

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Interpretação I Interpretation 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 TP	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		[149] João Carlos Martins Parreira Fernandes				
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)

1. Descobrir e experimentar métodos e processos coreográficos.
2. Compreender a implementação dos métodos, processos e estratégias numa criação coreográfica.
3. Desenvolver as capacidades técnicas, artísticas e criativas dentro da especificidade do trabalho de cada coreógrafo.
4. Desenvolver as capacidades de interpretação, memória, organização e pesquisa do movimento numa criação coreográfica.
5. Compreender a função da dramaturgia na criação coreográfica.
6. Promover o sentido crítico, analítico e reflexivo sobre os métodos e processos implementados na criação e sobre a materialização da peça coreográfica.
7. Fomentar a colaboração, responsabilidade e autodisciplina no trabalho em grupo
8. Adequar a interpretação à especificidade da peça coreográfica e apresentá-la publicamente

(EN)

1. Discover and experiment with choreographic methods and processes.
2. Understand the implementation of methods, processes and strategies in a choreographic creation.
3. To develop technical, artistic and creative skills within the specificity of each choreographer's work.
4. To develop the skills of interpretation, memory, organization and research of movement in a choreographic creation.
5. Understand the function of dramaturgy in choreographic creation.
6. To promote a critical, analytical and reflective sense about the methods and processes implemented in the creation and materialization of the choreographic piece.
7. Foster collaboration, responsibility and self-discipline in group work
8. Adapt the interpretation to the specificity of the choreographic piece and present it publicly.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

(PT)

1. Métodos e processos de criação coreográfica contemporânea;
2. A interpretação de uma peça coreográfica;
3. A relação com os outros elementos do espetáculo (sonoros, cénicos e/ou outros)
4. O caderno coreográfico

(EN)

1. Methods and processes of contemporary choreographic creation;
2. The interpretation of a choreographic piece;
3. The relationship with the other elements of the show (sound, scenic and/or others)
4. The choreographic notebook

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 participação nos métodos e processos de criação e na materialização e interpretação de uma obra coreográfica na sua relação com as componentes da dança e dos outros elementos do espetáculo (Conteúdos 1, 2 e 3) permitem o desenvolvimento dos objetivos de 1 a 7. A realização do caderno coreográfico (Conteúdo 4) permite o desenvolvimento do objetivo 8.

(EN)

Participation in the methods and processes of creation and in the materialization and interpretation of a choreographic work in its relationship with the components of dance and the other elements of the show (Contents 1, 2 and 3) allow the development of objectives 1 to 7. The realization of the choreographic notebook (Content 4) allows the development of objective 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

(PT)

Esta UC concretiza as orientações do Modelo Pedagógico da ESD, visto que valoriza metodologias de ensino-aprendizagem ativas, centradas no estudante, baseadas na prática artística e na sua relação com a comunidade. O objetivo central visa proporcionar experiências criativas e performativas, em contexto real, através da criação de uma peça coreográfica concebida por um professor/coreógrafo, para um grupo de estudantes, destinada ao público em geral.

As abordagens temáticas à criação coreográfica e respetiva interpretação são definidas em diálogo com o público destinatário, reforçando a pertinência social e cultural do trabalho artístico. Embora a conceção da obra seja da responsabilidade do professor/coreógrafo, os estudantes participam ativamente em todo o processo, contribuindo com propostas práticas e de reflexão crítica. Assim, para além das competências de interpretação, são igualmente convocados a posicionarem-se como interpretes-criadores assumindo um papel ativo na construção da peça.

A tipologia da UC teórico-prática combina sessões em estúdio dedicadas à experimentação, materialização da obra e interpretação, com momentos de análise, discussão e reflexão crítica, que contextualizam e fundamentam as escolhas ao nível da criação e interpretação. Os métodos de criação são diversificados, podendo incluir incluindo exercícios de improvisação, transmissão de movimento, composição dirigida, exploração de materiais de movimento, entre outros, de modo a estimular, por um lado, a adaptabilidade às linguagens de movimento, por outro, a versatilidade interpretativa dos estudantes.

A UC tem um carácter interdisciplinar, convocando aprendizagens adquiridas em UC como Estudos do Movimento I e II e estabelecendo uma articulação direta com a UC Bolsas Educativas I, que aprofunda a mediação com os públicos. Esta relação permite aos estudantes compreender a dimensão sociocultural da criação coreográfica e a importância da dança nos seus mais variados contextos de apresentação.

A avaliação é contínua incidindo na qualidade e especificidade da interpretação, na participação no processo criativo, na colaboração em grupo e na elaboração de um caderno coreográfico. Este documento constitui instrumento essencial de registo e reflexão, congregando informações sobre o processo de criação e interpretação. A apresentação pública da peça constitui-se como um momento de afirmação das competências de intérprete-criador.

Assim, a UC de Interpretação I reflete a visão pedagógica da ESD ao integrar prática artística, reflexão crítica, interdisciplinaridade e relação com a comunidade, formando intérpretes-criadores capazes de intervir com consciência, rigor e inovação em diferentes contextos da dança contemporânea.

(EN)

This curricular unit (CU) implements the guidelines of the ESD Pedagogical Model, as it values active, student-centred teaching and learning methodologies grounded in artistic practice and its relationship with the community. Its central objective is to provide creative and performative experiences in real contexts through the creation of a choreographic piece conceived by a teacher/choreographer for a group of students and intended for the general public.

The thematic approaches to choreographic creation and its interpretation are defined in dialogue with the target audience, reinforcing the social and cultural relevance of the artistic work. Although the conception of the piece is the responsibility of the teacher/choreographer, students actively participate throughout the entire process, contributing practical proposals and critical reflection. Thus, beyond interpretative skills, students are also encouraged to position themselves as performer-creators, assuming an active role in the construction of the piece.

