

PROGRAMA CURRICULAR

ANO LETIVO 2022 — 2023

Unidade Curricular:	Temas de Arte e Educação <i>Arts and Education Themes</i>
Docentes:	Ana Sousa
Respetiva carga letiva na UC: ECTS:	TP 42h + OT 14h (168h total) 6 ECTS

1 — Objetivos de Aprendizagem / Learning Outcomes

- Conhecer as origens da arte e da educação e os seus conceitos principais.
Know the origins of art and education and their main concepts.
- Pensar e articular criticamente as relações entre arte e educação.
Critically think and articulate the relations between art and education.
- Distinguir educação pela arte, educação para a arte e arte na educação.
Distinguish education by arts, education for arts and arts in education.
- Conhecer as principais escolas, movimentos e paradigmas da educação artística.
Knowing the main schools, movements and paradigms of arts education.
- Saber enquadrar práticas pedagógicas nos paradigmas da educação artística.
Know how to frame teaching practices in paradigms of arts education.
- Dominar e aplicar corretamente a linguagem específica do campo da educação artística.
Mastering and correctly applying the specific language of the field of arts education.
- Compreender o potencial das artes na dimensão individual e coletiva, em diversos contextos culturais e sociais.
Understanding the potential of the arts in the individual and collective dimension, in different cultural and social contexts.
- Investigar e desenvolver capacidades criativas e de apreciação estética.
Investigate and develop creative skills and aesthetic appreciation.

- Analisar e refletir sobre projetos de intervenção artística contemporâneos, em contextos formais, não formais e/ou informais de aprendizagem.
Analyse and reflect upon contemporary artistic intervention projects, in formal, non-formal and/or informal learning contexts.
- Aprender a conceber e dinamizar projetos de intervenção em educação artística.
Learn to design and implement intervention projects in arts education.
- Saber aplicar coerentemente metodologias de trabalho e processos de aprendizagem a projetos na área da educação artística.
Know how to apply consistently methodologies of work and learning processes to projects in the field of arts education.
- Compreender a importância e as especificidades da investigação e das metodologias nos campos da arte e da educação artística.
Understand the importance and specificities of research and methodologies in the fields of the arts and arts education.

2 — Conteúdos Programáticos / Syllabus

1. Arte e Educação: origens e principais conceções.
Arts and Education: origins and main conceptions.
2. O papel do Artista: artesão / génio / agente de mudança / mediador cultural.
The role of the Artist: craftsman / genius / agent of change / cultural mediator.
3. Valores: estéticos, artísticos e éticos.
Values: aesthetic, artistic and ethical.
4. Estágios do Desenvolvimento Psicológico: criatividade, sensibilidade e educação.
Stages of Psychological Development: creativity, sensitivity and education.
5. Arte e Identidade (individual e coletiva): conhecimento intra e interpessoal.
Arts and Identity (individual and collective): intra and interpersonal knowledge.
6. Arte e Educação (articulações): arte na educação, educação para / pela arte.
Arts and Education (articulations): art in education, education for / by art.
7. Escolas, Movimentos e Projetos de Educação Artística: do séc. XIX à atualidade.
Schools, Movements and Projects of Arts Education: from the nineteenth century to today.
8. Potencial da Educação Artística: desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade.
Potential of Arts Education: development of creativity and sensitivity.
9. Arte Contemporânea: especificidades, intervenção social e sustentabilidade.
Contemporary Arts: specifics, social intervention and sustainability.
10. Arte e Educação: contextos formais, não formais e informais.
Arts and Education: formal, non-formal and informal contexts.

11. Arte, Educação e Tecnologia: novos media na educação artística.

Arts, Education and Technology: new media in art education.

12. Arte e Educação Artística: investigação e metodologias.

Arts and Arts Education: research and methodologies.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação/Teaching and Evaluation Methodologies

Nesta unidade curricular, a aprendizagem irá desenvolver-se a partir da exposição teórica dos temas (propostos pelos docentes e selecionados pelos estudantes), da reflexão crítica, do debate e do acompanhamento das atividades práticas e dos trabalhos desenvolvidos.

In this curricular unit, learning will develop from the theoretical exposition of the topics (proposed by teachers and selected by students), the critical reflection, the debate and the monitoring of practical activities and the work developed.

As aulas serão teórico-práticas: expositivas, acompanhadas de elementos e diversos suportes audiovisuais; interativas, recorrendo-se à interrogação didática e à criação de situações de ruptura/reconstrução na aquisição de conhecimentos, através do diálogo e de exercícios específicos, com o propósito de estimular o pensamento crítico.

