

FEIR PAC

II Encontro Internacional de Reflexão
sobre Práticas Artísticas Comunitárias

Práticas Artísticas colaborativas/Participativas e Comunidades

19 — 21 SET 17 Porto

**Livro de resumos
Book of abstracts**

**Os textos reproduzidos neste livro de resumos são da
responsabilidade dos respectivos autores.**

**The texts reproduced in this book of abstracts are the
responsibility of the respective authors.**

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Adriana Miranda da Cunha (UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina)

Teatro Hillbrow, perspectivas históricas e políticas de um "teatro em contexto" atuando na localidade afro-migrante de Johannesburgo - África do Sul

Palavras-chave: teatro em contexto, Teatro Hillbrow, migração, arte política.

Resumo: A pesquisa que se encontra em andamento, tece diretrizes para um estudo de caso numa perspectiva dialética e ontológica sobre as práticas teatrais de um teatro social inserido no contexto sul-africano. As práticas em questão são desenvolvidas pelo grupo atuante do Teatro Hillbrow (em Johannesburgo, África do Sul), espaço localizado no bairro de mesmo nome. No contexto em que o grupo/espaço se insere, devido ao legado pós-apartheid e à intensa mobilidade e migração, configuram-se cosmologias existenciais de complexidades e saberes múltiplos. Seus moradores, em sua grande maioria imigrantes africanos que vivem no bairro, buscam sentidos de cidadania possíveis de arranjos e acordos sociais baseados na transitoriedade e na precariedade. Este teatro abriga hoje o Outreach Foundation, uma organização não-governamental (ONG) que desenvolve dois programas principais de teatro para crianças e jovens do bairro: o After School Programme e o High School Programme, ambos fortemente inspirados em orientações teórico-práticas de Paulo Freire e Augusto Boal. Nestes projetos existem organizações sociais arquitetônicas entrelaçando o espaço teatral, suas políticas de subsistência, os facilitadores e a comunidade/vizinhança em vínculos ligados às disputas territoriais e raciais. Meu argumento se constrói num fazer teatral, imerso em tal contexto, torna-se uma plataforma de fruição em arte política, educação e transformação.

Biografia: Adriana é doutoranda em Teatro pelo Programa de Pós-graduação em Teatro (PPGT) na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); obteve seu título de mestre em Teatro em Educação, Terapia e Ativismo pela Witwatersrand University - Wits School of Art (WSOA) - South Africa (2015) onde foi ganhadora do prêmio Pieter-Dirk Uys Theatre for Social Change na Faculdade de Humanas pelo memorial-performance "A luta continua". É graduada em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) - Brasil (2011); e participou da formação continuada em Análise do Movimento no Sistema Laban-Bartenieff pelo Centre National de la Danse (CND) - França (2013). Tem experiência na área de arte-educação com ênfase em gênero, diversidade e direitos humanos. Atua como pesquisadora em questões ligadas à performance, políticas do corpo, corporeidade e subjetividade. Como facilitadora, utiliza-se de múltiplas metodologias (dança, drama, teatro, teorias do movimento) como linguagens expressivas.

Hillbrow Theatre, historical and political perspectives of a "theater in context" operating in the Afro-migrant neighborhood of Johannesburg - South Africa

Key-words: Theater in context, Hillbrow Theater, migration, political art

Abstract: This paper, based on ongoing research, sets out guidelines for a dialectical and ontological approach towards a case study of the theatrical practices of social theatre in the South African context. These practices are developed by a group established at the Hillbrow Theater (in Johannesburg, South Africa), a space located in the district with the same name. Due to the post-apartheid legacy and intense mobility and migration, the context in which the group/space are inserted is embedded in existential cosmologies and multiple knowledges. The residents living in the neighborhood, mostly African migrants, seek meaningful social arrangements, although ones based on transience and precariousness. This theatre presently hosts the Outreach Foundation, a nongovernmental organization (NGO) that develops two major theatre programs for children and youth in the neighborhood: the After School Program and the High School Program, both strongly inspired by Paulo Freire and Augusto Boal's theoretical and practical orientations. In these projects, the social architecture intertwines with the theatrical space, the subsistence policies, the facilitators and the community / neighborhood in bonds linked to territorial and racial disputes. In this context, I argue, theatrical practices become an experience of a political art embedded in education and transformation.

Biography: Adriana is a PhD candidate in Theater at the Postgraduate Program in Theater (PPGT) at the Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); concluded her master's degree in Theater in Education, Therapy and Activism at the Witwatersrand University - Wits School of Art (WSOA) - South Africa (2015) where she won the Pieter-Dirk Uys Theater for Social Change award at the Faculty of Humanities for the memorial- Performance "A luta continua". She has a Bachelor's Degree in Performing Arts from the State University of Santa Catarina (UDESC) - Brazil (2011); And participated in the continuous formation in Movement Analysis in the Laban-Bartenieff System by the National Center of the Danse (CND) - France (2013). She has experience in art education with emphasis on gender, diversity and human rights. She researches matters related to performance, body politics, corporeity and subjectivity. As facilitator, it uses multiple methodologies (dance, drama, theater, movement theories) as expressive languages.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Agustina Ruiz Barrea e Esteban Ruiz Barrea (Grupo de Teatro Comunitario Los Pompapetriyazos)

The neighborhood as scenery. The experience of “Los pompapetriyazos” community theater group (Buenos Aires, Argentina)

Abstract: Derived from the collective work of a group of neighbors in the Parque Patricios neighborhood, the "Los Pompapetriyazos" Community Theater Group has been working for 15 years multiplying neighborhood participation, fostering the consolidation of the community sense and contributing to the recovery of public places of a territory in which cultural offer for children, adolescents and adults and the spaces which allow people to be nucleated are very limited. Starting from the idea that art must be a right of all, they generate collective artistic productions to address specific problems of the territory its neighbors-actors inhabit. During this process of joint work, different technical knowledge's are socialize, creative capacities and the encounter between persons of generation, social extractions, provenances and professions are stimulated promoting the exchange, communication and respect for diversity in the work spaces. As years and projects (funded through self-management and state subsidies) pass, particular proposals are put into practice that demand the implementation of specific activities always oriented to question us about what affects us as a community. It is the results of this constantly renewed inquiry that we try to put into words, images and music to generate with them the fictions that materialize in each one of the spectacles and the activities we perform. In this presentation we will try to narrate these experiences focusing especially on the personal and communitarian transformation derived from the process of collective work that allow us to restore the constructive value of the “us” and its creative, expressive and transformative capacity.

Biografia: Agustina Ruiz Barrea is the pedagogical coordinator and theatrical director of the cultural space of “Los Pompapetriyazos” Community Theater Group since 2002. There she coordinates the projects and performs the direction and dramaturgical creation of the works collectively created: “Lo que la peste nos dejó” (still on stage), “Con familias como estas...”, “El cumpleaños del Club Honor y Gratitude”, “La visita guiada” y “Extra Extra, preguntas que dan vueltas”. She is currently writing the dramaturgy of the new spectacle to be released at the end of 2017: “Postales del barrio que soñamos”. She is also teaches acting at Alejandra Boero’s School “Andamio 90” and participated as actress on multiple and diverse theatrical spectacles.

Esteban Ruiz Barrea is the pedagogic and musical director of the cultural space of Los Pompapetriyazos Community Theater Group since 2002. He is in charge of the vocal and rhythmical training. He also does the musical dramaturgy of each of the collectively created works and composes the lyric and music of the songs and scenes. He is Professor in Musical Arts with specialty in Guitar of the Municipal Conservatory of Music "Manuel de Falla". He is a guitar player on multiple musical and theatrical projects.

Alexandra Espiridião

A Trupe Sénior – Virtuósidades é um projecto de capacitação e valorização da pessoa sénior através das artes performativas – Novo Circo

Palavras-chave: Novo Circo Sénior, valorização e empoderamento da pessoa sénior, intergeracionalidade, abordagem multi-modal, processos criativos colaborativos.

Resumo: Com início em janeiro de 2016 temos vindo a desenvolver um modelo assente numa matriz intergeracional que, num profundo respeito pelos indivíduos, articula competências e vivências adquiridas ao longo da vida com a formação artística multi modal (música, dança, teatro e artes circenses) que se concretiza na apresentação de espectáculos. Animados pelo desejo de estar, activamente, na vida e na comunidade, observamos que os participantes superam barreiras (físicas, sociais e culturais) e reconhecem, na criação dos objectos artísticos performativos, um medium para a participação cívica, a comunicação individual e a expressão colectiva. O reconhecimento da importância das práticas artísticas no envelhecimento activo assim como a crescente aceitação dos idosos nos espaços públicos e performativos verifica-se pela curiosidade e procura do projecto pela comunidade e pelo feedback recebido (dos vários públicos). Tendo feito, através de focus group, no início do projecto um momento de referenciação dos participantes e, volvido um ano de intensa actividade, estamos agora a recolher novos dados que nos permitam identificar e regular os impactos do projecto nos participantes, concretamente ao nível da: auto-estima e auto-imagem, das competências cívicas, artísticas e comunicacionais desenvolvidas, das partilhas e vivências efectuadas e de uma forma geral ao nível da saúde mental e física.

Biografia: Actriz, directora e pedagoga Teatral. Licenciada em Estudos teatrais - ramo ensino e Mestre em Arte do Actor Encenador pela Universidade de Évora. Desenvolveu a sua carreira no campo do Teatro - Educação - Comunidade. Fundadora do PIM teatro onde concebeu, dirigiu e apresentou mais de 50 espectáculo para o Jovem Público. Tem trabalhado na formação de profissionais de educação, psicologia, enfermagem, trabalhadores sociais e artística nas áreas científicas de: teatro e comunidade, expressão dramática,

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

criatividade e comunicação drama, na Universidade de Évora e actualmente na ESE – Instituto Politécnico de Lisboa. Directora artística e Coordenadora do projecto Trupe Sénior – Novo Circo Sénior do Chapitô.

Senior Trupe – Virtuositities is a project of training, empowering and appreciation of the senior people through the performative arts – new circus

Key-words: Senior New Circus, Empowerment of the senior people, transgenerational, multi-modal, collaborative creative processes.

Abstract: Senior Trupe – Virtuositities is a project of training, empowering and appreciation of the senior people through the performative arts – new circus. Since January of 2016 we've been developing a model that stands on a transgenerational matrix that, in a deep respect for the individuals, articulates artistic and cultural skills with life experience in a multi modal approach. Moved by the will to participate actively in community life, we noticed that the senior participants overcome barriers (physical, social and cultural) and recognize themselves on the artistic objects, and use them as a medium for their civic participation, individual communication and collective expression. Artistic activity is an effective tool in transforming individuals and communities, deconstructing prejudice and affirming the person as an aesthetic and creative "subject", and their right to the public space. Our Intergenerational work is developed based on the principle of Transgenerationality: meaningful meetings between generations in spaces of sharing and conviviality that value the competences of each one, are creators of bridges of understanding, generators of respect and intergenerational solidarity. Since we've started this project we've verified a growing acceptance of the senior people on the performative and cultural public spaces, as well as the social recognition of the importance of the arts on active aging, by the crescent search for the project from cultural and social institutions and the curiosity and acceptance by the general public.

Biography: Actress, director and theatre pedagogue. Drama Teacher and Master in theatre by University of Évora. Founder and Director of Pim teatro, has conceived, directed and acted on more than 50 theatre plays for children and young people. Has been teaching young professionals of education, nurses, psicologues, and social workers, on the scientific areas of drama, theatre, creativity and communication, in the University of Évora (2003-2010) and actually on the Superior Education School of Instituto Politecnico de Lisboa. Director of the Trupe Senior - Senior People New Circus Project at Chapitô.

Alessia Repossi (Psicóloga-Psicoterapeuta), Vaninka Riccardi (Associazione tra artisti Ciridi) e Roberta Villa (Associazione tra artisti Ciridi)

Il Teatro come Ponte per la Comunità

Palavras-chave: Teatro Sociale, disagio mentale, lavoro di comunità.

Resumo: Il nostro intervento descrive il “Il teatro come ponte per la comunità”, un progetto che dura da più di 15 anni e include due Laboratori di Teatro Sociale operativi presso un Dipartimento di Salute Mentale. Persone che soffrono di disagio psichiatrico (schizofrenia, psicosi e gravi disturbi di personalità) e cittadini interessati al teatro, condividono un'attività espressiva a favore di un benessere comune. La visione multi-prospettica (teatrale e clinica) ci permette di esplorare le molte risorse sviluppate e i progressi del progetto così come di prenderci cura dei bisogni dei singoli all'interno dei percorsi di cura individualizzati. L'integrazione dei tre punti di vista – Psicoterapia della Gestalt, Psichiatria di Comunità e Teatro Sociale – consente di creare collegamenti tra la dimensione relazionale, il gruppo, l'espressività e la teatralità.

Biografia: Alessia Repossi - Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore (accreditato EAGT): Attraverso sia il lavoro clinico sia l'utilizzo tecniche espressive, mi occupo di psicopatologia anche nelle sue connessioni con la dimensione sociale. Accanto alla pratica clinica privata, dal 1998 lavoro nel Servizio Pubblico (Dipartimento di Salute Mentale di Legnano, sede Abbiategrasso-Magenta). Mi occupo di Adulti e Adolescenti. Collaboro con l'Istituto di Gestalt “HHC Italy” .

Vaninka Riccardi e Roberta Villa Attrici e operatrici teatrali, specializzate in Teatro Sociale di Comunità all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Lavoriamo dal 2002 utilizzando le tecniche di Teatro Sociale in diversi contesti: con i bambini, gli adolescenti, gli adulti e spesso con la disabilità e il disagio mentale. Operiamo anche attraverso progetti interculturali integrati con persone straniere sia all'interno delle scuole sia in differenti contesti della città. Produciamo anche spettacoli (siamo attrici e drammaturghe) e i nostri lavori parlano di diritti umani, pace, diversità, storie interculturali e Memoria storica (la Resistenza dei partigiani italiani, durante il fascismo, la lotta contro la mafia....)

Theater as a bridge to the community

Key-words: Social Theater, Psychiatric disorders, Community work.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: This Lecture describes the “Il teatro come ponte per la comunità” “Theater as a bridge for the community” a project, which lasted over 15 years and includes two social theatre laboratories operative at a “Mental Health Department”. People suffering from psychiatric disease (schizophrenia, psychosis and serious personality disorders) and citizens interested in the theater share an expressive activity in favor of common well-being. The multi-perspective vision (theatrical and clinical) allows to explore many resources to develop and progress the project as well as take care of the different needs of the path individualized care.

The integration of three different points of view – Gestalt psychotherapy, community psychiatry, and Teatro Sociale – allowed us to create a link between the relational dimension, the group, expressive and theatrical.

Biography: Alessia Reposi is a Psychologist, Psychotherapist, Supervisor (accredited by EAGT). She deals with clinical psychopathology and its connections with the social dimension also through the use of expressive techniques and clinical work.

Vaninka Riccardi is an actress and theatrical coach, specialized in Teatro Sociale di Comunità.

Roberta Villa is an actress and theatrical coach, specialized in Teatro Sociale di Comunità.

Ana Maria Sousa Leitão (Associação Cultural TUDANZAS)

A Dança como veículo e ponto de encontro de artes, culturas e seres - Festival Social TUDANZAS

Palavras-chave: Sociedade, comunidade, TUDANZAS, dança, arte.

Resumo: Desde o início dos tempos que a dança foi lugar de encontro e desenvolvimento da sociedade e comunidade. Com esta comunicação inspirada no artigo publicado com o mesmo título (http://media.wix.com/ugd/f90d29_b79614a06c954b89b34e2d5f9ede9ecd.pdf) pretende-se remarcar a importância do Festival Social TUDANZAS como veículo de devolução da dança à sociedade, da criação do sentido de comunidade e de apropriação do espaço público. Desde de um estudo cronológico e analítico dos processos de conexão do corpo com a sociedade/comunidade, chegando até ao contexto actual de criação de um corpo sociocultural procriativo e cocriador, Ana Leitão propõe e justifica o nascimento, criação e execução do Festival Social TUDANZAS. O Festival Social TUDANZAS, surge como uma forma de responder a uma necessidade de unificar saberes, fazeres e seres, que utilizassem a sua visão do corpo como veículo e linguagem para a sua expressão artística, social e política. De este modo durante 5 dias o festival cria no centro de Barcelona (Bairro do Casc Antic) espaços de conferências, performances, exposições, concertos e arquitetura efémeras etc. de forma a abrir espaço a partilhas de formas de estar, de pensamentos, de conceitos, de culturas e filosofias. Ao contrário de muitos festivais de dança, TUDANZAS não se pretende nem um festival competitivo, nem meramente expositivo. A dança pretende ser a desculpa para unir pessoas e fazê-las refletir sobre o seu papel na sociedade. Propõe-se, desde esta ideia, uma exposição sobre a importância do Festival Social TUDANZAS num dos Bairros Sociais de Barcelona, com elevado historial de problemáticas e reivindicação social (Bairro de Casc Antic), e a sua relação com os espaços do bairro, o corpo socio-urbano e a comunidade local e internacional que é participe nesta proposta.

Biografia: Ana Maria Sousa Leitão (Coreógrafa/ Investigadora/ Professora): Nascida em Plovdiv, Bulgária, em 1982. Graduada em Dança Contemporânea pelo Balletatro e em Física e Matemática Aplicada à Astronomia na Faculdade de Ciências (Porto), faz o seu Mestrado em Evolução e Origens da vida- Universidade do Minho (Braga). Fundadora da Associação Cultural Bacantoh, Barcelona. Criadora do Festival Social TUDANZAS, Barcelona. Trabalhou com nomes como Sharon Fridman, Sofia Neuparth, Tiago Guedes, Clara Andermatt, Ainhua Vidal, Madalena Vitorino, Sasha Ramos, Isabel Barros. Desde 2006 ensina dança contemporânea, contacto improvisação, composição, improvisação em; Lisboa, Porto, Coimbra (Portugal), Barcelona (Espanha), Taubaté, Orlândia, Campinas (UNICAMP), São Paulo, Rio de Janeiro (Brazil). Projetos Coreográficos como: “Infinite Me” (2016)- “Sangue D’alma” VídeoDança (2016) - “Gnosis”-3D – Virtual Reality- VídeoDança (2016) - “PostPronoRomantic”-Projeto de Bodymapping(2015), “Hombres y Mujeres a la Orilla del Mar”- Projeto de Dança Comunitária Consulado Português em Barcelona (2015), “Projeto Complexidade e improvisação - Bale da Cidade de Taubaté- São Paulo- Brasil” (2014), “Razones para huir de una Ciudad con Frio” (2014), “ Flores de Lila” (2014), “O Voo dos Pássaros” (2013), “Performances de Urbanismo Danzado” (2012), “Las Viajes de Mariciel” (2011), “Desvegetação” (2011), “Essência Flor” (2010)”, “ Jedi ”(2010)”, “ Um Dominio ou um Dominó ”(2009)”, “ Pintura m tempo real ” (2009)”, “ FADOLEAS ”(2009)”, BACANTOH ”(2007) entre outras.

Dance as a way and point of interconnection of arts, cultures and social beings - Social Festival TUDANZAS

Key-words: society, community, TUDANZAS, dance, art.

Abstract: Since the beginning of times, dance has been a place of encounter and development of society and community. With this communication inspired by the article published with the same title

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

(http://media.wix.com/ugd/f90d29_b79614a06c954b89b34e2d5f9edc9ecd.pdf), we intend to highlight the importance of the Social Festival TUDANZAS as a vehicle for the return of dance to society, sense of community and appropriation of the public space. From a chronological and analytical study of the processes of connection of the body with society / community, reaching until the current context of a procreative and cocreative sociocultural body in the arts, Ana Leitão proposes and justifies the creation and execution of the Social Festival TUDANZAS. The Social Festival TUDANZAS emerges as a way to respond to a need to unify knowledges, actions and beings, to use their vision of the body as a vehicle and language for their artistic, social and political expression. In this way, during 5 days the festival creates in the center of Barcelona (Casc Antic) spaces of conferences, performances, exhibitions, concerts and ephemeral architectures etc. In order to open space for the sharing of ways of being, thoughts, concepts, cultures and philosophies. Contrarily to many dance festivals, TUDANZAS is not intended to be a competitive festival, nor merely expository. Dance is meant to be the excuse to bring people together and make them reflect on their role in society. From this idea, we propose an exhibition on the importance of the Social Festival TUDANZAS in one of the social neighborhoods of Barcelona, with a high history of problems and social demands (Casc Antic), and its relation with the spaces, socio-urban bodies and the local and international community that is involved and affected by this proposal.

Biography: Ana Maria Sousa Leitão (Choreographer / Researcher / Teacher): Born in Plovdiv, Bulgaria, in 1982. Graduated in Contemporary Dance by the Balletteatro and in Physics and Mathematics Applied to Astronomy at the Faculty of Sciences (Porto), she holds a Masters in Evolution and Origins of Life - University of Minho (Braga). Founder of the Associação Cultural Bacantoh, Barcelona. Creator of the Festival Social TUDANZAS, Barcelona. Worked with names has Sharon Fridman, Sofia Neuparth, Tiago Guedes, Clara Andermatt, Ainhoa Vidal, Madalena Vitorino, Sasha Ramos, Isabel Barros. Since 2006 teaches contemporary dance, contact- improvisation, composition, improvisation in; Lisboa, Porto, Coimbra (Portugal), Barcelona (Espanha), Taubaté, Orlândia, Campinas (UNICAMP), São Paulo, Rio de Janeiro (Brazil). Choreographic projects as: “Infinite Me” (2016)- “Sangue D’alma” VídeDance (2016) - “Gnosis”-3D – Virtual Reality- VídeDança (2016)- “PostPronoRomantic”-Project of Bodymapping(2015), “Hombres y Mujeres a la Orilla del Mar”- Project of Community Dance Portuguese Consulate in Barcelona (2015), “Projeto Complexidade e improvisação -Bale da Cidade de Taubaté- São Paulo- Brasil” (2014), “Razones para huir de una Ciudad con Frio” (2014), “ Flores de Lila” (2014), “O Voo dos Pássaros” (2013), “Performances de Urbanismo Danzado” (2012), “Las Viajes de Mariciel” (2011), “Desvegetação” (2011), “Essência Flor” (2010)”, “ Jedi ”(2010)”, “ Um Dominio ou um Dominó ”(2009)”, “ Pintura m tempo real” (2009)”, “ FADOLEAS ”(2009)”, BACANTOH ”(2007) and others.

Ana Moya (CHAIA - Centro de História da Arte e Investigação Artística, Universidade de Évora)

O valor identitário da paisagem urbana multicultural e a sua dimensão geracional. O caso de estudo da Mouraria, Lisboa

Palavras-chave: paisagem urbana histórica, multiculturalidade, identidade patrimonial, psicologia da percepção, pesquisa participativa

Resumo: A paisagem urbana histórica da Mouraria passou de bairro estigmatizado, envelhecido e no estado de ruína, a um bairro que está na moda, sujeito aos processos de gentrificação próprios dos mercados de investimento imobiliário e turístico. Tem recuperado a sua vitalidade e identidade urbana, como berço do Fado, e como bairro que nasceu multicultural. O impulso revitalizador de políticas de requalificação urbana, desde o ano 2009, tanto na valorização do espaço público e do património construído como no apoio às associações do bairro tem sido essencial. No entanto, os efeitos do neoliberalismo e a globalização, com a existência de 51 nacionalidades diferentes no ano 2009, (Fonseca, McGarrigle, 2012), a morar no bairro, e com o incremento do dinamismo do turismo da economia colaborativa das novas gerações digitais pode gerar padrões de deslocação, isolamento e sentido de não pertença ao lugar ou de perda do lugar, com consequências negativas para a continuidade e construção identitária da paisagem tanto para os novos vindos como para a população cada vez mais envelhecida dos “filhos do bairro” (Menezes, 2004). A presente comunicação apresenta os resultados de uma investigação participativa baseada em três laboratórios educativos dirigidos a três grupos geracionais diferenciados no bairro: crianças (6-11 anos), jovens (13-15 anos) e comunidade sénior. Contamos com o apoio logístico dos atores sociais e institucionais que acompanham esta experiência onde nos perguntamos como as diferentes gerações escolhem determinados espaços e imaginários como valores íntimos e significantes na construção mental do sentido do lugar. Indagaremos os conceitos do sentido de pertença, a redefinição dos afetos, e a revisão das memórias.

Biografia: Ana M. Moya é investigadora doutorada, e bolsista de pós-doutoramento FCT, no Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA), Universidade de Évora (Referência: SFRH/BPD/101156/2014). Pós-graduada em Intervenção e Gestão da Paisagem para a Dinamização do Património Natural, Cultural e Turístico pela Faculdade de Geografia, da Universidade Autónoma de Barcelona (2009). Doutorada em História e Teoria da Paisagem e Cultura Urbana pelo Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Eindhoven (2007), e Mestre em Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, Universidade Politécnica de Catalunya. Foi Professora Auxiliar (2010-15) e Coordenadora da Unidade Científica de Urbanística no Mestrado em Arquitetura, ISMAT/Universidade Lusófona (2012-15), e Professora assistente no curso de mestrado internacional em arquitetura da paisagem da Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Eindhoven (2001-2006). É autora do livro *La percepción del paisaje urbano* (Madrid, Biblioteca Nueva, 2011).

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

The identity value of the multicultural urban landscape and its generational dimension. The case study of Mouraria, Lisbon

Key-words: historic urban landscape, multiculturalism, heritage identity, psychology of perception, participatory research.

Abstract: Mouraria historic urban landscape has changed from a stigmatized neighbourhood, aged and in a state of ruin, to a neighbourhood that is fashionable, subject to gentrification processes with real estate and tourism investment markets. It has recovered its vitality and urban identity, as the birthplace of Fado, and as a neighbourhood that was born multicultural. Since 2009, the impulse of urban requalification policies has been essential for the increase in value of the public space, the built heritage and the neighbourhood associations support. However, the effects of neoliberalism and globalization, with the existence of 51 different nationalities living in the neighbourhood in 2009 (Fonseca, McGarrigle, 2012), and with the increase of tourism incoming and the collaborative economy of the new digital generations, have generated patterns of displacement, isolation and a sense of not belonging (loss of place) inside the local communities with negative consequences for the continuity and identity construction of the landscape both for the new immigrant arrivals and for the aging population called the "children of the neighbourhood" (Menezes, 2004). The present paper presents the results of a participatory research based on three educational laboratories directed to three different generational groups in the neighbourhood: children (6-11 years), youth (13-15 years) and the senior community. We have the support of social and institutional actors that participate in this project where we aim to answer the question of how these three different generations choose certain spaces and imaginaries to construct intimate and significant values in the mental appropriation of the sense of place. We will inquire the concepts of the sense of belonging, the redefinition of affections, and the revision of memories.

Biography: Ana M. Moya is PhD and post-doctoral fellow at the Centre of Art History and Artistic Research (CHAIA), University of Evora (Reference: SFRH/BPD/101156/2014). Postgraduate in Intervention and Landscape Management for the Promotion of the Natural, Cultural and Tourist Heritage by the Faculty of Geography, at the Autonomous University of Barcelona (2009). Doctor in History and Theory of Landscape and Urban Culture by the Department of History and Theory of the Faculty of Architecture of the Technical University of Eindhoven (2007), and Master in Architecture by the Superior Technical School of Architecture of Barcelona, Polytechnic University of Catalonia. She was Assistant Professor (2010-15) and Coordinator of the Scientific Unit of Urban Studies in the Master's Degree in Architecture, ISMAT / Lusophone University (2012-15), and Lecturer in the international master's degree in landscape architecture at the Faculty of Architecture, Technical University of Eindhoven (2001-2006). She is the author of the book *The Perception of the Urban Landscape* (Madrid, New Library, 2011).

Ana Socorro Ramos Braga (UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina)

A comunidade se vê e se apresenta para si mesma: o tambor de crioula entre o ritual e o espetáculo.

Palavras-chave: tambor de crioula, comunidade, políticas culturais, teatro, performance.

