
Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular EDUCAÇÃO PELA ARTE

Cursos CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (2º ciclo) (*)
Tronco comum

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 28721013

Área Científica CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino Presencial.

Docente Responsável ANTÓNIO MANUEL DA COSTA GUEDES BRANCO

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
ANTÓNIO MANUEL DA COSTA GUEDES BRANCO	OT; T; TP	T1; TP1; OT1	19.5T; 19.5TP; 5OT

* 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
1º	S2	19.5T; 19.5TP; 5OT	168	6

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Sem requisitos de conhecimentos prévios.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Com esta UC pretende-se que os estudantes sejam capazes de caracterizar os conceitos de «Educação Artística» e de «Educação pela Arte», assim como conceitos correlatos desses, a saber, «Criação Artística» e «Expressão através das Artes», com vista a compreenderem a diferença entre os processos de criação e o que implica a sua aprendizagem, por um lado, e os processos de aprendizagem que visam o desenvolvimento de competências e conhecimentos não artísticos através de técnicas e métodos próprios das artes, por outro. Os estudantes serão ainda chamados a refletir sobre a Educação pela Arte como questão de literacia e como questão ideológica. Finalmente, os estudantes serão chamados a aprofundar a questão do lúdico enquanto instrumento e enquanto fim, para melhor poderem compreender o modo como a experiência artística pode contribuir para o desenvolvimento pessoal.

Conteúdos programáticos

1. Educação Artística ou Educação pela Arte?
 - a. Criação artística e expressão proto-artística.
 - b. Modelos vocacionais e modelos experimentais.
 2. A Educação pela Arte enquanto problema de desenvolvimento de literacias.
 - a. Para uma caracterização do conceito de literacia.
 - b. Para uma caracterização do conceito de literacia artística.
 3. A Educação pela Arte enquanto problema ideológico.
 - a. Arte(s) e elites.
 - b. Arte(s) e democracia.
 4. Experiência artística e desenvolvimento pessoal.
 - a. O lúdico instrumental.
 - b. O lúdico essencial.
-

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

Os conteúdos programáticos desta UC estão organizados de modo a proporcionar um trajeto reflexivo e cognitivo coerente, partindo de problemas teóricos gerais para chegar à compreensão de problemas teórico-práticos particulares. A sua organização pressupõe a existência de um preconceito generalizado segundo o qual a aprendizagem artística propriamente dita é confundível com a aprendizagem não-artística realizada através dos instrumentos e técnicas próprios da criação artística ao serviço do desenvolvimento pessoal e de capacidades cognitivas. Depois de adquirida essa diferenciação se passa para as questões ideológicas subjacentes ao tema geral, para, finalmente, abordar o lúdico como elemento comum tanto à Educação Artística quanto à Educação pela Arte, mas agora já com a compreensão da sua natureza e da sua função nos processos de aprendizagem.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Alternar-se-ão sessões mais teóricas com sessões práticas, privilegiando a partilha de saberes e de saberes fazer.

As sessões práticas têm uma lógica de aprendizagem colaborativa e trabalho de projeto. Incluirão: sessões expositivas articuladas com trabalho prático; trabalhos de grupo; análise crítica de situações exemplificativas; acompanhamento na construção de instrumentos.

As OT, em pequenos grupos ou individuais, são dedicadas à orientação e acompanhamento dos estudantes de acordo com os planos de aprendizagem e os interesses/necessidades daqueles.

A avaliação, processual e contínua, realiza-se de acordo com os seguintes parâmetros: a) reflexão crítica individual sobre 1 tema à escolha, de entre os temas abordados nas aulas T (60%); b) capacidade de argumentação, participação e assertividade das intervenções no decurso das aulas, assiduidade (40%).

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

A opção por metodologias de ensino variadas (das mais expositivas e interrogativas às colaborativas, numa lógica de respeito pelos princípios de Bolonha e de autonomização e autorregulação das aprendizagens por parte dos estudantes), permite cumprir com os objetivos preconizados nesta UC.

Nas sessões de natureza mais expositiva proporciona-se a aquisição sobretudo de conhecimentos teóricos relativos às correntes teóricas no domínio das questões centrais da UC. Não obstante, todo o processo de ensino-aprendizagem tem na base o desenvolvimento da autonomia e a responsabilização do estudante, a partir de momentos interativos e participativos, tendo em vista dotar os estudantes das ferramentas necessárias à análise de projetos formativos baseados na Educação pela Arte.

Nesta lógica, os estudantes são incentivados a desenvolver capacidades de autonomia e autoaprendizagem, no quadro da aprendizagem através da resolução de problemas. É fomentado o trabalho em grupo de uma forma articulada, devendo os estudantes evidenciar espírito de iniciativa. Também a gestão adequada do seu tempo de acordo com a planificação que os estudantes fazem de todo o trabalho é potenciada através das horas dedicadas às sessões de natureza teórico-prática. Neste contexto, permite-se uma apropriação das ferramentas e instrumentos.

Bibliografia principal

AAVV (1992). *Ensino Artístico*. Lisboa: Asa.

AAVV (2000). *A Educação Artística e a Promoção das Artes* [?]. Lisboa: Editorial do Ministério da Cultura.

AAVV (2000). *Educação Pela Arte* [?]. Lisboa: Livros Horizonte.

Barbosa, A. M. (2006). *Arte-educação: conflitos/acertos*. São Paulo: Max Limonad.

Dewey, J. (2005). *Art as experience*. N.Y.: Perigee.

Eisner, E. (1988). *The role of discipline-based art education in America's schools*. L.A.: Getty Center.

