

Ficha de unidade curricular do Doutoramento em Motricidade Humana

1. Designação da Unidade Curricular

Estudos Avançados II - Dança
Dança e Crítica Cultural

2. Docente responsável (preencher o nome completo)

Maria Luísa da Silva Galvez Roubaud

3. Carga letiva 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
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular

Livia Jimenez Sedano

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
2,5h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Maria João Castro

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
2,5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sérgio Miguel Lobo da Conceição 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
2h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Aprofundar e debater dimensões conceptuais e teóricas dos Estudos em Dança, e suas conexões aos domínios da Etnocoreologia, Antropologia Cultural, da História da Arte e dos Estudos Culturais
 Perspetivar a análise de fenómenos de dança (social e teatral) como meio específico de produção de crítica cultural.
 Estudar métodos de análise da dança e aplicá-las na observação de práticas e representações do corpo e da dança enquanto fenómenos significativos culturalmente contextualizados
 Equacionar o modo como manifestações da dança se inscrevem ou/e reflectem trânsitos culturais contemporâneos, tais como processos identitários, questões de género, dinâmicas interculturais e transculturais, tensões entre culturas locais e a cultura global, dimensões pós-coloniais, políticas, e relações de poder e contra-poder..
 Aprofundar competências de observação, descrição, análise e interpretação de fenómenos de dança, com vista à identificação de eixos de organização dramáticos
 Promover, a partir de um estudo contextualizado de fenómenos de dança, debates de crítica cultural teórica e conceptualmente fundamentados

6. Conteúdos programáticos:

Introdução (1h):

Organização do módulo.

Panorâmica sobre diferentes contributos teórico-conceptuais relevantes para a constituição da dança enquanto território de produção de crítica cultural.

Desenvolvimento (3h):

Estudos Culturais, etnecoreologia e antropologia da dança: abordagens teóricas e respectivas orientações de investigação

Os conceitos de texto, contexto, subtexto e para-texto aplicados à análise de obras coreográficas e de outras manifestações da dança

Dança em contexto - estudo de casos: dança social em contextos multiétnicos e interculturais; representação de processos culturais na dança teatral. Dança, cultura(s) expressiva(s) e trânsitos lusófonos.

Debate (1h)

Dança, corporeidade, trânsitos e processos culturais (2,5h)

Política, poder e contra-poder em dança: diálogos e confrontos

Dança, corporeidade e representações de género

Entre a dança teatral e o folclore: dança, nacionalismo e totalitarismo - o caso português

Entre contemporaneidade e tradições: representações da pós-colonialidade e de dinâmicas identitárias em manifestações sociais e teatrais da dança; localismos e globalização.

Representações da dança noutras artes: cinema e artes plásticas..

Potencialidades e limites do estudo da dança enquanto meio de produção de crítica cultural

Debate (1h)

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

O módulo organiza-se em dois blocos distintos, embora concebidos em continuidade. Um primeiro momento, visa fornecer instrumentos teóricos e conceptuais, e modelos analíticos fundamentais para um enquadramento e análise das manifestações sociais e teatrais da dança enquanto meios de produção de crítica cultural; e ainda perspectivar os estudos de dança não apenas como um território subsidiado por outros contributos disciplinares, mas, sobretudo, enquanto gerador de formas de conhecimento específico de fenómenos artísticos e culturais.

Num segundo momento, pretende-se aprofundar perspectivas concretas sobre o modo como práticas e as representações da dança e da corporeidade reflectem, auscultam, operam resistência ou transformação face a questões identitárias ou/e de etnicidade, de género, de nacionalismo e poder, de classe social, de localismos e globalização, e de âmbito pós-colonial, constituindo-se como barómetros para o entendimento de dinâmicas culturais do mundo de hoje. Releva-se, nesta conjuntura, diálogos da dança com outras manifestações da cultura expressiva, com particular destaque para os contextos lusófonos.

Pretende-se deste modo incentivar os doutorandos a perspectivar e sustentar investigação em dança direccionada para a crítica cultural.

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A leccionação deste seminário de Estudos Avançados, por ter uma configuração teórica, é sobretudo de tipo expositivo. Pressupõe, contudo, a leitura por parte dos doutorandos, de textos nos(s) domínio(s) temático(s) do seminário, previamente distribuídos, a fim de otimizar a apreensão dos conteúdos ministrados e a dinamização de dois momentos de síntese, questionamento e debate em torno dos tópicos abordados.

A avaliação consiste na elaboração de uma sinopse escrita dos conteúdos abordados no âmbito do módulo de "Dança e crítica cultural"; os doutorandos aqui deverão demonstrar ter assimilado tanto a leitura dos textos sugeridos, como dos conteúdos apresentados e debatidos em aula, e a capacidade de, sobre eles, produzir reflexão crítica, teórica e conceptualmente fundamentada.

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

Ao tratar-se de um módulo de cariz eminentemente teórico, as metodologias de ensino visam essencialmente transmitir saberes e incentivar capacidades de pesquisa, e pensamento crítico autónomo, em torno da temática da dança e crítica cultural. Nesse sentido, tanto as indicações bibliográficas como o fornecimento de textos para leitura prévia às sessões, e a realização de momentos de debate, constituem ocasiões importantes deste módulo.

