

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Métodos e Processos de Criação Choreographic Methods and Processes					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours		ECTS	
	Criação/Interpretação Creation/Interpretation	Semestral	Total 175.00	Contacto Contact 60.00 P	% 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	[55] Madalena Xavier Santos Rodrigues Da Silva (40.0h)					
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit	[50009] Maria Manuela Oliveira De Barros (20.0h)					

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

1. Desenvolver a capacidade de compreensão, análise e sistematização prática de diferentes métodos processos de criação coreográfica;
2. Desenvolver competências de aplicação prática de conceitos ligados à pesquisa, manipulação e organização do movimento no âmbito dos processos de criação coreográfica;
3. Desenvolver a noção e a capacidade de criar uma linguagem singular centrada na pesquisa de movimento sua relação com outros elementos.

EN

1. Develop the ability to understand, analyze and practical systematization of different methods and processes of choreography;
2. Develop skills of practical application of concepts related to research, manipulation and organization of movement within the scope of choreography processes;
3. Develop the notion and ability to create a singular language centered on motion research and its relationship to other elements.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Métodos e processos de criação coreográfica: etapas e modos de operar, estímulos, definição temática, processos para gerar materiais coreográficos, composição dos materiais e dramaturgia, relação com outros elementos.
2. Estruturas coreográficas (organização e manipulação).
3. Componentes estruturais do movimento: corpo, ações, dinâmicas, espaço e relações.
4. Movimento e relação com o espaço cénico, objetos, som e música, texto e outros elementos.

EN

1. Methods and processes of choreography: stages and modes of operation, stimulus, thematic definition, processes to generate choreographic materials, composition of materials and dramaturgy, relationship with other elements.
2. Choreographic structures (organization and manipulation).
3. Structural components of movement: body, actions, dynamics, space and relations.
4. Movement and relationship with set design, props, sound and music, text and other elements.

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

A experimentação prática dos métodos e processos de criação coreográfica (conteúdo 1) permite explorar diversas abordagens, estimulando a criatividade e a autonomia. A análise e sistematização das estruturas coreográficas (conteúdo 2) desenvolve organização e coerência. A exploração do movimento e das suas relações com elementos cénicos (conteúdos 3 e 4) fomenta a integração de múltiplas dimensões na criação. Estas atividades contribuem para o desenvolvimento das competências definidas nos objetivos 1, 2 e 3, articulando investigação, prática e reflexão crítica.

EN

Practical experimentation with choreographic methods and processes (content 1) allows exploration of different approaches, stimulating creativity and autonomy. Analysis and systematization of choreographic structures (content 2) develops organization and coherence. Exploration of movement and its relations with scenic elements (contents 3 and 4) fosters integration of multiple dimensions in creation. These activities support the development of competences in Objectives 1, 2, and 3, articulating research, practice, and critical reflection.

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 e aprendizagem da unidade curricular de *Métodos e Processos de Criação* articulam-se com o modelo pedagógico da ESD promovendo um envolvimento ativo do/a estudante nos processos de criação e reflexão. A aprendizagem desenvolve-se através da experimentação prática de diferentes métodos coreográficos, explorando estratégias de pesquisa e de organização do movimento em articulação com outros elementos da coreografia. O trabalho em estúdio é complementado por momentos de análise crítica e de discussão coletiva, incentivando a autonomia, a reflexão sobre a prática e a construção de percursos individualizados. A integração de exercícios práticos, a disponibilização de materiais audiovisuais e o estudo de textos de referência permitem ao/à estudante desenvolver competências de análise, contextualização e terminologia aplicadas à criação coreográfica. Estas metodologias refletem os princípios do modelo pedagógico da ESD, nomeadamente a aprendizagem ativa, o reconhecimento e a valorização de diferentes abordagens e experiências artísticas, e a compreensão da prática artística como forma de investigação.

