

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Práticas Performativas: Análise e Documentação Performance Practices: Analysis and Documentation					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS
			Total	Contacto Contact	% Distância Remote	
	Teoria e Análise Theory and Analysis	Semestral	150.00	30.00 TP	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	6
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[201] Inês Zinho Pinheiro (30.0h)				
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

PT

- a) Investigar o papel da documentação na preservação e transmissão da dança.
- b) Compreender a documentação como processo criativo e o documento como obra artística.
- c) Explorar conceitos como reencenação (reenactment), o corpo como arquivo e o arquivo do corpo.
- d) Identificar e examinar dispositivos de análise e de documentação de processos criativos desenvolvidos por artistas de referência.
- e) Analisar a acessibilidade como componente documental, incluindo práticas como audiodescrição.
- f) Desenvolver cadernos de artista como mapeamento do processo criativo.

EN

- a) To investigate the role of documentation in the preservation and transmission of dance.
- b) To understand documentation as a creative process and the document as an artistic work.
- c) To explore concepts such as re-enactment, the body as archive, and the archive of the body.
- d) To identify and examine analytical and documentation devices for creative processes developed by reference artists.
- e) To analyse accessibility as a documentary component, including practices such as audio description.
- f) To develop artist notebooks as mappings of the creative process.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Fundamentos da Documentação em Performance:

- a) Definição e propósito do documento.
- b) Documentação do processo artístico e reflexão autoetnográfica sobre a prática.

2. Particularidades das Artes Efémeras:

- a) Especificidades na documentação de artes efémeras, com ênfase na dança.
- b) Metodologias e meios de documentação.
- c) Princípios organizadores das partituras experimentais desenvolvidas por Anna Halprin e Trisha Brown.
- d) Apresentação de dispositivos e metodologias de apoio à criação coreográfica de Wayne McGregor: *Choreographic Thinking Tools* e *Mind and Movement*.

3. Conceitos Avançados:

- a) Reencenação (*reenactment*) como prática de preservação e criação.
- b) O corpo como arquivo.
- c) Acessibilidade como elemento documental.

4. Estratégias de Comunicação:

- a) Utilização de redes sociais, fotografia, vídeo e texto na documentação.

EN

1. Foundations of Performance Documentation:

- a) Definition and purpose of the document.
- b) Documentation of the artistic process and autoethnographic reflection on practice.

2. Particularities of Ephemeral Arts:

- a) Specificities of documenting ephemeral arts, with an emphasis on dance.
- b) Documentation methodologies and media practices.
- c) Organising principles of the experimental scores developed by Anna Halprin and Trisha Brown.
- d) Presentation of devices and methodologies supporting choreographic creation by Wayne McGregor: *Choreographic Thinking Tools* and *Mind and Movement*.

3. Advanced Concepts:

- a) Re-enactment as a practice of preservation and creation.
- b) The body as archive.
- c) Accessibility as a documentary element.

4. Communication Strategies:

- a) Use of social media, photography, video, and text in documentation.

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

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

PT

Os conteúdos programáticos foram delineados para assegurar uma correspondência direta com os objetivos de aprendizagem.

A abordagem teórica inicial fornece a base necessária para a compreensão dos conceitos fundamentais, enquanto as secções subsequentes permitem a aplicação prática desses conceitos, promovendo uma aprendizagem integrada.

EN

The course contents were designed to ensure a direct correspondence with the learning goals.

The initial theoretical approach provides the necessary foundation for understanding the fundamental concepts, while the subsequent sections allow for the practical application of these concepts, fostering integrated learning.

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

PT

As metodologias de ensino são ativas e centradas nos estudantes, conferindo-lhes o papel central no processo de ensino-aprendizagem e promovendo o desenvolvimento do espírito crítico e criativo através da experimentação e do trabalho colaborativo. Neste sentido, existe uma integração da teoria com a prática em que a prática informa a teoria e a teoria permite questionar a prática.

