

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Análise e Notação de Movimento Movement Notation					
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours		ECTS	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	Total 50.00	Contacto Contact 22.50 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	[201] Inês Zinho Pinheiro (45.0h)					
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit	<p>PT Não existem outros docentes definidos para esta unidade curricular N/A</p> <p>EN No additional instructors have been designated for this course unit. N/A</p>					

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. Compreender a variedade de possibilidades de notação de movimento na contemporaneidade.
- b. Identificar e analisar dispositivos de notação de movimento desenvolvidos por artistas de referência.
- c. Desenvolver práticas sistemáticas de registo do movimento - tanto para processos de criação, quanto para documentação, análise e transmissão coreográfica - adaptadas aos interesses artísticos singulares/pessoais de cada estudante.
- d. Reconhecer e explorar as relações entre a dança e a escrita, entendidas enquanto meios de criação de mundo - quer como ação, quer como traço gráfico.

O método de ensino é ativo e integrador, articulando teoria e prática em aulas que combinam exposição teórica, reflexão crítica e experimentação, assegurando assim a compatibilidade entre objetivos e orientações pedagógicas.

EN

- a. To understand the variety of possibilities for movement notation in contemporary contexts.
- b. To identify and analyse movement notation devices developed by key artists.
- c. To develop systematic practices of movement recording - for creative processes as well as for choreographic documentation, analysis, and transmission - tailored to the unique/personal artistic interests of each student.
- d. To recognise and explore the relationships between dance and writing, understood as means of world-making - both as action and as graphic trace.

The teaching method is active and integrative, combining theory and practice through classes that include theoretical exposition, critical reflection, and experimentation, thereby ensuring alignment between learning outcomes and pedagogical guidelines.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

- a. Introdução aos sistemas formais de notação do movimento de Laban e Benesh.
- b. Princípios organizadores das partituras experimentais desenvolvidas por Anna Halprin e Trisha Brown.
- c. Apresentação de dispositivos e metodologias de apoio à criação coreográfica de Wayne McGregor: *Choreographic Thinking Tools* e *Mind and Movement* .
- d. Formas alternativas de registo do movimento para além da notação - e.g., formatos áudio como guiões de movimento.

Propostas práticas de exploração das relações entre escrita e movimento enquanto modos de pensamento e composição.

EN

- a. Introduction to the formal movement notation systems of Laban and Benesh.
- b. Organising principles of the experimental scores developed by Anna Halprin and Trisha Brown.
- c. Presentation of devices and methodologies for supporting choreographic creation developed by Wayne McGregor: *Choreographic Thinking Tools* and *Mind and Movement* .
- d. Alternative forms of movement recording beyond notation - e.g., audio formats such as movement scripts.

Practical proposals for exploring the relationships between writing and movement as modes of thought and composition.

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 introdução a sistemas formais de notação (conteúdo a), proporciona uma base histórica e técnica essencial para a compreensão da diversidade de abordagens contemporâneas à notação de movimento (objetivo a).

A análise de partituras experimentais (conteúdo b) permite a identificação e interpretação de dispositivos criados no seio de práticas coreográficas experimentais (objetivo b), promovendo uma perspetiva expandida da notação enquanto prática criativa.

Os dispositivos metodológicos (conteúdo c) introduzem sistemas aplicáveis a processos de criação, documentação e transmissão, contribuindo para o desenvolvimento de práticas sistemáticas de registo do movimento (objetivo c).

A exploração de formas alternativas de registo (conteúdo d), amplia a reflexão sobre modalidades de registo do movimento e articula-se com propostas práticas que aproximam escrita e movimento (conteúdo e), respondendo ao objetivo d.

EN

The introduction to formal notation systems (syllabus content a) provides an essential historical and technical foundation for understanding the diversity of contemporary approaches to movement notation (learning outcome a).

The analysis of experimental scores (syllabus content b) enables the identification and interpretation of devices developed within experimental choreographic practices (learning outcome b), fostering an expanded perspective on notation as a creative practice.

Methodological devices (syllabus content c) introduce systems applicable to creation, documentation, and transmission processes, contributing to the development of systematic practices for movement recording (learning outcome c).

The exploration of alternative forms of recording (syllabus content d) broadens the reflection on modes of movement registration and connects with practical proposals that bring writing and movement closer together (syllabus content e), thus addressing learning outcome d.

