

Ficha de unidade curricular do Doutoramento em Motricidade Humana

1. Designação da Unidade Curricular

(Estudos Avançados na especialidade de dança)
TÓPICOS EM ESTUDOS DE DANÇA: REPRESENTAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO CORPO CÊNICO CONTEMPORÂNEO

2. Docente responsável (preencher o nome completo)

Elisabete Alexandra Pinheiro Monteiro

3. Carga lectiva na unidade curricular do docente responsável

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
	1,5h						

4. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular

Daniel Tércio

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
1,5h							

Maria João Alves

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
	1,5h						

Claudia Marisa Oliveira (Escola Superior de Artes do Espectáculo com protocolo com FMH)*

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
2,5h	2,5h						

5. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Diferenciar e explicar os conceitos de dança e coreografia.
- Demonstrar conhecimento e compreensão na área de estudo, e um considerável grau de conhecimento especializado sobre os temas de estudos avançados, bem como uma visão especializada em pesquisa atual
- Demonstrar conhecimento sobre processos, procedimentos e métodos para lidar com fenómenos complexos, a respeito da criação contemporânea em dança e outras expressões artísticas
- Demonstrar a capacidade de formular novas questões de forma autónoma e criativa e contribuir para a reflexão crítica sobre diferentes processos criativos e métodos de construção coreográfica
- Identificar e analisar os processos e conceitos associados à criação coreográfica colaborativa.
- Analisar a construção da personagem enquanto génese do discurso dramático e eventual relação com o criador.
- Aprofundar a relação entre a imagem estética do corpo e a sua representação como realidade cénica na atualidade na criação do espectáculo

* Obs: Anexo Cv da Profª Doutora Claudia Oliveira. (ESMAE Escola com protocolo com a FMH)

6. Conteúdos programáticos:

[a] DANÇA E COREOGRAFIA: DICUSSÃO DE TERRITÓRIOS (1,5h)

_Pensamento Coreográfico

- (i) o Corpo
- (ii) utilização de Espaços e Objectos

[b] = PRINCÍPIOS E PROCESSOS DE PESQUISA NA CONSTRUÇÃO COREOGRÁFICA (1,5h)

_Processos Criativos – conceitos, decisões e estratégias implicadas

- (i) Como começar? Fontes de pesquisa para a criação coreográfica
- (ii) O que é uma composição?
  - _Design da dança
  - (i) dispositivos ou estruturas geradoras de material de movimento.
  - (ii) intenção expressiva na criação - que implicações no processo criativo?
  - (iii) métodos de manipulação do material a explorar. Constrangimentos, vazio, rotura, transformação e reciclagem. Como alargar o campo das possibilidades?
- _Estudo de casos, ilustrativos dos conceitos abordados
  - (i) análise de alguns métodos e processos de criação coreográfica.

[c] = MÉTODOS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO COREOGRÁFICA (1,5h)

_Modelos de Criação Coreográfica

- (i) Espectro didáctico-democrático de Butterworth
  - _Lógicas de movimento e concepções de dança contemporânea
  - _A Improvisação e a Composição Coreográfica
- (i) Características de um Sistema Social
- (ii) Processos criativos associados
  - _A Criação coreográfica colaborativa
  - (i) Estratégias de variação da Composição
  - (ii) Negociação da Intencionalidade

[d] TIPOLOGIAS DE ESTRUTURAS CÉNICAS E COREOGRÁFICAS = ESPAÇO(S) DE REPRESENTAÇÃO: O SIMULACRO E A VIDA NA CRIAÇÃO DA PERSONAGEM (2,5h)

_A personagem

- (i) actante e atuante entre as fronteiras da ficção e da vida, é atravessada por invenção artística, factos históricos e reflexão biográfica.
- (ii) revela-se junto do espectador como a possibilidade de reinvenção da existência e das interações com os outros.
  - _ Problemáticas
  - i) Onde ficam as fronteiras entre a ficção e o real;
  - (ii) Como é que a noção de realidade é afetada pela criação de personagem;
  - (iii) Qual a relação entre intérprete e personagem no que toca a processos identitários; (iv) Haverá uma transferência de sentidos e reconhecimento entre a identidade do intérprete e a construção de personagem;
  - (v) A criação da personagem pode ser uma forma de reflexão da biografia do criador.
- _Estudo de casos
  - (i) Análise do trabalho do realizador Mike Leigh
  - (ii) Análise do trabalho do coreógrafo Jérôme Bell

