

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Práticas Teatrais II Theatre Practices 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		[14993] Susana Vidal Cañete (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

- Investigar, refletir e conceber a criação teatral contemporânea a partir de materiais provenientes de diferentes fontes artísticas.
- Desenvolver competências comunicativas e expressivas, através de atividades dos domínios da oralidade/corporalidade e da relação no processo de criação teatral.
- Reconhecer potencialidades do teatro na relação com outras linguagens artísticas e em contexto de criação

coletiva e colaborativa;

- Desenvolver competências de análise e reflexão sobre experimentação, criação e fruição no teatro contemporâneo.

EN

- **Investigate, reflect and design contemporary theatrical creation using materials from different artistic sources.**
- Develop communicative and expressive skills, through activities in the domains of orality/corporeality and relationships in the theatrical creation process.
- Recognize the potential of theater in relation to other artistic languages and in a creative context collective and collaborative;
- Develop analysis and reflection skills on experimentation, creation and enjoyment in contemporary theater.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

Esta unidade curricular constitui um contacto com as potencialidades, mas também com as exigências do teatro. Por esta razão, toda a abordagem deve centrar-se na especificidade de cada indivíduo e do grupo em que se insere, através dos seguintes conteúdos gerais:

1. Técnicas de voz, corpo e interpretação teatral.
1. Improvisação e criação a partir dos conceitos propostos.
1. Texto dramático e interpretação. Dramaturgia e conceitos, interpretação e encenação.
1. Metodologias e processos de criação nas práticas teatrais.
1. Investigação e reflexão no teatro contemporâneo.

EN

This curricular unit provides contact with the potential, but also with the demands of theater. For this reason, the entire approach must focus on the specificity of each individual and the group in which they belong, through the following general contents:

1. Voice, body and theatrical interpretation techniques.
2. Improvisation and creation based on proposed concepts.
3. Dramatic text and interpretation. Dramaturgy and concepts, interpretation and staging.
4. Methodologies and creative processes in theatrical practices.
5. Research and reflection on contemporary theater.

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

Os conteúdos a), b) e c), relacionados 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 2 e 3. Os conteúdos d) e e), relacionados com a criação teatral pesquisa / reflexão e a fruição nas práticas teatrais, concorrem para os objetivos 1 e 4. No cômputo geral, espera-se que a inter-relação de todos os conteúdos dotem o estudante de conhecimentos, aptidões e competências para desenvolver a criação nas práticas teatrais nos termos previstos no objetivo 4.

EN

Contents a), b) and c), related to the practice of body and voice, as well as exercises exploring peer relationships and with space and with different components of individual and collective creation, contribute directly to the pursuit of objectives 2 and 3. Contents d) and e), related to theatrical creation, research/reflection and enjoyment of theatrical practices, contribute to objectives 1 and 4. Overall, it is expected that the interrelationship of all the contents provide the student with knowledge, skills and competencies to develop creation in theatrical practices in the terms set out in 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 metodologia de ensino e aprendizagem desta unidade curricular articula-se com um modelo pedagógico centrado na prática artística, na experimentação e na reflexão crítica, promovendo a autonomia criativa, o trabalho colaborativo e o desenvolvimento integral dos estudantes. O processo formativo valoriza a especificidade de cada indivíduo e a dinâmica do grupo, favorecendo uma aprendizagem ativa e situada, em que teoria e prática se inter-relacionam continuamente. As atividades propostas incluem exercícios individuais e coletivos de técnicas vocais, corporais e de interpretação teatral, bem como práticas de improvisação e criação a partir de conceitos previamente definidos. São igualmente trabalhados o texto dramático, a dramaturgia e a encenação, incentivando a leitura crítica, a interpretação e a construção de narrativas originais. A unidade curricular promove ainda metodologias e processos de criação próprios das práticas teatrais, integrando diferentes linguagens artísticas e abordagens contemporâneas. O percurso pedagógico enfatiza a investigação e a reflexão sobre o teatro contemporâneo, estimulando a escuta ativa, o diálogo e a crítica construtiva. Esta abordagem fomenta competências comunicativas, criativas e performativas, relevantes para contextos artísticos, educativos e culturais diversos, permitindo aos estudantes posicionarem-se criticamente no campo das artes performativas e consolidarem a sua formação enquanto criadores e intérpretes.