Privilegia-se um acompanhamento próximo, valorizando a perceção pessoal de cada estudante ao longo de aulas estruturadas em dois momentos: 1. exposição de conceitos fundamentais, estudo de textos e reflexão crítica sobre temas relacionados com análise e documentação no âmbito das práticas performativas; 2. aplicação prática desses conteúdos programáticos enquanto possibilidades de registo do processo artístico. Favorece-se assim a transmissão e discussão de conteúdos teóricos, históricos e analíticos em diálogo com a prática. A ordem desses dois momentos pode ser revertida, sempre que a exploração prática anteceda a introdução dos conteúdos programáticos. Esta dinâmica de ensino flexível procura apoiar a prática artística e reflexão académica, partindo da articulação entre a dimensão prática e a dimensão conceptual, facilitando a produção de conhecimento e incentivando a participação ativa através de debates e apresentação de trabalhos. Ao longo das sessões, são implementados modelos metodológicos baseados no debate e na reflexão, com recurso a uma variedade de trabalhos de artistas/autores de referência. Paralelamente, são propostas modalidades de aprendizagem pela experimentação e partilha de experiências e perspetivas, promovendo metodologias que encaram a prática artística como forma de investigação. Estas orientações pedagógicas visam promover o pensamento crítico e a capacidade de refletir sobre problemáticas inerentes à dança enquanto prática artística e pedagógica.

De forma complementar, a utilização da plataforma Moodle como suporte ao ensino autónomo permite a disponibilização de conteúdos, a comunicação entre estudantes e docente, bem como o acompanhamento de atividades realizadas nas horas de não contacto. Estas atividades visam apoiar a realização de trabalhos académicos e criativos, funcionando como dispositivos de suporte à investigação e à prática artística.

Em simultâneo, são desenvolvidas abordagens transdisciplinares que poderão promover a ligação entre unidades curriculares de forma a fomentar uma compreensão aprofundada e holística dos processos de investigação e criação artística, nomeadamente no âmbito da sua análise e documentação. Com o intuito de ampliar estas conexões, incentiva-se a frequência de espetáculos que apresentam experiências coreográficas diferentes, bem como a participação em eventos que proporcionem perspetivas profissionais diferenciadas, enriquecendo assim o desenvolvimento académico e artístico dos estudantes.

EN

The teaching methodologies are active and student-centred, assigning students a central role in the teaching-learning process and promoting the development of critical and creative thinking through experimentation and collaborative work. In this sense, theory and practice are integrated, with practice informing theory and theory enabling the critical questioning of practice.

Close supervision is prioritised, valuing each student's personal perception throughout classes structured around two moments: 1. the presentation of fundamental concepts, study of texts, and critical reflection on themes related to analysis and documentation within the field of performative practices; 2. the practical application of these syllabus contents as possibilities for recording the artistic process. This approach thus favours the transmission and discussion of theoretical, historical, and analytical content in dialogue with practice. The order of these two moments may be reversed whenever practical exploration precedes the introduction of the syllabus contents. This flexible teaching dynamic seeks to support artistic practice and academic reflection by articulating the practical and conceptual dimensions, facilitating knowledge production and encouraging active participation through debates and the presentation of work.

Throughout the sessions, methodological models based on debate and reflection are implemented, drawing on a variety of works by leading artists/authors. At the same time, learning methods are proposed through experimentation and the sharing of experiences and perspectives, promoting methodologies that view artistic practice as a form of research. These pedagogical guidelines aim to promote critical thinking and the ability to reflect on issues inherent to dance as an artistic and pedagogical practice.

In addition, the use of the Moodle platform to support independent learning allows for the provision of content, communication between students and teacher, as well as monitoring of activities carried out outside of contact hours. These activities aim to support academic and creative work, functioning as tools to support research and artistic practice.

At the same time, transdisciplinary approaches are developed that may promote links between curricular units in order to foster a deeper and more holistic understanding of the processes of research and artistic creation, particularly in terms of their analysis and documentation. In order to broaden these connections, students are encouraged to attend performances that present different choreographic experiences, as well as to participate in events that offer different professional perspectives, thus enriching their academic and artistic development.

