

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Estudos de Movimento I Movement Studies I					
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	
	Interpretação/Criação Interpretation/Creation	Semestral	100.00	60.00 P	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	4
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 (120.0h)				
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		[201] Inês Zinho Pinheiro (60.0h)				

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

O método de ensino privilegia 2 eixos de aprendizagem:

- A. Experimentação laboratorial através de práticas e reflexões orientadas pelas docentes.
- B. Práticas de colaboração de grupo em confronto com um estímulo ao desenvolvimento de uma perspetiva individual.

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

- 1. Desenvolver compreensão e uma abordagem versátil relativamente a linguagens e características de movimento;
- 2. Estimular a criatividade individual e o trabalho colaborativo aplicados na criação, exploração e improvisação estruturada do movimento;
- 3. Exercitar metodologias de trabalho laboratorial conducentes à criação coreográfica no âmbito artístico da contemporaneidade;
- 4. Explorar e compreender a dramaturgia do movimento na sua relação com elementos básicos da composição coreográfica;
- 5. Desenvolver competências relativas a capacidades interpretativas na dança e de presença em cena.

EN

The teaching methodology is structured around two main learning pathways:

- A. Hands-on experimentation in the studio, supported by guided practice and reflection with the teachers.
- B. Group collaboration balanced with the encouragement of individual perspective.

This combined methodology fosters openness, rigor, adaptability, and personalized attention, with the following goals:

- 1. Develop a solid understanding of movement languages and qualities, approached with versatility;
- 2. Nurture individual creativity alongside collaborative skills through creation, exploration, and structured improvisation;
- 3. Engage in studio-based methods that support choreographic development within a contemporary artistic context;
- 4. Investigate the dramaturgy of movement and its relationship to the fundamental elements of choreographic composition;
- 5. Strengthen interpretive abilities in dance and cultivate stage presence.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

Os conteúdos programáticos focam os estudos do movimento enquanto expressão artística, explorando desdobramentos coreográficos e dramaturgicos elementares.

1. A componente corpo: centro e periferia, superfícies e detalhes, articulações, desconstrução em partes do corpo, os micro-movimentos, a respiração, o foco do olhar, etc.
2. A componente espaço: deslocações, direções, distâncias, áreas, níveis e formas;
3. A componente tempo: duração, ritmos, pausas, velocidades, suspensões e acelerações;
4. Dinâmicas de movimento e ações elementares, complementares e de esforço, segundo *Laban Movement Analysis*;
5. As relações entre corpos: aproximar, afastar, rodear, o toque, a manipulação, etc.
6. Outros componentes: repetição e transformação, desconstrução de elementos, limites, contrastes e tensões.
7. Forças físicas: dramaturgia da gravidade, o desequilíbrio e a tensão muscular.
8. A presença em cena: intenção intrínseca ao movimento, a escuta sensível, a 4ª parede e relação com o público.

EN

The program focuses on the study of movement as an artistic form of expression, exploring fundamental choreographic and dramaturgical dimensions:

1. The body: center and periphery, surfaces and details, articulations, fragmentation of body parts, micro-movements, breath, gaze, and more;
2. Space: pathways, directions, distances, areas, levels, and shapes;
3. Time: duration, rhythm, pauses, speed, suspension, and acceleration;
4. Movement dynamics: fundamental, complementary, and effort actions, drawing on Laban Movement Analysis;
5. Relationships between bodies: proximity, distance, encircling, touch, manipulation, and interaction;
6. Other components: repetition and transformation, deconstruction of elements, limits, contrasts, and tensions;
7. Physical forces: the dramaturgy of gravity, unbalance, and muscular tension;
8. Stage presence: intention embedded in movement, attentive listening, the *fourth wall*, and engagement with the audience.

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

Todos os conteúdos programáticos são elementos de estudo essenciais para a compreensão incorporada e para o desenvolvimento de competências e aptidões relativamente ao desenvolvimento da compreensão e uma abordagem versátil relativamente a linguagens e características de movimento, à criação, exploração e improvisação estruturada do movimento e, consequentemente, para a exploração e compreensão dramática do movimento e sua relação com elementos básicos da composição coreográfica; O exercício de metodologias de trabalho laboratorial conducentes à criação coreográfica e o estímulo do trabalho colaborativo são transversais ao modo de exploração prática de todas as componentes programáticas.

O objetivo 4 é particularmente reforçado através dos conteúdos referidos na alínea 7.

