

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Metodologias de Investigação em Artes I Methodologies of Research in Arts 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	
	Teoria e Análise Theory and Analysis	Semestral	150.00	24.00 TP	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		Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.				
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

O método de ensino privilegia um modelo que aborda os conteúdos através de 2 eixos de aprendizagem:

- 1) Exposição de conteúdos integrando debates entre docente e discentes, fazendo-se referência a: bibliografia e exemplos de métodos de criação coreográfica, como também à experiência prévia dos estudantes e intenções individuais para o projeto a desenvolver no 2º ano de mestrado.
- 2) Exercícios práticos a serem apresentados e discutidos em aula.

Este cruzamento metodológico permite versatilidade, rigor e atenção individual, para abraçar os seguintes objetivos:

1. Adquirir conhecimento e cultivar competências criativas e reflexivas para pôr em prática metodologias de investigação em artes, dando ênfase àquelas que preconizam uma forte articulação da reflexão com a experiência artística da dança.
2. Desenvolver a capacidade de exercer uma reflexão crítica fundamentada sobre a relevância da Investigação em/ pela Dança e suas correlações com outras áreas do conhecimento.
3. Desenvolver competência para elaborar conhecimento académico através de noções artísticas específicas e a partir da prática da dança.

EN

The teaching method prioritises a model that approaches the course content through two learning strands:

- 1) Presentation of content integrating debates between the lecturer and students.
- 2) Practical exercises to be presented and discussed in class.

This methodological combination allows for versatility, rigour and individual attention, in order to address the following objectives:

1. To acquire knowledge and cultivate creative and reflective skills for the implementation of research methodologies in the arts, articulating reflection and the artistic experience of dance.
2. To develop the ability to engage in well-founded critical reflection on the relevance of Research in/through Dance and its correlations with other areas of knowledge.
3. To develop competence in producing academic knowledge through specific artistic concepts and through the practice of dance and performance.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

Os conteúdos programáticos proporcionam uma abordagem integrada aos principais fundamentos teóricos, epistemológicos e metodológicos da investigação em artes, explorando as especificidades da investigação artística, as metodologias baseadas na prática, as relações entre experiência, cognição e produção de conhecimento, bem como os princípios de coerência e rigor na conceção de projetos de investigação. Assim sendo, organizam-se em torno dos seguintes tópicos:

1. Relações e diferenciações entre a investigação académica em artes e a investigação artística
2. Abordagens metodológicas no âmbito de Practice-based Research nos estudos artísticos
3. As teorias de Embodied Cognition e as transferências de sentido entre o conhecimento incorporado e o conhecimento verbalizado
4. A coerência metodológica entre o objeto de estudo e problemática, objetivos, estado da arte e exequibilidade do plano de trabalhos.
5. A Fenomenologia enquanto modo de investigação da experiência artística.

EN

The course contents provide an integrated approach to the main theoretical, epistemological, and methodological foundations of research in the arts, exploring the specificities of artistic research, practice-based research methodologies, the relationships between experience, cognition, and knowledge production, as well as the principles of coherence and methodological rigor in the design of research projects. Accordingly, the syllabus is organized around the following topics:

1. Relationships and distinctions between academic research in the arts and artistic research.
2. Methodological approaches within Practice-based Research in artistic studies.
3. Theories of Embodied Cognition and the transfer of meaning between embodied knowledge and verbalized knowledge.
4. The methodological coherence between the research object, research problem, objectives, state of the art, and the feasibility of the work plan.
5. Phenomenology as a mode of inquiry into artistic experience.

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

Os conteúdos visam problematizar as metodologias da investigação em artes no ensino artístico superior, facultando aos estudantes diversas possibilidades de as compreender e aplicar nos seus trabalhos e percursos profissionais.

EN

The content aims to critically examine research methodologies in the arts within higher artistic education, providing students with various ways to understand and apply them in their academic and professional pursuits.

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 apresentadas focam uma abordagem interativa de partilha de perspetivas, conhecimentos e experiências, desenvolvida através de debates e exercícios com o intuito de incentivar e desafiar questionamento artístico, a reflexão crítica e desenvolver capacidades metodológicas de investigação académica com base na prática artística.

