Os objetivos 4 e 5 concernem ao terceiro bloco de conteúdos, o qual, através de propostas eminentemente práticas de improvisação e de composição, visa proporcionar uma visão abrangente sobre a criação de espetáculo de marionetas e formas animadas.

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

Objectives 1 and 2 refer to the first block of content, incident to the problematization of Production and Communication today, both providing the discussion on specific topics and on relevant issues related to these areas (in particular, cultural policies, the economy of culture and new professions in culture), as well as the development of competences at the level of execution.

Objective 3 directly focuses on the second block of content, in which, from reference authors, it is intended to promote textual, historically, and aesthetically framed readings and analyses, which allow for a rigorous and consistent perspective of a possible theatre repertoire for puppets.

Objectives 4 and 5 concern the third block of content, which, through eminently practical proposals of improvisation and composition, aims to provide a comprehensive view of the creation of puppet shows and animated forms.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Método de ensino laboratorial, englobando (i) práticas de leitura, análise e reflexão, (ii) experimentação, teoricamente enquadrada, de processos e técnicas e (iii) exercícios, individuais e grupais, de criação em marionetas/formas animadas.

A metodologia de avaliação desta UC segue o disposto no Regulamento Geral de Avaliação e Frequência da ESELx, aprovado pelo Despacho n.º 4694/2024, de 30 de abril de 2024. Inclui duas componentes:

A . A v a l i a ç ã o c o n t í n u a

Cada módulo contempla uma componente prática/presencial (75%) e uma componente escrita (25%). O peso das classificações obtidas em cada módulo na nota final difere consoante a carga horária de cada um: Produção e Comunicação ? 15%; Escrita para Teatro de Marionetas ? 35%; e Criação de Espetáculo ? 50%.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Laboratorial teaching method, encompassing (i) reading, analysis and reflection practices, (ii) theoretically framed experimentation of processes and techniques and (iii) individual and group exercises of creation in puppets/animated forms.

The assessment methodology for this UC follows the provisions of the ESELx General Assessment and Frequency Regulation, approved by Order no. 4694/2024, of April 30, 2024. It includes two components:

A. Continuous assessment

The three modules include a practical/face-to-face component (75%) and a written component (25%). The weight of the classifications obtained in each module in the final grade differs depending on the workload of each one: Production and Communication ? 15%; Writing for Puppet Theater ? 35%; and Show Creation ? 50%.

B. Assessment by exam

Written test (50%) and practical test (50%), carried out in person.

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

As metodologias de ensino, essencialmente ativas e com forte pendor experimental, variam, todavia, de acordo com a especificidade de cada módulo.

Os dois primeiros módulos compreendem metodologias centradas sobretudo em atividades de leitura e análise de textos, discussão de documentos (apresentados em diversos suportes), elaboração de reflexões escritas, momentos expositivos pelos docentes e debate de ideias em torno de tópicos fundamentais do teatro de marionetas.

O terceiro módulo, sendo o último da unidade curricular e também de todo o primeiro semestre, procura mobilizar conhecimentos adquiridos e desenvolvidos noutras unidades curriculares, ao mesmo tempo que, dado o carácter eminentemente prático das matérias, incentiva os estudantes a pesquisar e a experimentar. Trata-se de um módulo de aplicação, no qual - através de diferentes modalidades de organização do grupo (práticas de criação individuais, grupais e coletivas) - os estudantes são chamados a tomar decisões.

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

Teaching methodologies, essentially active and with a strong experimental bias, vary according to the specificity of each module.

The first two modules comprise methodologies mainly centred on reading and analysing texts, discussion of documents (presented in different supports), elaboration of written reflections, expository moments by teachers and debate of ideas around fundamental topics of puppet theatre.

The third module, being the last of the curricular unit and also of the entire first semester, seeks to mobilize knowledge acquired and developed in other curricular units, while, given the eminently practical nature of the subjects, it encourages students to research and experiment. It is an application module, in which - through different modalities of group organization (individual, group and collective creation practices) - students are called to make decisions.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Abreu, M. (coord.) (2006). *Guia das Artes Visuais e do Espectáculo*. Instituto das Artes/Cassefaz.
- Benhamou, F. (2011). *L'Économie de la Culture*. Paris: La Découverte.
- Borie, M. & Rougemont, M. & Scherrer, J. (1996). *Estética Teatral: Textos de Platão a Brecht*. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Craig, E. G. (2012). *Le Théâtre des Fous/ The Drama for Fools*. Institut International de la Marionnette-L'Entretiens.
- Curvelo, R. (2009). *Marketing das Artes em Directo*. Quimera.
- Goldberg, R. (2007). *A arte da performance, do futurismo ao presente*. Orfeu Negro.
- Hawkins, T. & Meneer, P. (1994) *Stage Management And Theatre Administration*. Phaidon.
- Kleist, H. (2009). *Sobre o Teatro de Marionetas e outros escritos*. Antígona.
- Plassard, D. (2004). *Les Mains de Lumière: Anthologie des Écrits sur l'Art de la Marionnette*. Institut International de la Marionnette.
- Sand, M. (1994). *Le Théâtre des Marionnettes*. Editions Jeanne Laffitte.
- Solmer, A. (dir.) (1999). *Manual de Teatro*. Cadernos Contracena.