

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Estudos de Repertório Americano II American Repertory Studies 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	75.00	30.00 P	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		[160] Sylvia Kazumi Rijmer (90.0h)				
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		[160] Sylvia Kazumi Rijmer (90.0h)				

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

Objetivo Geral: Estudar a Dança Moderna Americana na sua segunda geração (sensivelmente a partir da década de 1950), a partir de obras de coreógrafos pertencentes a este período. Através de uma metodologia de ensino eminentemente prática e experiencial, pretende-se atingir os seguintes Objetivos Específicos:

1. Dar a conhecer aos alunos o contexto histórico e coreográfico de emergência das obras selecionadas para estudo;
2. Dar a conhecer o repertório e os autores de referência da época;
3. Proporcionar a experimentação prática desse repertório, visando o desenvolvimento técnico e artístico dos alunos;
4. Desenvolver capacidades de memorização, reprodução e interpretação de obras de diferentes estilos;
5. Desenvolver a autonomia de aprendizagem;
6. Desenvolver a capacidade de autocorreção e a colaboração interpares;
7. Promover a interdisciplinaridade com outras UC do curso, nomeadamente com as várias abordagens das técnicas da dança contemporânea.

General Objective: To study American Modern Dance in its second generation (roughly from the 1950s onwards), through works by choreographers belonging to this period. Through a teaching methodology that is primarily practical and experiential, the following Specific Objectives are intended to be achieved:

1. Introduce students to the historical and choreographic context in which the selected works for study emerged;
2. Present the repertoire and the reference authors of the period;
3. Provide practical experimentation with this repertoire, aiming at the students' technical and artistic development;
4. Develop the ability to memorize, reproduce, and interpret works of different styles;
5. Foster learning autonomy;
6. Develop self-correction skills and peer collaboration;
7. Promote interdisciplinarity with other course units, namely with the various approaches to contemporary dance techniques.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Análise Temática

Tema e título; personagens; movimento; estética; componentes estruturais do movimento; relação entre movimento e tema.

2. Análise Composicional

Técnicas coreográficas; secções e transições; estruturas espaciais; relação do tema com o(s) intérprete(s), entre intérpretes e com o cenário; relação entre tema e estrutura.

3. Análise Musical

Caráter e tempo; forma e estrutura; relação com o tema coreográfico e com a composição.

4. Análise Técnica

Cenografia; figurino; iluminação.

1. Thematic Analysis

Theme and title; characters; movement; aesthetics; structural components of movement; relationship between movement and theme.

2. Compositional Analysis

Choreographic techniques; sections and transitions; spatial structures; relationship of the theme to the performer(s), among performers, and with scenography; relationship between theme and structure.

3. Musical Analysis

Character and tempo; form and structure; relationship to the choreographic theme and composition.

4. Technical Analysis

Scenography; costume; lighting.

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

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

As análises propostas nos conteúdos programáticos promoverão o cumprimento do objetivo geral através do desenvolvimento dos objetivos específicos desta Unidade Curricular.

The syllabus contents proposed in the General Objectives directly encourage and support the intended learning outcomes of the Curricular Unit.

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

Em consonância com as propostas do modelo pedagógico da ESD, a metodologia de ensino da UC é eminentemente prática e experiencial, consubstanciada numa experiência imersiva de descodificação do gesto coreográfico, na sua memorização e na posterior reprodução mediatizada pela interpretação pessoal de cada estudante. As sessões de trabalho terão o formato de ensaio, sob supervisão do professor. Utilizar-se-á, igualmente, o registo em vídeo como instrumento de autocorreção. O trabalho desenvolver-se-á a solo ou em grupo, ajustando-se sempre o material coreográfico às capacidades técnicas e artísticas do grupo e dos indivíduos que o compõem. Pretende-se, ainda, que as aulas se desenrolem num processo colaborativo e centrado nos estudantes, tanto no vetor professor/aluno como no eixo interpares. A aprendizagem é presencial, caracterizando-se pela interação direta entre os estudantes e o docente no contexto do estúdio de dança. O estudo das obras/excertos propostos pautar-se-á pela autonomia dos alunos, apoiados pelo professor no processo de descodificação do movimento. O trabalho da UC concluirá com uma apresentação pública do material coreográfico estudado, que visa a familiarização dos estudantes com o ambiente performativo e com o contacto com o público.

In accordance with the ESD pedagogical model, the teaching methodology of this course unit is predominantly practical and experiential. It is grounded in an immersive process of decoding the choreographic gesture, its memorization, and its subsequent reproduction, mediated by each student's personal interpretation. Working sessions will take the form of rehearsals under the supervision of the instructor. Video recording will also be used as a tool for self-correction. The work will be developed either individually or in groups, with the choreographic material consistently adapted to the technical and artistic abilities of both the group and the individuals involved. The classes are intended to unfold within a collaborative, student-centred process, both in the teacher-student relationship and in peer-to-peer interactions. Learning takes place in person and is characterized by direct interaction between students and the instructor within the dance studio context. The study of the proposed works or excerpts will be guided by student autonomy, with support from the instructor throughout the process of movement decoding.