Por outro lado, o facto de serem examinadas em aula estudos concretos das dinâmicas entre dança e

cultura, estimulará percepções sobre a aplicabilidade deste domínio conceptual a contextos de investigação. A avaliação, por seu turno, permite fomentar e apreciar a assimilação dos doutorandos dos conteúdos ministrados sendo ainda o seu modelo suficientemente aberto para que sobre eles sejam desenvolvidas reflexões críticas, ideias de pesquisa originais ou contributos para outros projectos de investigação.

10. Bibliografia Principal

- ASHCROFT, Bill e col. (2006) *The Post-colonial studies reader*. Londres: Routledge
- CARTER, Alexandra (2010). *The Routledge Dance studies Reader*. N.York: Routledge
- CASTRO, Maria João (2015). *Dança e Poder. Diálogos e Confrontos no Século XX*. Lisboa: FCSH
- GRAU, Andrée (2005) *Anthropologie de la danse. Genèse et construction d'une discipline*. Pantin: Centre National de la Danse.
- GRILO, João Mário (1997) *A Ordem no Cinema*. Lisboa: Relógio d'Água
- FOSTER, Susan ed. (1996) *Corporealities: Dancing Knowledge, Culture and Power*. Londres: Routledge
- FOUCAULT, Michel (2011). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Edições Graal
- HOBSBAWN, Eric J.(2013). *Fractured times: Culture and society in the twentieth century*.Londres: Little Brown Group Books
- MIGNOLO, Walter (2000). *Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*. New Jersey: Princeton University Press
- MITOMA, Judy (ed.) (2003). *Envisioning Dance on Film and Video*. London & N.York: Routledge.
- MOCARZEL, Evaldo (2014) "Cinema e Dança: Cenas de um Casamento" (23.12.2014), <http://criticos.com.br/?p=6343&cat=4>
- MORRIS, Gay (2009) Dance Studies/Cultural Studies. In *Dance Research Journal*, Vol. 41, Issue 01, pp 82-100
- PRESTON-DUNLOP, V. (1998). *Looking at Dances. A choreological perspective on choreography*. Ightham: VERVE
- ROUBAUD, Luísa (2004). "A Dança Independente em Portugal: Imaginários do Corpo" in *Estudos de Dança*. Lisboa: Ed.FMH, pp 337-353
- ROUBAUD, Luísa. (2010) "Corpos e Anti-corpos do Verde-Gaio". Em *Dançar para a República*, D.Tercio (ed.). Lisboa. Leya/Caminho (pp. 185-234)
- ROUBAUD, Luísa. (2012) "Crioulo em Branco: Dança contemporânea portuguesa e pós-colonialidade". Em *Itinerâncias. Percursos e Representações da Pós-colonialidade*. Brugioni, Elena; Silva et al (eds.) Braga: Editora Húmus/CEHUM (pp 163-218)
- 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
- SEDANO, Livia Jimenez (2014) "La importancia de los contextos de socialización musical y de danza en contextos domésticos para la construcción de pertenencias étnicas en la infancia". Em Maria Fernanda Moscoso (Ed.) *Etnografía de la socialización en las familias*. Madrid: Traficantes de Sueños
- THOMAS, Helen (2003) *The Body, Dance and Cultural Theory*. N.York: Palgrave MacMillan

Sheet Curricular Unit

1. Curricular Unit Name

Advanced studies II - dance
Dance and Cultural Criticism

2. Teacher in charge (fill in full name)

Maria Luísa da Silva Galvez Roubaud

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
3.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Lívia Jimenez Sedano

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
2,5h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Maria João Castro

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
2,5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sérgio Miguel Lobo da Conceição 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
2h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

To study in depth and discuss the conceptual and theoretical dimensions of Dance Studies and its connections to the fields of Ethnochoreology, Cultural Anthropology, History of Art and Cultural Studies
To foresee the analysis of the dance phenomena (social and theatrical) as a specific means of production of cultural criticism.
To study methods of dance analysis and to apply them in looking at practises and body and dance representations as significant and cultural contextualized phenomena.
To question the way in which dance expressions inscribe themselves and/or reflect contemporary cultural interchanges, such as processes of identity, gender issues, inter and transcultural dynamics, tensions between local and global cultures, post-colonial and political dimensions, and power and counter-power relationships.
To develop observations skills, description, analysis and interpretation of dance phenomena, in order to

identify dramaturgical organization priorities.
To promote theoretical and conceptual discussions of cultural criticism, from a contextualized study of the dance phenomena.

6. Programme contents

Introduction (1h)
Module organization
Overview of different theoretical and conceptual contributions, which are relevant to setting-up dance as a field of cultural criticism production.

Development (3h)
Cultural Studies, Ethnochoreology and Anthropology of Dance: theoretical approaches and research guidelines.
Text, context, subtext and paratext concepts applied to the analysis of choreographic works and other dance expressions.
Dance in context – case studies: social dance in multi-ethnic and intercultural contexts; representation of cultural processes of theatrical dance. Dance, expressive(s) culture(s) and lusophone exchanges.

