

Curso Livre de Cenografia

Teatrão | 2024/2025

Ao longo deste ano letivo, Filipa Malva e Morgana Marques vão fazer uma introdução ao projeto cenográfico em quatro módulos com duas vertentes de estudo: uma a partir de técnicas tradicionais e outra a partir de técnicas digitais. Ambas irão acompanhar os espetáculos desenvolvidos pelas Classes de Teatro do Teatrão, com a criação de figurinos, cenários e instalações.

Filipa Malva

Cenógrafa e arquiteta. É doutorada em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra e Mestre em Espaço de Performance pela Universidade de Kent, Reino Unido. Tem desenvolvido trabalho regular como cenógrafa, figurinista, artista cénica e desenhadora. Nos últimos quatro anos, tem sido responsável pela cenografia e figurinos da Casa da Esquina, Teatrão, a Cooperativa Bonifrates, os Macadame, os Cornalusa e o GEFAC, entre outros. Distinguida com a Bolsa de Doutoramento da FCT e Bolsa de Bolsa de mobilidade Sócrates/Erasmus para a escola de Arquitetura IonMincu, Bucarest, Roménia, GAERI/Agência Nacional Sócrates/Erasmus. Espaço em arquitetura e cenografia, desenho para teatro, fenomenologia do teatro e cenografia digital e ambientes digitais tridimensionais constituem os seus atuais interesses na área de investigação. Em 2010 e 2012, foi coeditora do e-book “Performance: Visual Aspects of Performance Practice” (Oxford: Inter-Disciplinary Press) e do e-book “Activating the Inanimate: Visual Vocabularies of Performance Practice” (Oxford: Inter-Disciplinary Press). É membro fundador da Associação Portuguesa de Cenografia. Colabora com o Teatrão desde 2012.

Morgana Machado Marques

Morgana Machado Marques (Lisboa, 1982) é uma artista plástica que trabalha em todo o mundo, em vários media. A sua obra inclui Cenografia, Figurinos e Vídeo Artista para Ópera, Teatro, Cinema e Arquitetura *site-specific*. Licenciou-se em 2008 como European Media Masters of Arts em Digital Video Design na School of Visual Arts em Utrecht, Holanda. Em 2016, ganhou o prémio holandês Zilveren Krekel para a performance de palco mais impressionante pela cenografia de *Wij gaan op Berenjacht* e, em 2018, ganhou o prémio holandês Gouden Krekel para a produção juvenil mais impressionante *Princess*. Entre outros, colaborou com a Ópera Nacional Holandesa, a Ópera Silbersee, o Teatro Sonnevank, o Toneelgroep Oostpool, o Het Nieuw Utrechts Toneel, o Toneelmakerij, GRIP, Teatrão, Marionet. Também dá aulas no departamento de Cenografia da Academia de Teatro e Dança da Universidade de Artes de Amesterdão.

Duração curso: de Novembro a Julho

Inscrição em todos os módulos: 378€ (10% desc.)

Módulo I: 20€

Módulo II: 120€

Módulo III: 130€

Módulo IV: 150€

Alunos das Classes de Teatro do Teatrão têm direito a 10% de desconto por módulo

Número limite de participantes no Módulo I: 30 pessoas

Número limite de participantes em cada vertente dos Módulos II, III e IV: 15 pessoas

Inscrição até 4 de novembro

NOTAS:

– Todos os materiais que não estejam listados no programa (indicado abaixo) serão providenciados pelo Teatrão.

– Para frequentar o Módulo IV é obrigatório ter frequentado o Módulo III.

MÓDULO I

Data: 16 de novembro

Horário: 10h–13h e 15h–18h

Preço: 20€

	Manhã (3h)	Tarde (3h)
Responsável	Morgana Marques	Filipa Malva
Conteúdos	1. Introdução ao curso e os 2 módulos, apresentação de conteúdos e de objetivos 2. Apresentação da professora e do seu trabalho 3. Apresentação de textos (pelos professores das Classes) 4. Introdução a técnicas digitais, usadas em Teatro e Cenografia (exemplos de projeção de vídeo usado em várias formas como; hologramas, portais para outros espaços, outras realidades temporais)	1. Introdução curta à história da cenografia: lugares e espaços de performance, exemplos de autores do séc. XX. 2. Introdução a estética e composição em cenografia: espaço, tempo, forma, cor, textura e peso. Exemplos e discussão. 3. Discussão de textos propostos e preparação de fase de investigação para projeto.

