

Summer School 2024

02 a 15 de julho

Curso 1: Curso breve de cenografia

Docente: **João Gonçalves**

Data: **02 a 08 de Julho**

Hora: **10h00 - 12h00**

Formato: **Presencial**

Modalidade: 10 horas

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Programa:

- 1 - Breve história da cenografia
- 2 - Ramos, elementos, e espaços da cenografia.
- 3 - Materiais e processos da produção cenográfica
- 3 - Cenografia Contemporânea
- 4 - Cenografia contemporânea Portuguesa
- 5 - Interpretação de textos e projecto em cenografia

Objectivos :

- Introduzir os formandos ao universo da cenografia numa perspectiva histórica, contemporânea e conceptual.
- Introduzir os formandos a conhecimentos de técnica e composição em cenografia.
- Introduzir os formandos a aspectos projectuais e práticos da cenografia contemporânea
- Promoção de pensamento reflexivo, crítico e criativo no âmbito da cenografia.

Curso 2: Palestras em Literatura Russa, séculos 19 e 20

Docente: **Elena Bollinger**

Datas: **02 a 12/07/2024**

Horas: **10h – 12h**

Formato: **Presencial**

Modalidade: 20 horas

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 45 euros; membro externo 60 euros.

Objectivos e conteúdos da formação:

1. Nome das Palestras:

Title of the Lectures:

A Arte da Escrita e da Leitura: Revisitar a Literatura Russa dos Séculos XIX e XX

The Art of Writing and Reading: Revisiting Russian Literature of the 19th and 20th Centuries

2. Público-alvo:

Audience:

Palestras de Acesso Livre, dirigidas a alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento da FAH da Universidade da Madeira e a todos com gosto na leitura e literatura.

Open Access Lectures to undergraduates, MA and PhD students of the Faculty of Arts and Humanities of the University of Madeira and to a wider public who has a specific interest in reading and literature.

Ciclo de 10 palestras para dar a conhecer alguns dos autores e temas mais relevantes da Literatura Russa dos Séculos XIX e XX.

A cycle of 10 lectures to find out more about some of the most relevant authors and themes of Russian Literature of the 19th and 20th Centuries.

3. Respectivas horas de contacto:

Schedule:

(10 palestras, 2 horas cada)

(10 lectures, 2 hours each)

4. Cronograma:

01. 07.2024 (10h00-12h00)

Literatura e Ópera em Diálogo

Literature and Opera in Dialogue

Pushkin, Aleksandr. *The Queen of Spades*.

02.07.2024 (10h00-12h00)

Metamorfose, Surreal, Jogo Ambivalente com a Palavra

Metamorphosis, Surreal, Ambivalent Word Play

Gogol, Nikolai. "The Nose"

03.07.24 (10h00-12h00)

Tópico de “Superflous Man” e de Convenção Genológica: “A novel in the novel”

Theme of the “Superflous Man”, Genre Conventions: “A novel in the novel”

Lermontov, Mikhail. *A Hero of Our Time*.

04.07.24 (10h00 – 12h00)

Memória Intergeracional, Transculturalidade

Intergenerational Memory, Transculturality

Turgenev, Ivan. *Fathers and Sons*.

05.07.24 (10h00-12h00)

Tópico de Liberdade Moral e Intelectual, “Role-Playing” versus Autenticidade

Moral and Intellectual Freedom, “Role-Playing” versus Authentic Self

Tolstoy, Leo. “The Cossacks”.

08.07.24 (10h00 – 12h00)

Romance Epistolar, Polifonia Literária e Margens da Sociedade

Epistolary Novel, Polyphony, Margins of Society

Dostoevsky, Fedor. “The Poor Folk”.

09.07.24 (10h00 – 12h00)

A Inconclusividade da Memória e da Escrita

The Inconclusiveness of Writing and Memory

Chekhov, Anton. “The Cherry Orchard”.

