

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Estudos de Repertório Americano I American Repertory Studies 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	
	Interpretação/Criação Interpretation/Creation	Semestral	75.00	30.00 P	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		[160] Sylvia Kazumi Rijmer (52.0h)				
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)

Objetivo Geral: Estudar a Dança Moderna Americana na sua primeira geração (sensivelmente de 1900 a 1950), a partir de obras de coreógrafos pertencentes a este período.

Através de uma metodologia de ensino eminentemente prática e experiencial, pretende-se atingir os seguintes Objetivos Específicos:

1. Dar a conhecer aos alunos o contexto histórico e coreográfico de emergência das obras selecionadas para estudo;
2. Dar a conhecer o repertório e os autores de referência da época;
3. Proporcionar a experimentação prática desse repertório, visando o desenvolvimento técnico e artístico dos alunos;
4. Desenvolver capacidades de memorização, reprodução e interpretação de obras de diferentes estilos;
5. Desenvolver a autonomia de aprendizagem;
6. Desenvolver a capacidade de autocorreção e a colaboração interpares;
7. Promover a interdisciplinaridade com outras UC do curso, nomeadamente com as várias abordagens das técnicas da dança contemporânea.

(EN)

General Objective: To study American Modern Dance in its first generation (approximately from 1900 to 1950), based on works by choreographers from this period. Through a teaching methodology that is primarily practical and experiential, the following Specific Objectives are intended to be achieved:

1. To introduce students to the historical and choreographic context in which the selected works for study emerged;
2. To introduce the repertoire and the key authors of the period;
3. To provide practical experimentation with this repertoire, aiming at the technical and artistic development of students;
4. To develop memorization, reproduction, and interpretation skills for works of different styles;
5. To foster independent learning;
6. To develop self-correction abilities and peer collaboration;
7. To promote interdisciplinarity with other course units, particularly through the various approaches to contemporary dance techniques.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

(PT)

Obras coreográficas de autores pertencentes às primeiras gerações da Dança Contemporânea Americana - 1ª metade do sec. XX.

Cada autor será estudado através das suas peças (ou excertos) mais marcantes.

Para cada obra/autor estudado, analisar-se-á:

1. Título, tema, movimento, personagens, estilo, relação do movimento com o tema;
2. Composição: técnicas coreográficas, secções, transições, estruturas espaciais, relação do tema com o intérprete, relação entre intérpretes, relação dos intérpretes com o cenário, relação do tema com a estrutura;
3. Música: carácter e tempo, forma e estrutura, relação com o tema, relação com a coreografia;
4. Especificidades técnicas: cenários, figurinos, luzes

(EN)

Choreographic works by authors belonging to the first generations of American Modern Dance - first half of the 20th century. Each choreographer will be studied through their outstanding works (or excerpts).

For each work/author studied, the following will be analysed:

1. Title, theme, movement, characters, style, relationship of the movement to the theme;
2. Composition: choreographic techniques, sections, transitions, spatial structures, relation of the theme to the interpreter, relationship between interpreters, relationship of the interpreters with the scenario, relationship of the theme to the structure;
3. Music: character and time, shape and structure, relationship to the theme, relationship with the choreography;
4. Technical specifications: scenarios, costumes, lights.

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 aprendizagem e experimentação prática dos conteúdos programáticos 1 a 4, permitirá aos estudantes atingir os objetivos de aprendizagem 1 a 7.

(EN)

The practical learning and experimentation of the program contents 1 to 4 will allow students to achieve learning objectives 1 to 7.

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]

Em consonância com as propostas do modelo pedagógico da ESD, a metodologia de ensino desta UC é eminentemente prática e experiencial, consubstanciada numa experiência imersiva de descodificação do gesto coreográfico, na sua memorização e na posterior reprodução mediatizada pela interpretação pessoal de cada estudante.

As sessões de trabalho terão o formato de ensaio, sob supervisão do professor. Utilizar-se-á, igualmente, o registo em vídeo como instrumento de autocorreção.

O trabalho desenvolver-se-á a solo ou em grupo, ajustando-se sempre o material coreográfico às capacidades técnicas e artísticas do grupo e dos indivíduos que o compõem.

Pretende-se, ainda, que as aulas se desenrolem num processo colaborativo e centrado nos estudantes, tanto no vetor professor/aluno como no eixo interpares.

A aprendizagem é presencial, caracterizando-se pela interação direta entre os estudantes e o docente no contexto do estúdio de dança. O estudo das obras/excertos propostos pautar-se-á pela autonomia dos alunos, apoiados pelo professor no processo de descodificação do movimento.

O trabalho da UC concluirá com uma apresentação pública do material coreográfico estudado, que visa a familiarização dos estudantes com o ambiente performativo e com o contacto com o público.