Resumo: Investigo uma dança afro-brasileira, o tambor de crioula, para, por um lado, compreender a dimensão artística como *performance*, entre o ritual e o jogo e, por outro, ampliar o significado do papel da comunidade por meio de intervenções formativas que investiguem essa dimensão, a qual envolve memórias, identidades e vínculos sociais. A pesquisa de campo está sendo feita em comunidades rurais quilombolas de três municípios maranhenses: Vargem Grande, Nina Rodrigues e Presidente Vargas. O estado do Maranhão, localizado na região Nordeste, de acordo com a Fundação Palmares, é a segunda unidade da federação com maior número de Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) certificadas entre os anos 2004 e 2016. A minha hipótese é que: para fortalecer o tambor de crioula é necessário investigar os vínculos comunitários e vice-versa. Todavia, esses vínculos têm sido desconsiderados quando se pensa a sua preservação ou valorização como dança folclórica, por exemplo, isolada do contexto social, material e subjetivo de quem faz tambor. A principal dificuldade dessa abordagem, portanto, tem sido de procedimento no campo das pesquisas acadêmicas e no das políticas culturais. Esta comunicação tem como objetivo discutir em que medida as técnicas do teatro em comunidade pode trazer à discussão os assuntos silenciados ao longo de gerações. E como a própria comunidade pode se apropriar desses silêncios por meio das *histórias de mentira e de verdade* e dos *caminhos* - dois procedimentos do grupo de teatro *Ventoforte* - para repensar, afirmar ou questionar os valores, atitudes e hábitos apresentando-se primeiramente para si mesma.

Biografia: A minha formação acadêmica foi realizada no Curso de Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), concluída em 1995. Em seguida, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, que concluí no ano 2000, com a defesa da dissertação *Folclore e Política Cultural: trajetória de Domingos Vieira Filho e a Institucionalização da Cultura no Maranhão*, sob a orientação do Professor Doutor Sérgio Ferretti. Em 2002, tornei-me professora desta mesma Universidade, onde estou lotada no Departamento de Artes, no curso de Licenciatura em Teatro. Tenho experiência de pesquisa que resultou na publicação do livro "Tambores do Piqui, Cartas de Liberdade. Memória e trajetória da comunidade Piqui da Rampa" (BRAGA et.al, 2007). No momento, o meu interesse de pesquisa está voltado para a troca de saberes buscando identificar interesses e temas, histórias e valores das pessoas nas comunidades em que vivem.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

The community sees itself and presents itself: the drum of creole between the ritual and the spectacle

Key-words: Creola drum, community, cultural policies, theater, performance

Abstract: I am researching an Afro-Brazilian dance, the creole drum, on the one hand, to understand the artistic dimension as a performance, between ritual and play and, on the other hand, to broaden the meaning of the community's role through formative interventions that investigate This dimension, which involves memories, identities and social bonds. Field research is being conducted in rural quilombola communities in three municipalities of the state of Maranhão, located in the Northeast region: Vargem Grande, Nina Rodrigues and Presidente Vargas. According to the Palmares Foundation, is the second federation unit with the largest number of Quilombo Remnant Communities (CRQs) certified between 2004 and 2016. My hypothesis is that: to strengthen the creole drum is necessary to investigate the community bonds and vice versa. However, these ties have been disregarded when one thinks of their preservation or appreciation as a folk dance, for example, isolated from the social, material and subjective context of the drummers. The main difficulty of this approach, therefore, has been procedural in the field of academic research and cultural policy. This communication aims to discuss the extent to which community theater techniques can bring to the discussion subjects silenced over generations. And how the community itself can appropriate these silences through the *stories of lies and truth* and *the ways* - two procedures of the theater group *Vento forte* - to rethink, affirm or question values, attitudes and habits presenting itself first.

Biography: My academic training was done at the Artistic Education Course, with a degree in Performing Arts from the Federal University of Maranhão (UFMA), completed in 1995. I then joined the Postgraduate Program in Public Policy, which I completed in 2000, with the dissertation "Folklore and Cultural Policy: trajectory of Domingos Vieira Filho and the Institutionalization of Culture in Maranhão", under the guidance of Prof. Dr. Sérgio Ferretti. In 2002, I became a teacher at this same University, where I am full in the Department of Arts, in the degree course in Theater. I have research experience that resulted in the publication of the book "Tambores do Piqui, Letters of Liberty. Memory and trajectory of the Piqui da Rampa community" (BRAGA et.al, 2007). At present, my research interest is focused on the exchange of knowledge seeking to identify interests and themes, stories and values of the people in the communities in which they live.

Antonio Prieto Stambaugh (Universidade Veracruzana)

Inquietar la memoria colectiva en el teatro documental de México

Palavras-chave: Performance, memorias inquietas, comunidad, violencia, necropoder, indígenas, México.

Resumo: La conferencia expone cómo el teatro documental en México aborda la contingencia social actual, con especial atención a algunos ejemplos de obras que están contribuyendo a restaurar la memoria comunitaria. Retomo el concepto de restauración de la conducta (Schechner) para sugerir maneras de recuperar escénicamente historias borradas por las instituciones de poder. El tipo de trabajo realizado por jóvenes colectivos como Lagartijas Tiradas al Sol, el proyecto La Comuna de Rubén Ortiz y Teatro Línea de Sombra, de Jorge Vargas y sus colegas, desarrolla una nueva manera de performar o actuar nuestra memoria colectiva a través de la escenificación documental de micro historias que combinan datos de archivo con testimonios personales. Sus obras ejercen resistencia en contra de la amnesia institucional que busca silenciar ciertos hechos que son incómodos para el poder. La conferencia concluye con un ejercicio personal de foto-intervención documental.

Biografía: Antonio Prieto es Profesor-Investigador tiempo completo en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, México, donde es Coordinador de la Maestría en Artes Escénicas e integrante del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, se especializa en teatro y performance mexicano actual, con particular interés en artistas que trabajan las dimensiones de género, nación, sexualidad y etnicidad. Tiene maestría en Estudios del Performance por parte de la Universidad de Nueva York, y doctorado en Estudios Latinoamericanos por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus muchas publicaciones recientes destaca un capítulo del libro Estudios avanzados de performance, editado por Diana Taylor y Marcela Fuentes (Fondo de Cultura Económica, 2011). Editor de cuatro libros, entre ellos: Jerzy Grotowski. Miradas desde Latinoamérica (Universidad Veracruzana, 2011) y, junto con Elka Fediuk, Corporalidades escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el performance (Universidad Veracruzana, 2016). También es director de Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad.

Unsettling Collective Memory in Mexico's Documentary Theatre

Key-words: performance, unsettled memories, community, violence, necropower, indigenous, México.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: This talk will discuss how documentary theater in Mexico addresses the current social crisis, with special attention to some examples of works that are contributing to unsettle collective memory and resist institutional amnesia. These works at the same time contribute to question how we understand art in relation to vulnerable communities. The type of work carried out by theatre collectives such as Lagartijas Tiradas al Sol and Teatro Línea de Sombra, develops a new way of performing or acting our collective memory by means of micro narratives that combine archival material with personal testimonies and fictional accounts. Particular attention will be paid to Santiago Amoukalli, a recent play by Lagartijas Tiradas al Sol (2017), which questions the power relations between theatre activists who wish to carry out social work, and an indigenous community vulnerable to violence. Santiago Amoukalli seeks to unsettle the memory of the spectators, confronting us to the necropower (Mbembe) that corrodes the social fiber of Mexico today, as well as examine the role that the artist plays in this scenario.

Biography: Antonio Prieto-Stambaugh is a Mexican researcher and professor, focused on issues of performance, contemporary theatre, gender and queer studies. He is currently a full time Professor at the Theatre Department of the Veracruzana University (Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana), where he coordinates the Graduate program in Performing Arts (Maestría en Artes Escénicas). He holds an MA in Performance Studies from New York University's Tisch School of the Arts, and a PhD in Latin American Studies from the Faculty of Philosophy and Letters of Mexico's National University (UNAM). He is member of Mexico's National System of Researchers (SNI). Co-author with Yolanda Muñoz González of the book *El teatro como vehículo de comunicación*, (Editorial Trillas, 1992). Editor of four books, the most recent of which is *Corporalidades escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el performance* (Universidad Veracruzana – Argus-a, 2016). Editor of the peer-reviewed journal *Investigación teatral. Revista de artes escénicas y performatividad*.

Ângela Saldanha (Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Universidade Aberta), Teresa Torres Eça (Núcleo de Educação Artística do Instituto de Investigação em Arte), María Jesús Agra Pardiñas (Universidad de Santiago de Compostela), Cristina Trigo Martínez (Universidade de Santiago de Compostela)

Cadernos Artistas

Palavras-chave: cadernos colaborativos, ativismo; arte comunitária.

Resumo: Os Livros de Artista, os Diários Gráficos, os Workjournals, os Sketchbooks, os Diários de Viagens são lugares de anotações de processos de ação conhecidos como ferramentas artísticas de registo expressivo de reflexão. O Projeto “Cadernos Artistas”, iniciado em 2016, utiliza as potencialidades destes suportes de fácil transporte e das suas vantagens enquanto espaço para pensar, recolher, conversar e criar, e reinventa-o como prática colaborativa: de criação conjunta, de partilha de ideias, de conversas e de um caderno transdisciplinar feito de muitas histórias que reivindica uma só história (como objeto poético e metafórico). Os cadernos iniciaram com um convite a um grupo alargado de pessoas (investigadores, professores, artistas... de vários países) para que formassem uma comunidade de trabalho e pensassem nesta ideia segundo três eixos:

- 1 - Ferramenta pedagógica: Âmbito pedagógico - didática das artes (como instrumento pedagógico);
- 2 - Ferramenta de investigação: instrumento de investigação;
- 3 - Ferramenta de Ação: Âmbito arte e comunidade: como registo de memórias dos participantes (espaços locais, comunidades).

Posteriormente, no início de 2017, no espaço cultural da Quinta da Cruz, em Viseu, os coordenadores de cada comunidade encontraram-se para a primeira ação, partilha dos cadernos desenvolvidos e conversa sobre as suas potencialidades e desenvolvimentos futuros. Os cadernos foram expostos, numa mostra que permitia o toque, a continuação dos cadernos e várias oficinas foram realizadas sob o seu mote, com a comunidade envolvente, permitindo o seu alargamento. As histórias foram constantemente reinventadas, permitindo conhecer um Outro na sua poesia e sensibilidade. Os conceitos de autoria foram refletidos e o trabalho coletivo (feito de vários indivíduos) foi valorizado. Muitas questões pertinentes foram levantadas sobre ação, colaboração, partilha, diferentes formas de comunicação, educação pelos afectos, criação de redes... que estão a ser registadas e desenvolvidas de forma a criar espaços/laços/comunidades de debate e ação. Este Projeto continua, em vários países (Brasil, Espanha, São Tomé, Portugal, Sérvia; México; Itália; Holanda ...), potenciando lugares de conversa, pensamento crítico e ação.

Biografia: Ângela Saldanha é doutorada em Educação Artística, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Mestre em Artes Visuais e licenciada em Design, pela Universidade de Aveiro. Pós-doutoramento em Media Arte Digital. Investigadora de pós-doutoramento no Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Universidade Aberta e Investigadora no I2ADS - Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Os seus interesses principais são em Arte e Comunidade, Práticas artísticas pedagógicas, A/r/tografia, Ativismo, transdisciplinaridade.

Teresa Eça é residente da International Society for Education Through Art-InSEA (2014-2017); Presidente da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual – APECV (2008- 2016); Diretora do Centro de Formação de Professores Almada

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Negreiros (APECV); Artista Plástica e Professora de Artes Visuais no ensino secundário. Colabora também com o Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) – Universidade Aberta, Portugal. Editou vários livros e escreveu vários artigos em revistas internacionais sobre educação artística. É co-editora das E-publicações internacionais IMAG (InSEA Emagazine) e revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes Invisibilidades. Os seus interesses principais são em Práticas artísticas em educação arte ativismo, A/r/tografia, transdisciplinaridade e networks.

Maria Jesús Agra Pardiñas: Artista visual, Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente Profesora emérita de Educación artística de la Universidad de Santiago de Compostela. Centra su interés profesional en el análisis de la relación Arte-Educación y su implicación en el ámbito de la Formación del Profesorado. Su línea de investigación más reciente se enmarca en torno a la Investigación Artístico-narrativa (Art-Based Research), la investigación basada en las artes para el conocimiento profesional del profesorado y en cómo las nuevas tendencias del Arte Contemporáneo deben ser tenidas en cuenta en la Educación Artística. En este contexto, coordina el grupo de investigación C3 de marcado carácter interdisciplinar con la finalidad de encontrar estrategias para actuar e incidir en la Educación Artística desde diversos contextos educativos. Pertenece al Grupo de investigación LITER21 “Investigaciones literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais”, inscrito en la Universidad de Santiago de Compostela y a la Red temática de carácter científico técnico “Las Literaturas infantiles y juveniles del marco ibérico” (HUM2004-20052-E y HUM2005-23895-E/FILO) www.usc.es/lijmi.

Cristina Trigo Martínez: Licenciada en Historia del Arte (Universidad de Santiago de Compostela). Realiza el programa de doctorado “Educación artística: Aprendizaje y enseñanza de las artes visuales” de la Universidad de Granada. Desde diciembre de 2014 es docente en el área de didáctica de la expresión visual y plástica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Con anterioridad (1998-2014) fue educadora y coordinadora del servicio de actividades y proyectos educativos del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC; Santiago de Compostela). Los espacios de cruce entre educación-arte contemporáneo-museo son el eje principal de su trabajo. Pertenece al grupo de investigación LITER21 (USC) y es integrante de C3 (colectivo de educadores/as e investigadores/as que trabaja como una célula que expande propuestas de acción artística contemporánea).

Artist notebooks

Key-words: collaborative notebooks, activism; community art.

Abstract: Artist Books, Graphic Diaries, Workjorns, Sketchbooks, Travel Diaries are places for annotations of action processes known as artistic tools for expressive recording of reflection. The Project "Cadernos Artistas", started in 2016, uses the potential of these easy-to-transport media and its advantages as a space for thinking, collecting, talking and creating, and reinventing it as a collaborative practice: joint creation, sharing of ideas, sharing of conversations and of a transdisciplinary notebook made up of many stories that claim a single story (as a poetic and metaphorical object). The notebooks began with an invitation to a large group of people (researchers, teachers, artists ... from various countries) to form a working community and think of this idea along three axes:

- 1 - Pedagogical tool: Pedagogical scope - Didactics of the arts (as pedagogical instrument);
- 2 - Research tool: research tool;
- 3 - Tool of Action: Scope art and community: as a record of participants' memories (local spaces, communities).

Later, in the beginning of 2017, in the cultural space of Quinta da Cruz, in Viseu, the coordinators of each community met for the first action, shared the developed notebooks and talked about their potential and future developments. The notebooks were displayed in a show that allowed the touch, the continuation of the notebooks and several workshops were carried out under its motto, with the surrounding community, allowing its enlargement. The stories were constantly reinvented, allowing to know an Other in his poetry and sensibility. The concepts of authorship were reflected and the collective work (made of several individuals) was valued. Many pertinent questions have been raised about action, collaboration, sharing, different forms of communication, affection education, networking ... that are being registered and developed in order to create spaces / ties / communities for debate and action. This project continues in many countries (Brazil, Spain, Sao Tome, Portugal, Serbia, Mexico, Italy, Netherlands ...), enhancing places of conversation, critical thinking and action.

Biography: Ângela Saldanha holds a PhD in Arts Education from the Faculty of Fine Arts of the University of Porto, Master of Visual Arts and a degree in Design from the University of Aveiro. Postdoctoral degree in Digital Media Art. Postdoctoral researcher at the Center for Research in Arts and Communication, Open University and Researcher at I2ADS - Faculty of Fine Arts, University of Porto. Vice President of the Association of Teachers of Expression and Visual Communication - APECV and member of the European Council of the International Society for Education Through Art-InSEA (InSEA Europe Regional Council). She integrates the collective "C3" (group of action and investigation in artistic practices interdisciplinary in Arts Education) and the collective "1686" (thoughts and artistic actions). Her main interests are in Art and Community, Pedagogical Artistic Practices, Activism, transdisciplinarity.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Teresa Torres de Eça President of the International Society for Education Through Art-InSEA (2014-2017); President of the Association of Teachers of Expression and Visual Communication - APECV (2008-2017); Director of the Teacher Training Center Almada Negreiros (APECV); Visual artist and teacher of Visual Arts in secondary education. He also collaborates with the Center for Research in Arts and Communication (CIAC) - Universidade Aberta, Portugal. He edited several books and wrote several articles in international journals on art education. She is co-editor of the International E-publications IMAG (InseA E-magazine) and Ibero-American magazine of Research in Education, Culture and Arts (Invisibilidades). Integrates the collective "C3" (group of action and research in interdisciplinary artistic practices in Arts Education). Her main interests are in artistic practices in education, art activism, transdisciplinarity and networks.

Maria Jesús Agra Pardiñas, Artista visual, Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente Profesora emérita de Educación artística de la Universidad de Santiago de Compostela. Centra su interés profesional en el análisis de la relación Arte-Educación y su implicación en el ámbito de la Formación del Profesorado. Su línea de investigación más reciente se enmarca en torno a la Investigación Artístico-narrativa (Art-Based Research), la investigación basada en las artes para el conocimiento profesional del profesorado y en cómo las nuevas tendencias del Arte Contemporáneo deben ser tenidas en cuenta en la Educación Artística. En este contexto, coordina el grupo de investigación C3 de marcado carácter interdisciplinar con la finalidad de encontrar estrategias para actuar e incidir en la Educación Artística desde diversos contextos educativos. Pertenece al Grupo de investigación LITER21 "Investigaciones literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais", inscrito en la Universidad de Santiago de Compostela y a la Red temática de carácter científico técnico "Las Literaturas infantiles y juveniles del marco ibérico" (HUM2004-20052-E y HUM2005-23895-E/FILO) www.usc.es/lijmi

Cristina Trigo Martínez (Santiago de Compostela, 1967). Degree in History of Art (University of Santiago de Compostela). She realizes the doctorate program "Artistic Education: Learning and teaching of the visual arts" of the University of Granada. Since December 2014 she teaches in the area of didactics of visual and plastic expression of the Faculty of Education Sciences of the University of Santiago de Compostela (USC). Previously (1998-2014), she was educator and coordinator of the service of activities and educational projects of the Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC, Santiago de Compostela). The intersection between education-contemporary art-museum is the main axis of her work. She belongs to the research group LITER21 (USC) and is a member of C3 (a collective of educators and researchers working as a cell that expands proposals for contemporary artistic action).

Alexandra Rato, Gerbert Verheij (CR-Polis, Universidade de Barcelona) e Mariana Fernandes (Escola Artística António Arroio)

Eu, tu, nós: arte, afectos e comunidade vistas desde o Planisfério da Interculturalidade (Almada)

Palavras-chave: Planisfério da Interculturalidade (Almada), arte comunitária, metodologia, afectos, encontro.

Resumo: Nesta comunicação queremos discutir a prática de projectos de arte comunitária a partir da nossa própria experiência como voluntários no Planisfério da Interculturalidade, um projecto educativo concebido e coordenado pelo Serviço Educativo da Casa da Cerca (Almada) e desenvolvido em ambiente escolar. Neste projecto, todos os membros da comunidade escolar do Monte da Caparica – mais que 2000 participantes – fizeram um azulejo, que todos juntos formaram um painel com a imagem do planisfério, inaugurado no Centro Cívico do Monte da Caparica em Outubro de 2015. As 138 sessões escolares tiveram lugar ao longo de dois anos, criando um laboratório privilegiado para discutir e afinar a metodologia usada. Aos participantes era pedido que trouxessem um objecto com que calcar, desenhar ou gravar o azulejo. Inicialmente o objecto era idealizado como representante simbólico de um universo familiar e de uma suposta cultura de origem. Contudo, face a uma realidade social e cultural bem mais complexa, rapidamente o objecto, por vezes escolhido no momento, passava a ponto de partida para uma conversa entre aluno e voluntário-tutor. Este encontro e a construção de uma "história do eu" norteavam depois a criação do azulejo. Se algo caracterizou este projecto foram os muitos encontros que nele tiveram lugar e os afectos que nestes se geravam, que lhe deram um carácter singular e transformador. Aqui queremos discutir, a partir desta experiência, como a arte pode criar lugares de encontro e afecto.

Biografia: Alexandra Rato é licenciada em Design de Cena pela ESTC e mestre em Arte Visuais e Educação pela Universidade de Barcelona, tendo dedicado a sua tese ao estudo da experiência corporizada na educação, trilhando as teorias feministas de última vaga e os estudos da performance como campo interdisciplinar. Com experiência no teatro e no cinema, dedica-se à arte-educação, recorrendo às ferramentas da expressão dramática e plástica, da animação sócio-cultural, da mediação em museus e do performance, entendido como acto educativo e subversivo. Foi voluntária do Planisfério da Interculturalidade, em Almada, tendo assumido o cargo de co-editora da reflexão colectiva sobre esta experiência por parte da comunidade voluntária deste projecto.

Gerbert Verheij é investigador do CR-Polis (Universidade de Barcelona), onde está a ultimar uma tese de doutoramento. É licenciado em escultura pela FBAUL e mestre em História da Arte pela FCSH-UNL. Tem desenvolvido trabalho académico sobre a história da arte pública em território português e o tema da participação em arte pública (a partir de experiência no Monumento à Multiculturalidade, em Almada). Também escreve sobre arte contemporânea e exposições, e assumiu o papel de co-editor dos

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

resultados do processo de reflexão colectiva sobre o Planisfério da Interculturalidade por parte da comunidade voluntária deste projecto (plataformapis.wordpress.com).

Mariana Fernandes é escultora e professora da Escola Artística António Arroio. Licenciou-se em Escultura pela FBAUL, onde também concluiu uma pós-graduação em Ciências da Arte e do Património. Fez ainda uma pós-graduação em Estética na FCSH-UNL. Participou no projecto de escultura pública participativa do Monumento à Multiculturalidade (Almada), dirigido por Sérgio Vicente, e integrou a equipa dos voluntários do Planisfério da Interculturalidade. Integra os corpos sociais das associações Luzlinar (Feital) e Goela (Lisboa), onde desenvolve trabalho artístico e educativo, em envolvimento com os lugares e as comunidades

Me, you, us: art, affection and community seen from the “Planisfério da Interculturalidade” (Almada)

Key-words: Planisfério da Interculturalidade (Almada, Portugal), community art, methodology, affection, encounter.

Abstract: In this paper we want to discuss the practice of community art projects, based on our own experience as volunteers in the project “Planisfério da Interculturalidade” (Planisphere of Interculturality). This project was developed and coordinated by the Educational Service of the Contemporary Art Centre Casa da Cerca (Almada) and took place in the schools of Monte da Caparica. Over 2000 members of the educative community created their own tile (azulejo). Since October 2015 these form all together a huge image of the planet earth, placed in a recently created urban park at the local Civic Centre. The 138 class sessions, which took place during a two-year period, created a privileged laboratory to discuss and fine-tune the used methodology. Participants were asked to bring an object to the session with which to impress, draw or inscribe the tile. Initially, this object was idealized as the symbolic representative of a family universe and a supposed culture of origin. However, confronted with a much more complex social and cultural reality, rapidly the object – at times chosen at the moment – turned into the starting point for a conversation between student and volunteering tutor. This encounter and the ensuing self-construction then guided the creation of the tile. During the project, many encounters took place, and the affection these encounters engendered gave it a singular and transforming quality. Starting with this experience, we here want to examine how art can create places of encounter and affection.

Biography: Alexandra Rato graduated in Stage Design (ESTC) and holds a master degree in Visual Art and Education (Univeristy of Barcelona), where she studied the embodied experience of education, exploring fourth-wave feminism and performance studies from an interdisciplinary perspective. Having worked in theatre and cinema, she now dedicates herself to art-education, using the tools of theatre and art, sociocultural animation, museum mediation and performance. She volunteered at the “Planisfério da Interculturalidade” and is active member of an informal debating group of former volunteers of the project.

Gerbert Verheij is a researcher at CR-Polis (University of Barcelona), where he is finishing a Ph.D. on the history of public art and urban design. He graduated in sculpture (FBAUL) and holds a master degree in Art History (FCSH-UNL). He has presented academic work on the history of public art in Portugal and the former colonies and on the subject of participation in public art. He also writes about contemporary art and exhibitions, and maintains the blog of the informal debating group of former volunteers of the “Plansifério da Interculturalidade” (plataformapis.wordpress.com).

Mariana Fernandes is an artist and art teacher (Escola Artística António Arroio). She graduated in sculpture (FBAUL) and holds postgraduate degrees in Art Sciences and Heritage (FBAUL) and Aesthetics (FCSH-UNL). She volunteered in the participated public art project “Monumento à Multiculturalidade” (Almada), directed by Sérgio Vicente, and the “Planisfério da Interulturalidade”. She is an active member of the artist associations Luzlinar (Feital) and Goela (Lisbon), where she develops artistic and educative work relating to places and people.

Andrea Olmedo Rio (CHAIA - Centro de História de Arte e Investigação Artística)

Geoartivismos: en la intersección entre medios locativos, artes digitales y procomún. El caso de Constelaciones en el barrio de Poblenou (Barcelona)

Palavras-chave: Comunicación, procomún, medios locativos, peer-to-peer (P2P), artes digitales, coaprendizaje.

Resumo: El barrio de Poblenou en Barcelona está sufriendo desde el año 2000 un proceso de reconversión urbanística profunda. Bajo el paraguas de un proyecto denominado 22@ se busca a nivel institucional y empresarial -mayoritariamete en el sector de las TICs- el tránsito de un barrio industrial en un laboratorio urbano donde donde testear nuevas formas de construir ciudad, basadas en estrategias Smartcity. Este hecho podría abrir un rango de oportunidades de prototipado de formas de planeamiento urbano y activación de nuevos canales de gobernanza enfocados hacia el procomún. Sin embargo en este claro proceso de gentrificación hay una falta de comunicación con los principales agentes del barrio que recogen las demandas del vecindario y está distante de ser una oportunidad para envolver de modo igualitario a prosumidorxs y corporaciones tecnológicas. Constelaciones es una comunidad de artistas digitales

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

que desde 2013 coordina desde Poblenou proyectos de comunicación peer-to-peer (P2P) con la intención de conectar comunidades locales con problemas comunicativos a través de proyectos basados en tecnologías libres. Proponen cartografías colaborativas en línea, archivos participativos, aplicaciones, o formaciones específicas. Facilitan confluencias y encuentros entre vecindario, nuevos residentes, artistas, desarrolladores GIS, programadores, movimientos sociales y otros agentes para co-desarrollar proyectos que hagan frente a la elitización del barrio. Su principal objetivo es subrayar el punto de vista crítico con el origen y el uso de las tecnologías basadas en la geoposición y facilitar el empoderamiento de comunidades con baja accesibilidad digital en el barrio. El objetivo de este texto es compartir el proceso, las herramientas empleadas, las metodologías que usan y sus logros, así como los puntos críticos en los proyectos que desarrollan con la intención de que puedan ser traducidos en otros contextos. También reflexionar sobre la capacidad de incidencia de proyectos comunitarios que implican el desarrollo de tecnologías específicas y su contribución a la hora de conceptualizar acciones socio-políticas que contribuyan a reconfigurar contextos espacio-temporales problematizados.

Biografía: Andrea Olmedo, creadora digital galega a medio camino entre Barcelona y Evora, donde realiza su investigación doctoral en el departamento de Artes Visuales. Master en Artes Digitales (2013) y Master en Documental de creación (2012) en la Universitat Pompeu Fabra. Coordinadora de Ruraldecolonizado -proyecto residente en MUSAC, CGAC durante 2016- y, a través de su comunidad Montenoso, del Programa de estudios en mano común (PEMAN): ruralidades, feminismos y comunes -impulsado por la Universidade de Santiago de Compostela durante 2016/17-. Andrea forma parte de Constelaciones - residente en Hangar durante 2014/15 y ha coordinado entre otros el seminario Geoartivismos. Medios locativos, Artes Digitales y acción social (2015) o Pingueira. I encontro transdisciplinar de co-aprendizaxe en contexto (2016).

Geoartivismos: at the intersection of Locative media, digital arts and commons practices. The Constelaciones Lab in Poblenou neighbourhood (Barcelona) case

Key-words: Communication, commons, locative media, peer-to-peer (P2P), digital arts, spiral processes, gentrification.

Abstract: Poblenou neighbourhood in Barcelona is suffering from the 2000 a transformation from an historical industrial axis into an urban lab in a huge process called 22@, where to test and prototype new ways of building the city. This fact opened up a wide range of opportunities about city management and urban transformation in a depressed area. However the MediaCity or Smartcity is distant from being an opportunity to involve in an equal way prosumers and technological corporations that monopolize the communication tools. Moreover, there is a lack of communication between neighbours and other agents, collectives, migrants or other groups in the same area. Constelaciones is an digital art collective that coordinate from 2013 communicative peer to peer strategies for in connecting local communities with communication issues through open source projects. They propose online collaborative cartographies, participative archives, meetings or specific apps. Constelaciones facilitate confluences between neighbours, artists, designers, GIS technics, coders, social movements and other agents to co-develop projects that face the gentrification. The main objective is to underline the critical point of view with the origin and the use of these technologies and facilitate the empowerment of low tech communities in the neighbourhood. The aim of this paper is to share the process, the tools employed, the methodologies that they use and the achievements, also the critical points, of their projects. Furthermore, to measure the potencial of projects at the intersection of locative media, digital arts and commons to the realization of community sociopolitical actions that collaborate to reconfigure problematic spatial-temporary contexts.