10.07.24 (10h00 -12h00)

A injustiça social, moralidade e criminalidade no conto russo do século XX

Social injustice, morality, and criminality in Russian 20th-century short fiction

Kuprin, Alexander. “The Outrage: a True Story” (1917)

11. 07.2024 (10h00-12h00)

Linguagem e o conceito de amor na obra de Marina Zvetaeva

Language and the Concept of Love in Marian Zvetaeva’s work

Zvetaeva, Marina. Selected Poems (Poetry Foundation online)

12.07.2024 (10h00 – 12h00)

Tempo e Memória Cultural em *The Noise of Time* de Osip Mandelstam

Time and Cultural Memory in Osip Mandelstam’s *The Noise of Time*

Mandelstam, Osip. *The Noise of Time*. Penguin, 1993.

6. Material de apoio (não é obrigatório adquirir os textos literários)

Bibliografia

Bibliography

Todos os textos literários mencionados no programa.

All the texts mentioned in the programme.

Chekhov, Anton. “The Cherry Orchard”*. *Plays*. Trans. Peter Carson. London: Penguin Classics, 2001. 281-346.

- Dostoevsky, Fedor. *Poor Folk**. *Poor Folk and Other Stories*. Trans. David McDuff. London: Penguin Classics, 1988. 1-131.
- Gogol, Nikolai. “The Nose”*. *Diary of a Madman, the Government Inspector & Selected Stories*. Trans. Ronald Wilks. London: Penguin Classics, 2002. 223-240.
- Kuprin, Alexander. “The Outrage: A True Story”. Passerino, 2020.
- Mandelstam, Osip. *The Noise of Time*. Penguin, 1993.
- Pushkin, Aleksandr. “The Queen of Spades”. *The Queen of Spades and Other Stories*. Trans. Alan Myers. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Tolstoy, Leo. “The Cossacks”. *The Cossacks and Other Stories*. Trans. David McDuff. London: Penguin Books, 2006. 1-185.
- Turgenev, Ivan. *Fathers and Sons**. Trans. Richard Freeborn. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Zvetaeva, Marina. *Selected Poems**. Trans. Elaine Feinstein. Penguin, 1994.

*Há traduções portuguesas, disponíveis em Relógio de Água, Editorial Presença e Assírio & Alvim.

Curso 3 :

Temática: **The Modern German Short Story / O Conto Moderno Alemão**

Título: *A Peek into the Canon – What Five Short German Masterpieces Can Teach Us about Storytelling and about Life*

Docentes: **Luís Pimenta Lopes, Paul Gross**

Datas: **2 a 5 de julho**

Horas: **10h - 13h**

Formato: **presencial**

Língua de ensino: **Inglês**

Modalidade: 10 horas

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

COURSE DESCRIPTION:

As an introduction to the modern German short story, the course analyses five exemplary works by Ebner-Eschenbach, Rilke, Kafka, Kaschnitz and Böll. Before each meeting, one of these outstanding texts is assigned to an individual close reading in order to be subjected to guided discussion and collective deconstruction during class. Following this methodical yet unconstrained analysis, the course takes matters of discourse and translation into account and even applies exercises in selective reading and creative writing to reach a profound understanding of the source material. At the end, the participants will have gained insights into the canon of German literature, into reading and writing processes. And they will have found specific as well as universal answers on how (short) fiction does effectively work.

Enquanto introdução ao conto moderno alemão, o curso analisa cinco obras exemplares de Ebner-Eschenbach, Rilke, Kafka, Kaschnitz e Böll. Antes de cada encontro, um destes textos excecionais é objeto de close reading individual, para ser submetido a uma discussão orientada e desconstrução coletiva durante a aula. A partir de uma análise metódica, mas sem restrições, o curso tem em conta questões de discurso e de tradução e põe em prática exercícios de leitura seletiva e escrita criativa, de modo a permitir uma compreensão profunda dos materiais em apreço. No final, os participantes terão adquirido conhecimentos acerca do cânone da literatura em língua alemã, e de processos de leitura e de escrita. Terão igualmente encontrado respostas específicas e universais sobre como se constrói eficazmente a ficção (curta).

BIBLIOGRAPHY: For methodological reasons, the names of the five selected works will only be given away in the first meeting. All texts will be handed in to the students in English translation.

