

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	História da Dança e do Ballet History of Dance and Ballet					
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	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	75.00	22.50 T	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	3
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[133] Paula Gouveia Varanda (45.0h)				
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

1. Proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos sobre a história da dança teatral ocidental, nos seus diferentes estilos e géneros que prosperam, declinam e se transformam através do tempo, para que eles desenvolvam a capacidade de:

- enquadrar historicamente uma obra;

- e compreender que o presente se articula a diferentes níveis com o passado, sendo, precisamente, a partir da consciência do passado que as rupturas estéticas se realizam e o presente se inventa.

2. Promover nos alunos a compreensão de que a teoria e a prática são indissociáveis e a consciencialização de que os artistas que entendem a história e a teoria subjacentes à arte que praticam se encontram em melhores condições de dirigir os seus esforços no sentido de concretizarem os seus objetivos artísticos.

3. Promover o desenvolvimento competências de pesquisa e colaboração, com a realização de trabalhos e de exposição sob a forma de comunicação oral e escrita, o que justifica uma metodologia expositiva e participativa que fomenta a escuta, o diálogo e a autonomia.

1. To provide students with the acquisition of knowledge about the history of Western theatrical dance, in its different styles and genres that thrive, decline and transform through time, so that they develop the ability to:

- frame historically a work:

- understand that the present is articulated at different levels with the past, being, precisely, from the awareness of the past that aesthetic ruptures are realized and the present is invented.

2. To promote the understanding that theory and practice are inseparable and the awareness that artists who understand the history and theory underlying the art they practice are in a better position to direct their efforts towards realizing their artistic goals.

3. Develop research and collaboration skills, carrying out work and exposition in the form of oral and written communication, that in turn justifies expository and participatory methodologies that foster listening, debating and autonomy.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. A História da Dança: objeto de estudo e metodologia

2. Sob os auspícios de monarcas e aristocratas: o *ballet de cour* e os desenvolvimentos da dança sob a égide de Luís XIV

3. A reforma de Jean Georges Noverre: O *ballet en action* e a estética naturalista

4. As narrativas, os símbolos e as linguagens de movimento do *ballet* romântico e dos *ballets* pós-românticos.

5. A aventura revolucionária dos Ballets Russes de Sergei Diaghilev

6. A dança clássica na modernidade do século XX

Syllabus:

1. The History of Dance: object of study and methodology

2. Under the auspices of monarchs and aristocrats: the ballet de cour and the developments of dance under Louis XIV

3. Jean Georges Noverre's Reform: ballet en action and the naturalistic aesthetics

4. The narratives, symbols, and movement languages of Romantic ballet and post-Romantic ballets.

5. The revolutionary adventure of Sergei Diaghilev's Ballets Russes

6. Classical Dance in the modernity of the 20th century

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

Através do conteúdo programático 1, proporciona-se aos estudantes a aquisição de conhecimentos sobre o método histórico, para que eles tenham a capacidade de consultar e analisar documentos com vista à elaboração de trabalhos teóricos (objetivo da aprendizagem 3). Através do estudo da história da dança e do *ballet* (conteúdos programáticos 2, 3, 4, 5 e 6) proporciona-se aos estudantes a aquisição de conhecimentos sobre a história dança teatral ocidental (objetivo da aprendizagem 1) e desenvolve-se a compreensão de que o conhecimento da história da arte que praticam é fundamental para a compreensão do presente e para a sua pesquisa e investigação enquanto futuros artistas (objetivo da aprendizagem 2).

Syllabus Coherence:

Through syllabus 1, students are provided with the acquisition of knowledge about the historical method, so that they have the ability to consult and analyze documents with a view to the elaboration of theoretical works (learning objective 3). Through the study of the history of dance and ballet (syllabuses 2, 3, 4, 5 and 6) students are provided with the acquisition of knowledge about the history of Western theatrical dance (learning objective 1) and develop the understanding that knowledge of the history of the art they practice is fundamental to their understanding of the present and to their research and investigation as future artists (learning objective 2).