O objetivo 5 é especialmente reforçado através dos conteúdos referidos na alínea 8.

EN

All program components serve as essential areas of study, supporting embodied understanding and the development of skills related to: a versatile approach to movement languages and qualities; the creation, exploration, and structured improvisation of movement; and, consequently, the dramaturgical exploration of movement and its relationship with the fundamental elements of choreographic composition.

Laboratory-based methodologies and the encouragement of collaborative work run throughout the practical exploration of all program components.

Objective 4 (exploring and understanding the dramaturgy of movement) is particularly reinforced through the content outlined in point 7.

Objective 5 (developing interpretive abilities and stage presence) is especially reinforced through the content outlined in point 8.

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

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

1. **Práticas laboratoriais individuais e de grupo**, centradas na experimentação e idiossincrasias expressivas, em coordenação com a observação sensível e a reflexão crítica no âmbito artístico. Estas práticas consistem em diversas propostas de exercícios de grupo e individuais, que abordam, desdobram e relacionam os conteúdos programáticos. Esta abordagem laboratorial será desenvolvida através de duas linhas de investigação que atravessam os conteúdos: a) a tensão entre noções de limites e liberdade e b) a noção de pensamento incorporado e sua relação com noções de dramaturgia em dança.
2. **Exercícios de composição/ criação coreográfica** individuais e de grupo focados na conjugação de elementos específicos de conteúdos abordados. Estes exercícios de criação são de carácter exploratório e investigam a amplitude estética presente na noção de *Open Work*, numa perspetiva iniciante.
3. **Criação de um Diário de Bordo** (a ser elaborado essencialmente fora do tempo de contacto com orientação regular do(a) docente). Este Diário contempla a noção de aprendizagem enquanto viagens e descobertas e compreende a elaboração de uma compilação do trabalho desenvolvido ao longo do semestre, incluindo registos de aulas, reflexões críticas, links de vídeos e materiais de investigação. Com este método de aprendizagem procura-se reforçar o registo e das práticas e conteúdos de aula, estimular a responsabilidade, autonomia e capacidade de reflexão do estudante. A sua elaboração fora do tempo de contacto pretende desenvolver competências transversais, incentivando a reflexão, extensão e cruzamento do trabalho desenvolvido em aula perante outros contextos e circunstâncias. Este diário será elemento de estudo partilhado com a UC de Análise e Notação de Movimento, incentivando a interdisciplinaridade.
4. **Contextualização e inter-relação das aprendizagens com a criação artística contemporânea** através de: referências académicas e artísticas; visualização e análise de matérias artísticas; participação pontuais de artistas e investigadores; visitas de estudo; incentivo para assistir a performances e sua discussão em aula.
5. **Metodologia interativa** de partilha de experiências desenvolvida através de exercícios de colaboração em grupo, com o intuito de incentivar e desafiar a criatividade individual, promover o questionamento artístico e desenvolver capacidades de perceção sensível e empatia cinestésica.
6. **Abordagem metodológica centrada no(a)s estudantes**, focada na identificação e desafio de aprendizagens adquiridas, na compreensão incorporada e criativa dos conteúdos, na atenção a dificuldades demonstradas, na confrontação de interesses e no incentivo à participação e reflexão em aula.
7. Alguns dos trabalhos desenvolvidos serão matéria de **apresentação pública** da UC de Projeto em Criação/ Produção, incentivando a interdisciplinaridade.

EN

The specific methodologies of this course align with the overarching Pedagogical Model through the following approaches:

1. **Laboratory practices:** both individual and group, centered on experimentation and expressive idiosyncrasies, in coordination with sensitive observation and critical reflection within the artistic field. These practices involve a range of group and individual exercises that address, unfold, and interconnect the program content. The laboratory approach is developed through two research lines that run across the content:
 - a) the tension between notions of limits and freedom;
 - b) the concept of embodied thinking and its relationship to dramaturgy in dance.
2. **Composition and choreographic creation exercises** , both individual and group, focused on combining specific elements from the program content. These exploratory exercises investigate the aesthetic scope of the concept of *Open Form* , approached from an introductory perspective.
3. **Learning Journal** (Diário de Bordo): to be developed primarily outside contact hours, with regular guidance from the instructor. The journal frames learning as a journey of discovery and involves compiling work carried out over the semester, including class notes, critical reflections, links to videos, and research materials. This method reinforces the documentation of practices and course content while stimulating responsibility, autonomy, and reflective capacity. Its elaboration outside class also aims to foster transferable skills, encouraging students to extend and connect in-class work to other contexts and circumstances. The journal will also serve as a shared study tool with the course *Movement Analysis and Notation* , encouraging interdisciplinarity.
4. **Contextualization and interconnection with contemporary artistic creation** , through academic and artistic references; viewing and analyzing artistic works; guest contributions from artists and researchers; study visits; and encouragement to attend performances followed by in-class discussion.
5. **Interactive and collaborative methodologies** , developed through group exercises designed to challenge individual creativity, stimulate artistic inquiry, and nurture sensitive perception and kinesthetic empathy.
6. **Student-centered approach** , focusing on identifying and building upon acquired knowledge, fostering embodied and creative understanding of the content, attending to difficulties, balancing diverse interests, and encouraging active participation and reflection in class.
7. **Public presentations:** some of the work developed will be presented publicly as part of the course *Project in Creation/Production* , further promoting interdisciplinarity

14. Avaliação

Evaluation

PT

As metodologias descritas acima promovem uma avaliação qualitativa através de feedback contínuo individual e coletivo, o qual procura contribuir para um desenvolvimento progressivo dos estudantes. Paralelamente a metodologia de avaliação quantitativa centra-se numa avaliação contínua, entendida como o processo de aferição progressiva dos conhecimentos e competências do estudante.

Os elementos e critérios de avaliação (descritos abaixo) procuram garantir transparência, equidade e coerência entre as metodologias praticadas e os objetivos da UC.

São considerados 3 componentes de avaliação:

1. 40%: Participação em aula;
2. 25%: Portefólio em modo de Diário de Bordo;
3. 35%: Trabalhos de criação de caráter individual e de grupo com apresentação e discussão.

Os critérios de avaliação de cada componente são considerados do seguinte modo:

1. Assiduidade e Participação Ativa em Aula segundo 4 indicadores:

- A participação regular;
- A participação é relevante, reflexiva e significativa;
- As contribuições são colaborativas e apoiam os colegas;
- O envolvimento demonstra uma abordagem investigativa e exploratória às atividades da aula

2. Diário de Bordo:

- A) 20%: Qualidade da escrita (clara e perceptível , utilização adequada dos termos focados em aula) e estruturação e organização do documento.
- B) 30%: Em que medida reflete e detalha o trabalho em aula
- C) 50%: Em que medida aponta e contextualiza questionamentos e reflexões na relação com os conteúdos e exercícios das aulas.

3. Criação/ interpretação individuais e de grupo onde se exploram e aprofundam os conteúdos programáticos, 2 a 3 trabalhos.

- 25%: Movimento: explora os elementos; claro nos elementos; investigativo e coerente; rico e imaginativo.
- 25%: Interpretação: precisa, rigorosa, definida; completa; sentida, interiorizada, presente; fisicalidade, individualidade.
- 25%: Composição: organizado, estruturado; articulado com os elementos; transição entre frases e secções; manipulação dos elementos de composição.
- 25%: Demonstração de capacidade investigativa e de reflexão a partir do feedback.

NOTA RELEVANTE: Para efeitos de avaliação, considera-se condição indispensável a presença ativa em aula, numa proporção de, pelo menos, 75%, ou seja, caso o estudante não complete os 75% de presença ativa em aula, não será considerado elegível para avaliação.

EN

The methodologies described above support qualitative evaluation through ongoing individual and group feedback, aimed at fostering students' progressive development. In parallel, quantitative evaluation is based on continuous assessment, understood as the progressive measurement of students' knowledge and skills. The evaluation criteria (detailed below) ensure transparency, fairness, and consistency between the methodologies applied and the learning objectives of the course.

Three components are considered for assessment:

1. 40%: Class participation
2. 25%: Portfolio in the form of a Learning Journal (*Diário de Bordo*)
3. 35%: Individual and group assignments with presentation and discussion

Weighting and Criteria

1) Consistent attendance and active engagement in class

- Participation is regular;
- Participation is relevant and thoughtful;
- Contributions are collaborative and supportive of peers;
- Engagement shows an investigative and exploratory approach to class activities.

2) Learning Journal (Diário de Bordo)

Assessment criteria for the Learning Journal:

- 20%: Writing quality: clarity, precision, appropriate use of terminology, structure, and organization;
- 30%: Extent to which it reflects and details classwork;
- 50%: Depth of questioning and contextualization of reflections in relation to class content and exercises.