The theoretical-practical nature of the CU combines studio sessions dedicated to experimentation, materialisation of the work and performance, with moments of analysis, discussion and critical reflection that contextualise and support choices made at the level of creation and interpretation. Creation methods are diverse and may include improvisation exercises, movement transmission, guided composition, exploration of movement materials, among others, in order to foster, on the one hand, adaptability to different movement languages and, on the other, students' interpretative versatility.

The CU has an interdisciplinary character, drawing on learning acquired in curricular units such as Movement Studies I and II and establishing a direct articulation with the CU Artistic Exchange I, which deepens mediation with audiences. This relationship enables students to understand the sociocultural dimension of choreographic creation and the importance of dance in its most varied contexts of presentation.

Assessment is continuous and focuses on the quality and specificity of performance, participation in the creative process, group collaboration, and the development of a choreographic notebook. This document constitutes an essential tool for recording and reflection, bringing together information on the process of creation and interpretation. The public presentation of the piece serves as a moment for affirming the competencies of the performer-creator.

Thus, the CU Interpretation I reflects ESD's pedagogical vision by integrating artistic practice, critical reflection, interdisciplinarity and engagement with the community, training performer-creators capable of intervening with awareness, rigour and innovation in different contexts of contemporary dance.

14. Avaliação Evaluation

(PT)

Metodologia de avaliação:

Processo de Trabalho (50%)

a) Avaliação Contínua

Autodisciplina, participação, capacidade de trabalho, envolvimento nos projetos coletivos, compreensão, aplicação e capacidade de resposta às propostas lançadas.

b) Avaliação Específica

Final Presentations (30%)

a) Application of interpretative competencies and suitability of the performance to the specificities of the choreographic piece within a performance context.

Choreographic Notebook for Interpretation (20%)

a) Fulfilment of the notebook's index; organisation, clarity, and accuracy; ability to articulate analysis with bibliographic sources related to the subject matter; capacity for analysis and reflection on the contents of the choreographic creation.

ATTENDANCE POLICY

The maximum number of absences allowed from the work process is 5 hours. If this limit is exceeded, even with the presentation of a justification, the student may be excluded from the work developed in this curricular unit. Such exclusion shall be at the discretion of the choreographer whenever they consider that the student's absences hinder and compromise the development of the group's work.

In order to obtain a final grade, the student must cumulatively:

- a) Comply with the rules established in the attendance policy with regard to the work process;
- b) Be present and actively participate in all final performances of the show.

COMPONENTS OF THE CHOREOGRAPHIC NOTEBOOK

The Choreographic Notebook for Interpretation comprises the following sections:

Introduction;

Technical and Artistic Data Sheet;

Work Process (reflection on the various stages involved in creation: thematic definition and stimuli; processes for generating movement material; relationship with other elements; composition of the materials, etc.);

Choreographic Analysis:

- objectives of the creation (technical and artistic);
- choreographic structure (identification of type, number, genre, use of space and dramaturgy);
- interpretative objectives (technical and artistic);
- movement analysis (movement quality and relationship with?);
- other elements (sound, scenic elements, costumes, etc.);

Conclusion;

Bibliography;

Appendices and annexes (brief biography of the creator; interview with the creator; records of the process).

NOTE: The document must be a minimum of 6 and a maximum of 15 pages, formatted in Arial font, size 12, with 1.5 line spacing, and submitted via institutional email up to one week after the final presentation.

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)

A abordagem teórico-prática da unidade curricular é concretizada através da experimentação, participação, interpretação e análise de propostas práticas, centradas nos métodos, processos, elementos da coreografia e relação com os outros elementos do espetáculo que permitirão o desenvolvimento dos objetivos. O desenvolvimento da criação coreográfica pelo/a docente e sua apresentação permitirá convocar os conteúdos teóricos e práticos potenciando reflexões conjuntas sobre opções técnicas e artísticas, que contribuem para a realização do caderno coreográfico. As metodologias de avaliação visam desenvolver as capacidades teórico-práticas dos estudantes, de participar em processos, de interpretar a obra coreográfica e de pesquisar, formular, estruturar e refletir sobre os todos os processos que derivam da criação coreográfica.

(EN)

The theoretical-practical approach of the course is implemented through experimentation, participation, interpretation and analysis of practical proposals, focused on methods, processes, elements of the choreography and relationship with the other elements of the show that will allow the development of the objectives. The development of the choreographic creation by the teacher and its presentation will allow the theoretical and practical contents to be summoned, enhancing joint reflections on technical and artistic options, which contribute to the realization of the choreographic notebook. The evaluation methodologies aim to develop the theoretical and practical skills of students, to participate in processes, to interpret the choreographic work and to research, formulate, structure and reflect on all the processes that derive from choreographic creation.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Butterworth, J. & Wildschut, L. (2009). Contemporary choreography: A critical reader. London: Routledge.

Carter, A. & O'Shea, J. (1998). The routledge dance studies reader. New York: Routledge.

Lesschaeve, J. (1985). The dancer and the dance: Merce Cunningham in conversation with Jacqueline Lesschaeve. New York: Marion Boyards Publishers.

Louppe, L., & Costa, R. (trad.). (2012). Poética da dança contemporânea. Lisboa: Orfeu Negro

Sanchez-Colbert, A. & Preston-Dunlop, V. (2002). Dance and the performative. London: Verve.

Smith-Autard, J. M. (2010). Dance composition. London: A & C Black.

17. Observações

Observations