EN

The teaching and learning methodology of this curricular unit is articulated with a pedagogical model centered on artistic practice, experimentation, and critical reflection, fostering creative autonomy, collaborative work, and the holistic development of students as creators and performers. The learning process values the individuality of each student as well as the dynamics of the group, encouraging active and situated learning in which theory and practice are continuously interrelated. Proposed activities include individual and collective exercises in vocal, bodily, and theatrical interpretation techniques, as well as improvisation and creative processes based on defined concepts. Dramatic text analysis, dramaturgy, and staging are also explored, promoting critical reading, interpretation, and the construction of original narratives. The curricular unit further emphasizes methodologies and creative processes inherent to theatrical practice, integrating diverse artistic languages and contemporary approaches. The pedagogical pathway highlights research and reflection on contemporary theatre, stimulating active listening, dialogue, and constructive criticism. This approach nurtures communicative, creative, and performative competences that are relevant across artistic, educational, and cultural contexts, enabling students to position themselves critically within the field of performing arts and to consolidate their training as creators and interpreters.

14. Avaliação

Evaluation

PT

A avaliação desta unidade curricular está intrinsecamente ligada às metodologias de ensino e aprendizagem adotadas, assegurando um acompanhamento contínuo e formativo do percurso artístico e pedagógico de cada estudante. Tal como a prática pedagógica privilegia a experimentação, a reflexão crítica e a articulação entre teoria e prática, também os critérios de avaliação se distribuem por diferentes dimensões do trabalho individual e coletivo. São valorizadas a participação ativa, a responsabilidade e a evolução artística ao longo das aulas (20%), a criação e interpretação de um momento performático a partir de um tema sugerido pelo/a docente (30%), e a colaboração em exercício coletivo desenvolvido com a turma (40%), destacando-se a capacidade de interação artística e a qualidade da contracena.

Complementarmente, cada estudante deverá elaborar uma reflexão escrita em relatório final (10%), relacionando o seu percurso com o panorama artístico nacional e internacional. Este exercício permite avaliar a aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, a capacidade de análise crítica e o posicionamento no campo das artes performativas contemporâneas. Assim, a avaliação reforça a coerência entre metodologias e objetivos pedagógicos, consolidando uma aprendizagem ativa e situada que promove competências comunicativas, criativas e performativas relevantes para contextos artísticos, educativos e culturais diversos.

EN

The assessment of this curricular unit is directly connected to the teaching and learning methodologies adopted, ensuring continuous and formative monitoring of each student's artistic and pedagogical development throughout the semester. In line with the pedagogical approach, which emphasizes experimentation, critical reflection, and the integration of theory and practice, the evaluation criteria are distributed across different dimensions of individual and collective work. Active participation, responsibility, and artistic progression during classes—particularly in scenic approaches to texts, vocal training, stage play exploration, and knowledge of national and international dramaturgy—account for 20%. The creation and interpretation of a performative moment based on a theme proposed by the instructor, assessing creativity, conceptual solidity, and the ability to incorporate constructive feedback, represents 30%. Collaboration in a collective exercise developed with the class, valuing artistic interaction and the quality of stage interplay, corresponds to 40%.

Additionally, students are required to produce a written reflection presented in a final report (three to five pages), which constitutes 10% of the overall assessment. This report allows each student to critically analyse their trajectory, relating it to the national and international artistic panorama, while demonstrating the acquisition of practical and theoretical knowledge, reflective capacity, and positioning within the field of contemporary performing arts. In this way, assessment reinforces the coherence between methodologies and pedagogical objectives, consolidating an active and situated learning process that fosters communicative, creative, and performative competences relevant to artistic, educational, and cultural contexts.

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

Os objetivos identificados concorrem, integralmente, para as metodologias identificadas. 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 práticas e criação teatral. No sentido de mobilizar a compreensão e a utilização da informação teórica específica, 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.

EN

The identified objectives fully compete with the identified methodologies. The Curricular Unit, due to its strong practical component, complemented by the analysis and systematization of concepts and methodologies, allows the student to develop individual skills and competencies to apply in contexts of theatrical practices and creation. In order to mobilize the understanding and use of specific theoretical information, this UC uses active and participatory methodologies, which promote involvement, intervention and reflection by students in the teaching/learning process, through diverse experiences.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Derrida, J. (1994). A voz e o fenómeno. Trad. L. Magalhães. Jorge Zahar Editor
- Cohen, R. (2004). Performance como linguagem: criação de um tempo-espço de experimentação. Editora Perspectiva
- Goldberg, R. (2007). A Arte da Performance. Orfeu Negro
- Heddon, D.& Milling, J. (2006). Devising performance. Palgrave Macmilan
- Lehmann, H.-T. (2017). Teatro Pós-Dramático. Orfeu Negro
- Martin, J. (2004). The intercultural performance handbook. Routledge.
- Ranciére, J. (2010). O Espectador Emancipado. Orfeu Negro.
- Rayner, F. (2017). Contemporary Portuguese Theatre. Criticism and Performance. Colibri.
- Pavis, P. (2010). A encenação contemporânea: origens, tendências, perspectivas. São Paulo: Editora Perspectiva.
- Schechner, R. (2008). Performance Theory. Routledge Classics.

17. Observações

Observations