

Ficha de unidade curricular do Doutoramento em Motricidade Humana

1. Designação da Unidade Curricular

Métodos Laboratoriais na especialidade de Dança II

Sistemas de análise, documentação e registo de elementos coreográficos

2. Docente responsável (preencher o nome completo)

Maria João Fernandes do Nascimento Alves

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
0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4. Outros docentes e respetivas cargas letivas 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
0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Margarida Moura

Teóricas T	Teórico-práticas TP	Prático-laboratoriais PL	Trabalho de campo TC	Seminário S	Estágio E	Orientação Tutorial OT	Outra O
0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Dominar métodos de análise, codificação e registo especificamente desenvolvidos para a observação de elementos coreográficos

Conhecer e fundamentar procedimentos qualitativos na utilização de métodos de observação e notação em dança

Adequar métodos de análise e registo em dança, em função de questões de investigação

Identificar e relacionar os conceitos e as questões relacionadas com o arquivo e a documentação em dança

Aprofundar o registo etncoreográfico e as técnicas de recolha de dados no âmbito de diversos contextos/intervenções em dança

6. Conteúdos programáticos:

Sistemas de análise, documentação e registo de elementos coreográficos

1. Procedimentos qualitativos na investigação

1.1. Procedimentos quantitativos, qualitativos e de métodos mistos na investigação. Registo e análise dos dados qualitativos. Dados que podem ser codificados. Critérios de qualidade em estudos qualitativos: validade interna, validade externa, fiabilidade e objetividade.

1.2. Softwares para análise qualitativa. Os media fílmicos e digitais como formas de visualização de movimento. Instrumentos de análise que envolvem conceitos de observação de movimento.

1.3. Os registos fílmicos e videográficos com propósito documental. Técnicas de captura de movimento passíveis de ser analisadas por computador e reanimadas. Projetos multimédia ou plataformas online de arquivo e de associação de conceitos de movimento e de elementos coreográficos de artistas ou

técnicas de dança. A exploração do potencial dos media na ilustração de processos de pensamento analítico acerca do movimento. Recursos de dança baseados em instrumentos da web.

2. Documentação e arquivo

- 2.1. Coleção, repositório e arquivo.
- 2.2. O problema da documentação e do arquivo do imaterial.
- 2.3. Exemplos de arquivos de dança: Siobhan Davies, SARMA, Laboratory for Discursive Practices and Expanded Publication, Jonathan Burrows.
- 2.4. TerPsiCore: um arquivo em construção.

3. Análise e registo de elementos coreográficos na dança tradicional

- 3.1. (Etno)história da Etnocoreologia. O que é a Etnocoreologia? Etnocoreologia e etnomusicologia: notas sobre a fundação de uma disciplina em tensão. Relações entre música e dança: quais dependências? Músicas do mundo e danças do mundo. A dialética entre o local e o global. O "glocal". Existe uma etnocoreologia em Portugal?
- 3.2. Coreologia versus etnocoreologia. Contributo de Kurath (1960) e Kealiinohomoku (1972). Coreometria - dança como medida cultural (Lomax, 1968).
- 3.3. Delimitação conceptual: antropologia, etnografia, etnocoreografia, etnologia da dança, performance etnográfica, cultura popular, identidade nacional. Objetos, métodos e teorias da cultura popular.

4. Métodos de observação, codificação e registo de elementos coreográficos

- 4.1. Notação coreográfica. Um sistema codificado de registo de coreografias. Sistemas de análise qualitativa do movimento. Kinetography Laban/Labanotation ou Laban Movement Analysis (LMA) (Laban, 1950). Functional Analysis of the Dancing Body (l'Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé -AFCMD). Eshkol- Wachmann Movement Notation (EWMN). Benesh Movement Notation.
- 4.2. Sistemas de Observação de Habilidades Motoras. Observational system of Motor Skills (OSMOS).

5. Observação e registo etnográfico

- 5.1. O método antropológico. Técnicas de investigação antropológica. O discurso Emic-Etic.
- 5.2. Trabalho de campo em dança. Elementos e etapas do processo. Limitações e dificuldades. Procedimentos, materiais, fontes de investigação e ética antropológica. Contributo de Franz Boas (1972).
- 5.3. Observação e registo etnográfico – questionário coreográfico. A entrevista etnográfica. A observação participante. O registo escrito e audiovisual. O inquérito. O trabalho de arquivo. A transcrição do som musical.

