

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Vídeo-Dança Screendance					
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	150.00	40.00 TC	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	6
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[221] Stephan Ferdinand Jurgens (120.0h)				
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

Conceber, recriar e manipular material coreográfico em vídeo com particular enfoque no que é específico de cada meio (tanto na dança como no vídeo) e no que pode necessitar de ser adaptado e/ou alterado neste processo transdisciplinar;;

Apreender e aplicar os conceitos e as ferramentas técnicas básicas do vídeo / da fotografia digital (diferenças de trabalho com dispositivos móveis e computadores; grão de uso de inteligência artificial no processo criativo;

Apreender e aplicar regras básicas de composição visual em dança e artes visuais;

Criar storyboard e organizar a captação de imagem e som através da pesquisa e análise de obras internacionais de referência;

Organizar, editar e exportar os vídeos para apresentação em social media e/ou projeção em sala com ênfase na experimentação e inovação.

E

1. Conceives, recreate, and manipulate choreographic material in video, focusing particularly on the specifics of each medium (both dance and video) and what may need to be adapted and/or changed in this trans-disciplinary process;

2. Learn and apply the basic concepts and technical tools of video/digital photography (differences in working with mobile devices and computers; the use of artificial intelligence in the creative process);

3. Learn and apply basic rules of visual composition in dance and visual arts;

4. Create storyboards and organize image and sound capture through research and analysis of international reference works;

5. Organize, edit, and export videos for presentation on social media and/or classroom projection, with an emphasis on experimentation and innovation.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. A relação entre a coreografia / movimento do corpo com a imagem em fotografia, filme e vídeo na perspetiva histórica;

2. Do espaço tridimensional para o espaço do ecrã;

3. Do tempo de apresentação ao vivo para o tempo re-configurado em edição de vídeo;

4. Da criação coreográfica para a (re)criação em vídeo;

5. A realização de um vídeo-dança.

EN

1. The relationship between choreography/body movement with the image in photography, film and video from a historical perspective;

2. From three-dimensional space to screen space;

3. From live performance time to re-set time in video editing;

4. From choreographic creation to (re)creation in video;

5. Making a dance video.

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 análise de exemplos históricos e de boas práticas atuais (conteúdo 1) permitem analisar e compreender como material coreográfico tem sido adaptado ou criado para um médium com características totalmente diferentes (vídeo-dança). Em consequência, os conteúdos programáticos 2,3 e 4 são organizados de forma a permitir alcançar os objetivos 2,3 e 4 com vista de um projeto final que nem é somente coreográfico nem consiste num objeto convencional de vídeo, mas que capacita o aluno conhecer e implementar as ferramentas específicas para a criação num médium próprio, que é o vídeo-dança. Relativamente ao conteúdo 5 (realização de um vídeo-dança), este projeto permite aos alunos de conceber, organizar e realizar um projeto criativo-técnico específico dentro das várias possibilidades de apresentação de vídeo-dança para um público em sala, ou pelos existentes canais online. Assim o objetivo 5 pode ser alcançado de distintas formas consoante da escolha dos alunos.

EN

The analysis of historical examples and current good practices (content 1) allows us to analyze and understand how choreographic material has been adapted or created for a medium with totally different characteristics (video dance). Consequently, programmatic contents 2, 3 and 4 are organized in such a way as to allow the achievement of objectives 2, 3 and 4 aiming at the realization of a final project that is neither solely choreographic nor consists of a conventional video object, but which enables the student to know and implement specific tools for creation in a specific medium, which is video-dance. Regarding content 5 (making a video dance), this project allows students to design, organize and carry out a specific creative-technical project within the various possibilities of presenting video dance to an audience, or through existing online channels. Therefore, objective 5 can be achieved in different ways depending on the students' choices.