Eisner, E. (2002). *The arts and the creation of mind*. London: YUP.

Freire, P. (2002). *Ação Cultural Para a Liberdade*. São Paulo: Paz e Terra.

Lanksheare, C. & Knobel, M. (2004). *New Literacies. Changing Knowledge and Classroom Learning*. NY: Open University Press.

Marques, E. et al. (2002). *Primeiro Olhar*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Read, H. (2007). *Educação pela Arte*. Lisboa: Edições 70.

Santos, A. (2008). *Mediações Artedacionais*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Academic Year 2019-20

Course unit EDUCAÇÃO PELA ARTE

Courses EDUCATIONAL SCIENCES (*)
Tronco comum

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Acronym

Language of instruction Portuguese.

Teaching/Learning modality Classroom course.

Coordinating teacher ANTÓNIO MANUEL DA COSTA GUEDES BRANCO

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
ANTÓNIO MANUEL DA COSTA GUEDES BRANCO	OT; T; TP	T1; TP1; OT1	19.5T; 19.5TP; 5OT

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
19.5	19.5	0	0	0	0	5	0	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

No prior knowledge and skills requested.

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

In this course it is intended that students are able to characterize the concepts of "Arts Education" and "Education through Art", as well as related concepts, namely 'Artistic Creation "and" Expression through the Arts". This envisages, on a one hand, to understand the difference between creative processes and the implications of learning those processes. This also envisages, at the other hand, to understand learning processes aiming at developing skills and non-artistic knowledge through technical and methods inherent to the arts. Students will also be called to reflect on Education through Art as a matter of literacy and as an ideological issue. Finally, students will be asked to examine the issue of leisure as an instrument and as an aim, in order to better understand the way the artistic experience can contribute to personal development.

Syllabus

1. Artistic Education or Education through Art?
 - a. Artistic creation and proto-artistic expression.
 - b. Vocational models and experimental models.
2. Education through Art as a literacies development problem.
 - a. For a characterization of the concept of literacy.
 - b. For a characterization of artistic literacy concept.
3. Education through Art as an ideological problem.
 - a. Art (s) and elites.
 - b. Art (s) and democracy.
4. Artistic experience and personal development.
 - a. The instrumental playfulness.
 - b. The essential playfulness.

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

The contents of this course are organized to provide a reflective and coherent cognitive path, from general theoretical problems to reach the understanding of particular theoretical and practical problems. Its organization presupposes the existence of a widespread pre-concept according to which the artistic learning itself is likely to be confused with the non-artistic learning, accomplished through the very tools and techniques of artistic creation at the service of personal development and cognitive capacities. Once this distinction is acquired, one goes to the ideological issues underlying the general theme, to finally address the playful as a common element to both the Artistic Education as Education through Art, but now with the understanding of its nature and its role in learning processes.

Teaching methodologies (including evaluation)

We will alternate more theoretical sessions with practical sessions, favouring the sharing of knowledge.

The practice sessions have a learning logic of collaborative learning and project work, including: theoretical lectures articulated with practical work; teamwork; critical analysis of exemplary situations; monitoring the construction of instruments.

The OT, in small groups or individual, are dedicated to the guidance and supervision of the students according to the learning plans and the interests / needs of those plans.

The evaluation, procedural and continuous, takes place according to the following parameters: a) individual critical reflection on one theme to choose from among those addressed in T classes (60%); b) construction of a project of Education through Arts, applicable to a formal education or informal context (60%). It will be also considered the argument capacity, participation and assertiveness in students interventions during classes (40%).

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

The choice of various teaching methodologies (from the most expository and interrogative to collaborative ones, in a logic of respect for the principles of Bologna and autonomy and self-regulation of learning by students), enables us to meet the recommended goals of this CU.

The most traditional sessions are meant to provide the acquisition of (mainly) theoretical knowledge on the theoretical perspectives in the field of the core issues of CU. Nevertheless, the whole process of teaching and learning is underpinned by the development of autonomy and accountability of students, from interactive and participatory moments, in order to provide students with the necessary tools for the analysis of training projects based on Education through Art.

Using this approach, students are encouraged to develop autonomy and self-learning capabilities in the context of learning through problem solving. Team work is encouraged in a coordinated manner, and students should show initiative spirit. Also the proper management of their time, according to the planning students do of their work, is enhanced by the hours devoted to theoretical-practical sessions. In this context, it allows an appropriation of tools and instruments.

Main Bibliography

AAVV (1992). *Ensino Artístico*. Lisboa: Asa.

AAVV (2000). *A Educação Artística e a Promoção das Artes* [?]. Lisboa: Editorial do Ministério da Cultura.

AAVV (2000). *Educação Pela Arte* [?]. Lisboa: Livros Horizonte.

Barbosa, A. M. (2006). *Arte-educação: conflitos/acertos*. São Paulo: Max Limonad.

Dewey, J. (2005). *Art as experience*. N.Y.: Perigee.

Eisner, E. (1988). *The role of discipline-based art education in America's schools*. L.A.: Getty Center.

Eisner, E. (2002). *The arts and the creation of mind*. London: YUP.

Freire, P. (2002). *Ação Cultural Para a Liberdade*. São Paulo: Paz e Terra.

Lanksheare, C. & Knobel, M. (2004). *New Literacies. Changing Knowledge and Classroom Learning*. NY: Open University Press.

Marques, E. et al. (2002). *Primeiro Olhar*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Read, H. (2007). *Educação pela Arte*. Lisboa: Edições 70.

Santos, A. (2008). *Mediações Arteducacionais*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.