3) Creative/Interpretive Assignments

Individual and group projects focusing on the exploration and deepening of program content (2 to 3 assignments). Assessment criteria for assignments:

- 25%: Movement: clarity, richness, imagination, coherence, and investigative approach in exploring movement elements;
- 25%: Interpretation: precision, rigor, completeness, embodiment, presence, physicality, and individuality;
- 25%: Composition: organization, structure, articulation with course elements, transitions between phrases/sections, and manipulation of compositional tools;
- 25%: Investigative and reflective capacity demonstrated through response to feedback.

NOTE: Active class participation is an essential requirement: students must attend and participate in at least 75% of classes. Failure to meet this threshold makes the student ineligible for assessment.

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

- O objetivo 1 - Desenvolver compreensão e uma abordagem versátil relativamente a linguagens e características de movimento - é desenvolvido através das metodologias apresentadas nos pontos 1, 2, 3 e 6.
- O objetivo 2 - Estimular a criatividade individual e o trabalho colaborativo aplicados na criação, exploração e improvisação estruturada do movimento - é desenvolvido através das metodologias apresentadas nos pontos 1, 2, 3 e particularmente no ponto 5.
- O objetivo 3 - Exercitar metodologias de trabalho laboratorial conducentes à criação coreográfica no âmbito artístico da contemporaneidade - é desenvolvido através das metodologias apresentadas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 6.
- O objetivo 4 - Explorar e compreender a dramaturgia do movimento na sua relação com elementos básicos da composição coreográfica - é desenvolvido transversalmente através das metodologias apresentadas nos pontos 1, 2, 3, 4 e 6.
- O objetivo 5 - Desenvolver competências relativas a capacidades interpretativas na dança e de presença em cena - é desenvolvido através das metodologias apresentadas nos pontos 1, 2 e 3.

EN

- Objective 1 - Develop an understanding and a versatile approach to movement languages and characteristics - is addressed through the methodologies described in points 1, 2, 3, and 6.
- Objective 2 - Stimulate individual creativity and collaborative work applied to creation, exploration, and structured improvisation of movement - is addressed through the methodologies described in points 1, 2, 3, and particularly point 5.
- Objective 3 - Practice laboratory-based methodologies that support choreographic creation within the contemporary artistic context - is addressed through the methodologies described in points 1, 2, 3, 4, and 6.
- Objective 4 - Explore and understand the dramaturgy of movement in its relationship to the basic elements of choreographic composition - is addressed across methodologies described in points 1, 2, 3, 4, and 6.
- Objective 5 - Develop skills related to interpretative abilities in dance and stage presence - is addressed through the methodologies described in points 1, 2, and 3.

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

Allsopp, R., & Lepecki, A. (2008). Editorial: On Choreography. *Performance Research* , 13 (1), 1-6. <https://doi.org/10.1080/13528160802465409>

Crêspo, 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. <http://hdl.handle.net/10451/25104>

De Lima, C. (2013). Trans-meaning: dance as an embodied technology of perception, in *Journal of Dance and Somatic Practices* 5.1 - Special Edition 2013. https://doi.org/10.1386/jdsp.5.1.17_1

Fernandes, J., & Xavier, M. (2024). O perfil do coreógrafo e a construção de uma identidade coreográfica: Um ensaio sobre Victor Hugo Pontes. *Revista Estud(i)os De Dança* , 2 (2), 1-16. <https://doi.org/10.53072/RED202402/00206>

Preston-Dunlop, V. (1980). *Dance: a linguistic approach*. Laban Center.

Sheets-Johnstone, M. (2024). Being-in-movement: phenomenological ontology of being. *Cont Philos Ver*, 57, 17-43. <https://doi.org/10.1007/s11007-024-09631-9>

17. Observações Observations

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.

Outras referências bibliográficas relativas à investigação em dramaturgia, pensamento incorporado e *Open Work*:

Cerqueira da Silva Junior, J. (2010). *O'Donnell's Open-Form Composition (OFC): A Possible Stance to Abridge the Divide Improvisation-Composition in Dance?*. MA Thesis. Utrecht University. <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5325>

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

Eco, U. (1989). *The open work*. Cambridge, MA: Harvard University Press

Pais, A (2004). *O Discurso da Cumplicidade: Dramaturgias Contemporâneas*. Edições Colibri.