Mais especificamente as metodologias de ensino da unidade curricular articulam-se com o Modelo Pedagógico segundo as seguintes diretrizes:

1. Exposição de conteúdos integrando debates entre docente e discentes, com referências a: bibliografia específica e exemplos de criações e métodos coreográficos e de interpretação (com especial ênfase na contemporaneidade), como também à experiência prévia dos estudantes e intenções individuais para o projeto a desenvolver no 2º ano de mestrado. Este método de aprendizagem propõe estimular a responsabilidade, capacidade de reflexão crítica e debate do estudante, contextualizando e inter-relacionando os conteúdos com a criação artística contemporânea.
2. Exercícios práticos com base na metodologia de Physical-mind Maps. Estes exercícios são centrados na experimentação e idiossincrasias criativas, em coordenação com o posicionamento artístico e reflexão crítica no âmbito artístico.
3. Realização de exercícios faseados centrados na aplicação das diferentes componentes que integram um plano metodológico de investigação em artes, tendo por base propostas de objetos de investigação previamente definidas. Esta metodologia visa consolidar e aprofundar os conteúdos programáticos através da sua aplicação prática, promovendo a articulação entre os referenciais teóricos e as práticas de investigação. Simultaneamente, favorece o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da capacidade de análise e reflexão crítica, bem como das competências de argumentação e debate fundamentado dos estudantes.
4. Realização de um exercício de avaliação final, consistindo na elaboração de um plano metodológico de investigação centrado numa problemática definida pelo estudante. O exercício compreende uma apresentação oral, seguida da elaboração de um documento escrito revisto e aprofundado com base no feedback recebido e do aprofundamento crítico realizado ao longo do processo de aprendizagem. Este exercício visa mobilizar, integrar e aplicar os conceitos, métodos e exemplos abordados ao longo da UC, promovendo a sua transposição para um contexto de investigação específico. Assente numa abordagem pedagógica interdisciplinar e centrada no estudante, favorece a consolidação das aprendizagens, a compreensão crítica e criativa dos conteúdos, bem como a identificação das competências adquiridas e das dificuldades encontradas ao longo do processo de aprendizagem.

EN

The methodologies presented focus on an interactive approach based on the sharing of perspectives, knowledge and experiences, developed through debates and practical exercises with the aim of encouraging and challenging artistic enquiry, critical reflection, and the development of academic research skills grounded in artistic practice.

More specifically, the teaching methodologies of the curricular unit are aligned with the Pedagogical Model according to the following guidelines:

1. Presentation of content integrating debates between the lecturer and students, with references to specific bibliography and examples of choreographic and interpretative creations and methods (with particular emphasis on contemporary practice), as well as to the students' prior experience and individual intentions for the project to be developed in the second year of the Master's programme. This learning method aims to stimulate student responsibility, critical reflection and debate, as well as to contextualise and interrelate the content with contemporary artistic creation.
2. Practical exercises based on the Physical - Mind Maps methodology. These exercises are centred on experimentation and creative idiosyncrasies, in coordination with artistic positioning and critical reflection within the artistic field.
3. Completion of staged exercises focused on the application of the different components of a methodological research plan in the arts, based on previously defined research topics. This teaching and learning approach aims to consolidate and deepen the course content through its practical application, promoting the integration of theoretical frameworks with research practice. At the same time, it fosters students' autonomy, responsibility, analytical and critical thinking skills, as well as their capacity for reasoned argumentation and academic debate.
4. Completion of a final assessment task consisting of the development of a methodological research plan centred on a research problem defined by the student. The assessment comprises an oral presentation of the methodological research plan, followed by the submission of a written document revised and further developed in response to the feedback received and the critical reflection undertaken throughout the learning process. The exercise aims to enable students to mobilise, integrate and apply the concepts, methods and examples addressed throughout the course unit, transferring them to a specific research context. Grounded in an interdisciplinary and student-centred pedagogical approach, it promotes the consolidation of learning, the development of critical and creative understanding of the course content, and the identification of the knowledge, skills and competences acquired, as well as the challenges encountered throughout the learning process.

14. Avaliação Evaluation

PT

Para efeitos de avaliação, considera-se condição indispensável a presença ativa em aula, numa proporção de, pelo menos, 70%, ou seja, caso o estudante não complete os 70% de presença ativa em aula, não será considerado elegível para avaliação.

