

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Metodologias e Pedagogias da Dança Criativa I Methodologies and Pedagogies of Creative Dance Teaching Methods I						
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS	
	Metodologias do Ensino da Dança Dance Teaching Methodologies	Semestral	Total 150.00	Contacto 60.00 TP	% Distância Remote Sem horas de contacto à distância/No remote hours		
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit	[48] Ana Isabel Pereira E Silva Marques (60.0h)						
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

Compreender o valor educativo da Arte e da Dança no ensino. Relacionar criatividade e dança, reconhecendo o papel da expressão artística no desenvolvimento. Conhecer a Dança Criativa no contexto educativo. Desenvolver a compreensão das componentes estruturais do movimento ? corpo, ações, espaço, dinâmicas e relações ? com base na proposta de Rudolf Laban. Abordar a composição coreográfica nas suas formas básicas. Conhecer perspetivas teóricas sobre o desenvolvimento da criança. Organizar conteúdos de movimento adequados à Dança Criativa nos níveis de Iniciação ao Movimento (3-4 anos), Dança Criativa (4-5 anos) e Curso de Iniciação (6-10 anos). Adquirir experiência de lecionação com planificação e execução de aulas. Desenvolver uma atitude criativa na seleção de materiais e apoio musical. Aplicar rigor científico na pesquisa e domínio da bibliografia. Desenvolver competências de comunicação e expressão escrita e oral.

Understand the educational value of Art and Dance in education; Relate Creativity and Dance; Become familiar with Creative Dance in the educational context; Develop and systematise the understanding of the structural components of movement - body, actions, space, dynamics, and relationships - based on Rudolf Laban's framework; Explore basic structures of choreographic composition; Gain insight into theoretical perspectives on child development; Promote the selection and organisation of movement content with systematisation of knowledge and analysis of methodological and pedagogical procedures to teaching Creative Dance in the levels/activities of AEE; Acquire teaching experience through the planning and execution of Creative Dance activities, properly structured into exercises and lessons; Develop a creative attitude in preparing and adapting movement materials and musical support; scientific rigour in research and mastery of specialised bibliography; Strengthen oral and written communication and expression skills the field of study

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

- ? A Dança na sua dimensão educativa;
 - ? A importância da Arte e da Dança na formação global e no desenvolvimento do indivíduo;
 - ? Criatividade e Dança;
 - ? A Dança como modelo educacional;
 - ? Objetivos da Dança Criativa;
 - ? Componentes estruturais do movimento: corpo, ações, espaço, dinâmicas e relações;
 - ? Elementos básicos de composição coreográfica;
 - ? Desenvolvimento da criança: domínios cognitivo, socioafetivo e psicomotor;
 - ? Planificação e execução de exercícios de Dança Criativa: definição de objetivos, seleção de estímulos, progressão pedagógica, apoio musical, entre outros;
 - ? Planificação e implementação de aulas de Dança Criativa.
-

- ? Dance in its educational dimension;
- ? The importance of Art and Dance in the overall education and development of the individual;
- ? Creativity and Dance;
- ? Dance as an educational model;
- ? Objectives of Creative Dance;
- ? Structural components of movement: body, actions, space, dynamics, and relationships;
- ? Basic elements of choreographic composition;
- ? Child development: cognitive, socio-affective, and psychomotor domains;
- ? Planning and execution of Creative Dance exercises: definition of objectives, selection of stimuli, pedagogical progression, musical support, among others;
- ? Planning and implementation of Creative Dance lessons.

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

Esta unidade curricular propõe a articulação entre as temáticas da dança, criatividade e ensino, promovendo o aprofundamento do conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, a consolidação das matérias relativas ao movimento e a experimentação da sua aplicabilidade educativa através de exercícios e aulas devidamente estruturados e fundamentados.

Deste modo, pretende-se desenvolver as competências pedagógicas e metodológicas necessárias ao desempenho docente no ensino da Dança Criativa, com especial enfoque nos níveis e atividades oferecidos pelas Escolas de Ensino Artístico Especializado: Iniciação ao Movimento, Dança Criativa e Curso de Iniciação em Dança (1.º ciclo).

This curricular unit proposes the articulation of dance, creativity, and education, fostering a deeper understanding of child development, the consolidation of knowledge related to movement, and the experimentation of its educational applicability through well-structured and theoretically grounded exercises and lessons.

In this sense, the aim is to develop the pedagogical and methodological competencies necessary for teaching Creative Dance, with particular focus on the levels and activities offered in Schools of Specialised Artistic Education: Movement Initiation, Creative Dance, and the Introductory Dance Course (1st cycle).

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

Sendo uma unidade curricular de natureza teórico-prática, o ensino articula o enquadramento teórico dos conteúdos com a sua experimentação e aplicabilidade pedagógica, em conformidade com os princípios do modelo pedagógico da ESD. As aulas organizam-se em momentos de sistematização de conceitos, conduzidos pelo docente e pelos estudantes, e em atividades práticas, tais como simulações de exercícios e aulas, promovendo a reflexão crítica sobre estratégias metodológicas e pedagógicas no contexto da Dança Criativa. A metodologia integra o método expositivo com a realização de trabalhos práticos, debates e análise colaborativa, permitindo a construção ativa e participada do conhecimento. Privilegia-se a aprendizagem pela experiência e o desenvolvimento de competências docentes através da criação, planificação e execução de propostas educativas.

