

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S2	ECTS: 5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006576] Prática Teatral e Criação Coletiva					
Curso Course	[134] Licenciatura em Mediação Artística e Cultural [134] B. A. degree course in Artistic and Cultural Mediation					
Docente responsável Teacher Responsible	[182] Natália Vieira					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0043:00	(OT) Orientação Tutorial:	0002:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0080:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0125:00

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):

Pretende-se que o/a estudante seja capaz de:

1. Desenvolver competências comunicativas e expressivas, através de atividades dos domínios da oralidade, da corporalidade e da relação com os outros.
2. Reconhecer potencialidades do teatro na relação com outras linguagens artísticas e em contexto de criação coletiva e colaborativa;
3. Conhecer conceitos e metodologias de articulação teatro/comunidade/participação;
4. Desenvolver competências de conceção/criação, desenvolvimento, apresentação e avaliação de projetos de natureza artística, na relação com a comunidade.
5. Desenvolver competências de análise e reflexão sobre experimentação, criação e fruição.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

It is intended that the student is able to:

1. Develop communicative and expressive skills through activities within the domains of the orality, corporality and in relation with the Others;
2. Recognize the potential of theatre in connection with other artistic languages and within a collective and collaborative creation framework.
3. Comprehend interrelated theatre/community/participation concepts and methodologies;
4. Develop skills within the design, development and evaluation of community-related artistic projects.
5. Develop analysis and reflection skills on experimentation, creation and enjoyment.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- a. Preparação para uma prática
  - 1. Dinâmicas de grupo
  - 2. Movimento e expressão corporal
  - 3. Técnica e expressão vocal
  - 4. Jogo e Improvisação
  - 5. Textos, espaços e personagens
  - 6. Cruzamento de linguagens artísticas e tecnológicas
  - 7. Criação autoral vs criação colaborativa

- b. A arte participativa
  - 1. Metodologias de articulação Teatro/Comunidade
  - 2. Fontes, materiais e dramaturgia
  - 3. Diversidade e efeito de localização
  - 4. Dimensão artística e dimensão social

SYLLABUS:

- a. Preparing for practice
  - 1. Group dynamics
  - 2. Movement and body expression
  - 3. Technical and vocal expression
  - 4. Game and Improvisation
  - 5. Texts, spaces and characters
  - 6. Crossing between artistic expressions and technology
  - 7. Authorship vs collaborative creation

- b. Participatory Art
  - 1. Methodologies within Theatre/Community interrelation
  - 2. Sources, materials and dramaturgy
  - 3. Diversity and the location effect
  - 4. Artistic dimension and social dimension

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

Os conteúdos referentes ao primeiro bloco, relacionados globalmente com a prática de corpo e voz, bem como com exercícios de exploração de relações interpares e com o espaço e com diferentes componentes da criação individual e coletiva, concorrem diretamente para a prossecução dos objetivos 1 e 2.

Os conteúdos considerados no segundo bloco, os quais incidem globalmente nas especificidades teórico-práticas da arte participativa, incluindo conceitos e metodologias, visam alcançar os objetivos 3 e 5. No cômputo geral, espera-se que a inter-relação de todos os conteúdos dotem o estudante de conhecimentos, aptidões e competências para desenvolver práticas artísticas colaborativas nos termos previstos no objetivo 4.

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

The contents included in the first part, globally related with body and voice practice, as well as peers and space relations with different individual and collective components, contribute directly to the objectives 1 and 2.

The contents described in the second part, which globally contains theoretical and practical aspects of participatory art, including concepts and methodologies, aim the fulfillment of the objectives 3 and 5. Overall, it is expected that the interrelation of all contents equips the student with knowledge, skills and competences to develop community-based practices within the terms predicted in the objective 4.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Na metodologia de ensino, o professor assume a sistematização dos conteúdos, a condução do início e do final da aula, o acompanhamento dos trabalhos práticos individuais e de grupo. Privilegia-se a metodologia de trabalho de projeto, como processo de identificação de contextos e de planeamento de modos de intervenção e de experimentação de recursos e técnicas.

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

A UC contempla duas modalidades de avaliação:

1. A avaliação contínua, que incide em: trabalho individual (60%) [participação nas sessões (15%); trabalho prático (25%); trabalho escrito (20%)] e trabalho de grupo (40%) [trabalho prático (30%) e entrega de dossiê final (10%)].

Os critérios de avaliação são discriminados no documento complementar de avaliação.

2. A avaliação por exame

Consiste numa prova individual com duas componentes, realizadas presencialmente.

- (i) Componente escrita (30%)
- (ii) Componente prática (70%)

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Regarding the teaching methodology, the teacher assumes the introduction and systematization of contents, leading the initial and the final part of the lesson, the monitoring of individual and group practical work. The focus is on methodology of project work, as a process of identification of contexts and planning of intervention methods and experimental techniques and resources.

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

The UC includes two types of assessment:

1. Continuous assessment, which focuses on: individual work (60%) [participation in contact sessions (15%); practical work (25%); written work (20%) and group work (40%) [practical work (30%) and final dossier (10%)].

The evaluation criteria are detailed in the complementary evaluation document.

2. Assessment by exam

It consists of an individual test with two components, both carried out in person:

- (i) Written component (30%)
- (ii) Practical component (70%)

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

A Unidade Curricular, pela sua forte componente prática, complementada pela análise e sistematização de conceitos e metodologias, permite ao estudante desenvolver capacidades e competências individuais para aplicar em contextos de criação colaborativa.

No sentido de mobilizar a compreensão e a utilização da informação teórica específica, direcionada para o contexto comunitário, nesta UC recorre-se a metodologias ativas e participativas, que promovem o envolvimento, a intervenção e a reflexão pelos estudantes no processo de ensino/aprendizagem, através de experiências diversificadas (que incluem a análise de documentários e filmes, a realização de trabalhos com a comunidade, as idas a ensaios e espetáculos, etc.).

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

This curricular unit, for its strong practical component, complemented with the analysis and systematization of concepts and methodologies, allows the student to develop individual competences and capacities to apply within community contexts. So as to understand and use specific theoretical information, directed towards community contexts, this unit has recourse to active and participatory methodologies that promote involvement, intervention and reflection by students in the teaching / learning process, through diverse experiences (which include analysis of documentary and other films, work with the community, seeing rehearsals and performances, etc.)

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Bauman, Z. (2003). *Comunidade: A busca por segurança no mundo atual*. Jorge Zahar Editor.
- Bidegain, M. (2007). *Teatro Comunitario: Resistencia y transformación social*. Actuel.
- Boal, A. (2009). *Jogos para actores e não - actores*. Civilização Brasileira.
- Chafirovitch, C. R. (2016). *Teatro social. Criação artística, acção e performance na comunidade*. Esfera do Caos Editores.
- Cruz, H. (2021). *Práticas artísticas, participação e política*. Edições Colibri.
- Falcão, M. & Firmo, C. (coord.) (2018). *Marionetas e Formas Animadas: Teorias e Práticas*. Companhia das Ilhas.
- Falcão, M. Leite, T. & Pereira, T. (coord.) (2021). *Educação artística 2010-2020*. CIED/ESELx.
- Matarasso, F. (2019). *Uma arte irrequieta*. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Pais, A. (Org.) (2017). *Performance na esfera pública*. Orfeu Negro.
- Rancière J. (2010). *O espetador emancipado*. Orfeu Negro.
- Sarrazac, J. P. (2016). *Vou ao teatro ver o mundo*. Teatro Nacional São João e Imprensa Nacional Casa da Moeda.