

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Técnicas de Dança Contemporânea V Contemporary Dance Techniques V					
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	100.00	78.00 P	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	4
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[67] Amélia De Jesus Rodrigues Bentes				
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		[175] Inês Pedruco Da Conceição Quintino Pereira (116.0h) [169] Maria Ramos (58.5h) [214] Pascoal Amaral Mouta (19.5h) [160] Sylvia Kazumi Rijmer (19.5h)				

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

Gerais:

Desenvolver o trabalho intermédio no sentido de aprofundar a singularidade, autonomia e articulação de competências como preparação para o contexto profissional, a um nível avançado, no âmbito da interpretação e criação coreográfica; Estimular a autorreflexão através do sentido crítico e analítico, tal como mecanismos de colaboração. Desenvolver a autonomia no trabalho físico complementar à técnica de dança contemporânea/moderna.

Específicos:

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido na UC de Técnicas de Dança de Dança Contemporânea IV; Consolidar as aprendizagens e desenvolvê-las a partir da singularidade do/a estudante; Dimensionar a dança enquanto pensamento, modulando o corpo, a forma e a qualidade do movimento; Desenvolver a escuta do próprio corpo e dos seus pares; Experimentar ferramentas de composição, improvisação e interpretação, quando aplicáveis; Desenvolver os princípios intermédios das técnicas de dança contemporânea/moderna.

General:

To develop intermediate-level work with a view to deepening students' individuality, autonomy and the integration of skills as preparation for the professional context, at an advanced level, within the fields of performance and choreographic creation; to encourage self-reflection through critical and analytical thinking, as well as collaborative mechanisms. To develop autonomy in physical work that complements contemporary/modern dance technique.

Specifics:

To build on the work undertaken in the Contemporary Dance Techniques IV course; to consolidate what has been learnt and develop it further based on each student's individuality; to explore dance as a form of thought, shaping the body, form and quality of movement; to develop an awareness of one's own body and that of one's peers; To experiment with tools for composition, improvisation and interpretation, where applicable. To develop intermediate principles of contemporary/modern dance techniques.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

Trabalho de fraseamento do movimento na sua complexificação ao nível do espaço, corpo e singularidade;
Promoção da adaptação interpretativa do movimento;
Trabalho de exploração e composição do movimento no contexto técnico e artístico;
Trabalho complementar de desenvolvimento do treino em dança;
Promoção da progressão e articulação dos conteúdos desenvolvidos na UC de Técnicas de Dança Contemporânea IV;
Promoção da articulação dos conteúdos de diferentes UC da área científica de interpretação e criação
[Nota: os conteúdos programáticos deverão ser ajustados às características do grupo de trabalho]

Work on the phrasing of movement as it becomes more complex in terms of space, the body and individuality;;
Promotion of interpretative adaptation of movement;
Exploration and composition of movement in the technical and artistic context;
Supplementary work to develop dance training;
Promoting the progression and integration of the content covered in the 'Contemporary Dance Techniques IV' course unit;
Promoting the integration of content from different course units within the scientific field of interpretation and creation
[Note: the program contents must be adjusted to the characteristics of the working group]

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

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

Os conteúdos programáticos desenvolvem ferramentas importantes para a consecução dos objetivos da UC. Desta forma, o vocabulário específico, conceitos fundamentais, conhecimento e consciência corporal, domínio do corpo no espaço, conhecimento do movimento individual e em relação, e preparação física, constituem uma base técnica e artística estruturante para a concretização dos objetivos gerais e específicos enunciados. Os conteúdos são adaptados aos grupos de estudantes e à abordagem singular do/da docente numa visão sinérgica e articulada da Unidade Curricular na sua área científica e no plano de estudos do curso. Poderão ser adaptados os conteúdos programáticos às condições e/ou limitações físicas do/da estudante de modo a promover a integração e a participação ativa em aula sempre que possível.

The syllabus develops important tools for achieving the objectives of the CU. As such, the specific vocabulary, fundamental concepts, knowledge and body awareness, mastery of the body in space, understanding of individual movement and movement in relation to others, and physical preparation, all constitute a structured technical and artistic foundation for the achievement of the general and specific objectives as outlined. The content is adapted to the student groups and the lecturer's individual approach, as part of a synergistic and coherent vision of the course module within its scientific field and the degree programme's curriculum. The syllabus may be adapted to the student's physical circumstances and/or limitations in order to promote inclusion and active participation in class whenever possible.

