
Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular ARTES PERFORMATIVAS

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

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 14831077

Área Científica ARTES

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino Presencial

Docente Responsável Ana Paula Baião Aniceto

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Jorge Tomás Ferreira dos Santos	O; OT; TP	TP1; OT1; LO1	45TP; 5OT; 2O

* 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	S2	45TP; 5OT; 2O	168	6

* 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)

Competências a desenvolver

Instrumentais :

- Articular saberes de diferentes áreas disciplinares;
- Organizar o tempo, os recursos e os atores educativos de forma a tomar decisões e resolver os problemas detetados em contextos diversos de intervenção educacional;
- Conceber e desenvolver projetos educativos.

Interpessoais :

- Facilitar a integração em grupo;
- Desenvolver a autonomia, a participação e a imaginação criativa;
- Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo;
- Aceitar e valorizar a diversidade cultural;
- Integrar-se em equipas de trabalho pluridisciplinar.

Sistémicas :

- Utilizar procedimentos de pesquisa para aceder a informação de fontes diversas;
- Trabalhar de forma autónoma e articulada quando em situação de grupo;
- Ser capaz de atuar sobre a realidade educativa, aplicando soluções criativas e originais, adequadas a contextos específicos;
- Evidenciar capacidade de adaptação a novas situações.

Conteúdos programáticos

AS ARTES NA EDUCAÇÃO

- 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;

DIMENSÃO PEDAGÓGICA

- 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;
- Noções básicas da composição artística: motivo, desenvolvimento, variação, contraste e repetição, transição, proporção e equilíbrio, progressão lógica, unidade e clímax;
- Noções de composição coreográfica: corpo, espaço, energia, relação e tempo;
- Recursos educativos, fontes e suportes no campo das artes;

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E SOCIEDADE

- Conceção e implementação de dinâmicas e projetos educativos no campo das artes;
- Áreas e tendências da investigação nos domínios da educação e da intervenção artística.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão agrupados em três núcleos temáticos, julgados essenciais para permitir uma intervenção teoricamente estruturada das artes performativas no contexto educativo. As artes na educação, Dimensão pedagógica e Educação artística e sociedade constituem as três linhas orientadoras subjacentes à organização dos conteúdos programáticos da UC. Parte dos conteúdos são abordados de forma não linear a fim de permitir uma permanente interação entre a execução de produtos ou projetos artísticos e a respetiva fundamentação, ou justificação. Opta-se por uma estratégia menos linear e mais orgânica de apresentação dos conteúdos programáticos, apelando sistematicamente a conhecimentos e aprendizagens previamente abordados. A expectativa é que esta constitua a melhor forma de estimular aprendizagens mais significativas por parte dos alunos.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

- Abordagem teórica das temáticas incluídas nos diversos pontos dos conteúdos programáticos;
- Realização de oficinas práticas e teórico-práticas no domínio das artes performativas;
- 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;
- Atendimento individual e encontro tutorial para orientação de trabalhos e projetos.

Componentes da 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) resulta das classificações obtidas em A, B e C, de acordo com a seguinte fórmula: $CF = [(25x A) + (15x B) + (60x C)] / 100$

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

Pretende-se que os alunos passem diretamente pela experiência artística através da realização de *workshops*, propostas pedagógicas e projetos artísticos concretos. As metodologias de ensino adotadas são diversificadas e procuram refletir a natureza específica das matérias abordadas, tendo também em atenção o desenvolvimento da ação pedagógica no domínio das artes e o sentido de progressão nas aprendizagens. Pretende-se também promover a autonomia dos alunos através da planificação e realização de produções originais, através da reflexão sobre os processos e os produtos resultantes da atividade artística e através da identificação de recursos de suporte da atividade artística no contexto educativo.

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 2019-20

Course unit PERFORMING ARTS

Courses BASIC EDUCATION (1st Cycle) (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area ARTES

Acronym

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Presential

Coordinating teacher Ana Paula Baião Aniceto

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Jorge Tomás Ferreira dos Santos	O; OT; TP	TP1; OT1; LO1	45TP; 5OT; 2O

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	45	0	0	0	0	5	2	168

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

Not required

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

- Articulate knowledge of different disciplinary areas;
- Organize time and resources in order to make decisions and solve problems detected in diverse contexts of educational intervention;
- Design and develop educational projects;
- Facilitate group integration;
- Develop autonomy, participation and creative imagination;
- Develop critical thinking;
- Accept and value cultural diversity;
- Integrate into multidisciplinary work teams;
- Use research procedures to access information from diverse sources;
- Work autonomously and articulate when in a group situation;
- Act on the educational reality, applying creative and original solutions, adapted to specific contexts;
- Demonstrate ability to adapt to new situations.

Syllabus

THE ARTS IN EDUCATION

- Human culture and basic forms of expression of knowledge;
- Art as a form of knowledge;
- Appreciation, practice and creation as driving forces in the field of the arts;
- Beauty and meaning in art;

PEDAGOGICAL DIMENSION

- Performing arts and visual arts: the time factor and space factor in the various fields of artistic expression;
- Analysis and interpretation of the work of art as intervention strategy;
- Basics of artistic composition: motif, development, variation, contrast and repetition, transition, proportion and balance, logical progression, unity and climax;
- Notions of choreographic composition: body, space, energy, relation and time;
- Educational resources in the field of arts;

ARTISTIC EDUCATION AND SOCIETY

- Design and implementation of educational projects in the field of arts;
- Areas and trends of research in the fields of education and artistic intervention.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

The contents are grouped in three thematic topics, considered essential to allow a structured intervention in the educational context. The arts in education, pedagogical dimension and artistic education and society are the three guiding principles underlying the organization of the programmatic contents of the UC. Some of the contents are addressed in a non-linear way in order to allow a permanent interaction between artistic practices, reflection and justification. The contents are approached in a less linear and in a more organic way, permanently appealing to the knowledge and learning previously discussed. The expectation is that this is the best way to stimulate more meaningful learning on the part of the students.

Teaching methodologies (including evaluation)

- Theoretical approach to the topics included in the syllabus;
- Practical and theoretical-practical workshops in the field of performing arts;
- Study and analysis of documentation on various media, including bibliographic material, audiovisual and web sources;
- Debates, reflections and critical analyzes (individual, partnership and large group), centered on the contents of the curricular unit;
- Presentation to the group of work done individually and in groups;
- Individual attendance and tutorial meeting to guide work in progress.

Assessment components:

A) Assiduity: 25%; B) Individual essay: 15%; C) Practical group work: 60%.

The final classification (CF) results from the classifications obtained in A, B and C, according to the following formula: $CF = [(25 \times A) + (15 \times B) + (60 \times C)] / 100$

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

It is intended that the students have first hand artistic experience through the participation in artistic workshops and projects. The teaching methodologies adopted are diversified and seek to reflect the specific nature of the topics addressed, also taking into account the development of pedagogical action in the field of arts and the sense of progression in learning. It is also intended to promote the students' autonomy through the planning and realization of original productions, through reflection on the processes and products resulting from the artistic activity and through the identification of resources supporting the artistic activity in the educational context.

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.