

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Metodologias e Didáticas da Criação Coreográfica I Methodologies and Didactics of Choreographic Creation 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	
	Técnicas e Pedagogias da Dança Dance Techniques and Pedagogies	Semestral	150.00	39.00 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		[48] Ana Isabel Pereira E Silva Marques				
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

- Compreender o valor educativo da Arte e da Dança no ensino;
- Relacionar criatividade e dança, reconhecendo a expressão artística como base da criação coreográfica em contexto educativo;
- Conhecer a Dança Criativa como metodologia de iniciação à criação coreográfica;
- Desenvolver a compreensão das componentes estruturais do movimento - corpo, ações, espaço, dinâmicas e relações - com base em Rudolf Laban;
- Abordar formas elementares de composição coreográfica;
- Conhecer perspetivas teóricas sobre o desenvolvimento da criança e a sua relação com a exploração de movimento;
- Organizar conteúdos adequados aos níveis iniciais (Iniciação ao Movimento, Dança Criativa e Curso de Iniciação);
- Planificar e executar propostas de aula, explorando estratégias pedagógicas e criativas;
- Selecionar materiais, estímulos e apoio musical de forma consciente;
- Aplicar rigor na pesquisa e na fundamentação bibliográfica;
- Desenvolver competências de comunicação escrita e oral.

EN

- * Understand the educational value of Art and Dance in teaching;
- * Relate creativity and dance, recognizing artistic expression as the basis of choreographic creation in an educational context;
- * Learn about Creative Dance as a methodology for introducing choreographic creation;
- * Develop an understanding of the structural components of movement - body, actions, space, dynamics and relationships - based on Rudolf Laban;
- * Address complementary forms of choreographic composition;
- * Learn theoretical perspectives on child development and its relationship with movement exploration;
- * Organize content appropriate for beginner levels (Introduction to Movement, Creative Dance and Introductory Course);
- * Plan and carry out lesson proposals, exploring pedagogical and creative strategies;
- * Select materials, stimuli and musical support in a conscious manner;
- * Apply rigor in research and bibliographic grounding;
- * Develop written and oral communication skills.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

PT

- A importância da Arte e da Dança na formação global e no desenvolvimento do indivíduo;
- Criatividade e Dança;
- A Dança como modelo educacional;
- Dança Criativa como metodologia de iniciação à criação coreográfica.
- Componentes estruturais do movimento: corpo, ações, espaço, dinâmicas e relações;
- Desenvolvimento da criança: domínios cognitivo, socioafetivo e psicomotor;
- Planificação e execução de exercícios de Dança Criativa: definição de objetivos, seleção de estímulos, progressão pedagógica, apoio musical, entre outros;
- Planificação e implementação de aulas para níveis iniciais: Iniciação ao Movimento, Dança Criativa e Curso de Iniciação.
- Improvisação e exploração de movimento como estratégias de desenvolvimento criativo.
- Princípios elementares de composição coreográfica: fraseado, repetição, contraste e variação.
- Observação, análise e reflexão sobre práticas de ensino.
- Trabalho individual e colaborativo em contextos de exploração criativa.

EN

- * The importance of Art and Dance in overall education and individual development;
- * Creativity and Dance;
- * Dance as an educational model;
- * Creative Dance as a methodology for introducing choreographic creation;
- * Structural components of movement: body, actions, space, dynamics and relationships;
- * Child development: cognitive, socio-emotional and psychomotor domains;
- * Planning and execution of Creative Dance exercises: defining objectives, selecting stimuli, pedagogical progression, musical support, among others;
- * Planning and implementation of classes for beginner levels: Introduction to Movement, Creative Dance and Introductory Course;
- * Improvisation and movement exploration as strategies for creative development;
- * Elementary principles of choreographic composition: phrasing, repetition, contrast and variation;
- * Observation, analysis and reflection on teaching practices;
- * Individual and collaborative work in contexts of creative exploration.