6. Sistematização e classificação em dança tradicional

- 6.1. Método etnocoreográfico
- 6.2. Modelos de escrita etnocoreográfica. Variáveis contextuais, musicais e coreográficas.
- 6.3. Os fundamentos da dança tradicional. Determinação de padrões, diferenças e semelhanças terminológicas.

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

As temáticas trabalhadas orientam o estudante para a aquisição de competências ao nível do controlo da qualidade da recolha de dados pela observação de elementos coreográficos em dança tradicional e em dança teatral.

As abordagens apresentadas exploram, fundamentam e especificam a natureza da investigação qualitativa em dança em contexto etnográfico e em contexto documental e arquivístico.

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Prevalece o uso do método expositivo com recurso a apresentações audiovisuais e estratégias de participação dos estudantes em grupos de discussão e debate sob tutoria do docente. Prática de observação e diagnóstico.

Avaliação, o estudante optará por 1 dos 3 modelos:

a) Trabalho escrito fundamentado, de definição de uma questão de investigação na área da dança e referência detalhada aos procedimentos de aplicação do método (instrumento incluído) mais adequado (de acordo com os métodos abordados), para investigar essa questão.

b) Pesquisa e avaliação de uma base de dados de dança online.

c) Observação e registo de elementos coreográficos, a partir de excerto(s) videográfico(s), considerando o modelo etnocoreográfico, incluindo a caracterização das variáveis contextuais.

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

De natureza teórico-prática esta unidade curricular centra-se na aquisição, utilização e fundamentação de diferentes métodos e procedimentos de análise, documentação e registo de elementos coreográficos em contextos diferenciados de intervenção em dança. Relaciona e aplica conhecimentos adquiridos e trabalhados ao longo dos cursos de 1º e 2º ciclos.

Utiliza-se a plataforma Moodle (SGA-FMH) como garante do apoio didático aos estudantes, onde os materiais programáticos utilizados (programa e documentação de apoio) auxiliam e facilitam o processo de aprendizagem.

10. Bibliografia Principal

- Alves, M. (2013). Fundamentals of traditional dance: similarities and differences from international folk dances. In S. Lira, R. Amoêda, & C. Pinheiro (Eds.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Intangible Heritage. Sharing Cultures 2013* (pp. 325-335). [CD-ROM]. Barcelos: Greenlines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável.
- Auslander, P. (2006). The Performativity of Performance Documentation. *PAJ: A Journal of Performance and Art*, 28 (3), 1-10. Disponível em: <http://homes.lmc.gatech.edu/~auslander/publications/28.3auslander.pdf>
- Castañer, M., Torrents, C., Anguera, M., & Dinusová, M. (2009). Instrumentos de observación ad hoc para el análisis de las acciones motrices en Danza Contemporánea, Expresión Corporal y Danza Contact-Improvisation. *Apuntes: Educacion Fisica Y Deportes*, (95), 14-23. Retrieved from http://www.danzaenred.com/sites/default/files/documentos/instrumentos_de_observacion_ad_hoc.pdf
- Creswell, J. W. (2007). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Porto Alegre: Artmed. Retrieved from <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dorney, K. (2010). The Ordering of Things: Allure, Access, and Archives. *Shakespeare Bulletin*, 28 (1), 19-36. Retrieved from https://www.academia.edu/719965/The_Ordering_of_Things_Allure_Access_and_Archives
- Felföldi, L., & Buckland, T. J. (Eds.) (2002). *Authenticity. Whose Tradition?*. Budapest: European Folklore Institute.
- Hartewig, W. (2014). Observation techniques—movement analysis for contemporary dance techniques. In I. Diehl & F. Lampert (Eds.), *Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany* (2nd ed., pp. 126-135). Leipzig: Henschel Verlag. Retrieved from https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/sites/KSB/download/Tanztechniken_2010.pdf&ei=SrspVbP3OsnvUrC-gZAB&usq=AFQjCNHNgrJJw0Vi6cssUIY8eITv4adXRA&
- Moura Fernandes, M. (2000). Sistematização da Dança Tradicional Portuguesa: Classificação das Variáveis Coreográficas, Espaço, Ritmo e Gestos Técnicos. *Tese de Doutoramento não publicada*. Cruz Quebrada: FMH.
- Moura, M. (2015). Choreographic traces in Portuguese traditional dances. In S. Lira, R. Amoêda & C. Pinheiro (Eds.), *Proceedings of the 4rd International Conference on Intangible Heritage. Sharing Cultures 2015* (pp. 57-65). [CD-ROM]. Barcelos: Greenlines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável.
- Tércio, D. (2008). *Connecting/Documenting dance (&) criticism*. Retrieved from https://tercius.files.wordpress.com/2008/02/arquivo_crc3adtica.pdf

