FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Estudos de Movimento II Movement Studies II					
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	52.00 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	[217] Cecília De Lima Honório Gouveia Teixeira

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 2 eixos de aprendizagem:

A. Experimentação laboratorial através de práticas e reflexões orientadas pelas docentes.
B. Práticas de colaboração de grupo em confronto com um estímulo ao desenvolvimento de uma perspetiva individual.

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

1. Exercitar metodologias de investigação laboratorial conducentes à criação coregráfica no âmbito artístico da contemporaneidade;
2. Estimular a criatividade e originalidade no trabalho artístico colaborativo e individual aplicados à criação coreográfica.
3. Aprofundar competências relativas a capacidades interpretativas na dança.
4. Desenvolver relação da linguagem de movimento com a temática subjacente, a música, o espaço cénico, os figurinos e os elementos de composição coreográfica .
5. Aprofundar a relação das componentes estruturais do movimento com a dramaturgia coreográfica.

EN

The teaching methodology is structured around two main learning pathways:

A. Hands-on experimentation in the studio, supported by guided practice and reflection with the teachers.
B. Group collaboration balanced with the encouragement of individual perspective.

This combined methodology fosters openness, openness, rigor, versatility, and individual attention, in order to embrace the following objectives:

1. To practice laboratory-based research methodologies leading to choreographic creation within the artistic field of contemporaneity;
2. To stimulate creativity and originality in collaborative and individual work applied to choreographic creation;
3. To deepen skills related to interpretative abilities in dance
4. To develop the relationship between movement language and the underlying theme, music, scenic space, costumes, and elements of choreographic composition;
5. To deepen the relationship between the structural components of movement and choreographic dramaturgy.

11. Conteúdos Programáticos
Syllabus

PT

Os conteúdos programáticos focam os estudos do movimento enquanto expressão artística, explorando desdobramentos coreográficos e dramatúrgicos na sua relação com temáticas subjacentes e elementos cénicos. O estudo dos conteúdos abaixo referidos seguem uma abordagem prática e exploratória.

1. Estudo introdutório sobre a transferência entre o sentido verbal e o sentido incorporado pelo movimento: como desconstruir temáticas através do estudo de movimento e da composição coreográfica.
2. Desdobramentos coreográficos e dramatúrgicos decorrentes de ações e conceitos de movimento como: *grounding* , inverter e desconstruir, limites e constrangimentos; repetição e transformação, contrastes e tensões.
3. Estudo de movimento e dramatúrgico com base na exploração da relação física com elementos cénicos, como: o som, figurinos, objetos e adereços.
4. As relações temporais, espaciais e de dinâmicas de movimento entre intérpretes.
5. As micro e macro estruturas na composição coreográfica.

EN

The course contents focus on the study of movement as an artistic expression, exploring choreographic and dramaturgical developments in relation to underlying themes and scenic elements. The study of the contents listed below follows a practical and exploratory approach.

1. Introductory study of the transfer between verbal meaning and meaning embodied through movement: how to deconstruct themes through movement research and choreographic composition.
2. Choreographic and dramaturgical developments arising from movement actions and concepts such as: grounding, inversion and deconstruction, limits and constraints, repetition and transformation, contrasts and tensions.
3. Movement and dramaturgical study based on exploring the physical relationship with stage elements such as sound, costumes, objects, and props.
4. Temporal, spatial, and movement-dynamic relationships between performers.
5. Micro- and macro-structures in choreographic composition

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

Todos os conteúdos programáticos são elementos de estudo essenciais para o exercício de uma investigação laboratorial consistente com vista à criação coregráfica (objetivo 1).

O objetivo 2 - Estimular a criatividade e originalidade no trabalho artístico colaborativo e individual aplicados à criação coreográfica - é particularmente reforçado pelos conteúdos 2, 3 e 4.

O objetivo 3 - Aprofundar competências relativas a capacidades interpretativas na dança - é transversal aos conteúdos referidos nas alíneas 2, 3 e 4.

O objetivo 4 - Desenvolver relação da linguagem de movimento com a temática subjacente, a música, o espaço cénico, os figurinos e os elementos de composição coreográfica - é especialmente abordado através dos conteúdos referidos nas alíneas 1, 2 e 3.