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

Numa aprendizagem de modelo presencial, essencialmente teórica, serão proporcionados momentos na aula e instrumentos de avaliação diversificados que estimulam a experiência teórico-prática. A abordagem pedagógica compreende metodologias baseadas na aprendizagem individual, na aprendizagem colaborativa, e na investigação e reflexão crítica. Numa primeira etapa as aulas são maioritariamente conduzidas pela docente, combinando a metodologia expositiva com a participativa. Numa segunda etapa, embora com coordenação da docente, as aulas são conduzidas maioritariamente pelos alunos, estimulando a capacidade de aprenderem uns com os outros o que, implica igualmente a atenção e valorização entre pares.

- O ensino nortear-se-á, numa primeira etapa, pela exposição sistematizada dos temas e dos conceitos com apoio audiovisual (técnicas de power point, vídeos e websites)
- Promover-se-á sempre uma aprendizagem ativa e participativa, baseada na interação dos alunos entre si e com a docente, com vista ao estabelecimento de elos de ligação entre conhecimentos adquiridos e conhecimentos novos e à construção de significados por parte do estudante a partir dos conteúdos e atividades curriculares.
- Serão regularmente estimulados os hábitos de pesquisa em bibliografia específica da UC com recurso aos materiais disponíveis no centro de documentação e materiais audiovisuais digitais em sítios especializados.
- Os momentos de observação coletiva e subsequente discussão coletiva, situações pergunta&resposta, bem como instaurar a colaboração para elaborar trabalhos pretendem fomentar uma assimilação mais lúdica, crítica e dialogante que produz efeitos no sentido de turma e comunidade escolar.
- A realização dos trabalhos de avaliação, de grupo e individuais, está diretamente relacionada com a aprendizagem dos conteúdos programáticos, mas incide também na aprendizagem de formas de pesquisa, escrita, referência, aplicação e transmissão, estimulando a prática em torno da pesquisa bibliográfica, métodos de citação, como forma de familiarização com os estilos e obras relacionados com os conteúdos da UC, bem como de aprendizagem e demonstração em processo colaborativo em complemento ao processo individual.
- Após a realização dos trabalhos individuais escritos as aulas são dedicadas, numa segunda etapa, às apresentações orais por parte dos alunos, sobre os seus trabalhos, que permitem por um lado o treino da sua própria prática expositiva com ênfase no desenvolvimento de competências de apresentação e comunicação e, por outro lado, uma oportunidade de revisão de todos os conteúdos programáticos tal como foram aprofundados pelos trabalhos de cada aluno/a.

EN

Within in-person learning, which is essentially theoretical, classroom sessions and diverse assessment tools will be provided to encourage practical experience with theory. The pedagogical approach includes methodologies based on individual learning, collaborative learning, and research and critical thinking. On a first stage, classes are primarily led by the teacher, combining expository and participatory methods. On a second stage, although coordinated by the teacher, classes are primarily led by the students, fostering their ability to learn from one another, which also involves paying attention to and valuing each other.

- Teaching will initially be guided by the systematic presentation of topics and concepts with audiovisual support (PowerPoint techniques, videos, and websites).
- Active and participatory learning will always be promoted, based on interaction between students and the teacher, with the aim of establishing links between acquired knowledge and new knowledge and to the construction of meanings by students, based on curricular content and activities.
- Research habits in specific curricular bibliography will be regularly encouraged, using materials available in the documentation center and digital audiovisual materials on specialized websites.
- Moments of collective observation and subsequent discussion, Q&A sessions, as well as establishing collaboration to develop work exercises, aim to foster a more playful, critical, and dialogic assimilation that produces positive effects on the class cohesion and perception of school community.
- The completion of assessment work, both in group and individual forms, is directly related to the learning of the program contents, but also focuses on learning methods of research, writing, referencing, application and transmission, stimulating practice around bibliographic research, citation methods, as a way of familiarizing with the styles and works related to the contents of the UC, as well as learning and demonstration in a collaborative process in addition to the individual process.
- After completion of the individual written assignments, the following classes are dedicated to the oral presentations by the individual learning research. This allows students to practice their own expository methodology, emphasizing the development of presentation and communication skills, and also provides an opportunity to review all program content further developed by each student's work.