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 unidade curricular de **Metodologias e Didáticas da Criação Coreográfica I** articula as temáticas da dança, criatividade e ensino, aprofundando o conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, a compreensão das componentes estruturais do movimento e a experimentação da sua aplicação educativa através de exercícios e aulas estruturados. Os conteúdos programáticos permitem integrar a Dança Criativa como metodologia de base para a **iniciação à criação coreográfica**, explorando improvisação, princípios elementares de composição e **estratégias pedagógicas e didáticas adequadas aos níveis iniciais**. Deste modo, desenvolvem-se competências de análise, planificação e orientação de propostas criativas, assegurando a **coerência entre as metodologias, as didáticas exploradas e os objetivos definidos** para o ensino da dança nos níveis de Iniciação ao Movimento, Dança Criativa e Curso de Iniciação.

EN

The curricular unit Methodologies and Didactics of Choreographic Creation I brings together the themes of dance, creativity and teaching, deepening knowledge about child development, understanding the structural components of movement, and experimenting with their educational application through structured exercises and classes. The programme content allows for the integration of Creative Dance as a fundamental methodology for introducing choreographic creation, exploring improvisation, elementary principles of composition, and pedagogical and didactic strategies appropriate for beginner levels. In this way, competencies in analysing, planning and guiding creative proposals are developed, ensuring coherence between the methodologies and didactic approaches explored and the objectives defined for dance teaching at the levels of Introduction to Movement, Creative Dance and the Introductory Course.

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

Sendo uma unidade curricular de natureza teórico-prática, o ensino articula o enquadramento teórico dos conteúdos com a sua experimentação e aplicabilidade pedagógica, em conformidade com os princípios do modelo pedagógico da ESD. As aulas organizam-se em momentos de sistematização de conceitos e em atividades práticas, que incluem exploração de movimento, exercícios de improvisação e **estratégias de iniciação à criação coreográfica**, promovendo a reflexão crítica sobre processos de ensino e aprendizagem.

A metodologia integra o método expositivo com trabalhos práticos, debates e análise colaborativa, permitindo a construção ativa do conhecimento. Privilegia-se a aprendizagem pela experiência através da **exploração criativa, da experimentação de princípios básicos de composição** e da aplicação de **didáticas adequadas aos níveis iniciais do ensino artístico especializado**. Estes momentos incluem simulações de exercícios e de pequenas propostas de aula, incentivando a capacidade de planificação e orientação de atividades criativas.

O trabalho autónomo contribui para que os estudantes aprofundem conteúdos teóricos, elaborem propostas de criação e desenvolvam capacidades de reflexão essenciais ao percurso de processo formativo.

As metodologias adotadas favorecem, a criatividade e o pensamento crítico, assegurando a articulação entre saberes teóricos e práticos e o desenvolvimento das **competências pedagógicas e didáticas necessárias à orientação de processos de criação coreográfica em contexto educativo**. A avaliação integra uma componente contínua (60%) e a elaboração de um portefólio formativo individual (40%), que documenta o percurso de aprendizagem, a reflexão sobre as práticas realizadas e o desenvolvimento da identidade pedagógica do estudante no âmbito da criação coreográfica.

EN

As a curricular unit of a theoretical-practical nature, teaching combines the theoretical framework of the content with its experimentation and pedagogical applicability, in accordance with the principles of ESD's pedagogical model. Classes are organised into moments of concept systematisation and practical activities, which include movement exploration, improvisation exercises and strategies for initiating choreographic creation, promoting critical reflection on teaching and learning processes.

The methodology integrates expository teaching with practical work, debates and collaborative analysis, enabling the active construction of knowledge. Experiential learning is prioritised through creative exploration, experimentation with basic principles of composition and the application of didactic approaches appropriate for the beginner levels of specialised arts education. These moments include simulations of exercises and small lesson proposals, encouraging students' ability to plan and lead creative activities.

Independent work allows students to deepen theoretical content, develop creation proposals and enhance reflective skills essential to their training process. The adopted methodologies foster creativity and critical thinking, ensuring the integration of theoretical and practical knowledge and the development of pedagogical and didactic competencies necessary for guiding choreographic creation processes in educational contexts.