Os conteúdos referidos nas alíneas 3, 4 e 5 potenciam o objetivo 5 - Aprofundar a relação das componentes estruturais do movimento com a dramaturgia coreográfica.

EN

All course contents are essential study elements for carrying out consistent laboratory-based research aimed at choreographic creation (Objective 1).
Objective 2 - To stimulate creativity and originality in collaborative and individual artistic work applied to choreographic creation - is particularly reinforced by contents 2, 3 and 4.
Objective 3 - To deepen skills related to interpretative abilities in dance - cuts across the contents referred to in items 1, 2 and 3.
Objective 4 - To develop the relationship between movement language and the underlying theme, music, scenic space, costumes, and elements of choreographic composition - is especially addressed through the contents referred to in items 2, 3, and 4.
The contents referred to in items 3, 4 and 5 support objective 5 - To deepen the relationship between the structural components of movement and choreographic dramaturgy.

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

1. **Práticas laboratoriais individuais e de grupo** centradas na experimentação e idiossincrasias expressivas, em coordenação com a observação sensível e a reflexão crítica no âmbito artístico. Estas praticas consistem em diversas propostas de exercícios de grupo e individuais, que abordam, desdobram e relacionam os conteúdos programáticos. Esta abordagem laboratorial será desenvolvida através de duas linhas de investigação que atravessam os conteúdos: a) a tensão entre noções de limites e liberdade e b) a noção de pensamento incorporado e sua relação com noções de dramaturgia em dança.
2. **Exercícios de composição/ criação coreográfica** individuais e de grupo focados na conjugação de elementos específicos de conteúdos abordados. Estes exercícios de criação são de caráter exploratório e investigam a amplitude estética presente na noção de *Open Form* **,** numa perspetiva iniciante.
3. **Criação de um Diário de Bordo** (a ser elaborado essencialmente fora do tempo de contacto com orientação regular do(a) docente). O Diário de Bordo contempla a noção de aprendizagem enquanto viagens e descobertas e compreende a elaboração de uma compilação do trabalho desenvolvido ao longo do semestre, incluindo registos de aulas, reflexões críticas, links de vídeos e materiais de investigação. Com este método de aprendizagem procura-se reforçar o registo e das práticas e conteúdos de aula, estimular a responsabilidade, autonomia e capacidade de reflexão do estudante. A sua elaboração fora do tempo de contacto pretende desenvolver competências transversais, incentivando a reflexão, extensão e cruzamento do trabalho desenvolvido em aula perante outros contextos e circunstâncias.
4. **Contextualização e inter-relação** das aprendizagens com a criação artística contemporânea através de: referências académicas e artísticas; visualização e análise de matérias artísticas; participação pontuais de artistas e investigadores; visitas de estudo; incentivo para assistir a performances e sua discussão em aula.
5. **Metodologia interativa de partilha de experiências** desenvolvida através de exercícios de colaboração em grupo, com o intuito de incentivar e desafiar a criatividade individual, promover o questionamento artístico e desenvolver capacidades de perceção sensível e empatia cinestésica.
6. **Abordagem metodológica centrada no(a)s estudantes,** nomeadamente na identificação e desafio de aprendizagens adquiridas, na compreensão incorporada e criativa dos conteúdos, na atenção a dificuldades demonstradas, na confrontação de interessas e no incentivo à participação e reflexão em aula.
7. **Apresentações públicas** : alguns dos trabalhos desenvolvidos serão apresentados em Aulas Abertas.

