FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Projeto em Criação Coreográfica I Project in Choreographic Creation 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	
	Projeto Project	Semestral	75.00	40.00 TC	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	[221] Stephan Ferdinand Jurgens (60.0h)
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit	[56] Isabel Maria Neto De Almeida Duarte (20.0h)

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. Implementar os princípios, etapas e modos de operar na criação coreográfica contemporânea;
2. Desenvolver um trabalho coreográfico em trio ou quarteto, com duração entre 5 e 10 minutos, com os estudantes da UC de Projeto em Interpretação I ou desenvolver um trabalho coreográfico em contexto profissional (ver detalhes na secção ?outras observações?) ou através de protocolos com a ESD.
3. Apresentar publicamente o trabalho coreográfico e adequá-lo às especificidades do espaço de apresentação.
4. Desenvolver capacidades de organização de apresentações públicas através da integração numa equipa de produção.
5. Refletir sobre os métodos e processos de criação e sobre a materialização da obra coreográfica através da elaboração do respetivo Caderno Coreográfico (ver detalhes na secção ?avaliação?).

E
1. Implement the principles, steps and ways of operating in contemporary choreographic creation;
2. Develop a choreographic work in trio or quartet, lasting between 5 and 10 minutes, with students from the Interpretation Project I UC or develop a choreographic work in a professional context (see details in the ?other observations? section) or through protocols with ESD.
3. Publicly present the choreographic work and adapt it to the specificities of the presentation space.
4. Develop skills in organizing public presentations through integration into a production team.
5. Reflect on the methods and processes of creation and the materialization of the choreographic work through the preparation of the respective Choreographic Notebook (see details in the ?assessment? section).

11. Conteúdos Programáticos
Syllabus

(PT)
1. Os métodos e processos de criação coreográfica na perspetiva do criador;
2. A criação coreográfica contemporânea em trio ou quarteto;
3. Os outros elementos do espetáculo (ambiente sonoro, espaço cénico, figurinos);
4. A produção de espetáculos (operação de luz e/ou som).
5. Registo e análise dos processos de criação e da obra coreográfica (caderno coreográfico).

(EN)
1. The methods and processes of choreographic creation from the creator's perspective;
2. Contemporary choreographic creation in trio or quartet;
3. The other elements of the show (sound environment, scenic space, costumes);
4. Production of shows (light and/or sound operation).
5. Registration and analysis of the creation processes and the choreographic work (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 experimentação de métodos e processos de criação coreográfica na perspetiva do criador (conteúdo 1), particularmente através da materialização e apresentação de uma peça em trio ou quarteto (conteúdo 2) permitem o cumprimento dos objetivos 1 e 2, respetivamente. A relação da obra coreográfica com os outros elementos do espetáculo (conteúdo 3) e o desempenho de funções de produção (operação de luz e som), permitem o cumprimento dos objetivos 3 e 4, respetivamente. A reflexão e sistematização teórica sobre os métodos e processo de criação e a materialização da obra (conteúdo 5), permitem o cumprimento dos objetivos 5.

(EN)
Experimenting with methods and processes of choreographic creation from the creator's perspective (content 1), particularly through the materialization and presentation of a piece in a trio or quartet (content 2), allows the fulfillment of objectives 1 and 2, respectively. The relationship of the choreographic work with the other elements of the show (content 3) and the performance of production functions (light and sound operation) allow the fulfillment of objectives 3 and 4, respectively. Reflection and theoretical systematization on the methods and process of creation and the materialization of the work (content 5) allow the fulfillment of objectives 5.

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

A metodologia de ensino estará centrada na apresentação semanal das propostas de criação coreográfica pelos

estudantes e respetiva discussão com o/s docente/s e na organização das apresentações finais dos exercícios coreográficos. Será através da criação, produção e apresentação dos trabalhos, e da elaboração do respetivo Caderno Coreográfico, que os estudantes irão lidar com os conteúdos programáticos.
De acordo com os princípios orientadores do modelo pedagógico da ESD, esta unidade curricular procura fomentar, junto dos estudantes, a compreensão da inter-relação entre domínios como a improvisação, a composição e a criação/interpretação, de modo a potenciar o desenvolvimento de competências transversais no âmbito das suas práticas formativas.
O enfoque pedagógico na apresentação regular de trabalhos criativos em desenvolvimento, seguida de debate, possibilita a aplicação de modelos metodológicos de reflexão e discussão alicerçados em referências a práticas artísticas profissionais e referências de autores especializados. Nesta unidade curricular, a metodologia de ensino privilegia estratégias de natureza colaborativa, fomentando a partilha de saberes e experiências entre estudantes e docentes.
A produção do Caderno Coreográfico, na etapa final do processo pedagógico, constitui um meio privilegiado para estimular o pensamento crítico e desenvolver a capacidade de resolução de problemas, sustentados na reflexão sobre a prática artística e pedagógica. Embora esta unidade curricular tenha como eixo central a produção e criação coreográfica, visa igualmente preparar os estudantes para a dimensão académica da investigação em artes.