[e] = VISIBILIDADE E INVISIBILIDADE NA PERFORMANCE CONTEMPORÂNEA - ESPAÇO(S) DE REPRESENTAÇÃO: O SIMULACRO E A VIDA NA CRIAÇÃO DO ESPECTÁCULO (2,5h)

_A Imagem e os mecanismos reflexivos

- (i) «ver viver» tornou-se uma prática que nos faz acreditar que a verdadeira fruição nos chega da ordem espetacular do mundo, alicerçada numa imagem cognitiva do real mais do que na sua manifestação sensível.
- (ii) O corpo como uma combinação infinita de possíveis, mais que o reflexo real do espelho
  - _A comunicação através da representação
  - (i) sociabilidade, sedução e corpo como objecto estético
  - (ii) imagem e representação
  - (ii) o real como operador simbólico
- _Narrativas intersubjectivas e intrasubjectivas
  - (i) personagem social
  - (ii) espectador e objecto artístico como real
  - (iii) criador e objecto artístico como real ficcionável
- _Estudo de casos
  - (i) Análise do trabalho da fotografa Nan Goldin
  - (ii) Análise do trabalho da performer Sophie Calle

7. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular

A organização dos conteúdos em cinco blocos distintos corresponde a um conjunto de Tópicos cuja análise formal e sistematizada se pretende um propulsor do aprofundamento de estudos a nível de temáticas como: Dança, Coreografia, papel do Corpo, do Movimento, do Gesto, da personagem, da imagem, no âmbito dos processos de criação e construção cénica contemporânea, mas também dos princípios, procedimentos e estruturas dramáticas e cénicas, extravasando assim para outras linguagens artísticas que não só a dança.

Na atualidade sabemos como se esbatem e diluem fronteiras neste 'fazer artístico', numa contaminação de linguagens, em que os processos de pesquisa e criação são desde logo indicadores primordiais. A opção pela análise de alguns criadores e/ou de propostas de métodos de trabalho, correspondem à ilustração deste 'fazer artístico' que se falava atrás.

Pretende-se pois que os Estudos Avançados contribuam para uma análise e reflexão das problemáticas abordadas, despolentando a curiosidade, interesse e pesquisa no âmbito que se deseja propulsor de problemas de estudo no âmbito da investigação científica.

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Nas sessões de cariz teórico utilizam-se essencialmente os métodos expositivo, demonstrativo e de direcionamento, uma vez que fundamenta de forma transversal os diversos tópicos abordados. Técnicas: individuais Pesquisa; Estudo Dirigido) e grupais (Pequeno Grupo - Debate Dirigido; Grupo Discussão; Estudo de Casos, "Brainstorming"; e Grande Grupo - Audio-visual; Leitura Comentada; Foro; Resolução de Problemas; Painéis de Discussão)

Nas sessões de aplicação utilizam-se essencialmente os métodos activos de participação e de descoberta, assim como prática de observação e de diagnóstico.

As técnicas são essencialmente individuais e em pequenos grupos

Avaliação: os doutorandos escolherão um dos tópicos abordados em qualquer 1 dos 5 módulos, e apenas 1, e terão de escrever um **pequeno ensaio individual entre 10.000 a 12.000 caracteres**. Devem evidenciar a compreensão e reflexão crítica sobre o mesmo, podendo se fundamentar na bibliografia dada, mas serão incentivados a uma maior pesquisa, que permita uma fundamentação consistente do que se propõem abordar, a par com a análise e potenciais contributos dos módulos componentes dos Estudos Avançados.

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Os doutorandos aprenderão refletindo, discutindo e tentando sistematizar sobre os problemas e alternativas propostas, melhorando as suas competências no que concerne a observação, análise e identificação das componentes e variáveis em presença.

Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber, tendo, também como referencial, sempre que aplicável, aos interesses e domínios de investigação de cada doutorando. O desenvolvimento do módulo decorrerá pois harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da UC.

Incentiva-se neste módulo trabalhar perseguir a evolução gradativa do conhecimento. Esta será uma assim uma UC com alguns momentos de aplicação de exemplos ilustrativos, onde os doutorandos terão a oportunidade de experienciar pelo visionamento, análise e de interpretação do observado. Serão propostas assim algumas situações para o efeito.