BIBLIOGRAFIA: Por razões metodológicas, os nomes das cinco obras selecionadas serão apenas revelados na primeira sessão. Todos os textos serão disponibilizados aos participantes em tradução inglesa.

Curso 4 : Telemóvel, o Convidado Indesejado das Salas de Aula: Reenquadrar as Tecnologias de Informação e de Comunicação no processo de ensino-aprendizagem

Docentes: **Alda Portugal**

Datas/horas: **15 (09h-12h) a 16 (09h-12h30m) e 17 (09h-12h30m) de julho**

Formato: **presencial**

Modalidade: 10

Limite de formandos: **Mínimo 5 - máximo 6**

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Contextualização da problemática:

Nas últimas décadas verificou-se uma proliferação e massificação das TIC com impacto inevitável nos processos de ensino-aprendizagem. Existem evidências de que o uso de TIC em contexto de sala de aula é vantajoso, quer para o professor como para o aluno, no entanto, quando utilizadas para fins não académicos, poderão estar na base de dificuldades de aprendizagem dos alunos e desmotivação dos professores. Neste curso breve pretende-se (a) fazer um enquadramento teórico dos conceitos analisados (e.g., TIC, processo ensino-aprendizagem), (b) expor resultados empíricos recentes e (c) promover reflexão sobre estratégias para diminuir o impacto negativo que as TIC podem ter nos professores e alunos. Para o efeito, serão realizadas atividades práticas que promovam reflexão e o delineamento de estratégias práticas para conter o uso das TIC em contexto de sala de aula.

Objetivos:

Espera-se que este curso breve contribua para a consciencialização sobre a inevitabilidade das TIC em contexto académico, bem como, para a promoção da reflexão sobre formas de conter as TIC. Espera-se que destes momentos de reflexão surjam estratégias específicas e práticas que permitam aos professores e alunos integrar as TIC de forma natural e vantajosa no processo de ensino-aprendizagem, potenciando-se, assim, o uso das tecnologias.

Conteúdos:

I. Bloco teórico (3h):

1. O que são as Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC)?
2. Quais as vantagens de utilizar as TIC como ferramenta de aprendizagem no ensino superior?

3. E quando as TIC são utilizadas em contexto de sala de aula para fins não académicos?
4. Que resultados existem sobre os uso das TIC para fins não académicos na Universidade da Madeira? (perspetivas de alunos e docentes)

II. Bloco prático (3h30 + 3h30):

1. Realização de focus groups sobre o uso das TIC para fins não académicos em contexto de sala de aula, com vista a identificar:
 - 1.1. Preocupações sobre o tema;
 - 1.2. Oportunidades, obstáculos e soluções;
 - 1.3. Ações práticas para atuar sobre o fenómeno.
2. Síntese integrativa das reflexões geradas.

Curso 5: Workshop de introdução à Serigrafia Artística*

Docente: **Duarte Encarnação**

Datas: **02 a 8 de julho**

Horas: **09h - 13h**

Formato: **presencial**

Local: **Campus da Penteada: Laboratório 5, Piso 3 (Arte e Design)**

Mínimo e máximo de inscritos para funcionamento da formação: 6

Modalidade: 20 horas

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 60 euros; membro externo 70 euros.

Conteúdos da formação

O workshop de introdução à Serigrafia Artística pretende ser um momento de primeiro contacto com a tecnologia de reprodução e seriação gráfica da Serigrafia para uma exploração das suas potencialidades técnicas, estéticas, formais e expressivas. Deste modo, serão abordados os diferentes processos para obtenção de múltiplos ou provas em impressão sobre papel com tintas a base de água. Serão demonstradas capacidades de carácter essencialmente prático e experimental com uma base de suporte histórico, teórico e tecnológico que funcionarão como elementos sensibilizadores e informativos para a promoção de uma inquietação investigadora para a aplicação das capacidades criativas através do conhecimento dos métodos, dos procedimentos e das resoluções técnico/expressivas deste meio de impressão gráfica.

