

Ficha de unidade curricular do Doutoramento em Motricidade Humana

1. Designação da Unidade Curricular

(Métodos laboratoriais na especialidade de dança)
MÉTODOS DE ANÁLISE QUALITATIVA : REPRESENTAÇÕES DO CORPO E DA DANÇA

2. Docente responsável (preencher o nome completo)

Daniel Tércio Ramos Guimarães

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
	2 h	2,5 h					

4. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular

Maria Luísa Roubaud

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

Sérgio Bordalo e Sá (bolseiro pós-doc)

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

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

Distinguir e relacionar entre si diferentes representações do corpo em movimento.

Estabelecer tipologias de representação do corpo e da dança numa dada sociedade.

Desenvolver a análise de representações visuais do corpo performativo integrando-a em diferentes modelos de explicação simbólica e formal.

Aprofundar vários planos de interpretação, considerando quer a produção quer a receção de imagens paradas e em movimento.

Ensaia um discurso original a partir da análise e interpretação de obras autorais.

6. Conteúdos programáticos:

[a] = INTRODUÇÃO (1h)

Diversidade e conjugação de métodos. Organização do seminário.

[b] = MÉTODOS DE ANÁLISE ICONOGRÁFICA (2,5h)

_Procedimentos de análise da formal visual

(i) (de)composição e identificação de planos de uma imagem; detecção de linhas de força; distribuição cromática; jogos de luz

(ii) deteção de repertórios simbólicos nas representações do corpo

_Processos de interpretação

(iii) estabelecimento de séries icónicas

(iv) variações nos planos da produção e da recepção das imagens

(v) discussão sobre a inscrição política das imagens

[c] = MÉTODOS DE ANÁLISE FÍLMICA (2,5h)

_Semântica cinematográfica

(i) Partes do filme: plano, sequência

(ii) Imagem: eixo da imagem, movimentos de câmara

(iii) Continuidade fílmica: campo, contracampo, fora de campo, raccord

_Análise vs. Crítica

_Tipos de Análise

(i) Análise textual

(ii) Análise de conteúdo

(iii) Análise poética

(iv) Análise da imagem e do som

[d] = MÉTODOS DE ANÁLISE COREOGRÁFICA (2,5h)

_Processos e instrumentos de inscrição coreográfica

(i) Representações do corpo e dramaturgia da dança

(ii) Análise sistémica de componentes cénicas

(iii) Análise coreográfica: produção de subjectividade e crítica cultural

(iv) Dramaturgias do corpo e construção de sentidos: estudo de casos

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

A organização dos conteúdos em três blocos metodológicos distintos corresponde a um conjunto orgânico de instrumentos de análise formal e simbólica.

Numa sociedade cuja informação flui velozmente sobre suportes visuais é imprescindível desenvolver sistemas de leitura e de interpretação capazes de contextualizar a produção de imagens e de eventos. De igual modo é desejável que os sistemas de leitura e de interpretação não se resignem à recepção anódina dessas mesmas imagens, refiram-se estas ao corpo, ao movimento ou à dança.

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Serão fornecidos aos doutorandos diferentes documentos visuais e fílmicos com representações do corpo, acerca dos quais serão propostas e comparadas distintas leituras, tendo em atenção os contextos de produção e de recepção.

Cada doutorando fará assim uma aproximação vivencial a instrumentos de análise. A avaliação decorrerá neste mesmo sentido, cabendo a cada doutorando proceder a uma proposta de análise e de interpretação relevante para a respetiva área de pesquisa e temática.

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

O desenvolvimento do módulo decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da UC. Esta será uma UC de aplicação, onde os doutorandos terão a oportunidade de experienciarem diferentes instrumentos de análise e de interpretação.

Dado o carácter eminentemente instrumental da UC, serão propostos vários exercícios e casos práticos. Os doutorandos aprenderão fazendo, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e alternativas propostas, melhorando as suas competências no que concerne a observação, análise e interpretação.

Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de “aplicar em contextos diferentes” considerando nomeadamente os interesses e os domínios de pesquisa de cada doutorando.

10. Bibliografia Principal

[d] ALLSOPP, Ric & LEPECKI, André (2008). “Editorial: on choreography”, *Performance Research*, 13: 1, 1-6

[c] AUMONT, Jacques & MARIE, Michel (2010): *Análise do Filme*, A. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 7-32; 66-161.

[b] BLAKEMORE, Colin and JENNETT, Shelia (2001). "iconography and the body." *The Oxford Companion to the Body*. <<http://www.encyclopedia.com/doc/1O128-iconographyandthebody.html>> (acesso: Nov 2015)

[d] BURROWS, Jonathan (2010). *A Choreographer's Handbook*. New York: Taylor & Francis.

[c] GRILO, João Mário (2007): *Lições do Cinema, As – Manual de Filmologia*. Lisboa: Edições Colibri / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 11-22.

[c] MITOMA, Judy & al. (ed.) (2002): *Envisioning Dance on Film and Video*. New York, London: Routledge.

[d] PRESTON-DUNLOP,V. (1998). *Looking at Dances. A choreological perspective on choreography*. Ightham: VERVE

[b] ROBERTS, Helene E. (ed.) (1998). *Encyclopedia of Comparative Iconography. Themes depicted in Works of Art*. 2 vols. Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998.

[d] ROUBAUD, Luísa (2004). “A Dança Independente em Portugal: Imaginários do Corpo” in *Estudos de Dança*, Lisboa: Ed.FMH, pp 337-353

[d] ROUBAUD, Luísa (2014). “Terreiros imaginários. Folclore e nacionalismo na dança teatral em Portugal”. In *Music and shared imaginaries: nationalisms, communities and choral singing*. Pestana, Rosário e Marinho, Helena (eds). Lisboa: Edições Ex-Libris, p 265-273

[b] TÉRCIO, Daniel (1996). “Ape dances and popular dances on Portuguese figurative tile panels from the seventeenth and eighteenth centuries”, *Imago Musicae. International yearbook of Musical Iconography*. Lucca: Lim Editrice.Vol. XIII, 1996, pp. 131-144.

Sheet Curricular Unit

1. Curricular Unit Name

(Métodos laboratoriais na especialidade de dança)
MÉTODOS DE ANÁLISE QUALITATIVA : REPRESENTAÇÕES DO CORPO E DA DANÇA

2. Teacher in charge (fill in full name)

Daniel Tércio Ramos Guimarães

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
	2h	2,5h					

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

Maria Luísa Roubaud

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

Sérgio Bordalo e Sá

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

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

- To distinguish and establish connections between different representations of the human body in movement.
- To establish typologies of body and dance representations in a given society.
- To develop the analysis of visual representations of the performative body framing it in different symbolic and formal models of explanation.
- To deepen several levels of interpretation, taking into account the production and the reception of still and moving images.
- To produce an original discourse based on the analysis and interpretation of copyrighted works.

6. Programme contents

[a] = INTRODUCTION (1h)

Diversity and combination of methods. Structure of the seminar.

[b] = METHODS OF ICONOGRAPHIC ANALYSIS (2,5h)

_Analysis procedures of the visual form

(i) (De)Composition and identification of image plans; detection of force lines; chromatic distribution; lighting effects

(ii) Detection of symbolic repertoires on the representations of the body.