EN

The teaching and learning methodologies of the curricular unit *Choreographic Methods and Processes* are articulated with the pedagogical model of ESD, fostering active student engagement in the processes of creation and reflection. Learning develops through the practical experimentation of different choreographic methods, exploring strategies of research and organization of movement in articulation with other choreographic elements. Studio work is complemented by moments of critical analysis and collective discussion, encouraging autonomy, practice-based reflection, and the construction of individualized pathways. The integration of practical exercises, the provision of audiovisual materials, and the study of reference texts enables students to develop analytical, contextual, and terminological skills applied to choreographic creation. These methodologies reflect principles of the ESD pedagogical model, namely active learning, the recognition and valuing of different approaches and artistic experiences, and the understanding of artistic practice as a form of research.

14. Avaliação Evaluation

PT

Exercícios Práticos (70%) Análise crítica em formato oral e escrito (30%).

- **Trabalho Prático:** Metodologia de trabalho e evolução das propostas; Execução e interpretação das propostas coreográficas; Domínio dos conteúdos programático.
- **Análise crítica oral e escrita:** Coerência e organização de uma estrutura conceptual que suporte a prática; Fundamentação da análise e documentação selecionada como suporte de reflexão sobre a prática; Clareza do discurso no domínio oral e/ou escrito.

EN

Practical exercises (70%) Critical analysis in oral and written format (30%).

- **Practical Exercises:** Work methodology and proposal evolution; Execution and interpretation of choreographic proposals; Domain of syllabus.
- **Oral and written critical analysis:** Consistency and organization of a conceptual framework that supports practice; Consistency of analysis and / or documentation selected to support reflection on practice; Clarity of speech in oral and / or written domain.

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

Os exercícios práticos centrados na exploração de métodos e processos de criação coreográfica e a sua análise têm como objetivo aprofundar o conhecimento dos estudantes no âmbito das práticas coreográficas contemporâneas, estimulando a criatividade, a autonomia e a capacidade de adaptação a diferentes contextos de criação. Estes exercícios permitem ao/à estudante experimentar abordagens diversas, integrar múltiplas dimensões do movimento e desenvolver competências de organização, coerência e clareza na construção de sequências coreográficas. O trabalho em estúdio é complementado por momentos de reflexão crítica e discussão coletiva, promovendo a capacidade de justificar escolhas, avaliar propostas e articular prática e investigação. As metodologias de avaliação visam apoiar o desenvolvimento das competências dos estudantes em pesquisar, criar, executar, organizar e analisar movimento em função de diferentes propostas coreográficas, garantindo que a prática se articula com a reflexão crítica e a análise contextual.

EN

Practical exercises focused on the exploration of methods and processes of choreographic creation and their analysis aim to deepen students' knowledge in the context of contemporary choreographic practices, while stimulating creativity, autonomy, and adaptability to diverse creative contexts. These exercises allow students to experiment with different approaches, integrate multiple dimensions of movement, and develop skills in organization, coherence, and clarity in constructing choreographic sequences. Studio work is complemented by moments of critical reflection and collective discussion, fostering the ability to justify choices, evaluate proposals, and articulate practice with research. Assessment methodologies are designed to support the development of students' competences in researching, creating, executing, organizing, and analyzing movement based on different choreographic proposals, ensuring that practice is consistently linked with critical reflection and contextual analysis.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Burrows, J. (2010). *A Choreographer's handbook*. Routledge.
- Butterworth, J. & Wildschut, L. (2009). *Contemporary choreography: A critical reader*. Routledge.
- Laermans, R. (2015). *Moving together: Theorizing and making contemporary dance*. Valiz.
- Louppe, L., & Costa, R. (trad.). (2012). *Poética da Dança Contemporânea*. Orfeu Negro.
- Twyla, T. (2009). *The collaborative habit: life lessons for working together*. Simon & Schuster.
- Xavier, M. (2017). *Processos de criação coreográfica contemporânea em Portugal: Uma proposta de intervenção artístico-pedagógica*. Tese de doutoramento. Universidade de Lisboa.

17. Observações

Observations