

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2022-23	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 7.5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9005389] Cultura, Educação e Artes [9005389] Culture, Education and Arts					
Curso Course	[6689] Mestrado em Educação Artística [6689] Master's degree in Artistic Education					
Docente responsável Teacher Responsible	[65] Miguel Falcão					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0042:00	(OT) Orientação Tutorial:	0003:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0142:30
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0187:30

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

- [65] Joaquim Miguel Freitas Falcão | Horas Previstas: 20h
- [394] Teresa Isabel Matos Pereira | Horas Previstas: 22h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

- Aquisição de conhecimentos no domínio da educação artística e aprendizagem dos conceitos que caracterizam esta área de conhecimento.
- Compreender a evolução da educação artística à luz das teorias da educação, atendendo à sua contextualização histórica e cultural.
- Conhecer os principais reformadores e as escolas de ensino artístico em Portugal nas vertentes do teatro e das artes visuais.
- Aprofundar e sistematizar o conhecimento sobre o binómio artes/educação, reconhecendo paradigmas e modelos de ensino/aprendizagem, histórica e culturalmente contextualizados.
- Desenvolver práticas de leitura, comentário e discussão crítica de documentação e de análise de objetos artísticos.
- Promover a aquisição de conhecimentos pelo estudo e investigação de temas no âmbito da educação artística.
- Treinar processos de revisão de literatura e de produção de trabalhos científicos.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- Acquisition of knowledge in the field of art education and learning of the concepts, which characterise this area of knowledge.
- Understand the evolution of arts education in the line of the educational theories, attending its historical and cultural context.
- Know the main reformers and the artistic schools in Portugal in the theatre and Visual Arts.
- Deepen and systematize the knowledge about the relationship between arts/education, recognizing paradigms and teaching/learning models, historical and cultural context.
- Develop reading practices, review and critical discussion of documentation and analysis of art objects.
- Promote the acquisition of knowledge by study and research topics in the context of arts education.
- Training literature review processes and the production of scientific papers.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

I . A t é a o s é c . X I X

O Colégio das Artes. Os Colégios Jesuítas. Grandes reformadores do ensino português. O ensino conventual, oficial e público. As escolas de arte da renascença e do barroco. Academias/escolas de belas artes.

II . D o s é c . X I X à 1^a R e p ú b l i c a

Almeida Garrett e o Liberalismo. A Geração de 70. As Reformas do ensino (artístico) no início do séc. XX. O movimento da “Escola Nova”. Os pedagogos da 1ª República. O ensino das artes visuais. O modernismo.

III . O E s t a d o N o v o

Planos de Educação Popular. A instrumentalização das artes/teatro na educação. O teatro “da moral e dos bons costumes”. As artes em “contra-corrente”. Escolas “alternativas”. Mentores da educação pela arte. A exposição do mundo Português. Almada Negreiros. O neo-realismo e o surrealismo.

IV . D e s d e a R e v o l u ç ã o d e 1974

Legislação e Programas. Educação pela arte vs educação artística. A formação superior em artes na educação. A intervenção comunitária e os “novos” contextos educativos. O DBEA, o projeto Zero e o VTS.

SYLLABUS:

- I. Until the 19th century
College of Arts. Jesuit Colleges. Great reformers of Portuguese education. Conventual, workshop and public teaching. Renaissance and Baroque art schools. Academies/schools of fine arts
- II. From the 19th century to the 1st Republic
Almeida Garrett and the Liberalism. Generation of 70. Reforms of (Artistic) Education in the Early 20th Century.
New School movement. educators of the 1st Republic. Teaching of the visual arts. The modernism
- III. The New State
Popular Education Plans. The instrumentalization of the arts/theater in education. Theater of morals and good manners. The arts in countercurrent. Alternative schools. Mentors of education through art. Exhibition of the Portuguese world. Almada Negreiros. Neo-realism and surrealism
- IV. Since the Revolution of 1974
Legislation and Programs. Education through art vs art education. Higher education in arts in education. Community intervention and the new educational contexts. The DBEA, the Zero project and the VTS

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a permitir que os estudantes compreendam a história da educação artística na vertente das artes visuais e do teatro do séc. XV ao séc. XXI, cumprindo assim os objetivos definidos na Unidade Curricular.

Cada um dos pontos do programa irá incidir sobre os movimentos, escolas e pedagogos que contribuíram para a fundação e reformulação da educação artística, permitindo um conhecimento alargado da sua atividade num contexto histórico-cultural específico.

Pretende-se que os estudantes consigam identificar e caracterizar as principais transformações que ocorreram no ensino artístico, a ação dos grandes reformadores e o papel das escolas artísticas em Portugal.

Por outro lado, os conteúdos promovem, também, o desenvolvimento de capacidades de discussão crítica, análise de objetos artísticos e de investigação, ao proporcionar a constante análise e reflexão sobre diversos tipos de documentos e obras artísticas.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

The contents are organized in order to allow students to understand the history of artistic education in the visual arts and theatre, from XV to XXI century, fulfilling the objectives defined in the syllabus (C.U.). Each of the points of the program will focus on the movements, schools and educators who contributed to the Foundation and reformulation of artistic education, allowing a broad knowledge of your activity in a specific historical and cultural context.