Assessment includes a continuous component (60%) and the production of an individual formative portfolio (40%), which documents the learning process, reflection on the practices carried out and the development of the student's

pedagogical identity within the scope of choreographic creation.

14. Avaliação Evaluation

PT

A classificação final será atribuída em escala numérica (0 a 20 valores). A unidade curricular exige uma frequência mínima de 75% das horas de contacto para efeitos de avaliação. Os trabalhadores-estudantes devem assegurar uma presença suficiente para cumprir os objetivos da UC, sendo as condições específicas definidas em contrato pedagógico. A assiduidade e participação ativa são fortemente recomendadas, dada a natureza reflexiva, interativa e construtiva da metodologia de ensino.

Sendo esta uma unidade curricular de cariz teórico-prático, as aulas organizam-se em momentos de enquadramento teórico e sistematização dos conteúdos, seguidos de exercícios práticos, como exploração de movimento, improvisação, simulações de atividades e de pequenas propostas de aula. O ensino combina o método expositivo com debate, reflexão e trabalho de grupo, promovendo o desenvolvimento de competências pedagógicas, metodológicas e didáticas relacionadas com a iniciação à criação coreográfica.

A avaliação contempla duas componentes:

1. Avaliação contínua (60%)

Participação nas aulas e tarefas desenvolvidas ao longo do semestre. Serão considerados os seguintes parâmetros:

- * Participação efetiva nos trabalhos realizados;
- * Compreensão e aplicação dos conteúdos relacionados com as metodologias e didáticas da criação coreográfica;
- * Adequação das propostas práticas aos níveis iniciais do ensino artístico especializado;
- * Criatividade e originalidade na exploração das componentes do movimento às tarefas a apresentar;
- * Capacidade de reflexão, análise e discussão crítica das teorias e práticas abordadas;
- * Realização de uma ficha de leitura sobre um artigo científico.

Os critérios incluem a pertinência e fundamentação das propostas, o envolvimento nas sessões práticas e a capacidade de mobilizar conhecimentos teóricos em contexto educativo.

Campo alfanumérico (3000 carateres)

2. Portefólio individual (40%)

Trabalho individual que reúne, de forma organizada, as temáticas e trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. Deve evidenciar:

- * Consolidação da aprendizagem e desenvolvimento pessoal;
- * Articulação entre saberes teóricos e práticos;
- * Capacidade de reflexão crítica;
- * Estrutura, rigor e organização do documento, incluindo referência bibliográfica.

Será valorizada a coerência dos conteúdos selecionados, a progressão da aprendizagem, a clareza da escrita e a autenticidade da reflexão pessoal.

EN

The final grade will be awarded on a numerical scale (0 to 20). The curricular unit requires a minimum attendance of 75% of contact hours for assessment purposes. Working students must ensure sufficient attendance to meet the learning objectives of the course, with specific conditions defined in a pedagogical contract. Attendance and active participation are strongly recommended, given the reflective, interactive and constructive nature of the teaching methodology.

As this is a theoretical-practical curricular unit, classes are organised into moments of theoretical framing and content systematisation, followed by practical exercises such as movement exploration, improvisation, simulations of activities and small lesson proposals. Teaching combines the expository method with debate, reflection and group work, promoting the development of pedagogical, methodological and didactic skills related to the introduction to choreographic creation.

Assessment includes two components:

1. Continuous assessment (60%)

Participation in classes and tasks developed throughout the semester. The following parameters will be considered: * Effective participation in the activities carried out; * Understanding and application of content related to the methodologies and didactics of choreographic creation;

* Adequacy of practical proposals to beginner levels of specialised arts education; * Creativity and originality in exploring movement components in the assigned tasks; * Ability to reflect, analyse and critically discuss the theories and practices addressed; * Completion of a reading report on a scientific article.

Criteria include the relevance and grounding of proposals, engagement in practical sessions and the ability to apply theoretical knowledge in an educational context.

