

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006050] Corpo, Voz e Performance					
Curso Course	[65] Pós-Graduação em Animação de Histórias [65] Post-Graduation in Storytelling					
Docente responsável Teacher Responsible	[65] Miguel Falcão					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0014:00	(OT) Orientação Tutorial:	0002:00
(P) Práticas:	0014:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0110:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0140:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

[14260] Susana Maria Vidal Cañete | Horas Previstas: 0h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

1. Exercitar as suas capacidades comunicativas e expressivas individuais para poder tocar universos e imaginários diversificados, através de um trabalho físico com o seu corpo e a sua voz.
2. Compreender o seu corpo como o instrumento da transposição de ideias e de mundos, da efabulação, da transformação de si, descobrindo desta forma os seus potenciais criativos e artísticos próprios.
3. Demonstrar a noção de presença, encontrando a relação corpo/narrativa, através dos princípios fundamentais do movimento (espaço, tempo, corpo e relação).
4. Saber contar uma história com o corpo, conquistando o espaço da narração corporal e estabelecendo relações entre som/ movimento/ dramaturgia.
5. Desenvolver complementaridades voz/movimento, só possíveis com um instrumento que habita o seu corpo.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

After the completion of this curricular unit, the student should be able to:

1. Exercise their individual communication and expression abilities to touch diverse universes and imageries, through physical work with their body and voice.
2. Understand their body as an instrument of the transposition of ideas and worlds, of fantasizing, of own transformation, discovering their own creative and artistic potentials.
3. Express a notion of presence, finding the relation between body/narration, through fundamental principles of movement (space, time, body and relation).
4. Know how to tell a story with the body, conquering the space of corporal narration and establishing relations among sound/movement/dramaturgy.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Conteúdos da unidade curricular:

1. Aquecimento físico e preparação do estudante para se concentrar e dedicar ao conhecimento do seu corpo e à experiência de formas cinéticas presentes nas artes performativas: as espacialidades do movimento, ritmos e dinâmicas no corpo individual, partes do corpo e as suas muitas articulações, o corpo na relação com outros corpos / trabalho de contacto entre pessoas e objetos.
2. Invenção de narrativas coreográficas através de um trabalho sobre a imaginação do corpo e sobre a dramaturgia e os sentidos que o corpo pode elaborar. O corpo enquanto objeto performativo que tudo contém: o universo criado, a narrativa e a sua corporeidade; o mistério, o humor e a tragédia no/do corpo.
3. Noções de técnica vocal: respiração, colocação, apoio, ressonância, extensão. Leituras: prosódia e expressividade.

SYLLABUS:

Contents of the curricular unit:

1. Physical warm-up and preparation of the student to focus and to dedicate themselves in the knowledge of their body and the experience of kinetic forms present in performance art: spatiality of movements, rhythms, and dynamics of the individual body, parts of the body in their many articulations, body in relation with other bodies / contact work between people and objects.
2. Creation of choreographic narratives through work about the body's imagination and about dramaturgy and senses that the body can elaborate. The body as performative object that contains everything: created universe, narrative and its corporeality; mystery, comedy and tragedy in/of the body.
3. Notions of vocal technique: breathing, placement, support, resonance, range. Readings: prosody and expressiveness.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

Esta unidade é pela relação que estabelece entre objectivos e conteúdos é centra-se no desenvolvimento de competências essenciais por aqueles que realizam um trabalho concetual e performático de animação de histórias:

- O envolvimento do corpo como um todo no contar: voz e movimento, dois aspetos indissociáveis (cf. objetivos 1 e 2 e conteúdo 1).
- O trabalho sobre o corpo, como ele existe no mundo das artes performativas e como pode servir de referência e suporte muito importante ao animador (cf. objetivo 3 e conteúdos 1 e 2).
- A criação de imaginários próprios e individuais que fortalecem a capacidade expressiva, assim como apontam para formas novas de abordar as histórias de um património mais ancestral riquíssimo e que se encontra aqui, com aspetos da performatividade contemporânea (cf. objetivo 4 e conteúdo 2).
- O trabalho sobre a voz, factor indispensável da comunicação com o público (cf. objetivo 1 e 5 e conteúdo 3).

