

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	História da Dança Contemporânea History of Contemporary Dance					
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	
	Análise e Contextos Analysis and Contexts	Semestral	75.00	19.50 T	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		[217] Cecília De Lima Honório Gouveia Teixeira (39.0h)				
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. Proporcionar a aquisição continuada de conhecimentos sobre a história da dança teatral ocidental, nos seus diferentes estilos, concepções de corpo, técnicas de movimento e metodologias de composição coreográfica, para que os estudantes desenvolvam a capacidade de
 - enquadrar historicamente uma obra
 - e compreender que o presente se articula a diferentes níveis com o passado, sendo a partir da consciência do passado que as ruturas estéticas se realizam e o presente se inventa.
2. Promover de forma continuada a compreensão de que a teoria e a prática são indissociáveis e a consciencialização de que os artistas que entendem a história e a teoria subjacentes à arte que praticam estão em melhores condições de dirigir os seus esforços para concretizarem os seus objetivos artísticos.
3. Desenvolvimento competências de pesquisa e colaboração, com a realização de trabalhos e de exposição sob a forma de comunicação oral e escrita, o que justifica uma metodologia expositiva e participativa que fomenta a escuta, o diálogo e a autonomia.

EN

1. Provide the continuous acquisition of knowledge about the history of Western theatrical dance, in its different styles, body conceptions, movement techniques and choreographic composition methodologies, so that students develop the ability to
 - historically frame a work
 - understand that the present is articulated at different levels with the past, and it is from the awareness of the past that aesthetic ruptures are carried out and the present is invented.
2. Continuously promote the understanding that theory and practice are inseparable and the awareness that artists who understand the history and theory underlying the art they practice can better direct their efforts towards achieving their artistic goals.
3. Develop research and collaboration skills, carrying out work and exposition in the form of oral and written communication, that in turn justifies expository and participatory methodologies that foster listening, debating and autonomy.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. As bailarinas fundadoras de uma nova dança americana: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth St. Denis e Josephine Baker.
2. Dança de expressão (*Ausdruckstanz*) alemã: Rudolf von Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss e Valeska Gert.
3. A criação da *modern dance* : os universos de Martha Graham, Doris Humphrey e José Limón.
4. "Não há pontos fixos no espaço": a rutura empreendida por Merce Cunningham
5. Aproximar a arte da vida: o Judson Dance Theater e o *contact improvisation*.
6. A dança-teatro de Pina Bausch
7. Introdução às novas danças europeias

EN

1. The founding dancers of a new American dance: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth St. Denis and Josephine Baker.
2. German Expression Dance (Ausdruckstanz): Rudolf von Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss and Valeska Gert.
3. The creation of modern dance: the universes of Martha Graham, Doris Humphrey and José Limón.
4. "There are no fixed points in space": the rupture undertaken by Merce Cunningham
5. Bringing art closer to life: the Judson Dance Theater. Contact improvisation
6. Pina Bausch's Tanztheater
7. Introduction to the new European dances

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 do estudo da história da dança contemporânea (conteúdos programático 1 a 7) proporciona-se aos estudantes a aquisição de conhecimentos sobre a história da dança teatral ocidental (objetivo da aprendizagem 1) e reforça-se a compreensão de que o conhecimento da história da arte que praticam é fundamental para o entendimento do presente e para a sua pesquisa e investigação enquanto futuros artistas (objetivos da aprendizagem 1 e 2).

EN

Through the study of the history of contemporary dance (program contents 1 to 7) students are provided with the acquisition of knowledge about the history of Western theatrical dance (learning objective 1) and the understanding that knowledge of the history of the art they practice is fundamental for understanding the present and for their research and investigation as future artists (Learning Objectives 1 and 2).

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

Numa aprendizagem de modelo presencial, essencialmente teórica, serão proporcionados momentos na aula e instrumentos de avaliação diversificados que estimulam a experiência teórico-prática. A abordagem pedagógica compreende metodologias baseadas na aprendizagem individual, na aprendizagem colaborativa, e na investigação e reflexão crítica. Numa primeira etapa as aulas são maioritariamente conduzidas pela docente, combinando a metodologia expositiva com a participativa. Numa segunda etapa, embora com coordenação da docente, as aulas são conduzidas maioritariamente pelos alunos, estimulando a capacidade de aprenderem uns com os outros o que, implica igualmente a atenção e valorização entre pares.