Biography: Andrea Olmedo is a digital opensource creative from Galiza based in Barcelona. PHD candidate at Évora University and Airoá Comunicación worker. Master In Digital Arts (2013) and Master in Creative Documentary (2012) at UPF University, Barcelona. Co-coordinator of Montenoso (Honorary mention at Prix Ars Electronica 2014) and Ruraldecolonizado (MUSAC, CGAC) projects. Andrea is coordinator of Constelaciones (resident in Hangar during 2014-15), that focus on locative opensource media in social contexts. Also coordinates PEMAN (Research program about commons, feminism and ruralities) in Santiago de Compostela University. Andrea coordinated the Seminar Geoartivismos. Medios locativos, Artes Digitales y acción social (2015) and the seminar Pingueira. I encontro transdisciplinar de co-aprendizaxe en contexto (2016).

Auana Diniz (Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi), Carolina Barreiros (Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi) e Julia Paccola (Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi)

A arquitetura como prática artística? A arquitetura como direito social? Uma experiência no Programa Educativo da Casa de Vidro

Palavras-chave: arquitetura, São Paulo, crianças, habitar.

Resumo: A arquitetura pode ser considerada em distintas dimensões: na formulação e processo de pensamento sobre uma forma-construção; na construção, matéria física em si; na experiência do espaço físico; nos desdobramentos sensitivos e lugares mentais que esse espaço sugere; na reflexão social e política sobre o encontro entre lugar físico com os lugares sociais, culturais e políticos e como estes se dialogam/transformam/ressignificam etc. Propõe-se pensar estes processos no encontro específico entre uma casa, a história

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

da vida da arquiteta que a pensou bem como das suas pesquisas, e o contexto urbano e comunitário em que se insere na cidade de São Paulo (Brasil). A Casa de Vidro é uma construção modernista de 1951 situada no bairro do Morumbi, um bairro de classe média-alta caracterizado por grandes lotes separados por muros altos e uma escassa vida pública coletiva. A 15 minutos de caminhada desde a Casa chegamos à comunidade de Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo e onde a tipologia urbana e habitacional é muito distinta. Desde 2015, o Programa Educativo do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi tem procurado entender essas relações e como a discussão sobre os espaços que habitamos pode ser um processo participativo de reflexão e de prática artística arquitetônica. A partir de encontros com grupos de crianças, em parceria com a educadora e artista plástica Juliana Cordaro, do Programa Einstein na Comunidade Paraisópolis, abrem-se discussões sobre a relação do corpo no espaço, sobre o que é morar e as possibilidades de pensar e construir lugares que partem das experiências pessoais e coletivas de cidade, espaço público e casa. Pretende-se pensar as diferentes dimensões da arquitetura para que se criem processos comunitários de ação e questionamento sobre territórios e lugares que urgem ser discutidos.

Biografia: Auana Diniz é arte educadora, socióloga e gestora cultural. Especialista em Mediação, Arte, Cultura e Educação (Escola Guignard-UEMG) e graduada em Ciências Sociais (PUC-SP), com foco em Arte e Política.

Carolina Barreiros é arquiteta. Formou-se em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (Portugal) tendo realizado um ano de intercâmbio em São Paulo (FAU-USP) cidade onde viveu entre 2011 e 2016.

Julia Paccola é artista, designer e educadora. Graduiu-se em arquitetura na FAUUSP, e possui formação em fotografia e diversas técnicas artísticas.

Architecture as artistic practice? Architecture as social right? An experience in the Educative Service of Casa de Vidro

Key-words: architecture, São Paulo, children, dwell.

Abstract: Architecture can be considered in several dimensions: in the formulation and the thinking process about a shape-construction; in the construction, physical material itself; in the experience of the space; in the sensitive effects and mental places that the space suggests; in the political and social thought about the connection between physical space and the social, cultural and political contexts and the way in which they dialogue/transform/resignify themselves etc. The purpose is to think about these processes in the specific case in which three elements come together: a house, the life of the architect that projected it as well as her own researches, and the urban and communitarian context in the city of São Paulo (Brazil). Casa de Vidro is a 1951 modernist construction in Morumbi, a medium-high class neighborhood known for its tall walls and very few public collective life. Fifteen minutes walk from the house we arrive at Paraisópolis neighborhood, one of São Paulo's biggest favelas and where the urban and habitational typology is fully contrasting. Since 2015, the Educative Program of Lina Bo and P.M. Bardi Institute has tried to understand those relations and how the debate about the spaces that we inhabit can be a participatory process of discussion and artistic architectural practice. Through meetings with groups of children, in partnership with the educator and artist Juliana Cordaro (Einstein Program in Paraisópolis Community), several debates are proposed about the relation of body in space, on what is it that is inhabiting a place and the possibilities of thinking and construction places that come from personal and collective experiences of the city, public spaces and home. Through thinking about different dimensions of architecture, the design of communitarian action processes is envisaged, as well as questioning about spaces and territories that urge to be discussed.

Biography: Auana Diniz is an art educator, sociologist and cultural manager. Specialist in Mediation, art, Culture and Education (Guignard-UEMG School), and graduated in Social Sciences (PUC-USP), focusing on Arts and Politics.

Carolina Barreiros is an architect, graduated in Architecture Faculty of Oporto's University. She did an exchange year in São Paulo (FAU-USP), and lived there from 2011 to 2016.

Julia Paccola is an artist, designer and educator. She graduated in FAU-USP e has expertise in photography and other artistic techniques.

Beatriz Wey (UFRRJ - Universidade federal Rural do Rio de Janeiro)

Práticas Artísticas Comunitárias: escola e universidade resistindo aos tempos sombrios vividos pelo Brasil

Palavras-chave: teatro comunitário, política, autonomia, transformação social.

Resumo: Com o objetivo de aproximar escolas e universidades, o governo federal criou um programa de incentivo às licenciaturas brasileiras. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- UFRRJ, Brasil encampou, desde o principio, este programa em sua

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

instituição. Dentre os cursos que aderiram ao programa estava o curso de Ciências Sociais, que propôs a prática artística como caminho para tratar dos direitos humanos e da cidadania. Para tanto, deu-se início de um processo de formação em torno do significado das práticas artísticas comunitárias e colaborativas, envolvendo as escolas associadas e a universidade. Em princípio os alunos se mostraram resistentes, mas com o passar do tempo foram entendendo que o processo artístico não depende de uma formação específica e pode e deve ser parte inerente de todo aquele que se reconhece como agente político, capaz de utilizar das políticas estéticas para repensar e modificar a própria realidade. O poder transformador e revolucionário do programa fez com que ele fosse mantido mesmo com a saída da ex-presidente Dilma Rousseff do poder. Por meio de leituras dramáticas, performances, esquetes e peças teatrais comunitárias, alunos, comunidade escolar, professores, supervisores e coordenadores do projeto falam sobre direitos civis, opressão, preconceito, conservadorismo, corrupção e políticas de inclusão e exclusão. Resgatam a memória coletiva e discutem territórios particulares. Mais autônomos e críticos, os acadêmicos demonstram capacidade de propor, pela via artística, soluções para os problemas cotidianos e mecanismos de resistência em tempos sombrios.

Biografia: Cientista Social, mestre e doutora em Ciência Política. Atriz, dramaturga e diretora teatral. Coordenou o curso de pós-graduação em Teatro: Linguagem e interfaces na Universidade de Barra Mansa. É professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- UFRRJ no curso de Ciências Sociais. Atuou com chefe do Departamento de Ciências Sociais e foi conselheira da Câmara de Graduação. É Membro do Núcleo de Pesquisa Sképsis- CAPES, desenvolvendo pesquisas em Teoria Política, História das Ideias e Teatro Comunitário. Atualmente é vicecoordenadora do curso de ciências sociais e coordenadora do Pibid Ciências Sociais, sob a coordenação institucional de Sara Araújo Brito Fazollo, como ênfase no trabalho do Teatro na Comunidade e os direitos humanos. Participa do Foro Cruce de Critérios do Festival Iberoamericano de Cádiz-Espanha e da Women Playwrights Internacional- Inglaterra. Últimos trabalhos teatrais: “A Banalidade do Mal”, “Olímpia”, “Desaparecidos Políticos”, “ 500 anos de Shakespeare” e o “Santo excomungado”.

Community Artistic Practices: school and university resisting the dark times lived by Brazil

Keywords: Community theater, politics, autonomy, social transformation.

Abstract: In order to bring schools and universities closer together, the federal government created a program to encourage Brazilian undergraduates. The Federal Rural University of Rio de Janeiro - UFRRJ, Brazil has, from the outset, started this program in its institution. Among the courses that were part of the program was the Social Sciences course, which proposed the artistic practice as a way to deal with human rights and citizenship. To this end, a training process was initiated around the meaning of ecological community artistic practices, involving the associated schools and the university. In principle, the students showed resistance, but over time they understood that the artistic process does not depend on a specific formation and can and should be an inherent part of everyone who recognizes himself as a political agent, capable of using aesthetic policies to re-think and modify the Own reality. The transformational and revolutionary power of the program meant that it was maintained even with former President Dilma Rousseff's departure from power. Through dramatic readings, performances, skits and community plays, students, the school community, teachers, supervisors and Project talk about civil rights, oppression, prejudice, conservatism, corruption and inclusion and exclusion policies. They rescue collective memory and discuss particular territories. More autonomous and critical, scholars demonstrate the ability to propose, through the artistic route, solutions to everyday problems and mechanisms of resistance in dark times.

Biography: Social Scientist, master and PhD in Political Science. Actress, playwright and theater director. Coordinated the postgraduate course in Theater: Language and interfaces at the University of Barra Mansa. She is a professor at the Federal Rural University of Rio de Janeiro - UFRRJ in the course of Social Sciences. She served as head of the Department of Social Sciences and was a member of the Board of Graduation. He is a Member of the Sképsis Research Center CAPES, developing research on Political Theory, History of Ideas and

Community Theater. She is currently deputy coordinator of the social sciences course and coordinator of Pibid Social Sciences, under the institutional coordination of Sara Araújo Brito Fazollo, as an emphasis on Theater work in Community and human rights. Participates in the Forum Cruce de Critérios of the Ibero-American Festival of Cadiz-Spain and Women Playwrights International-England. Last theater shows: "Banality of Evil", "Olympia", "Disappeared Politicians", "500 years of Shakespeare" and "Saint excommunicated".

Carlota Quintão (Associação A3S)

Metodologias e práticas de avaliação participativa de resultados – partilha de experiências

Palavras-chave: avaliação, metodologias participativas, indicadores de resultado.

Resumo: A A3S tem por missão promover o empreendedorismo social e a sustentabilidade das organizações da economia social. Dedicar-se à promoção do conhecimento sobre todas as formas coletivas de organização da sociedade civil, à formação, à consultoria e

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

à avaliação de projetos e programas, com o fim último de contribuir para a construção de alternativas mais justas, participativas e inclusivas. Desde 2014 que a A3S é entidade avaliadora, em projetos no âmbito do Programa PARTIS da FCG. Designadamente no Projeto Vitória 283 (2014/16) e no Universo 283 (2016/18), ambos promovidos pela Mala Voadora. Em linha com os nossos valores, entendemos a avaliação como instrumento de capacitação, de participação e de empoderamento das pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo desta comunicação é o da partilha de experiências no campo da avaliação de resultados, mais concretamente de metodologias e instrumentos de recolha de informação junto dos públicos-alvo deste tipo de projetos. Estruturamos esta partilha em três dimensões. Partimos da experiência de avaliação no apoio aos projetos e às organizações de intervenção social. Trata-se de debater as boas práticas e as limitações sentidas pelas equipas no terreno, bem como pistas de como incorporar a avaliação na conceção, implementação e avaliação de projetos. Uma segunda dimensão centra-se nas metodologias de avaliação e no enquadramento específico da recolha de informação junto dos públicos-alvo, ilustrando com os casos específicos dos referidos projetos. Por último, centramo-nos na dimensão operacional dos instrumentos de recolha (entrevistas, questionários, entre outros) em exemplos concretos de como fazer, nos cuidados a ter, em propostas de dinâmicas coletivas e individuais.

Biografia: Carlota Quintão é socióloga, membro fundador e dirigente da Associação A3S. Licenciada em Sociologia pela FLUP e pós graduada em Políticas Sociais: as novas áreas do social, pela FEUC. É investigadora membro do Instituto de Sociologia da UP. Especializada nas áreas da luta contra a pobreza, do empreendedorismo social, da qualificação das organizações da economia social, da inserção profissional de públicos vulneráveis.

A A3S é uma associação sem fins lucrativos de I&D constituída em 2006 no Porto. Orientamos a nossa intervenção através de três linhas fundamentais:

- Transformar contextos - promover o reconhecimento da economia social e solidária afirmando o seu ideário; investigação académica, organização de seminários, trabalho em rede e parceria e intercâmbio internacional.
- Transformar organizações - capacitar as organizações para uma gestão qualificada e sustentável: consultoria, formação-ação, avaliação de projetos e programas.
- Transformar pessoas - capacitar, formar e qualificar; formação profissional, workshops, estágios e voluntariado.

Methodologies and practices of participative assessment of results – sharing experiences

Key-words: evaluation, participatory methodologies, outcome results indicators.

Abstract: A3S has the mission of promoting social entrepreneurship and the sustainability of the social economy organizations. It is dedicated to the promotion of knowledge under every collective forms of organizing civil society, to training, consultancy and to the assessment of projects and programs, with the ultimate goal of contributing to the construction of fairer, more participative and more inclusive alternatives. Since 2014 A3S is an assessing entity in projects within the scope of PARTIS program, from FCG, namely in the projects “Vitória 283” (2014/16) and “Universo 283” (2016/18), both of them promoted by “Mala Voadora”. In line with our values, we look at assessment as a tool that enables the capacitation, participation and empowerment of people in vulnerable situations. The objective of this communication is to share experiences in the field of results assessment, more precisely of methodologies and instruments for data collection near the target public of this kind of projects. The communication is structured in three dimensions. We started out from the assessment experience in the support to social intervention projects and organizations. This is about debating good practices and the limitations felt by the teams in the field, as well as leads on how to incorporate assessment in the conception, implementation and evaluation of projects. A second dimension is centered on the assessment methodologies and on the specific framework for the data collection process near the target public, illustrating this with the specific cases of the above mentioned projects. Finally, we focus on the operational dimension of the instruments for data collection (interviews, questionnaires, among others), giving examples of how to build them and alerting to specific procedures in proposals of collective and individual dynamics.

Biography: Carlota Quintão is a sociologist, founding member and leader of A3S Association. Sociology Graduate by FLUP (Faculty of Arts, University of Porto) and Post-graduate in Social Policies: new social areas by FEUC (Faculty of Economics, University of Coimbra). Researcher, member of the Sociology Institute of the University of Porto. Specialized in the areas of fight against poverty, social entrepreneurship, social economy organizations qualification, professional insertion of vulnerable publics.

A3S is a non-profit R&D organization, constituted in 2006 in Porto. We guide our intervention through three fundamental guidelines:

- Transforming contexts – promote the recognition of social and solidary economy, reinforcing its ideology; academic research, organization of seminars, networking, partnership building and international interchange.
- Transforming organizations – capacitating organizations for a qualified and sustainable management: consultancy, action-training, assessment of projects and programs.
- Transforming people – capacitating, training and qualifying, professional training, workshops, internships and volunteering work.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Carlota Quintão (Associação A3S) e Mafalda Gomes (Associação A3S)

Práticas de avaliação participativa com grupos

Palavras-chave: avaliação, metodologias participativas, indicadores de resultado.

Resumo: Este workshop é complementar à comunicação da A3S, Metodologias e práticas de avaliação participativa de resultados – partilha de experiências. Trata-se de uma dinâmica de grupo em que os participantes experimentam práticas de avaliação de resultados. A partir de um desafio de avaliação colocado pela equipa facilitadora, os participantes são convidados a manifestar a sua opinião. Seguidamente, o grupo participa e acompanha a equipa da A3S em fases do trabalho de avaliação tais como, a categorização de resultados, a quantificação, a apresentação dos dados obtidos e a comunicação dos mesmos. Pretende-se com esta dinâmica exemplificar práticas de dinâmicas de avaliação com grupos e possibilidades de utilização da informação resultante desse processo. Constitui também objetivo deste workshop inspirar os participantes a introduzirem práticas de avaliação de resultados nos seus projetos.

Biografia: Carlota Quintão é socióloga, membro fundador e dirigente da Associação A3S. Licenciada em Sociologia pela FLUP e pós graduada em Políticas Sociais: as novas áreas do social, pela FEUC. É investigadora membro do Instituto de Sociologia da UP. Especializada nas áreas da luta contra a pobreza, do empreendedorismo social, da qualificação das organizações da economia social, da inserção profissional de públicos vulneráveis.

Mafalda Gomes, colaboradora da Associação A3S, é mestre em Sociologia pela FLUP com enfoque em modelos e práticas de economia social e solidária. Participação em projetos sobre o empreendedorismo social, comunicação externa no terceiro sector, inserção profissional de públicos vulneráveis, desigualdade de género e literacia em saúde.

A Associação A3S é uma associação sem fins lucrativos de I&D constituída em 2006 no Porto. Tem como missão promover o empreendedorismo e a economia social, bem como todas as formas de organização coletiva da sociedade civil, em prol da construção de alternativas mais justas, participativas e inclusivas.

Participative assessment practices with groups

Key-words: valuation, participatory methodologies, outcome results indicators.

Abstract: This workshop is complimentary to the A3S communication, Methodologies and practices of results participative assessment – sharing experiences. It consists of a group dynamic in which the participants experience results assessment practices. From an assessment challenge posed by the facilitating team, the participants are invited to share their opinion. Then, the group participates and accompanies the A3S team in different phases of the assessment work, such as: results categorization, quantification, presentation and communication of data. This dynamic aims to exemplify assessment practices with groups and possible uses of the information that results from that process. This workshop also aims to inspire participants to introduce results assessment practices in their projects.

Biography: Carlota Quintão is a sociologist, founding member and leader of A3S Association. Sociology Graduate by FLUP (Faculty of Arts, University of Porto) and Post-graduate in Social Policies: new social areas by FEUC (Faculty of Economics, University of Coimbra). Researcher, member of the Sociology Institute of the University of Porto. Specialized in the areas of fight against poverty, social entrepreneurship, social economy organizations qualification, professional insertion of vulnerable publics.

Mafalda Gomes, A3S Association collaborator, Master Degree in Sociology by FLUP, with a special focus on models and practices of social and solidary economy. Participation in projects on social entrepreneurship, external communication in the third sector, professional insertion of vulnerable publics, gender inequality and health literacy.

A3S is an R&D non-profit association constituted in Porto in 2006. Its mission is to promote entrepreneurship and social economy, as well as all the forms of collective organization of civil society for the construction of fairer, more participative and more inclusive alternatives.

Catarina Faria (Trilho – Unidade de Apoio a Toxicodependentes e Seropositivos)

A fotografia participativa com cidadãos consumidores de substâncias psicoativas em processo de recuperação

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Palavras-Chave: Photovoice, consumidores de substâncias, empoderamento, inserção, identidade.

Resumo: No trabalho em desenvolvimento neste projeto – Trapézio com Rede II- com cidadãos consumidores de substâncias psicoativas, têm sido diversos os instrumentos no exercício para a sua inserção social. O conhecimento e reconhecimento de dimensões individuais e sociais faz parte, entre outros, do corpo de competências a alcançar. Trabalhar, refletir e também agir sobre os contextos, incidentes, situações com significado para os cidadãos com quem o projeto trabalha, incorpora o conjunto de facilitadores da sua integração social. Foi com este sentido que se recorreu à técnica designada Photovoice. Como é conhecido, o processo envolve a utilização de imagens fotográficas captadas pelos participantes (no caso específico deste projeto tratando-se de pessoas com baixo poder socioeconómico), onde se procura avaliar as necessidades de uma comunidade, capacitar os participantes e induzir a mudança através da veiculação da informação aos responsáveis comunitários, promovendo o empoderamento. Foi definido um tema – “Dentro de 7 anos”, que se desdobrou em três questões que orientaram o processo dos registos fotográficos. Com este tema e com o apoio do Photovoice, visou-se promover e ver projetada e explicitada a expectativa dos cidadãos na alteração das condições vivenciadas. Através da análise dos discursos foi possível refletir sobre as memórias, subjetividades e identidades dos participantes, procurando “lugares” comuns. A apresentação do processo e resultados do trabalho efetuado será exposto não só oralmente, mas também graficamente, contando com a participação e as vozes na primeira pessoa dos participantes do projeto não só, mas também com os profissionais envolvidos.

Biografia: Catarina Faria é licenciada em Serviço Social, Ramo de Aconselhamento, pelo Instituto Superior Miguel Torga de Coimbra (1999). Animadora de ações de Balanço de Competências. Frequência do Mestrado “SIDA/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – da prevenção à terapêutica”, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Técnica de Serviço Social no Trilho - Unidade de Apoio a Toxicodependentes e Seropositivos da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira (1999). Membro do Núcleo Executivo do Rendimento Social de Inserção/ Técnica Gestora de Processos de RSI e Ação Social. Co-Conceção, implementação e dinamização da metodologia de Photovoice - Fotografia Participativa com indivíduos consumidores de substâncias psicoativas em processo de recuperação. Co-elaboração, implementação e avaliação de projetos e atividades de reinserção/ integração social e/ou profissional de toxicodependentes e alcoólicos: Projeto Trapézio com Rede I e II, PRI eixo Reinserção/“Feltrando- created and handmade in Portugal” - Projeto de inovação e empreendedorismo social/ “Oficina Trevo – Inserção Mulher” - Iniciativa EQUAL.

O Trilho – Unidade de Apoio a Toxicodependentes e Seropositivos, desde Outubro 1999, da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira - Acordo de Cooperação com Instituto da Segurança Social, tem adotado uma metodologia de intervenção em rede, locais /transnacionais, tendo experiência na dinamização/monitorização de projetos, nomeadamente:

- Crescer Prevenido – Quadro Prevenir II/IPDT 2003/2004;
- Nós Jovens – Educação pelos Pares em meio escolar – 2005/2012;
- Iniciativa EQUAL - Oficina TREVO – Inserção Mulher, Projeto Nós – Orientação-Formação-Inserção - 2005 – 2007;
- Trapézio com Rede I e II – Programa Operacional Respostas Integradas – Eixo Reinserção IDT/Fevereiro 2009 a Fevereiro 2011/Maio de 2014 a Maio de 2018 (Espaço Ocupacional, Pré-profissional, Psicossocial, Ações informação/sensibilização agentes sociais e económicos, Formação, Divulgação). Avaliação de processo/resultados, Avaliador interno (equipa Trilho) e Avaliador externo (Professora Doutora Fernanda Rodrigues – TCR I e II e Dra. Isabel Prado e Castro – TCR I);
- Feltrando – Transformar a criatividade inclusiva em negócio – 2011 – 2017.

Participatory photography with citizens who are consumers of psychoactive substances in the process of recovery"

Key-Words: Photovoice, substance users, empowerment, insertion, identity.

Abstract: In the work under development in this project – Trapézio com Rede II - with citizens consuming psychoactive substances, there have been used several instruments for their social insertion. Knowledge and recognition of individual and societal dimensions is part, among others, of the body of competences to be achieved. Working, reflecting and also acting on the contexts, incidents, situations with meaning for the citizens with whom the project works, incorporates the set of facilitators of their social integration. It was with this sense that we used the technique called Photovoice. As it is known, the process involves the use of photographic images captured by the participants (in this specific case dealing with people with low socioeconomic power), where it seeks to assess the needs of a community, to train participants and to induce change through the transmission of information to community leaders, promoting empowerment. A theme was defined - "Within 7 years", which was developed in three questions that guided the process of photographic records. With this theme and with the Photovoice, it was aimed to promote and see projected and explicit the citizens' expectations in changing the conditions experienced. Through the analysis of the discourses, it was possible to reflect on the participants' memories, subjectivities and identities, searching for common "places". The presentation of the process and results of the work done will be exposed not only orally but also graphically, with participation and voices in the first person of the participants not only, but also with the professionals involved.

Biography: Catarina Faria Graduated in Social Work, Counseling Branch, in Superior Institute Miguel Torga of Coimbra (1999).

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Balance of Competences Animator. Frequency of the Master's Degree "AIDS / Acquired Immunodeficiency Syndrome - from prevention to therapy", at the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Coimbra. Social Worker in Trilho - Support Unit for Drug Addicts and HIV Seropositives individuals of Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira (1999). Member of the Executive Branch of the Minimum Income / Management Technique of Minimum Income and Social Action Processes. Co-conception, implementation and dynamization of the methodology of Photovoice - Participative Photography with consuming psychoactive substances citizens in recovery process. Co-elaboration, implementation and evaluation of projects and activities for the social / professional reinsertion of consuming psychoactive substances citizens: Projeto Trapézio com Rede I and II, PRI Reinsertion / "Feltrando- created and handmade in Portugal", Innovation project and social entrepreneurship / "Oficina Trevo - Women's Insertion" - EQUAL Initiative.

Since October 1999, Trilho - Support Unit for Drug Addicts and HIV Seropositives, of the Santa Casa da Misericórdia of S. João da Madeira - Cooperation Agreement with the Social Security Institute, has adopted a methodology of network intervention, local / transnational, having experience in project dynamization / monitoring, namely:

- "Crescer Prevenido" - Preventive Framework II / IPDT 2003/2004
- "Nós Jovens" - Schools Peer Education - 2005/2012
- EQUAL Initiative – "Oficina Trevo" - Women's Insertion, Projeto Nós - Orientation-Training-Insertion - 2005 - 2007
- Trapézio com Rede I and II - Operational Program Integrated Responses - Rehabilitation Axis IDT / February 2009 to February 2011 / May 2014 to May 2018 (Occupational, Pre-professional, Psychosocial Area, Information/ Awareness Actions to social and economic agents, Training , Divulagation). Process / results evaluation, Internal evaluator (Trilho team) and external evaluator (Professor Fernanda Rodrigues TCR I and II and Dr. Isabel Prado e Castro - TCR I)
- "Feltrando" - Transforming Inclusive Creativity into Business - 2011 - 2017

Claire Bynion (ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo)

O estado em que estamos – o estado do futuro

Palavras-chave: Coconsciência, eu e o outro, sensibilidade, escuta, pontos de partida e chegada.

Resumo: Esta é uma proposta que direcciona o olhar para o estado em que nos encontramos, ou seja , um pré-estado e para a projecção de um outro onde podemos funcionar e ser criativos em colectivo. Este workshop propõe-se a desenvolver a consciência externa e interna e continuar a discussão em torno da forma como podemos melhorar a nossa prática e a experiência com as pessoas à nossa volta. Utilizando o Método de Feldenkrais, como um ferramenta com o focus na auto consciência, este workshop funciona como um ponto de partida para os participantes e tem a intenção de ser uma experiência centrada no como estamos e fazemos, mais do que exclusivamente no que fazemos. Seguem-se as questões base desta proposta com o objectivo de as colocar aos envolvidos para que seja mais clara a relação com o outro: Como estás? Podes escutar-te a ti próprio? e ao outro? Estás presente? Que queres? Que pensas? Como reages a? Qual é a tua proposta?

Biografia: Depois de concluir a sua primeira licenciatura na Universidade de Warwick, em Inglaterra, no início dos anos 80, trabalhou durante algum tempo em Community Theatre e Physical Theatre no norte de Inglaterra. Dedicou-se, posteriormente, aos Estudos Teatrais na Universidade de Leeds, onde se formou em Direcção e Práticas Teatrais em Contexto. No início dos anos 90 estudou movimento em Paris com Monika Pagneux e, conseqüentemente, foi convidada para leccionar um workshop de teatro físico e criar uma performance de curta duração no Porto, em 1994. Depois desta experiência, foi convidada a colaborar no desenvolvimento de departamento de Teatro dentro da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto (ESMAE), onde recentemente se encontra a desenvolver uma nova pós-graduação em Práticas Artísticas e Comunidades. Nos últimos anos voltou à sua paixão original – a concepção e criação de trabalho performativo colectivo. Como parte da sua pesquisa e desenvolvimento, estudou e qualificou-se no Método de Feldenkrais em Sussex, Inglaterra. A sua principal área de investigação prende-se com o campo da Somática e Criatividade.

The state we are in – the state of things to come

Key-words: Consciousness, I and the others, sensitivity, listening, starting point and arrival.