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

This Unit is by the established relation between objects and contents is centred in the development of essential competences by those that undertake a conceptual and performative job in story dramatization:

- Body's involvement as a whole in the telling: voice and movement, two indivisible aspects (cf. objectives 1 and 2 and content 1).
- Work on the body, how it exists in the world of performance art and how it can be an extremely important reference and support to the teller (cf. objective 3 and contents 1 and 2).
- The creation of own and individual imageries that strengthen the expressive ability, as they point to new way of approaching stories of an extremely rich ancestral patrimony that it is found here with aspects from contemporary performance (cf. objective 4 and content 2).
- The work on voice, indispensable factor of communication with an audience (cf. objective 1 and 5 and content 3).

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Método de ensino

Método de ensino laboratorial e prático, centrado no aquecimento do corpo e da mente e na experimentação, a partir dessa disponibilização, do que o corpo poderá encontrar como território de exploração narrativa. Propostas de múltiplos exercícios, coletivos e individuais. Práticas de análise e reflexão.

Método de avaliação

A avaliação pode assumir duas modalidades: avaliação contínua ou avaliação por exame.

Na avaliação contínua, são valorizadas a assiduidade, a participação nas atividades propostas nas aulas, a participação num trabalho integrador de várias unidades curriculares e a elaboração de um pequeno trabalho de reflexão sobre as consequências desta unidade curricular na via performativa dos estudantes.

A avaliação por exame contempla uma prova escrita (50%) e uma prova prática (50%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Teaching method

Laboratorial and practical teaching method, centred in the warm-up of body and mind and in experimentation, from said provision, from what the body may find as new territory of narrative exploration. Proposals of multiple collective and individual exercises. Practices of analysis and reflection.

Evaluation method

Evaluation may take two modalities: continuous and by examination.

In continuous evaluation assiduity, participation in proposed activities in the classroom, participation in an inclusive work of several curricular units, and the elaboration of a small work of reflection about the consequences of this curricular unit in the performative course of the students.

Evaluation by examination contemplates both a written (50%) and a practical (50%) test.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

Pretende-se através deste método de ensino que implica a exploração e investigação prática de soluções, que envolve a resolução de problemas, a improvisação e a composição, chegar aos objetivos desejados: a capacidade crescente que os estudantes terão de criar, de forma autónoma e eficaz, imaginários próprios que facilitam a aparição de modos singulares de narrar e de contar. Pretende-se, neste espaço laboratorial, criar um ambiente seguro e de confiança para ousar e correr riscos criativos. A descoberta de novas formas de animar histórias só poderá surgir num ambiente de exploração e experimentação francas. O trabalho do docente será o de estimular e fazer surgir os desafios, tendo por base a técnica de domínio do corpo e dos seus potenciais de escrita corporal expressiva, a par do domínio da produção vocal e das possibilidades discursivas.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

It is intended with this teaching method, which implies practical exploration and investigation of solutions that involves the resolution of problems, improvisation and composition, to reach the desired objectives: the increasing ability that students will have to create, in an effective and autonomous way, own imageries that facilitate the emergence of singular ways to narrate and tell. It is intended, in this laboratorial space, to create a safe and reliable environment to dare and take creative risks. The discovery of new ways of dramatize stories can only emerge in an open environment of exploration and experimentation. The teacher's work will be of stimulating and potentiate the occurrence of challenges, based on the techniques of body domain and its potentials of expressive corporal writing, paired with the domain of vocal production and discursive possibilities.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Callery, D. (2001). *Through the Body: A Practical Guide to Physical Theatre* . Nick Hern Books Limited.
- Dunlop, V. P. (2006). Looking at Dances. Verve Publishing.
- Fazenda, M. J. (2007). Ideias, Experiências, Acções. Celta Editora.
- Froud, B. (2002). *Good Faeries; Bad Faeries* . Terri Windling.
- Galhós, C. (2010). Pina Bausch: Ensaio Biográfico. D. Quixote.
- Harrison, P. (2006). The Human Nature of the Singing Voice. Edinburgh (Scotland): Dunedin Academic Press.
- Laban, R. (1971). O Domínio do Movimento. Summus Editorial.
- Marshall, L. (2001). The Body Speaks: Performance and Expression. Methuen Publishing Limited.
- Suckling, N. (2000). *Gnomes and Gardens: A field guide to the little people* . Pavillion Books Limited.
- Tavares, G. M. (2013). *Atlas do Corpo e da Imaginação* . Lisboa: Editorial Caminho.
- Tejera, V. (1965). *Art and Human Intelligence* . Des Moines, Iowa (USA): Meredith Publishing Company.