14. Avaliação

Evaluation

A metodologia de avaliação baseia-se na observação em aula e será contínua, numa escala de 0 a 20 valores, considerando os seguintes parâmetros: demonstração de competências físicas, técnicas e artísticas, com um peso de 80% (16 valores), avaliadas segundo os seguintes critérios: correção da execução técnica, desenvolvimento das qualidades físicas, dinâmica e musicalidade, qualidade e interpretação do movimento; e atitude e postura perante o trabalho, com um peso de 20% (4 valores), avaliadas de acordo com a autoresponsabilidade, o interesse demonstrado e a participação efetiva nas aulas.

The assessment methodology is based on in-class observation and will be continuous, on a scale from 0 to 20 points, considering the following parameters: demonstration of physical, technical, and artistic skills, with a weight of 80% (16 points), evaluated according to the following criteria: accuracy of technical execution, development of physical qualities, dynamics and musicality, and quality and interpretation of movement; and attitude and approach to the work, with a weight of 20% (4 points), evaluated based on self-responsibility, demonstrated interest, and active participation in the classes.

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 Metodologia de Ensino, permitirão que cada aluno possa evoluir técnica e artisticamente, dando cumprimento aos objetivos específicos de aprendizagem. A metodologia de ensino permitirá adaptar o estudo desta Unidade Curricular as capacidades técnicas e artísticas dos alunos. Com o trabalho coreográfico proposto, cada aluno pode evoluir tecnicamente e artisticamente dentro de um determinado estilo. A utilização do registo vídeo pretende desenvolver tanto a melhoria técnica quanto a capacidade de autocritica, autocorreção e autonomia de trabalho. A participação efetiva, as competências técnicas e artísticas demonstradas, a assiduidade, a postura pessoal e a atitude perante o trabalho desenvolvido terão influência na avaliação.

The Teaching Methodologies permit each student to evolve both technically and artistically, and in compliance with the specific objectives of the Intended Learning Outcomes of this curricular unit. The teaching method permits the adaptation of this curricular unit to the technical and artistic capacities of the student. Through the proposed choreographic works each student is able to evolve both technically and artistically within a particular style. The use of video recordings allows the student to develop an autonomous capacity for auto-criticism, auto-correction, within an independent learning practice. The active participation, the technical and artistic competences, attendance, posture and attitude towards the work will have a direct influence on the overall evaluation of the student.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Banes, S. (1987). *Terpsichore in sneakers: Post-modern dance*. Wesleyan University Press.
- Banes, S. (1994). *Writing dancing in the age of postmodernism*. Wesleyan University Press.
- Desmond, J. C. (Ed.). (1997). *Meaning in motion: New cultural studies of dance*. Duke University Press.
- Fazenda, M. J. (2012). Dança teatral: Ideias, experiências, ações (2ª ed.). Edições Colibri.**
- Fazenda, M.J. (2018). Da vida da obra coreográfica. Imprensa Nacional-Casa da Moeda.**
- Fernandes, J. (2016). A Reinterpretação de Obras Coreográficas e a Importância da sua Integração no Ensino de Dança. Revista Portuguesa de Educação Artística, 6, pp. 69-83.**
- Foster, S. L. (1986). *Reading dancing: Bodies and subjects in contemporary American dance*. University of California Press.
- Fraleigh, S. (2018). *Back to the dance itself: Phenomenologies of the body in performance*. University of Illinois Press.
- Hay, D. (2015). *Moving and being moved*. Wesleyan University Press.
- Reynolds, N., & McCormick, M. (2003). *No fixed points: Dance in the twentieth century*. Yale University Press.
- Rothenberg, S. (2016). *Trisha Brown: Choreography as visual art*. Wesleyan University Press.
- Tharp, T. (2003). *The creative habit: Learn it and use it for life*. Simon & Schuster.

17. Observações

Observations

Os/As estudantes deverão apresentar-se equipados de acordo com a especificidade da UC. O/A estudante deve zelar pelo seu tempo de aquecimento pessoal antes do início da aula e manter essa rotina enquanto boa prática para a promoção de um corpo saudável. Perceber como preparar e disponibilizar o corpo antes da aula é uma prática que irá contribuir para o autoconhecimento evitando e prevenindo lesões. Bibliografia adicional poderá ser fornecida no decurso da Unidade Curricular se necessário.

The students should attend class properly equipped according to the specific requirements of the course. Each student should take responsibility for their personal warm-up before the start of the lesson and maintain this routine as a good practice for promoting a healthy body. Understanding how to prepare and ready the body before class is a practice that contributes to self-awareness and helps prevent injuries. Additional bibliography may be provided during the course if necessary.