[EN]

In line with the proposals of the ESD pedagogical model, the teaching methodology in this UC is eminently practical and experiential, grounded in an immersive experience of decoding choreographic gestures, their memorization and the subsequent reproduction mediated by each student's personal interpretation.

The work sessions will take the form of rehearsals under the supervision of the teacher. Video recording will also be used as a tool for self-correction. The work will be developed individually or in groups, always adjusting the choreographic material to the technical and artistic abilities of the group and of the individuals within it. Moreover, classes are intended to unfold in a collaborative and student-centered process, both in the teacher/student vector and in the peer-to-peer axis. The learning process is in-person, characterized by direct interaction between the students and the teacher in the studio context. The study of the proposed works/excerpts will be guided by the students' autonomy, supported by the teacher in the process of decoding movement. The unit will conclude with a public presentation of the choreographic material studied, aiming to familiarize students with the performative environment and the contact with audiences..

14. Avaliação

Evaluation

[PT]

A metodologia de avaliação baseia-se na observação em aula e será contínua, numa escala de 0 a 20 valores, considerando os seguintes parâmetros: demonstração de competências físicas, técnicas e artísticas, com um peso de 80% (16 valores), avaliadas segundo os seguintes critérios: correção da execução técnica, desenvolvimento das qualidades físicas, dinâmica e musicalidade, qualidade e interpretação do movimento; e atitude e postura perante o trabalho, com um peso de 20% (4 valores), avaliadas de acordo com a autoresponsabilidade, o interesse demonstrado e a participação efetiva nas aulas lecionadas.

[EN]

The assessment methodology is based on in-class observation and will be continuous, on a scale from 0 to 20 points, considering the following parameters: demonstration of physical, technical, and artistic skills, with a weight of 80% (16 points), evaluated according to the following criteria: accuracy of technical execution, development of physical qualities, dynamics and musicality, and quality and interpretation of movement; and attitude and approach to the work, with a weight of 20% (4 points), evaluated based on self-responsibility, demonstrated interest, and active participation in the classes.

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 Metodologia de Ensino desta UC adaptará o estudo das obras coreográficas às capacidades técnicas e artísticas dos alunos, permitindo que cada indivíduo possa evoluir técnica e artisticamente, para dar cumprimento aos Objetivos Específicos 1 a 7.

A utilização de gravações e visionamento de algumas aulas, conforme proposto na Metodologia de Ensino, permitirá desenvolver a autonomia de aprendizagem, a capacidade de autocrítica e de autocorreção também previstas nos Objetivos Específicos.

No sentido de promover uma atitude de responsabilidade pelas próprias aprendizagens e de aproximação aos contextos profissionais, a participação efetiva nas sessões de trabalho é essencial para atingir os objetivos propostos para a UC.

(EN)

The Teaching Methodology of this UC will adapt the study of the choreographic works to the technical and artistic abilities of the students, allowing each individual to develop technically and artistically, in order to achieve the Specific Objectives 1 to 7. The use of recordings and the viewing of the rehearsing process in class, as proposed in the Teaching Methodology, will allow for the development of the students' learning autonomy, self-criticism, and self-correction, also outlined in the Specific Objectives. In order to promote a sense of responsibility for one's own learning and to approach the professional context, active participation in the work sessions is essential to achieve the objectives set for the UC.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Celant, G. (Ed.). (1999). Merce Cunningham. Edizioni Charta.

Copeland, R. (2004). Merce Cunningham: The modernizing of modern dance. Routledge.

Fuhrer, M. (2015). American Dance: The complete illustrated history (3rd ed.). Voyager Press.

Gitelman, C. & Palfy, B. (Eds.). (2012). On stage alone: Soloists and the modern dance canon. University Press of Florida.

Graham, M. (1991). Blood memory: An autobiography. Washington Square Press.

Humphrey, D. (2008). New Dance: Writings on modern dance. Princeton Book Company.

Limón, J. (2001). José Limón: An unfinished memoir. Wesleyan University Press.

Penrod, J., & Plastino, J.G. (2004). The dancer prepares: Modern dance for beginners (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Reynolds, N., & McCormick, M. (2021). No fixed points: Dance in the twentieth century. Yale University Press.

Stodelle, E. (1984). The dance technique of Doris Humphrey. Collier Macmillan Publishers.

17. Observações

Observations

[PT]

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.

Bibliografia adicional poderá ser fornecida no decurso da Unidade Curricular se necessário.

[EN]

Students must present themselves equipped according to the specificity of the course unit. The student should take care of their personal warm-up time before the start of the class and maintain this routine as a good practice to promote a healthy body. Understanding how to prepare and make the body available before class is a practice that will contribute to self-knowledge, avoiding and preventing injuries. Additional bibliography may be provided during the course unit if necessary.