

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Improvisação II Improvisation II					
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	50.00	30.00 P	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	2
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[221] Stephan Ferdinand Jurgens (90.0h)				
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

- 1 - Explorar diferentes ferramentas e formatos de Improvisação.
- 2 - Desenvolver vocabulário de movimento e potenciar a singularidade criativa.
- 3 - Desenvolver a técnica de 'Contact Improvisation? (CI) .
- 4 - Criar e materializar uma estrutura de improvisação.
- 5 - Estimular a curiosidade, o pensamento crítico e o pensamento criativo.
- 6 - Analisar práticas de improvisação presentes no trabalho de coreógrafos/artistas de referência para articular práticas transversais de improvisação e composição / criação.

EN

- 1 - Explore different Improvisation tools and Improvisation formats.
- 2 - Develop movement vocabulary and promote creative uniqueness.
- 3 - Develop Contact Improvisation (CI) technique.
- 4 - Create and materialize an improvisation structure.
- 5 - Stimulate curiosity, critical thinking and creative thinking.
- 6 - Analyze improvisation practices present in the work of leading choreographers/artists to articulate transversal practices of improvisation and composition/creation.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

- 1 - Corpo disponível:
 - Recetividade a uma variedade de estímulos;
 - Competências do CI: partilha de peso, ponto de contacto, consciência corporal, qualidade do toque, força da gravidade, suspensão, queda, 'lifts', confiança, relaxar, suportar.
 - Desenvolvimento dos conteúdos abordados na UC de 'Improvisação I'.
 - Princípios a desenvolver: tempo-ritmo-espaco interior/exterior; contágio-contrastes; voz-escrita; dramaturgias-emoções; adereços; comunicação do movimento; intenção/estado; 'awareness'; pesquisa e atenção.
- 2 - Estudo para a criação de uma estrutura de improvisação pessoal:
tema-preparação-intenção-estratégia-conclusão; exposição dos métodos criados por coreógrafos de referência.
- 3 - Análise de uma improvisação: tema; estrutura, estratégia, objetivo; linguagem de movimento.?????

EN

- 1 - Available body:
 - Receptivity to a variety of stimuli;
 - CI skills: weight sharing, point of contact, body awareness, quality of touch, force of gravity, suspension, falling, lifts, rolling, confidence, relaxing, supporting.
 - Development of the content covered in the CU 'Improvisation I'.
 - Principles to be developed: time-rhythm-interior/exterior space; contagion-contrasts; voice-writing; dramaturgies-emotions; props; movement communication; intention/state; 'awareness'; research and attention.
- 2 - Study to create a personal improvisation structure: theme-preparation-intention-strategy-conclusion; explanation of methods created by leading choreographers.
- 3 - Analysis of an improvisation: theme; structure, strategy, objective; movement language.

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

Através da abordagem e desenvolvimento dos conteúdos programáticos expostos no ponto 1, será proporcionado ao estudante atingir os objetivos de aprendizagem enumerados nos pontos de 1 a 3. Através da abordagem e desenvolvimento dos conteúdos programáticos expostos nos pontos 2 e 3, será proporcionado ao estudante atingir os objetivos de aprendizagem enumerados nos pontos de 4 a 6.

EN

Through the approach and development of the syllabus exposed in point 1, the student will be able to achieve the learning objectives listed from point 1 to 3. Through the approach and development of the syllabus exposed in point 2 and 3, the student will be able to achieve the learning objectives listed from point 4 to 6.

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 essencialmente práticas e pressupõem a execução, a exploração, o desenvolvimento e a análise de diferentes exercícios/propostas de improvisação (solo, dueto, grupo). A aula desenvolve-se em diferentes fases: exposição dos exercícios, tema/estímulo, exploração e desenvolvimento prático dos exercícios (pesquisa de movimento, realização de improvisações, ?JAMs?) e reflexão e análise.

De acordo com os princípios do modelo pedagógico da ESD, os alunos são sensibilizados para a convergência, bem como as diferenças, entre unidades curriculares relacionados como a improvisação, composição e criação/interpretação. Nas fases iniciais da lecionação desta UC procede-se à exposição de exercícios originais de sistemas diferentes de improvisação, visando a exploração e aprendizagem experiencial destas ferramentas e subsequente combinação de técnicas em contextos variados ou com finalidades diversas. Na fase de análise e reflexão foca-se nas metodologias e técnicas de improvisação adequados à situações profissionais diversos como o trabalho com comunidades específicas, criação artística de autores de referência selecionados, e formas de colaboração diversas no processo de criação.

E

The teaching methodologies are essentially practical and involve the execution, exploration, development, and analysis of different improvisation exercises/proposals (solo, duet, group).

The class unfolds in different phases: presentation of the exercises, theme/stimulus, exploration and practical development of the exercises (movement research, improvisation, "JAMs"), and reflection and analysis.

