

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Metodologias de Investigação em Artes Methodology of Research in Arts					
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	125.00	30.00 TP	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	5
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[217] Cecília De Lima Honório Gouveia Teixeira (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

O método de ensino privilegia um modelo que aborda os conteúdos através de 2 eixos de aprendizagem:

- 1) Exposição de conteúdos integrando debates entre docente e discentes, fazendo-se referência a: bibliografia e exemplos de métodos de criação coreográfica, como também à experiência prévia dos estudantes e intenções individuais para o projeto a desenvolver no 2º ano de mestrado.
- 2) Exercícios práticos a serem apresentados e discutidos em aula.

Este cruzamento metodológico permite versatilidade, rigor e atenção individual, para abraçar os seguintes objetivos:

1. Adquirir conhecimento e cultivar competências criativas e reflexivas para pôr em prática metodologias de investigação em artes, dando ênfase àquelas que preconizam uma forte articulação da reflexão com a experiência artística da dança.
2. Desenvolver a capacidade de exercer uma reflexão crítica fundamentada sobre a relevância da Investigação em/ pela Dança e suas correlações com outras áreas do conhecimento.
3. Desenvolver competência para elaborar conhecimento académico através de noções artísticas específicas e a partir da prática da dança.

EN

The teaching method prioritises a model that approaches the course content through two learning strands:

- 1) Presentation of content integrating debates between the lecturer and students.
- 2) Practical exercises to be presented and discussed in class.

This methodological combination allows for versatility, rigour and individual attention, in order to address the following objectives:

1. To acquire knowledge and cultivate creative and reflective skills for the implementation of research methodologies in the arts, articulating reflection and the artistic experience of dance.
2. To develop the ability to engage in well-founded critical reflection on the relevance of Research in/through Dance and its correlations with other areas of knowledge.
3. To develop competence in producing academic knowledge through specific artistic concepts and through the practice of dance and performance.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Relações e diferenciações entre a investigação académica em artes e a investigação artística.
2. Abordagens metodológicas do âmbito de *Practice-based Research* nos estudos artísticos.
3. As teorias de *Embodied Cognition* e as transferências de sentido entre o conhecimento incorporado e o conhecimento verbalizado.
4. A Fenomenologia enquanto modo de investigação da experiência artística.

EN

1. Relationships and distinctions between academic research in the arts and artistic research.
2. Methodological approaches within Practice-based Research in artistic studies.
3. Theories of Embodied Cognition and the transfer of meaning between embodied knowledge and verbalized knowledge.
4. Phenomenology as a mode of inquiry into artistic experience.

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 visam problematizar as metodologias da investigação em artes no ensino artístico superior, facultando aos estudantes diversas possibilidades de as compreender e aplicar nos seus trabalhos e percursos profissionais.

EN

The content aims to critically examine research methodologies in the arts within higher artistic education, providing students with various ways to understand and apply them in their academic and professional pursuits.

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 apresentadas focam uma abordagem interativa de partilha de perspetivas, conhecimentos e experiências, desenvolvida através de debates e exercícios com o intuito de incentivar e desafiar questionamento artístico, a reflexão crítica e desenvolver capacidades metodológicas de investigação académica com base na prática artística.

Mais especificamente as metodologias de ensino da unidade curricular articulam-se com o Modelo Pedagógico segundo as seguintes diretrizes:

Exposição de conteúdos integrando debates entre docente e discentes, com referências a: bibliografia específica e exemplos de criações e métodos coreográficos e de interpretação (com especial ênfase na contemporaneidade), como também à experiência prévia dos estudantes e intenções individuais para o projeto a desenvolver no 2º ano de mestrado. Este método de aprendizagem propõe estimular a responsabilidade, capacidade de reflexão crítica e debate do estudante, como também contextualizar e inter-relacionar os conteúdos com a criação artística contemporânea.

Exercícios práticos com base na metodologia de Physical-mind Maps. Estes exercícios são centrados na experimentação e idiosincrasias criativas, em coordenação com o posicionamento artístico e reflexão crítica no âmbito artístico.

Exercício de investigação (individual ou em duos), sobre um dos conteúdos apresentados em aula, sua apresentação e discussão. Este exercício permite aprofundar, por em prática e relacionar os conteúdos programáticos como também estimular a responsabilidade, autonomia e capacidade de reflexão crítica e debate do estudante.

Exercício final de apresentação oral e escrita sobre as metodologias de investigação a desenvolver no projeto/ estágio ou dissertação final do curso, no qual sejam agilizadas as noções e os exemplos discutidos na UC durante o semestre. Este exercício foca uma abordagem metodológica interdisciplinar centrada no(a)s estudantes, nomeadamente na identificação e desafio de aprendizagens adquiridas, na compreensão incorporada e criativa dos conteúdos e nas dificuldades demonstradas.