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

Enquanto unidade curricular de natureza teórico-prática, este ensino promove a articulação entre a fundamentação conceptual dos conteúdos e a sua experimentação e aplicação em contextos pedagógicos, em conformidade com os princípios orientadores do modelo pedagógico da ESD. Numa primeira fase do leccionamento desta UC, procede-se à concepção, recriação e manipulação artística de material coreográfico, individualmente ou em colaboração. Esta fase destina-se a identificar o que é específico da dança e do vídeo, bem como a reconhecer o que poderá carecer de adaptação e/ou modificação no âmbito deste processo transdisciplinar. Numa segunda fase, a metodologia foca na aprendizagem das ferramentas técnicas básicas do vídeo e da fotografia digital. Face à rápida evolução das tecnologias digitais, torna-se essencial que o estudante compreenda as distinções entre o trabalho realizado com dispositivos móveis e com computadores, assim como defina o grau de utilização da inteligência artificial no processo criativo. Na seguinte terceira fase os estudantes pesquisam e aplicam regras de composição em dança e nas artes visuais em exercícios práticos de captação de imagens fixas e em movimento. Serve esta fase para desenvolver competências disciplinares como transversais que podem ser aplicados em linguagens artísticas interdisciplinares como é a Vídeo Dança. Na quarta fase do leccionamento desta UC, a metodologia orienta-se para o desenvolvimento do storyboard enquanto instrumento de planeamento audiovisual, articulando-o com a organização da captação de imagem e som. Este processo apoia-se na pesquisa crítica e na análise comparativa de obras internacionais de referência. Na quinta e última fase, a metodologia concentra-se no desenvolvimento autónomo de projetos finais, promovendo a integração inovadora experimental das competências teóricas e práticas adquiridas na unidade curricular, culminando numa apresentação semi-pública das video danças, acompanhada de uma reflexão escrita sobre o processo criativo.

E

As a theoretical-practical curricular unit, this course promotes the connection between the conceptual foundation of the content and its experimentation and application in pedagogical contexts, in accordance with the guiding principles of the ESD pedagogical model. In the first phase of this course, students develop the conception, recreation, and artistic manipulation of choreographic material, either individually or collaboratively. This phase aims to identify what is specific to dance and video, as well as recognize what may require adaptation and/or modification within this trans-disciplinary process. In a second phase, the methodology focuses on learning the basic technical tools of digital video and photography. Given the rapid evolution of digital technologies, it is essential that students understand the distinctions between work performed with mobile devices and the work with computers, as well as define the degree to which artificial intelligence should be used in the creative process. In the third phase, students research and apply composition rules in dance and the visual arts in practical exercises capturing still and moving images. This phase serves to develop cross-disciplinary skills that can be applied to interdisciplinary artistic languages such as Video Dance. In the fourth phase of this course, the methodology focuses on developing the storyboard as an audiovisual planning tool, articulating it with the organization of image and sound capture. This process is supported by critical research and comparative analysis of international reference works. In the fifth and final phase, the methodology focuses on the autonomous development of final projects, promoting the innovative and experimental integration of the theoretical and practical skills acquired in the course, culminating in a semi-public presentation of the video dances, and accompanied by a written reflection on the creative process.

14. Avaliação

Evaluation

PT

A avaliação contempla três componentes:

1. A avaliação contínua (20%) baseia-se na participação nas aulas e nos exercícios desenvolvidos ao longo do semestre, considerando os seguintes aspetos principais: a realização de exercícios técnicos e criativos variados, e a participação ativa na aula.
2. O trabalho Individual ou em pequeno grupo consiste na captação de imagens e montagem de um Vídeo-Dança (30%) considerando os seguintes aspetos: a coerência na organização dos planos (storyboard); a relação dos planos com a proposta sonora; e a estrutura do vídeo.
3. O trabalho de Grupo consiste na captação de imagens e na montagem de um Vídeo-Dança (50%) onde Será valorizada a coerência entre os seguintes aspetos: coerência no conceito e resultante organização dos planos; relação dos planos com a proposta sonora; estrutura do vídeo; capacidade de identificar e fundamentar o propósito artístico/técnico do vídeo.