10. Bibliografia Principal

[c] - Audiffren, M. (2004). Étude des processus de création par improvisation en danse et en musique: rôle de l'imagerie mentale, des conditions l'apprentissage et du référentiel sensoriel. *Research Quarterly*, 327–330. Retrieved from http://hal.inria.fr/docs/00/02/82/64/PDF/Audiffren_A_014_.pdf

[a, b] - Burrows, Jonathan and Ritsema, Jan (2003) Weak Dance Strong Questions. Retrieved from <http://www.jonathanburrows.info/#/text/?id=132&t=content>

[d] - Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity

[c] - Butterworth, J. (2004). Teaching choreography in higher education: a process continuum model. *Research in Dance Education*, 5(1), 45–67. doi:10.1080/1464789042000190870

[b] - Butterworth, J & Wildschut, L. (2009). Contemporary Choreography – A Critical Reader. J.Butterworth & L.Wildschut. New York: Routledge.

[b] - Colin, N. (2012). Choreographic Presence: Thinking in Time. International Conference Psi Performance and Philosophy working Group (Dec. 2012). H. Minors (ed). Kingston University (pp. 24-31). Retrieved from <http://eprints.kingston.ac.uk/24472/1/conference-performance-thinks-proceedings.pdf>

[e] - Danto, A.C. (2014). *El abuso de la belleza*. Barcelona : Paidós.

[d] - Fleury, C. (2015). *Les Irremplaçables*. Paris : Gallimard.

- [a] - Forsythe, William (s.d.) Choreographic Objects: Essay. Retrieved from < <http://www.williamforsythe.de/essay.html>>
- [d] - Gillibert, JEAN (1993). *L'acteur en création*. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.
- [e] - Goffman, E. (1974). *Les rites d'interaction*. Paris: Minuit.
- [e] - Heinrich, N. (2012). *De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique*. Paris : Gallimard.
- [e] - Husserl, E. (1992). *Conferências de Paris*. Lisboa: Edições 70.
- [c] - Kirsh, D., Muntanyola, D., Jao, R. J., Lew, A., & Sugihara, M. (2009). Choreographic methods for creating novel, high quality dance. *Design and Semantics of Form and Movement*, 188–195. Retrieved from <http://adrenaline.ucsd.edu/kirsh/articles/interaction/kirshetal2009.pdf>
- [d] - Maffesoli, M. (2000). *L'instant éternel*. Paris: la petite vermillon.
- [c] - Stevens, C. (2005). Trans-disciplinary Approaches to Research into Creation, Performance, and Appreciation of Contemporary Dance. In *Thinking in four dimensions: Creativity and cognition in contemporary dance* (pp. 154–168).
- [c] - Stevens, K., Mckechnie, S., Malloch, S., Petocz, A., & Kate Stevens, Shirley Mckechnie, Stephen Malloch, A. P. (2000). Choreographic Cognition: Composing Time and Space. In *Proceedings of the 6th International Conference on Music Perception & Cognition* (pp. 1–8). Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.119.4542>

Sheet Curricular Unit

1. Curricular Unit Name

(Advanced Study on the dance specialty)
TOPICS IN DANCE STUDIES: REPRESENTATION / PRESENTATION IN THE CONTEMPORARY SCENIC BODY

2. Teacher in charge (fill in full name)

Elisabete Alexandra Pinheiro Monteiro

3. Teaching load in the curricular unit of the teacher in charge

Theoretical T	Theoretical and practical TP	Practical-Lab PL	Field Work TC	Seminar S	Internship E	Tutorial OT	Other O
	1,5h						

4. Other teachers and their teaching loads in the curricular unit

Daniel Tercio

Theoretical T	Theoretical and practical TP	Practical-Lab PL	Field Work TC	Seminar S	Internship E	Tutorial OT	Other O
1,5h							

Maria João Alves

Theoretical T	Theoretical and practical TP	Practical-Lab PL	Field Work TC	Seminar S	Internship E	Tutorial OT	Other O
	1,5h						

Claudia Marisa Oliveira

Theoretical T	Theoretical and practical TP	Practical-Lab PL	Field Work TC	Seminar S	Internship E	Tutorial OT	Other O
2,5h	2,5h						