Objetivos:

- Compreender e utilizar os processos, suportes, materiais e equipamentos serigraficos, desde os básicos aos mais sofisticados, com o objetivo de executar, compreender e manipular as diversas ferramentas, de modo correcto e eficaz em conformidade com os meios de expressão plástica.
- Conceber estudos e fasear as etapas de um projeto gráfico: grafismo, matriz, série, prova de artista (monocromática/policromática).
- Aplicação do Desenho e Fotografia: processo direto de obstrução e processo fotomecânico.
- Conhecer e aplicar as normas de utilização e funcionamento do ateliê de impressão serigráfica: espaço de impressão profissional, escolar e eventual montagem em espaço caseiro.
- Processos de limpeza da matriz e dos equipamentos.

***Requisitos para admissão:**

- Alunos/Licenciados em Artes Visuais/Design, Alunos Externos(UMa), Alunos do Ensino Secundário, Artistas, outros.

OBRIGATÓRIO: Os candidatos serão selecionados mediante apreciação de portfólio gráfico (enviado em formato PDF).

- Ter concluído o 12.º ano ou ter experiência comprovada noutras técnicas de reprodução gráfica.

Material: Os inscritos na formação serão devidamente informados na primeira sessão sobre os suportes e materiais a adquirir, assim como será apresentado um programa mais detalhado do curso.

Curso 6: Curso básico de “Iniciação à investigação e análise quantitativa em Psicologia” - 2ª edição

Docente : **Soraia Garcês**

Datas: **08 a 11-07-20204**

Horas: **08 e 08, das 09 às 12h; 10 e 11, das 09h às 11h**

Destinatários: alunos de Psicologia ou outros interessados que procurem conhecimentos básicos na análise quantitativa, nomeadamente na construção e preparação de base de dados em IBM SPSS.

Mínimo de inscritos: 5

Modalidade: 10

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Objetivos:

Objetivo: Dotar os formandos de competências básicas acerca do processo de investigação em Psicologia, particularmente dos procedimentos de análise quantitativa, no que se refere à construção de bases de dados com recurso ao IBM SPSS.

Conteúdos:

- Investigação científica em Psicologia: Conceitos básicos
- Bases de dados em Psicologia com recurso ao IBM SPSS
 - Construção ou importação de bases de dados
 - Tipo de variáveis,
 - Codificação de variáveis,
 - “Limpeza” de dados,
 - Transformação de variáveis (incluindo fatores, etc)
 - Análise descritiva básica
- Exercícios práticos

Material necessário – portátil/computador/tablet com licença SPSS instalada

Curso 7: Mitologia Clássica: divindades, heróis e heroínas

Docentes: **Joaquim Pinheiro e Rui Carlos Fonseca**

Datas: **02 a 11-07-2024**

Horas: **10h-12h30m**

Formato misto: **presencial/online**

Modalidade: 20 horas

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 45 euros; membro externo 60 euros.

Objectivos:

Este curso de Verão pretende dar a conhecer alguns dos mitos mais emblemáticos das divindades, dos heróis e das heroínas da Grécia antiga. A abordagem será feita com base nas histórias veiculadas pela poesia épica e pela tragédia, em particular no que se refere à génese de cada figura mítica e seus atributos. As sessões terão uma componente marcadamente prática e contarão com o apoio tanto de representações artísticas (vasos gregos, pinturas, esculturas, cinema, etc.) como de breves trechos literários, que testemunham a presença ubíqua destas criações mitológicas nos dias de hoje.

Conteúdos:

Parte I – *Divindades*

1. Divindades na épica
2. Divindades na tragédia
3. Génese e atributos
4. Representação na arte
5. Tradição e recepção

Parte II – *Heróis e heroínas*

1. Heróis e heroínas na épica
2. Heróis e heroínas na tragédia
3. Génese e atributos
4. Representação na arte
5. Tradição e recepção

Curso 8: Nineteenth-Century American Woman's Historical Fiction

Docente: **Inês Tadeu F.G.**

Datas: **08 a 12-07-2024**

Horas: **11h-13h**

The minimum and maximum number of students enrolled in the course are **5-15**.

Modalidade: 10

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Course Description:

This course offers an interdisciplinary approach to learning about nineteenth-century American historical fiction authored by little-known women writers while fostering critical thinking and cultural understanding of them and their work on one of the most infamous episodes in early American history, the Salem witch hunt of 1692.