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

As metodologias de ensino-aprendizagem alinham-se com o Modelo Pedagógico uma vez que privilegiam o Ensino Prático através de aulas de caráter presencial, que assentam num padrão continuado de execução, correção, repetição e complexificação progressiva do material técnico-artístico, promovendo o desenvolvimento muscular, neurológico, cognitivo e artístico necessário ao domínio e desenvolvimento do movimento. A aprendizagem é corporizada e só se concretiza através da experimentação constante, sendo a observação direta em aula o principal instrumento de avaliação. A aprendizagem baseada na prática exige uma exposição regular aos conteúdos em estúdio permitindo desenvolver competências físicas, técnicas e artísticas. A metodologia integra ainda a experimentação de processos criativos e investigativos, promovendo a autonomia, singularidade, expressividade e criatividade. A aprendizagem colaborativa, fomentada pela interação entre pares, reforça a construção coletiva do conhecimento e da prática técnico-artística.

The teaching and learning methodologies are in line with the Pedagogical Model, as they prioritise practical teaching through face-to-face classes, which are based on a continuous cycle of execution, correction, repetition and the progressive increase in complexity of the technical and artistic material, thereby promoting the muscular, neurological, cognitive and artistic development necessary for the mastery and development of movement. Learning is embodied and is only achieved through constant experimentation, with direct observation in class being the main means of assessment. Practice-based learning requires regular exposure to the content in the studio, enabling the development of physical, technical and artistic skills. The methodology also incorporates experimentation with creative and investigative processes, promoting autonomy, individuality, expressiveness and creativity. Collaborative learning, fostered by peer interaction, reinforces the collective construction of knowledge and technical-artistic practice.

14. Avaliação

Evaluation

A metodologia de ensino é baseada na prática, pressupõe a exploração, transmissão, criação, execução, correção e repetição de exercícios. A avaliação é estritamente contínua, formativa e qualitativa, havendo uma menção de Aprovado/Reprovado para classificação final da Unidade Curricular. Dada a natureza prática e eminentemente experiencial do processo de ensino-aprendizagem, o regime de frequência desta Unidade Curricular é exclusivamente presencial e com presenças efetivas na prática em aula. Para poder ser avaliado/a o/a estudante deve garantir uma presença com participação efetiva em aula mínima de 80% do total das aulas lecionadas ao longo do semestre. O não cumprimento da assiduidade mínima estipulada no ponto anterior implica a atribuição imediata do resultado qualitativo de Reprovado. A avaliação baseia-se em três parâmetros fundamentais: a. Conhecimento, consciência, progressão e domínio das competências e conteúdos técnicos; b. Consciência, progressão e domínio de competências artísticas; c. Competências da prática complementar. O/A estudante deverá demonstrar que domina todos os indicadores de sucesso dentro de cada parâmetro de avaliação.

Explicitação dos parâmetros de avaliação:

- a. Conhecimento, consciência, progressão e domínio das competências e conteúdos técnicos:
 - a1. Demonstra capacidade de execução de material técnico com autonomia e precisão através de uma maior complexificação do fraseamento ao nível do corpo, espaço e adaptação interpretativa.
 - a2. Demonstra capacidade de adaptação a linguagens técnicas híbridas, operando com eficácia na rampa de transição para o nível avançado.
 - a3. Revela progressão no desenvolvimento das competências e no seu domínio de forma avançada.
- b. Consciência, progressão e domínio de competências artísticas:
 - b1. Demonstra capacidade de articular fraseamento, qualidade e intenção através de uma pesquisa de movimento e de uma identidade singular.

b2. Demonstra o trabalho de exploração, improvisação e composição do movimento no contexto técnico e artístico de forma autónoma.

b3. Revela progressão no desenvolvimento das competências e no seu domínio de forma avançada e interdisciplinar.

c. Competências da prática complementar:

c1. Empenho: demonstra interesse e empenho pela prática.

c2. Integração do feedback: demonstra-se capaz de entender e aplicar o feedback recebido ao longo do tempo.

c3. Autorreflexão e autonomia: demonstra capacidade crítica e autocrítica da sua prática através de mecanismos de regulação.

c4. Evolução: demonstra um progresso no desenvolvimento de competências específicas ao longo do tempo.

The teaching methodology is practice-based and involves the exploration, transmission, creation, execution, correction and repetition of exercises. Assessment is strictly continuous, formative and qualitative, with the final mark for the course unit being ?Pass/Fail?. Given the practical and eminently experiential nature of the teaching and learning process, attendance for this module is exclusively in-person and requires active participation in practical classroom activities. In order to be assessed, students must ensure they attend and actively participate in at least 80 per cent of the total number of classes taught throughout the semester. Failure to meet the minimum attendance requirement set out in the previous point will result in the immediate qualitative award of a ?Fail? grade. Assessment is based on three key criteria: a. Knowledge, understanding, progression and mastery of technical skills and content; b. Understanding, progression and mastery of artistic skills; c. Skills relating to complementary practices. Students must demonstrate that they have mastered all the success indicators within each assessment criterion.

