

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S2	ECTS:	10
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D				
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006065] Cultura, Arte e Inclusão						
Curso Course	[2929] Mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária [2929] Master's degree in Social Education and Community Intervention						
Docente responsável Teacher Responsible	[388] Kátia Sá						

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0047:00	(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:			0200:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0250:00

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

Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.

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

1. Discutir conceitos centrais às dimensões cultural, artística e de inclusão e possíveis articulações entre elas.
2. Analisar, criticamente, metodologias de intervenção comunitária implementadas em projetos de referência.
3. Analisar relatórios de projetos comunitários de referência nacional e internacional.
4. Conceber propostas de projetos comunitários participativos de âmbito cultural e/ou artístico, a partir de contactos exploratórios com contextos reais.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

1. Discuss central concepts to the cultural, artistic and inclusion dimensions and possible links between them.
2. Critically analyze community intervention methods, implemented in reference projects.
3. Analyze reports of community projects of national and international reference.
4. Conceive proposals for participatory projects of cultural and / or artistic scope, based on exploratory contacts with real contexts.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Princípios e conceitos subjacentes a intervenções culturais e artísticas inclusivas:
 - 1.1. Cultura/Desporto/Arte/Inclusão
 - 1.2. Sustentabilidade/Resiliência (ambiental, cultural, social, económica)
 - 1.3. Diversidade cultural/ Cultura de grupo
 - 1.4. Hegemonia cultural/ Minorias culturais
2. Práticas culturais e artísticas inclusivas:
 - 2.1. Processos de produção e receção artística
 - 2.2. Modalidades de participação e de relação indivíduo/comunidade
 - 2.3. Espaço público/ Intervenção comunitária/ Revitalização
 - 2.4. Expressão/ Identidade/ Memória
3. Trabalho de projeto:
 - 3.1. Estratégias exploratórias de contacto com a comunidade
 - 3.2. Técnicas de análise quantitativa e qualitativa
 - 3.3. Caracterização de grupos comunitários
 - 3.4. Estratégias de intervenção
 - 3.5. Instrumentos de avaliação

SYLLABUS:

1. Principles and concepts underlying inclusive cultural and artistic interventions:
 - 1.1. Culture / Sports / Art / Inclusion
 - 1.2. Sustainability / Resilience (environmental, cultural, social, economic)
 - 1.3. Cultural Diversity / Group Culture
 - 1.4. Cultural hegemony / Cultural minorities
2. Inclusive cultural and artistic practices:
 - 2.1. Production processes and artistic reception
 - 2.2. Modalities of participation and individual / community relationship
 - 2.3. Public space / Community intervention / Revitalization
 - 2.4. Expression / Identity / Memory
3. Project work:
 - 3.1. Exploratory strategies for contact with the community
 - 3.2. Quantitative and qualitative analysis techniques
 - 3.3. Characterization of community groups
 - 3.4. Intervention strategies
 - 3.5. Assessment tools

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

Pretende-se, através da abordagem de conceitos centrais para a conceção de Propostas de Projetos de intervenção comunitária, incidir nas dimensões cultural, artística e de inclusão, fomentando a análise e o pensamento críticos, em torno das metodologias de intervenção comunitária e do vigente papel do animador sociocultural.

A apreciação de projetos de referência incidirá nas boas práticas culturais e artísticas para a inclusão, visando a conceção de Propostas de Projetos comunitários participativos, bem fundamentadas, exequíveis em contextos reais.

Finalmente, a conceção de uma Proposta de Projeto implicará a articulação de conhecimentos adquiridos sobre estratégias de contacto com a comunidade, caracterização, intervenção e subsequentes instrumentos de avaliação.

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

It is intended, through the approach of central concepts for the design of Community Intervention Project Proposals, to focus on the cultural, artistic and inclusion dimensions, fostering critical analysis and thinking, around the community intervention methodologies and the current role the socio-cultural animator. The appreciation of reference projects will focus on good cultural and artistic practices for inclusion, aiming at the conception of Participatory Community Project Proposals, well-founded, feasible in real contexts. Finally, the conception of a Project Proposal will imply the articulation of knowledge acquired on strategies for contact with the community, characterization, intervention and subsequent assessment tools.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Método de ensino:

1. Apresentação e discussão de temáticas do programa.
2. Análise documental e visionamento de vídeos e outros recursos audiovisuais.
3. Trabalho em grupos para aplicação e exploração de conceitos do programa.

Avaliação:

A avaliação será contínua e incidirá sobre a elaboração de propostas de projetos de intervenção comunitária que enfatizem os aspetos culturais de cada comunidade, desencadeiem processos criativos colaborativos e promovam a inclusão social.

A classificação final decorrerá da ponderação dos seguintes elementos:

- Pré-proposta de Projeto (25%)
- Proposta de Projeto (60%)
- Apresentação da Proposta de Projeto (15%)

A avaliação por exame consistirá na entrega e defesa de uma Proposta de Projeto (100%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Teaching method:

1. Presentation and discussion of the program's themes.
2. Documentary analysis and viewing of videos and other audiovisual resources.
3. Work in groups to apply and explore program concepts.

Evaluation:

The evaluation will be continuous and will focus on the elaboration of proposals for community intervention projects that emphasize the cultural aspects of each community, trigger collaborative creative processes and promote social inclusion.

The final classification will result from the weighting of the following elements:

- Project pre-proposal (25%)
- Project Proposal (60%)
- Presentation of the Project Proposal (15%)

The exam evaluation will consist of the delivery and defense of a Project Proposal (100%).

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

Os objetivos previstos pela UC envolvem um conjunto de metodologias de ensino que promovem: o debate das temáticas implícitas no programa; a observação documental de referência e decorrente análise; a exploração dos conceitos propostos pelo programa, através da realização de trabalho, em grupo e processo que intentará auferir propostas de articulação entre Cultura, Arte e Inclusão, no contexto da intervenção comunitária.

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

The objectives foreseen by the UC involve a set of teaching methodologies that promote: the debate of the themes implicit in the program; the reference documentary observation and the resulting analysis; the exploration of the concepts proposed by the program, through group work - a process that will attempt to obtain proposals for articulation between Culture, Art and Inclusion, in the context of community intervention.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Adams, D. & Goldbard, A. (2006). *New Creative Community: The Art of Cultural Development*. New York: Rockefeller Foundation.

Costa, I. A. & Guimarães, R. (Coord.) (2002). *Teatros do Outro. Porto*: Edições Afrontamento.

Coutts, G. & Jokela, T. (2010). *Art, Community and Environment: Educational Perspectives*. (Readings in Art & Design Education).

Crehan, K. (2012). *Community Art: An Anthropological Perspective*. Bloomsbury Academic.

Cruz, H. (Coord.) (2015). *Arte e Comunidade*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Dawkins, R. (1990). *The selfish gene*. Oxford: University Press.

Duxbury, N. (org.) (2013). *Animation of Public Space through the Arts & Toward more sustainable communities*. Coimbra: Almedina. USA: Berg.

Marivoet, S. (1998). *Aspectos Sociológicos do Desporto* (1). Lisboa: Livros Horizonte.

Pallamim, V. (2000). *Arte Urbana: Obras de carácter temporário e permanente*. São Paulo: Annablume Editora.