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 percepção pessoal de cada estudante ao longo de aulas estruturadas em dois momentos: 1. exposição de conceitos fundamentais, análise de textos e reflexão crítica sobre temas relacionados com a notação e análise de movimento; 2. aplicação prática desses conteúdos programáticos enquanto possibilidades de registo. Uma vez que a natureza da unidade curricular é teórico-prática, privilegia-se 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 análise e notação do movimento. 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, giving 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, there is an integration of theory and practice, where practice informs theory and theory allows for the questioning of practice.

Close guidance is prioritized, valuing each student's personal perception throughout classes structured in two moments: 1. presentation of fundamental concepts, text analysis, and critical reflection on topics related to movement notation and analysis; 2. practical application of these syllabus contents as recording possibilities. Since the nature of the curricular unit is theoretical-practical, emphasis is placed on 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 content. This flexible teaching dynamic aims to support artistic practice and academic reflection, starting from the interplay between practical and conceptual dimensions, thus facilitating knowledge production, and encouraging active participation through debates and work presentations.

Throughout the sessions, methodological models based on debate and reflection are implemented, drawing on a variety of works by key artists and authors. In parallel, learning modes based on experimentation and the sharing of experiences and perspectives are proposed, promoting methodologies that view artistic practice as a form of research. These pedagogical guidelines aim to foster critical thinking and the ability to reflect on issues inherent to dance as both artistic and pedagogical practice.

Complementarily, the use of the Moodle platform to support autonomous learning allows for the provision of content, communication between students and instructor, as well as the monitoring of activities carried out during non-contact hours. These activities aim to support the production of academic and creative work, functioning as devices to aid research and artistic practice.

Simultaneously, transdisciplinary approaches are developed which may foster connections between curricular units, promoting a deeper and more holistic understanding of artistic research and creation processes, particularly within the scope of movement analysis and notation. To further expand these connections, students are encouraged to attend performances showcasing diverse choreographic experiences, as well as participate in events that offer varied professional prospects, thereby 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 (20%).

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 (80%).

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 atividades sistemáticas de registo do movimento. 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 aspectos 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

Learning assessment is designed as a continuous and formative process, aimed at evaluating the knowledge and skills developed by students in accordance with the intended learning outcomes of the curricular unit. Beyond quantitative assessment, a qualitative dimension is valued, promoted through regular individual and collective feedback, contributing to the students' continuous and autonomous development.

More concretely, the assessment is divided into two main components:

a) Active participation in class (20%).

This component concerns students' involvement in moments of debate, 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, by means of experimentation with movement recording and its appreciation. Evaluation will consider attendance and punctuality; interventions' quality and relevance; collaborative skills; together with the creativity and rigor of practical work related to the course content.

b) Individual theoretical-practical work (80%).

This academic product corresponds to the completion of a research and exploration project that combines practical and theoretical components within the development of systematic movement recording activities. This production should incorporate elements related to the processes of creation, documentation, analysis, and choreographic transmission, presented in two formats: written and oral communication. Thus, the work enables the assessment of research skills, critical foundation and coherence between choreographic conception and performative experimentation, fostering an articulation between theory and practice. Hence, emphasis is placed on clarity and depth of research; conceptual and methodological rigor; originality and relevance of the work; the quality of integration between practice and theory; oral and written communication skills; as well as the incorporation of suggested revisions throughout the development process.

The work development process is divided into three phases:

1. Submission of a first written draft, still in development, which will receive feedback on aspects to improve and deepen.

2. Oral presentation and discussion of the work, accompanied by immediate qualitative feedback, allowing clarification of ideas and strengthening of arguments.

3. Submission of the final written version, incorporating reflections and revisions 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 adotadas nesta unidade curricular revelam-se plenamente coerentes com os objetivos de aprendizagem definidos, promovendo uma articulação constante entre teoria e prática. A centralidade dos estudantes no processo pedagógico, aliada à concentração na experimentação, no debate e no desenvolvimento da autonomia investigativa, apoia a aquisição e aprofundamento de competências relevantes no domínio da análise e notação de movimento.

A estrutura das aulas - dividida entre momentos de exposição e discussão teórica, e momentos de experimentação prática - permite compreender a variedade de possibilidades contemporâneas de notação do movimento (objetivo a), enquanto proporciona experiências diretas desses sistemas a contextos criativos e pessoais.

A análise de textos e de obras de artistas e autores de referência, articulada com momentos de reflexão coletiva, contribui para que os estudantes identifiquem e analisem dispositivos de notação desenvolvidos por artistas de relevância histórica e estética (objetivo b), compreendendo os seus contextos e funcionalidades.