Abstract: This proposal to look at the state we are in, concerns a pre-state and the projection of a state in which we can function and be creative within groups. The proposal - to make a short workshops session and presentation around the theme of – What state do we find ourselves in - from the point of view of inner and outer states of awareness – looks at how can we improve our practice and

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

the experience of those around us. Using the Feldenkrais method as a tool for this focus on self awareness the session will have 40 minutes followed by 40 minutes conversation and reflection on starting points for practitioners and participants alike, this workshops is an experience for looking at the how we do more than the what we do. Following the questions that, as practitioners, we often ask of others and developing a moment in which we can seek an answer to them for ourselves, in such a way that would then enable us to facilitate the response of another. How are you? Can you listen to yourself/to others? Are you present? What do you want? What do you think? How do you react to? What do you suggest?

Biography: After completing his first degree at the University of Warwick in England in the early 1980s, she worked in the field of Community Theater and Physical Theater in the north of England. She later devoted herself to Theater Studies at the University of Leeds, where he majored in Direction and Theatrical Practices in Context. In the early 1990s she studied movement in Paris with Monika Pagneux and was invited to teach a physical theater workshop and create a short performance in Oporto in 1994. After this experience, she was invited to collaborate in theatre department of ESMAE/IPP, where she is recently developing a new course in Community Artistic Practices. In recent years she returned to her original passion - the conception and creation of collective performative work. As part of her research and development, she studied the Feldenkrais Method in Sussex, England. Her main area of research concerns the field of Somatic and Creativity.

Claudia Pato de Carvalho (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra) e Isabel Craveiro (Teatrão - Oficina Municipal do Teatro)

Investigação em Envolvimento Cultural Comunitário na Região Centro: o Projeto Arteria como um Exemplo de Inovação Metodológica e de Envolvimento Comunitário Participativo

Palavras-chave: Desenvolvimento Cultural Territorial, Mapeamento Cultural, Governança Participativa, Política Cultural

Resumo: Nesta apresentação partilhamos a experiência de um projeto de investigação-ação de base cultural na Região Centro de Portugal: o Projecto Arteria. Arteria é um projeto, coordenado pela companhia profissional de teatro O Teatrão (www.oteatrao.com), para a criação de uma rede cultural de agentes e estruturas oriundos de oito cidades médias da Região Centro de Portugal - Coimbra, Figueira da Foz, Nazaré, Ourém, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Belmonte. Esta rede pretende estruturar a circulação da produção cultural na Região, incentivando o vínculo entre as práticas inovadoras de criação artística (ligando as autarquias locais, os centros de produção do conhecimento e os agentes culturais locais), o património cultural local e a governança participativa da comunidade no domínio das práticas culturais. Nesta apresentação, e sob a influência de experiências concretas deste projeto, desejamos partilhar a inovação metodológica derivada do processo de mapeamento cultural dos workshops Arteria, que teve como base de sustento um conjunto de práticas colaborativas e participativas de envolvimento comunitário. Nesta apresentação, queremos mostrar como a inovação metodológica ocorreu no contexto desses workshops. O processo de mapeamento cultural incluiu cidadãos, agentes culturais, municípios, investigadores e artistas num processo colaborativo de identificação e desenho da estrutura dos projetos artísticos de intervenção a serem realizados durante a fase de implementação do projeto.

Biografia: Claudia Pato de Carvalho é investigadora em Pós-Doutoramento no núcleo de investigação Cidades, Culturas e Arquitetura do CES. **EDUCAÇÃO:** 2010 - Doutorada em Sociologia (Sociologia Cultural), Universidade de Coimbra. **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:** A partir de 2012 - Investigadora em pós-doutoramento no CES. A partir de 2016 - membro da equipa de pesquisa do projeto CES - CREATOUR: Desenvolvimento de Destinos de Turismo Criativo em Cidades Pequenas e Áreas Urbanas. A partir de 2014 - Membro da Direcção do Teatrão. 2010 - 2016 - Coordenador do Projecto de Educação Artística e Integração Social 'Bando à Parte' no Teatrão. 2007-2012 - Investigadora Visitante do Centre for Reflective Community Practice (agora Community Innovators Lab), Departamento de Estudos Urbanos e Planeamento do MIT (Boston, EUA). **ATIVIDADES ACADÉMICAS:** A partir de 2015 - Co-coordenador do Programa de Extensão do CES 'Ciência Viva'. 2011-2015 - membro do Grupo de Trabalho sobre Políticas, COST Action IS1007 'Investigating Cultural Sustainability'.

Isabel Craveiro é atriz, encenadora e professora de teatro. Diretora artística do Teatro desde 2009, onde trabalha desde 2001. Iniciou o seu percurso no TEUC, em 1996, com destaque para o trabalho com Rogério de Carvalho, José Neves, Tiago Torres da Silva, Manuel Sardinha e António Mercado. Licenciada em Teatro e Educação pela ESEC em 2006 onde trabalhou com Antonio Mercado, António Fonseca, Clóvis Levi, Marco Antonio Rodrigues e Manuel Guerra. No Teatrão encenou e coordenou os projetos de Teatro e Comunidade *Coimbra 1111* (2011), *Shakespeare no Castelo* (Montemor-o-Velho 2012), *Arruinados* (Coimbra, Montemor-O-Velho e F. da Foz 2013) e *O Alvazil de Coimbra* (2014). Estes projetos envolveram o tecido teatral profissional (O Teatrão) e amador da região. Concebeu e programou, em 2013 e 2014, o *Laboratório Teatro e Comunidade* (Oficina Municipal do Teatro – OMT). Desenvolveu, com Cláudia Pato de Carvalho, para a programação da Oficina Municipal do Teatro (OMT) os instrumentos de participação para a comunidade *Condomínio Vale das Flores* e *Fórum Teatrão*.

Community Engaged Cultural Research in Portugal's Centre Region: the Arteria Project as a Case of Methodological Innovation

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

in Collaborative and Participatory Community Engagement

Key-words: Territorial Cultural Development, Cultural Mapping, Participatory Governance, Cultural Policy.

Abstract: In this presentation, we share the experience of a cultural based action research initiative in the Centre Region of Portugal: the Arteria Project. ‘Arteria’ is an action-research proposal, coordinated by the theatre company O Teatrão (www.oteatrao.com), to create a cultural network of agents and structures derived from eight medium-size cities in Portugal’s Centre Region - Coimbra, Figueira da Foz, Nazaré, Ourém, Viseu, Guarda, Castelo Branco and Belmonte. This network aims to structure the circulation of cultural production in the Region, encouraging the link between innovative practices of artistic creation (linking the local authorities, knowledge production centers and local cultural agents), local cultural heritage and community participatory governance in the field of cultural practices. In this presentation, and influenced by concrete experiences from this project, we wish to share the methodological innovation derived from the cultural mapping process of the Arteria workshops, which were based on collaborative and participatory practices of community engagement. We wish to share in this presentation how the methodological innovation took place within these workshops. The cultural mapping process included citizens, cultural agents, municipalities, researchers and artists in a collaborative process of identification and design of the framework of the artistic projects of intervention to happen during the project implementation phase.

Biography: Claudia Pato de Carvalho is a post-doctoral Researcher, Cities, Cultures, and Architecture Research Group, Centre for Social Studies. EDUCATION: 2010 - Doctor of Sociology (Cultural Sociology), University of Coimbra, Portugal. PROFESSIONAL EXPERIENCE: From 2012 – Posdoctoral Researcher at the Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra, Portugal. From 2016 – member of the research team of the CES project CREATOUR: Creative Tourism Destination Development in Small Cities and Urban Areas. From 2014 - Member of the Directorship of the theatre company O Teatrão (Coimbra, Portugal). 2010 - 2016 - Coordinator of the Arts Education and Social Integration project 'Bando à Parte at the theatre company O Teatrão. 2007-2012 - Visiting Researcher at the Centre for Reflective Community Practice (now Community Innovators Lab), Department of Urban Studies and Planning at MIT (Boston, USA). ACADEMIC ACTIVITIES: From 2015 – Cooordinator of the Extension Program at CES 'Ciência Viva'. 2011-2015

Isabel Craveiro is an actress, director and theater teacher. Artistic Director of O Teatrão since 2009, where she has been working since 2001. She began her career at TEUC in 1996, working with for Rogério de Carvalho, José Neves, Tiago Torres da Silva, Manuel Sardinha and António Mercado. Graduated in Theater and Education from ESEC (Superior School of Education) in 2006 where she worked with Antonio Mercado, António Fonseca, Clóvis Levi, Marco Antonio Rodrigues and Manuel Guerra. In Theater he staged and coordinated the projects of Community Theater *Coimbra 1111* (2011), *Shakespeare in the Castle* (Montemor-o-Velho 2012), *Arruinados* (Coimbra, Montemor-O-Velho and F. da Foz 2013) and *O Alvazil de Coimbra* (2014). These projects involved the professional theatrical fabric (O Teatrão) and amateur companies from the Centre Region. Conceived and programmed, in 2013 and 2014, the Theater and Community Laboratory (Oficina Municipal do Teatro - OMT). Developed, with Cláudia Pato de Carvalho, for the OMT cultural programming, the community participatory instruments: *Vale das Flores Condomínio* and *Fórum Teatrão*.

Diana West (CRIA, FCSH UNL - Centro em Rede de Investigação em Antropologia)

Movimentos duplos: do centro para a periferia, da realidade para a cena

Palavras-chave: Práticas artísticas, antropologia, práticas colaborativas, PARTIS, Fundação Calouste Gulbenkian.

Resumo: Apesar dos cruzamentos disciplinares entre a antropologia e o campo artístico serem densos e bem cimentados, no contexto português a antropologia tem estado bastante arredada dos campos da produção artística. Ao procurar “novos palcos de produção cultural” para a minha investigação de doutoramento deparei-me com a dificuldade em enquadrar teoricamente alguns destes “palcos” tão disputados quanto polémicos. Proponho nesta comunicação discutir o trabalho realizado pelo programa PARTIS, um programa da Fundação Calouste Gulbenkian que financiou diversos projetos que pretendiam aliar a prática artística à inclusão social. Irei discutir um dos projetos financiados – o projeto URB - um projeto de cinema e televisão que procurou através de um trabalho colaborativo entre artistas e jovens moradores das periferias de Lisboa produzir uma série televisiva/filme que desse conta dessa realidade periférica não só do ponto de vista geográfico mas sobretudo simbólico, uma vez que são realidades ausentes dos ecrãs de televisão e do imaginário coletivo dos portugueses. Ao analisar o processo de trabalho e a construção destes filmes torna-se evidente a complexidade que estes produtos artísticos encetam. Num primeiro momento pelos movimentos que proporcionam – a “descida” dos artistas ao “terreno” e a “subida” dos jovens ao palco/cena – tornando evidente a importância dos processos e da dimensão relacional destas práticas. Num segundo momento por permitir observar que subjetividades são produzidas e como elas são projetadas e transformadas através de mecanismos de negociação entre a realidade e a sua transposição poética no *écran*.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Doutoranda do CRIA/FCSH-UNL num projeto de tese sobre práticas artísticas e novos palcos de produção cultural. Apesar de ter feito o meu percurso académico na FCSH-UNL em antropologia, fui em simultâneo desenvolvendo o meu percurso profissional em projetos educativos e de intervenção social. O projeto de investigação do meu doutoramento cruza o meu percurso académico com o meu percurso profissional e incorpora as reflexões de um longo caminho de cruzamentos disciplinares que sempre considere enriquecedor.

Double movements: from centre to periphery, from reality to the “scene”

Key-words: Artistic Practice, Anthropology, collaborative practice, PARTIS; Calouste Gulbenkian Foundation.

Abstract: Despite the intersections between anthropology and the artistic field are thick and ancient, in the Portuguese case anthropology has been quite distant from the fields of artistic production. By searching for “new fields of cultural production” during my PHD research I found challenging to theoretically frame some of these “fields” because of their contentious and polemic nature. I propose with this presentation to debate some of the work developed within PARTIS, a program by the Calouste Gulbenkian Foundation that financed several projects that aimed to connect artistic practices with social inclusion. I will discuss one of the supported projects - URB – a cinema and television project that intended thru collaborative work between the artists and young people living in the peripheral areas of Lisbon to produce a television show/movie that could reflect that specific reality. The show intended to illustrate this reality not only in geographic terms but specially in symbolic ones for this are “scenes” absent from television screens and therefore from the collective imaginary of the Portuguese population. By analyzing their working methods and the processes by which this films are constructed it has become clear the complex nature of this artistic products. In first place because they produce two movements – the “descending” of the artists to the field and the “rise” of young people to the stage or screen – this putting into evidence how relevant the relational dimension is for such practices. In second place because it makes it possible to observe how subjectivities are produced, projected and transformed thru mechanisms of negotiation between reality and its poetics in the screen.

Biography: PHD researcher at CRIA/FCSH UNL, the topic of my study concerns artistic practices and new fields of cultural production. Although I have made my academic track at FCSH UNL in anthropology I simultaneously developed a professional career in educational and social projects. My PHD research intersects both my academic interests with my professional experience in an effort to integrate the reflections of a long and rich path of interdisciplinary crossroads.

Eliza Freire (Desejos Urbanos) e Priscilla Ballarin (Desejos Urbanos)

Poesia visual urbana: experimentações afetivas com a cidade

Palavras-chave: poesia visual, artes urbanas, espaço público, cidade, desejos urbanos

Resumo: A arte é capaz de mudar a relação entre o ser humano e a cidade? É possível re-poetizar a vida urbana? Estas e outras tantas questões somadas a uma coleção de vivências, reflexões e devaneios norteiam as propostas artísticas e lúdicas do Desejos Urbanos. As intervenções poéticas deste coletivo se constroem na interação entre: a proposta visual, o lugar/cidade (entendido e explorado em todos seus aspectos físicos, culturais, históricos, sociais e urbanos) e participação do espectador (com suas ações, rotinas, memórias e imaginação). Assim, as intervenções são brincadeiras de desmontar e recriar o mundo sem medo, onde desligamos o “piloto automático” em que vivemos, experimentamos a vida a partir de outra dimensão, o que nos permite repensá-la e buscar outras formas de ser. Aqui pincelamos 3 projetos: 1. Eu, passarinho intervenção realizada em diversas capitais do Brasil, em Barcelona (Espanha) e São João da Madeira (Portugal); 2. Poesia Visual Urbana, um olhar desenhador pela cidade, curso ministrado em Recife (Brasil); 3. Paragens ilustradas, intervenção realizada em aldeias do Ribatejo (Portugal) através do Projeto Arte Pública da Fundação EDP.

Biografia: Desejos Urbanos é um "coletivo" de arte que surgiu da vontade de duas artistas amigas por explorarem a relação entre habitante e cidade por meio da arte. Nascido na cidade de São Paulo em 2012, este pequeno coletivo já atuou em demais cidades do Brasil e da Europa.

Eliza Freire, paulistana, nascida em 1980. Técnica em Design de Interiores e Licenciada em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo. Ilustradora e arte-educadora, já atuou com diversos públicos como: professores da área rural Amazônica, crianças e adolescentes moradores de abrigos transitórios, mães de crianças em tratamento cardíaco, escolas e centros de cultura como SESC. Possui livros publicados e é fundadora do coletivo Desejos Urbanos.

Priscilla Ballarin, paulistana, nascida 1978. Técnica em Design Gráfico e Licenciada em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo. Diretora de design da produtora Prompt Filmes entre 2006 a 2014. Fundadora e artista-educadora do Atelier Amar.é.linha desde 2010 e do coletivo Desejos Urbanos. Atualmente vive entre São Paulo e Lisboa.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Urban visual poetry: Cities emotional experimentation

Key-words: Urban poetry, urban arts, public space, city, desejos urbanos.

Abstract: Can Art be able to change the relationship between the human being and the city? Is it possible to re-poeticize the urban life? These, among others, are questions that come out with a collection of experiences, reflections and daydreams, to guide Desejos Urbanos (literally translated as “Urban desires”) artistic and playful proposals. The poetic interventions of this collective are built in the interactions between: the visual aspect, the place/city (understanding and exploring all its dimensions such as the physical, cultural, historical and social) and the active participation of the public, either with its actions, routines, memories or imagination. The interventions are therefore little games of disassembling and recreating the surround world without fear, switching off the auto-pilot of the daily life and freely experimenting life from other perspectives, allowing to re-thing seek other ways of being.

Here we present 3 projects:

1. Eu, Passarinho (Me, little bird), intervention that took already place in several Brazilian states, in Barcelona (Spain), in Lisbon and São João da Madeira (Portugal).
2. Poesia Visual Urbana, um olhar desenhador pela cidade (Urban visual poetry, a drawing look over the city), a course lectured in Recife, Brasil.
3. Paragens ilustradas (Illustrated bus stops), intervention performed in Ribatejo region of Portugal through the Public Art Project of the EDP Foundation.

Biography: Desejos Urbanos is an art collective born out of the desire of two artist friends to explore the relationship between the city and its citizen through art. Born in the city of São Paulo in 2012, the collective has been working around major cities in Brasil and in Europe.

Eliza Freire was born in São Paulo in 1980, has an interior design graduation and Plastic Arts Master by the University of São Paulo. Illustrator and art-educator, has worked with a big variety of publics, as teachers in the rural areas of Amazonia, childes and teenagers living in transitional shelters, mothers of under cardiac treatment children's, schools and cultural centers as SESC. Has published books and founder of Desejos Urbanos.

Priscilla Ballarin was born in São Paulo in 1978, has a graphic design graduation and Plastic Arts Master by the University of São Paulo. Managing partner, founder and design director of the production company Prompt Filmes from 2006 to 2014. Founder and artist-educator of the collective Amar.é.linha since 2010 of Desejos Urbanos. Currently lives and works between Lisboa and São Paulo.

Eugene van Erven (Utrecht University/ICAF)

A cidade que fazemos juntos: o poder das neo-paradas em tempos de terror

Palavras-chave: Performance, espaço público, terror, neo-parada, inclusão e arte participativa.

Resumo: No sábado, 7 de novembro de 2015, durante o mês mais quente alguma vez registado na Holanda, junto com duas jovens, carreguei um ganso de 9 pés de diâmetro, feito de papel de cera num quadro de galhos de salgueiro. Fizemos parte do desfile anual de Saint Martin na minha cidade natal de Utrecht, uma tradição antiga que várias organizações têm tentado transformar num evento de relevo e artisticamente sólido desde 2011 e que este ano atraiu cerca de 5.000 participantes. O nosso pássaro era um entre pelo menos trinta objetos semelhantes de grandes dimensões que se moviam pela cidade de Utrecht em condições de tumulto atrás da icônica escultura de São Martinho no seu cavalo. Entre nós, estavam trezentos refugiados recém-chegados da Síria, os holandeses "Band Without a Residence Permit", e a neo-fanfarrã belga-marroquina Remork e Karkaba. Vários membros deste grupo de música extraordinária vivem no bairro Molenbeek em Bruxelas, residência de vários dos jihadistas por trás dos ataques terroristas em Paris da sexta-feira 13 de novembro de 2015 e em março de 2016, em Bruxelas. Sob a superfície do nosso espetáculo aparentemente inocente, pacífico, móvel e local, interceptaram-se preocupações em torno do global, ecológico, estético, cultural e político. Neste artigo, analiso essas conexões, em antecipação ao confronto inevitável de neo-desfiles, como o nosso, com uma reconfiguração drástica do espaço público sob a ameaça do terrorismo. Na minha apresentação, refiro-me também ao Met-X, um coletivo de música experimental com sede em Bruxelas que cria música acústica com, para e por pessoas de todos os setores sociais e contextos culturais. Eles atuam por toda a cidade e são a força motriz atrás da parada da bienal Zinneke na capital belga. De igual forma, objetiva gerar projetos multidisciplinares de artes participativas em Utrecht - e particularmente no maior projeto de desenvolvimento urbano na Holanda: Leidsche Rijn. SAS é o motor artístico e organizacional por trás do Saint Martin's Parade. No ano passado, o SAS e o Met-X desenvolveram um estudo em torno do que podem aprender com as experiências de cada um, na arte de fazer desfiles. Enquanto co-fundador do SAS estava relativamente próximo dessa colaboração, onde por vezes documentava, por vezes imergia enquanto

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

voluntário. Essa experiência de primeira mão, mas também os relatos de testemunhas oculares de artistas de Medellín (Colômbia) para recuperar o espaço público durante o reinado de Pablo Escobar, definiram o quadro de referência prático para este trabalho. Teoricamente, esta apresentação é informada por noções críticas da cidade na era digital (Belli 2014, Castells 2012, Ng 2014), o lúdico (Caillois 2001, Sutton-Smith 2008), a ecologia urbana e as artes (Cartiere e Zebracki 2015), Terror e performance (Bharucha 2014), e por estudos recentes sobre a estética participativa e a mudança social nas artes (Bishop 2011, Jackson 2011, Kester 2011, Nicholson 2014).

Biografia: Eugene van Erven (n. 1955) é Professor de Media, Performance e a Cidade, Chefe do Departamento de Estudos de Media e Cultura da Utrecht University (Países Baixos). É Diretor Artístico do Festival Internacional de Artes Comunitárias em Rotterdam (www.icafterrotterdam.com). Como estudioso, publicou amplamente em revistas como *The Drama Review*, *New Theatre Quarterly* e *RiDE: The Journal of Applied Theatre and Performance*, no qual é também editor. É autor de *Radical People's Theatre* (Indiana University Press, 1988), *The Playful Revolution: Theatre and Liberation in Asia* (Indiana, 1992) e *Community Theatre: Global Perspectives* (Routledge, 2001).

A City You Make Together: Towards a New Kind of Artist

Key-words: Interface, live performance, public space, terror, neo-parade, social inclusion and participatory art.

Abstract: On Saturday 7 November 2015, during the warmest November month ever recorded in Holland, along with two young women I carried a 9-foot led-lit goose made of wax paper on a frame of willow twigs. We were part of the annual Saint Martin's parade in my hometown of Utrecht, an age-old tradition that several organisations have been trying to turn into a much more relevant and artistically sound performative event since 2011 and which this year attracted close to 5,000 participants. Our bird was one among at least thirty similar oversize lit objects moving through the city of Utrecht in gale conditions behind the iconic sculpture of Saint Martin on his horse. Among us were three hundred recently arrived refugees from Syria, the Dutch-based 'Band Without a Residence Permit', and the Belgian-Moroccan neo-fanfare group Remork and Karkaba. Several members of this extraordinary music ensemble live in the Brussels borough of Molenbeek, the residence of several of the jihadists behind the terrorist attacks in Paris of Friday November 13th 2015 and in March of 2016, in Brussels. Underneath the surface of our seemingly innocent, peaceful, moveable, local spectacle, global, ecological, aesthetic, cultural and political concerns intersected. In this paper I analyze these connections, in anticipation of the inevitable confrontation of neo-parades such as ours with a drastic reconfiguration of public space under the threat of terrorism. In my presentation I refer also to Met-X, an experimental music collective based in Brussels that creates acoustic music with, for and by people from all walks of life and cultural backgrounds. They perform across the city and are a driving force behind the biennial Zinneke Parade in the Belgian capital. Similarly, aims to generate multidisciplinary participatory arts projects in Utrecht - and particularly in the largest urban development project in the Netherlands: Leidsche Rijn. SAS is the artistic and organizational engine behind the Saint Martin's Parade. Over the past year SAS and Met-X have been exploring what they can learn from each other's experiences in the art of parade making. As SAS co-founder I was relatively close to this collaboration, which I sometimes documented and at other times immersed in as a volunteer. That first-hand experience, but also eye-witness accounts by artists from Medellín (Colombia) about reclaiming public space during the reign of Pablo Escobar, provide the practical frame of reference for this paper. Theoretically, this presentation is informed by critical notions of the city in the digital age (Belli 2014, Castells 2012, Ng 2014), the ludic (Caillois 2001, Sutton-Smith 2008), urban ecology and the arts (Cartiere and Zebracki 2015), terror and performance (Bharucha 2014), and by recent studies on participatory aesthetics and the social turn in the arts (Bishop 2011, Jackson 2011, Kester 2011, Nicholson 2014).

Biography: Eugene van Erven is Professor in Media, Performance and the City and teaches and coordinates the module 'Community Art: Practice and Theory' in the department of Media and Culture Studies at Utrecht University. He holds a Ph.D. in Comparative Literature from Vanderbilt University (USA, 1985). Before joining the staff of Utrecht's Theatre Studies he worked at the Instituto Pedagógico Arubano (2004-2006), founded and coordinated the Theatre program of Utrecht University College (1999-2004), was a lecturer in American Studies (1988-1998), and worked as a post-doc in Theatre Studies at Victoria University in Wellington (New Zealand). Eugene is the artistic director of The International Community Arts Festival. Surf to www.icafterrotterdam.com for the latest information on the program. The next edition of ICAF will take place between 27 March and 2 April 2017. Eugene has just completed a photo book and film documentary about ICAF-VI, entitled *ICAF in the Picture* (Rotterdams Wijktheater 2015). Besides ICAF, Eugene is also leading researcher of the Sharing Arts Lab (SAL), a subdivision of the Sharing Arts Society (SAS). SAS is involved in developing partnerships and original participatory arts projects that have as a central motto: the value of human life in the city of the future. SAS is involved in the cultural program of the 'Grand Départ' of the Tour de France, which in 2015 departs from Utrecht. SAS is also responsible for the creation and production of the annual Saint Martin's Parade, a large scale moving site-specific even in Utrecht. Eugene serves on the editorial board of *Research in Drama Education: the Journal of Applied Theatre and Performance*. As a researcher Eugene is best known for his work on Western and Asian political theatre and on community art. He is interested in artistic methodology, ethics, validation, and social impact of the arts in general and community performance in particular.

Evelyn Furquim Werneck Lima (Unirio /PPGAC/LEGT5, Pesquisador 1-C do CNPq)

Processos artísticos comunitários e cidade: um diálogo possível

Palavras-chave: processos artísticos, teatro e comunidade, espaço urbano.

Resumo: Na contemporaneidade, o edifício teatral - em geral projetado por um arquiteto do star-system-tem sido implantado em bairros ou centros urbanos como expressão do City Marketing adotado pelo Capitalismo Tardio sem quaisquer consultas às populações residentes, impedindo que os habitantes permaneçam nesses bairros que, em virtude da valorização da terra, acabam por promover a expulsão das populações de menor renda. Como forma de resistência e alternativa à mercantilização da cultura, muitos grupos teatrais e diretores visionários têm se voltado para o trabalho com comunidades num esforço de cidadania, em geral naquelas áreas ditas opacas e periféricas que produzem cultura espontânea e trabalham na interseção entre o teatro, a arte e o espaço da cidade. As ações culturais nas zonas “opacas” podem ser compreendidas como iniciativas de grupos comunitários, que mantêm forte relação com o espaço urbano onde se inserem e que procuram atuar em direção à transformação e ao desenvolvimento social, por meio de diferentes práticas e linguagens culturais. Os habitantes desses espaços “opacos” produzem uma cultura genuína e muitas vezes duradoura. Tanto as artes cênicas quando as artes visuais e a música têm eclodido nas periferias, bastando lembrar que apesar de existirem mais de vinte casas de espetáculo na Praça Tiradentes na área central do Rio até a metade do século XX, nas cercanias degradadas surgia a forma mais duradoura e característica da nossa música: o samba. Pretende-se discorrer sobre dois processos artísticos comunitários na cidade do Rio de Janeiro.