2. Individual portfolio (40%)

Individual work that gathers, in an organised way, the themes and tasks developed throughout the semester. It should demonstrate: * Consolidation of learning and personal development; * Articulation between theoretical and practical knowledge; * Capacity for critical reflection; * Structure, rigour and organisation of the document, including bibliographic referencing.

Coherence of selected content, learning progression, clarity of writing and authenticity of personal reflection will be valued.

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 adotadas são determinantes para a prossecução dos objetivos da unidade curricular, uma vez que a abordagem teórica dos aspetos **metodológicos e didáticos** da área se consolida através da realização de exercícios práticos, de momentos de exploração e improvisação e da simulação de propostas de aula. Estas práticas fomentam a reflexão crítica e a análise conjunta dos trabalhos desenvolvidos, promovendo o desenvolvimento das competências necessárias a uma prática de ensino eficaz nos diferentes níveis de aprendizagem e à orientação de processos iniciais de **desenvolvimento criativo** em contexto educativo.

O portefólio, elaborado ao longo do semestre, constitui um instrumento de avaliação contínua e progressiva, que permite documentar e refletir sobre o percurso de aprendizagem, evidenciando a articulação entre os saberes teóricos explorados, as **didáticas aplicadas** e a sua concretização prática nas propostas criativas e pedagógicas desenvolvidas.

EN

The teaching methodologies adopted are essential for achieving the objectives of the curricular unit, since the theoretical approach to methodological and didactic aspects of the field is consolidated through practical exercises, moments of exploration and improvisation, and the simulation of lesson proposals. These practices foster critical reflection and joint analysis of the work carried out, promoting the development of the competencies necessary for effective teaching practice at different learning levels and for guiding initial creative development processes in educational contexts.

The portfolio, developed throughout the semester, constitutes an instrument of continuous and progressive assessment that allows for documenting and reflecting on the learning process, demonstrating the connection between the theoretical knowledge explored, the applied didactics, and their practical implementation in the creative and pedagogical proposals developed.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Brehm, M. A., & McNett, L. (2015). Creative dance and learning. Princeton Book Company.

Carline, S. (2011). Lesson plans for creative dance. Human Kinetics.

Gilbert, A. G. (2015). Creative dance for all ages. Human Kinetics.

Gilbert, A. G., & Houck, B. (2019). Brain-compatible dance education. Human Kinetics.

Leandro, C. R., Monteiro, E., & Melo, F. (2018). Manual de dança criativa. Psicossoma.

Marques, A. S. (2016). As concepções pessoais da criatividade em dança dos professores e alunos do ensino artístico (Tese de Doutoramento). <http://hdl.handle.net/10400.21/7621>

Marques, A. S., & Xavier, M. (2013). Criatividade em dança: Concepções, métodos e processos de composição coreográfica no ensino da dança. <https://repositorio.ipl.pt/bitstreams/c206acd5-5d49-4823-b700-77d32e926fab/download>

Newlove, J., & Dalby, J. (2004). Laban for all. Nick Hern Books.

17. Observações

Observations

PT

A unidade curricular poderá recorrer à utilização de material audiovisual e outros recursos didáticos, sempre que se revelem necessários ao desenvolvimento das atividades propostas. As aulas decorrerão em estúdio e em sala teórica, consoante a natureza dos conteúdos a abordar.

Os estudantes deverão apresentar-se devidamente equipados, de forma a garantir a participação adequada nas atividades práticas, em conformidade com o carácter teórico-prático da unidade curricular.

Todo o material de apoio será disponibilizado na plataforma Moodle, incluindo orientações para os trabalhos e textos de leitura recomendada.

EN

The curricular unit may include the use of audiovisual material and other didactic resources whenever deemed necessary for the development of the proposed activities. Classes will take place in both studio and theoretical classrooms, depending on the nature of the content to be addressed.

Students are expected to be appropriately equipped to ensure their full participation in practical activities, in accordance with the theoretical-practical nature of the curricular unit.

All support materials will be made available on the Moodle platform, including guidelines for assignments and recommended reading texts.