A valorização da experimentação, da percepção individual e da partilha de processos ao longo do semestre alinha-se diretamente com o propósito de desenvolver práticas sistemáticas de registo do movimento, tanto em contextos de criação, como de documentação e transmissão coreográfica (objetivo c). A metodologia permite que cada estudante explore percursos e formatos singulares de composição e escrita do movimento, baseando-se em interesses pessoais, em constante diálogo com os conteúdos programáticos.

Por fim, a ênfase na interligação entre prática artística e reflexão teórica - bem como na compreensão da escrita enquanto ação e traço - cria condições para o reconhecimento e exploração das relações entre dança e escrita (objetivo d), entendidas como meios de criação e produção de conhecimento.

Estas orientações metodológicas são apoiadas por uma avaliação contínua e formativa, que valoriza tanto o percurso, quanto o resultado final, sustentada por retroação ao longo das várias fases de elaboração do trabalho teórico-prático. Este modelo apoia a consolidação progressiva das aprendizagens a par do desenvolvimento da capacidade crítica, criativa e investigativa dos estudantes.

EN

The teaching methodologies adopted in this curricular unit are fully aligned with the defined learning outcomes, promoting a continuous articulation between theory and practice. The central role of students in the pedagogical process, combined with a focus on experimentation, debate, and the development of investigative autonomy, supports the acquisition and deepening of relevant skills in the field of movement analysis and notation.

The classes' structure - divided into moments of theoretical exposition and discussion, and moments of practical experimentation - allows for an understanding of the variety of contemporary movement notation possibilities (learning outcome a), while providing direct experiences of these systems within creative and personal contexts.

The analysis of texts and works by key artists and authors, combined with moments of collective reflection, helps students identify and analyse notation devices developed by artists of historical and aesthetic significance (learning outcome b), understanding their contexts and functions.

The emphasis on experimentation, individual perception, and the sharing of processes throughout the semester aligns directly with the goal of developing systematic movement recording practices, both in contexts of creation and choreographic documentation and transmission (learning outcome c). The methodology allows each student to explore unique paths and formats for movement composition and notation, based on personal interests, in constant dialogue with the course content.

Finally, the emphasis on the interconnection between artistic practice and theoretical reflection - as well as on understanding writing as action and trace - creates conditions for recognising and exploring the relationships between dance and writing (learning outcome d), understood as means of creation and knowledge production.

These methodological guidelines are supported by continuous and formative assessment, which values both the learning journey and the final outcome, reinforced by feedback provided throughout the various stages of the theoretical-practical work's development. This model supports progressive learning alongside the development of students' critical, creative, and research capacities.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Burrows, J. (2010). *A Choreographer's Handbook*. Routledge.
- Burrows, J. (2022). *Writing Dance*. Varamo Press.
- Foster, S. L. (2011). *Choreographing Empathy: Kinesesthesia in Performance*. Routledge.
- Halprin, A. (n.d.). Mapping dance: The scores of Anna Halprin. Anna Halprin Digital Archive.
- Laban, R. V. (1978). *Domínio do movimento*. Summus.
- Madureira, J. R. (2020). A coreologia de Rudolf Laban e o ensino de artes corporais: uma síntese de conceitos-chave. *Revista Pensar A Prática*, 23, 1-27.
- May, J., et al. (2011). Points in Mental Space: an Interdisciplinary Study of Imagery in Movement Creation. *Dance Research*, 29(2), 404-432.
- Klein, G. & Noeth, S. (Eds.) (2011). *Emerging Bodies: The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography*. transcript publishing.
- Rosenberg, S. (2020). Trisha Brown: Between Abstraction and Representation (1966-1998). *Arts*, 9(2), 1-11.

17. Observações

Observations

PT

Recursos:

Utilização de sala de aula teórica e, pontualmente, estúdio de aula prática; computador; projetor; plataforma Moodle.

Links para referências da bibliografia:

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>

Madureira, J. R. (2020). A coreologia de Rudolf Laban e o ensino de artes corporais: uma síntese de conceitos-chave. *Revista Pensar A Prática*, 23, 1-27. <https://doi.org/10.5216/rpp.v23.60104>

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 a theoretical classroom and, occasionally, a practical studio; computer; projector; Moodle platform.

Links to bibliography 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>

Madureira, J. R. (2020). A coreologia de Rudolf Laban e o ensino de artes corporais: uma síntese de conceitos-chave. *Revista Pensar A Prática*, 23, 1-27. <https://doi.org/10.5216/rpp.v23.60104>

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>