EN

The methodologies presented focus on an interactive approach based on the sharing of perspectives, knowledge and experiences, developed through debates and practical exercises with the aim of encouraging and challenging artistic enquiry, critical reflection, and the development of academic research skills grounded in artistic practice.

More specifically, the teaching methodologies of the curricular unit are aligned with the Pedagogical Model according to the following guidelines:

Presentation of content integrating debates between the lecturer and students, with references to specific bibliography and examples of choreographic and interpretative creations and methods (with particular emphasis on contemporary practice), as well as to the students' prior experience and individual intentions for the project to be developed in the second year of the Master's programme. This learning method aims to stimulate student responsibility, critical reflection and debate, as well as to contextualise and interrelate the content with contemporary artistic creation.

Practical exercises based on the Physical - Mind Maps methodology. These exercises are centred on experimentation and creative idiosyncrasies, in coordination with artistic positioning and critical reflection within the artistic field.

A research exercise (individual or in pairs) on one of the topics presented in class, including its presentation and discussion. This exercise enables the deepening, practical application and interrelation of the course content, while also fostering student responsibility, autonomy, and the capacity for critical reflection and debate.

A final oral and written presentation exercise on the research methodologies to be developed in the project/internship or final dissertation of the course, in which the concepts and examples discussed in the curricular unit throughout the semester are applied. This exercise adopts a student-centred, interdisciplinary methodological approach, focusing in particular on the identification and critical examination of acquired learning, embodied and creative understanding of the content, and the challenges encountered.

14. Avaliação Evaluation

PT

Para efeitos de avaliação, considera-se condição indispensável a presença ativa em aula, numa proporção de, pelo menos, 70%, ou seja, caso o estudante não complete os 70% de presença ativa em aula, não será considerado elegível para avaliação.

A avaliação consiste em quatro elementos descritos abaixo

- 1) 20% - Curto ensaio de análise comparativa entre de três referências bibliográficas indicadas pela docente, abordando um ou mais conteúdos da UC.
- 2) 40% - Documento escrito sobre a problemática e metodologias de criação e investigação a desenvolver no projeto/ estágio ou dissertação final do curso, no qual sejam agilizadas as noções e os exemplos discutidos na UC durante o semestre.
- 3) 20% - Apresentação oral do elemento de avaliação 2, apresentando melhoramentos derivadas de feedback e novas reflexões.
- 4) 20% - Assiduidade e participação ativa, consistente e pertinente nas discussões temáticas e exercícios propostos em aula.

NOTA: As especificações para a realização dos trabalhos de avaliação 1, 2 e 3 serão divulgadas na plataforma Moodle.

EXAME

Podem-se inscrever para avaliação em época de exame os/ as estudantes que:

- Obtenham uma avaliação entre 7 a 9 valores
- Obtenham entre 10 a 12 valores em avaliação contínua e que decidam fazer melhoria de nota. Neste caso, a nota resultante de avaliação contínua será anulada e a nota a atribuir será exclusivamente aquela resultante do exame.

O exame consiste num teste escrito sem consulta, o qual abordará os conteúdos lecionados e discutidos nas aulas. Estes conteúdos serão disponibilizados em documentação colocada na plataforma Moodle da UC e/ ou em bibliografia referenciada ao longo do semestre

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTO 1,2 E 3

Elemento de avaliação 1 - com que dimensão o trabalho demonstra:

- 15% - Correção na ortografia e fraseamento, rigor terminológico, clareza na estruturação do documento e conformidade com as especificações formais do exercício e com a referência bibliográfica de acordo com as normas APA 7ª edição.
- 35% - Compreender e resumir de modo claro as ideias centrais das referências indicadas de acordo com as especificações de conteúdos do exercício
- 35% - Clareza, coerência, profundidade e relevância da reflexão, argumentação e interlocução entre os autores indicados de acordo com as especificações de conteúdos do exercício.
- 15% - Estabelecer relações e diálogo com o seu trabalho de criação e/ou investigação artística de acordo com as especificações de conteúdos do exercício.

Elemento de avaliação 2 - com que dimensão o documento escrito demonstra:

- 15% - Correção na ortografia e no fraseamento, rigor terminológico, conformidade da referência bibliográfica de acordo com as normas APA 7ª edição
- 20% - Uma escrita concisa e inteligível associada à clareza na estruturação do documento e à partilha dos dispositivos visuais.
- 65% - Conformidade com as especificações do exercício através de uma comunicação clara, coerente e fundamentada agilizandando noções e exemplos discutidos durante o semestre.