5. Learning objectives (knowledge, skills and competencies to be developed by students)

- To differentiate and explain the concepts of dance and choreography.
- To demonstrate knowledge and understanding in the field of study, and a considerable degree of specialised knowledge on the topics of advanced studies, as well as a specialised insight on the current research
- To demonstrate knowledge about processes, procedures and methods to deal with complex phenomena of the contemporary creation in dance and other artistic expressions
- To demonstrate ability to formulate new issues autonomously and creatively, and contribute to a critical reflection on different artistic processes and methods in choreographic creation
- To analyze the processes and concepts associated with collaborative choreographic creation.
- To develop and analyze the construction of the character as the genesis of dramaturgical discourse and its hypothetical relation with the author.
- To deepen the relationship between the aesthetic image of the body and its representation as a scenic reality nowadays for the creation of a performance

6. Programme contents

a] = DANCE AND CHOREOGRAPHY: TERRITORIES OF DISCUSSION (1.5h)

Choreographic thought

- (i) the Body
- (ii) use of spaces and objects

[b] = PRINCIPLES AND PROCESSES OF SEARCHING IN CHOREOGRAPHIC CONSTRUCTION (1.5h)

_Creative Process - concepts, decisions and strategies involved

- (i) How to start? Research sources for choreographic creation
- (ii) What is a composition?

_Dance design

- (i) devices or structures which generate the material for exploring movement.
- (ii) significant intention in creation - what implications to the creative process?
- (iii) methods of handling the material to explore. Constraints, empty, rupture, transformation and recycling. How to widen the field of possibilities?

_Cases Studies as illustrative of the concepts covered

- (i) analysis of some methods and choreographic creation processes.

[c] = CHOREOGRAPHIC CREATION METHODS AND PROCEDURES (1.5h)

_Models of Choreographic Creation

- (i) educational-democratic Spectrum by Butterworth

_Movement and contemporary dance concepts

_Improvisation and Choreographic Composition

- (i) Characteristics of a Social System

- (ii) Creative processes associated

_A Collaborative choreographic creation

- (i) Strategies for changing the choreographic Composition

- (ii) Negotiation of intentionality

[d] TYPES OF STRUCTURES scenic and choreographic = SPACE(S) OF REPRESENTATION: The simulacrum is LIFE IN CHARACTER CREATION (2.5h)

_Character

- (i) between the borders of fiction and life is crossed by artistic invention, historical facts and biographical reflection.
- (ii) is revealed before the viewer the possibility of reinvention of life and interactions with others.

_Questions

- i) Where are the boundaries between fiction and reality?;
- (ii) How does the notion of reality is affected by the character creation?;
- (iii) What is the relationship between performer and character when it comes to identity processes?;
- (iv) Will there be a transfer between the senses and recognition of the identity of the interpreter and the creation of the character?;
- (v) Can the creation of the character be a form of reflection of the biography of the creator?

_Cases Studies

- (i) director's work Mike Leigh
- (ii) choreographer Jerome Bell

[e] = VISIBILITY AND INVISIBILITY IN CONTEMPORARY PERFORMANCE - (SPACES) REPRESENTATION: THE SIMULACRUM AND LIFE IN THE CREATION OF THE PERFORMANCE (2.5h)

_Image and reflective mechanisms

- (i) "see directly" has become a practice that makes us believe that the real enjoyment comes in the spectacular world based on a cognitive image of the real rather than on its tangible expression.
- (ii) The body as an endless possible combination rather than the actual reflection mirror

_Communication through representation

- (i) sociability, seduction and body as aesthetic object
- (ii) image and representation

- (ii) the real as symbolic operator

_Intersubjective and intra-subjective narratives

- (in) social character
- (ii) viewer and art object as real
- (iii) the creator and artistic object as fictional real

_Cases Studies

- (in) job analysis of photographs Nan Goldin
- (ii) performer of the work of Sophie Calle Analysis

7. Demonstration of consistency of program contents with the objectives of the course

The organization of the syllabus into five distinct units corresponds to a set of topics whose formal and systematic analysis intends to generate further research on thematic studies such as: Dance, Choreography, Paper Length, Movement, Gesture, Character, Image, within the realm not only of the processes of creation and contemporary scenic construction, but also of the principles, procedures and dramaturgical and scenic structures, which will go beyond to other artistic languages than only dance.

Nowadays, we know how blurred and thin borders are there in this 'making art', with a contamination of languages in which the research and creation processes are immediately primary indicators. This 'making art' will thus be revealed through the analysis of some of the creators and/or of proposals of working methods.

It is our intention that the Advanced Studies may contribute to the analysis and thought of these issues, triggering curiosity, interest and research which will hopefully address new questions in this field of scientific research.