1. O ensino nortear-se-á, numa primeira etapa, pela exposição sistematizada dos temas e dos conceitos com apoio audiovisual (técnicas de power point, vídeos e websites)
2. Promover-se-á sempre uma aprendizagem ativa e participativa, baseada na interação dos alunos entre si e com a docente, com vista ao estabelecimento de elos de ligação entre conhecimentos adquiridos e conhecimentos novos e à construção de significados por parte do estudante a partir dos conteúdos e atividades curriculares.
3. Serão regularmente estimulados os hábitos de pesquisa em bibliografia específica da UC com recurso aos materiais disponíveis no centro de documentação e materiais audiovisuais digitais em sítios especializados.
4. Os momentos de observação coletiva e subsequente discussão coletiva, bem como instaurar a colaboração para elaborar trabalhos pretende fomentar uma assimilação mais lúdica, crítica e dialogante que produz efeitos no sentido de turma e comunidade escolar.
5. A realização dos trabalhos de avaliação, de grupo e individuais, está diretamente relacionada com a aprendizagem dos conteúdos programáticos, mas incide também na aprendizagem de formas de pesquisa, escrita, referência, aplicação e transmissão, estimulando a prática em torno da pesquisa bibliográfica, métodos de citação, como forma de familiarização com os estilos e obras relacionados com os conteúdos da UC, bem como de aprendizagem e demonstração em processo colaborativo em complemento ao processo individual.
6. Após a realização dos trabalhos individuais escritos as aulas são dedicadas, numa segunda etapa, à apresentações orais por parte dos alunos, sobre os seus trabalhos, que permitem por um lado o treino da sua própria prática expositiva com ênfase no desenvolvimento de competências de apresentação e comunicação e, por outro lado, uma oportunidade de revisão de todos os conteúdos programáticos tal como foram aprofundados pelos trabalhos de cada aluno/a.

EN

Within in-person learning, which is essentially theoretical, classroom sessions and diverse assessment tools will be provided to encourage practical experience with theory. The pedagogical approach includes methodologies based on individual learning, collaborative learning, and research and critical thinking. On a first stage, classes are primarily led by the teacher, combining expository and participatory methods. On a second stage, although coordinated by the teacher, classes are primarily led by the students, fostering their ability to learn from one another, which also involves paying attention to and valuing each other.

1. Teaching will initially be guided by the systematic presentation of topics and concepts with audiovisual support (PowerPoint techniques, videos, and websites).
2. Active and participatory learning will always be promoted, based on interaction between students and the teacher, with the aim of establishing links between acquired knowledge and new knowledge and to the construction of meanings by students, based on curricular content and activities.
3. Research habits in specific curricular bibliography will be regularly encouraged, using materials available in the documentation center and digital audiovisual materials on specialized websites.
4. Moments of collective observation and subsequent discussion, as well as establishing collaboration to develop work exercises, aim to foster a more playful, critical, and dialogic assimilation that produces positive effects on the class cohesion and perception of school community.
5. The completion of assessment work, both in group and individual forms, is directly related to the learning of the program contents, but also focuses on learning methods of research, writing, referencing, application and transmission, stimulating practice around bibliographic research, citation methods, as a way of familiarizing with the styles and works related to the contents of the UC, as well as learning and demonstration in a collaborative process in addition to the individual process.
6. After completion of the individual written assignments, the following classes are dedicated to the oral presentations by the individual learning research. This allows students to practice their own expository methodology, emphasizing the development of presentation and communication skills, and also provides an opportunity to review all program content further developed by each student's work.

14. Avaliação

Evaluation

A frequência das aulas é obrigatória. A aprovação na UC está condicionada à presença em, pelo menos, 70% das aulas lecionadas.

ELEMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Assiduidade (13%)

A classificação será atribuída de acordo com a percentagem de presenças:

95%-100%: 20 valores (V)

90%-94%: 18 V

85%-89%: 16 V

80%-84%: 14 V

75%-79%: 12 V

70%-74%: 10 V

2. Participação nas aulas (12%)

Avaliação da pertinência, consistência e profundidade da participação nas aulas, evidenciando envolvimento crítico e reflexivo com os conteúdos lecionados.

