

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Práticas Teatrais I Theatre Practices 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	
	Projeto Project	Semestral	50.00	26.00 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 (26.0h)				
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

A unidade curricular visa que os estudantes desenvolvam as seguintes competências:

1. **Investigar práticas de criação** para conceber ações performativas originais, mobilizando referências contemporâneas e processos de pesquisa artística.
2. **Desenvolver presença cênica** , integrando corpo, voz, espaço e tempo de forma consciente, expressiva e funcional.
3. **Exercitar comunicação, imaginação e expressividade** , criando material performativo individual e coletivo através de improvisação, composição e jogo cénico.
4. **Reconhecer e analisar o diálogo entre teatro, dança e outras linguagens artísticas** , compreendendo a sua relevância para a criação contemporânea.
5. **Conceber, apresentar e avaliar exercícios e projetos performativos** , demonstrando capacidade de organização, tomada de decisão e responsabilidade artística.
6. **Refletir criticamente sobre processos de experimentação, criação e fruição** , articulando prática, pensamento teórico e consciência dos próprios processos criativos.

EN

The curricular unit aims for students to develop the following competencies:

1. **Critically investigate creative practices** to design original performative actions, drawing on contemporary artistic research.
2. **Develop stage presence** , integrating body, voice, space and time in a conscious, expressive and functional manner.
3. **Exercise communication, imagination and expressiveness** , generating individual and collective performative material through improvisation, composition and scenic play.
4. **Recognize and analyse the dialogue between theatre, dance and other artistic languages** , understanding its relevance for contemporary creation.
5. **Design, present and evaluate performative exercises and projects** , demonstrating organization, decision-making and artistic responsibility.
6. **Critically reflect on processes of experimentation, creation and reception** , articulating practice with theoretical insight and awareness of creative processes.

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:

- a. Atividades de dinâmica de grupo (cooperação, relação) e de desenvolvimento pessoal (descontração, concentração).
- b. Textos, espaços e personagens.
- c. Prática de jogo teatral centrada em diferentes indutores (corpo, voz, espaço, objetos entre outros).
- d. Improvisação e abordagens diferenciadas na criação teatral.
- e. Texto dramático e interpretação.
- f. Processo de criação teatral: etapas, funções e terminologia.

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:

- a. Group dynamics activities (cooperation, relationships) and personal development (relaxation, concentration).
- b. Texts, spaces and characters.
- c. Theatrical game practice centered on different inducers (body, voice, space, objects, among others).
- d. Improvisation and different approaches in theatrical creation.
- e. Dramatic text and interpretation.
- f. Theatrical creation process: stages, functions and terminology.

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 dedicados à prática de corpo e voz, à exploração das relações interpares, ao trabalho no espaço e às componentes da criação individual e coletiva contribuem diretamente para os objetivos 2, 3 e 4 definidos no ponto 10, promovendo o desenvolvimento da presença cênica, da comunicação expressiva e da construção de material performativo. Estes conteúdos são aprofundados através do trabalho autónomo, que permite consolidar técnicas, experimentar soluções criativas, ampliar a imaginação e fortalecer a autonomia na pesquisa e na composição. Os conteúdos relacionados com processos de criação, análise, reflexão e fruição concorrem para os objetivos 1, 5 e 6, possibilitando ao estudante investigar criticamente práticas contemporâneas, conceber e apresentar projetos performativos e refletir sobre processos de experimentação, composição e receção. O trabalho autónomo reforça esta dimensão, permitindo documentar processos, analisar referências, testar propostas e desenvolver pensamento crítico.

EN

The contents focused on body and voice practice, peer interaction, spatial exploration and the components of individual and collective creation directly support learning objectives 2, 3 and 4 outlined in point 10, fostering stage presence, expressive communication and the development of performative material. These contents are strengthened through autonomous work, which enables students to consolidate techniques, explore creative solutions, expand imagination and develop independence in research and composition. The contents related to creation processes, analysis, reflection and the experience of theatrical practices contribute to objectives 1, 5 and 6, allowing students to critically investigate contemporary practices, design and present performative projects, and reflect on experimentation, composition and reception. Autonomous work reinforces this dimension by encouraging documentation, reference analysis, proposal testing and critical thinking.