Elemento de avaliação 3 - Com que dimensão a apresentação oral demonstra:

- 30% - Agilizar e pôr em prática as noções discutidas durante o semestre.
- 20% - Criatividade, expressividade e coerência dos dispositivos de apresentação cumprindo o tempo previsto para a apresentação.
- 30% - Uma comunicação clara, coerente e estruturada relativamente à problemática e metodologias do projeto apresentado.
- 20% - Acrescentar reflexões e melhorias relativamente à apresentação escrita.

EN

For assessment purposes, active attendance in class is considered an essential requirement, amounting to at least 70%. That is, if a student does not complete a minimum of 70% active attendance in class, they will not be considered eligible for assessment. Assessment consists of four components, as described below:

1. 20% ? A short comparative analytical essay based on three bibliographic references indicated by the lecturer, addressing one or more of the curricular unit's topics.
2. 40% ? A written document addressing the issues and methodologies of creation and research to be developed in the project/internship or final dissertation of the course, in which the concepts and examples discussed in the curricular unit throughout the semester are applied.
3. 20% ? An oral presentation of assessment component 2, incorporating improvements derived from feedback and new reflections.
4. 20% ? Attendance and active, consistent and relevant participation in thematic discussions and practical exercises proposed in class.

NOTE: The specifications for completing assessment components 1, 2 and 3 will be made available on the Moodle platform.

EXAMINATION

Students may register for assessment during the examination period if they:

- Obtain a mark between 7 and 9 (out of 20);
- Obtain a mark between 10 and 12 in continuous assessment and choose to apply for grade improvement. In this case, the continuous assessment mark will be annulled, and the final mark will be exclusively that obtained in the examination.

The examination consists of a closed-book written test covering the content taught and discussed in class. This content will be made available through documentation uploaded to the curricular unit's Moodle platform and/or through bibliography referenced throughout the semester.

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 adotadas põem em prática o conhecimento sobre e a aplicação de metodologias de investigação nas artes, com especial foco na dança.

As metodologias adotadas imprimem uma abordagem reflexiva que relaciona a investigação do conhecimento artístico e experiencial da dança com o modo de conhecimento académico.

O conjunto de competências a adquirir está alinhado com as metodologias e modos avaliativos testando os estudantes nas suas experiências artísticas e no seu discurso académico

EN

The adopted methodologies put into practice both the knowledge of and the application of research methodologies in the arts, with a particular focus on dance.

These methodologies emphasize a reflective approach, linking the investigation of artistic and experiential knowledge in dance with academic knowledge.

The set of competencies to be acquired is aligned with the methodologies and assessment methods, testing students in both their artistic experience and their academic discourse .

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

Bacon, J. M.; Midgelow, V. L. (2014). Creative Articulations Process (CAP). *Choreographic Practices*, 5 (1), 7-31. https://doi.org/10.1386/chor.5.1.7_1

Barret, E. and Bolt, B. (2007). *Practice as Research: approaches to creative arts enquiry*. I. B. Tauris.

Borgdorff, H. (2010). The production of knowledge in artistic research. In Biggs, M. and Karlsson, H. (Eds), *The Routledge Companion to Research in the Arts* (pp. 44- 63). Routledge.

De Lima, Cecília (2017). *Pensamento Transversal: A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo de Movimento*. [Tese de Doutoramento da Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana]. Repositório da Universidade de Lisboa:
<https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/15019>

De Lima Teixeira, C. (2023). Retornos entre a criação artística e a pesquisa científica: Uma metodologia de transmutação entre a experiência artística e a escrita académica. *Revista Estud(i)os De Dança*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.53072/RED202301/00201>

Johnson, M. (2010). Embodied knowledge through art. In Biggs, M.; Karlsson, H. (Eds), *The Routledge Companion to Research in the Arts* (pp 141-151). Routledge.

Kershaw, B. and Nicholson, H. (2011). *Research Methods in Theatre and Performance*. Edingurgh University Press.

Quaresma, J. (Coord). (2017). *Novas perspectivas sobre investigação em artes entre serendipidade e sustentabilidade*. Université de Bordeaux-Montaigne, University of Aukland.

Sontag, S. (2022). *Contra a Interpretação e outros ensaios* . Quetzal Editores

NOTA: ao longo do semestre poderá ser indicada bibliografia adicional através da plataforma Moodle.

17. Observações Observations

PT

Para otimização do processo ensino-aprendizagem, a UC utiliza a [plataforma Moodle](#) como meio de disponibilização de conteúdos, comunicação entre estudantes e docentes e acompanhamento de atividades.

Recursos: sala de aula com possibilidade de projeção de imagem e som. Utilização pontual de estúdio de dança.

EN

To optimize the teaching?learning process, the course unit uses the Moodle platform as a means of making content available, enabling communication between students and instructors, and monitoring activities.

Resources: a classroom with facilities for image and sound projection. Occasional use of a dance studio.