

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	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				
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 aprofundar competências avançadas de criação teatral contemporânea. Os estudantes deverão ser capazes de:

1. Investigar, selecionar e transformar materiais provenientes de diferentes fontes artísticas, integrando-os em processos de criação teatral.
2. Desenvolver competências comunicativas e expressivas, ampliando a relação entre corpo, voz, espaço e tempo no processo de criação.
3. Reconhecer e explorar o potencial do teatro no diálogo com outras linguagens artísticas, compreendendo a relevância de práticas interdisciplinares.
4. Conceber propostas performativas individuais e coletivas, mobilizando estratégias de improvisação, composição, escrita de cena e criação colaborativa.
5. Analisar e refletir criticamente sobre processos de experimentação, criação e fruição, identificando escolhas estéticas, metodológicas e éticas.
6. Documentar, rever e reformular processos de criação, desenvolvendo autonomia e rigor no contexto do teatro contemporâneo.

EN

The curricular unit aims to deepen advanced competencies in contemporary theatrical creation. Students should be able to:

1. Investigate, select and transform materials from diverse artistic sources, integrating them into theatrical creation processes.
2. Develop communicative and expressive skills, expanding the relationship between body, voice, space and time within creation processes.
3. Recognize and explore the potential of theatre in dialogue with other artistic languages, understanding the relevance of interdisciplinary.
4. Design individual and collective performative proposals, using strategies of improvisation, composition, scene writing and collaborative creation.
5. Critically analyse and reflect on processes of experimentation, creation and reception, identifying aesthetic, methodological and ethical choices.
6. Document, revise and reformulate creative processes, developing autonomy and precision within contemporary theatre.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

Esta unidade curricular aprofunda o contacto com os processos de criação do teatro contemporâneo. Os conteúdos organizam-se em cinco eixos fundamentais:

1. **Técnicas de voz, corpo e interpretação teatral** Desenvolvimento de presença, respiração, projeção, articulação, gesto, ritmo, relação com o espaço e consciência performativa.
2. **Improvisação e criação a partir de conceitos propostos** Exploração de imaginação, escuta, jogo, disponibilidade e construção de material performativo individual e coletivo.
3. **Texto dramático, dramaturgia e interpretação** Análise de texto, princípios dramaturgicos, escrita de cena, composição dramaturgica, interpretação e práticas de encenação.
4. **Metodologias e processos de criação nas práticas teatrais** Estratégias colaborativas, criação coletiva, processos de investigação-criação.
5. **Investigação e reflexão no teatro contemporâneo** Articulação entre prática e pensamento crítico, análise de referências teóricas e performativas.

EN

This curricular unit deepens students' engagement with the creative processes of contemporary theatre. The contents are organized into five fundamental axes:

1. **Voice, body and theatrical interpretation techniques** Development of presence, breathing, projection, articulation, gesture, rhythm, spatial awareness and performative consciousness.
2. **Improvisation and creation based on proposed concepts** Exploration of imagination, listening, play, responsiveness and the construction of individual and collective performative material.
3. **Dramatic text, dramaturgy and interpretation** Text analysis, dramaturgical principles, scene writing, dramaturgical composition, interpretation and staging practices.
4. **Methodologies and creative processes in theatrical practices** Collaborative strategies, collective creation, research-creation processes.
5. **Research and reflection in contemporary theatre** Integration of practice and critical thinking, analysis of theoretical and performative references.

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 programáticos estruturam-se de forma a garantir a concretização progressiva e integrada dos objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular. Os conteúdos: técnicas de voz, corpo, interpretação, improvisação e criação, contribuem diretamente para os objetivos 2 e 3, ao desenvolverem competências para a prática teatral contemporânea. Os conteúdos centrados na dramaturgia, interpretação e nos processos de criação sustentam os objetivos 1 e 4, ao promoverem a investigação e a criação de materiais artísticos, bem como a conceção de propostas performativas individuais e coletivas. Os conteúdos relativos às metodologias de criação no teatro contemporâneo respondem aos objetivos 5 e 6, ao estimularem análise crítica. No conjunto, a articulação entre prática, dramaturgia, criação colaborativa e reflexão crítica assegura a coerência entre conteúdos e objetivos, permitindo ao estudante desenvolver competências avançadas no âmbito das práticas teatrais.

EN

The program contents are structured to ensure the progressive and integrated achievement of the learning outcomes defined for the curricular unit. The contents relating to voice, body, acting, improvisation and creation contribute directly to objectives 2 and 3, by developing the competencies required for contemporary theatrical practice. The contents centered on dramaturgy, acting and creative processes support objectives 1 and 4, by fostering research and the development of artistic materials, as well as the conception of individual and collective performance proposals. The contents concerning methodologies of creation in contemporary theatre address objectives 5 and 6, by stimulating critical analysis. Taken together, the articulation between practice, dramaturgy, collaborative creation and critical reflection ensures coherence between contents and objectives, enabling students to develop advanced competencies within the field of theatrical practices.

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

As metodologias de ensino desta unidade curricular articulam-se diretamente com os objetivos de aprendizagem definidos. A componente prática desenvolve as competências expressivas, comunicativas e relacionais previstas nos objetivos 2 e 3, promovendo uma aprendizagem ativa e experiencial. A análise de conceitos, dramaturgias e processos de criação, integrada em momentos de discussão, observação e reflexão crítica, sustenta os objetivos 1 e 4, ao estimular a investigação, seleção e transformação de materiais artísticos e a conceção de propostas performativas. As metodologias ativas: investigação-criação, trabalho colaborativo, experimentação orientada, documentação contínua e autoavaliação, mobilizam a compreensão e aplicação de conhecimento teórico, contribuindo para os objetivos 5 e 6, centrados na autonomia, responsabilidade artística e capacidade crítica. A articulação entre prática, reflexão e criação assegura coerência entre metodologias e objetivos, permitindo ao estudante desenvolver competências avançadas nas práticas teatrais contemporâneas.

EN

The teaching methodologies of this curricular unit align directly with the defined learning objectives. The practical component develops the expressive, communicative and relational competences associated with objectives 2 and 3, fostering active and experiential learning. The analysis of concepts, dramaturgies and creative processes, integrated into moments of discussion, observation and critical reflection, supports objectives 1 and 4 by stimulating the investigation, selection and transformation of artistic materials and the development of performance proposals. Active methodologies: research-creation, collaborative work, guided experimentation, continuous documentation and self-evaluation, mobilize the understanding and application of theoretical knowledge, contributing to objectives 5 and 6, centered on autonomy, artistic responsibility and critical awareness. The articulation between practice, reflection and creation ensures coherence between methodologies and objectives, enabling students to develop advanced competences within contemporary theatrical practices.

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-espaco de experimentação. Editora Perspectiva
- Goldberg, R. (2007). A Arte da Performance. Orfeu Negro
- Heddon, D.& Milling, J. (2006). Devising performance. Palgrave Macmillan
- Lehmann, H.-T. (2017). Teatro Pós-Dramático. Orfeu Negro
- Martin, J. (2004). The intercultural performance handbook. Routledge.
- Rancière, 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