Discussion (1h)

Dance, corporeity, cultural exchanges and processes (2,5h)

Politics, power and counter-power in dance: dialogues and confrontations.
Dance, corporeity and gender representations.
Between theatrical dance and folklore: dance, nationalism and totalitarianism – the Portuguese case.
Between contemporaneity and tradition: post-colonial representations and identity dynamics in social and theatrical expressions of dance; localism and globalization.
Representations of dance in other arts: cinema and visual arts.
Potential and limits of the study of dance as a means of production of cultural criticism.

Discussion (1h)

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

The module is organised in two different units, but designed in continuity. The first unit is intended to supply theoretical and conceptual tools, and key analytical models to set up social and theatrical dance expressions as a means of production of cultural criticism; and also to foresee dance studies not only as a field supported by other subject areas, but mainly as a creator of specific ways of knowledge of artistic and cultural phenomena.

The second unit is intended to study in depth specific perspectives of the way practises and dance and corporeity expressions reflect, sound out, act as resistance or transformation regarding identity and/or ethnicity issues, genre, nationalism and power, social classes, localism and globalization, and post-colonial field. All these issues constitute themselves a barometer for the understanding of the cultural dynamics of nowadays. In this situation, we emphasize dance exchanges with other cultural expressions, with particular reference to the lusophone contexts.

We intend to encourage PhD students to lead dance research towards cultural criticism.

8. Teaching methods (including assessment)

This Advanced Studies Seminar is mainly theoretical and therefore will be taught in the lecture classes format. However, it requires previous readings, which will be distributed beforehand, in order to optimize the understanding of the given contents and to boost its questioning and discussion in class.

The assessment will be a written synopsis of the contents given in the module “Dance and Cultural Criticism”. The PhD students should be able to demonstrate having assimilated both the given texts and the topics discussed in class. They will also have to show the ability to produce about them a critical, theoretical and conceptual thought.

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

Being a highly theoretical module, the teaching methodologies are primarily aimed to transmit expertise and to encourage research abilities and autonomous critical thinking in the field of dance and cultural criticism. Therefore, both the bibliographical references and the texts given to be read before the classes, together with the discussion periods, are important moments of the module.

On the other hand, we will examine in class specific studies about the dynamics between dance and culture, and this will help to see the applicability of the conceptual field to the research settings. The assessment will allow seeing how the students assimilate the contents given in class, and is open enough so that they can also develop critical thoughts, original research ideas or contribute to other research projects.

10. Principal Bibliography

ASHCROFT, Bill e col. (2006) *The Post-colonial studies reader*. Londres: Routledge

CARTER, Alexandra (2010). *The Routledge Dance studies Reader*. N.York: Routledge

CASTRO, Maria João (2015). *Dança e Poder. Diálogos e Confrontos no Século XX*. Lisboa: FCSH

GRAU, Andrée (2005) *Anthropologie de la danse. Genèse et construction d'une discipline*. Pantin: Centre National de la Danse.

GRILO, João Mário (1997) *A Ordem no Cinema*. Lisboa: Relógio d'Água

FOSTER, Susan ed. (1996) *Corporealities: Dancing Knowledge, Culture and Power*. Londres: Routledge

FOUCAULT, Michel (2011). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Edições Graal

HOBBSBAWN, Eric J.(2013). *Fractured times: Culture and society in the twentieth century*.Londres: Little Brown Group Books

MIGNOLO, Walter (2000). *Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*. New Jersey: Princeton University Press

MITOMA, Judy (ed.) (2003). *Envisioning Dance on Film and Video*. London & N.York: Routledge.

MOCARZEL, Evaldo (2014) "Cinema e Dança: Cenas de um Casamento" (23.12.2014), <http://criticos.com.br/?p=6343&cat=4>

MORRIS, Gay (2009) *Dance Studies/Cultural Studies*. In *Dance Research Journal*, Vol. 41, Issue 01, pp 82-100

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

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

ROUBAUD, Luísa. (2010) "Corpos e Anti-corpos do Verde-Gaio". Em *Dançar para a República*, D.Tercio (ed.). Lisboa. Leya/Caminho (pp. 185-234)

ROUBAUD, Luísa. (2012) "Crioulo em Branco: Dança contemporânea portuguesa e pós-colonialidade". Em *Itinerâncias. Percursos e Representações da Pós-colonialidade*. Brugioni, Elena; Silva et al (eds.) Braga: Editora Húmus/CEHUM (pp 163-218)

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

SEDANO, Livia Jimenez (2014) "La importancia de los contextos de socialización musical y de danza en contextos domésticos para la construcción de pertenencias étnicas en la infancia". Em Maria Fernanda Moscoso (Ed.) *Etnografía de la socialización en las familias*. Madrid: Traficantes de Sueños

THOMAS, Helen (2003) *The Body, Dance and Cultural Theory*. N.York: Palgrave MacMillan