

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	3	Período Term	S1	ECTS:	4
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	CSE				
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006141] Cultura, Arte, Ciência e Animação [9006141] Culture, Art, Science and Community Development						
Curso Course	[9005] Licenciatura em Animação Sociocultural [9005] B. A. degree course in Socio-cultural Community Development						
Docente responsável Teacher Responsible	[193] Ana Gama						

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0034:00	(OT) Orientação Tutorial:	0002:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0064:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0100:00

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

- [193] Ana Cristina Batalha Bernardo Gama | Horas Previstas: 35h
- [199] Paulo José Severino Maurício | Horas Previstas: 35h
- [14260] Susana Maria Vidal Cañete | Horas Previstas: 35h

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

1. Compreender as dimensões interventivas, sociais e políticas da Arte e Ciência, assim como outras vertentes transversais da produção artística e científica contemporânea.
2. Refletir sobre o papel de um/a Animador Sociocultural na Democratização da Cultura, na Democracia Cultural e no desenvolvimento de processos participativos.
3. Reconhecer metodologias de intervenção participativas na Arte e na Ciência.
4. Desenvolver o pensamento crítico através dos olhares da Arte, da Cultura e da Ciência sobre o mundo.
5. Desenvolver o trabalho colaborativo e as competências de pesquisa, seleção de informação, reflexão e argumentação.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

1. Understand the interventive, social and political dimensions of Art and Science, as well as other cross-cutting aspects of contemporary artistic and scientific production.
2. Reflect on the role of a Sociocultural Animator in the Democratisation of Culture, Cultural Democracy and the development of participatory processes.
3. Recognise participatory intervention methodologies in Art and Science.
4. Develop critical thinking through Art, Culture and Science's view of the world.
5. Develop collaborative work and research skills, reflexivity as well as skills of selection of information, and argumentation.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Cultura e poder
 - 1.1. Cultura: definição de conceitos e esferas de produção
 - 1.2. Democratização da cultura/democracia cultural
 - 1.3. Processos de participação
2. A Arte e a Ciência como sistemas sociais e culturais
 - 2.1. Arte de Rua, Arte Pública, Land Arte, Arte e sustentabilidade
 - 2.2. A intervenção artística como fator de mudança social e política
 - 2.3. O desenvolvimento sustentável e as questões ambientais
 - 2.4. A Ciência como fator de mudança social e política
 - 2.5. Metodologias de intervenção participativas: Arte Participativa e Ciência Cidadã
3. Propostas de intervenção no âmbito da Animação Sociocultural geradoras de novas formas de ?ver o mundo? através da Arte, Cultura e Ciência

SYLLABUS:

1. Culture and power
 - 1.1 Culture: definition of concepts and spheres of production
 - 1.2 Democratisation of culture/cultural democracy
 - 1.3 Participation processes
2. Art and science as social and cultural systems
 - 2.1 Street art, public art, land art, art and sustainability
 - 2.2 Artistic intervention as a factor for social and political change
 - 2.3 Sustainable development and environmental issues
 - 2.4 Science as a factor for social and political change
 - 2.5 Participatory intervention methodologies: Participatory Art and Citizen Science
3. Socio cultural development proposals of interventions that generate new ways of ?seeing the world? through Art, Culture and Science

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

Nesta unidade curricular pretende-se abordar os conteúdos das áreas envolvidas (Cultura, Arte, Ciência e Animação) numa perspetiva integradora. Os conteúdos do ponto 1 pretendem criar momentos de reflexão e discussão sobre os conceitos de cultura, participação, democratização cultural e democracia cultural, e enquadrá-los no âmbito da Animação Sociocultural (objetivos 2 e 4). Através dos conteúdos abordados no ponto 2 pretende-se que os/as estudantes sejam capazes de compreender e conhecer as dimensões interventivas, sociais e políticas da Arte, da Ciência e da Cultura e compreender a sua relevância do ponto de vista do/a animador/a sociocultural (objetivos 1, 3 e 4). As propostas de intervenção (ponto 3) pretendem que os/as estudantes as construam a partir de novas formas de ?ver o mundo? através da Arte, Cultura e Ciência (objetivo 4) e desenvolvam o trabalho colaborativo e as suas competências de pesquisa, seleção de informação, reflexão e argumentação (objetivo 5).

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

The aim of this curricular unit is to handle the content from a perspective that integrates the involved areas (Culture, Art, Science and Animation). The contents of point 1 are intended to create moments of reflection and discussion on the concepts of culture, participation, cultural democratisation and cultural democracy, and to frame them in the context of Sociocultural Animation (obj 2 and 4).

Through the content covered in point 2, the aim is for students to be able to understand and be aware of the interventive, social and political dimensions of Art, Science and Culture and to understand their relevance from the point of view of the socio-cultural animator (obj 1, 3 and 4).

The proposals of intervention (point 3) are intended for students to build on new ways of ?seeing the world? through Art, Culture and Science (obj 4) and to Develop collaborative work and research skills, reflexivity as well as skills of selection of information, and argumentation (obj 5).

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

A metodologia de ensino baseia-se em metodologias expositivas e ativas. No que diz respeito à primeira, será realizada a exposição dos conteúdos da UC pelos/as docentes em interação com os/as estudantes. Complementarmente, os/as estudantes analisam textos, obras de arte e filmes relacionados com os conteúdos da UC. Relativamente às metodologias ativas, serão realizadas visitas de estudo a exposições e os/as estudantes serão envolvidos em processos de pesquisa, análise e integração de conhecimentos interdisciplinares (Arte, Cultura, Ciência e Animação) aquando da definição de uma proposta de intervenção a partir de um artista/obra de arte.

