

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Projeto em Cocriação Project in Cocreation					
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	42.00 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		[149] João Carlos Martins Parreira Fernandes (42.0h)				
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		[37] Ofélia Maria Rodrigues Vargas Cardoso (42.0h)				

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. Desenvolver um trabalho coreográfico contemporâneo, em cocriação, interpretado em dueto, com duração entre 5 a 7 minutos;
2. Implementar os princípios da criação coreográfica;
3. Desenvolver capacidades de análise através da elaboração de um Caderno Coreográfico.

EN

1. Develop a contemporary choreographic work, in co-creation, interpreted in duet, lasting between 5 and 7 minutes;
2. Implement the principles of choreographic creation;
3. Develop analytical capabilities by developing a Choreographic Notebook.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

1. Processos de criação e interpretação coreográfica.
2. Registo dos processos de criação e Análise coreográfica.

EN

1. Processes of creation and choreographic interpretation.
2. Registration of the processes of creation and choreographic analysis.

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 1 e 2 correspondem respetivamente aos objetivos 1, 2 e 3.

EN

Contents 1 and 2 correspond respectively to objectives 1, 2 and 3.

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

Esta UC concretiza as orientações do Modelo Pedagógico da ESD, visto que privilegia metodologias de ensino-aprendizagem ativas, criativas, colaborativas e centradas no estudante. O objetivo central visa desenvolver competências de criação colaborativa e interpretação através da conceção de um dueto (ou trio), num processo que articula a prática artística, investigação e reflexão crítica.

As metodologias de ensino-aprendizagem assentam na aprendizagem em projeto, promovendo a autonomia, responsabilidade e envolvimento em todas as fases de processo criativo: conceptualização e negociação das ideias, exploração dos materiais de movimento, articulação dos materiais coreográficos, relação com os outros elementos do espetáculo e materialização e interpretação da obra coreográfica.

A UC tem um carácter interdisciplinar, convocando conteúdos adquiridos em UC como Estudos do Movimento I e II, Interpretação I e Composição I, permitindo também uma consolidação e integração de aprendizagens em novos contextos de criação. Esta articulação fomenta a complexificação progressiva das competências estudadas (ou em estudo simultâneo) e a relação entre diferentes UC da área científica da Interpretação/Criação.

O trabalho em dueto (ou trio) potencia a aprendizagem colaborativa, promovendo escuta, negociação e coautoria. Simultaneamente é valorizada a reflexão crítica sobre as escolhas coreográficas, assegurada pela elaboração do caderno coreográfico que surge como um instrumento de registo e análise do processo.

A tipologia da UC é prática e laboratorial e decorre em regime presencial, assegurando o contacto direto em estúdio, imprescindível ao desenvolvimento técnico e artístico dos estudantes. O trabalho presencial é complementado pela orientação do professor em pequenos grupos e por momentos de trabalho autónomo destinados às várias fases do processo criativo.

A avaliação é contínua e incide sobre o percurso desenvolvido, a qualidade da colaboração, a capacidade crítica de integrar o feedback do professor, a materialização e interpretação em apresentações públicas e pela capacidade reflexiva.

Por fim, destaca-se a dimensão da relação com a comunidade visto que os trabalhos criados são apresentados em espetáculo (na época de provas e exames), promovendo o contacto dos estudantes com o público, estimulando a responsabilidade artística e reforçando a missão da ESD de aproximar a criação coreográfica da comunidade.

A UC de Projeto em Cocriação traduz a visão pedagógica da ESD ao articular a prática artística, registo reflexivo e relação com a comunidade, formando interpretes-criadores singulares, autónomos e críticos no contexto da dança contemporânea.

EN

This curricular unit (CU) embodies the guidelines of the ESD Pedagogical Model, as it prioritizes active, creative, collaborative, and student-centered teaching and learning methodologies. Its main goal is to develop skills in collaborative creation and interpretation through the conception of a duet (or trio), in a process that integrates artistic practice, research, and critical reflection.

The teaching and learning methodologies are based on project-based learning, fostering autonomy, responsibility, and engagement in all stages of the creative process: conceptualization and negotiation of ideas, exploration of movement materials, articulation of choreographic materials, interaction with other elements of the performance, and the materialization and interpretation of the choreographic work.

The CU has an interdisciplinary nature, drawing on content from courses such as Movement Studies I and II, Interpretation I, and Composition I, while also enabling consolidation and integration of learning in new creative contexts. This articulation fosters the progressive development of competencies studied (or studied simultaneously) and the interconnection between different CUs within the scientific field of Interpretation/Creation.