14. Avaliação Evaluation

PT

A avaliação das aprendizagens é concebida como um processo contínuo e formativo, orientado para a aferição dos conhecimentos e competências desenvolvidos pelos estudantes em conformidade com os objetivos da unidade curricular. Para além da avaliação quantitativa, valoriza-se uma dimensão qualitativa, promovida através de retroação regular, individual e coletiva, contribuindo para o desenvolvimento contínuo e autónomo dos estudantes.

De modo mais concreto, a avaliação é repartida entre duas componentes principais:

a) Participação ativa em aula (40%).

Esta componente diz respeito ao envolvimento dos estudantes em momentos de debate, reflexão e partilha de perspetivas e experiências, a partir das temáticas abordadas no decorrer do semestre. Inclui também a capacidade de propor atividades práticas relativas aos conteúdos programáticos, em forma de experimentações de registo e apreciação do movimento. É considerada a assiduidade e pontualidade; a qualidade e pertinência das intervenções; a capacidade de colaboração; bem como a criatividade e o rigor das propostas práticas relativas aos conteúdos.

b) Trabalho teórico-prático individual (60%).

Este produto académico corresponde à realização de um trabalho de investigação e de exploração que articula componentes práticas e teóricas no âmbito do desenvolvimento de um caderno de artista como mapeamento do processo criativo.

Esta produção deve integrar elementos relativos a processos de criação, documentação, análise e transmissão coreográfica, sendo apresentada em duas modalidades: escrita e comunicação oral. Assim, o trabalho permite avaliar a capacidade de investigação, fundamentação crítica e coerência entre conceção coreográfica e experimentação performativa, promovendo uma articulação entre teoria e prática. É, portanto, valorizada a clareza e a profundidade da investigação; o rigor conceptual e metodológico; a originalidade e a relevância do trabalho; a qualidade dessa articulação entre prática e teoria; a capacidade de comunicação oral e escrita; assim como a integração das reformulações sugeridas ao longo do desenvolvimento.

O processo de elaboração do trabalho divide-se em três fases:

1. Submissão de uma primeira versão escrita, em fase de desenvolvimento, que será objeto de retroação sobre aspetos a melhorar e aprofundar.
2. Apresentação e discussão oral do trabalho, acompanhadas de retroação qualitativa imediata, permitindo o esclarecimento de ideias e o reforço da argumentação.
3. Submissão da versão final escrita, incorporando as reflexões e reformulações decorrentes das etapas anteriores.

A combinação destes procedimentos visa assegurar uma avaliação compreensiva e progressiva das aprendizagens e competências desenvolvidas pelos estudantes, valorizando o processo tanto quanto o produto final.

EN

The learning assessment is conceived as a continuous and formative process, aimed at measuring the knowledge and skills developed by students according to the objectives of the course unit. In addition to quantitative assessment, a qualitative dimension is valued, promoted through regular individual and collective feedback, contributing to the continuous and autonomous development of students.

More specifically, assessment is divided into two main components:

a) Active participation in class (40%).

This component concerns students' involvement in debates, reflection and sharing of perspectives and experiences, based on the topics covered during the semester. It also includes the ability to propose practical activities related to the syllabus content, in the form of experiments in recording and appreciating movement. Attendance and punctuality are considered, as well as the quality and relevance of contributions, the ability to collaborate, and the creativity and rigour of practical proposals related to the content.

b) Individual theoretical-practical work (60%).

This academic product corresponds to the completion of a research and exploration project that combines practical and theoretical components in the context of developing an artist's notebook as a creative process mapping.

This work should include elements related to the processes of creation, documentation, analysis and choreographic transmission, and be presented in two formats: written and oral communication. The work thus allows for the assessment of research skills, critical reasoning and coherence between choreographic design and performative experimentation, promoting a link between theory and practice. Therefore, the clarity and depth of the research; conceptual and methodological rigour; the originality and relevance of the work; the quality of this articulation between practice and theory; oral and written communication skills; as well as the integration of the reformulations suggested throughout the development are valued.