Sheet Curricular Unit

1. Curricular Unit Name

Métodos Laboratoriais na especialidade de Dança II

Systems of analysis, documentation and recording of choreographic elements

2. Teacher in charge (fill in full name)

Maria João Fernandes do Nascimento Alves

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
0.0	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Daniel Tércio

Theoretical T	Theoretical and practical TP	Practical-Lab PL	Field Work TC	Seminar S	Internship E	Tutorial OT	Other O
0.0	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Margarida Moura

Theoretical T	Theoretical and practical TP	Practical-Lab PL	Field Work TC	Seminar S	Internship E	Tutorial OT	Other O
0.0	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

To master methods of analysis, coding and notation specifically designed for the observation of choreographic elements

To know and to justify qualitative procedures in dance observation and notation methods

To adapt methods of dance analysis and notation according to research questions

To identify and to relate the concepts and issues related to the dance archive and documentation

To deep ethnochoreographic notation and data collection methods within several dance contexts/interventions

6. Programme contents

Systems of analysis, documentation and notation of choreographic elements

1. Qualitative procedures in research

1.1. Quantitative, qualitative and mixed research methods. Notation and analysis of qualitative data. Data that can be encoded. Quality criteria in qualitative studies: internal validity, external validity, reliability, and objectivity.

1.2. Software for qualitative analysis. The filmic and digital media as forms of motion visualization. Instruments of analysis involving concepts of movement observation.

1.3. The filmic and videographic records with documentary purpose. Motion capture techniques to be analyzed by computer and reanimated. Multimedia projects or online platforms for archiving and for associating movement concepts and choreographic elements. The potential of media in the illustration of analytical thought processes about the movement. Dance resources based on web tools.

2. Documentation and archiving

- 2.1. Collection, repository and archive.
- 2.2. The problem of documentation and immaterial archiving.
- 2.3. Examples of dance archives: Siobhan Davies, SARMA, Laboratory for discursive Practices and Expanded Publication, Jonathan Burrows.
- 2.4. Terpsichore: an archive under construction.
- 3. Analysis and recording of choreographic elements in traditional dance**
 - 3.1. (Ethno)history of ethnochoreology. What is ethnochoreology? Ethnochoreology and ethnomusicology: notes on the establishment of a discipline in tension. Relations between music and dance: what dependencies? World music and dances of the world. The dialectic between the local and the global. The "glocal". There is an ethnochoreology in Portugal?
 - 3.2. Choreology versus ethnochoreology. Contribution of Kurath (1960) and Kealiinohomoku (1972). Choreometry - dance as a cultural measure (Lomax, 1968).
 - 3.3. Conceptual definition: anthropology, ethnography, ethnochoreology, dance ethnology, ethnography performance, popular culture, national identity. Objects, methods and theories of popular culture.
- 4. Observational, coding and recording methods of choreographic elements**
 - 4.1. Choreographic notation. A coded system of choreography notation. Qualitative systems of movement analysis. Kinetography Laban/Labanotation or Laban Movement Analysis (LMA). Functional Analysis of the Dancing Body (l'Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement Danse - AFCMD). Eshkol-Wachmann Movement Notation (EWMN). Benesh Movement Notation.
 - 4.2. Observational Systems of Motor Skills.
- 5. Ethnographic observation and notation**
 - 5.1. The anthropological method. Techniques of anthropological research. The Emic-Etic speech.
 - 5.2. Field work in dance. Elements and process stages. Constraints and difficulties. Procedures, materials, sources of research and anthropological ethics. Franz Boas' (1972) contribution.
 - 5.3. Observation and ethnographic notation - choreographic questionnaire. Ethnographic interview. Participant observation. The written and audiovisual notation. The survey. The archive work. The transcription of the musical sound.
- 6. Systematization and classification in traditional dance**
 - 6.1. The ethnochoreographic method
 - 6.2. Models of ethnochoreographic writing. Contextual, musical and choreographic variables.
 - 6.3. The foundations of traditional dance. Determining patterns, differences and similarities in terminology.