14. Avaliação

Evaluation

AVALIAÇÃO CONTINUA

Os trabalhos e as datas de submissão no moodle ou apresentação em aula determinados no início das aulas. Os trabalhos têm de ser concluídos no prazo estipulado, salvo em situações previstas por lei, formalmente justificadas.

1.Assiduidade

A frequência às aulas é obrigatória.

A aprovação na UC está condicionada à comparência a um mínimo de dois terços das aulas dadas (número previsto: 15)

2 . Trabalho de grupo de leitura - análise de textos seleccionados na bibliografia com citação de conteúdos e reflexão crítica - partilhado em aula com oralidade 15%

Critérios:

- pesquisa, transmissão e comunicação (2 valores)
- correção na identificação das fontes e das referências bibliográficas (1 valor)

3.Trabalho de grupo de pesquisa e prática ? evocação de estilos, movimentos, coreografias da dança apresentada nos conteúdos da UC - partilhado em aula com oralidade e movimento ? 15%

Critérios:

- participação e colaboração (1 valor)
- composição e apresentação (2 valores)

4 . Trabalho individual em que se problematiza histórica e coreograficamente uma obra, estilo ou autor; apresentado sob forma escrita e comunicação oral (70%)

4.1. Apresentação sob a forma escrita (50%)

Dimensão: 1000 a 1500 palavras (cerca de 5 páginas, letra 12), e referências bibliográficas

Nota: os trabalhos devem ser baseados na leitura de obras cientificamente válidas e fiáveis, conforme bibliografia e orientações dadas pela professora, e resultar de uma articulação coerente das fontes e das ideias.

Critérios:

- cumprimento dos objetivos da introdução (1 valor)
- enquadramento do estilo/artista na trajetória da história da dança e no contexto sociocultural e político do seu tempo (2 valores)
- apresentação do estilo, biografia do artista e análise da obra ou legado (tema tratado e formato da obra, movimento e outros elementos) com citações (4 valores)
- cumprimento dos objetivos da conclusão (1 valor)
- correção na identificação das fontes e das referências bibliográficas (2 valores)

4.2. Apresentação sob a forma oral (20%)

Duração: até 10 min

Notas:

- É necessário o suporte de apresentação de diapositivos.
- A proveniência das fontes visuais deve ser identificada.
- As datas de apresentação serão sorteadas

Critérios:

- qualidade (legibilidade e originalidade) dos materiais visuais apresentados (1 valor)
- estruturação da apresentação ? contexto histórico, contexto artístico e análise (1 valor)
- comunicação oral dos conteúdos ? clareza e assertividade (2 valores)

EXAMES

A avaliação prevê a realização de exame final para os estudantes que tendo realizado os elementos previstos na avaliação contínua não foram aprovados.

Não poderão, contudo, realizar exame os estudantes que tenham obtido na avaliação de frequência uma classificação inferior a 7 valores.

O exame é escrito, constituído de perguntas diretas, abordará todos os conteúdos programáticos da unidade curricular e terá a duração de 90 minutos.

A classificação obtida no exame corresponderá à classificação final da unidade curricular.

EN

CONTINUOUS EVALUATION

Assignments and submission dates in Moodle or in-class presentation are determined at the beginning of classes. Unless formally justified in situations provided for by law, assignments must be completed within the stipulated deadline .

1. Attendance

Class attendance is mandatory.

Approval in the curricular unit is subject to attendance at a minimum of two thirds of the classes given (number of expected classes: 15)

2. Reading group work - analysis from texts selected from the bibliography with content citations and critical reflection - oral presentation in class (15%)

Criteria:

- research, transmission and communication (2 points)
- correct identification of citations and bibliographic references (1 point)

3 . Group work in the form of oral and movement communication: Presentation in oral and movement form ? 2/3 minutes (15%)

Criteria:

- participation and collaboration (1 point)
- composition and presentation (2 points)

4. Individual assignment in which a work, style or author, is questioned historically and choreographically; presented in written form and as oral communication (70%).

4.1 Presentation in written form (50%)

Size: between 1000 and 1500 words (c. 5 pages, letter 12), plus bibliographical references.