A avaliação da unidade curricular assenta em quatro elementos:

1. 20% - Assiduidade e participação ativa, consistente e pertinente nas aulas, nomeadamente nas discussões e atividades de natureza teórica e prática.
2. 20% - Realização dos exercícios propostos em contexto de aula e/ou em trabalho autónomo, evidenciando a aplicação dos conteúdos e metodologias abordados na unidade curricular.
3. 20% - Apresentação oral de um plano metodológico de investigação, centrado numa problemática definida pelo estudante, demonstrando a mobilização e aplicação dos conceitos, métodos e exemplos discutidos ao longo do semestre.
4. 40% - Elaboração de um documento escrito correspondente ao plano metodológico apresentado no elemento de avaliação anterior, revisto e aprofundado com base no feedback recebido e nas reflexões desenvolvidas durante o processo de aprendizagem.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTO 3 e 4

A) 20% - **Mobilização e aplicação dos conhecimentos** : capacidade para integrar, articular e aplicar os conceitos, metodologias, teorias e exemplos abordados ao longo da unidade curricular na apresentação e fundamentação do plano metodológico de investigação, evidenciando uma compreensão crítica dos conteúdos.

B) 30% - **Mérito do plano metodológico de investigação**: qualidade, clareza, adequação e consistência da proposta metodológica, evidenciadas pela coerência entre a problemática, os objetivos e a metodologia adotada; pela definição e fundamentação dos procedimentos e dispositivos de investigação; e pela explicitação dos métodos de recolha e análise de dados e das estratégias de validação.

C) 30% - **Fundamentação científica e relevância da investigação**: fundamentação do plano metodológico no contexto da investigação em artes; consideração crítica do estado da arte e demonstração da relevância científica.

A avaliação da apresentação oral acresce o critério D) 20% - **Qualidade da apresentação oral**: clareza, coerência e estrutura da comunicação; rigor terminológico; utilização adequada de referências bibliográficas; qualidade, coerência e pertinência dos suportes de apresentação; e cumprimento do tempo previsto.

A avaliação do documento escrito acresce o critério D) 20% - **Qualidade da escrita**: utilização de uma linguagem clara, concisa e inteligível; organização lógica, coerente e estruturada do documento; correção ortográfica, gramatical e sintática; rigor terminológico e conformidade das citações e da referência bibliográfica com as normas da APA em vigor.

NOTA: As condições para a realização do exame encontram-se descritas no ponto 17. "Observações".

EN

For assessment purposes, active attendance in class is considered an essential requirement, amounting to at least 70%. That is, if a student does not complete a minimum of 70% active attendance in class, they will not be considered eligible for assessment.

Assessment is based on four components:

1. 20% - Attendance and active, consistent, and meaningful participation in classes, particularly in theoretical and practical discussions and activities.
2. 20% - Completion of the exercises assigned during class and/or through independent study, demonstrating the application of the concepts, content, and methodologies addressed throughout the course unit.
3. 20% - Oral presentation of a methodological research plan centered on a research problem defined by the student, demonstrating the ability to mobilize and apply the concepts, methods, and examples discussed throughout the semester.
4. 40% - Submission of a written document corresponding to the methodological research plan presented in the previous assessment component, revised and further developed in response to the feedback received and the reflections undertaken throughout the learning process.

ASSESSMENT CRITERIA FOR COMPONENTS 3 AND 4

A) 20% - Integration and application of knowledge: ability to integrate, articulate and apply the concepts, methodologies, theories and examples addressed throughout the course unit in the presentation and justification of the methodological research plan, demonstrating a critical understanding of the course content.

B) 30% - Quality of the methodological research plan: quality, clarity, appropriateness and consistency of the methodological proposal, as demonstrated by the coherence between the research problem, the research objectives and the methodology adopted; the definition and justification of the research procedures and methods; and the explicit description of the data collection and analysis methods, as well as the validation strategies.

C) 30% - Scientific grounding and research relevance: scientific justification of the methodological research plan within the context of research in the arts; critical engagement with the state of the art; and demonstration of the scientific relevance of the proposed research.

For the oral presentation, an additional criterion applies: D) 20% - Quality of the oral presentation: clarity, coherence and organisation of the presentation; appropriate use of disciplinary terminology; effective use of bibliographic references; quality, coherence and relevance of the presentation materials; and effective time management.