E

The teaching methodology will focus on the weekly presentation of choreographic creation proposals by students and their respective discussions with the instructor, as well as the organization of the final presentations of the choreographic exercises.Through the creation, production, and presentation of the works, and the preparation of the corresponding Choreographic Notebook, students will address the program content.In accordance with the guiding principles of the ESD pedagogical model, this course seeks to foster students' understanding of the interrelationship between domains such as improvisation, composition, and creation/interpretation, in order to enhance the development of transversal skills within their educational practices.The pedagogical focus on the regular presentation of creative works in progress, followed by debate, enables the application of methodological models of reflection and discussion based on references to professional artistic practices and references from specialized authors. In this course, the teaching methodology prioritizes collaborative strategies, fostering the sharing of knowledge and experiences between students and instructors.
The production of the Choreographic Notebook, in the final stage of the pedagogical process, constitutes a privileged means of stimulating critical thinking and developing problem-solving skills, supported by reflection on artistic and pedagogical practice. Although this curricular unit focuses on choreographic production and creation, it also aims to prepare students for the academic dimension of artistic research.

14. Avaliação
Evaluation

PT

1. Parâmetros de avaliação:

Processo de trabalho (35%); Apresentação final (35%); Caderno Coreográfico (30%)
Critérios de avaliação:
Processo de Trabalho: desenvolvimento e evolução das capacidades da criação; capacidade de trabalho no processo e integração de feedback
Apresentação Final: materialização dos conteúdos da criação no contexto de apresentações públicas.
Caderno coreográfico (Criação): demonstração de competências de sistematização e clareza na comunicação; cumprimento dos itens propostos para a análise; correção do discurso no domínio escrito; capacidade de articular a análise com fontes bibliográficas sobre a matéria; capacidade de análise e reflexão sobre os conteúdos da criação coreográfica.

2. Elementos do Caderno Coreográfico:
O Caderno Coreográfico (Criação) é composto pelos seguintes itens:
Introdução;
Ficha Técnica e Artística;
Processo de trabalho (reflexão sobre as várias etapas implicadas na criação: definição temática e estímulos; processos para gerar materiais de movimento; relação com outros elementos; composição dos materiais);
Análise Coreográfica:
a) objetivos da criação (técnicos e artísticos);
b) estrutura coreográfica (identificar o tipo, o número, o género, a utilização do espaço e a dramaturgia)
c) objetivos de interpretação (técnicos e artísticos)
d) análise do movimento (qualidade de movimento e relação com...)
e) outros elementos (elementos sonoros, cénicos, figurinos ...);
Conclusão;
Bibliografia;
Anexos e apêndices (Registos do processo).
NOTA: O documento deve ter o mínimo de 6 e o máximo de 15 páginas, formatado com o tipo de letra Arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5 e enviado por e-mail institucional, até uma a semana após a apresentação final.
3. Regime de Faltas: O limite de faltas ao processo de trabalho é de 2 aulas.
Para o estudante obter uma classificação final terá de, cumulativamente: a) Cumprir com as regras estipuladas no regime de faltas, no que respeita ao processo de trabalho e b) Estar presente e participar efetivamente em todas as apresentações finais do espetáculo.
1. Assessment Parameters:
Work Process (35%); Final Presentation (35%); Choreographic Notebook (30%)
Assessment Criteria:
Work Process: development and evolution of creative skills; ability to work within the process and integrate feedback;
Final Presentation: materialization of creative content in the context of public presentations.
Choreograph Notebook (Creation): demonstration of systematization skills and clarity in communication; completion of the proposed analysis items; correctness of written discourse; ability to
articulate the analysis with bibliographic sources on the subject; ability to analyze and reflect on the content of the choreographic creation.
2. Elements of the Choreographic Notebook:

The Choreographic Notebook (Creation) consists of the following items:
Introduction;
Technical and Artistic Details;
Work process (reflection on the various stages involved in creation: thematic definition and stimuli; processes for generating movement materials; relationship with other elements; composition of materials);
Choreographic Analysis:
a) creative objectives (technical and artistic);
b) choreographic structure (identify type, number, genre, use of space, and dramaturgy);
c) performance objectives (technical and artistic);
d) movement analysis (quality of movement and relationship with...);
e) other elements (sound elements, stage elements, costumes...);
Conclusion;
Bibliography;
Annexes and appendices (process records).
NOTE: The document must be at least 6 and no more than 15 pages long, formatted in Arial font, size 12 and 1.5 spacing, and sent by institutional email within one week of the final presentation.
3. Absence Policy: The absence limit for the work process is two classes.
To obtain a final grade, the student must cumulatively: a) Comply with the rules stipulated in the absence policy regarding the work process; and b) Be present and effectively participate in all final performances of the show.

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 desenvolvimento laboratorial da unidade curricular é concretizado através da experimentação, criação e análise de propostas práticas, centradas nos métodos, processos e elementos da coreografia, que permitirão o desenvolvimento dos objetivos. A orientação do/s docentes/s permitirá convocar os conteúdos teóricos e práticos potenciando a reflexão e a fundamentação conjunta das opções técnicas e artísticas da criação dos estudantes. As metodologias de avaliação visam desenvolver as capacidades teórico-práticas dos estudantes, de implementar processos, de materizar a obra coreográfica e de pesquisar, formular, estruturar e refletir sobre os todos os processos que derivam da criação coreográfica contemporânea.

(EN)
The laboratory development of the curricular unit is implemented through experimentation, creation and analysis of practical proposals, centered on methods, processes and elements of choreography, which will allow the development of objectives. The guidance of the professor/s will allow the theoretical and practical contents to be called upon, enhancing reflection and joint justification of the students' technical and artistic creative options. Assessment methodologies aim to develop students' theoretical-practical capabilities, to implement processes, to materialize the choreographic work and to research, formulate, structure and reflect on all the processes that derive from contemporary choreographic creation.

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

Butterworth, J. (2004). Teaching choreography in higher education: a process continuum model. In Research in Dance Education, 5 (1), 45-67.
Fazenda, M. J. (2016). Interações na cena da dança contemporânea: Duetos, solos e grupos. Alicerces: Revista de Investigação, Ciência, Tecnologia e Arte, 6, pp. 163-177
Gruber, H., Terrill, G., & Wertheimer, M. (eds.). Contemporary Approaches to Creative Thinking. Atherton Press.
Hagood T.K., Kahlich L.C. (2007). Research in Choreography. In: Bresler L. (eds) International Handbook of Research in Arts Education, vol 16. Springer.
Kershaw, B.; Nicholson, H. (2011). Research Methods in Theatre and Performance. Edingurgh University Press.
Laermans, R. (2015). Moving together: Theorizing and making contemporary dance. Valiz.
Pallin, G. (2011). Stage Management: The Essential Handbook. Nick Hern Books
Sabisch, P. (2011). Choreographing Relations - Practical Philosophy and Contemporary Choreography. Tanzplan Deutschland.

17. Observações
Observations

P
Processo de Submissão de Projetos Externos
Para aceitação do projeto terão de ser enviados ao Professor Responsável, até um mês depois do início do semestre, os seguintes documentos:
- Certificação da entidade empregadora e/ou de acolhimento;
- Projeto Escrito (Introdução, contextualização, ficha técnica/artística)
- Outros documentos (específicos a cada projeto)
- Declaração de Aceitação do/s Orientador/es Externo(s)
Nota: A avaliação do Processo de Trabalho e da Apresentação Final é da responsabilidade do orientador externo. A avaliação do caderno coreográfico é da responsabilidade do professor responsável.
E
1. External Project Submission Process
For project acceptance, the following documents must be submitted to the Lead Professor within one month of the start of the semester:
- Certification from the employer and/or host entity;
- Written Project (Introduction, contextualization, technical/artistic file)
- Other documents (specific to each project)
- Declaration of Acceptance from External Advisor(s)
Note: The evaluation of the Work Process and Final Presentation is the responsibility of the external advisor. The lead professor is responsible for evaluating the choreographic notebook.