

SERVIÇO EDUCATIVO – Turmas AtrapalhArte

A AtrapalhArte é uma companhia de teatro profissional sediada em Coimbra, que se dedica principalmente à criação e apresentação de espetáculos pedagógicos. O nosso objetivo é levar Teatro e Cultura de norte a sul do país, principalmente a localidades em que sabemos que de outra forma as crianças não lhes teriam acesso. Em simultâneo, aliamos a arte dramática ao estudo de textos contemplados no Plano Nacional de Leitura e metas curriculares para incentivar hábitos de leitura nos mais novos. Para além da criação e divulgação dos espetáculos de teatro escolar, oferecemos também um Serviço Educativo cujo objetivo é permitir aos mais novos uma formação complementar ao plano curricular.

A educação artística é essencial para o crescimento intelectual, social, físico e emocional das crianças e jovens. Sendo a atividade dramática fortemente integradora, contemplando as dimensões plástica, sonora, verbal e do movimento, torna-se uma componente privilegiada na educação artística.

Conforme indicado no Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais (*Ministério da Educação*), a atividade dramática é uma prática de grupo que se desenvolve a partir dos conhecimentos, experiências e vivências individuais que os alunos detêm e que pode propiciar a aquisição e compreensão de novas aprendizagens através da exploração de conteúdos dramáticos. Estas componentes conferem-lhe um estatuto privilegiado de elo de ligação entre a escola, a família e o meio, condição essencial para que a aprendizagem ganhe novos sentidos e se reflita no prazer de aprender. Nesta ligação ao exterior, a educação dramática pode ainda funcionar como promotora de uma presença mais ativa da família na vida escolar, através de uma participação efetiva na produção de projetos, ou apenas assistindo e acompanhando as atividades desenvolvidas. Esta participação encoraja uma atitude mais positiva face ao teatro, à escola e à vida familiar.

As atividades dramáticas permitem alargar a experiência de vida dos alunos e enriquecer as suas capacidades de decisão e escolha. Regendo-se por metodologias essencialmente cooperativas, que promovem a colaboração e a interdependência no seio do grupo, promovem a reflexão sobre valores e atitudes, proporcionando ainda formas e meios expressivos de explorar conteúdos e temas de aprendizagem que podem estar articulados com outras disciplinas do plano curricular. Através de situações semelhantes à vida real, as práticas dramáticas fornecem processos catalisadores que podem motivar os alunos para o prosseguimento de investigação e aprendizagens na sala de aula e fora dela.

Estas práticas dramáticas desenvolvem por sua vez competências criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais, culturais e cognitivas, não só ao nível dos seus saberes específicos, mas também ao nível da mobilização e sistematização de saberes oriundos de outras áreas do conhecimento. O caráter lúdico do jogo dramático responde a necessidades primordiais do ser humano - a da exteriorização do “eu” no contexto de comunicação e a da busca pelo prazer na construção da aprendizagem. Adicionalmente, realça a importância da criação e valorização das práticas teatrais como Arte, desenvolvendo a apreciação de diferentes linguagens artísticas e valorizando criticamente criações artísticas e teatrais de diferentes estilos e origens culturais.

- OBJETIVOS & CONTEÚDOS –

Com as atividades dramáticas, os alunos deverão desenvolver uma série de competências físicas, pessoais, relacionais, cognitivas e técnicas, de forma a que possam expressar-se criativamente, improvisando e interpretando pela forma dramática. No processo de aprendizagem, os alunos devem desenvolver continuamente a utilização do corpo, voz e imaginação enquanto veículos de expressão e comunicação. As atividades desenvolvidas no âmbito das Turmas AtrapalhArte procuram promover no aluno hábitos e oportunidades de:

- Questionar a realidade a partir de improvisações, tendo como suporte as vivências pessoais, a observação e interpretação do mundo e os conhecimentos do grupo;
- Utilizar a linguagem corporal e vocal para expressar sentimentos e ideias;
- Utilizar conhecimentos tecnológicos ligados à luz, som, imagem e formas plásticas como produtores de sinais enriquecedores da linguagem teatral;
- Explorar a dimensão da palavra enquanto elemento fundamental da teatralidade na vertente escrita, lida, falada e cantada;
- Enriquecer o uso da palavra pelo desenvolvimento dos aspetos ligados à dicção, sonoridade, ritmo, intenção e interpretação;
- Estimular a reflexão individual e coletiva, escrita e oral, como forma de desenvolvimento de um discurso próprio;
- Estimular a autonomia de pesquisa criadora de formas e exercícios teatrais;
- Adequar as metodologias e as técnicas à dinâmica do grupo de trabalho;
- Estimular a reflexão coletiva sobre o trabalho em curso;
- Estimular a diversificação das fontes de pesquisa;
- Estimular a adaptação a diferentes grupos de trabalho;
- Incentivar a pesquisa e a seleção do material adequado para a construção de personagens, cenas e projetos teatrais;
- Ser capaz de tomar decisões rápidas e adequadas ao contexto artístico em causa, em situação performativa;
- Analisar as situações dramáticas em jogo e ser capaz de antecipar os efeitos do seu desenvolvimento, com vista a uma resolução criativa do problema;
- Desenvolver a espontaneidade e a criatividade dramática individual;
- Incentivar a responsabilização individual no seio do grupo, e do grupo no grupo alargado;
- Dividir um projeto de trabalho em tarefas a desenvolver por pequenos grupos (cenários, figurinos, produção, som, luz e interpretação);
- Trabalhar a dinâmica de grupo a partir da ação simultânea, em grupo alargado, em pequeno grupo e a pares;
- Desenvolver a postura, flexibilidade e mobilidade corporal;
- Desenvolver a consciencialização e o domínio respiratório e vocal;
- Promover o respeito pelas regras estabelecidas e adequadas a cada atividade;
- Estimular o respeito pela diversidade cultural.

Em simultâneo, centram-se mais especificamente no trabalho de:

- Exploração dos instrumentos expressivos: corpo, voz, espaço;
- Exploração temática pela improvisação;
- Criação de dramatizações;
- Exploração das potencialidades interdisciplinares na criação de um projeto dramático;
- Concretização de projetos com público.

- COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS –

O teatro tem um papel importante na vida de todos nós, uma vez que sendo devidamente aproveitado, pode auxiliar no desenvolvimento global, despertar o gosto pela leitura, promover a socialização e, principalmente, melhorar a aprendizagem dos conteúdos propostos pela escola.

Com base nesta premissa, desenvolvemos as Turmas de Teatro AtrapalhArte, lecionadas por **Carolina Paulete** **Guilherme de Bastos Lima**, adequando os conteúdos às idades dos alunos, trabalhando especificamente os seguintes âmbitos:

- Relacionar-se e comunicar com os outros;
- Explorar diferentes formas e atitudes corporais;
- Explorar maneiras pessoais de desenvolver o movimento;
- Explorar diferentes tipos de emissão sonora;
- Aliar gestos e movimentos ao som;
- Reconhecer e reproduzir sonoridades;
- Explorar, individual e coletivamente, diferentes níveis e direções no espaço;
- Utilizar, recriar e adaptar o espaço circundante;
- Orientar-se no espaço através de referências visuais, auditivas e táteis;
- Utilizar e transformar o objeto, através da imaginação;
- Explorar o uso de máscaras, fantoches e marionetas;
- Mimar atitudes, gestos e ações;
- Realizar improvisações e dramatizações a partir de histórias ou situações simples;
- Participar na criação oral de histórias;
- Observar, escutar e apreciar o desempenho dos outros;
- Utilizar o corpo e a voz na construção de personagens;
- Construir histórias para serem improvisadas;
- Transformar formas narrativas em formas dramáticas;
- Explorar criativamente diferentes formas de dizer textos;
- Investigar e improvisar a partir de temas provenientes de outras áreas do conhecimento;
- Inventar, construir e utilizar adereços e cenários;
- Identificar e valorizar o teatro entre outras formas artísticas.

As aulas têm a duração de cerca de 1h para alunos do pré-escolar e 1h30 para alunos a partir do 1º ciclo, e exploram a expressão dramática e interpretação.

A cada ano letivo decorrem uma ou duas apresentações ao público (uma antes do Natal e outra antes do final das aulas), permitindo aos alunos em conjunto o contacto com o palco e toda a logística (som, luz, bastidores) necessária à criação e realização de um espetáculo.