For the written document, an additional criterion applies: D) 20% - Quality of writing: use of clear, concise and intelligible academic language; logical, coherent and well-structured organisation of the document; accuracy grammar and syntax; appropriate disciplinary terminology; and compliance with the current APA guidelines.

NOTE: Refer to Section 17 - for the conditions governing eligibility to sit the final examination.

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 adotadas põem em prática o conhecimento sobre e a aplicação de metodologias de investigação nas artes, com especial foco na dança.

As metodologias adotadas imprimem uma abordagem reflexiva que relaciona a investigação do conhecimento artístico e experiencial da dança com o modo de conhecimento académico.

O conjunto de competências a adquirir está alinhado com as metodologias e modos avaliativos testando os estudantes nas suas experiências artísticas e no seu discurso académico

EN

The adopted methodologies put into practice both the knowledge of and the application of research methodologies in the arts, with a particular focus on dance.

These methodologies emphasize a reflective approach, linking the investigation of artistic and experiential knowledge in dance with academic knowledge.

The set of competencies to be acquired is aligned with the methodologies and assessment methods, testing students in both their artistic experience and their academic discourse .

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

Bacon, J. M.; Midgelow, V. L. (2014). Creative Articulations Process (CAP). *Choreographic Practices*, 5 (1), 7-31. https://doi.org/10.1386/chor.5.1.7_1

Barret, E. and Bolt, B. (2007). *Practice as Research: approaches to creative arts enquiry*. I. B. Tauris.

Borgdorff, H. (2010). The production of knowledge in artistic research. In Biggs, M. and Karlsson, H. (Eds), *The Routledge Companion to Research in the Arts* (pp. 44- 63). Routledge.

De Lima, Cecília (2017). *Pensamento Transversal: A Arte de Experienciar o Mundo como o Paradoxo de Movimento*. [Tese de Doutoramento da Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana]. Repositório da Universidade de Lisboa: <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/15019>

De Lima Teixeira, C. (2023). Retornos entre a criação artística e a pesquisa científica: Uma metodologia de transmutação entre a experiência artística e a escrita académica. *Revista Estud(i)os De Dança*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.53072/RED202301/00201>

Johnson, M. (2010). Embodied knowledge through art. In Biggs, M.; Karlsson, H. (Eds), *The Routledge Companion to Research in the Arts* (pp 141-151). Routledge.

Kershaw, B. and Nicholson, H. (2011). *Research Methods in Theatre and Performance*. Edinburgh University Press.

Quaresma, J. (Coord). (2017). *Novas perspectivas sobre investigação em artes entre serendipidade e sustentabilidade*. Université de Bordeaux-Montaigne, University of Auckland.

Sontag, S. (2022). *Contra a Interpretação e outros ensaios*. Quetzal Editores

NOTA: ao longo do semestre poderá ser indicada bibliografia adicional através da plataforma Moodle.

17. Observações

Observations

PT

Para otimização do processo ensino-aprendizagem, a UC utiliza a plataforma Moodle como meio de disponibilização de conteúdos, comunicação entre estudantes e docentes e acompanhamento de atividades.

EXAME

Podem-se inscrever para avaliação em época de exame os/ as estudantes que:

- Obtenham uma avaliação entre 7 a 9 valores.
- Obtenham entre 10 a 12 valores em avaliação contínua e que decidam fazer melhoria de nota. Neste caso, a nota resultante de avaliação contínua contínua será anulada e a nota a atribuir será exclusivamente aquela resultante do exame.

O exame consiste num teste escrito sem consulta, o qual abordará os conteúdos lecionados e discutidos nas aulas. Estes conteúdos serão disponibilizados em documentação colocada na plataforma Moodle da UC e/ ou em bibliografia referenciada ao longo do semestre.

EN

To optimize the teaching-learning process, the course unit uses the Moodle platform as a means of making content available, enabling communication between students and instructors, and monitoring activities.

EXAMINATION

Students may register for assessment during the examination period if they:

- Obtain a mark between 7 and 9 (out of 20);
- Obtain a mark between 10 and 12 in continuous assessment and choose to apply for grade improvement. In this case, the continuous assessment mark will be annulled, and the final mark will be exclusively that obtained in the examination.

The examination consists of a closed-book written test covering the content taught and discussed in class. This content will be made available through documentation uploaded to the curricular unit's Moodle platform and/or through bibliography referenced throughout the semester.