Note: The works must be based on the reading of scientifically valid and reliable works, according to the bibliography guidelines given by the teacher, and result from a coherent articulation of sources and ideas.

Criteria:

- fulfilment of the introduction objectives (1 point)
- framing the style/artist in the sociocultural and political context of his/her time (2 points)
- presentation of the style, biography of the artist and analysis of the work or legacy (theme covered and format of the work, movement and other elements of the performance), with citations (4 points)
- fulfilment of the conclusion objectives (1 point)
- correct identification of sources and bibliographic references (2 points)

4.2 Presentation in oral form (20%)

Duration: up to 10 minutes

Notes:

- the use of a slides presentation is necessary.
- the visual sources must be identified.
- presentation dates will be drawn at random

Criteria:

- quality (readability and originality) of the visual materials presented (1 point)
- structure of the presentation ? historical context, artistic context, and work/theme analysis (1 point)
- oral communication of content ? clarity and assertiveness (2 points)

EXAMS

The assessment foresees the completion of a final exam for students who, having completed the elements foreseen in the continuous assessment, were not approved.

However, students who have obtained a classification lower than 7 points in the evaluation of attendance will not be able to take the exam.

The exam is written, consisting of direct questions, will cover all the syllabus of the curricular unit and will last 90 minutes.

The classification obtained in the exam will correspond to the final classification of the curricular unit

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

A presença nas aulas (assiduidade) é fundamental para a aquisição continuada, articulada dos conhecimentos e competências (objetivos da aprendizagem 1, 2 e 3) e para a concretização de uma aprendizagem ativa.

As metodologias de ensino (exposição e interação) e as metodologias de avaliação (realização dos trabalhos apresentados sob a forma de comunicação escrita e oral) asseguram a aquisição de conhecimentos sobre a história da dança teatral, de competências de enquadramento histórico de uma obra coreográfica e de compreensão da relação entre o passado e o presente (objetivos da aprendizagem 1 e 2).

A realização dos trabalhos apresentados sob a forma de comunicação escrita e oral promove o aprofundamento de competências de pesquisa e de exposição sob a forma de comunicação escrita e oral (objetivo da aprendizagem 3).

EN

Attendance at classes is essential for the continuous, articulated acquisition of knowledge and skills (learning objectives 1, 2 and 3) and for the achievement of active learning.

The teaching methodologies (exposure and interaction) and the assessment methodologies (completion of the works presented in the form of written and oral communication) ensure the acquisition of knowledge about the history of theatrical dance, competences of historical framing of a choreographic work and understanding of the relationship between the past and the present (Learning Objectives 1 and 2).

The making of the assignment works promotes the deepening of research and exposition skills in the form of written and oral communication (learning objective 3).

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Adshead-Lansdale, J., & Layson, J. (Eds.). (1994). A rationale and methodology for dance history. In *Dance history: An introduction* (pp. 3-41). Routledge.

Beaumont, C. W. (1941). *Complete book of ballets: A guide to the principal ballets of the nineteenth and twentieth centuries*. Garden City Publishing Co.

Fazenda, M. J. (2018). *Da Vida da Obra Coreográfica*. Imprensa Nacional ? Casa da Moeda.

Garafola, L. (1989). *Diaghilev's Ballets Russes*. Oxford University Press.

Homans, J. (2012). *Os Anjos de Apolo: uma história do ballet*. Edições 70 (Obra original publicada em inglês em 2010)

Garafola, L. (1997). *Rethinking the sylph: new perspectives on the romantic ballet*. University Press of New England.

Kant, M. (Ed.). (2007). *The Cambridge Companion to Ballet*. Cambridge University Press.

Lourenço, F. (2014). *Estética da Dança Clássica*. Cotovia.

Michel, M., & Ginot, I. (1995). *La Danse au XXe siècle*. Bordas.

Suquet, S., (2012). *L'éveil des modernités: une histoire culturelle de la danse (1870-1945)*. Centre National de la Danse.

17. Observações

Observations

PT

Outra bibliografia será indicada ao longo do curso.

EN

Another bibliography will be indicated throughout the course.