Critérios de avaliação:

Qualidade da participação em aula e realização dos exercícios de aplicação dos conteúdos

Progressão do processo de aprendizagem técnica e artística

Capacidade criativa demonstrada

Realização e apresentação dos projetos de vídeo-dança

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 assessment includes three components:

1. Ongoing assessment (20%) is based on class participation and exercises developed throughout the semester, considering the following main aspects: completion of various technical and creative exercises and active participation in class.
2. Individual or small group work consists of capturing images and assembling a dance video (30%), considering the following aspects: coherence in the organization of shots (storyboard); the relationship of the shots to the sound proposal; and the structure of the video.
3. Group work consists of capturing images and assembling a dance video (50%), where coherence between the following aspects will be valued: coherence in the concept and resulting organization of shots; relationship of shots to the sound proposal; structure of the video; ability to identify and substantiate the artistic/technical purpose of the video.

Assessment Criteria:

Quality of class participation and completion of content application exercises

Progression of the technical and artistic learning process

Demonstrated creative ability

Completion and presentation of video dance projects

Note: The pedagogical contract with student workers must establish the specific conditions for their attendance and assessment, taking into account any scheduling 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 must be defined, ensuring the achievement of objectives and the evaluation 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

O desenvolvimento desta unidade curricular é realizado a partir de uma abordagem experimental e laboratorial. A realização de uma série de exercícios técnicos e criativos (bem como a subsequente análise e discussão dos resultados) permitirá o desenvolvimento dos objetivos através dos conteúdos programáticos acima mencionados. A orientação do/da docente permitirá introduzir e desenvolver os conteúdos teóricos e práticos de forma a

capacitar cada aluno individualmente de experimentar e escolher o seu papel dentro das equipas formadas para a realização de vídeo-danças. As metodologias de avaliação visam desenvolver as capacidades teórico-práticas dos estudantes, de implementar processos, de realizar a(s) obra(s) de vídeo-dança e de pesquisar, formular e refletir sobre os processos de criação contemporânea em vídeo dança para apresentação em sala ou online.

EN

The development of this discipline is carried out from an experimental and laboratory approach. Carrying out a series of technical and creative exercises (as well as the subsequent analysis and discussion of the results) will allow the development of the objectives through the programmatic contents mentioned above. The teacher's guidance will allow the introduction and development of theoretical and practical content in order to enable each student individually to experiment and choose their role within the teams formed to create video dances. The assessment methodologies aim to develop students' theoretical and practical skills, to implement processes, to produce video dance work(s) and to research, formulate and reflect on contemporary creative processes in video dance for presentation in the classroom or online.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Gieseckam, G. (2007) Staging the screen: the use of film and video in theatre. New York: Palgrave Macmillan.

McPherson, K. (2018) Making video dance: a step-by-step guide to creating dance for the screen, London: Routledge.

Mitoma, J. (ed.) (2002) Envisioning Dance on Film and Video. Book and DVD. New York and London: Routledge.

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

17. Observações

Observations

P

Regime de faltas: A natureza prática das aulas de Vídeo-Dança torna imprescindível a presença e participação efetiva dos estudantes nas sessões de trabalho. Uma presença de 75% é exigida para que os estudantes possam ter avaliação à UC.

Entrega de exercícios e trabalhos: Os ficheiros de imagens, vídeo e de pdf resultantes dos exercícios e trabalhos devem ser entregues na drive da turma. Não serão considerados ficheiros enviados por email.

Os estudantes podem trabalhar com os recursos individuais que dispõem: telemóveis, máquinas fotográficas híbridas ou action cams. Para edição e pós-produção é recomendado um computador portátil.

E

Absence Policy: The practical nature of Video Dance classes makes student attendance and effective participation in work sessions essential. A 75% attendance rate is required for students to be assessed for the course.

Submission of Exercises and Assignments: Image, video, and PDF files resulting from exercises and assignments must be submitted to the class drive. Files sent by email will not be considered.

Students may work with their own resources: cell phones, hybrid cameras, or action cams. A laptop is recommended for editing and post-production.