Classes will be theoretical and practical: expositive, accompanied by elements and several audiovisual supports; interactive, resorting to didactic questioning and the creation of situations of rupture/reconstruction in the acquisition of knowledge, through dialogue and specific exercises, with the purpose of stimulating critical thinking.

Os alunos terão contacto com projetos artísticos e educativos contemporâneos e com alguns artistas e educadores. Estão previstas visitas a instituições de referência nesta área.

Students will have contact with contemporary artistic and educational projects and with some artists and educators. Visits to reference institutions in this area are foreseen.

É valorizada a participação dos alunos na discussão crítica dos conteúdos do programa e nas atividades práticas. A avaliação da disciplina consiste na realização e apresentação de um trabalho teórico ou teórico-prático final (projeto de educação artística). A proposta deve ser entregue no início de maio e a apresentação oral decorrerá no final do semestre.

The participation of students in critical discussion of the contents of the syllabus and in practical activities is valued. The subject assessment consists in the completion and presentation of a final theoretical or theoretical-practical work (art education project). The proposal should be handed in at the beginning of May and the oral presentation will take place at the end of the semester.

1. Participação nas aulas (ponderação 20%) / *Class participation (weighting 20%)*
2. Proposta de trabalho (ponderação 30%) / *Work proposal (weighting 30%)*
3. Apresentação do trabalho (ponderação 50%) / *Presentation of the work (50% weighting)*

4 — Bibliografia de Consulta / *Bibliography*

- Araújo, S. 2002). Artífice ou artista? Uma problemática que acompanha o Ensino Superior Artístico em Portugal no século XIX. Dissertação de Mestrado em Teorias da Arte, FBAUL.
- Assis, M., Gomes, E., Pereira, J. & Pires, A. (Ed.) (2017). *10x10: Ensaios entre arte e educação*. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Barbosa, A. M. (2007). *Tópicos utópicos* (2.ª ed.). Com Arte.
- Bresler, L. (2007). *International handbook of research in arts education*. Springer.
- Cary, R. (1998). *Critical art pedagogy: Foundations for postmodern art education*. Routledge.
- Coutts, G. & Eça, T. (Eds.) (2019). *Learning through art: Lessons for the 21st Century?* InSEA.
- Efland, A. D. (2002 [1990]). *Una historia de la educación del arte*. Paidós.
- Fróis, J. P. (Ed.) (2011) *Educação estética e artística: Abordagens transdisciplinares* (2.ª ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.
- Gardner, H. (2011). *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós.
- Hardy, T. (2006). *Art education in a postmodern world: Collected essays*. Intellect Books.
- Hernández, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Octaedro.
- Hickman, R. (2005). *Why we make art and why it is taught*. Intellect.
- Jaeger, W. (2013). *Paideia. A formação do homem grego*. Martins Fontes.
- Kelly, D. D. (2004). *Uncovering the history of children's drawing and art*. Praeger.
- Lubart, T. (2007). *Psicología da criatividade*. Artmed.
- Lum, C. H. & Wagner, E. (Eds.) (2019). *Arts education and cultural diversity*. Springer.
- MacDonald, S. (1970). *The history and philosophy of art education*. The Lutterworth.
- Naughton, C., Biesta, G. & Cole, D. R. (Eds.) (2018). *Art, artists and pedagogy*. Routledge.
- Perdigão, M. A. (1981). Educação Artística. In M. Silva & M. I. Tamen (Coords.), *O sistema de ensino em Portugal*. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Read, H. (1982). *A educação pela arte*. Edições 70.
- Saldanha, A., Maksimovic, M., Eça, T. Letsiou, M. & Elzerman, H. (Eds.) (2019). *Engaged art education*. InSEA.
- Santos, J. (1966). Fundamentos psicológicos da educação pela arte. In *Educação Estética e Ensino Escolar* (pp. 19-75). Europa-América.
- Sousa, A. (2017). Da arte como intervenção à educação artística no sentido de uma consciência social crítica. *Convocarte*, 4, pp. 201-225.
- Steinberg, R. J. (Ed.). (1999). *Handbook of creativity*. Universidade de Cambridge.
- Viadel, R. (Ed.) (2005). *Investigación en educación artística*. Universidade de Granada.
- Vygotsky, L.S. (1988). Imagination and creativity in childhood. *Soviet Psychology*, 28, pp. 84-96.
- Xanthoudaki, Maria; Tickle, Les, Sekules, Veronica (Eds.) (2003). *Researching visual arts*

education in museums and galleries: an international reader. Kluwer Academic.

3 — Assistência aos alunos / Assistance to students

A assistência aos alunos, presencial ou à distância, realiza-se mediante marcação por email.

Assistance to students, either in person or remotely, is available by appointment by email.

a.sousa@belasartes.ulisboa.pt

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 23 de janeiro de 2023