Explanation of assessment criteria:

a. Knowledge, awareness, progression and mastery of technical skills and content:

a1. Demonstrates the ability to perform technical material independently and with precision, through increasingly complex phrasing in terms of body movement, spatial awareness and interpretative adaptation.

a2. Demonstrates the ability to adapt to hybrid technical languages, operating effectively on the transition path to the advanced level.

a3. Shows progression in the development of skills and their mastery at an advanced level.

b. Awareness, progression and mastery of artistic skills:

b1. Demonstrates the ability to articulate phrasing, quality and intention through movement exploration and the development of a unique identity.

b2. Demonstrates the exploration, improvisation and composition of movement within a technical and artistic context in an independent manner.

b3. Shows progression in the development of skills and their mastery in an advanced and interdisciplinary manner.

c. Competencies relating to complementary practice:

c1. Commitment: demonstrates interest in and commitment to the practice.

c2. Integration of feedback: demonstrates an ability to understand and apply feedback received over time.

c3. Self-reflection and autonomy: demonstrates the ability to critically and self-critically assess their practice through self-regulation mechanisms.

c4. Development: demonstrates progress in the development of specific competences over time.

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 abordagem metodológica, de natureza prática, privilegia a exploração, transmissão, criação, execução, correção e repetição de exercícios, permitindo aos/às estudantes uma vivência direta e progressiva dos conteúdos técnicos e artísticos da dança contemporânea/moderna que suportam os objetivos de aprendizagem gerais e específicos. Esta prática favorece o desenvolvimento do domínio corporal e da consciência do movimento, em consonância com os objetivos de aquisição de vocabulário técnico e capacidades físicas e artísticas. A avaliação contínua contempla parâmetros fundamentais em três ordens de grandeza: desenvolvimento técnico, desenvolvimento artístico e desenvolvimento físico. A estrutura avaliativa contínua e qualitativa reflete com precisão os objetivos pedagógicos, ao valorizar tanto a componente técnica como a expressiva e criativa do/a estudante através da exigência de participação efetiva em aula. Reforçando o compromisso com a aprendizagem ativa essenciais para a consolidação dos objetivos propostos. Os objetivos de aprendizagem, por seu turno, estão organizados de forma progressiva e articulada dentro da Unidade Curricular, mas também com o plano de estudos, numa visão horizontal do currículo das técnicas de dança contemporânea. Esta progressão é acompanhada por metodologias que estimulam a autorreflexão, o sentido crítico e analítico, bem como mecanismos de colaboração, fundamentais para a prática da dança contemporânea/moderna

The practical methodological approach focuses on the exploration, transmission, creation, execution, correction and repetition of exercises, allowing students to experience the technical and artistic content of contemporary/modern dance directly and progressively, supporting the general and specific learning objectives. This practice promotes the development of body control and movement awareness, in line with the objectives of acquiring technical vocabulary and physical and artistic skills. Continuous assessment takes into account key criteria across three areas: technical development, artistic development and physical development. The continuous and qualitative assessment structure accurately reflects the pedagogical objectives, valuing both the technical and expressive and creative components of the student through the requirement of effective participation in class. This reinforces the commitment to active learning, which is essential for the consolidation of the proposed objectives. The learning objectives, in turn, are organised in a progressive and coherent manner within the course module, but also in line with the study plan, as part of a horizontal approach to the contemporary dance techniques curriculum. This progression is accompanied by methodologies that stimulate self-reflection, critical and analytical thinking, as well as mechanisms for collaboration, which are fundamental to the practice of contemporary/modern dance.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Diehl, I. & Lampert, F. (Eds.). (2010). Dance techniques 2010 Tanzplan Germany. Henschel Verlag

Fazenda, M. J. (2012). Dança teatral: Ideias, experiências, acções. Edições Colibri

Fernandes, J. (2018). O ensino-aprendizagem das técnicas de dança contemporânea no ensino artístico português. Universidade de Lisboa

Franklin, E. (2004). Conditioning for Dance - Training for peak performance in all dance forms. Human Kinetics

Franklin, E. (2012). Dance imagery for technique and performance. Human Kinetics

Gil, J. (2006). Paradoxical Body. TDR/The Drama Review

Brodie, J. & Lobel, E. (2004). Integrating fundamental principles underlying somatic practices into the dance technique class. Journal of Dance Education

Louppe, L. (2012). Poética da dança contemporânea. Orfeu Negro

Rato, R. (2022). Educação somática e a percepção de si próprio em movimento: contributos para a construção da imagem corporal do estudante de dança no ensino superior. Universidade de Lisboa

17. Observações

Observations

Informação Geral

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. Não é permitida a participação efetiva na aula após o início da mesma. Bibliografia adicional poderá ser fornecida no decurso da Unidade Curricular se necessário.

General information

Students must be equipped according to the specific nature of the CU. The student must take care of their personal warm-up time before the start of class and maintain this routine as a good practice for promoting a healthy body. Understanding how to prepare and make the body available before class is a practice that will contribute to self-knowledge and avoid injuries. Effective participation in the class is not permitted after the start of the class. Further reading may be provided during the course if necessary.