EN

Teaching Methodologies

The specific methodologies of this course align with the overarching Pedagogical Model through the following approaches:

1. **Laboratory practices,** both individual and group, centered on experimentation and expressive idiosyncrasies, in coordination with sensitive observation and critical reflection within the artistic field. These practices involve a range of group and individual exercises that address, unfold, and interconnect the program content. The laboratory approach is developed through two research lines that run across the content:
   a) the tension between notions of limits and freedom;
   b) the concept of embodied thinking and its relationship to dramaturgy in dance.
2. **Composition and choreographic creation exercises,** both individual and group, focused on combining specific elements from the program content. These exploratory exercises investigate the aesthetic scope of the concept of *Open Form* , approached from an introductory perspective.
3. **Learning Journal** (Diário de Bordo), to be developed primarily outside contact hours, with regular guidance from the instructor. The journal frames learning as a journey of discovery and involves compiling work carried out over the semester, including class notes, critical reflections, links to videos, and research materials. This method reinforces the documentation of practices and course content while stimulating responsibility, autonomy, and reflective capacity. Its elaboration outside class also aims to foster transferable skills, encouraging students to extend and connect in-class work to other contexts and circumstances.
4. **Contextualization and interconnection with contemporary artistic creation** through academic and artistic references; viewing and analyzing artistic works; guest contributions from artists and researchers; study visits; and encouragement to attend performances followed by in-class discussion.
5. **Interactive and collaborative methodologies,** developed through group exercises designed to challenge individual creativity, stimulate artistic inquiry, and nurture sensitive perception and kinesthetic empathy.
6. **Student-centered approach,** focusing on identifying and building upon acquired knowledge, fostering embodied and creative understanding of the content, attending to difficulties, balancing diverse interests, and encouraging active participation and reflection in class.
7. **Public presentations:** some of the works developed during the course will be presented in Open Classes

14. Avaliação
Evaluation

PT

As metodologias descritas acima promovem uma avaliação qualitativa através de feedback contínuo individual e coletivo, o qual procura contribuir para um desenvolvimento progressivo dos estudantes. Paralelamente, a metodologia de avaliação quantitativa centra-se numa avaliação contínua, entendida como o processo de aferição progressiva dos conhecimentos e competências do estudante.

Os elementos e critérios de avaliação (descritos abaixo) procuram garantir transparência, equidade e coerência entre as metodologias praticadas e os objetivos da UC.

São considerados 3 componentes de avaliação:
1. 40%: Participação em aula;
2. 25%: Portefólio em modo de Diário de Bordo;
3. 35%: Trabalhos de criação de caráter individual e de grupo com apresentação e discussão.

Os critérios de avaliação de cada componente são considerados do seguinte modo:

1. 40% Assiduidade e Participação Ativa em Aula. Indicadores:

- A participação é relevante, reflexiva e significativa;
- As contribuições são colaborativas e apoiam os colegas;
- O envolvimento demonstra uma abordagem investigativa e exploratória às atividades da aula.

2. 25% - Diário de Bordo:

- A) 20%: Qualidade da escrita (clara e percetível , utilização adequada dos termos focados em aula) e estruturação e organização do documento.
- B) 30%: Em que medida reflete e detalha o trabalho em aula
- C) 50%: Em que medida aponta e contextualiza questionamentos e reflexões na relação com os conteúdos e exercícios das aulas.

3. 35% - Criação/ interpretação individuais e de grupo onde se exploram e aprofundam os conteúdos programáticos (no mínimo 2 trabalhos).

- 25%: Movimento: explora os elementos; claro nos elementos; investigativo e coerente; rico e imaginativo.
- 20% :Interpretação: precisa, rigorosa, definida; completa; sentida, interiorizada, presente; fisicalidade, individualidade.
- 25%: Composição: organizado, estruturado; articulado com os elementos; transição entre frases e secções; manipulação dos elementos de composição.
- 30%: Capacidade investigativa e de reflexão demonstrada ao longo do processo criativo, através da apresentação do trabalho e de argumentação oral ou escrita.

NOTA RELEVANTE: Para efeitos de avaliação, considera-se condição indispensável a presença ativa em aula, numa proporção de, pelo menos, 75%, ou seja, caso o estudante não complete os 75% de presença ativa em aula, não será considerado elegivel para avaliação.

EN
The methodologies described above support qualitative evaluation through ongoing individual and group feedback, aimed at fostering students' progressive development. In parallel, quantitative evaluation is based on continuous assessment, understood as the progressive measurement of students' knowledge and skills.
The evaluation criteria (detailed below) ensure transparency, fairness, and consistency between the methodologies applied and the learning objectives of the course.

