UNIDADE CURRICULAR LETIVA – OPÇÃO LIVRE

OPTIONAL COURSE UNIT

2022/2023

1. Unidade curricular (UC)/*Curricular Unit*

a) Designação: Documentação e arquivos digitais de artes performativas

Name: Documentation and digital archives of performing arts

b) Número de vagas/*Vacancies*: 10

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

Compreender as artes performativas contemporâneas implica também ter acesso a obras anteriormente arquivadas e preocupar-se com a documentação e preservação dos elementos que possam mais facilmente perder-se no tempo. Essa consciência e actividade dedicada aumenta não só a formação de novos públicos como a própria fruição das obras em causa.

Esta UC pretende contribuir o mais possível para uma investigação interdisciplinar, tentando alargar o entedimento, tanto conceptual como prático, das actuais inter-relações mediáticas. Os diferentes media comunicativos operam num campo contemporâneo de expansão, inter-relação e transposição de modalidades. Consequentemente, comprender o trabalho dos artitistas performativos à luz das noções de multimodalidade é extremamente importante, dado que o "modo" de um performer é expresso, moldado or limitado pelas modalidades de comunicação através das quais o seu trabalho é transmitido.

Understanding contemporay performing arts requires both an easy access to previously archived pieces, and a concern with the digital documentation and preservation of the elements which can be more easily vanish in time. Such an awareness and dedicated activity enchances not only the education of new audiences but also the individual fruition of the artistic pieces in question.

This unit wishes to strongly contribute to interdisciplinary research, by attempting to advance the frontiers of both conceptual and practice-based understandings of the current media interrelations. The modes of communicative media operate in a contemporary field of modal expansion, interrelation and transposition. Therefore, understanding the work of actors and performers with reference to ideas of multimodality is extremely important, since the performers' mode is expressed, shaped or constrained by the shifting communication modalities in which their work is conveyed.

A methodology that combines systematic exposure and multimodal content with project work and the exercise of orality within a group, closely monitored in the classroom throughout the UC, is considered appropriate and stimulating for this learning and applying objective. The art&science outputs created in the context of this Unit may be presented to the public at conferences or other live events.
3. Código da unidade curricular/*Curricular unit code*: *[Não Preencher]*
4. Faculdade/*Faculty*: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
5. Unidade de Investigação/*Research Unit*: ICNOVA http://www.icnova.fcsh.unl.pt
6. Curso/*Course*: Opção livre aberta a todos os cursos de mestrado
7. Nível do curso/*Course Level*: Mestrado
8. Carácter da unidade curricular: Opcional/*Optional*
9. Tipo da unidade curricular/*Type of curricular unit*: Unidade Curricular Letiva
10. Percentagem de aulas práticas/*Percentage of practical classes*: 60%
11. Ano do plano de estudos/*Syllabus year*: 1.º ano
12. Semestre/*Semester*: 2.º semestre/2nd semester
13. Número de créditos/*Number of credits* (1 crédito = 28h): 10 ECTS (mestrado)
14. Docente ou Investigador responsável/*Teacher or principal researcher*: Carla Fernandes
15. a) Número de horas por sessão/*Number of hours per session*: 3 horas (mestrado) **b) Número de sessões por semestre/*Number of sessions per semester*: 16 sessões (mestrado)** **c) Periodicidade/*periodicity*:** Semanal **d) Período de funcionamento/*Class period*:** igual ao segundo semestre da faculdade
16. Objetivos da unidade curricular/*Learning objectives*: **1. Familiarizar-se com os principais arquivos institucionais para artes performativas contemporâneas (com foco na dança e teatro) e contrastá-los com os mais recentes "arquivos" online, frequentemente autorais.** **2. Conhecer as diferenças entre arquivos, repositórios, bases de dados e colecções.** **3. Conhecer as plataformas digitais TKB, MotionBank e BlackBox.**

4. Aprender os princípios básicos de anotação de "corpora" multimodais (análise de video clips, segmentação e indexação).
5. Reconhecer porque as artes performativas são consideradas "intangíveis"; que fazem parte do património cultural mundial; e que o corpo humano é por si só um receptáculo de memória e um veículo de movimento e som.
6. Ser capaz de analisar, comparar e discutir criticamente, com argumentação sólida, peças contemporâneas de artistas performativos, quer estejam já inseridas em arquivos ou ainda por documentar.

1. Getting acquainted with the most significant institutional archives for performing arts (with a focus on contemporary dance and theater) and contrasting them with the most recent online "archives" online, frequently author-driven.
2. Knowing the differences between Archives, Repositories, Databases, KnowledgeBases and Collections.
3. Studying the digital plataforms TKB, MotionBank and BlackBox.
4. Learning the basic principles of multimodal corpora annotation (analysys of video clips, segmentation and indexation.
5. Recognising why the performing arts are intangible elements, as part of the world's cultural heritage, and that the human body is in itself a vehicle for memory, movement and sound archiving.
6. Being able to analyse, compare and critically discuss, with a solid argumentation, contemporary pieces of performing artists, whether already catalogued in official archives or still to be documented.