3. Questões de aula (25%)

Ao longo do semestre realizar-se-ão 2 momentos de avaliação em contexto de aula, correspondentes à resposta escrita a uma questão sobre os conteúdos lecionados. Cada questão tem uma ponderação de 11%.

CrITÉrios de avaliação de cada questão:

20% - Clareza, correção e precisão da expressão escrita.

80% - Rigor, contextualização, fundamentação da resposta.

Nota: O/A estudante que apresente justificação válida para a ausência, poderá solicitar junto da/o docente a realização desta componente de avaliação em data a acordar.

4. Trabalho de grupo

Elaboração de um trabalho sobre um(a) coreógrafo(a) ou uma estrutura/companhia de dança, selecionado(a) de uma lista disponibilizada pelo(a) docente.

O trabalho deverá identificar e fundamentar três momentos ou aspetos considerados particularmente relevantes do percurso artístico ou da atividade da entidade escolhida. Será apresentado em formato escrito e oral.

Os trabalhos devem ser baseados na leitura de obras cientificamente válidas e fiáveis, conforme bibliografia e orientações dadas pela/o docente.

3.A) Trabalho escrito (20%)

Extensão máxima: 1200 palavras (excluindo referências bibliográficas).

Critérios de avaliação:

- 15% - Qualidade da escrita e organização do documento: clareza, coerência, correção linguística, rigor terminológico e estrutura adequada.
- 15% - Rigor na utilização das fontes, citações e referências bibliográficas, de acordo com as normas APA em vigor.
- 35% - Conhecimento demonstrado sobre o percurso profissional do(a) coreógrafo(a)/companhia e respetiva contextualização política, social e artística.
- 35% - Pertinência e fundamentação da seleção dos três momentos ou aspetos destacados.

Nota: O trabalho escrito deverá ser entregue até 5 dias antes da apresentação oral. Não serão aceites trabalhos entregues fora do prazo.

3.B) Apresentação oral (30%)

Duração máxima: 15 minutos.

Critérios de avaliação:

- 50% - Qualidade da apresentação oral, evidenciando clareza, coerência, organização, utilização adequada de recursos audiovisuais e domínio do percurso profissional e da respetiva contextualização política, social e artística.
- 50% - Qualidade da argumentação e fundamentação dos três momentos ou aspetos selecionados, demonstrando capacidade crítica e reflexiva.

Nota: As datas de apresentação oral de cada grupo serão sorteadas.

Exame: a avaliação contempla a realização de exame escrito final (consultar detalhes em Observações)

EN

Class attendance is mandatory. To pass the course, students must attend at least 70% of the scheduled classes.

ASSESSMENT COMPONENTS AND CRITERIA

1. Attendance (13%)

The grade will be awarded according to the percentage of classes attended:

- 95-100%: 20/20
- 90-94%: 18/20
- 85-89%: 16/20
- 80-84%: 14/20
- 75-79%: 12/20
- 70-74%: 10/20

2. Class Participation (12%)

Assessment of the relevance, consistency, and depth of the student's contributions during class, demonstrating critical and reflective engagement with the course content.

3. In-Class Written Responses (25%)

Throughout the semester, students will complete two in-class written assessment tasks consisting of responses to questions based on the course content. Each task is worth 12.5% of the final grade.

Each response will be assessed according to the following criteria:

- 20% - Clarity, accuracy, and precision of written expression.
- 80% - Accuracy, contextualisation, and quality of the argumentation.

Note: Students who provide valid justification for their absence may request to complete this assessment component on a date agreed with the lecturer.

4. Group Project

Students will prepare a group project on a choreographer or a dance company/organisation selected from a list provided by the lecturer.

The project should identify and justify three moments or aspects considered particularly significant in the artistic career or activity of the selected choreographer or organisation. The project comprises both a written report and an oral presentation.

Projects must be based on academically reliable sources, in accordance with the bibliography and guidelines provided by the lecturer.