Biografia: Graduada em Arquitetura, pós-graduada em Urbanismo, mestre em Artes Visuais, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997), com doutorado sanduiche na École des Hautes Études en Sciences Sociales (1994) e pós-doutorado em Artes pela Université Paris X. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana. Líder dos Grupos de Pesquisa Estudos do Espaço Teatral e Estudos de Áreas Históricas- Memória, Espaço e Projeto Urbano. Cientista do Nosso Estado (FAPERJ 1999-2002 e 2009-2012). Tem experiência nas áreas de Arquitetura e de Artes, investigando principalmente sobre: patrimônio cultural, história da arquitetura, arquitetura teatral, história da cidade e do urbanismo. É membro titular do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, do Theatre Architecture Working Group (International Federation of Theatre Research), do Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le Monde Lusophone (Paris-Ouest Nanterre) e do GT História das Artes do Espetáculo da ABRACE. Foi membro titular dos Conselhos Deliberativos do CREA-RJ e do IAB-RJ. Foi Diretora Geral do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (1990-1992), Assessor-Chefe do Conselho Municipal de Política Urbana do Rio de Janeiro (1993-1997) e Coordenadora da Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto Metodista Bennett (1998-2005). Autora dos livros premiados Arquitetura do Espetáculo - Teatros e Cinemas na formação da Praça Tiradentes e da Cinelândia (UFRJ/2000) e Avenida Presidente Vargas: uma drástica cirurgia (SMC/1990 e 1995). Publicou também Das vanguardas à tradição (7Letras/FAPERJ/2006) e organizou Cena, Dramaturgia e Arquitetura (7 Letras/CNPq, 2014), Arquitetura, Teatro e Cultura (Contracapa/Faperj/2012) Espaço e Teatro (7 Letras/FAPERJ/2008), Espaço e Cidade (7 Letras/FAPERJ 2004 e 2007) e Cultura, Patrimônio e Habitação (2004). Publicou em coautoria Arquitetura e Teatro (2010) e Entre Arquiteturas e Cenografias. A arquiteta Lina Bo Bardi e o teatro (Contracapa/FAPERJ/2012). Organizou e coordenou cinco Seminários Nacionais, três Jornadas Nacionais, três Congressos Internacionais e duas exposições Internacionais sobre arquitetura teatral. Organizou o Third International Conference on Architecture, Theatre and Culture de 17 a 21 de julho de 2017 na Unirio e dirigiu o documentário Arquitetura Teatral Contemporânea no Estado do Rio de Janeiro Unirio/CAU/RJ). Foi Visiting Researcher no Collège de France (2011) e na Università Degli Studi di Padova (2015).

Community artistic processes and the city: a possible dialogue

Key-words: artistic processes, theatre and community, urban space.

Abstract: In contemporaneity, the theatrical building - usually designed by a star-system architect - has been implanted in neighbourhoods or urban centres as an expression of the City Marketing adopted by the Late Capitalism, without any consultation to the resident populations, preventing the low-income inhabitants from remaining in those districts and causing their expulsion from the area. As a form of resistance and an alternative to the commercialization of culture, many theatre groups and visionary directors have begun to work with communities in a citizenship effort, generally in the so-called “opaque” and peripheral areas, which produce spontaneous culture and work at the intersection between theatre, the arts and the space of the city. Cultural actions in “opaque” areas can be understood as initiatives of community groups, which maintain a strong relationship with the urban space where they are inserted and that seek to act towards transformation and social development, through different cultural practices and languages. The inhabitants of these “opaque” spaces produce a genuine and often lasting culture. Both the performing arts and the visual arts and music have erupted in the outskirts, remembering that although there were more than twenty theaters in Praça Tiradentes at the central

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

area of Rio until the middle of the twentieth century, in the adjacent degraded areas emerged the most lasting and characteristic form of our music: the samba. We intend to discuss two community artistic processes in the city of Rio de Janeiro

Biography: BA in architecture, MA in Visual Arts, and a PhD in Social History (UFRJ/EHESS). She is Full Professor at the Federal University of the State of Rio de Janeiro/Graduate Studies Program in Performing Arts, is a Researcher for the National Council of Technological and Scientific Development (CNPq) and for the FAPERJ Foundation, and is a member of the Municipal Heritage Council of Rio de Janeiro. She has published a variety of articles on History of Architecture, Theatre Architecture and Cultural History and has presented papers at international conferences in England, the Czech Republic, France, Portugal, and Spain and numerous papers at national conferences. She was head of the General Department of Cultural Heritage in Rio de Janeiro (1990-1992), is the leader of the Research Group Theatrical Spaces Studies (Theories and Techniques for Theatrical Creation), and is a Member of the Theatre Architecture Working Group (IFTR). She is the author of *Between Architectures and Set Designs. Lina Bo Bardi and the Theatre* (2012); *Architecture and Theatre: From Palladio to Portzamparc* (2010), *From the Avant-Gardes to Tradition* (2006), *Architecture for Performing Arts* (2000/ Brazilian Institute of Architects Award), *President Vargas Avenue: a drastic surgery* (1990/Architect Olga Verjovski Award). She edited *Architecture, Theatre and Culture: Revisiting Spaces, Cities and Playwrights of the Seventeenth Century* (2012), *Space and Theatre* (2008), *Space and City* (2007), among others. She directed the documentary film *Theatre Contemporary Architecture in the State of Rio de Janeiro* (2017). She coordinates the Laboratory of Theatrical Spaces and Urban Memory Studies at UNIRIO, and she was a Visiting Researcher at the Collège de France (2011) and at the Università Degli Studi di Padova (2015).

Fabiana Monsalú (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo)

Experiências através de uma Arte Relacional no Campo Expandido

Palavras-chave: Corpo, memória, espaço, lugar, cidade.

Resumo: A presente proposta diz respeito a comunicação seguida de um workshop prático sobre intervenção urbana a partir da obra clássica e sua potência no campo expandido, pesquisa desenvolvida pela CompanhiaDaNãoFicção de São Paulo. Pela instauração de micro-utopias que potencializam a circulação dos afetos, a arte contemporânea vem sendo marcada pela instauração de espaços de convivência alternativos, que recriam laços sociais e potencializam os vínculos entre os participantes, explorando as modalidades de uma "estética relacional" (Nicolas Bourriaud) que visa gerar relações transformadoras no contexto em que vivemos. Configuram-se territórios de resistência e de contaminação, partindo de uma revolução da subjetividade, propondo uma revolução dos nossos modos de perceber e habitar o mundo. Aqui tratamos a cidade enquanto fronteira, construída por contornos incertos que só se pode ver realmente ao percorrê-la, ao gerar uma dinâmica que mobiliza o corpo social, tornando visível o invisível na cidade, através das memórias e do próprio caminhar como prática estética (Francesco Careri). Ao refletir sobre território partimos da ideia de "Percurso", indicando ao mesmo tempo o ato da travessia, o percurso como objeto arquitetônico e o percurso como estrutura narrativa. Ao buscar subverter os modos de percepção habituais a pesquisa da CompanhiaDaNãoFicção com a cidade, propõe uma partilha sensível, que pode resultar na modificação do olhar do participante e do cidadão sobre o espaço urbano e na transformação da relação que eles estabelecem entre si no contexto da esfera artística em diálogo com a arquitetura, trabalhando com o que Foucault chamou de heterotopias.

Biografia: Mestre em Artes Cênicas pela USP e Licenciada em teatro pela UFBA. Diretora artística da CompanhiaDaNãoFicção. Suas pesquisas situam-se no campo do Teatro Contemporâneo e performativo, mantendo diálogo direto com os Territórios e fronteiras da "Cidade como Plataforma de Criação" como arcabouço híbrido na construção da cena. Atua principalmente nas áreas de Direção; Interpretação; Treinamento atoral e Corporeidades híbridas; Performatividades e Intervenção Urbana. Autora do Livro *O corpo híbrido do ator: do treinamento à organicidade para outras possibilidades da cena* (Ed. Giotri). Criadora no Brasil do Método TCH. Dentre os principais prêmios, destacam-se: Indicação pela 11° Quadrienal de Praga pelo Espetáculo "Silêncio" - Destaque pela concepção do Espaço Híbrido de Encenação; Prêmio Braskem de Teatro por "A Casa de Bernarda Alba" (prêmio de Melhor Espetáculo) e Prêmio Iberescena de Coprodução Internacional - Espetáculo Performativo "Ela – Lugar que Chove Dentro" - dirigido em Barcelona, com parceria da Sol Picó Cia de dança e performance.

Experiences Through a Relational Art in the Expanded Field

Key-words: Memory, body, space, location, city.

Abstract: This proposal concerns a communication followed by a practical workshop on urban intervention based on classical work and its power in the expanded field, research developed by CompanhiaDaNãoFicção de São Paulo. By introducing micro-utopias that enhance the network of affections, contemporary art has been marked by the establishment of alternative living spaces, which recreate social ties and enhance the bonds between participants, exploring the modalities of a "relational aesthetic" (Nicolas Bourriaud) that

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

aims to generate transformative relations in the context in which we live. Territories of resistance and contamination are set up, starting from a revolution of subjectivity, proposing a revolution of our ways of perceiving and inhabiting the world. Here we treat the city as a frontier, built by uncertain contours that can only be truly seen through it, by generating a dynamic that mobilizes a social body, making visible the invisible in the city, through memories and walking itself as an aesthetic practice (Francesco Careri). When we reflect on territory we start with the idea of "Route", indicating at the same time the path, the route as an architectural object and the route as a narrative structure. Seeking to subvert the usual perceptions of the Company's research with the city, it proposes a sensible sharing, which can result in the modification of the participant's and citizen's view of the urban space and the transformation of the relationship they establish with each other in the context of Artistic sphere and its dialogue with architecture, working with Foucault so called heterotopias.

Biography: Master in theater theory and practice by the Graduate Program in Performing Arts of the University of São Paulo - USP and BA in theater from the Federal University of Bahia. Actress, artistic director and founder of CompanhiaDaNãoficção since 2006, where she has been developing her researches in the field of Contemporary Theater, maintaining direct dialogue with the Territories and borders of the "City as a Platform of Creation", in which the poetics between fiction and reality Of the theater a hybrid archabólço in the construction of the scene. In 27 years of his career, he works mainly in the fields of Management; Interpretation; Atoral training and Hybrid Corporations; Performance and Urban Intervention. Author of the book *The hybrid body of the actor: from training to organicity to other possibilitires of dinner* (Ed. Giostri). She is the creator in Brazil of the TCH Method ("Hybrid Body Training"). In 2013, she became a collaborator of the Encuentro Centro Americano de Teatro, together with the National Company of Theater and Theater Melico Salazar, in the city of San José in Costa Rica.

Fabrizio Fiaschini (Università degli Studi di Pavia)

Il ruolo della performance nelle pratiche partecipative di teatro sociale e di comunità: il caso del progetto Soglia/Monastero a Chiaravalle di Milano

Palavras-chave: Arti dello spettacolo, Teatro Applicato e Teatro Comunitario, Arte Partecipativa, paesaggio.

Resumo: L'intervento si focalizza sul progetto Soglia/Monastero, realizzato fra il 2015 e il 2017 in Italia, a Chiaravalle, nella periferia sud di Milano, contestualizzandolo all'interno dei rapporti fra performance, teatro sociale e arte partecipativa urbana. In particolare, attraverso l'analisi di questa esperienza, si intende evidenziare il ruolo fondamentale del paradigma performativo come mediatore di processi teatrali di comunità e di cittadinanza attiva, la cui spinta propulsiva non ha origine (e soprattutto non si esaurisce) nel sistema delle arti, ma in quello delle relazioni sociali, in modo tale che la dimensione del prodotto sia sempre subordinata a quella del processo e il valore estetico della rappresentazione a quello etico della trasformazione sociale. Quello che il progetto Soglia/Monastero ha dimostrato è pertanto il valore della performance (declinata nelle forme del teatro sociale) nella ridefinizione dei rapporti fra identità (individuale e comunitaria) e ambiente, inteso come spazio delle relazioni fra le persone e fra le persone e il paesaggio. Un nesso che, a livello interdisciplinare, accomuna tanto le esperienze contemporanee di cui si occupa il teatro sociale, quanto quelle delle arti visive e di progettazione urbana, soprattutto nelle forme della cosiddetta l'arte pubblica.

Biografia: Fabrizio Fiaschini è Professore Associato in Discipline dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Pavia, dove insegna Storia del teatro e dello spettacolo e Teoria e tecnica della performance. Oltre a dedicarsi allo studio della Commedia dell'Arte e del teatro di Antico Regime, i suoi interessi sono rivolti ai percorsi attuali dello spettacolo e della formazione teatrale, soprattutto nel campo della performance, del teatro sociale e della drammaterapia. Fra i suoi ambiti di ricerca, un'attenzione specifica è rivolta ai rapporti fra performance e teatro sociale nei progetti contemporanei di arte partecipativa e di arte pubblica, con particolare riferimento alle periferie urbane e ai processi comunitari di cittadinanza attiva. È inoltre Presidente di Federgat (Federazione Gruppi Attività Teatrali), Direttore artistico del Festival de I Teatri del Sacro e membro del Consiglio di Amministrazione di SMart.it – Società Mutualistica per Artisti, finalizzata ad offrire servizi e risorse per la nuova creatività.

The Role of Performance in the Participatory Practices of Applied and Community Theatre

Key-words: Performing Arts, Applied Theatre and Community Theatre, Participatory Art, Landscape.

Abstract: This paper focuses on the relationships between performance and creative process in the participatory practices of applied and community theatre, paying particular attention to the model of the feast. As in the case of ritual and feast languages, the performance connotes its language as a participatory process of a ludic form of representation, in order to transform the space-time dimension of everyday life (the real world) into the symbolic one of the collective imagination (the possible world), and to underline the community expectations and its desire to change with respect to societal transformations. As in the model of the feast, the performance works as as a creative medium to realize bottom up paratheatrical actions, characterized by co-authorship and the intersection of the expressive languages (parades, processions, dances, settings, choral representations), where the product is always

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

subordinate to the process and the aesthetic value of the representation secondary to the ethics of social transformation. From this perspective, following postmodern breakdown of traditional feast models and the disintegration of social community bonds, in our contemporary world the performance is the most effective medium to recreate new collective rituals and ties between the individual, the community and social life, thus celebrating the values of active citizenship, sustainable welfare and care institutions.

Biography: Fabrizio Fiaschini is Associated Professor in Performing Arts at University of Pavia, where he teaches History of Theatre and Theory and Techniques of Performance. His teaching and researching activity focuses on the analysis of Modern and Contemporary Theatre, paying particular attention to the Applied Theatre and Performance. He also studies the methodologies of the therapeutic theatre, starting from Dramatherapy. His theoretic work is accompanied by a intensive activity of theatre lab trainer, especially with psychologists, counsellors and psychotherapists. Last publications: *Dancer au coeur de la vie: le théâtre de Pippo Delbono*, in *Utopie et pensée critique dans le processus de création*, Actes du Colloque International de Tampere (20-23 octobre 2010), Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2012, pp. 87-102; *Le passioni tristi e l'eredità (rimossa) dell'animazione teatrale*, «Il Castello di Elsinore», n. 73, 2016, pp. 75-90; *Processo vs prodotto? Uno sguardo retrospettivo sui rapporti fra teatro, scuola e animazione*, «Il Castello di Elsinore», n. 72, 2015, pp. 93-108; *Theatre and Schools: validations, critiques, and the legacy of the Sixties*, «Dramatherapy», 36, n. 2-3, 2014, pp. 135-146; *Di cosa parliamo quando parliamo di teatro sociale*, «Biblioteca Teatrale», 105-106, 2014, pp. 153-170; *Creativity and Scenic Presence: the Secrets of Disabled Actors*, «Dramatherapy», 34, 2012, n.1, pp. 20-26; *Il ruolo dell'Università nei processi di formazione alle pratiche di teatro sociale*, «Comunicazioni Sociali», n. 2, 2011, pp. 217-228; *Dancing in the Core of Life. Pippo Delbono's Theatre*, «Prospero European Review. Theatre and Research», II, 2011, pp. 1-8.

Fátima Gonçalves da Silva

A Comensalidade no Congado e no Reinado do Centro Oeste Mineiro

Palavras-chave: comensalidade, congado, centro oeste, comunidade.

Resumo: A Festa de Nossa Senhora do Rosário é uma festa secular que ocorre na cidade de Cajuru, MG. Sua tradição, coexiste com a comensalidade que contribui para a cumplicidade comunitária. Sendo um forte elemento da memória coletiva dos povos afrodescendentes no Brasil, as práticas culinárias existem e contribuem na relação de identidades, o que possibilita estreitar os laços de uma comunidade. A prática cultural do Reinado de Nossa Senhora, vem sendo passada de forma oral dentro dos grupos comunitários há 3 séculos. Os cortejos das guardas (grupos dançantes do Reinado) têm um grande apelo cênico comunitário e religioso. Oferecer comida (café da manhã, almoço, água e cachaça) às guardas, é uma forma de pagamento das promessas alcançadas pelos devotos, estes agora também participantes da Festa. São “quitandas”, café, comida e bebidas fartas. Nos dias que antecedem a festa os Congadeiros e os anfitriões saem para recolher os alimentos, que são doados por comerciantes e moradores da comunidade onde ocorre o cortejo. Na festa, estão presentes guardas de diversas comunidades na sua maioria afrodescendente que encontram-se para dançar, rezar e comer. Esta proposta de apresentação oral considera que os hábitos alimentares quando observados, permitem vislumbrar traços culturais importantes em um grupo social. No caso do Reinado, a comensalidade penetra na ancestralidade e permite uma análise identitária da comunidade. No Reinado, sua prática cultural religiosa, em seu conjunto torna-se objeto antropológico.

Biografia: Fátima Gonçalves da Silva, brasileira, negra, 52 anos, estudante do 8º período de do Curso de Licenciatura em História na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Divinópolis, tenho grande habilidade didática, com experiência em oficinas e atividades docentes pela Capes (PIBID). Desde 2014 atuo como voluntária no Centro de Memória professora Batistina Corgozinho (CEMUD) - UEMG Divinópolis na elaboração, planejamento e execução das atividades de Educação Patrimonial, bem como na preparação de eventos comunitários de extensão. Sou também voluntária de um projeto interdisciplinar de Arte Educação com adolescentes em situação de risco social no Centro Socioeducativo de Divinópolis.

The eating ritual in the Congado and in the Reinado of the Minas Gerais Midwest

Keywords: commensality, congo, Midwest, community.

Abstract: The feast of Nossa Senhora do Rosário is a secular party that occurs in the city of Cajuru, MG. Its tradition, coexists with the eating ritual that contributes to the community's complicity. Being a strong element of collective memory of peoples of African descent in Brazil, culinary practices exist and act in respect of identities, strengthen the bonds of a community. Cultural practice of the Reinado de Nossa Senhora, has been passed down orally within the community groups for 3 centuries. The processions of guards (dancing groups of Reinado) have a great scenic appeal and religious community. Offer food (morning coffee, lunch, water and rum) to the guards, is a form of payment of pledges reached by devotees who are also attending the Party. They have what they call “Quitandas”, coffee, hearty food and drinks. In the days before the party, the Congadeiros and the hosts go out to collect food, which are donated by traders and residents of the community where the

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

procession. At the party, several guards are present communities. Most are of African descent who are dancing, pray and eat. This oral presentation proposal considers that eating habits when observed, allow a glimpse of important cultural traits in a social group. In the case of the Reinado, the eating ritual penetrates in ancestralidade and identity analysis of the community allows. In the case of the reign, the eating ritual penetrates the ancestralidade and allows an analysis of the identity of the community. In the reign, religious cultural practice, becomes anthropological object.

Biography: Fátima Gonçalves da Silva. Brazilian, Black (African descent), student of the 8th period of History at the State University of Minas Gerais – UEMG. I have great teaching skills, with experience in workshops and teaching activities by Capes (PIBID). Since 2014 Act in Memory Center of Divinópolis at UEMG, in Divinópolis, Minas Gerais, in preparation, planning and execution in the heritage education activities, as well as in the preparation of community events.

Filipe Lopes (Orquestra Jazz de Matosinhos, Centro de Investigação em Psicologia e Educação Musical) e Óscar Rodrigues (Casa da Música)

Música com plantas, plantas com Música

Palavras-chave: Grande Pesca Sonora, música, plantas, OJM.

Resumo: A Grande Pesca Sonora (GPS) consiste no conjunto de actividades e concertos promovidos pelo LabJázzica - serviço educativo da Orquestra Jazz de Matosinhos - ao longo do ano lectivo. O trabalho prático assenta na criação artística livre (e.g. música, corpo, vídeo, fotografia, paisagens sonoras, contos, poesia...) e é desenvolvido em articulação com escolas e instituições. Música com plantas, plantas com Música é o tema da GPS. A escolha deste tema, por um lado, tem a ver com o interesse cada vez mais aguçado pelas hortas urbanas e plantas caseiras. Por outro lado, tem a ver com o afastamento progressivo do quotidiano das cidades e das crianças de aspectos básicos, primitivos e naturais que engolfam a nossa existência. Algumas ideias avulsas sobre música e plantas remetem-nos para coisas que têm a ver com forma (e.g. forma musical vs forma das folhas), naturalidade (e.g. improvisação musical), ritmo (e.g. biorritmos vs ritmos musicais), contaminação (e.g. vegetação vs ensemble) e cuidado (e.g. refinar, repensar, cuidar de mim e dos outros). Por outro lado, as plantas podem ser um meio para que a actividade da criação seja mais plural do que singular, funcionando como um elemento agregador. No fundo, vemos as plantas como um veículo que congrega pessoas, arte, música, pensamentos e criações. Revemos nas ideias, conceitos, metáforas e aspectos reais da flora um meio de reunir a escrita, o movimento, a imagem, a composição musical e a performance.

Biografia: Filipe Lopes nasceu em 1981, no Porto. Doutorado em Média-Digitais pela Universidade do Porto, é professor e compositor com fortes afinidades com a música electroacústica e novas tecnologias. Tem desenvolvido trabalho na área da composição de música electroacústica e instalação multimédia, colaborando ainda no âmbito do cinema, teatro ou vídeo-instalação. Actualmente, além do trabalho criativo e pedagógico que combina música e novas tecnologias, é professor auxiliar convidado na Universidade de Aveiro e na Escola Superior de Educação do Porto, investigador integrado no Centro de Investigação em Psicologia e Educação Musical/Inet-Md e responsável pelo projecto educativo da Orquestra Jazz de Matosinhos.

Óscar Rodrigues nasceu no Porto em 1986. Mestre em Composição e Teoria Musical (ESMAE) e mestrando em Ensino de Música – Composição (Escola das Artes UCP - Porto), é também licenciado em Composição (ESMAE) e em Economia (FEP). Tem trabalhado regularmente nas áreas da improvisação, composição colaborativa e novas tecnologias, em diversos meios como a escrita tradicional, a música interativa ou a música para cinema, teatro ou dança. Membro do Serviço Educativo da Casa da Música e do Digitópia Collective desde 2010, é também fundador e diretor artístico do Instant Ensemble - Ensemble de Composição em Tempo Real do Porto, professor de Análise e Técnicas de Composição no Curso de Música Silva Monteiro (desde 2009), coordenador da RockInSchool Silva Monteiro e membro do serviço educativo da Orquestra Jazz de Matosinhos - LabJázzica.

Music with plants, plants with Music

Key-words: Grand Sounding Fishery, music, plants, OJM.

Abstract: The *Grand Sounding Fishery* (GSF) consists of the set of activities and concerts promoted by LabJázzica – the educational service of the Orquestra Jazz Matosinhos (OJM) – through the school year. The practical work is based on free artistic creation (e.g. music, body, video, photography, soundscapes, text, poetry) and is developed in articulation with schools and local institutions. Music with plants, plants with Music was last year's theme of GSP. The choice of the theme, on the one hand, had to do with the general increase of interest for urban gardens and home plants. On the other hand, it had to do with the gradual separation in the daily life of children growing up in cities from basic, primitive and natural aspects that

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

embrace our existence. Some thoughts about music and plants led us to ideas that have to do with form (e.g. musical form vs. leaf form), naturalness (e.g. musical improvisation), rhythm (e.g. biorhythms vs. musical rhythms), contamination (e.g. vegetation vs. ensemble) and care (e.g. refining, rethinking, taking care of myself and others). Furthermore, plants can be a means to promote “plural” musical activities (e.g. more than one person playing/touching the same plant), becoming an aggregating element. Overall, we look at plants as a vehicle that brings together people, art, music, thoughts and creations. We believe that ideas, concepts, metaphors and real aspects of the flora can be a means to bring together diverse activities such as writing, movement, image, musical composition and performance.

Biography: Filipe Lopes was born in 1981, in Oporto. He holds a PhD in Digital-Media from the University of Porto and he is a composer with strong affinities with electroacoustic music and new technologies. Filipe has developed work in the area of electroacoustic music composition and multimedia installation, also collaborating in the scope of cinema, theatre or video installation. Currently, in addition to his creative and pedagogical work combining music and new technologies, he is a professor at the University of Aveiro and at the Superior School of Education of Porto, a researcher at the Center for Research in Psychology and Music Education – Branch of Inet-Md – and, lastly, head of education at the Orquestra Jazz de Matosinhos.

Óscar Rodrigues was Born in Porto in 1986. Master in Composition and Musical Theory (ESMAE) and currently finishing the Masters in Music Teaching - Composition (Escolas das Artes UCP - Porto), he also has a degree in Composition (ESMAE) and in Economics (FEP). He regularly works in the fields of improvisation, collaborative composition and new technologies, in different media, such as traditional scoring, interactive music, or music for film, theater or dance. Member of Casa da Música's Educational Department and Digitópia Collective since 2010, he is also the founder and director of Instant Ensemble - Ensemble de Composição em Tempo Real do Porto, teacher of Musical Analysis and Composition at Curso de Música Silva Monteiro (since 2009), coordinator of RockInSchool Silva Monteiro and a member of LabJázzica - Orquestra Jazz de Matosinhos' Educational Department.

Fernando Miguel Martinez e Flavia Liberman (Universidade Federal de São Paulo)

O corpo nas práticas psicoterapêuticas: uma história brasileira

Resumo: Este trabalho visa mapear o uso das práticas corporais no contexto psicoterapêutico a partir de narrativas produzidas com Maria “Zem” Monteiro. No Brasil tais práticas surgem nos anos 60 pelo Psicodrama, pela Gestalt e pelas práticas reichianas, se desenvolvendo pelos anos 70 junto à contra-cultura, ao tropicalismo e o Movimento do Potencial Humano, tendo suas bases revistas nos anos 80 com as mutações nos modos de atuação do capitalismo. Em São Paulo, o instituto Sedes Sapientiae teve um importante papel na formação e difusão destas práticas até a extinção do departamento reichiano em 2013. “Zem” é uma personagem que atravessa essa história, tendo sido aluna, professora e supervisora do departamento, membro do conselho editorial de publicações deste campo, desenvolvendo intervenções institucionais em diferentes municípios e supervisão de projetos em HIV/SIDA em Moçambique. Ao acompanhar sua trajetória, o que se visa é acessar a experiência em sua forma e suas forças, captando na história naquilo que ela ajuda a criar ferramentas para intervir em nossa atualidade e capazes de reposicionar o corpo em sua potência ético-estético-política. Através de um dispositivo cartográfico e de ferramentas da pesquisa em história oral, busca-se uma reinterpretação do vivido a partir das necessidades e urgências do presente, na qual a memória acessada não visa restaurar a veracidade de fatos históricos, mas de ser força-motriz para seguir elaborando, estudando, pesquisando e acompanhando um tema, isto é, da memória como germens de futuro.

Biografia: Fernando Pena Miguel Martinez é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de São Paulo (2013) e aprimoramento em Clínica das Psicoses pelo Instituto A CASA (2013). Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Tem como linhas de investigação o corpo nas práticas em saúde mental, história, narrativas e memórias. Membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Formação e Trabalho em Saúde da UNIFESP – Campus Baixada Santista.

Flavia Liberman possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). Doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade no Programa de Psicologia Clínica da PUC- SP (2007), e com pós- doutorado em andamento no Centro de Pesquisa História da Arte e intervenção artística na Universidade de Évora CHAIA/ UE.(2017).Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil. Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais , as artes e ações na comunidade. Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora dos Livros: Danças em Terapia Ocupacional (1995), Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional (2008) e Grupos e Terapia Ocupacional (2015) e diversos artigos sobre o tema.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

The body in the psychotherapy practices: a brazilian history

Abstract: This work aims to map the use of corporal practices in the psychotherapeutic context from narratives produced with Maria "Zem" Monteiro. In Brazil, such practices emerge in the 1960s through psychodrama, Gestalt and Reichian practices, developing in the 1970s along with counter-culture, tropicalism and the Human Potential Movement, with their bases revised in the 1980s with mutations in modes of capitalism. In São Paulo, the Sedes Sapientiae institute had an important role in the formation and diffusion of these practices until the extinction of the Reichian department in 2013. "Zem" is a character who goes through this history, having been a student, teacher and supervisor of the department, member of the Editorial board of publications of this field, developing institutional interventions in different municipalities and supervision of HIV / AIDS projects in Mozambique. In keeping with its trajectory, what it is aimed at is accessing the experience in its form and its forces, capturing in history what it helps to create tools to intervene in our actuality and able to reposition the body in its ethical-aesthetic-political power. Through a cartographic device and tools of oral history research, a reinterpretation of the lived from the needs and urgencies of the present is sought, in which the memory accessed is not aimed at restoring the truth of historical facts, but of being a driving force to continue elaborating, studying, researching and accompanying a theme, that is, of memory as germs of the future.

Biography: Fernando Pena Miguel Martinez is graduated in Psychology from the Federal University of São Paulo (2013) and improvement in Clinic of Psychoses by Instituto A CASA (2013). Master of the Postgraduate Program in Health Sciences of the Federal University of São Paulo. It has as its research lines the body in the practices in mental health, history, narratives and memories, work. Member of the Laboratory of Studies and Research in Training and Work in Health of UNIFESP - Campus Baixada Santista.