8. Teaching methods (including assessment)

In the theoretical sessions, we will be essentially using expository, demonstrative and targeting methods since they support in a transversal way the covered topics. Techniques: individual (Research; Directed Study) and group (Small Group - Directed Debate, Discussion Group, Case Studies, Brainstorming and Large Group - Audiovisual; Commented Reading; Forum; Troubleshooting; Discussion Panels)

In the applicability sessions, we will be essentially using the active methods of participation and discovery, as well as practical observation and diagnosis.

The techniques are mainly individual and in small groups.

Assessment: PhD students will choose one, and only one, of the topics addressed in any of the five modules and will need to write a short personal essay between 10 000 to 12 000 characters. In it, they must reveal understanding and critical thought, and the text can be based on the given bibliography, but the students will be encouraged to further research, allowing a consistent basis on what they intend to address, altogether with the analysis and potential contributions of the component modules of the Advanced Studies.

9. Demonstration of consistency of teaching methods with the learning objectives of the course

PhD students will learn through thinking, discussing and trying to systematize the problems and proposed options, improving their skills in relation to observation, analysis and identification of the components and variables involved.

We will try to stimulate a discussion in which everyone participates, through their own experience and knowledge, having as reference the interests and areas of research of each PhD student. The development of the module will take place harmonizing the teaching methodologies with the main objectives of the course unit.

We will encourage in this module the gradual evolution of knowledge. This will be therefore a course unit with some applicable moments of illustrative examples, where PhD students will have the opportunity to experience through viewing, analysis and interpretation of the observed. Some situations for this purpose will hence be proposed.

10. Principal Bibliography

[c] - Audiffren, M. (2004). Étude des processus de création par improvisation en danse et en musique: rôle de l'imagerie mentale, des conditions d'apprentissage et du référentiel sensoriel. *Research Quarterly*, 327–330. Retrieved from http://hal.inria.fr/docs/00/02/82/64/PDF/Audiffren_A_014_.pdf

[a, b] - Burrows, Jonathan and Ritsema, Jan (2003) Weak Dance Strong Questions. Retrieved from <http://www.jonathanburrows.info/#/text/?id=132&t=content>

[d] - Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity

[c] - Butterworth, J. (2004). Teaching choreography in higher education: a process continuum model. *Research in Dance Education*, 5(1), 45–67. doi:10.1080/1464789042000190870

[b] - Butterworth, J & Wildschut, L. (2009). *Contemporary Choreography – A Critical Reader*. J.Butterworth & L.Wildschut. New York: Routledge.

[b] - Colin, N. (2012). Choreographic Presence: Thinking in Time. International Conference Psi Performance and Philosophy working Group (Dec. 2012). H. Minors (ed). Kingston University (pp. 24-31). Retrieved from <http://eprints.kingston.ac.uk/24472/1/conference-performance-thinks-proceedings.pdf>

[e] - Danto, A.C. (2014). *El abuso de la belleza*. Barcelona : Paidós.

[d] - Fleury, C. (2015). *Les Irremplaçables*. Paris : Gallimard.

[a] - Forsythe, William (s.d.) Choreographic Objects: Essay. Retrieved from <http://www.williamforsythe.de/essay.html>

[d] - Gillibert, JEAN (1993). *L'acteur en création*. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

[e] - Goffman, E. (1974). *Les rites d'interaction*. Paris: Minuit.

[e] - Heinich, N. (2012). *De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique*. Paris : Gallimard.

[e] - Husserl, E. (1992). *Conferências de Paris*. Lisboa: Edições 70.

[c] - Kirsh, D., Muntanyola, D., Jao, R. J., Lew, A., & Sugihara, M. (2009). Choreographic methods for creating novel, high quality dance. *Design and Semantics of Form and Movement*, 188–195. Retrieved from <http://adrenaline.ucsd.edu/kirsh/articles/interaction/kirshetal2009.pdf>

[d] - Maffesoli, M. (2000). *L'instant éternel*. Paris: la petite vermillon.

[c] - Stevens, C. (2005). Trans-disciplinary Approaches to Research into Creation, Performance, and Appreciation of Contemporary Dance. In *Thinking in four dimensions: Creativity and cognition in contemporary dance* (pp. 154–168).

[c] - Stevens, K., Mckechnie, S., Malloch, S., Petocz, A., & Kate Stevens, Shirley Mckechnie, Stephen Malloch, A. P. (2000). Choreographic Cognition: Composing Time and Space. In *Proceedings of the 6th International Conference on Music Perception & Cognition* (pp. 1–8). Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.119.4542>