_Interpretation processes

(iii) Creation of iconic series

(iv) Changes in the production and reception of images

(v) Discussion about the political inscription of images

[c] = METHODS OF FILM ANALYSIS (2,5h)

_Cinematographic semantics

(i) Film parts: shot, sequence

(ii) Image: image axis, camera movements

(iii) Film continuity: shot, reverse shot, out-of-field, raccord

_Analysis vs. Critic

_Types of Analysis:

(i) Text-based analysis

(ii) Topic based analysis

(iii) Poetics analysis

(iv) Picture and sound analysis

[d] = METHODS OF CHOREOGRAPHIC ANALYSIS (2,5h)

_Procedures and tools of choreographic inscription

(i) Representations of body and dance dramaturgy

(ii) System analysis of scenic components

(iii) Choreographic analysis: subjectivity and cultural critic output

(iv) Body dramaturgies and construction of meaning: case studies

[e] CONCLUSIONS (1h)

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

The organization of the syllabus in three different methodological units corresponds to an organic set of tools of formal and symbolic analysis.

In a society where the information flows rapidly over visual supports, it is indispensable to develop reading and interpretation systems that are able to contextualize the production of images and events. Similarly, it is desirable that the reading and interpretation systems do not restrict themselves to the trivial reception of these images, but relate them to body, movement or dance.

8. Teaching methods (including assessment)

The PhD students will be provided with visual and film documents of body representations, about which different readings will be proposed and compared, taking into account the production and reception contexts.

Each PhD student will therefore have a first-hand approach to the analysis tools. In the evaluation, each PhD student will have to make an analysis and interpretation proposal, which has to be relevant to the corresponding research and thematic field.

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

The development of the module will take place harmonizing the teaching methodologies with the main objectives of the course unit. This will be a course unit of applicability, where the PhD students will have the opportunity of trying different analysis and interpretation tools. Due to the predominantly instrumental nature of this course unit, several exercises and practical cases will be proposed. The PhD students will learn by doing, thinking and making decisions about the proposed problems and options, and improving their abilities concerning observation, analysis and interpretation.

We will try to stimulate a discussion process in which all students participate with their own experience and knowledge. We will essentially try to ensure the development of the ability to "apply in different contexts" taking into account namely the interests and research fields of each PhD student.

10. Principal Bibliography

[d] ALLSOPP, Ric & LEPECKI, André (2008). "Editorial: on choreography", *Performance Research*, 13: 1, 1-6

[c] AUMONT, Jacques & MARIE, Michel (2010): *Análise do Filme*, A. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 7-32; 66-161.

[b] BLAKEMORE, Colin and JENNETT, Shelia (2001). "iconography and the body." *The Oxford Companion to the Body*. <<http://www.encyclopedia.com/doc/1O128-iconographyandthebody.html>> (acesso: Nov 2015)

[d] BURROWS, Jonathan (2010). *A Choreographer's Handbook*. New York: Taylor & Francis.

[c] GRILO, João Mário (2007): *Lições do Cinema, As – Manual de Filmologia*. Lisboa: Edições Colibri / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 11-22.

[c] MITOMA, Judy & al. (ed.) (2002): *Envisioning Dance on Film and Video*. New York, London: Routledge.

[d] PRESTON-DUNLOP, V. (1998). *Looking at Dances. A choreological perspective on choreography*. Ightham: VERVE

[b] ROBERTS, Helene E. (ed.) (1998). *Encyclopedia of Comparative Iconography. Themes depicted in Works of Art*. 2 vols. Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998.

[d] ROUBAUD, Luísa (2004). "A Dança Independente em Portugal: Imaginários do Corpo" in *Estudos de Dança*, Lisboa: Ed.FMH, pp 337-353

[d] ROUBAUD, Luísa (2014). "Terreiros imaginários. Folclore e nacionalismo na dança teatral em Portugal". In *Music and shared imaginaries: nationalisms, communities and choral singing*. Pestana, Rosário e Marinho, Helena (eds). Lisboa: Edições Ex-Libris, p 265-273

[b] TÉRCIO, Daniel (1996). "Ape dances and popular dances on Portuguese figurative tile panels from the seventeenth and eighteenth centuries", *Imago Musicae. International yearbook of Musical Iconography*. Lucca: Lim Editrice. Vol. XIII, 1996, pp. 131-144.