

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Produção do Espetáculo II /Production and Stage Management II					
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	
	Projeto Project	Semestral	50.00	30.00 TP	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	2
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[10939] Fernando Miguel Rodrigues Monteiro Nunes Da Cruz (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

1. Enquadrar o papel do Light Designer no contexto das equipas criativas dos espetáculos.
2. Conhecer a evolução da Iluminação Cénica, identificando e descrevendo os equipamentos de iluminação atualmente utilizados.
3. Desenvolver metodologias de criação e análise de desenhos de luz.
4. Interligar a Iluminação Cénica com as demais Unidades Curriculares da Licenciatura em Dança.

EN

1. Understand the role of the Lighting Designer within the creative teams.
2. Recognize the evolution of Stage Lighting, identifying and describing the lighting equipment currently in use.
3. Develop methodologies for creating and analyzing light designs/plots.
4. Connect Stage Lighting with other course units in the Graduate Degree in Dance.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Light Designer - uma função criativa
2. Evolução da Iluminação cénica - da Antiguidade Clássica ao século XXI
3. Equipamentos e material de Iluminação
4. Ângulos de luz
5. Teoria da Cor
6. O Dossier de Iluminação - elementos constituintes
7. Criação e Análise de Desenhos de Luz
8. Light Designers - referências em várias áreas artísticas

EN

1. Lighting Designer - A Creative Role
2. Evolution of Stage Lighting - From Classical Antiquity to the 21st Century
3. Lighting Equipment and Materials
4. Lighting Angles
5. Color Theory
6. The Lighting Dossier - Key Components
7. Creation and Analysis of Light Designs/Plots
8. Lighting Designers - References in Various Artistic Fields

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 demonstração de coerência decorre da interligação dos objetivos de aprendizagem com os conteúdos programáticos, como a seguir se explicita: o conteúdo 1 promove o cumprimento do objetivo 1; os conteúdos 2, 3, 4 e 5 promove o cumprimento do objetivo 2; os conteúdos 6 e 7 promove o cumprimento do objetivo 3 e o conteúdo 8 promove o cumprimento do objetivo 4.

EN

The demonstration of coherence succeeds from the interconnection of learning objectives with the syllabus, as follows: content 1 facilitates the achievement of objective 1; contents 2, 3, 4, and 5 facilitate the achievement of objective 2; contents 6 and 7 facilitate the achievement of objective 3; and content 8 facilitates the achievement of objective 4

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

PT

A unidade curricular *Produção do Espetáculo*, de natureza teórico-prática, visa enquadrar o papel do Light Designer no contexto das equipas criativas dos espetáculos, promovendo uma compreensão integrada da iluminação cénica enquanto componente artística e técnica da criação coreográfica. Em alinhamento com o modelo pedagógico da Escola Superior de Dança, a disciplina centra-se no estudante, valorizando metodologias ativas, a articulação entre teoria e prática e o desenvolvimento de pensamento crítico aplicado aos contextos reais de produção artística.

A unidade aborda a evolução da iluminação cénica, permitindo identificar e descrever os equipamentos atualmente utilizados, bem como compreender a sua função estética e dramática. Paralelamente, promove o desenvolvimento de metodologias de criação e análise de desenhos de luz, incentivando a experimentação, a reflexão crítica e a construção de soluções visuais coerentes com propostas coreográficas. Esta abordagem integra princípios de inovação pedagógica e de educação tecnológica, ao estimular o domínio de ferramentas técnicas contemporâneas e a sua aplicação criativa.

As metodologias de ensino combinam momentos de exposição conceptual com análise de casos, discussão orientada e exercícios de aplicação prática, favorecendo a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de competências transversais, como a comunicação, o trabalho em equipa e a capacidade de resolução de problemas. A interligação com as demais unidades curriculares da Licenciatura em Dança reforça a coerência formativa e promove uma visão interdisciplinar da criação artística, em consonância com os princípios de investigação, inovação e interação com a comunidade defendidos pelo modelo pedagógico da ESD.

Deste modo, *Produção do Espetáculo* constitui-se como um espaço de integração entre conhecimento técnico e sensibilidade artística, preparando os estudantes para compreender e intervir criticamente nos processos de criação e produção cénica contemporânea.

EN

The curricular unit *Produção do Espetáculo*, of a theoretical-practical nature, aims to frame the role of the Light Designer within creative teams in performance contexts, promoting an integrated understanding of stage lighting as both an artistic and technical component of choreographic creation. In alignment with the pedagogical model of the Escola Superior de Dança, the unit is student-centred, valuing active methodologies, the integration of theory and practice, and the development of critical thinking applied to real artistic production contexts.

The unit addresses the evolution of stage lighting, enabling students to identify and describe the equipment currently in use, as well as to understand its aesthetic and dramaturgical functions. Simultaneously, it promotes the development of methodologies for the creation and analysis of lighting designs, encouraging experimentation, critical reflection and the construction of visual solutions coherent with choreographic proposals. This approach integrates principles of pedagogical innovation and technological education, fostering the mastery of contemporary technical tools and their creative application.