The process of preparing the assignment is divided into three phases:

1. Submission of a first draft, still in development, which will be subject to feedback on aspects to be improved and further developed.
2. Oral presentation and discussion of the assignment, accompanied by immediate qualitative feedback, allowing for clarification of ideas and reinforcement of arguments.
3. Submission of the final written version, incorporating the reflections and reformulations resulting from the previous stages.

The combination of these procedures aims to ensure a comprehensive and progressive assessment of the learning and skills developed by students, valuing the process as much as the final product.

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

PT

As metodologias de ensino foram selecionadas para fomentar a reflexão crítica e a aplicação prática dos conceitos abordados, alinhando-se com os objetivos de aprendizagem. A combinação de teoria e prática visa desenvolver as competências analíticas e criativas dos estudantes.

EN

Teaching methodologies were selected to encourage critical thinking and practical application of the concepts covered, in line with the learning objectives. The combination of theory and practice aims to develop students' analytical and creative skills.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória Reference / obligatory Bibliography

- Baldacci, C., & Franco, S. (Eds.). (2022). *On reenactment: Concepts, methodologies, tools*. Accademia University Press.
- Burrows, J. (2010). *A Choreographer's Handbook*. Routledge.
- Burrows, J. (2022). *Writing Dance*. Varamo Press.
- Ciresola, A. (2020). Body becoming archive. Archive becoming body: Mobile memories and interlaced stories in Archiveby Arkadi Zaidés. *Roots&Routes. Research on Visual Culture*, (33).
<https://arkadizaidés.com/media/document/body-becoming-archive-archive-becoming-body-alice-ciresola.p>
- Klein, G. & Noeth, S. (Eds.) (2011). *Emerging Bodies: The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography*. transcript publishing.
- Sheldahl-Thomason, S. (2016). Self-documentation as counter discipline in the ethical works of Michel Foucault.
- Steyerl, H. (2007). *Documentary uncertainty*. A Prior Magazine.
- Vieira, A. B. (Ed.). (2024). *Dança não dança: Arqueologia da nova dança em Portugal*. Imprensa Nacional & Fundação Calouste Gulbenkian.

17. Observações

Observations

PT

Recursos:

Utilização de sala de aula teórica e/ou estúdio de aula prática; computador; projetor; plataforma Moodle.

Links para referências bibliográficas:

Foster, S. L. (2011). *Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performance*. Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203840702>

Halprin, A. (n.d.). Mapping dance: The scores of Anna Halprin. Anna Halprin Digital Archive.

<https://annahalprindigitalarchive.omeka.net/exhibits/show/mapping-dance/the-scores>

Lepecki, A. (2010). The body as archive: Will to re-enact and the afterlives of dances. *Dance Research Journal*, 42(2), 28-48. <https://doi.org/10.1017/S0149767700001029>

May, J., et al. (2011). Points in Mental Space: an Interdisciplinary Study of Imagery in Movement Creation.

Dance Research, 29(2), 404-432. <https://doi.org/10.3366/drs.2011.0026>

Rosenberg, S. (2020). Trisha Brown: Between Abstraction and Representation (1966-1998). *Arts*, 9(2), 1-11.

<https://doi.org/10.3390/arts9020043>

EN

Resources:

Use of lecture theatre and/or practical classroom; computer; projector; Moodle platform.

Links to bibliographical references:

Foster, S. L. (2011). *Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performance*. Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203840702>

Halprin, A. (n.d.). Mapping dance: The scores of Anna Halprin. Anna Halprin Digital Archive.

<https://annahalprindigitalarchive.omeka.net/exhibits/show/mapping-dance/the-scores>

Lepecki, A. (2010). The body as archive: Will to re-enact and the afterlives of dances. *Dance Research Journal*, 42(2), 28-48. <https://doi.org/10.1017/S0149767700001029>

May, J., et al. (2011). Points in Mental Space: an Interdisciplinary Study of Imagery in Movement Creation.

Dance Research, 29(2), 404-432. <https://doi.org/10.3366/drs.2011.0026>

Rosenberg, S. (2020). Trisha Brown: Between Abstraction and Representation (1966-1998). *Arts*, 9(2), 1-11.

<https://doi.org/10.3390/arts9020043>