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

The operationalization of the themes lead the student to acquire skills in the qualitative control of data collection by the observation of choreographic elements in traditional and theatrical dances.

The approaches presented explore, establish and specify the nature of dance qualitative research in ethnographic context with emphasis on documental and archival context.

8. Teaching methods (including assessment)

The use of expository methods prevails, along with audiovisual presentations, as well as strategies for student participation, discussion groups, and debates with teacher tutoring. Practice observation and diagnostic evaluation.

Assessment - the student will choose one of three models:

- a) Written assignment defining the research question and detailed reference to the procedures of the application method (tools included) more appropriated (according to the discussed methods) to investigate this question.
- b) Select and evaluate an online dance database, as well as select and insert three documents in the Terpsichore database.
- c) Observation and recording choreography elements from a videographic excerpt, according to the ethnochoreographic model, including the characterisation of contextual variables.

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

This curricular unit focus on the acquisition, use and justification of different methods and procedures of analysis, documentation and notation of choreographic elements in different dance contexts/intervention. It relates and applies knowledge acquired and worked along the 1st and 2nd cycle courses.

It uses the platform of e-learning (SGA-FMH) as guarantee of the didactic support for students, where the programmatic materials (program and supporting documentation) assist and facilitate the learning process.

10. Principal Bibliography

- Alves, M. (2013). Fundamentals of traditional dance: similarities and differences from international folk dances. In S. Lira, R. Amoêda, & C. Pinheiro (Eds.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Intangible Heritage. Sharing Cultures 2013* (pp. 325-335). [CD-ROM]. Barcelos: Greenlines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável.
- Auslander, P. (2006). The Performativity of Performance Documentation. *PAJ: A Journal of Performance and Art*, 28 (3), 1-10. Retrieved from: <http://homes.lmc.gatech.edu/~auslander/publications/28.3auslander.pdf>
- Castañer, M., Torrents, C., Anguera, M., & Dinusová, M. (2009). Instrumentos de observación ad hoc para el análisis de las acciones motrices en Danza Contemporánea, Expresión Corporal y Danza Contact-Improvisation. *Apunts: Educacion Fisica Y Deportes*, (95), 14–23. Retrieved from: http://www.danzaenred.com/sites/default/files/documentos/instrumentos_de_observacion_ad_hoc.pdf
- Creswell, J. W. (2007). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Porto Alegre: Artmed. Retrieved from: <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dorney, K. (2010). The Ordering of Things: Allure, Access, and Archives. *Shakespeare Bulletin*, 28 (1), 19-36. Retrieved from: https://www.academia.edu/719965/The_Ordering_of_Things_Allure_Access_and_Archives
- Felföldi, L., & Buckland, T. J. (Eds.) (2002). *Authenticity. Whose Tradition?*. Budapest: European Folklore Institute.
- Hartwig, W. (2014). Observation techniques—movement analysis for contemporary dance techniques. In I. Diehl & F. Lampert (Eds.), *Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany* (2nd ed., pp. 126–135). Leipzig: Henschel Verlag. Retrieved from: https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/sites/KSB/download/Tanztechniken_2010.pdf&ei=SrspVbP3OsnvUrC-gZAB&usq=AFQjCNHNgrJJw0Vi6cssUIY8eITv4adXRA&
- Moura Fernandes, M. (2000). Sistematização da Dança Tradicional Portuguesa: Classificação das Variáveis Coreográficas, Espaço, Ritmo e Gestos Técnicos. *Tese de Doutorado não publicada*. Cruz Quebrada: FMH.
- Moura, M. (2015). Choreographic traces in Portuguese traditional dances. In S. Lira, R. Amoêda & C. Pinheiro (Eds.), *Proceedings of the 4rd International Conference on Intangible Heritage. Sharing Cultures 2015* (pp. 57-65). [CD-ROM]. Barcelos: Greenlines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável.
- Tércio, D. (2008). *Connecting/Documenting dance (&) criticism*. Retrieved from: https://tercius.files.wordpress.com/2008/02/arquivo_crc3adtica.pdf