Moreover, students will be encouraged to engage with diverse perspectives and explore cultural mediums, such as literature and film.

The course, which is taught **IN ENGLISH**, will also provide the students with a setting to practice and improve their English communication skills. Thus, it is recommended that the students possess an intermediate English language proficiency level (**B1 LEVEL AND ABOVE**).

The course is delivered in 5 2-hour **HYBRID** sessions (**10 HOURS TOTAL**). The topics to be covered are detailed in the **CHRONOGRAM** below.

Date	Time	Topics
08/07/24	11:00 – 13:00	1. (American) Historical Fiction 1.1 – Mnemonic and mimetic features
09/07/24	11:00 – 13:00	2. The “scribbling women.”
10/07/24	11:00 – 13:00	3. Constance G. Du Bois <i>Martha Corey: A Tale of the Salem Witchcraft</i> (1890)
11/07/24	11:00 – 13:00	4. Augusta C. Watson <i>Dorothy the Puritan. The Story of a Strange Delusion</i> (1893)
12/07/24	11:00 – 13:00	5. Pauline B. Mackie <i>Ye Lyttle Salem Maide. A Story of Witchcraft</i> (1898)

Bibliography: Attendees will be provided with a selection of texts by the lecturer.

Curso 9: Oficina de Sonhos: A Arte de Criar Narrativas

Docente: **Vanessa Cesário**

Datas: **08 a 12-07-2024**

Horas: **15h-17h**

Formato misto: **presencial/online**

Modalidade: 10

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Objetivos Gerais:

1. Dotar os participantes de ferramentas teóricas e práticas para a escrita criativa de narrativas;
2. Desenvolver capacidades de análise e criação dos elementos essenciais de histórias;
3. Proporcionar a construção progressiva de um projeto narrativo que culmine num *pitch* eficaz para apresentação.

Objetivos Específicos:

- Compreender a importância e os fundamentos do *storytelling*;
- Identificar e desenvolver os principais elementos de uma história;
- Aplicar estruturas narrativas clássicas e contemporâneas no desenvolvimento de uma trama;
- Criar personagens multidimensionais e um mundo convincente para as suas histórias;
- Preparar um *pitch* eficiente que resuma a essência da narrativa.

Considerações:

Cada aula contribui de forma cumulativa para o projeto final, permitindo que os participantes apliquem os conceitos aprendidos num trabalho prático que evolui ao longo do curso. Esta estrutura assegura que, ao final das 10 horas, os participantes tenham uma compreensão sólida dos elementos fundamentais da escrita narrativa, além de um projeto narrativo e um *pitch* prontos para apresentação.

Aula 1: Fundamentos da Narrativa

Objetivos teóricos:

- Explorar por que contamos histórias e a importância do *storytelling*;
- Introduzir o processo de escrita criativa.

Atividade prática:

- Esboço inicial do tema e do conceito geral da história que será desenvolvida ao longo do curso.

Aula 2: Elementos da História

Objetivos teóricos:

- Discutir elementos-chave;

- Introdução à estrutura da história;
- Explorar como os sete enredos básicos podem ser fundamentados e desenvolvidos utilizando os elementos-chave da história.

Atividade prática:

- Desenvolvimento dos personagens principais e definição do cenário;
- Escolher um dos sete enredos básicos e começar a integrar os elementos da história (tema, tempo, lugar, etc.) para formular um esboço inicial da trama baseada no enredo escolhido.

Aula 3: Estruturação da Jornada

Objetivos teóricos:

- Aprofundar as estruturas narrativas – “Jornadas do Herói” de Joseph Campbell e Christopher Vogler.

Atividade prática:

- Aplicar o monomito ao desenvolvimento da trama; esboço dos atos.

Aula 4: Construção do Mundo Narrativo e Personagens

Objetivos teóricos:

- Explorar técnicas de construção de mundo e descrição de personagens;
- Introduzir arquétipos de personagens de Christopher Vogler.

Atividade prática:

- Desenvolvimento detalhado do mundo da história e aprimoramento das personagens secundárias.

