
Ano Letivo 2017-18

Unidade Curricular ARTES PERFORMATIVAS

Cursos EDUCAÇÃO SOCIAL (1.º ciclo) (*)

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 14551095

Área Científica ARTES

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português e Inglês

Modalidade de ensino 20 TP + 28 PL + 4 OT

Docente Responsável Jorge Tomás Ferreira dos Santos

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Jorge Tomás Ferreira dos Santos	OT; PL; TP	TP1; PL1; OT1	20TP; 28PL; 4OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
3º,2º	S1,S2	20TP; 28PL; 4OT	140	5

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não exige conhecimentos prévios

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de instrumentos conceptuais e operacionais que lhes permitam intervir educacionalmente em vários contextos: Espera-se também que os estudantes demonstrem: Desenvolvimento da consciência expressiva e da sensibilidade artística; Domínio de conceitos, métodos e técnicas de intervenção nas áreas artísticas abordadas; Desenvolvimento de capacidades críticas, autocríticas, de autonomia e de adaptação a contextos educacionais diversificados; Vontade de aprofundar conhecimentos no domínio das artes.

Conteúdos programáticos

(Resumo)

- Cultura humana e formas básicas de expressão do conhecimento
- A arte como forma de conhecimento;
- Apreciar, executar e criar como motores de intervenção no domínio das artes;
- Beleza e significado em arte;
- Educação estética e educação artística;
- Artes performativas e artes visuais: o fator tempo e o fator espaço nos vários domínios da expressão artística;
- Análise e interpretação da obra de arte como estratégia de intervenção;
- Elementos básicos das várias formas de expressão artística;
- Noções básicas da composição artística: motivo, desenvolvimento, variação, contraste e repetição, transição, proporção e equilíbrio, progressão lógica, unidade e clímax;
- Recursos educativos, fontes e suportes no campo das artes;
- Educação artística: processo e produto;
- Princípios, estratégias e práticas de intervenção em educação artística.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

- Abordagem teórica das temáticas incluídas nos diversos pontos dos conteúdos programáticos;
- Realização de oficinas práticas e teórico-práticas sobre várias áreas e temas relacionadas com as artes;
- Estudo e análise de documentação em vários suportes, incluindo material bibliográfico, audiovisual e fontes web;
- Debates, reflexões e análises críticas (individuais, em parceria e em grande grupo), centradas nos conteúdos da unidade curricular;
- Apresentação à turma de trabalhos realizados individualmente e em grupo;
- Encontro tutorial para orientação de trabalhos e projetos;
- Atendimento individual.

Avaliação: A) Assiduidade: 25%; B) Trabalho individual escrito: 15%; C) Trabalho de grupo realizado de acordo com modelo a disponibilizar pelo docente: 60%.

A classificação final (CF), resultará da média ponderada das classificações obtidas em A , B e C , de acordo com a seguinte fórmula:

$$CF = [(25x A) + (15x B) + (60x C)] / 100$$

Bibliografia principal

- Bentivoglio, L. (1994) O teatro de Pina Bausch . Lisboa: Fundação C. Gulbenkian.
- Bruner, J. (2000). Cultura da educação . Lisboa: Edições 70.
- Dewey, J. (1934). Art as experience . New York: Capricorn Books.
- Dissanayake, E. (1996). Homo aestheticus: Where art comes from and why (2 ed.). Seattle: University of Washington Press.
- Dutton, D. (2010). The art instinct . Oxford: OUP.
- Eisner, E. (2002). The arts and the creation of mind . New Haven: Yale University Press.
- Fróis, J. P., Gonçalves, R. M., Marques, E. (2002). Primeiro olhar . Lisboa: Fundação C. Gulbenkian.
- Lawton, D. (1975). Class, culture and the curriculum . London: Routledge.
- Marques, E. (2003). Trans(formar) o olhar . Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- Read, H. (1982). A educação pela arte . Lisboa: Edições 70.

Academic Year 2017-18

Course unit PERFORMING ARTS

Courses SOCIAL EDUCATION (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School Escola Superior de Educação e Comunicação

Main Scientific Area ARTES

Acronym

Language of instruction Portuguese & English

Teaching/Learning modality 20 TP + 28 PL + 4 OT

Coordinating teacher Jorge Tomás Ferreira dos Santos

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Jorge Tomás Ferreira dos Santos	OT; PL; TP	TP1; PL1; OT1	20TP; 28PL; 4OT

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	20	28	0	0	0	4	0	140

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

Does not require prior knowledge

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

It is intended that students acquire a set of conceptual and operational tools that allow them to intervene educationally in various contexts;

It is also hoped that students demonstrate:

- A significant development of artistic consciousness and sensibility;
- The domain of basic concepts and methods of artistic intervention in the areas covered;
- The development of critical skills, self-criticism, autonomy and adaptation to diverse social contexts;
- The willingness to increase knowledge in the arts.

Syllabus

(Summary)

- The concept of culture and basic forms of human knowledge;
- The arts as major knowledge forms;
- Appreciation, performance and creation as the main aspects of artistic behavior;
- Appreciation, performance and creation as the main aspects of artistic intervention;
- Beauty and meaning in art;
- Aesthetic and artistic education;
- Performing arts and visual arts: the time factor and the space factor in various fields of artistic expression;
- Analysis and interpretation of works of art as an intervention strategy;
- Basic elements of the various forms of artistic expression;
- Basic notions of artistic composition: motive, variation, contrast, repetition, transition, balance and proportion, logical progression, unity and climax;
- Arts education: process and product;
- Principles, strategies and practices in arts education;
- Educational resources in the field of arts;

Teaching methodologies (including evaluation)

- A theoretical approach of the subject matter included in various parts of the syllabus;
- The implementation of practical workshops on various topics related to the arts;
- The analysis of several types of documentation, including bibliographic materials, audiovisual and web sources;
- The organization of debates and group discussion activities focusing on the content of the course;
- The presentation to the class of work done individually and in groups;
- Tutorial meeting for guidance of work in progress.

ASSESSMENT: A) Attendance: 25%; B) Individual essay: 15%; C) Group work done in accordance with the model provided: 60%

FINAL CLASSIFICATION: The final classification (CF), will be determined according to the following formula: $CF = [(25 \times A) + (15 \times B) + (60 \times C)] / 100$

Main Bibliography

- Bentivoglio, L. (1994) O teatro de Pina Bausch. Lisboa: Fundação C. Gulbenkian.
- Bruner, J. (2000). Cultura da educação . Lisboa: Edições 70.
- Dewey, J. (1934). Art as experience . New York: Capricorn Books.
- Dissanayake, E. (1996). Homo aestheticus: Where art comes from and why (2 ed.). Seattle: University of Washington Press.
- Dutton, D. (2010). The art instinct . Oxford: OUP.
- Eisner, E. (2002). The arts and the creation of mind . New Haven: Yale University Press.
- Fróis, J. P., Gonçalves, R. M., Marques, E. (2002). Primeiro olhar . Lisboa: Fundação C. Gulbenkian.
- Lawton, D. (1975). Class, culture and the curriculum . London: Routledge.
- Marques, E. (2003). Trans(formar) o olhar . Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- Read, H. (1982). A educação pela arte . Lisboa: Edições 70.