Three components are considered for assessment:
1. 40% - Class participation
2. 25% - Portfolio in the form of a Learning Journal (*Diário de Bordo*)
3. 35% - Individual and group assignments with presentation and discussion

Weighting and Criteria
1) 40% - Consistent attendance and active engagement in class

- Participation is regular;
- Participation is relevant and thoughtful;
- Contributions are collaborative and supportive of peers;
- Engagement shows an investigative and exploratory approach to class activities.

2) 25% - Learning Journal (Diário de Bordo)
Assessment criteria for the Learning Journal:

- 20% - Writing quality: clarity, precision, appropriate use of terminology, structure, and organization;
- 30% - Extent to which it reflects and details classwork;
- 50% - Depth of questioning and contextualization of reflections in relation to class content and exercises.

3) 35% - Creative/Interpretive Assignments
Individual and group projects focusing on the exploration and deepening of program content (minimum 2 assignments). Assessment criteria for assignments:

- 25% - Movement: clarity, richness, imagination, coherence, and investigative approach in exploring movement elements;
- 20% - Interpretation: precision, rigor, completeness, embodiment, presence, physicality, and individuality;
- 25% - Composition: organization, structure, articulation with course elements, transitions between phrases/sections, and manipulation of compositional tools;
- 30% - Research and reflective capacity demonstrated throughout the creative process, through the presentation of the work and through oral or written argumentation.

NOTE: Active class participation is an essential requirement: students must attend and participate in at least 75% of classes. Failure to meet this threshold makes the student ineligible for assessment.

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
Os objetivos identificados em 1, 2, e 3 concorrem integralmente para as metodologias identificadas em 1 e 2.
EN
The objectives identified in 1, 2, and 3 fully compete with the methodologies identified in 1 and 2.

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

Allsopp, R., & Lepecki, A. (2008). Editorial: *On Choreography. Performance Research* , *13* (1), 1-6. https://doi.org/10.1080/13528160802465409

Blom, L. & Chaplin, L. (1982). *The intimate act of choreography* . Univ. of Pittsburg Press.

Cecily, D. (1977). *A primer for movement description using effort-shape and supplementary concepts.* Dance Notation Bureau Press.

De Lima, C. (2013). Trans-meaning: dance as an embodied technology of perception. *Journal of Dance and Somatic Practices 5.1 - Special Edition* 2013. DOI: https://doi.org/10.1386/jdsp.5.1.17_1

Fernandes, J., & Xavier, M. (2024). O perfil do coreógrafo e a construção de uma identidade coreográfica: Um ensaio sobre Victor Hugo Pontes. *Revista Estud(i)os De Dança* , *2* (2), 1?16. https://doi.org/10.53072/RED202402/00206

Morgenroth, J. (1987). *Dance improvisation* . University of Pittsburgh Press.

Sheets-Johnstone, M. (2024). Being-in-movement: phenomenological ontology of being. *Cont Philos Rev* 57, 17?43. DOI: https://doi.org/10.1007/s11007-024-09631-9

17. Observações
Observations

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.

To optimize the teaching and learning process, the course unit uses the Moodle platform to provide access to course materials, facilitate communication between students and instructors, and support the monitoring of activities.

Outras referências bibliográficas / Additional bibliographic references:

Cerqueira da Silva Junior, J. (2010). *O'Donnell's Open-Form Composition (OFC): A Possible Stance to Abridge the Divide Improvisation-Composition in Dance?.* MA Thesis. Utrecht University. https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5325

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

Fernandes, J., & Xavier, M. (2024). O perfil do coreógrafo e a construção de uma identidade coreográfica: Um ensaio sobre Victor Hugo Pontes. Revista Estud(i)os De Dança , 2 (2), 1-16. https://doi.org/10.53072/RED202402/00206

Eco, U. (1989). *The open work* . Cambridge, MA: Harvard University Press

Colleen ¿ , Wahl ¿ . Laban Bartenieff Movement Studies ¿ , Human Kinetics Publishers (2019)

Hackney, P.: Making Connections: Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals. London and New York: Routledge (2005)