The contents described in the syllabus provide the resources needed to accomplish the learning outcomes 1 to 4, as required from a Master's seminar. They are then developed and extended depending on the commitment of the students, towards the accomplishment of outcomes 5 and 6.

17. Competências gerais do grau/*General skills of the degree*: a); b); c); d) ;e); f)

18. Competências específicas do curso/*Specific Course skills*: Não aplicável./Not applicable.

19. Requisitos de frequência/*Attendance requirements*:

Fluência em inglês: entre média e muito boa.

Uma vez que esta unidade tem um forte carácter laboratorial (misto de aulas teóricas com "hands_on labs), os alunos deverão ter acesso individual a computadores durante as aulas. Irá fazer-se uso regular de media digitais de forma a promover discussões críticas e dinâmicas na aula.

Their fluency in English should be from average to good. Considering that this Unit has a strong laboratorial character (where there will be a mix of theoretical classes with "hands_on labs"), students are invited to bring their own laptops to class, as we will make regular use of digital media in order to promote more dynamic and critical discussions in the classroom.

20. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus*:

1. Estudar os principais arquivos institucionais para artes performativas contemporâneas em contraste com os mais recentes "arquivos" ou plataformas online.
2. Análise de arquivos, repositórios, bases de dados e colecções online.
3. Estudo crítico das plataformas digitais TKB, MotionBank e BlackBox.
4. Introdução aos princípios básicos de anotação de corpora multimodais (análise de video clips, segmentação e indexação).
5. Aprender a usar o anotador de vídeo "MotionNotes" online.
6. Criar modelos inovadores, na linha de uma cognição corporalizada, para documentar obras contemporâneas e facilitar a partilha de práticas colaborativas entre artistas e documentaristas.
7. Desenvolver um pequeno portfolio como esboço de colecção autoral a "arquivar".

1. Study of the most significant institutional archives for contemporary performing arts, by contrasting them with the most recent online "archives" or platforms.
2. Analysis of online archives, repositories, databases and collections.
3. Critical studies of specific digital plataforms such as TKB, MotionBank and BlackBox.
4. Introduction to the basic principles of multimodal corpora annotation (analysys of video clips, segmentation and indexation).

5. Learning how to use the web-based video annotator "MotionNotes".

6. Build innovative models, in line with embodied-cogntion theory, to document contemporary works and to facilitate the sharing of collaborative practices between artists and archivists.

7. Developing a short portfolio as a draft for a signature collection to be "archived".

21. Bibliografia recomendada/*Recommended reading*:

1. Elleström, L. (ed.), Beyond Media Borders, Volume 1. Springer.

2. Fernandes, C., Bigotte, A., & Coelho, S. (2020). "Dance and the (Digital) Archive: A survey of the field". Dance Research Journal. Special Issue on Archiving Dance. Cambridge University Press.

3. Fernandes, C., Evola, V., Ribeiro, C. (Eds., 2022) Dance Data, Cognition and Multimodal Communication. Routledge.

4. Brooks, L. M. & Meglin, J. A. (Eds.) (2013). Preserving Dance Across Time and Space. Routledge.

5. Stefano, M., Davis, P., & Corsane, G. (Eds.). (2012). Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Boydell & Brewer.

22. Métodos de ensino/*Teaching Methods*: Laboratorial. Uma metodologia que combine exposição sistemática e conteúdos multimodais com trabalho de projecto e oralidade em grupos, monitorizada de perto pela docente na aula, é considerada como a mais apropriada e estimulante para os objectivos de aprendizagem e aplicação prática em causa.

Laboratorial. A methodology that combines systematic exposure and multimodal content with project work and the exercise of orality within a group, closely monitored in the classroom throughout the UC, is considered appropriate and stimulating for this learning and applying objective.

23. Métodos de avaliação/*Assessment methods*:

- Pretendendo-se que a avaliação seja contínua, os alunos deverão obrigatoriamente fazer apresentações orais com base em vídeos seleccionados, que enriquecerão o Seminário enquanto diferentes estudos de caso e suas perspectivas singulares.

- Paralelamente a estes elementos de avaliação contínua (que equivalem a 30% da nota final), os estudantes deverão desenvolver investigação crítica sobre um tópico relacionado com os arquivos, um determinado artista ou companhia (que corresponderá a 70% da nota final).
- A avaliação para os mestrandos com pelo menos 70% de assiduidade será composta por um trabalho de investigação a apresentar em duas etapas:
a) uma apresentação oral de no máximo 15 minutos: 30%;
b) um trabalho escrito: 70%.

Since it is intended that students' assessment be as continuous as possible, they will be asked to give oral presentations, based on selected video materials, which will enrich the Seminar with different case-studies and their singular perspectives.
- Parallel to these continuous evaluation elements (counting 30% of the final mark), they should carry out critical research on an archive-related topic, a specific artist, or a performing arts company (corresponding to 70% of the final grade).
The evaluation for students with at least 70% attendance will be composed by a research project to be presented in two stages:
a) an oral presentation of ca. 15 minutes: 30%;
b) a written essay: 70%.

24. Língua de ensino/*Teaching language*: Inglês/English