

Pedagogia da Arte

– Princípios, Práticas e Reflexões

2024/25

Apresentação

Neste curso, convidamos a conhecer a essência da Pedagogia da Arte, à luz de uma abordagem prática de partilha, experimentação e reflexão.

Iniciamos a viagem refletindo sobre o triângulo Eu-Arte-Educação, para depois nos debruçarmos sobre conceitos, perspetivas e princípios base desta área de saber.

Voltamo-nos de seguida para o espaço que nos rodeia, procurando entender como este nos influencia, e qual o seu impacto no corpo, na aprendizagem e no desenho da atividade. Vamos ainda dedicar tempo a refletir sobre como encaramos o erro.

Através de exercícios de observação, fruição, criação, interpretação, reflexão, visitas e estudos de caso, serão abordados princípios da arte contemporânea, processos criativos de artistas, contacto com espaços culturais e objetos artísticos de diferentes formatos. Vamos ver uma exposição e um espetáculo.

Não podíamos terminar a viagem sem passar pela Natureza e recolher dela toda a inspiração para o nosso caminho. Teremos uma sessão num jardim.

Para finalizar, e porque todos os finais encerram em si o princípio de algo novo, cada participante terá o desafio de desenhar uma atividade para ser implementada num futuro próximo.

Tudo isto é realizado num contexto de confiança e segurança, promovendo a partilha e a informalidade que acreditamos ser fundamental para o processo educativo. O formador não será quem transmite informação, mas quem tem a responsabilidade de criar as condições certas para que a aprendizagem ocorra. Neste curso, todos temos algo a ensinar e a aprender.

A aprendizagem irá acontecer no decorrer da ação, com base nos princípios construtivistas e da educação não formal. Vamos aprender mais sobre nós para

melhor poder ajudar os outros a aprender.

Horário

Domingos, 10:00-18:00

Datas

Curso Anual (8 sessões): 8 Dez, 12 Jan, 9 Fev, 9 Mar, 6 Abr, 11 Mai, 1 Jun, 22 Jun *
Opção Semestral (4 sessões): 8 Dez, 12 Jan, 9 Fev, 9 Mar.

* É dada prioridade à inscrição anual.

Modalidade

Presencial

Formadora

Susana Alves

Preço

Curso Anual: 504€ (ou 8 x 63€) + 60€ inscrição + 6€ seguro escolar

Opção Semestral: 292€ (ou 4 x 73€) + 30€ inscrição + 4€ seguro escolar

- Os materiais podem ser adquiridos junto da formadora, por um valor que irá variar entre os 3€ e os 8€, consoante a sessão (ver *Materiais*, mais abaixo).

Destinatários

Professores, educadores, mediadores artísticos e culturais, arte-educadores, artistas, pais... Pessoas interessadas no cruzamento entre arte e educação e em como as ferramentas artísticas/criativas podem ser potenciadoras de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal. Não são necessários conhecimentos prévios específicos.

Objectivo Geral

Desenvolver competências de Pedagogia da Arte que permitam uma prática mais completa, impactante e integral deste saber.

Objectivos Específicos

- Desenvolver o auto-conhecimento aplicado ao trabalho de arte educação;
- Identificar os diferentes conceitos que envolvem a Pedagogia da Arte: mediação cultural, arte educação, educação artística, educação pela arte, educação não formal, etc. e saber situar-se no contexto;
- Utilizar os recursos do espaço envolvente e reconhecer a importância/influência do mesmo na prática da Pedagogia da Arte;
- Integrar o “erro” como parte fundamental do processo de aprendizagem;
- Treinar o sentido crítico em relação à própria prática e aos princípios fundadores por detrás de cada design de atividades;
- Estruturar uma atividade/mini-projecto de Pedagogia da Arte adequada aos objectivos estipulados para a sua implementação;

- Experimentar diferentes linguagens artísticas e materiais, na criação e fruição (Pintura, Desenho, Colagem, Escultura, Performance, Dança, Natureza...)
- Consolidar o papel do educador enquanto acompanhante de grupos a espetáculos e visitas a espaços culturais;
- Reconhecer e aprender a aplicar a arte contemporânea como ferramenta de aprendizagem;
- Identificar e reconhecer obras e artistas de referência, relacionados com as temáticas apresentadas e enriquecer a cultura visual relacionada com a arte contemporânea;
- Valorizar o processo, o poder o erro e o potencial do acaso na criação artística;
- Pedagogia da Arte como forma de viver (n) o mundo – desenvolver uma atitude artística perante o mundo;
- Criar uma comunidade de aprendizagem, partilha e entreaajuda no grupo;
- Construir um conhecimento partilhado em grupo (o formador não é transmissor de informação mas todos os elementos são co-criadores de conhecimento).

Programa

Módulo 1 – Princípios de Base da Pedagogia da Arte

Conceitos teóricos, evolução histórica e variáveis específicas que podem determinar o caminho que queremos percorrer na Pedagogia da Arte. Este módulo serve para ajudar o participante a situar-se perante esta prática/temática.

- Sessão 1 – EU, a ARTE e a EDUCAÇÃO: Um Triângulo Amoroso
Apresentação do grupo. Exercícios de autoconhecimento. Como nos situamos neste triângulo. Que arte-educador posso eu ser?

- Sessão 2 – Os Conceitos: *Afinal, Estamos a Falar de Quê?*
Conversa sobre diferentes perspectivas e princípios base na área da Pedagogia da Arte: educação não formal, arte educação, mediação cultural, educação artística, educação pela arte, expressão artística. Teoria das inteligências múltiplas.
Estrutura de uma sessão de actividade.