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 desta unidade curricular está alinhada 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 enquanto criadores e intérpretes.

As atividades propostas incluem a discussão e sistematização de conteúdos teóricos e práticos, bem como a realização de exercícios individuais e coletivos que exploram a expressividade vocal e corporal, o jogo cénico, a leitura e interpretação de textos, a improvisação e a criação de cenas. Estas práticas visam desenvolver competências comunicativas, criativas e performativas, estimulando a presença cênica e a construção de narrativas originais.

A unidade curricular também promove a identificação, análise e realização de projetos artísticos, incentivando a integração de diferentes linguagens e abordagens na criação teatral contemporânea. O processo de aprendizagem valoriza a escuta ativa, o diálogo, a crítica construtiva e a capacidade de adaptação, respeitando a especificidade de cada estudante e do grupo em que se insere.

Esta abordagem metodológica favorece uma aprendizagem ativa e situada, em que teoria e prática se articulam continuamente, permitindo aos estudantes posicionarem-se criticamente no campo das artes performativas e desenvolverem competências relevantes para contextos artísticos, educativos e culturais diversos.

EN

The teaching methodology of this course unit aligns with a pedagogical model focused on artistic practice, experimentation, and critical reflection. It promotes creative autonomy, collaborative work, and the holistic development of students as creators and performers.

Learning is structured through the discussion and systematization of theoretical and practical content, as well as through individual and group activities that explore vocal and physical expressiveness, scenic play, text interpretation, improvisation, and scene creation. These practices aim to develop communicative, creative, and performative skills, encouraging stage presence and the construction of original narratives.

The course also fosters the identification, analysis, and realization of artistic projects, encouraging the integration of diverse languages and approaches within contemporary theatrical creation. The learning process values active listening, dialogue, constructive critique, and adaptability, respecting the individuality of each student and the dynamics of the group.

This methodological approach supports an active and situated learning experience, where theory and practice are continuously interwoven. It enables students to position themselves critically within the field of performing arts and to develop relevant competences for artistic, educational, and cultural contexts.

14. Avaliação Evaluation

PT

A avaliação desta unidade curricular é contínua e formativa, acompanhando o percurso artístico e pedagógico de cada estudante ao longo do semestre. Os critérios de avaliação estão distribuídos por diferentes dimensões do trabalho individual e coletivo, valorizando a participação, a criatividade, a colaboração e a reflexão crítica.

- Participação ativa, responsabilidade e evolução artística ao longo das aulas, com especial enfoque na abordagem cénica de textos, no treino da capacidade vocal, na exploração do jogo cénico e no conhecimento da dramaturgia nacional e internacional ? 20%;
- Criação e interpretação de um momento performático a partir de um tema sugerido pelo/a docente. Serão avaliadas a criatividade, a concretização performática, a solidez conceptual da proposta e a capacidade de integrar críticas construtivas com vista à melhoria do objeto artístico e das ferramentas disponíveis ? 30%;
- Colaboração e integração em exercício coletivo desenvolvido com a turma. Serão valorizadas a capacidade de interação artística com o grupo e a qualidade da contracena num momento performático coletivo ? 40%;
- Reflexão escrita sobre o trabalho desenvolvido, apresentada em relatório final (mínimo de três e máximo de cinco páginas), onde cada estudante deverá refletir sobre o seu percurso, relacionando-o com o panorama artístico nacional e internacional. Serão avaliadas a aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, a capacidade de reflexão e o posicionamento no campo das artes performativas contemporâneas ? 10%.

EN

Assessment in this course unit is continuous and formative, accompanying each student's artistic and pedagogical development throughout the semester. The evaluation criteria are distributed across different dimensions of individual and collective work, emphasizing participation, creativity, collaboration, and critical reflection.