It is intended that students can identify and characterize the major transformations that have occurred in artistic education, the action of the great reformers and the role of art schools in Portugal. On the other hand, the contents also promote the development of critical discussion capabilities, analysis of art objects and research, by providing a constant analysis and reflection on various types of documents and artistic works.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

O processo de ensino-aprendizagem da UC contemplará a Exposição sistematizada dos temas, com recurso a diferentes suportes. Análise e discussão de temas e documentos, em pequeno grupo e/ ou coletivamente, por vezes com a presença de especialistas convidados.

De acordo com o Regime de Frequência e Avaliação da ESELx, a avaliação pode assumir duas modalidades: avaliação contínua e avaliação por exame.

1. A avaliação contínua integra as seguintes componentes e realiza-se de acordo com os critérios indicados:
1.1 Participação nas aulas e nas propostas de trabalho em grupo (20%)

1.2 Trabalho teórico-prático individual, consistindo na elaboração de um artigo científico, sobre tema pré-definido, acordado e enquadrado neste Programa (60%), e na respetiva apresentação-síntese em aula (20%).

2. A avaliação por exame contempla duas componentes: prova escrita presencial (70%) e prova oral sobre um tema do Programa (30%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The process of teaching and learning the Curricular Unit will include the systematic exposition of themes, using different media. Analysis and discussion of themes and documents in small groups and / or collectively, sometimes with invited experts.

According to the frequency system and evaluation of the ESELx, the assessment may take two modes: continuous evaluation and assessment by examination.

1. Continuous assessment includes the following components and is carried out according to indicated criteria:

1.1 Class participation and group work proposals (20%)

1.2 Theoretical-practical individual work, consisting of the preparation of a "scientific" article on default theme, awake and framed in this program (60%), and in its presentation-class synthesis (20%)

The assessment by examination includes two parts: written proof attendance (70%) and oral test on a program of theme (30%).

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

A abordagem aos conteúdos do programa estruturados segundo uma ordem cronológica, permitirá aos alunos adquirir conhecimentos e competências essenciais que cumprem os objetivos da Unidade Curricular. Para esse efeito, serão utilizadas diversas metodologias de ensino, de natureza dinâmica e reflexiva, que contemplam a exposição teórica, análise e discussão de textos, assim como a visualização de documentários relacionados com o tema de cada sessão. Promove-se a participação ativa dos alunos no decurso das aulas, com vista a estimular o diálogo e a partilha de questões que beneficiam a aprendizagem coletiva dos saberes.

O desenvolvimento das noções e conceitos que caracterizaram a educação artística ao longo dos tempos, será alicerçada pelo aprofundamento de conhecimentos históricos, políticos e culturais. Deste modo pretende-se promover uma aprendizagem transversal que permita compreender o fenómeno nas suas diversas vertentes. Para além dos conhecimentos específicos sobre a educação artística, fomenta-se a aquisição de competências de âmbito histórico-cultural, que permitam um melhor entendimento das noções e conceitos.

A vertente mais prática desta Unidade Curricular recai sobre o estímulo à investigação, através da aprendizagem da elaboração de um artigo científico, com base em conhecimentos metodológicos que permitam construir, sustentar e apresentar os resultados da investigação. Para esse efeito, serão colocados à disposição dos alunos diversos temas associados aos conteúdos do programa que problematizam questões essenciais da educação artística nacional. Através da apresentação na aula do resultado das investigações desenvolvidas pelos alunos, será possível averiguar os conhecimentos adquiridos e o cumprimento dos objetivos propostos pela Unidade Curricular.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

The approach to the structured program content according to a chronological order, will allow students to acquire essential knowledge and skills that meet the objectives of the Curricular Unit. To this effect, they will use various teaching methods, dynamic and reflective nature, which includes the theoretical exposition, analysis and discussion of texts, as well as documentaries of view related to the topic of each session. Promotes the active participation of students during classes, to stimulate dialogue and the sharing of issues that benefit the collective learning of knowledge.

The development of notions and concepts that characterize the art education throughout the ages will be underpinned by the strengthening of historical, political and cultural knowledge. In this way it is intended to promote cross learning that allows understanding the phenomenon in its various forms. In addition to specific knowledge about arts education fosters the acquisition of historical and cultural remit, enabling a better understanding of notions and concepts.

The most practical aspect of this Course lies with the encouragement of research by learning to prepare a scientific paper based on methodological knowledge to build, sustain, and present the results of the investigation. For this purpose, they will be made available to students various topics associated with program content that question key issues of national arts education. By presenting in class the results of investigations carried out by the students, you can find out the knowledge acquired and the fulfilment of the objectives proposed by the Curricular Unit.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- ACASO, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Madrid: Libros Catarata.
- AGUIRRE, I. (2000). Teorias y praticas de la educacion artistica. Pamplona: Universidad Publica de Navarra.
- CARVALHO, R. (2008). História do ensino em Portugal: Desde a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano. 4ª ed. Lisboa: FCG.
- DUARTE JR, João-Francisco (2001). Por que arte-educação?. 12ª ed. Campinas, São Paulo: Papirus Editora.
- EFLAND, A. e FREEDMAN, K. S. (2003). La educación en el arte posmoderno. barcelona: Ediciones Paidós Iberica.
- EISNER, E. (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós.
- FERREIRA, S. (org.) (2001). O ensino das artes: Construindo caminhos. Campinas, São Paulo: Papirus Editora.
- FRÓIS, J. P. (coord.) (2000). Educação estética e artística, Abordagens transdisciplinares. Lisboa: FCG.
- GARDNER, H. (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
- SANTOS, A. S. (2008). Mediações arteducacionais: Ensaio coligidos. Lisboa: FCG.