- Sessão 3 – Nós no Espaço: *Que Espaço é Este Que Me Rodeia?*
Será que o espaço influencia a actividade? De que forma? Temos noção do impacto do espaço no nosso corpo? Na forma como os corpos habitam os espaços? Tiramos partido máximo dos espaços que nos rodeiam? Sabemos escolher os espaços certos para cada contexto? Temos em consideração as especificidades de cada lugar que habitamos?

- Sessão 4 – O Valor do Processo: *Os Erros e Acasos São Bons Professores*

Na escola ensinaram-nos que não devemos errar. Será isso possível? Será isso que queremos? Nesta secção vamos explorar o potencial criativo e de aprendizagem e desenvolvimento do erro e do acaso. Vamos conhecer alguns artistas que levaram o erro muito a sério.

Horas de formação: 28h (4 sessões) *

Módulo 2 – Linguagens Artísticas

O Potencial de Cada Uma e da Sua Mistura

A Pintura, a Escultura, a Colagem, a Dança, a Performance, o Desenho... São linguagens artísticas que permitem a expressão integral do corpo e a exploração de diferentes técnicas e materiais. Cada um tem as suas características específicas e, quando cruzadas, criam ainda novas potencialidades. A natureza, não sendo uma linguagem artística, é o lugar de onde nasce tudo e sempre foi o lugar primordial de inspiração.

- Sessão 1 – Artes Visuais | Um Museu: *Ir a um museu serve, afinal, para quê?*
Visita a um museu de arte contemporânea. Interpretação de obras de arte.
Reflexões e exercícios práticos.
- Sessão 2 – Artes Performativas | Um Espectáculo: *Mas o que é que eu faço aqui?*
Assistir a um espectáculo para a infância. Como escolher? Qual o papel do acompanhante de grupos em espectáculos? O que posso fazer antes e depois do espectáculo? Que potencial de aprendizagem posso tirar desta experiência?
Reflexões e práticas de mediação cultural no contexto das artes performativas
- Sessão 3 – Land Art: *A Natureza que Nos Inspira*
A paisagem natural é um cenário base de inspiração à criação artística. Já ouviram falar de Landart? Hoje vamos passear fora de portas, usar materiais da Natureza para criar dinâmicas de aprendizagem e explorar a expressão criativa e artística ao ar livre. Vamos também conhecer alguns artistas da Landart.

Horas de formação: 21h (3 sessões) *

Módulo 3 – Mini-Projecto. Conclusão. Reflexão Final

Fincípio: Porque todos os finais são também um princípio de algo novo...

Dinâmicas de retrospectiva. Exercícios de reflexão e fecho. Desenho de um mini-projecto/actividade para ser implementado no futuro breve. Conclusões, reflexões, partilhas e trocas finais.

Horas de formação: 7h (1 sessão) *

* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma.

Materiais

Tintas, pincéis, papel de vários tamanhos e texturas, colas, tesouras, material riscador, papel cenário, material de luz e sombra, elementos da Natureza, material de desperdício, barro, entre outros.

- Os materiais podem ser adquiridos junto da formadora, por um valor que irá variar entre os 3€ e os 8€, consoante a sessão.

Metodologia

As sessões consistem essencialmente em metodologia de educação não formal, na qual exercícios práticos, a experimentação vivencial e a partilha de conhecimentos/reflexões são a base da aprendizagem, havendo, sempre que

necessário, um enquadramento teórico. Haverá dinâmicas de carácter individual e outras de colectivo/grupo. Algumas sessões serão realizadas fora do espaço do Nextart, de forma a ampliar e diversificar a experiência de aprendizagem.

Avaliação

Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a metodologia de avaliação é composta por:

- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, motivação e empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios práticos e do progresso individual dos formandos;
- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades realizadas ao longo do curso.

Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final

- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos traçados: 40%
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20%
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10%
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos seus trabalhos: 20%
- Assiduidade e pontualidade: 10%

As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com a seguinte escala:

1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom.

Sobre a Formadora

Susana Alves vive e trabalha em Lisboa. Licenciada em Psicologia Educacional com formação em Educação pela Arte (ISPA, 2006), é arte-educadora, mediadora cultural e concebe projectos de arte participativos e de envolvimento comunitário. Fundou o Lugar Específico - entre Arte e Educação (Lisboa, 2019) um projecto de arte-educação e Mediação Cultural com vista à aproximação da comunidade às artes contemporâneas. Fundou e administra a Rede dos Colaboradores de Serviços Educativos (RECOSE) e co-fundou a Cooperativa SOU Largo, a qual dirigiu entre 2011/2016. Tem o certificado do Programa de Massagem nas Escolas e experiência em actividades com base na filosofia para crianças. Fez formação em Pedagogia da Dança no Forum Dança, como Contadora de Histórias e diversas formações em gestão e coordenação de projectos. Desde 2005 que tem colaborado com diversos serviços educativos, tais como: Fundação Culturgest, Programa Descobrir da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Colecção Berardo, Jardim Botânico de Lisboa, Fábrica da Pólvora de Barcarena, concebendo e orientando actividades de mediação cultural para diversos públicos, projectos continuados com escolas, formação para professores e educadores e projectos com público NEE. Fez parte da equipa do programa de Mobilidade de Educadores da Fundação Calouste Gulbenkian, onde deu formação a técnicos de museus no âmbito da mediação cultural em serviços educativos, por todo o território nacional.

formação artística

Participou como oradora em alguns congressos e conferências nacionais e internacionais.