- Active participation, responsibility, and artistic development during classes, with particular focus on the scenic approach to texts, vocal training, scenic play, and knowledge of national and international dramaturgy ? 20%;
- Creation and interpretation of a performative moment based on a theme proposed by the instructor. Creativity, performative execution, conceptual consistency, and the ability to integrate constructive feedback to improve both the artistic object and the student's available tools will be assessed ? 30%;
- Collaboration and integration in a collective exercise developed with the class. The student's ability to interact artistically with the group and the quality of scenic interaction will be evaluated ? 40%;

Written reflection in a final report (minimum of three and maximum of five pages), in which each student analyzes their work and relates it to the national and international artistic landscape. Practical and theoretical knowledge acquisition, reflective capacity, and positioning within the field of contemporary performing arts will be assessed ? 10%.

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

As metodologias de ensino articulam-se integralmente com os objetivos definidos no ponto 10. A componente prática ? corpo e voz, improvisação, composição e criação de cenas ? sustenta os objetivos 2, 3 e 4, desenvolvendo presença cênica, comunicação expressiva e capacidade de gerar material performativo. A integração entre prática e reflexão, através de discussão, análise e sistematização de conteúdos, responde aos objetivos 1, 5 e 6, promovendo investigação crítica, conceção de propostas performativas e reflexão sobre processos de criação e fruição. As metodologias ativas e colaborativas reforçam autonomia, responsabilidade artística e competências de negociação e construção. O trabalho autónomo complementa estas práticas, permitindo consolidar técnicas, aprofundar pesquisa e desenvolver pensamento crítico. No conjunto, a articulação entre prática orientada, reflexão e autonomia garante plena coerência entre metodologias e resultados de aprendizagem.

EN

The teaching methodologies are fully aligned with the learning outcomes defined in point 10. The practical component ? body and voice work, improvisation, composition and scene creation ? supports outcomes 2, 3 and 4, fostering stage presence, expressive communication and the development of performative material. The integration of practice with reflection, through discussion, analysis and systematisation of content, addresses outcomes 1, 5 and 6, promoting critical investigation, the design of performative proposals and reflection on creative and receptive processes. Active and collaborative methodologies strengthen autonomy, artistic responsibility and co-construction skills. Autonomous work complements these practices by consolidating techniques, deepening research and developing critical thinking. Overall, the articulation between guided practice, reflection and autonomy ensures full coherence between methodologies and learning outcomes.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

PT

- Derrida, J. (1994). A voz e o fenómeno. Trad. L. Magalhães. Jorge Zahar Editor
- 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 (M. G.Seruya, Trad.). Orfeu Negro
- Ranciére, J. (2010). O Espectador Emancipado. Orfeu Negro.
- Schechner, R. (2008). Performance Theory. Routledge Classics.

17. Observações

Observations

PT

Esta unidade curricular, de natureza eminentemente prática, requer a participação ativa e contínua dos/as estudantes, sendo essencial o envolvimento presencial nas sessões. As atividades desenvolvidas incluem exercícios de improvisação, exploração vocal e corporal, criação de cenas e trabalho colaborativo, com recurso a textos dramáticos, objetos cénicos, materiais audiovisuais e ferramentas digitais.

A metodologia adotada promove a interdisciplinaridade e o diálogo entre diferentes linguagens artísticas, articulando-se com outras unidades curriculares do plano de estudos. Os conteúdos e estratégias poderão ser ajustados em função das especificidades do grupo e dos projetos em desenvolvimento, respeitando a singularidade de cada estudante e o contexto coletivo de aprendizagem.

EN

This course unit is highly practical and requires consistent, active participation from students. Sessions involve individual and group work, including improvisation, vocal and physical exploration, scene creation, and collaborative exercises.

Various resources will be used throughout the semester, such as dramatic texts, audiovisual materials, scenic objects, and digital tools to support artistic creation and documentation. Students are expected to engage in autonomous work outside class hours, including research, rehearsals, and the development of creative proposals.

The pedagogical approach encourages interdisciplinarity and fosters dialogue between different artistic languages. Content and methodologies may be adapted according to the specific dynamics of the group and the nature of the projects developed, respecting each student's individuality and the collective learning context.