Flavia Liberman is Graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and Master of Psychology (Social Psychology) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1994) in the Subjectivity Studies Center at the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007), and postdoctoral fellow in progress at Center for Research in History of Art and artistic intervention at University of Évora- Portugal (CHAIA/UE) . She is currently Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Her research is about body lines, bodily practices, arts and actions in the community. Member of the Laboratory Body and Art UNIFESP - Campus Santos and member of Inter Laboratory Human Activities and occupational therapy. Author of the books: Dances in Occupational Therapy (1995), Delicate choreography: snapshots of an occupational therapy (2008) Groups and Occupational Therapy (2015) and many articles on the subject.

Flavia Liberman (Universidade Federal de São Paulo), Luiza Maria Escardovelli Alcântara (Centro de Referencial da Assistência Social), Nice Gonçalves (Instituto Arte no Dique), Viviane Santalucia Maximino (Universidade Federal de São Paulo), Thais Marques Fidalgo (Terapeuta Ocupacional) e Marina Guzzo (Universidade Federal de São Paulo)

Exposição fotográfica Mulheres da Norô

Palavras-chave: Arte, fotografia, mulheres, comunidade, vulnerabilidade.

Resumo: O projeto Cartografias femininas: ações territoriais junto às mulheres da região noroeste de Santos realiza diferentes ações em uma região que apresenta vulnerabilidade social e ambiental na cidade de Santos. Envolvendo docentes e estudantes de diferentes cursos de graduação da área da saúde da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, teve como resultado uma Exposição Fotográfica itinerante cujas imagens explicitam um processo de construção de vínculos com as participantes. A fotógrafa Nice Gonçalves, do Instituto Arte no Dique, acompanhou e fotografou momentos desta experiência, oferecendo-nos um material delicado que retrata seus rostos, corpos, detalhes e expressividades. Esta exposição ofereceu, às mulheres, uma oportunidade de reconhecerem-se como protagonistas ativas e fortes em todo o processo, tornando-as visíveis para além das fronteiras de suas casas, de seu bairro ou, mesmo, de sua região.

Biografia: Flavia Liberman possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). Doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade no Programa de Psicologia Clínica da PUC- SP (2007), e com pós- doutorado em andamento no Centro de Pesquisa História da Arte e intervenção artística na Universidade de Évora CHAIA/ UE.(2017).Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil. Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais , as artes e ações na comunidade. Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora dos Livros: Danças em Terapia Ocupacional (1995), Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional (2008) e Grupos e Terapia Ocupacional(2015) e diversos artigos sobre o tema.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Luiza Maria Escardovelli Alcântara é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São Paulo (2015). Durante a graduação obteve experiência nas áreas de Saúde Coletiva, Psicologia Hospitalar e Saúde Mental por meio de extensões universitárias e pesquisas científicas. Atualmente trabalha em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), em um município do estado de São Paulo desenvolvendo trabalhos sociais junto as famílias em situação de vulnerabilidade. Tem interesse principalmente pelos seguintes temas: Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica, Reabilitação Psicossocial, Desinstitucionalização e Cuidado em Saúde.

Nice Gonçalves nasceu na cidade de Camamu, no Sul da Bahia, na região da Costa do Dendê. No entanto, foi no litoral paulista, na cidade de Santos, Onde reside há treze anos, que se apaixonou pela fotografia. Atualmente, trabalha como fotógrafa do Instituto Arte no Dique, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público(OSCIP) que atua na favela de palafitas Dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste de Santos, oferecendo à população a inclusão social por meio da arte e Cultura. Participou da cobertura fotográfica do Carnaval de Salvador, apresentou seu trabalho no XI Congresso Ibero-Americano, realizado no ano de 2012, pela secretaria Geral Ibero-Americana, em Madrid, na Espanha. Em 2015, realizou a exposição Mulheres da NORÔ, que registrou personagens femininas da Zona Noroeste, de Santos, em parceria com a Unifesp.

Thaís Marques Fidalgo é Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Paulo (2013). Realizou aperfeiçoamento em “Por que Adoecemos: A história que se oculta no corpo” – no Instituto Sedes Sapientiae. Atualmente cursa especialização no Centro de Especialidades em Terapia Ocupacional (CETO) e é aluna do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo. Dedicar-se aos temas: Formação em Saúde, Terapia Ocupacional, Interface Arte, Cultura e Saúde, Atividades e Recursos Terapêuticos e Redes de Atenção Básica.

Viviane Santalucia Maximino é Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e doutora em Saúde Mental pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil (1997). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista (UNIFESP, BS). Tem como linhas de investigação a formação em saúde, as práticas corporais e artísticas, a abordagem grupal e ações na comunidade. É membro do Laboratório tudo e Pesquisa sobre Formação m Saúde, LEPETS UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora do livro Grupo de atividades com pacientes psicóticos (2001), de diversos artigos sobre seus temas de interesse e organizadora do livro Grupos e Terapia Ocupacional(2015).

Marina Guzzo possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2001), graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (2002), mestrado em Psicologia Social ("Risco como estética, corpo como espetáculo") pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004) e doutorado em Psicologia Social ("Dança em Ação: política de resistência no ENCARNADO de Lia Rodrigues") pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2009). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil e assistente da área de dança na Gerência de Ação Cultural do SESC SP- Serviço Social do Comércio. Atua como professora de expressão corporal, bailarina e acrobata em projetos artísticos. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Dança, Ginástica Geral e Circo atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, dança, risco, acrobacia e cultura corporal.

Norô Women's Photographic Exhibition

Key-words: Art, photography, women, community, vulnerability.

Abstract: Women of Norô The Femele Cartography: territorial actions with women in the northwest region of Santos does different actions in a region with social and environmental vulnerability in the city of Santos. Involving teachers and students from different undergraduate courses in the health area of the Federal University of São Paulo, campus Baixada Santista, and collaborators, the project had as one of its consequences one itinerant Photographic Exhibition whose images shows a process of building relationship established with the participants. The photographer Nice Gonçalves, from Instituto Arte no Dique accompanied and photographed this experience offering a delicate and subtle material that depicts some of the project participants with their faces, bodies, detail and expressiveness. This exhibition offered the women an opportunity to recognize them as active and strong actors and in the process, making them visible beyond the confines of their homes, their neighborhood or even their region.

Biography: Flavia Liberman is Graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and Master of Psychology (Social Psychology) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1994) in the Subjectivity Studies Center at the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007), and postdoctoral fellow in progress at Center for Research in History of Art and artistic intervention at University of Évora- Portugal (CHAIA/UE) . She is currently Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Her research is about body lines, bodily practices, arts and actions in the community. Member of the Laboratory Body and Art UNIFESP - Campus Santos and member of Inter Laboratory Human Activities and occupational therapy. Author of the books: Dances in Occupational Therapy (1995), Delicate choreography: snapshots of an occupational therapy (2008) Groups and Occupational Therapy (2015) and many articles on the subject.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Luiza Maria Escardovelli Alcântara is graduated in Psychology from the Federal University of São Paulo (2015). During the graduation she obtained experience in the areas of Collective Health, Hospital Psychology and Mental Health through university extensions and scientific research. Currently works in a Social Assistance Referral Center (CRAS), in a municipality in the state of São Paulo, developing social work among the families in situations of vulnerability. She is mainly interested in the following subjects: Mental Health, Psychiatric Reform, Psychosocial Rehabilitation, Deinstitutionalization and Health Care.

Nice Gonçalves born Camamu city in the south of Bahia, on the region of Costa do Dendê. However, it was in the paulista's shore, in the city of Santos, where she resides for over thirteen years that she fell in love with photography. Nowadays, she works as a photographer in the Instituto Arte no Dique, an OSCIP - Organization of Civil Society of Public Interest that acts on the low income community called Dique da Vila Gilda. It is located in the northwest of Santos and it offers the population social inclusion through arts and culture. /worked in the Nice worked in the photographic coverage of Salvador's carnival, presented her work at the XI Ibero-American Congress, that happened at 2012, promoted by the Ibero- American General Secretary in Madrid, Spain. In 2015, she made the exposition of Women of Norô, that registered female characters of the northwest zone, of Santos, in partnership with Unifesp.

Thaís Marques Fidalgo is an Occupational Therapist by Universidade Federal de São Paulo (2013). She concluded na advanced traineeship on “Why do we get sick – The hidden history of the body”, at Sedes Sapientiae Institute (2016). She is currently in the senior year of a specialization on the Center of Specialties on Occupational Therapy (CETO). She is also a Master in Science student at Universidade Federal de São Paulo. Her main areas of interest are: Health Education, the interface between Art, Culture and Health, Primary Care and Activities and Therapeutic Resources.

Viviane Santalucia Maximino is Graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and PhD in Mental Health from the State University of Campinas, São Paulo, Brazil (1997). She is currently Associat Professor at the Federal University of São Paulo - Campus Baixada Santista (UNIFESP, BS). Her research lines are Health Education, Corporal and Artistic Practices, Group Approach and Actions in the community. She is a member of the Laboratory and Research on Health Education, LEPETS UNIFESP - Campus Baixada Santista and member of the Interinstitutional Laboratory of Human Activities and Occupational Therapy. Author of the book Group of activities with psychotic patients (2001), several articles on their topics of interest and organizer of the book Groups and Occupational Therapy (2015).

Marina Guzzo Graduated in Psychology from the Catholic University of Campinas (2001), degree in Physical Education from the State University of Campinas (2002), master's degree in Social Psychology ("Risk as aesthetic body as spectacle") from the Pontifical Catholic University of São Paulo (2004) and a PhD in Social Psychology ("Dance in Action: politics of resistance in the Lia Rodrigues HOT") from the Pontifical Catholic University of São Paulo (2009). She is currently is Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Acts as professor of corporal expression, dancer and acrobat in artistic projects. Has experience in the area of Arts with an emphasis in dance and circus acting mainly in the following areas: body, dance, risk, acrobatics and body culture.

Flavia Liberman, Maurício Lourenção Garcia, Liah Cavalcante

Narrativas de vida com usuários do Núcleo de Apoio Psicossocial: a recepção estética e a experiência de visitar exposições artísticas

Palavras-chave: acessibilidade, arte, recepção estética, saúde mental.

Resumo: O objetivo dessa pesquisa é compreender a recepção estética e a experiência de duas mulheres, usuárias do Núcleo de Assistência Psicossocial I (NAPS I) em uma exposição de artes. É um estudo qualitativo, configurando-se como pesquisa-intervenção. Durante todo o processo, diários de campo evidenciaram a implicação da pesquisadora na produção dos resultados. Para entender as associações feitas pelas participantes, sobre a visita à exposição, realizou-se um encontro na universidade com cada uma, reservado especialmente para o relato da história de vida delas. A recepção estética e o relato de história de vida foram apresentados, ao final, em uma narrativa de história de vida. A análise dos dados foi feita através de analisadores, construídos com a articulação teórica sobre o tema e com as observações desse estudo. As teorias de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser são as referências para entender efeitos e recepção de obras de arte, além do aporte teórico de Gonçalves (2004) que discute a influência da organização da exposição e a recepção permeada pela dimensão social. Não foi possível completá-lo com uma das usuárias, devido a problemas de saúde e outras limitações. Já a outra participante não é frequentadora assídua das instituições de arte, possui baixa renda e trajetória irregular pela escola, e portanto, relaciona-se com a arte através de elementos do seu cotidiano. Apesar de não possuir tais recursos, as saídas para o museu permitem-lhe explorar outro aspecto da arte, destacado por Kastrup (2010), que é alimentar oportunidades de vivenciar novos encontros e sensações.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Flavia Liberman possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). Doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade no Programa de Psicologia Clínica da PUC- SP (2007). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil. Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais, as artes e ações na comunidade. Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora dos Livros: Danças em Terapia Ocupacional (1995), Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional (2008) e Grupos e Terapia Ocupacional(2015) e diversos artigos sobre o tema.

Maurício Lourenção Garcia Graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP (1982). Mestre em Psicologia Clínica (1996) e Doutor em Psicologia Clínica (2004), ambos no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade da PUC-SP. Professor Adjunto da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista (UNIFESP-BS); docente colaborador do Mestrado Ensino em Ciências da Saúde, modalidade Mestrado Profissional; membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Formação e Trabalho em Saúde. Linhas de pesquisa: formação em saúde, clínica comum, análise institucional e grupos. Possui artigos e capítulos de livro publicados sobre esses temas.

Liah Cavalcante é estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo (atualmente está no quinto ano da graduação).

Personal narratives with users on the Center for Psychosocial Support: the aesthetics reception and the experience of visiting art exhibitions

Key-words: accessibility, art, aesthetic reception, mental health.

Abstract: The goal of this research is to understand the aesthetic reception and the experience of two women, users of Psychosocial Care Center I (NAPS I) in an art exhibit. Is a qualitative study, configuring itself as research-intervention. Throughout the process, field diaries demonstrated the involvement of the researcher in the production of results. To understand the associations made by the participants, on the visit to the exhibition, a meeting was held at the University with each one, especially reserved for the account of their history of life. The aesthetic reception and the history of life account were presented, at the end, as a narrative of life story. Data analysis was done through the analyzers, constructed with the theoretical articulation on the topic and with the observations of this study. The theories of Hans Robert Jauss and Wolfgang Iser are references to understand the effects and reception of works of art, besides the theoretical contribution of Gonçalves (2004) that discusses the influence of the exhibition organization and reception permeated by social dimension. It has not been possible to complete it with one of the users, because of health problems and other limitations. The other participant, however, is not regularly attending art institutions, has low income and irregular trajectory at school, and therefore relates to the art through elements of her daily life. Although they do not have such resources, the walks to the Museum allow them to explore another aspect of art, highlighted by Kastrup (2010), which is feeding opportunities to experience new encounters and feelings.

Biography: Flavia Liberman is graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and Master of Psychology (Social Psychology) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1994) in the Subjectivity Studies Center at the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007). She is currently Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Her research is about body lines, bodily practices, arts and actions in the community. Member of the Laboratory Body and Art UNIFESP- Campus Santos and member of Inter Laboratory Human Activities and occupational therapy. Author of the books: Dances in Occupational Therapy (1995), Delicate choreography: snapshots of an occupational therapy (2008) Groups and Occupational Therapy (2015) and many articles on the subject.

Maurício Lourenção Garcia is graduated in Psychology from Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP (1982). Master in Clinical Psychology (1996) and Ph.D. in Clinical Psychology (2004), both at the Nucleus of Studies and Research in Subjectivity of PUC-SP. Adjunct Professor of the Federal University of São Paulo, Baixada Santista campus (UNIFESP-BS). Collaborating professor of the Master's Degree in Health Sciences Teaching, modality of Professional Master's Degree. Member of the Laboratory of Studies and Research in Training and Work in Health. Research lines: health training, common clinic, institutional analysis and groups. Has articles and book chapters published on these topics.

Liah Cavalcante is a psychology student from Universidade Federal de São Paulo (currently is in the fifth year of graduation).

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Flávio Desgranges (Universidade do Estado de Santa Catarina)

Debates Performativos: leitura de espetáculos como prática comunitária

Resumo: Os Debates Performativos podem ser compreendidos como desdobramentos poéticos do público a partir de um espetáculo teatral. A ideia central é a de evidenciar uma poética do espectador, de modo que o ato artístico do espectador seja realizado de modo coletivo, compreendido como uma prática comunitária. Após o espetáculo, o público é convidado para participar de um debate em que aspectos do evento teatral são retomados, colocando o espectador em ato performativo, incentivando os participantes a constituírem leituras cênicas acerca do espetáculo em questão. O debate se abre como espaço para a efetivação de uma leitura coletiva do espetáculo, abordando pontos cruciais do processo receptivo. A partir do “poema” oferecido pelos artistas teatrais, os espectadores podem conceber outro “poema”, que clara e propositadamente surgirá a partir da escrita cênica primeiramente apresentada, mas que possuirá também marcas visíveis da criação artística dos próprios espectadores. Os “poemas” surgidos desses encontros cênicos se efetivam como criações impulsionadas pelos processos receptivos, uma espécie de fala do espectador, uma fala auto-reflexiva e exposta em forma de outra cena, compreendida como um debate performativo. A proposta tem como objetivo promover encontros contínuos entre grupos teatrais e espectadores, estimulando a realização da leitura de espetáculos como prática comunitária, de modo a ampliar o debate e o entendimento acerca da experiência receptora/produzida promovida por toda proposição artística.

Biografia: Professor da graduação e da pós-graduação do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). Atua no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (USP). Livre-docente em Artes Cênicas pela USP. Professor da Universidade de São Paulo entre 2000 e 2015. Coordenador do iNerTE - Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral (www.eca.usp.br/inerte). Realizou estágio investigativo no Departamento de Sociologia do Teatro da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica (1999/2000). Dirige a coleção "Teatro" e a coleção "Pedagogia do Teatro", da Editora Hucitec (São Paulo). Autor de diversos artigos e dos seguintes livros: *A Pedagogia do Espectador* (3ª ed., 2015); *Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo* (4ª ed., 2017); *A Inversão da Olhadela: alterações no ato do espectador teatral* (2ª ed., 2017); e *Teatro e Vida Pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo* (org.) (1ª ed., 2012).

Performative Debates: spectacle reading as community practice

Resumo: Performative Debates can be understood as the audience's poetic unfoldings from a theatrical show. The main idea is to evidence the beholder's poetic so that the viewer's artistic act may be fulfilled collectively, comprehended as a community practice. After the performance the audience is invited to take part in a debate in which aspects of the theatrical event are resumed, placing the viewer within a performative act, encouraging the participants to constitute scenic readings about the performance in question. The debate opens itself as a place where the collective reading of the performance takes effect, approaching crucial aspects of the receptive process. From the “poem” offered by the theatre artists the audience can conceive another “poem” which clearly and wittingly comes from the scenic writing originally presented which will also possess visible traits of the artistic creation of the audience themselves. The “poems” emerged from these scenic encounters take effect as creations propelled by the receptive processes, a form of the viewer's voice, a self-assessing speech, exposed as another scene comprehended as a performative debate. The proposition has as its objective to promote continuous encounters between theatre groups and audiences, stimulating the accomplishment of performances readings as a community practice as a way to amplify the debate and the understanding about the receptive/productive experience established by all artistic propositions.

Biography: Graduate and postgraduate Professor of the Scenic Arts Department of the State University of Santa Catarina (UDESC). Working with the Postgraduate Program in Scenic Arts of São Paulo University (USP). Livre-docente in Scenic Arts at USP. São Paulo University Professor from 2000 to 2015. Coordinator of iNerTE - Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral (Unstable Theatrical Reception Studies Center) (www.eca.usp.br/inerte). Has completed an investigative internship at the Theatre Sociology Department of Université libre de Bruxelles, Belgium (1999/2000). Director of the "Teatro" (Theatre) and "Pedagogia do Teatro" (Theatre Pedagogy) collections of Hucitec Publishing House (São Paulo). Author of several articles and of the following books: *A Pedagogia do Espectador* (Spectator's Pedagogy) (3ª ed., 2015); *Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo* (Theatre Pedagogy: challenge and dialogism) (4ª ed., 2017); *A Inversão da Olhadela: alterações no ato do espectador teatral* (Reversal of peeping: altering the theatrical spectator's act) (2ª ed., 2017); and *Teatro e Vida Pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo* (org.) (Theatre and the Public Life: promotion and the theatre collectives of São Paulo) (1ª ed., 2012).

François Matarrasso (Community Arts Adviser – UK)

In the border lands of community and participatory art

Key-words: community art, participatory art, community development.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: Participation is now a very common practice in contemporary art but there is no consensus about what it is, how to practice it or why. Important questions arise when professional and non-professional artists work together and many of them do not have simple answers. This talk draws on some recent examples to consider the different meanings of community and participatory art in a historical context. It will offer precise definitions of both forms of practice and argue, drawing on some ideas of Karl Jaspers that the work's distinctive value arises from its nature as a limit situation which resists easy resolution. As a result, how artists imagine and practice participation is of foundational importance.

Biography: freelance writer, researcher and consultant with a 35 year career in socially engaged arts practice. Between 1979 and 1994, he worked in visual arts, theatre and as a producer, with people in neighbourhoods, hospitals, care centres and prisons. From 1994 to 2003 he undertook a series of studies of arts and culture, often with Comedia, including *Use or Ornament?* and ending with *Only Connect*. Since 2004, he had concentrated on writing, supported by freelance work with people working in participatory art. His work has been widely published and he's been asked to work or speak in many countries. In 2010, he began working on a series of creative projects that explore new ways of understanding people's culture. *Regular Marvels* celebrates the richness and diversity of people's everyday art practice, especially when it is disregarded by power. Five books were published in the series and – all are freely available to download from the *regular marvels* website.

Nas fronteiras da arte comunitária e participativa

Palavras-chave: Arte comunitária, arte participativa, desenvolvimento comunitário.

Resumo: A Participação é actualmente uma prática muito comum na arte contemporânea, mas não há consenso sobre o que é, como praticá-la ou porquê. Questões importantes surgem quando artistas profissionais e não profissionais trabalham juntos e muitas delas não têm resposta simples. Esta conversa tem como base alguns exemplos recentes para considerar os diferentes significados de comunidade e de arte participativa num contexto histórico. Ela oferecerá definições precisas de ambas as formas de prática e argumentação, com base em algumas ideias de Karl Jaspers, onde o valor distintivo do trabalho decorre da sua natureza enquanto situação limite que resiste à fácil resolução. Como resultado, a forma como os artistas imaginam e praticam a participação é de importância fundamental.

Biografia: François Matarasso trabalha em arte comunitária desde 1981 como artista, produtor, investigador, escritor e educador. Publicou trabalhos influentes sobre o resultado social da participação nas artes, bem como, sobre a história, a teoria e a prática da arte comunitária. Trabalha como independente junto de organizações artísticas, fundações e órgãos públicos, tendo experiência de trabalho cultural comunitário em cerca de 40 países. O seu último livro, *A Restless Art*, será publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2018. Para mais informações consulte <http://arestlessart.com>

Gilson Gabriel da Silva Firmino (Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, Brasil, São Paulo, Campinas)

Programa de rádio web “Vozes da Rua”: Experimentando os efeitos dos encontros produzidos na rua

Palavras-chave: Rádio web, população em situação de rua, rua, sinais, encontro.

Resumo: O presente trabalho se refere a um projeto em curso na cidade de Campinas, São Paulo, Brasil desde 2016. Em linhas gerais, trata-se de um programa de rádio web realizado mensalmente num Ponto de Cultura sob coordenação de um psicólogo e um músico/redutor de danos com a participação comunitária da população em situação de rua. Ambos os coordenadores compõem uma equipe de serviço público de saúde chamado Consultório na Rua, que se destina a atender a população em situação de rua de maneira circulante e itinerante pelo espaço urbano. O projeto do programa nasceu da ideia de desenvolver múltiplas conexões junto a essa população, utilizando como ferramenta estratégica a feitura coletiva de um programa de rádio web com intenso diálogo entre os territórios da Comunicação, Arte e Cultura. Não arriscamos classificar exatamente o que é essa proposta (Grupo? Oficina expressiva? Intervenção?), contudo, apostamos no espaço-rua como fonte potente de proliferação de múltiplos sinais onde nossos corpos-receptáculos encontram os mesmos para, de alguma forma, captar expressividade intensiva, transmutando-a na relação com o outro. A experiência do „Vozes da Rua“ irradia em nós mostras de potência na sustentação ética do encontro em suas aberturas, fissuras, multiplicidades indefinidas na construção de territórios relacionais inacabados em sua provisoriidade imanente. Estariam talvez as vozes da rua nos dizendo a fazermos e nos tornarmos agenciadores de produção de vidas? De existências? De mundos?

Biografia: Gilson Gabriel da Silva Firmino, psicólogo e mestre pela UNESP – Assis, São Paulo, Brasil. Atua profissionalmente na rede de saúde mental e coletiva de Campinas desde 2003, onde se inseriu pelo programa de aprimoramento profissional em saúde mental na Unicamp (pós-graduação *latu sensu*). Já trabalhou no CAPS III Esperança, Núcleo de Retaguarda e no momento se encontra na unidade do Consultório na Rua.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Web radio program "Vozes da Rua": Experimenting with the effects of street meetings

Key-words: Web radio, homeless people, street, signals, encounter.

Abstract: The present work refers to a project in progress in the city of Campinas, Sao Paulo, Brazil since 2016. In general, it is a web radio program held monthly at a Culture Point coordinated by a psychologist and a musician/reducer of damages, with the community participation and of the population of homeless people. Both coordinators are workers of public health service team called "Clinic on the Street", which is intended to care the homeless population and itinerant way through urban space. The project of the program was born from the idea of developing multiple connections with this community, using as a strategic tool in the collective creation of a web radio program with intense dialogue between Art and Culture Territories and Communication. We do not venture to classify what this proposal is (Group? Expressive workshop? Intervention?). However, we are betting on street space as a powerful source of proliferation of multiple signals where our receptive bodies find the same ones, in some way, to capture intensive expressiveness, transmuting it in relation to the other. The experience of Voices on the Street radiates in us power shows as the ethical support of the encounter in its openings, fissures, indefinite multiplicities in the construction of unfinished existential territories in their immanent provisionality. Could the voices of the street be telling us to do and become life-producing agency? Stocks? Of worlds?

Biography: Gilson Gabriel da Silva Firmino, Psychologist and master by the UNESP – Assis, São Paulo, Brazil. He has been working professionally in the mental and collective health network of Campinas since 2003, where he was inserted by the program of professional improvement in mental health at Unicamp (graduate *latu sensu*). He has already worked at CAPS III Esperança, Rear Nucleus and is currently in the Unit of the Office on the Street.

Gisela Margarida Tereso Borges (Trabalhadora Independente)

A música: uma nova narrativa de pertença a um território?

Palavras-chave: Intervenção social, comunidades, arte-educação, histórias de vida, identidade, pertença, hip-hop, spoken word, jovens, bairros sociais, periferias, participação social, capacitação, mudança social.

Resumo: Os bairros sociais são fenómenos de deslocalização e sectorização onde a construção da identidade implica a reconstrução de um corte de vivências. A estigmatização associada a estes territórios isola os sujeitos e dificulta a apropriação e o sentir da pertença a este espaço. A arte ao serviço da intervenção social e comunitária abre canais de auto-expressão individual e coletiva, geradores de aprendizagens significativas. Cria espaço para cruzar experiências, consciencializar problemas, promover o encontro de similitudes e diferenças, integrar idiossincrasias e potenciar competências. A palavra e o potencial que ela ganha com o hip-hop, como organizadora e acrescento de sentido. Cruzaram-se diferentes expressões artísticas e trabalhou-se a identidade e a pertença através da música com jovens adultos. Utilizou-se a escrita criativa, organizaram-se ateliers de produção de beats e gravação de voz e criaram-se músicas que espelham a realidade. Promover a ação em prol do bem comum e criar laços para emergir uma vontade coletiva de mudança. O trabalho no bairro da Quinta de Paramos, numa plataforma multi-institucional, com proximidade, comprometimento e afecto, onde se criaram redes que potenciaram o impacto das palavras de dentro para fora. O projecto OUPA!, uma residência social, cultural e artística onde se trabalhou de forma incisiva com a população-alvo, deixando uma semente concreta para a comunidade. Discutir o impacto de cada uma das intervenções, as semelhanças e as diferenças, o potencial e a gestão das resultantes. Novas narrativas de pertença a um espaço?

Biografia: Gisela Borges nasceu em 1983 em Santa Maria da Feira. Psicóloga de formação, traça o seu caminho como interventora procurando formas de articular a arte enquanto vetor desbloqueador e potenciador da mudança social. Fez pós-graduação em "Teatro: uma ferramenta ao serviço de contextos socio-educativos", e trabalhou diferentes grupos-alvo com as ferramentas do teatro do oprimido, com o hip-hop, com a escrita criativa, com a fotografia e vídeo. Dedicou a sua tese de mestrado ao seu primeiro trabalho com a música como instrumento de mudança no Bairro da Quinta de Paramos em Espinho, tendo já partilhado a sua experiência em seminários, conferências e festivais internacionais. Coordenou o projeto OUPA! integrado no "Cultura em Expansão" da Camara Municipal do Porto.

Music: a new narrative of belonging to a territory?

Key-words: Social work, communitys, art-education, life stories, identity, belonging, hip-hop, spoken word, youngsters, guettos, suburbs, participation, empowerment, social change.