Estas metodologias favorecem a autonomia, a criatividade e o pensamento crítico, promovendo o envolvimento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e assegurando a articulação entre saberes teóricos e práticos. A avaliação integra uma componente contínua (60%) e a elaboração de um portfólio individual (40%), refletindo o percurso de aprendizagem e o desenvolvimento da identidade pedagógica do estudante no domínio da Dança Criativa.

As a theoretical-practical curricular unit, the teaching approach combines the theoretical framing of content with its pedagogical experimentation and applicability, in accordance with the principles of the ESD pedagogical model. Classes are structured around moments of conceptual systematisation, led by the lecturer and the students, and practical activities such as simulations of exercises and lessons, encouraging critical reflection on methodological and pedagogical strategies within the context of Creative Dance.

The methodology integrates expository teaching with practical assignments, debates, and collaborative analysis, enabling the active and participatory construction of knowledge. Learning through experience is prioritised, as is the development of teaching competencies through the creation, planning, and implementation of educational proposals.

These methodologies promote autonomy, creativity, and critical thinking, encouraging student engagement in the teaching?learning process and ensuring the articulation between theoretical and practical knowledge.

Assessment includes a continuous component (60%) and the preparation of an individual portfolio (40%), reflecting the student?s learning journey and the development of their pedagogical identity within the field of Creative Dance.

14. Avaliação

Evaluation

A classificação final será atribuída em escala numérica (0 a 20 valores). A unidade curricular exige uma frequência mínima de 75% das horas de contacto para efeitos de avaliação.

Os trabalhadores-estudantes têm de assegurar uma presença às aulas, que seja suficiente para garantir o cumprimento dos objetivos da UC e a possibilidade de avaliação. Devem ser definidas no contrato pedagógico as especificidades da sua frequência e avaliação, face a eventuais incompatibilidades de horários que os impeçam de frequentar algumas aulas, nomeadamente, fixar as aulas a frequentar, as atividades ou trabalhos de substituição ou de compensação, bem como as formas de avaliação a adotar que permitam a consecução dos objetivos e a avaliação do aproveitamento na UC.

A assiduidade e participação ativa nas aulas são fortemente recomendadas, dado o caráter reflexivo, interativo e construtivo da metodologia de ensino.

Sendo esta uma unidade curricular de caráiz teórico-prático, as aulas organizam-se em momentos de enquadramento teórico e sistematização dos conteúdos, seguidos de exercícios práticos, como simulações de atividades e aulas. O ensino combina o método expositivo com momentos de debate, reflexão e trabalho de grupo, promovendo o aprofundamento dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências pedagógicas.

A avaliação contempla duas componentes:

1. Avaliação contínua (60%)

Participação nas aulas e nas tarefas desenvolvidas ao longo do semestre. Serão considerados os seguintes parâmetros:

- ? Participação efetiva nos trabalhos realizados;
- ? Compreensão e aplicação dos conteúdos relacionados com as metodologias e pedagogias da Dança Criativa;
- ? Adequação dos trabalhos práticos ao desenvolvimento dos alunos nos diferentes níveis de ensino;
- ? Criatividade e originalidade na manipulação dos conteúdos;
- ? Capacidade de reflexão, análise e discussão crítica das teorias abordadas;
- ? Realização de uma ficha de leitura sobre um artigo científico.

Os critérios de avaliação da componente contínua incluem a pertinência e fundamentação das propostas apresentadas, o envolvimento demonstrado nas sessões práticas, e a capacidade de mobilizar conhecimentos teóricos em contexto educativo.

2. Portfólio individual (40%)

Trabalho individual que reúne, de forma organizada e planeada, as temáticas e os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. O portfólio deverá evidenciar:

- ? A consolidação da aprendizagem e o desenvolvimento pessoal do estudante;
- ? A articulação entre saberes teóricos e práticos;
- ? A capacidade de reflexão crítica sobre os conteúdos abordados;
- ? A estrutura e organização do documento, incluindo o rigor na citação e referenciamento bibliográfica.

Será valorizada a coerência entre os conteúdos selecionados, a progressão da aprendizagem ao longo do semestre, a clareza e estruturação da escrita, bem como a autenticidade e profundidade da reflexão pessoal.

The final grade will be assigned on a numerical scale (0 to 20). The curricular unit requires a minimum attendance of 75% of contact hours for assessment purposes.

Working students must ensure sufficient attendance to meet the objectives of the curricular unit and to enable their evaluation. The pedagogical contract must define the specific conditions of their attendance and assessment, in light of potential schedule incompatibilities that may prevent them from attending some classes?namely, which classes will be attended, which substitute or compensatory activities or assignments will be undertaken, and which assessment methods will ensure the achievement of the learning objectives and the evaluation of student progress.

Regular attendance and active participation are strongly recommended, given the reflective, interactive, and constructive nature of the teaching methodology.

