

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Realização Plástica do Espetáculo I Performance Design I					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS
		Total	Contacto Contact	% Distância Remote		
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit	[179] Rita Fernandes Rosa Pico (30.0h)					
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit	Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.					

10. Objetivos da aprendizagem e sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Learning outcomes of the Curricular Unit

(PT)

Esta UC concretiza as orientações do Modelo Pedagógico da ESD, visto que privilegia metodologias de ensino-aprendizagem ativas, criativas, colaborativas e centradas no estudante. A UC visa desenvolver competências básicas na área de figurinos e adereços, capacitando os discentes para a composição plástica da figura/personagem em projeto autónomo. Pretende-se que os discentes tenham autonomia, no final desta UC, para conceptualizar e apresentar uma proposta plástica concreta, bem como compor um figurino/adereço através de técnicas básicas de costura e modelagem e/ou construção de adereços.

(EN)

This CU implements the guidelines of the ESD Pedagogical Model, as it favors active, creative, collaborative and student-centered teaching and learning methodologies. This CU aims to develop basic skills in costume and prop design, providing students with the ability to create costumes for their own project. In the end of the semester, students should be able to conceptualize, design and manufacture a costume and/or a prop's project for performance.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

(PT)

Os conteúdos programáticos dividem-se em três partes:

1. Introdução ao figurino - composição, representação e conceptualização do figurino (10h): serão apresentadas aos discentes várias propostas de figurinos em diferentes contextos, compreendendo a conceptualização de cada uma; prevê-se ainda tempo de contacto para brainstorming conceptual para os seus projetos e visionamento de conteúdos para estimulação criativa.

2. Desenho de Figurino - desenho livre e desenho técnico (10h): sessões de desenho de figura humana, exploração de técnicas para expressar propostas plásticas do figurino, introdução ao desenho técnico do figurino. Técnicas de pintura e tingimento de tecidos e técnicas de modelação de volumes com cartão e arame.

3. Técnicas básicas de costura e modelagem de figurinos e construção de adereços (10h): composição de figurino em pano cru através de alteração de modelagem industrial e/ou adaptação de peças de roupa usadas. Apresentação da peça final à turma.

(EN)

Syllabus is divided in three parts of contents:

1. Costume and prop's design introduction: composition, presentation and conceptualization of costumes and props (10h), including viewing of costume and props professional projects, conceptual brainstorming and contents presentation as a creative process.

2. Costume Design - free and technical drawing (10h): including human body drawing sessions, plastic techniques exploration for visual project's expression. Painting and dying techniques

3. Basic sewing and patterning for performance costumes (10h) including clothing patterning and volumetric creation techniques, costume and/or prop making in raw fabric, or used clothes adaptation. Presentation of the project to the class.

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

(PT)

A introdução à plasticidade do figurino (1) permitirá ao aluno desenvolver a sua cultura visual e estética e as técnicas de brainstorming coletivo permitem defender e construir uma proposta em grupo, fornecendo ferramentas que permitam o exercício de conceptualização. A introdução ao desenho da figura humana e de figurino (2) capacitará o aluno para apresentar uma proposta plástica do figurino/adereço. O contacto com técnicas básicas de costura e modelagem (3) bem como modelação e pintura têxtil, providenciarão ferramentas ao aluno para compor um figurino.

(EN)

The costume and props' design introduction (1) will provide students the ability to develop their visual culture and aesthetics, as the brainstorming technics help with the conceptual support. The exploration of drawing, painting and other technics (2) will provide the students skills to present a costume project for performance. The contact with basic sewing and patterning technics (3) will provide skills for manufacture the costume and/or prop chosen.

13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Teaching and learning methodologies specific to the Curricular Unit

(P T)

A UC será ministrada presencialmente, numa tipologia de ensino teórico-prática e ativa com tendência a construtivista - na medida em que acompanha as necessidades de cada aluno, tendo também uma abordagem socio-interativa, sendo promovidos projetos de grupo, promovendo o pensamento crítico e criativo. O docente apresenta-se como facilitador, integrando os grupos de trabalho.

(EN)

The CU will be taught in person, using a theoretical-practical and active teaching approach with a constructivist tendency - insofar as it accompanies the needs of each student, also taking a socio-interactive approach, promoting group projects and encouraging critical and creative thinking. The teacher acts as a facilitator, integrating the working groups.

14. Avaliação

Evaluation

(P T)

A avaliação será contínua formativa e visa analisar a evolução do comportamento e das atitudes (atenção, participação, assiduidade e envolvimento) do aluno bem como a compreensão e aplicação dos conhecimentos (compreensão, aplicação, execução e originalidade).

- Assiduidade (10%) Pontualidade e assiduidade;
- Apreensão de Conhecimentos (40%) Atenção e envolvimento nos projetos;
- Projetos de Grupo, Apresentação e Trabalho Escrito (50%) Aplicação de conhecimentos, conceptualidade e originalidade.

(EN)

A continuous assessment will aim to analyze the evolution of the student's behavior and attitudes (attention, participation, attendance and involvement) as well as the understanding and application of knowledge (understanding, application, execution and originality).

- Attendance (10%) Punctuality and attendance.
- Knowledge Acquisition (40%) Attention, involvement and participation.
- Group Project, Presentation and Written Assignment (50%) Application of knowledge and originality.

15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies learning outcomes

(PT)

A introdução à plasticidade do figurino (1) permitirá ao aluno desenvolver a sua cultura visual e estética e as técnicas de brainstorming coletivo permitem defender e construir uma proposta em grupo, fornecendo ferramentas que permitam o exercício de conceptualização. A introdução ao desenho da figura humana e de figurino (2) capacitará o aluno para apresentar uma proposta plástica do figurino/adereço. O contacto com técnicas básicas de costura e modelagem (3) bem como modelação e pintura têxtil, providenciarão ferramentas ao aluno para compor um figurino.

(EN)

The costume and props' design introduction (1) will provide students the ability to develop their visual culture and aesthetics, as the brainstorming technics help with the conceptual support. The exploration of drawing, painting and other technics (2) will provide the students skills to present a costume project for performance. The contact with basic sewing and patterning technics (3) will provide skills for manufacture the costume and/or prop chosen.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

BAKER, Georgia, A Handbook of Costume Drawing: A Guide to Drawing the Period Figure, Focal Press, 2000;
BARBIERI, Donatella, Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body, Bloomsbury Academic, 2017;
VVAA, A Pictorial History of Costume - From Ancient Times to the Nineteenth Century, Dover Publications, 2004;
JOHN, Bettina, Costume Design for Performance, Crowood Theatre Companions, 2021;
POLLASTEK, E. Shura, Costume in Motion: A Guide to Collaboration for Costume Design and Choreography, Routledge, 2021.

17. Observações

Observations

(PT)

Sem observações adicionais.

(EN)

No further observations.