Aula 5: O *Pitch* da História

Objetivos teóricos:

- Ensinar a preparar um *pitch*, incluindo a criação de uma *logline* e uma sinopse.

Atividade prática:

- Preparação do *pitch* final para a história desenvolvida.

Curso 10: Gravura Calcográfica: a ponta seca sobre suportes plásticos

Docente : **Sabela Zamudio**

Datas: **02 a 08-07-2024**

Hora: **09h-13h**

Local: **Campus da Penteada (oficina DAD)**

Formato: **presencial**

Número mínimo /máximo de participantes: 5/10

Requisito mínimo de admissão: Ter concluído o 12.º ano; aptidões básicas de desenho.

Modalidade: 20 horas

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 45 euros; membro externo 60 euros.

Conteúdos

O curso consiste na introdução aos processos da gravura calcográfica através da técnica da ponta seca, uma técnica de gravura direta não tóxica.

Como todas as técnicas de gravura, a ponta seca permite a criação de um desenho numa placa, que servirá de matriz, para posteriormente ser entintada e impressa no papel, gerando várias cópias da mesma imagem.

Ao longo do curso, exploraremos as possibilidades da ponta seca sobre suportes plásticos, as diferentes formas de entintamento para obter a cor da impressão (em cavado, em relevo, à *poupée*, com a utilização de *stencils*, etc.), bem como a criação de composições complexas através da combinação de diferentes matrizes. Por fim, trataremos dos pormenores mais importantes que devemos conhecer para realizar a nossa primeira edição numerada.

Objetivos:

1. Introduzir os interessados nas técnicas e processos de reprodução múltipla, impressão e edição.
2. Conhecer a principal técnica de gravura calcográfica direta: a ponta seca.
3. Experimentar as possibilidades plásticas e de composição oferecidas pela ponta seca sobre suportes plásticos.
4. Desenvolver o pensamento criativo através da experimentação técnica.

Valor da inscrição: 60 euros; 50 euros para estudantes, membros da academia, desempregados e aposentados.

Material: Os inscritos deverão fazer-se acompanhar de papel para gravura ou, na sua falta, papel para aquarela, bem como folhas de acetato transparente (de preferência de tamanho DIN A-5 ou A-4, com aproximadamente 1 mm de espessura). Recomenda-se igualmente a utilização de luvas de látex e de um avental.

Os materiais de uso comum, tais como ferramentas de gravura, tintas e prensa de impressão, estão incluídos no valor da inscrição.

Curso 11: Workshop de técnicas de produção cenográfica

Docente : João Gonçalves

Datas: 8 a 1-07-2024

Horas: Cinco sessões de duas horas

Local: Campus da Penteada (oficina DAD)

Limite máximo de participantes: 10

Modalidade: 10

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Conteúdos

- Segurança em ambiente oficial
- Materiais e processos
- Estruturas de suporte em madeira.
- Simulação pictórica de superfícies
- Simulação de volumes.
- Maquetes

Objectivos :

- Capacitar os formandos para pequenos projectos de natureza cenográfica.

Curso12: Implicações desenvolvimentais dos acontecimentos adversos na infância e processos de vinculação

Docente: **Dora Isabel Fialho Pereira**

Datas: **08 a 11-07-2024**

Horas: **08 e 09, 15h-18h; 11, 09h-13h**

Formato: **Online**

Modalidade: 10

Valor da inscrição: membro da comunidade académica 25 euros; membro externo 30 euros.

Objetivos :

- Clarificar os conceitos de vinculação e acontecimentos adversos na infância
- Identificar os mecanismos de interseção dos dois processos
- Explorar as suas implicações desenvolvimentais

Conteúdos:

Dia 1: Enquadramento teórico e conceptual dos conceitos de vinculação e de acontecimentos adversos na infância

Dia 2: A interseção entre os processos de vinculação e os acontecimentos adversos na infância; contributos da investigação atual sobre estes temas

Dia 3: Implicações desenvolvimentais dos processos de vinculação e dos acontecimentos adversos na infância: 1) atualização dos contributos da investigação; análise de caso prático.