Given the theoretical-practical nature of this curricular unit, classes are structured in two main moments: theoretical framing and content systematisation, followed by practical exercises, such as simulations of activities and lessons. The teaching combines expository methods with moments of group debate, reflection, and collaborative work, promoting in-depth knowledge and the development of pedagogical competencies.

Assessment consists of two components:

1. Continuous assessment (60%)

Participation in classes and in the tasks developed throughout the semester. The following parameters will be considered:

- ? Active participation in the tasks carried out;
- ? Understanding and application of content related to the methodologies and pedagogies of Creative Dance;
- ? Appropriateness of practical work to the students? developmental levels across different educational stages;
- ? Creativity and originality in the use of content;
- ? Ability to reflect on, analyse, and critically discuss the theories addressed;
- ? Completion of a reading report based on a scientific article.

Evaluation criteria for the continuous component include the relevance and theoretical grounding of the proposals submitted, the level of engagement in practical sessions, and the ability to mobilise theoretical knowledge in educational contexts.

2. Individual portfolio (40%)

An individual assignment that gathers, in an organised and planned manner, the topics and tasks developed throughout the semester. The portfolio should demonstrate:

- ? Consolidation of learning and personal development of the student;
- ? Integration of theoretical and practical knowledge;
- ? Critical reflection on the content covered;
- ? Document structure and organisation, including rigour in citation and referencing.

Special consideration will be given to the coherence of selected content, learning progression throughout the semester, clarity and structure of writing, as well as authenticity and depth of personal reflection.

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

As metodologias de ensino adotadas são determinantes para a prossecução dos objetivos da unidade curricular, uma vez que a abordagem teórica dos aspectos metodológicos e pedagógicos da área científica se consolida através da realização de exercícios práticos e da simulação de aulas. Estas práticas fomentam a reflexão crítica e a análise conjunta dos trabalhos desenvolvidos, promovendo o desenvolvimento das competências necessárias a uma prática de ensino eficaz nos diferentes níveis de aprendizagem. O portfólio, elaborado ao longo do semestre, constitui um instrumento de avaliação contínua que proporciona uma visão detalhada e reflexiva da aprendizagem realizada, permitindo evidenciar a articulação entre os saberes teóricos e a sua aplicação prática.

The teaching methodologies adopted are essential to achieving the learning objectives of the curricular unit, as the theoretical approach to the methodological and pedagogical aspects of the scientific field is consolidated through the execution of practical exercises and lesson simulations. These practices promote critical reflection and joint analysis of the work developed, fostering the development of the competencies required for effective teaching practice across different educational levels.

The portfolio, developed throughout the semester, serves as a continuous assessment tool that provides a detailed and reflective overview of the learning process. It highlights the articulation between theoretical knowledge and its practical application.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Brinson, P. (1993). Dance as education. The Falmer Press.
- Crespo, F. J. P. P. (2016). As ações do corpo no campo da coreologia e da produção artística multidisciplinar (Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes).
- Dunkin, A. (2006). Dancing in your school: A guide for preschool and elementary school teachers. Princeton Book Company.
- Gough, M. (1999). Knowing dance: A guide for creative teaching. Dance Books.
- Gough, M. (1993). In touch with dance. Whitethorn Books.
- Newlove, J., & Dalby, J. (2004). Laban for all. Newlove & Dalby.
- Joyce, M. (1973). First steps in teaching creative dance. Mayfield Publishing Company.
- Kassing, G., & Jay, D. (2003). Dance teaching methods and curriculum design: Comprehensive K?12 dance education. Human Kinetics.
- Laban, R. (1985). The mastery of movement (L. Ullmann, Rev. ed.). Macdonald & Evans.
(Obra original publicada em 1950)
- Laban, R., & Lawrence, F. C. (1974). Effort (2nd ed.). Macdonald & Evans. (Obra original publicada em 1947)

No decorrer da unidade curricular poderá ser indicada outra bibliografia.

Additional bibliography may be recommended during the course of the curricular unit.

17. Observações

Observations

Bibliografia: adicional / Additional bibliography

- Marques, A. S. (2012). A dança na promoção da interdisciplinaridade. In E. Monteiro & M. J. Alves (Eds.), Livro de Atas do SIDD 2011, Seminário Internacional Descobrir a Dança/Descobrindo através da Dança, FMH, 10?13 nov. 2011 (pp. 99?112) [CD-ROM]. Faculdade de Motricidade Humana, Serviço de Edições.
- Marques, A. S. (2012). Dança, criatividade e educação artística: Um cruzamento essencial e exequível. Revista Portuguesa de Educação Artística, 2, 59?72.
- McCutchen, B. (2006). Teaching dance as art in education. Human Kinetics.
- McFee, G. (1994). The concept of dance education. Routledge.
- Smith-Autard, J. (1994). The art of dance in education. A&C Black.
- Willis, C. (2004). Dance education tips from the trenches. Human Kinetics.

Todo o material de apoio será disponibilizado na plataforma Moodle, incluindo orientações para os trabalhos e textos de leitura recomendada.

All support materials will be made available on the Moodle platform, including guidelines for assignments and recommended reading texts.