Working in duets (or trios) enhances collaborative learning, encouraging listening, negotiation, and co-authorship. At the same time, critical reflection on choreographic choices is emphasized, supported by the choreographic journal, which serves as a tool for recording and analyzing the process.

The CU is practical and laboratory-based, taking place in person, ensuring direct studio contact, which is essential for the technical and artistic development of students. In-person work is complemented by small group guidance from the teacher and autonomous work moments dedicated to the various stages of the creative process.

Assessment is continuous and focuses on the learning path, the quality of collaboration, the critical ability to integrate teacher feedback, the materialization and performance in public presentations, and reflective capacity.

Finally, the community dimension is highlighted, as the works created are presented in performances, promoting students' engagement with the public, stimulating artistic responsibility, and reinforcing ESD's mission to bring choreographic creation closer to the community.

The CU *Project in Co-Creation* reflects ESD's pedagogical vision by interweaving artistic practice, reflective documentation, and community engagement, shaping unique, autonomous, and critical performer-creators within the context of contemporary dance.

14. Avaliação

Evaluation

PT

Metodologias de Avaliação:

Processo de trabalho (35%)

- Desenvolvimento das competências de criação;
- Desenvolvimento das competências técnicas e artísticas da interpretação.

Apresentação final (35%) - Prova a realizar na época de provas e exames

- Materialização dos conteúdos de criação;
- Materialização dos conteúdos de interpretação.

Caderno coreográfico (30%)

- 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.

O Caderno Coreográfico 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).

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.

REGIME DE FALTAS

O limite de faltas ao processo de trabalho é de no máximo duas 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
- b) Estar presente e participar efetivamente em todas as apresentações finais do espetáculo que decorram na época de provas e exames.

EN

Assessment Methodologies:

Work Process (35%)

- Development of creative skills;
- Development of technical and artistic performance skills.

Final Presentation (35%) - Assessment to be taken during the examination period

- Materialization of creative content;
- Materialization of performance content.

Choreographic Journal (30%)

- Demonstration of skills in systematization and clarity of communication;
- Fulfillment of the proposed items for analysis;
- Accuracy and correctness of written discourse;
- Ability to articulate the analysis with bibliographic sources on the subject;
- Ability to analyze and reflect on the contents of choreographic creation.

The Choreographic Journal is composed of the following items:

- Introduction;
- Technical and Artistic Information;
- 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) Creation objectives (technical and artistic);
 - b) Choreographic structure (identify the type, number, genre, use of space, and dramaturgy);
 - c) Performance objectives (technical and artistic);
 - d) Movement analysis (quality of movement and relation with...);
 - e) Other elements (sound, scenography, costumes...);
- Conclusion;

- Bibliography;
- Annexes and appendices (records of the process).

The document must be a minimum of 6 and a maximum of 15 pages, formatted in Arial font, size 12, line spacing 1.5, and submitted via institutional email up to one week after the final presentation.

ATTENDANCE RULES

The maximum limit of absences in the work process is 4 hours.

For the student to obtain a final grade, they must, cumulatively:

- Comply with the rules stipulated in the attendance policy regarding the work process;
- Be present and actively participate in all final performance presentations taking the place during the examination period.

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 de ensino e de avaliação, centradas na criação, interpretação, apresentação e análise de exercícios coreográficos, pretendem desenvolver e aferir as competências enunciadas nos objetivos.

EN

The teaching and evaluation methodologies, focused on the creation, interpretation, presentation and analysis of choreographic exercises, aim to develop and measure the competencies set out in the objectives.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Burrows, J. (2010) *A Choreographer's handbook* . Routledge.

Fernandes, J. & Xavier, M. (2024). Modos de materializar a obra coreográfica: Um sistema de análise. Revista capim dourado, diálogo em extensão, 7, 136-166.

Loupe, L., & Costa, R. (trad.). (2012). *Poética da dança contemporânea* , Orfeu Negro

Sanchez-Colbert, A. & Preston-Dunlop, V. (2002). *Dance and the performative: A choreological perspective - Laban and beyond* . Verve Publishing

Silva, M. X. S. R. (2017). *Processos de criação coreográfica contemporânea em Portugal: Uma proposta de intervenção artístico-pedagógica* . Tese de doutoramento. Universidade de Lisboa.

Smith-Autard, J. M. (1976). *Dance composition: A practical guide to creative success in dance making* . A & C Black.

PT

Outra bibliografia será indicada pelos professores que lecionam esta UC.

EN

Another bibliography will be indicated by the teachers who teach this Curricular Unit

17. Observações

Observations