Abstract: Social housing estates, are a phenomenon of relocation and sectoring groups, where the construction of identity implies the reconstruction of cutting off experiences. The stigma associated with these territories isolates the subjects and hampers the ownership and the feeling of belonging to this space. Art at the service of social and community intervention opens channels of individual and

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

collective self-expression, generating significant learning. It creates space to cross experiences, raise awareness of problems, promote the encounter of similarities and differences, integrate idiosyncrasies and strengthen skills. The word and the potential it gains from hip-hop, as an organizer and add-on. Different artistic expressions together and interconnected made that identity and belonging were worked through music. In the process it was used creative writing, there were organized workshops of beats production and voice recording and songs were created, as a mirror to reality. Promote actions for the common good and create bonds to emerge a collective will to change. Work in the neighborhood of Quinta de Paramos, on a multi-institutional platform, with proximity, commitment and affection, where networks were created to enhance the impact of words from the inside out. The OUPA! Project, a social, cultural and artistic residence where a specific work was done with the target population, and then there was a concrete seed for the community. Discuss the impact of each of the interventions, the similarities and the differences, the potential and the management of the resulting ones. New narratives of belonging to a space?

Biography: Gisela Borges was born in 1983 in Santa Maria da Feira. Gisela studied psychology and traced her way looking for ways to articulate art as a vector that unlocks and enhances social change. She has a postgraduate degree in "Theater: a tool in socio-educational contexts.", and has worked with different target groups with the tools of the theater of the oppressed, hip-hop, creative writing, photography and video. She dedicated her master's thesis to her first work with music as a way to improve social change in a ghetto "Quinta de Paramos" in Espinho, and she has already shared her experience in seminars, conferences and international festivals. Gisela coordinated the OUPA project! integrated in the program "Expanding Culture" of Oporto city council.

Gisele Dozono Asanuma, Isabela Umbuzeiro Valent, Mariana Louver Mendes

Encontrar-te: derivas urbanas e experiências estéticas no comum

Palavras-chaves: Arte, produção de subjetividade, Terapia Ocupacional, poética, circulação urbana.

Resumo: A comunicação apresenta a experiência do Encontrar-te, um projeto de criação na cidade de São Paulo a partir da circulação e apropriação dos espaços públicos por seus participantes. O grupo, composto por pessoas diversas, incluindo aquelas com sofrimento psíquico e/ou deficiências, realizou ações entre os anos de 2005 e 2014. Por meio da exibição de produções realizadas a partir de intervenções criativas e sensíveis na cidade, que articulavam derivas e errâncias urbanas com práticas artísticas variadas (audiovisual, fotografia, desenho, gravura, instalação, performance), apontam-se questões sobre a invenção de novas formas de vida, de estar com o outro e de habitar a cidade, desenvolvidas em pesquisas de mestrado no campo de interface entre as artes, a saúde e a cultura e da produção de subjetividade.

Biografia: Gisele Dozono Asanuma é Terapeuta Ocupacional e Acompanhante Terapêutica. Mestre em Psicologia Clínica pelo Núcleo de Subjetividade (PUC-SP) e Doutoranda em Estética e História da Arte (PGEHA-USP). Pesquisa e desenvolve poéticas na interface arte e saúde. Compôs a criação e coordenação do Projeto Encontrar-te. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Poéticas e Políticas do Sensível do Programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo.

Isabela Umbuzeiro Valent é Terapeuta Ocupacional. Mestre e Doutoranda em Estética e História da Arte (PGEHA-USP). Coordenadora do Ponto de Cultura É de Lei. Desenvolve e pesquisa projetos artísticos na interface da cultura e da saúde envolvendo novas produções do comum a partir da convivência e da diferença. Compôs a coordenação do Projeto Encontrar-te. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Poéticas e Políticas do Sensível do Programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo.

Mariana Louver Mendes é Terapeuta Ocupacional e Acompanhante Terapêutica. Mestranda em Estética e História da Arte (PGEHA-USP). Trabalha com crianças e adolescentes e atua em projetos na interface das artes e da cultura com o campo social e da saúde. Compôs a coordenação do Projeto Encontrar-te. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Poéticas e Políticas do Sensível do Programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo.

Encontrar-te: Urban drifts and aesthetic experiences in the common

Keywords: Arts, production of subjectivity, Occupational Therapy, poetics, urban circulation.

Abstract: This presentation explores the experiences of "Encontrar-te", a project that aims to promote creation through the circulation and appropriation of public spaces by its participants in the city of São Paulo. The group, composed by different kinds of people, including those with mental illness and disabilities, has conducted actions during the years of 2005 and 2014. Through the exhibition of productions based on artistic practices that articulate urban drifts and wanderings with different platforms (such as video, photography, drawings, engravings and performances), is presented some issues regarding the conception of new ways of living and being with other people in the city. Those considerations were developed in Masters research projects in the Arts, Health and Culture interface and the production of subjectivity.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biography: Gisele Dozono Asanuma is a Occupational therapist. Master in Clinic Psychology (PUC-SP) and PHD student in Aesthetics and Art History (USP). Research and develop poetics in the art and health interface. Co-coordinator of Encontrar-te Project. Member of Poetics and Politics of the Sensible Study Group of Inter-Graduate Program in Aesthetics and Art History of the University of São Paulo.

Isabela Umbuzeiro Valent is a Occupational therapist. Master and PHD student in Aesthetics and Art History (USP). She develops and research artistic projects in the health and culture interface. Co-coordinator of Encontrar-te Project. Member of Poetics and Politics of the Sensible Study Group of Inter-Graduate Program in Aesthetics and Art History of the University of São Paulo.

Mariana Louver Mendes is a Occupational therapist. Master student in Aesthetics and Art History (USP). Works whit children and teenagers and develop projects in the Arts, Health and Culture interface. Co-coordinator of Encontrar-te Project. Member of Poetics and Politics of the Sensible Study Group of Inter-Graduate Program in Aesthetics and Art History of the University of São Paulo.

Giulia Malini (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Il teatro della vita. Esperienze di teatro sociale negli Alzheimer Café di Milano

Palavras-chave: teatro sociale, disturbi legati alla demenza, lavoro teatrale di comunità.

Resumo: Dal 2007 si svolgono presso alcuni Alzheimer Café del territorio milanese alcune attività di teatro con persone con demenza, i loro caregiver formali e informali e altri cittadini. Si tratta di esperienze che seguono il metodo del teatro sociale, in cui tutti i partecipanti possono essere attori, autori e spettatori. Le attività sono condotte da due facilitatori che possiedono specifiche competenze socio-affettive e performative. In queste attività si assiste all'integrazione dei differenti livelli dell'esperienza teatrale. Un processo che interconnette la dimensione relazionale interpersonale, il gruppo, la comunità e il percorso espressivo dando vita ad una drammaturgia corale. Un lavoro che produce risorse relazionali, simboliche e di cura per tutti coloro che a vario titolo partecipano, e anche per la comunità territoriale in cui è inserito l'Alzheimer Café. A partire dalla descrizione delle attività, questa presentazione vuole esplorare le risorse sociali ed estetiche proprie, cercando altresì di spiegare come la pratica del teatro sociale riesca a prendersi cura dei differenti bisogni portati da diversi soggetti individuali e collettivi.

Biografia: Giulia Innocenti Malini, PhD in studi teatrali, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione e Arti performative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si occupa di formazione e conduzione di teatro sociale nei contesti della salute mentale e della detenzione. Autrice di saggi e volumi, tra cui ““Like me”. Mimesis and dramaturgic play in early childhood”, *Comunicazioni sociali*, 2 (2016): 249-260; Quarta età. Esperienze di teatro sociale con anziani a Milano, Educatt, Milano, 2017.

The theatre of life. Experiences of social theatre in the Alzheimer Café of Milan

Key-words: social theatre, dementia diseases, community theatrical work.

Abstract: Since 2007, there have been social theatre activities in the Alzheimer Café of Milan with people with dementia, their caregivers and the volunteers. In these theatrical practices, following the method of Teatro Sociale, all the people are actively involved as actors, authors and spectators of the experience. Two facilitators, with performative and socio-affective competences, lead the work. The integration of different levels of the theatrical experience creates a lot of links between the relational dimension, the group, the community and the expressive theatrical path. A choral dramaturgy comes progressively to life and produces relational, symbolic and caring resources for those who participate and also for the territorial community of the Alzheimer Café. In this presentation, starting from a description of the activities, I will explore these specific resources and I try to explain how the social theatrical practice can take care to the different needs and different subjects – individual and collective.

Biography: Phd in Theatrical Studies, Lecturer in the Department of Communication and Performing Arts at the Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Italy, social theater facilitator and trainer. Author of essays and papers about social theatre, including ““Like me”. Mimesis and dramaturgic play in early childhood”, *Comunicazioni sociali*, 2 (2016): 249-260; Quarta età. Esperienze di teatro sociale con anziani a Milano, Educatt, Milano, 2017.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Glenda Milek (Terapeuta Ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde de Santos), Flavia Liberman (Universidade Federal de São Paulo), Virginia Junqueira (Universidade Federal de São Paulo)

Contação de História e Narrativas de Vida: Aproximações entre Literatura e Práticas de Cuidado

Palavras-Chave: Narrativas, Literatura, Encontro, Terapia Ocupacional, Práticas em Saúde.

Resumo: Este trabalho foi realizado junto a Universidade Federal de São Paulo (campus Baixada Santista) com o intuito de acompanhar e escrever uma narrativa de vida. As narrativas podem ser recursos potentes pois conferem aos narradores a possibilidade de falar e pensar sobre si, criar sentidos, lembrar, esquecer, produzir novas memórias. Possibilitam também, experimentar e pensar novas possibilidades, criar desejos, repetir, transformar. Acompanhamos a história de uma mulher que vive na comunidade do Dique da Vila Gilda (em Santos, SP, Brasil), um dos territórios mais vulneráveis da cidade. Nos encontros, ela pode dar voz as suas próprias problemáticas e complexidades, entrar em contato com os acontecimentos de sua vida, com suas próprias memórias e perguntas. Para compor com a narrativa contada, foram levados trechos da literatura brasileira, fotos pessoais, músicas. Os momentos vividos no decorrer do processo foram subsidiados pelo método da Cartografia: método que propõe ao pesquisador o mergulho nas experiências vividas, em seus planos de intensidade, os encontros entre os corpos, onde são encarnadas as ferramentas conceituais e de análise com que se trabalha. Entendemos, por encontro o espaço-momento em que os corpos presentes se compõem e se afetam, agindo de forma diferente do que faziam antes e do que fariam sozinhos. Dessa forma, como resultados, pudemos criar um espaço de encontro entre a narrativa e os trechos literários que possibilitou a mulher contar e escrever sua própria história, adentrar em sua realidade vivida e suas emoções, produzindo novas saídas, possibilidades e desejos.

Biografia: Glenda Milek é Terapeuta Ocupacional formada pela Universidade Federal de São Paulo (campus Baixada Santista), com pós-graduação na interface das Artes, Saúde e Cultura pela Universidade de São Paulo (USP) e Residência em Saúde Mental e Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente trabalha na Saúde Mental no município de São Bernardo do Campo (SP) e na Atenção Básica, compondo a equipe do Consultório na Rua (Santos, São Paulo), com enfoque nas práticas que envolvem o campo das artes, das atividades expressivas, das potências do corpo.

Flavia Liberman possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). Doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade no Programa de Psicologia Clínica da PUC- SP (2007), e com pós- doutorado em andamento no Centro de Pesquisa História da Arte e intervenção artística na Universidade de Évora CHAIA/ UE.(2017). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil. Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais, as artes e ações na comunidade. Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora dos Livros: Danças em Terapia Ocupacional (1995), Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional (2008) e Grupos e Terapia Ocupacional(2015) e diversos artigos sobre o tema.

Virginia Junqueira é Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (1973), com residência em Pediatria, especialização em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestrado em Medicina Preventiva (1991) e doutorado em Ciências pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2004). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de saúde, planejamento, financiamento e gestão do Sistema Único de Saúde- SUS, com ênfase na gestão da força de trabalho na atenção básica e na formação interdisciplinar para o trabalho em saúde.

Telling Stories and Tales of Life: Approaches between Literature and Health Practices

Key-words: Narratives, Literature, Meeting, Occupational Therapy, Health Practices.

Abstract: This work has been performed together with Universidade Federal de São Paulo (campus Baixada Santista) with the aim of accompanying and writing down a life narrative. Narratives can be powerful resources since they grant the narrators the possibility of speaking and thinking about themselves, creating meanings, remembering, forgetting, producing new memories. They also allow experimenting and thinking new possibilities, creating wishes, repeating, transforming. We have accompanied the life story of a woman who lives in Dique da Vila Gilda community (in Santos, SP, Brazil), one of the most vulnerable territories in the city. In the meetings, she could voice her own issues and complexities, come in contact with the happenings in her life, her own memories and questions. To compose with the told narrative excerpts from Brazilian literature were brought by us, while personal photographs and musics were brought by her. The moments lived during the process were supported by the method of Cartography: a method that proposes the researcher a deep immersion into the experiences lived, into their intensity plans, the encounters of bodies, where the analysis and conceptual tools which we work with are incarnated. We understand, by encounter, the space-moment in that the bodies that are present compose and affect each other, acting differently than they would before it, or if alone. This way, as results, we could

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

create an encounter space between the narrative and the literary excerpts which enabled the woman to tell and write her own story, entering the reality she lives and her emotions, producing new exits, possibilities and desires.

Biography: Glenda Milek is an Occupational Therapist graduated from Federal University of São Paulo (Baixada Santista campus), with a post-graduation degree in the Arts, Health and Culture interface from São Paulo University (USP) and a Residency in Mental and Collective Health from the University of Campinas (UNICAMP). Currently works in Mental Health in the city of São Bernardo do Campo (SP) and in Primary Care, as part of the Street Clinic Staff (Santos, São Paulo), having a focus in practices that involve the field of arts, expressive activities and bodily powers.

Flavia Liberman is graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and Master of Psychology (Social Psychology) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1994) in the Subjectivity Studies Center at the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007), and postdoctoral fellow in progress at Center for Research in History of Art and artistic intervention at University of Évora- Portugal (CHAIA/UE) . She is currently Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Her research is about body lines, bodily practices, arts and actions in the community. Member of the Laboratory Body and Art UNIFESP- Campus Santos and member of Inter Laboratory Human Activities and occupational therapy. Author of the books: Dances in Occupational Therapy (1995), Delicate choreography: snapshots of an occupational therapy (2008) Groups and Occupational Therapy (2015) and many articles on the subject.

Virginia Junqueira is graduated in Medicine from Federal University of Minas Gerais (1973), having a residency in Pediatrics, a specialization in Public Health from the Public Health College in USP, a Master's degree in Preventive Medicine (1991) and a Doctor's degree in Science from the Preventive Medicine Department of the Medicine College in São Paulo University (2004). She currently is an Associate Professor from Federal University of São Paulo, Baixada Santista campus, working mainly in the following subjects: public policies in health, planning, funding and management of the Unified Health System (Sistema Único de Saúde – SUS), having emphasis in the management of the workforce in Primary Care and in the interdisciplinary formation for the work in healthcare.

Hugo Cruz (CHIE - FPCEUP, CHAIA - Universidade de Évora, IELT - Universidade Nova de Lisboa e PELE)

Criação Artística e Participação Cívica e política: o caso do projecto MAPA

Palavras-Chave: Práticas artísticas comunitárias, participação cívica e política, comunidade.

Resumo: Esta comunicação apresenta as principais dimensões que emergem no campo das práticas artísticas comunitárias (pac's) com particular destaque para a participação cívica e política dos envolvidos neste tipo de processos. Esta análise parte do processo de criação do projecto concreto "MAPA_ o jogo da cartografia" que envolveu cerca de 130 participantes, produzido pela PELE em 2014 na cidade do Porto. Este ensaio de estruturação baseia-se, para além deste projecto específico, num quadro mais abrangente que cruza aspectos artísticos, políticos, educativos, históricos e sociais, assumindo-se a hibridez como característica inerente a este campo de acção e pensamento. Destacam-se os contributos centrais das teorias de Freire (1987), Bourdieu (2010) e Canclini (2003), a abordagem do teatro do oprimido (Boal, 1977; 2005), do teatro épico (Brecht, 1957/1964) e do devising theatre (Oddey, 1994). Esta apresentação é também contaminada pelos contributos do movimento do teatro comunitário na Argentina (Bidegain 2007; Scher, 2015) e, de forma mais abrangente, da perspectiva da arte participativa (Erven, 2001; Matarasso, 2013) e pelo conceito de participação (Milbrath, 1965; Barnes e Kaase, 1979; Verba, 1995).

Biografia: Desenvolve o seu trabalho no espaço de cruzamento da criação artística e participação em contextos diversos (escolas, prisões, bairros sociais, IPSS's, casas do povo, entre outros). Co-fundador da PELE e do NTO Porto. Fundador da Nómada_Art & Public Space. Professor na ESMAE - Porto no âmbito das "Práticas Artísticas e Comunidades". Dirigiu diversos espetáculos apresentados no âmbito do Festival Imaginarius, FITEI, Manobras, Capital Europeia da Cultura 2012, TNSJ, Casa da Música, TNDMII, entre outros. Foi Diretor Artístico do Festival Imaginarius. Consultor Artístico no âmbito da programação de rua do Festival de Teatro de Almada. Programador na área das Artes Performativas no Espaço MIRA e da Mostra de Criação Contemporânea Portuguesa (Brasil). Diretor Artístico do MEXE_Encontro Internacional de Arte e Comunidade. Foi consultor no âmbito do Programa de Desenvolvimento Humano - FCG. Leciona com frequência em diversas instituições nacionais e estrangeiras e publica no âmbito das "Práticas Artísticas Comunitárias" e da "Criação Artística e Espaço Público". Coordenador do livro "Arte e Comunidade" editado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Bolseiro de investigação do doutoramento financiado pela FCT com o tema "Processos artísticos com base na criação colectiva e participação cívica e política.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Artistic Creation and Civic and Political Participation: the MAPA project case

Keywords: community artistic practices, civic and political participation, community.

Abstract: This communication presents the main dimensions that emerge in the field of community artistic practices (cap's) with particular emphasis on the civic and political participation of those involved in this type of processes. This analysis has its beginning on the process of creating the specific project "MAPA_ the game of cartography" which involved around 130 participants, produced by PELE in 2014 in the city of Oporto. In addition to this specific project, this essay of structuring is based on a more comprehensive framework that crosses artistic, political, educational, historical and social aspects, with hybridity being a characteristic inherent in this field of action and thought. The central contributions of the theories of Freire (1987), Bourdieu (2010) and Canclini (2003), the oppressed theater approach (Boal, 1977; 2005), the epic theater (Brecht, 1957/1964) and the devising theater (Oddey, 1994). This presentation is also contaminated by contributions from the community theater movement in Argentina (Bidegain 2007, Scher, 2015) and, more broadly, from the perspective of participatory art (Erven, 2001, Matarasso, 2013), and by the concept of participation (Milbrath, 1965; Barnes and Kaase, 1979, Verba, 1995).

Biography: Hugo Cruz develops his work in the crossing between artistic creation and participation in diverse contexts (schools, prisons, social neighborhoods, IPSS's, among others). Co-founder of PELE and NTO Porto. Founder of Nómada_Art & Public Space. Professor at ESMAE - Porto in the scope of "Artistic Practices and Communities". He directed several shows presented at the Imaginarius Festival, FITEI, Manobras, European Capital of Culture 2012, TNSJ, Casa da Música, TNDMII, among others. He was Artistic Director of the Imaginarius Festival. Artistic Consultant as part of the street programming of the Almada Theater Festival. Programmer in the area of Performative Arts in Espaço MIRA and the Mostra de Criação Contemporânea Portuguesa (Brazil). Artistic Director of MEXE International Meeting of Art and Community. He was a consultant for the Human Development Program - FCG. He teaches frequently in various national and foreign institutions and publishes in the scope of "Community Artistic Practices" and "Artistic Creation and Public Space". Coordinator of the book "Art and Community" edited by the Calouste Gulbenkian Foundation. PhD researcher funded by the FCT with the theme "Artistic processes based on collective creation and civic and political participation".

Inês de Carvalho (Visões Úteis – directora artística da PARADA DESATADA)

PARADA DESATADA – um contexto de (re)conhecimento de paisagens em transição

Palavras-chave: Mapeamento, território, ligação, participação, performativo, cenográfico.

Resumo: Campanhã, a parte mais oriental da cidade do Porto, é um território em transição/transformação para o qual se projectam grandes mudanças nos espaços físicos e, conseqüentemente, na forma de os vivenciar. Traços de uma modernidade emergente aproximam-se rapidamente e novas paisagens surgirão – exteriores e interiores (refletidas nos modos de sentir das populações). É neste contexto de transição/transformação urbana, social e afetiva, em que se acumulam expectativas e desejos, que se prepara um evento para o espaço público – a PARADA DESATADA. Um percurso performativo por Campanhã previsto para o dia 15 de Julho, a parada integra o projeto europeu Exige o Futuro/Reclaim the Future, em que o Visões Úteis, associando-se a 4 parceiros europeus, levará a Campanhã um conjunto de atividades (conferências, espectáculos, investigação, documentários); o projeto culminará em Bruxelas (2018) com um evento construído colectivamente e integrando participantes de cada país parceiro. A presente comunicação foca-se no processo de criação da Parada - construída de forma participada baseada numa metodologia eminentemente cartográfica, através do mapeamento de lugares, memórias e percursos que ligam o sujeito ao (seu) mundo, e procurando a expressão gráfica das vivências do espaço e do território. A orientar este processo estão conceitos como: "linhas", "pontos" e "redes/tramas"; algumas visíveis (ruas, viadutos, caminhos de ferro, estações) e outras invisíveis (criadas pelos trajectos quotidianos de quem vive, estuda, trabalha, ou está de passagem por Campanhã). E a este olhar visual e sensorial do território do (efémero).

Biografia: Inês de Carvalho é cenógrafa e artista-educador formada na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa (BA Realização Plástica do Espectáculo, 1998), na Slade School of Fine Art UK, (MFA Theatre Design, 2000), e na Universidade de Évora (MA Artes Visuais/Intermedia, frequência 2005-07). Expôs na World Stage Design (Cardiff 2013); integrou a equipa curatorial da IDBOX (representação Portuguesa PQ15) como cocoordenadora da Student section. É membro do IFTR Scenography Working Group, da OISTAT's Education Commission e do Space Design group; integra a direcção da APCEN desde Junho 2016. Colabora com o Visões Úteis desde 2009 como cenógrafa e figurinista para teatro, performance e intervenções na paisagem em contextos diferenciados de participação. Reside no Porto e interessa-se pela forma como os modos e as estratégias participativas podem mediar arte, real e ficção; concebe, dirige e desenvolve projectos que cruzam investigação, prática, produção e pedagogia nas artes visuais e performativas.

PARADE UNLEASHED – a context of (re)acknowledgement of transitional landscapes

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Keywords: Mapping, territory, connection, participation, performative, scenographic.

Abstract: Campanhã, the most oriental part of Porto, is a territory in-transition/in-transformation for which great changes are being planned for physical spaces, and, consequently, for the way spaces are lived. Traces of an emergent modernity approach rapidly and new landscapes will form – exterior and interior (thus reflected in the modes of feeling of the community). In this context of urban, social and affective transition/transformation where expectations and desires build up, an event is being prepared for the public space – a PARADE UNLEASHED. The parade is a performative journey through Campanhã programmed for the 15th July that integrates the European project Reclaim the Future. Visões Úteis associates with 4 European partners and will take to Campanhã a set of activities (conferences, theatre shows, research, documentaries); the project culminates in Brussels (2018) with a collectively organized event with elements from each participant partner. This paper focus on the creative process of the Parade – constructed in a participated way, based on an eminently cartographic methodology, through the mapping of places, memories and journeys that connect the individual to the world, in search of a graphic expression of the experience of space and territory. Guiding us through this process we will use concepts such as: “lines”, “points” and “nets/webs”; some visible (streets, highways, railways, stations), some invisible (those generated by everyday routes of the people who live, study, work or are passing by). To this visual and sensorial observation of the (ephemeral) Now, we associate a question/commitment: “what do you reclaim from the future?”

Biography: Inês de Carvalho is a scenographer and visual artist-educator trained at the Lisbon School of Theatre and Film (BA Theatre Design, 1998), the Slade School of Fine Art, (MFA Theatre Design, 2000), and Évora University (MA Visual Arts Inter-media, attendance 2005-07). Showed her work at the World Stage Design (Cardiff 2013); was part of the curatorial team for IDBOX (the Portuguese representation at the PQ15) as co-leader of the Student section. A member of the IFTR Scenography Working Group, OISTAT’s Education Commission and Space Design group, she integrated APCEN’s direction in June 2016. She collaborates with Visões Úteis since 2009 as a designer for theatre, performance and the landscape in differentiated contexts of participation. Currently residing in Porto, she is interested in how modes and strategies of participation can mediate art, life and fiction and develops projects that cross research, practice, production and pedagogy in the visual and performing arts.

Isabel Penoni (Diretora artística da Cia Marginal)

Inscrições do real em “Eles não usam tênis naique”

Palavras-chave: Teatro, dramaturgia, real, Cia Marginal, Rio de Janeiro.

Resumo: Grupo de teatro formado há dez anos no Rio de Janeiro (Brasil), a Cia Marginal desenvolveu uma linguagem cênica que articula território, memória e política, baseando-se em imersões sensíveis e reflexivas em contextos periféricos situados, e em diferentes maneiras de inscrever o “real” em cena. Com quatro espetáculos no repertório, o grupo manteve ao longo de sua trajetória um núcleo estável de atores, todos provenientes de áreas populares da cidade. A presente comunicação versa sobre seu espetáculo mais recente, o primeiro que não é fruto de um processo de criação coletiva. Com texto de Marcia Zanelatto, “Eles não usam tênis naique” conta, entretanto, com uma intervenção dramaturgical do grupo, que acrescenta uma camada autobiográfica à trama fictícia. Essa camada não é facilmente identificável, uma vez que mesmo quando o ator está interpretando um personagem a sua perspectiva está ali particularmente implicada, criando assim uma espessura entre o real e a ficção. Pretende-se não apenas descrever e apresentar os percursos do processo de criação do espetáculo, como analisar as diferentes estratégias de inscrição do “real” nesse trabalho.

Biografia: Isabel Penoni é diretora de teatro, cineasta e antropóloga, com pós doutorado pelo Musée du quai-Branly (Paris, França). Desenvolve projetos de criação e pesquisa na periferia urbana do Rio de Janeiro e em diferentes áreas indígenas do mundo. É diretora fundadora do grupo teatral carioca Cia Marginal, respondendo pela direção dos espetáculos “Qual é a nossa cara?” (2007), “Ô,Lili” (2011), “In_Trânsito” (2013) e “Eles não usam tênis naique” (2015). No cinema, dirigiu “Porcos Raivosos?” (10', 2012) e “Abigail” (17', 2016), ambos exibidos na Quinzena dos Realizadores (Cannes 2012 e 2016) e premiados em diversos festivais nacionais e internacionais.

Inscriptions of the real in “They ain’t got no”

Keywords: theatre, dramaturgy, real, Cia Marginal, Rio de Janeiro.

Abstract: Formed ten years ago in Rio de Janeiro (Brasil), the Cia Marginal drama group has developed a theatrical language that interconnects territory, memory and politics, basing its work on sensory and reflexive immersions in peripheral urban contexts and on different ways of inscribing the ‘real’ on stage. With four shows in its repertoire, the group has maintained a stable core of actors over this period, all of them coming from lower-income areas of the city. The present paper discusses its most recent show, the first not to result from a collective process of creation. Based on a text by Marcia Zanelatto, “They ain’t got no” nonetheless involves a

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

dramaturgical intervention by the group, which added an autobiographical layer to the fictional storyline. This layer is not easily identifiable, since even when the actor is playing a character, his or her perspective is particularly implicated within it, thus creating a thickness between the real and the fictional. The aim is not only to present and describe the trajectories of the creative process behind the show, but also to analyze the different strategies used to inscribe the real in this work. **KEYWORDS:** theatre, dramaturgy, real, Cia Marginal, Rio de Janeiro.

Biography: Isabel Penoni is a theatre director, filmmaker and anthropologist, with a postdoctorate at the Musée du quai-Branly (Paris, França). She has developed creative and research projects on the urban periphery of Rio de Janeiro and in different indigenous areas worldwide. Founding director of the Rio theatre group Cia Marginal, she was responsible for directing the shows “Qual é a nossa cara?” (2007), “Ô,Lili” (2011), “In_Trânsito” (2013) and “Eles não usam tênis naique” (2015). In the cinema, she has directed “Porcos Raivosos?” (10', 2012) and “Abigail” (17', 2016), both shown at the Cannes Directors’ Fortnight (2012 and 2016) and recipients of awards at diverse national and international festivals.