A avaliação desta UC pode ser realizada por avaliação contínua ou por exame:

Avaliação contínua

? Trabalho de grupo (construção de uma proposta de intervenção a partir de um/a artista/obra de arte) (55%)

- Trabalho escrito (40%)
- Apresentação oral (15%)

? Trabalho individual (45%)

Avaliação por exame

Prova teórica sobre os conteúdos da UC (100%)

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The teaching methodology is based on expositive and active methodologies. With regard to the former, the contents of the course will be presented by the lecturers in interaction with the students. In addition, students will analyse texts, works of art and films related to the contents of the course. With regard to active methodologies, study visits will be made to exhibitions and students will be involved in processes of research, analysis and integration of interdisciplinary knowledge (Art, Culture, Science and Animation) when defining an intervention proposal based on an artist/artwork.

This course can be assessed by continuous assessment or by exams:

Continuous assessment

- Group work (construction of a proposal of intervention based on an artist/work of art) (55%)
- Written assignment (40%)
- Oral presentation (15%)

- Individual work (45%)

Assessment by exam

Theoretical test on the contents of the course (100%).

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

Esta unidade curricular visa facultar aos/às estudantes os referenciais teóricos e os instrumentos metodológicos que lhes permitam compreender as dimensões interventivas, sociais e políticas da Arte e da Ciência nas sociedades contemporâneas na sua pluralidade cultural e mobilizá-las do ponto de vista do animador sociocultural. Neste sentido são desenvolvidas metodologias expositivas e ativas. Nas metodologias expositivas é realizada a exposição interativa em que os/as docentes realizam uma apresentação sistemática e organizada dos conteúdos da UC, apoiada por meios audiovisuais, de modo a facultar aos/às estudantes referenciais teóricos, informação visual e instrumentos metodológicos das áreas em estudo (objetivos 1, 2 e 3). Durante este processo existem momentos de questionamento e atividades realizadas em pequenos grupos relacionadas com a leitura e análise de textos, de vídeos, de obras de arte/objetos artísticos, entre outras, de forma que os/as estudantes possam desenvolver o seu pensamento crítico (objetivo 4).

Nas metodologias ativas são realizadas visitas de estudo em que se pretende que os/as estudantes tenham um contacto direto com contextos culturais (museus, galerias, entre outros)/artistas de forma a que possam refletir sobre a sua experiência e como é que a Arte e a Ciência têm uma dimensão interventiva, social e política (objetivos 1, 4 e 5).

No sentido de incorporar o trabalho transdisciplinar, desenvolver competências de recolha, seleção e interpretação de informação pertinente, são propostos dois trabalhos, um de grupo e outro individual. No primeiro caso é proposto um trabalho de grupo em que os/as estudantes, a partir de obras de arte/artista, têm de construir uma proposta de intervenção, incluindo a planificação de atividades para um determinado público, que assente em metodologias de intervenção participativas (objetivos 2, 3, 5). Com a apresentação oral deste trabalho e de outros que vão sendo realizados na UC pelos/as estudantes pretende-se promover as suas competências de criatividade, reflexão, argumentação e expressão/comunicação. No caso do trabalho individual a temática a desenvolver emergirá das visitas de estudo realizadas (objetivos 1, 2, 4 e 5).

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

This curricular unit aims to provide students with the theoretical references and methodological tools that will enable them to understand the interventive, social and political dimensions of Art and Science in contemporary societies in their cultural plurality, and to mobilize them from the point of view of the social worker. To this end, are developed expository and active methodologies.

Expository methodologies, will consist in an interactive exposition in which the teachers give a systematic and organized presentation of the contents of the unit, supported by audiovisual media, to provide the students with theoretical references, visual information and methodological tools for the areas under study (objectives 1, 2 and 3). During this process there are moments of questioning, and activities carried out in small groups related to reading and analyzing texts, videos, works of art/artistic objects, among others, so that students can develop their critical thinking (objective 4).

Active methodologies, will involve study visits organized to give students direct contact with cultural contexts (museums, galleries, among others)/artists so that they can reflect on their experience and how art and science have an interventive, social and political dimension (objectives 1, 4 and 5).

To incorporate transdisciplinary work and develop skills in collect, select and interpret relevant information, two assignments are proposed, one for groups and the other for individual. In the first case, a group assignment is proposed in which the students, based on works of art/artists, must construct a proposal of sociocultural intervention, including planning activities for a specific audience, based on participatory methodologies (objectives 2, 3, 5). The oral presentation of this work and others carried out during the unit by the students is intended to promote their creativity, reflection, argumentation and expression/communication skills. In the case of individual work, the theme to be developed will emerge from the study visits carried out (objectives 1, 2, 4 and 5).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Cuche, D. (2006). A Noção de Cultura nas Ciências Sociais. Fim de Século
- Cruz, H. (2021). Práticas artísticas, participação e política. Edições Colibri.
- Fernandes, S., Pappámikail, L., & Teodoro, A. (2014). Três olhares sobre uma obra de arte: pistas para uma intervenção em animação sociocultural. In A. Fontes, J.G. Sousa, & M.S.P. Lopes, Da participação na cultura à cultura da participação (pp. 181-193). RIAP.
- Lopes, J. T. (2009). Da Democratização da Cultura a um conceito e prática alternativos de Democracia Cultural, Saber & Educar, 14, 1-13.
- Nabais, C. P. (Org.) (2021). Processos Criativos nas Ciências e nas Artes: A questão da participação pública. Porto Afrontamento. ISBN: 978-972-36-1838-9.
- Novella, A., & Alcantara, A. (2022). Voces con esencia. Para una animación sociocultural posicionada. Ed. Octaedro.
- Santos, F.D. (2021). Alterações Climáticas. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
- Vaz, S. G. (2016). Ambiente em Portugal. Fundação Francisco Manuel dos Santos.