4.1 Written Report (20%) *Maximum length: 1.200 words (excluding references).*

Assessment criteria:

- 15% - Quality of writing and organisation of the document, including clarity, coherence, linguistic accuracy, appropriate terminology, and overall structure.
- 15% - Appropriate use of sources, citations, and references in accordance with the current APA guidelines.
- 35% - Demonstrated knowledge of the choreographer's/company's professional trajectory and its political, social, and artistic context.
- 35% - Relevance and justification of the three selected moments or aspects.

Note: The written report must be submitted no later than five days before the oral presentation. Late submissions will not be accepted.

4.2 Oral Presentation (30%). *Maximum duration: 15 minutes.*

Assessment criteria:

- 50% - Quality of the oral presentation, including clarity, coherence, organisation, effective use of audiovisual resources, and command of the choreographer's/company's professional trajectory and its political, social, and artistic context.
- 50% - Quality of the argumentation and justification of the three selected moments or aspects, demonstrating critical and reflective thinking.

Note: The presentation dates for each group will be determined by lottery.

Final Examination: Please refer to the **Observations** section for detailed information regarding the 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

A presença nas aulas (assiduidade) é fundamental para a aquisição continuada, articulada dos conhecimentos e competências (objetivos da aprendizagem 1, 2 e 3) e para a concretização de uma aprendizagem ativa.

As metodologias de ensino (exposição e interação) e as metodologias de avaliação (realização do trabalho apresentado sob a forma de comunicação escrita e oral) asseguram a aquisição de conhecimentos sobre a história da dança teatral, de competências de enquadramento histórico de uma obra coreográfica e de compreensão da relação entre o passado e o presente (objetivos da aprendizagem 1 e 2).

A realização dos trabalhos promove o aprofundamento de competências de pesquisa e de exposição sob a forma de comunicação escrita e oral (objetivo da aprendizagem 3).

EN

Attendance at classes is essential for the continuous, articulated acquisition of knowledge and skills (learning objectives 1, 2 and 3) and for the achievement of active learning.

The teaching methodologies (exposure and interaction) and the assessment methodologies (completion of the work presented in the form of written and oral communication) ensure the acquisition of knowledge about the history of theatrical dance, competences of historical framing of a choreographic work and understanding of the relationship between the past and the present (Learning Objectives 1 and 2).

The making of the assignment works promotes the deepening of research and exposition skills in the form of written and oral communication (learning objective 3).

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Brown, J. M. (Ed.). (1979). *The vision of modern dance: In the words of its creators*. Princeton Book Company.

Cohen, S. J. (Ed.). (1965). *The modern dance: Seven statements of belief*. Wesleyan University Press.

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.

Foster, S. (1986). *Reading dancing: Bodies and subjects in contemporary American dance*. University of California Press.

Louppe, L. (2012). *Poética da Dança Contemporânea* (R. Costa, Trad.). Orfeu Negro. (Obra original publicada em francês em 1997.)

Michel, M., & Ginot, I. (1995). *La Danse au XXe siècle*. Bordas.

Reynolds, N., e & McCornick, M. (2003). *No fixed points: Dance in the twentieth century*. Yale University Press.

Suquet, A. (2012). *L'éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse (1870-1945)*. Centre National de la Danse.

17. Observações

Observations

PT

Outra bibliografia será indicada ao longo do curso

Exame

A avaliação contempla a realização de exame escrito final para os/as estudantes que, tendo realizado os elementos da avaliação contínua, não tenham obtido aprovação. Os/as estudantes cuja classificação na avaliação contínua seja inferior a 7 valores não podem realizar o exame final. O exame será realizado sem consulta bibliográfica, incidirá sobre todos os conteúdos programáticos da unidade curricular e terá a duração de 90 minutos.

A classificação obtida no exame corresponderá à classificação final da unidade curricular.

EN

Additional bibliography will be provided throughout the course.

Examination

Students who have completed the continuous assessment requirements but have not achieved a passing grade will be eligible to sit a final written examination. Students whose continuous assessment grade is below 7 out of 20 are not eligible to take the final examination.

The examination will be closed-book, will cover all the course contents, and will have a duration of 90 minutes.

The grade obtained in the final examination will constitute the student's final grade for the course.