In accordance with the principles of the ESD pedagogical model, students are aware of the convergence, as well as the differences, between related curricular units such as improvisation, composition, and creation/performance. In the initial phases of this course, original exercises from different improvisation systems are presented, aiming for the exploration and experiential learning of these tools and subsequent combination of techniques in various contexts or for different purposes. The analysis and reflection phase focuses on improvisation methodologies and techniques appropriate to diverse professional situations, such as working with specific communities, artistic creation by selected reference authors, and diverse forms of collaboration in the creative process.

14. Avaliação

Evaluation

PT

A natureza prática das aulas de Improvisação II torna imprescindível a presença e participação efetiva dos estudantes nas sessões de trabalho, exigindo uma presença de 75% para que possam ter avaliação à UC. A avaliação é contínua tendo como parâmetros:

1. Qualidade da participação em aula, compreensão e aplicação dos conteúdos (25%);
2. Capacidade criativa (25%);
3. Progressão/evolução do processo de ensino-aprendizagem (25%);
4. Apresentação de projeto prático (25%).

Nota: O contrato pedagógico com os trabalhadores-estudantes deve estabelecer as condições específicas da sua frequência e avaliação, tendo em conta eventuais incompatibilidades de horário que impeçam a participação em algumas aulas. Neste âmbito, deverão ser definidas as aulas a frequentar, as atividades ou trabalhos de substituição ou compensação, assim como os métodos de avaliação a adotar, assegurando o alcance dos objetivos e a avaliação do desempenho na UC.

E

The practical nature of Improvisation II classes makes student attendance and effective participation in the work sessions essential, requiring 75% attendance for assessment.

Assessment is continuous and uses the following parameters:

1. Quality of class participation, understanding, and application of content (25%);
2. Creative ability (25%);
3. Progression/evolution of the teaching-learning process (25%);
4. Presentation of a practical project (25%).

Note: The pedagogical contract with student workers must establish the specific conditions for their attendance and assessment, taking into account any schedule conflicts that prevent participation in certain classes. In this context, the classes to be taken, replacement or compensatory activities or assignments, and the assessment methods to be adopted should be defined, ensuring the achievement of objectives and the assessment of performance in the course.

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 e de avaliação, centradas em exercícios práticos, contextualização teórica, assim como a análise e reflexão feita nas aulas, vão demonstrar o desenvolvimento do trabalho proposto e aferir as competências enunciadas nos objetivos de 1 a 6.

EN

The teaching and evaluation methodologies, focused on practical exercises, on the theoretical exposition of the exercises, as well as the analysis of the exercises, will demonstrate the development of the proposed work and assess the competencies set out in the objectives 1 to 6.

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

- Albright, A. C., & Gere, D., (Eds.) (2003). Taken by surprise: A dance improvisation reader. Wesleyan University Press.
- Bigé, R., & Fiadeiro, J., (2019). Steve Paxton: Drafting Interior Techniques. Culturgest.
- Blom, L. A., & Chaplin, L. T., (2000). The moment of movement: Dance improvisation. Dance Books.
- Burrows, J. (2010). A choreographer's handbook. Routledge.
- Fabius, J., (2009). Seeing the body move: choreographic investigations of kinaesthetics at the end of the twentieth century. In: Butterworth, J., & Wildshut, L., Contemporary Choreography: a critical reader (p. 331-346). Routledge.
- Forsythe, W., (2003). Improvisation Technologies: A tool for the analytical eye (2nd ed.) [Dvd-Rom]. Zentrum für Kunst und Medientechnologie.
- Goldberg, R., (2012). A Arte da performance (2ª ed.). Orfeu Negro.
- Hay, D., (2000) My body, the buddhist. Wesleyan University Press.
- Katz, H., (2005). Um, Dois, Três ? a dança.
- Pais, A., (2016). O discurso da cumplicidade: Dramaturgias contemporâneas.(2ªed) Edições Colibri.
- Tufnell, M., & Crickmay, C., (2006). Body Space Image: Notes Towards Improvisation and Performance. Dance Books.

***Bibliografia adicional poderá ser fornecida pelo/a docente no decurso da UC.**

***Additional bibliography may be provided by the teacher during the course of the UC.**

17. Observações

Observations

PT

- Alguns exercícios poderão ser filmados, como ferramenta de análise com a turma.
- É do interesse dos/as estudantes zelar pelo seu tempo de aquecimento/regresso à calma antes e depois das aulas e manter essa rotina durante o semestre (prática fundamental também na prevenção de lesões).
- É do interesse dos/as estudantes manterem-se ao corrente da programação cultural que a cidade oferece, uma vez que assistir a espectáculos de dança, artes performativas, exposições, etc., irá também promover o desenvolvimento do seu pensamento crítico e artístico.
- Pontualmente, o/a docente poderá também organizar visitas de estudo que considere relevantes para o processo de ensino-aprendizagem.

EN

- Some exercises can be filmed as a tool for analysis with the class.
- It is in the students' interest to ensure their warm-up/cool-down time before and after classes and maintain this routine during the semester (a fundamental practice also in injury prevention).
- It is in the students' interest to keep up to date with the cultural program that the city offers, as attending dance shows, performing arts, exhibitions, etc., will also promote the development of their critical and artistic thinking.
- Occasionally, the teacher may also organize study visits relevant to the teaching-learning process.