MÓDULO II – A e B

Datas: 12 a 16 de abril

Horário: 10h–13h e 14h30–18h30

Preço: 120€

NOTA: antes de se iniciar este módulo será pedido aos alunos que escolham a vertente do curso que pretendem seguir. A partir daqui cada grupo será acompanhado por uma professora diferente, com exceção das sessões conjuntas do módulo III.

	A – Oficina de técnicas digitais	B – Oficina de técnicas materiais
Responsável	Morgana Marques	Filipa Malva
Material a trazer pelos participantes	1. Computador com DaVinci Resolve instalado (Software de edição de vídeo gratuito Mac/PC) (*) 2. Telefone com capacidade para filmar	Régua de escalas, aristo, lápis de várias durezas, tesoura grande, caderno de folhas lisas (tipo Moleskine)
Conteúdos	Oficina de <i>Poetry in Motion</i> ; visualizar uma parte do texto (ou poema) em vídeo no espaço. – Passeio ao ar livre para criar conceito – Escolher local para projetar – Criar storyboard – Filmar (com telefone) – Edição – Analisar os trabalhos realizados Objetivo: aprender ver o vídeo como uma camada digital, sair do quadro (tv/ecrã) e aplicar vídeo em espaço/cenografia. Aprender os passos de criar uma visualização de começo até fim	Oficina de construção/transformação de um adereço ou figurino a partir do corpo de cada aluno e de um conjunto de movimentos e gestos gerados através da leitura conjunta dos textos propostos pelas Classes. Exercício inicial: círculo de intencionalidade. Objetivo: criação de um storyboard, desenhado ou fotografado com esse objeto.

(*) – Se não tiver este material, por favor entre em contacto atempadamente para podermos tentar viabilizar uma solução que não comprometa a sua frequência no módulo.

MÓDULO III – A e B

Datas: 21 e 28 de junho, 4, 5 e 6 de julho

Horário: Horário a definir de acordo com necessidade acompanhamento Classes (7h/dia, 35h total)

Preço: 130€

NOTA: este módulo será lecionado em colaboração de forma a permitir aos alunos o acesso às técnicas partilhadas e a discussão dos projetos em grupo.

	A – Projeto de cenografia para instalação	B – Projeto de cenografia para espetáculo
Responsável	Morgana Marques	Filipa Malva
Material a trazer pelos participantes	Computador com Gimp (Software gratuito de edição de imagem Mac/PC) e Blender (Software 3D gratuito Mac/PC) e Microsoft Powerpoint/Keynote (*)	Régua de escalas, aristo, lápis de várias durezas, tesoura grande, caderno de folhas lisas (tipo Moleskine)
Conteúdos	<ol style="list-style-type: none">1. Discussão de dramaturgia, espaço-tempo e personagem; partir do texto criar uma instalação espacial, o público entre o mundo criado pelo aluno, em vez de o público só ser espectador na bancada2. Imagens de referência e esboços iniciais; criar visualização com técnicas digitais (objetivo: criar Powerpoint)<ol style="list-style-type: none">2. Desenho técnico 1:1003. Construção de maquete e/ou desenhos de figurino.4. Desenho técnico para construção de cenário e figurinos: introdução a materiais e técnicas fundamentais.5. Iluminação e criação de storyboard.6. Apresentações e discussão.7. Preparação de elementos para construção e reuniões com encenadores e técnicos de luz e som.	

(*) – Se não tiver este material, por favor entre em contacto atempadamente para podermos tentar viabilizar uma solução que não comprometa a sua frequência no módulo.

MÓDULO IV – A e B

Datas: a definir, consoante datas de apresentação Classes (decorrem ao longo de julho)

Nº horas previsto: a definir (5 dias de trabalho, 7h/dia, total de 35h)

Preço: 150€

NOTA: este módulo será de finalização e montagem, pelo que a frequência prévia no módulo III é obrigatória. Os alunos da vertente A irão escolher espaços para as suas instalações e montá-las diretamente e os da vertente B irão finalizar os cenários, adereços e figurinos propostos para as Classes.

	A – Projeto de cenografia para instalação	B – Projeto de cenografia para espetáculo
Responsável	Morgana Marques	Filipa Malva
Conteúdos	<ol style="list-style-type: none">1. Criar Agenda2. Criar Budget (virtual)3. Provas com materiais4. Acabamentos, montagem.5. Abertura ao público	<ol style="list-style-type: none">1. Ponto de situação com as equipas e técnicos.2. Acabamentos, provas e montagem.