Teaching methodologies combine conceptual exposition with case analysis, guided discussion and practical application exercises, encouraging collaborative learning and the development of transversal competences such as communication, teamwork and problem-solving. The articulation with other curricular units of the Dance degree reinforces curricular coherence and promotes an interdisciplinary perspective on artistic creation, in accordance with the principles of research, innovation and community engagement advocated by the pedagogical model of the Escola Superior de Dança.

In this way, *Produção do Espetáculo* constitutes a space for integrating technical knowledge and artistic sensitivity, preparing students to understand and critically engage in contemporary processes of stage creation and production.

14. Avaliação

Evaluation

PT

Avaliação contínua, constituída pelos seguintes parâmetros e respetivos critérios:

- Assiduidade e Participação: 10% (Assiduidade; Participação e discussão dos temas abordados em aula.)
- Frequência: 40% (Assimilação e aplicação dos conteúdos lecionados; Reconhecimento dos diferentes tipos de equipamentos de iluminação; Conhecimento dos diferentes ângulos de luz; Conhecimento dos elementos constituintes de um dossier de iluminação.)
- Trabalho Individual: 25% (Capacidade de análise de um capítulo de um livro, relacionando este com os conteúdos apresentados em aula e com um objeto artístico à escolha. Capacidade de síntese e de escrita.)
- Trabalho de Grupo: 25% (Capacidade de análise e discussão sobre um determinado objeto artístico na esfera da iluminação cénica)

EN

Continuous assessment, consisting of the following components and respective criteria:

- ? Attendance and Participation (10%): Attendance; participation and discussion of topics addressed in class.
- ? Written Test (40%): Assimilation and application of the contents taught; recognition of different types of lighting equipment; knowledge of different lighting angles; understanding of the elements that constitute a lighting design dossier.
- ? Individual Assignment (25%): Ability to analyse a chapter of a book, relating it to the contents presented in class and to a selected artistic object; capacity for synthesis and academic writing.
- ? Group Assignment (25%): Ability to analyse and discuss a specific artistic object within the field of stage lighting.

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 demonstração de coerência decorre da interligação das Metodologias de Ensino com os Objetivos de Aprendizagem, a saber: Componente expositiva de cada aula, na qual o docente apresentará uma abordagem teórica, alicerçada em bibliografia relevante, permitindo enquadrar os estudantes nas temáticas a abordar e dotá-los do léxico relevante à Iluminação Cénica. Após esta introdução teórica, os estudantes são convidados a participar nas aulas através da discussão dos temas abordados, e a realizar, em contexto de laboratório, exercícios práticos que dotam os alunos das ferramentas necessárias à criação de um desenho de luz. Os estudantes serão ainda convidados a realizar trabalho autónomo em contexto externo às aulas por forma a poderem realizar o Trabalho Individual proposto, bem como a poderem preparar-se para a Frequência Escrita. Os elementos de avaliação que constituem esta UC ? trabalho individual, trabalho de grupo, frequência escrita ? têm como objetivo a assimilação, aplicação e fixação dos conteúdos lecionados.

EN

The demonstration of coherence succeeds from the interconnection between the Teaching Methodologies and the Learning Objectives, as follows: The expository component of each class, in which the teacher will present a theoretical approach, supported by relevant bibliography, enabling students to contextualize the topics to be addressed and equipping them with the relevant vocabulary for Stage Lighting. Following this theoretical introduction, students are invited to participate in classes through discussions of the topics covered and to carry out practical exercises in a laboratory setting, providing them with the necessary tools for creating a lighting design. Students will also be encouraged to undertake independent work outside of class hours to complete the proposed Individual Assignment, as well as to prepare for the Written Exam. The assessment components of this course unit ? individual assignment, group work, and written exam ? aim to ensure the assimilation, application, and retention of the taught content.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Abulafia, Y. (2016). *The Art of Light on Stage: Lighting in Contemporary Theatre*. New York: Routledge.
- Camargo, R. G. (2000). *Função Estática da Luz*. São Paulo: TCM-Comunicação.
- Chichorro, M. S. (2017). *A Luz e os Espaços*. Lisboa: Universidade de Lisboa.
- Correia, J. A., & Cabral, P. M. (2007). *Manual Técnico de Iluminação para Espetáculos*. Porto: Setepés.
- Dreyer, K. (2020). *Dance and Light: the partnership between choreography and lighting design*. New York: Routledge.
- Dunham, R. (2019). *Stage Lighting: The Fundamentals* (2ª ed.). New York: Routledge.
- McCandless, S. (1947). *A Method of Lighting the Stage* (3ª ed.). New York: Theatre Arts, Inc.
- Sampaio, F. X. (dezembro de 2011). Ver/Sentir Luz na Dança: Ideias em ambiência e percepção. *Tessituras & Criação*, 2, 73-83.
- Simões, C. F. (2013). *À Luz da Linguagem*. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- Wolf, R., & Block, D. (2014). *Scene Design and Stage Lighting* (10ª ed.). Boston: Wadsworth.

17. Observações

Observations