Irene Salza (Universidad Autónoma de Barcelona)

Dos pirilampos em palpação ao registo dos sonhos: instalações no teatro de interção social

Palavras-chave: Instalações de arte, teatro de interação social, participação.

Resumo: Uma fila de pessoas aguarda o registo do próprio sonho no conservatória do Registo antes de assistir ao espetáculo "Teatro de Dia"; os espectadores entrar num estranho e mágico museu, na frente deles há jogos interativos que os incitam a escrever, o ator recolhe os escritos de cada um e entrelaça-os com a história de uma mulher nicaraguense: estamos na cena do espetáculo de Gigi Gherzi "A estrada de Pacha "; um percurso interativo composto por dez pirilampos / obras que aparecem no escuro e pedem ao visitante para lhes escrever um poema, são os pirilampos de Antonio Catalano. São apenas alguns exemplos, todos italianos, de um fenómeno artístico em expansão a nível internacional: o uso de instalações artísticas no teatro contemporâneo. Trata-se de criações dotadas de um impacto estético, projetadas para retribuir de uma forma irônica, ou poética, alguns aspetos das comunidades encontradas, mas também para traduzir as questões abordadas pelos artistas em imagens sugestivas, divergentes relativamente quotidianidade. São criações que para ganhar vida precisam da participação do espectador, que também se torna criador no momento em que contribui para o enriquecimento do conteúdo. Em âmbito teórico as reflexões sobre a estética relacional e sobre a arte participativa da estudiosa americana Claire Bishop sugerem que o mundo do teatro e o da arte contemporânea são mundos em profundo contacto: partilham temas e problemáticas, (a relação entre ética e estética, a posição em relação à sociedade e à ideologia dominante, relações com a comunidade e com o espectador / participante), interagem na prática artística e obteriam nutrição recíproca da intensificação mútua de diálogo entre as respetivas reflexões teóricas.

Biografia: Irene Salza é doutoranda em Estudos de Teatro na Universidade Autónoma de Barcelona. Desde 2007, após a obtenção do grau de Mestrado em Teatro Social e da comunidade, da Universidade de Turim, encontra-se envolvida profissionalmente no teatro social como artista, formadora e ideadora de projetos teatrais e de desenvolvimento da comunidade. É responsável pela dramaturgia e direção de espetáculos, condução de laboratórios e produção de instalações artísticas na Itália e internacionalmente. Foi responsável de vários projetos de teatro social na Palestina, Albânia, Bósnia, Malta. Em 2008 fundou a Associação Una Teatro, que nasce com o objetivo de trabalhar com as pessoas e com as comunidades através da criação artística, com a qual dá vida a numerosos projectos teatrais sobre temáticas de género, intercultura, saúde, igualdade de género, cidadania activa. Nos últimos anos, aprofunda o trabalho de criar instalações artísticas participativas, que introduz como ações integradas do projecto teatral, do qual é responsável e que constituem o argumento principal da sua tese de doutoramento.

From “Lucciole Batticuore” (Heart-pounding fireflies) to “Anagrafe dei sogni” (Dream registry Office): Installations in social interaction theatre

Keywords: Art installations, social interaction theatre, participation.

Abstract: A line of people are waiting to register their dream at the Dream Registry Office before attending the show “Theatre of the Day”; the audience enters into a strange and magical museum, where interactive games urge them to write. The actor collects their writings and weaves them with the story of a Nicaraguan woman: we are on the scene of Gigi Gherzi’s show, “Pacha’s road”; an interactive itinerary consisting of ten fireflies/works that appear in the dark and ask the visitor to write them a poem: they are Antonio Catalano’s heart-pounding fireflies. They are but a few, all Italian, examples of an artistic phenomenon that is expanding internationally: the use of art installations in contemporary theatre. With a clear aesthetic impact, these creations have been designed to ironically and poetically convey aspects of the communities encountered, but also to translate the themes addressed by the artists in evocative images, divergent from everyday life. In order to come to life, these creations need the participation of the spectators, who also become creators when they contribute to enrich them with contents. In the theoretical framework, the reflections on relational

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

aesthetics and participatory art by American scholar Claire Bishop suggest that the world of theatre and the world of contemporary art are closely related: they share themes and issues (the relationship between ethics and aesthetics, the position vis-à-vis society and the dominant ideology, the relationship with the community and with the audience/participants), interact in artistic practice and would draw mutual nourishment from an intensified dialogue between their theoretical reflections.

Biography: Irene Salza is a doctorate student in Theatre Studies at the Universidad Autónoma of Barcelona. Since 2007, after a Master's Degree in Social and Community Theatre at the University of Turin, she is professionally involved in social theatre as an artist, trainer and author of theatre and community development projects. She deals with dramaturgy and direction of shows, management of workshops and production of artistic installations in Italy and abroad. She has worked with social theatre projects in Palestine, Albania, Bosnia and Malta. In 2008 she founded the Una Teatro association, set up with the aim of working with people and communities through artistic creation, with which she has launched many theatre projects on various themes, such as gender, interculturalism, health, equal opportunities, active citizenship. Over the past few years, she has analysed thoroughly the work of creation of participatory art installations, which she introduces as integral actions in her theatre projects and which are the main object of her doctoral dissertation.

Irene Serafino (Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto)

O papel do sociólogo em investigações sobre projetos artísticos comunitários: algumas considerações iniciais

Palavras-chave: Reflexividade científica, investigação sociológica, projetos artísticos comunitários, Pele- Espaço de Contacto Social e Cultural.

Resumo: O presente paper objetiva problematizar preliminarmente o papel exercido pelos investigadores sociais nos projetos artísticos comunitários a partir da experiência adquirida em um processo de trabalho empírico. Este exercício reflexivo se insere no contexto mais geral de uma pesquisa em andamento, efetuada no âmbito do doutoramento em Sociologia sobre uma associação específica, a Pele – Espaço de Contacto Social e Cultural, que atua no território da cidade do Porto desde 2007, promovendo projetos de práticas artísticas comunitárias com especial enfoque no teatro comunitário. O processo de imersão no campo consistiu num leque diversificado de procedimentos e técnicas e concretizou-se em um acompanhamento diacrónico multidimensional e continuado do objeto de estudo (fase exploratória e bola de neve, observação participante, inquérito por questionário, entrevistas semi-estruturadas). Para além de um vasto conjunto de dados coletados, este processo foi também de fundamental importância para a reflexão acerca da imersão do investigador neste tipo de interação social. Se propõe, portanto, uma reflexão inicial sobre a aproximação gradual do investigador ao objeto de estudo, a criação de laços e de relações de confiança, a importância de um estudo etnográfico em projetos deste teor e a necessidade de uma análise multidimensional.

Biografia: Doutoranda em Sociologia na Universidade do Porto (UP) com bolsa de estudo bolsa de estudo SFRH/BD/100168/2014, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT); Investigadora integrada do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (ISUP); Graduação e Mestrado em Políticas Sociais e Serviço Social pela Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de Bolonha (UNIBO).

The role of the sociologist in research about community arts' projects: some initials considerations

Keywords: Reflexivity, sociological investigation, artistic community projects, Pele-Espaço de Contacto Social e Cultural.

Abstract: This paper aims to discuss preliminarily the role social researchers play studying community arts' projects from the field experience in an empiric piece of research. This exercise of reflexivity integrates an ongoing Ph.D research in Sociology. It is a case study about a specific association, *Pele – Espaço de Contacto Social e Cultural*, that has been active in the city of Porto since 2007 through community arts' projects focusing on community theatre. The field work process included a broad range of steps and techniques that have materialized a diachronic and multidimensional continued follow-up (exploratory research and snowball, participant observation, questionnaire, semi-structured interviews). Beyond a wide range of data collected, this process has been significant in creating a retro-reflection about the field research in these specific kind of social interactions, discussed in this work. Therefore, an initial reflection is proposed relating to the researcher gradual field approximation, the creation of trustworthy relationships, the importance that ethnographic studies have and the necessity of a multidimensional analysis.

Biography: Ph.D researcher in Sociology at the University of Porto supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT) under Grant SFRH/BD/100168/2014; member of the Institute of Sociology, University of Porto, (ISUP); Bachelor and Master Degree in Social Sciences (Social Policy and Social Work) at the University of Bologna (UNIBO), Faculty of Political Sciences.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Janina Suárez Pinzón (Universidade de Coimbra) e Paulo Cezar Nunes Júnior (Universidade Federal de Itajubá, Universidade de Coimbra)

Arte para a comunidade, comunidade para a arte: processos de cocriação e mediação cultural para novas perspectivas de audiências

Palavras-chave: Arte, co-criação, mediação cultural, práticas comunitárias, públicos.

Resumo: Embora os estudos de público não sejam recentes no campo da gestão e eventos culturais, apenas nas últimas décadas olhar voltado para as audiências ganha significados mais substanciais em termos de perfil, demandas e diálogos com os equipamentos/produtores culturais. Tais diálogos foram incrementados sobretudo por trabalhos e linguagens artísticas mais sensíveis à participação ativa do espectador, baseadas na relação mais direta públicoartista, de onde advém nas últimas décadas conceitos como residência artística, crowd sourcing, cultura e desenvolvimento local, inovação social, entre outros. A partir de recentes estudos acerca dos temas da cocriação e da mediação cultural estabelecidos no âmbito da Sociologia e dos Estudos Culturais, esta comunicação abordará as diversas reflexões sobre o modo como os artistas, gestores e acadêmicos contemporâneos enfocam seus projectos e investigações para analisar e trabalhar diferentes estratégias de participação no engagement das novas audiências da cultura. Durante a sessão serão estabelecidos os principais marcos teóricos sobre o assunto, com especial sensibilidade às questões tocantes ao tema arte e comunidade. Serão apresentados ainda conceitos e metodologias que serão posteriormente ilustradas por ferramentas possíveis de serem adaptadas e implementadas na gestão institucional de diferentes equipamentos ou projetos culturais. Os facilitadores pretendem convidar a todos os envolvidos para revisar suas próprias experiências com as audiências culturais em contato com este espaço reflexivo, de forma a somar contributos para a construção de conhecimentos sobre o tema.

Biografia: Paulo Cezar Nunes Junior é Doutorando em Sociologia | Cidades e Culturas Urbanas [Universidade de Coimbra]. Possui Mestrado em Lazer e Sociedade [Universidade Estadual de Campinas, 2009]. Foi professor pesquisador visitante na Universitat de Barcelona [2008-2009] e desde 2010 exerce docência em dedicação exclusiva na Universidade Federal de Itajubá. Desenvolve pesquisas e projetos de extensão com temas ligados à comunidade, cultura, cidade, e modos de vida urbanos. Coordenou a Linha Temática Cultura e o Projeto Corredor Cultural [Fórum de Pró Reitores de Extensão FORPROEX Brasil Sudeste, 2013-2015]. É idealizador e coordenador geral do FICA [Festival Integrado de Cultura e Arte]. Tem experiência na área do lazer, educação, cultura, extensão universitária e trabalhos comunitários.

Janina Suárez-Pinzón é Doutoranda em Sociologia pela Universidade de Coimbra-Portugal, dedicada a pesquisar os públicos da cultura e as formas de participação ativa em projetos de co-criação. Em Coimbra foi membro do Clube de Leitura Teatral. Na Argentina foi parte do staff do magazine Ahora Mamá. No Equador participou na Fundação Garza Roja liderando atividades culturais multidisciplinares no povo de Nobol-Guayas, colaborou com Editorial Vistazo e o jornal PP El Verdadero, foi docente na Universidade Católica de Santiago de Guayaquil e atualmente trabalha na Universidade das Artes | Guayaquil.

Art for community, community for art: co-creation processes and cultural mediation for new audiences perspectives.

Keywords: art, co-creation, cultural mediation, community practices, audiences.

Abstract: Although audience studies are not recent in the field of cultural management and events, only in the last few decades does it address audiences, it gains more substantial meanings in terms of profile, demands and dialogues with cultural equipment / producers. These dialogues have been increased mainly by works and artistic languages more sensitive to the active participation of the spectator, based on the most direct public-artist relationship, from where in the last decades concepts such as artistic residence, crowd sourcing, local culture and development, social innovation others. Based on recent studies on the topics of co-creation and cultural mediation established in the field of Sociology and Cultural Studies, this communication will address the various reflections on the way contemporary artists, managers and scholars focus their projects and investigations to analyze And work on different engagement strategies in the engagement of new audiences of culture. During the session will be established the main theoretical frameworks on the subject, with special sensitivity to the issues concerning art and community. It will also present concepts and methodologies that will later be illustrated by possible tools to be adapted and implemented in the institutional management of different cultural equipment or projects. The facilitators intend to invite all those involved to review their own experiences with cultural audiences in contact with this reflective space, so as to add contributions to the construction of knowledge about the theme.

Biography: Paulo Cezar Nunes Junior PhD Studenty in Sociology | Cities and Urban Cultures [University of Coimbra]. Master's degree in Physical Education and Society [Universidade Estadual of Campinas, 2009]. Professor visiting researcher at the Universitat de Barcelona [2008-2009], and since 2010 teaching exercises in exclusive dedication at the Federal University of Itajubá. Develops research and extension projects with topics related to culture, town and urban planning. Coordinated the Thematic Line Culture and

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

the Cultural Corridor Project [Forum Pro Rectors Extension - FORPROEX Southeast, 2013-2015]. He is founder and general coordinator of the FICA [Integrated Festival of Culture and Art]. He has experience in the leisure, education, culture and community work.

Janina Suárez Pinzón Currently is studying a doctoral program in Sociology at the University of Coimbra Portugal, UC, dedicating her research to the public of culture and ways of active participation, especially in cocreating projects. In Coimbra is member of the "Clube de Leitura Teatral". In Ecuador she participated in Garza Roja Foundation organizing cultural activities in a rural village NobolGuayas; she give lessons of Cultural Animation at the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences Education University Católica Santiago of Guayaquil. Previously collaborated in the Editorial Vistazo and newspaper PP El Verdadero. In Argentina too worked in magazine Ahora Mamá and helped Moviment Madres en Lucha contra el Paco.

José Eduardo Silva (Centro de Investigação e Intervenção Educativas)

Práticas Artísticas Comunitárias: de consumidores a produtores de arte e cultura

Palavras-chave: Arte e comunidade, cidadania, culturas participativas, produção de cultura, consumo massificado.

Resumo: Nas sociedades ocidentais, dominadas por lógicas de especialização redutoras que constantemente opõem as dimensões de produção às do consumo, o conceito de cidadania tende a assumir contornos cada vez mais passivos e conformistas. A presente comunicação aborda dimensões comunitárias da participação política através da arte, que consideramos relevantes para a emergência de cidadãos proactivos na construção cultural das suas sociedades. Os dados apresentados têm por base as experiências artísticas interdisciplinares performativas do grupo vocal comunitário vimaranense "Outra voz", nomeadamente, os desenvolvimentos de um projecto artístico em curso, que está a ser construído com recurso a metodologias participativas. Com um historial de trabalho artístico sistemático e consistente desde 2010, os cerca de cem participantes activos do grupo estão a ser convidados a colaborar, individual e colectivamente, em todas as decisões artísticas a ser tomadas, com vista à sua autonomização. Tendo em conta que a utilização de metodologias participativas implica a desejabilidade de privilegiar a qualidade dos processos de criação e não apenas os resultados imediatos, esta comunicação enfocará sobretudo os seguintes aspectos:

- a) metodologias participativas: do levantamento de propostas à sua materialização;
- b) inclusão na criação artística: projecto vs. programa;
- c) dimensões de cidadania: de consumidores a produtores de cultura cidadã.

Este processo, em curso desde Outubro de 2016, tem a sua estreia prevista em Fevereiro de 2018, contudo, a qualquer momento esta data poderá ser alterada em virtude de uma inferência negativa na qualidade dos processos criativos.

Biografia: José Eduardo Silva é actor profissional, encenador e autor de teatro desde 1999. Concluiu o seu Doutoramento em Psicologia na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade Porto em 2013. Está actualmente a conduzir um projecto de investigação pós-doutorada que intersecta teatro, desenvolvimento psicológico, educação e intervenção social, no CIIE/Centro de Investigação e Intervenção Educativas, suportada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, SFRH/BPD/100638/2014. Tem artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, bem como colaborações na organização ou edição de publicações especializadas e revisão de artigos. Para além disso, publicou dois livros "Entre o Teatro e a Psicologia: Ensaios para a reunificação de corpos e mentes" (2016) Porto: Apuro Edições; e "(Des) Individuação: (Des) Concerto para Bernard Stiegler (2016) Porto: Teatro do Frio/Apuro Edições.

Communitarian Artistic Practices: from consumers to producers of art and culture

Keywords: Art and community, citizenship, participative cultures, culture production, massified consumption.

Abstract: In western societies, dominated by reductionist logics of specialization that constantly oppose dimensions of production to those of consumption, the concept of citizenship tends to assume passive and conformist features. The present communication addresses communitarian dimensions of political participation through art, that we consider to be relevant for the emergence of proactive citizens in the cultural construction of societies. The presented data is based in artistic performative interdisciplinary experiences of the communitarian vocal exploration group "Outra voz", namely the developments of the artistic project in course, that is being construed with recourse to participative methodologies. With a history of consistent and systematic artistic work since 2010, the one hundred active participants of the group are being invited to collaborate, individually and collectively, in all the artistic decisions with a view in autonomy. Considering that the utilization of participative methodologies implies the desirability of privileging the quality of the creation processes and not only the immediate results, this communication will mainly focus the following aspects:

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

- a) participative methodologies: from the raising of proposals to their integration and materialization;
- b) inclusiveness in artistic creation: project vs. program;
- c) dimensions of citizenship: from consumers to active culture producing citizens.

This process, in course since October 2016, is predicted to premier in February 2018, although, this date may be changed if negatively interfering in the quality of the creative processes.

Biography: José Eduardo Silva is a professional theatre actor, director and author since 1999. Concluded his Ph.D. in Psychology in the Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto in 2013. Currently conducting post-doctoral research intersecting theatre, psychological development, education and community intervention in the CIIE/Centre for Research and Intervention in Education, with support of the Portuguese Foundation for Science and Technology research fellowship SFRH/BPD/100638/2014. Published in national and international journals and collaborates in editorial commissions and peer reviewing of specialized publications. He has also published two books: “Between Theatre and Psychology: rehearsals for the reunification of bodies and minds” (2016) Porto: Apuro Edições; and “(De) Individuation: (Dis) Concert for Bernard Stiegler” (2016) Porto: Teatro do Frio/Apuro Edições.

Jorge Roberto Ribeiro Braga Júnior (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

História e perspectivas do teatro em comunidades na Baixada Fluminense

Palavras-chave: teatro aplicado, teatro comunitário, pedagogia, baixada fluminense.

Resumo: O teatro presente em comunidades, como as encontradas na Baixada Fluminense, tem sido alvo de recentes pesquisas que envolvem diversos conceitos dentro do campo conhecido no Brasil como Pedagogia do Teatro. No entanto, esses conceitos permitem diversos desdobramentos que analisam e investigam procedimentos e metodologias que se enquadram na área de formação artística local com conexão com o viés educativo. O presente trabalho apresenta um panorama da prática de grupos teatrais localizados na Baixada Fluminense, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro considerada uma das mais pobres do país, à luz de referencial bibliográfico da área reconhecida no Brasil como Teatro em Comunidades e no exterior como Teatro Aplicado (applied theatre).

Biografia: Nascido em 23/04/1986 na cidade de Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil. Tem 30 anos e é ator, produtor, professor, pesquisador e um dos fundadores do Grupo Código. Atua no grupo desde seu início, tendo sido oficinaireiro de teatro (2007-2008), presidente da instituição (2007-2010) e, atualmente, ocupa o cargo de coordenador de projetos. Iniciou na prática de arte em comunidades através do projeto da Secretaria de Assistência Social da sua cidade: “Criança Cidadã” e no Programa do Governo Federal “Mais Educação”. Atuou nos sete espetáculos da Cia Código de Artes Cênicas, desde a sua fundação em 2005, onde também realizou a direção de produção. Doutorando em Artes Cênicas (UNIRIO), Mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas (UERJ), Especialista em Produção Cultural (IFRJ), Tecnólogo em Produção Cultural (IFRJ) e Licenciado em Geografia (UFF). É professor de ensino público e um dos articuladores da Rede Baixada Em Cena.

History and perspectives of theater in communities of Baixada Fluminense

Keywords: applied theatre, community theatre, pedagogy, periphery.

Abstract: Theater made in communities, such as those found in the Baixada Fluminense, has been the subject of recent research involving several concepts within the field known in Brazil as “Pedagogia do Teatro.” However, these concepts allow several thoughts that analyze and investigate procedures and methodologies situated within the area of local artistic training in connection with educational methods. This essay presents an overview of the practice in theater groups located in the Baixada Fluminense, which is considered one of the poorest neighborhoods in Brazil. The work is based on a bibliographical reference of the area recognized in our country as Theater in Communities, and abroad, as Applied Theater. The community groups have produced plays that reflect and the dialogue of their issues. These groups discuss political issues and talk about the region's identity such as "Saco de Canudos", from the Grupo TAL that received in 1978 a prize of national importance, the Molière, and more recently, plays with the same content as “Enemy of the People”, “Inspector General” and “Canudos War”. In addition to encourage political awareness, the community can identify themselves with other issues portrayed by the plays. Nowadays, eighteen groups make up the “Rede Baixada em Cena” and many of them have a direct link with the communities where they are based on actions that involve participation in plays such as formation.

Biography: Born on 04/23/1986 in the city of Mesquita, Rio de Janeiro, Brazil. He is 30 years old and is an actor, producer, teacher, researcher and one of the founders of Grupo Código. He has been a theater facilitator (2007-2008), president of the institution (2007-

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

2010) and currently holds the position of project coordinator. He started practicing art in communities through the project of the Secretary of Social Assistance of his city: "Criança Cidadã" and the Federal Government Program "Mais Educação". He has performed in the seven plays of the Cia Código de Artes Cênicas, since its foundation in 2005, where he also acted as a producer. Recently admitted as a student in PhD in Performing Arts (UNIRIO), Master in Education, Culture and Communication in Urban Peripheries (UERJ), Specialist in Cultural Production (IFRJ), Technologist in Cultural Production (IFRJ) and Graduate in Geography (UFF). He is a public school teacher and one of the articulators of Rede Baixada em Cena.

Júlia Correia (ESE - UTC de Musica e Drama - Instituto Politécnico do Porto)

Título: *A formação pedagógica de públicos e a educação cultural e artística na cidade do Porto*

Palavras-chave: Teatro, dramática, educação artística e cultural, desenvolvimento de público.

Resumo: Roubine (1982), Desgranges (1999; 2002; 2008; 2012) Jauss (2002) Rancière (1987; 2001; 2005; 2011) entre outros autores, têm vindo a debater a relação e as atitudes convencionais do público face ao espetáculo teatral, tendo Brecht desempenhado, neste campo, um papel precursor importante ao indicar e defender a existência de uma arte do espectador, quando concebe que, a atitude que seria de desejar para o espectador, seria a atitude criativa produtiva e autoral. Tornando-se a receção teatral uma matéria de reflexão teórica que muitas vezes pretende encontrar soluções para o entendimento dos problemas que a fruição cultural e teatral levanta. O mundo pode ser abordado como âmbito a ser compreendido e conhecido pela ação e é, no caso da prática dramática e teatral, convocando as vivências, experiências, necessidades e circunstâncias de vida dos intervenientes que se ancoram as possibilidades de aprendizagem que decorrem no processo criativo dramático e teatral. No paper que nos propomos apresentar, propomo-nos dar a conhecer a investigação que levamos a cabo, e cujo objeto de estudo consiste em mapear e compreender as ações de mediação cultural e formação de públicos jovens para o teatro na cidade do Porto, desde as décadas de noventa até aos nossos dias. Tanto na vertente material (facilitação da acessibilidade da educação artística e cultural para todos) como na vertente simbólica (conhecimentos estéticos e de "fazer dramáticos e teatrais" promotores do desenvolvimento e formação do indivíduo - sujeito que partilha modos de vida e modos de produção de sentidos e significações inscritas em matrizes culturais e sociais comuns). Conceitualizar e discutir os constructos teóricos da nossa análise, e clarificar as suas significações que julgamos, por ventura, virem a ser pertinentes para investigações futuras, é também uma das nossas preocupações

Biografia: Júlia Correia, atriz, encenadora e professora no Ensino Politécnico. Mestrado em Artes - Teatro Educação realizado na Universidade de Leeds, UK. Reconhecido pela Universidade do Minho em 1994. Doutora em Ciências da Educação com doutoramento realizado na FPCE da UP em 2014. Bolseira da FCT para a sua realização. Foi atriz e encenadora em vários espetáculos de teatro em companhias profissionais de valor artístico reconhecido e nos principais teatros da cidade do Porto, Braga, Lisboa, Coimbra e Évora tais como: Companhia de Teatro da Cornucópia, Teatro a Comuna, Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, Teatro da Casa da Comédia, Teatro da Trindade e Teatro Nacional D. Maria, todos sediados em Lisboa. No Porto realizou trabalhos como atriz e encenadora no Teatro Experimental do Porto, Companhia de teatro As Boas Raparigas..., e apresentou, como atriz e (ou) como encenadora, produções teatrais da sua responsabilidade, de textos da dramaturgia contemporânea internacional da no Teatro Rivoli, Teatro Carlos Alberto, Teatro Campo Alegre e Teatro Helena Sá e Costa. Presentemente é investigadora do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde realiza um pós-doc.

Development and education of audiences and cultural and artistic education in the city of Porto

Keywords: Theatre, drama, artistic and cultural education, audiences development.

Abstract: Roubine (1982), Desgranges (1999, 2002, 2008, 2012) among others, have been debating the relationship and the conventional attitudes of the public in relation to theatrical spectacle, Brecht played an important role in this field by indicating and defending the existence of an art of the spectator as he conceives that the attitude that would be desired by the spectator would be the productive and authoritarian creative attitude. The theatrical reception becomes a subject of theoretical reflection that often tries to find solutions for the understanding of the problems that the cultural and theatrical fruition raises. The world can be approached as a scope to be understood and known by action and is, in the case of dramatic and theatrical practice, summoning the experiences, needs, experiences and life circumstances of the actors that anchor the learning possibilities that take place in the creative process Dramatic and theatrical. In the paper that we propose to present, we propose to make known the research that we carry out, and whose object of study is to map and understand the actions of cultural mediation and training of young audiences for the theater in the city of Oporto, from the nineties to the present day. Both on the material side (facilitating the accessibility of artistic and cultural education for all) and on the symbolic side (aesthetic knowledge and "dramatic and theatrical performances" that promote the development and formation of the individual – subject that sharing lifestyles and modes of production of meanings inscribed in common cultural and social matrices). Conceptualizing and discussing the theoretical constructs of our analysis, and clarifying their meanings that we believe may be relevant to future research, is also one of our concerns.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biography: Júlia Correia, actress, Theatre director and teacher in Polytechnic School of Education. Master of Arts - Theater Education held at the University of Leeds, UK. Recognized by the University of Minho in 1994.

PhD in Education Sciences with PhD held at the UPP FPCE in 2014. Fellow of the FCT for its accomplishment. She was an actress and director in several theater shows in professional companies of recognized artistic value and in the main theaters of the city of Porto, Braga, Lisbon, Coimbra and Évora such as: Cornucopia Theater Company, Theatre of the Comuna, Modern Art Center of Gulbenkian Foundation, Casa da Comédia Theater, Trindade Theater and D. Maria National Theater, all based in Lisbon. In Oporto, she performed as an actress and director at the Experimental do Porto Theatre, the theater company As Boas Raparigas ..., and presented, as an actress and (or) as a director, theatrical productions of her responsibility, from contemporary international dramaturgical texts at Rivoli Theatre, Carlos Alberto Theater, Campo Alegre Theater and Helena Sá e Costa Theater. She is currently a researcher at the Institute of Sociology of the Faculty of Humanities of the University of Porto, where she holds a postdoc.

Juliana Maria Padovan Aleixo (Serviço de Saúde Cândido Ferreira - Centro de Convivência Rosa dos Ventos, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho)

Dança, corpo e produção de subjetividades: Atenção psicossocial e seus territórios de criação

Palavras-chave: Dança, corpo, subjetividade, terapia ocupacional.

Resumo: Esse resumo trata-se de uma proposta de comunicação de uma pesquisa que vem sendo realizada sobre um espaço de vivências em dança, num serviço de saúde mental comunitário, no município de Campinas, São Paulo, Brasil. Queremos trazer à cena novos regimes de visibilidade às práticas de cuidado que se localizam na intersecção dos campos das atividades artísticas e expressivas-clínica-produção de subjetividade-corpo-dança. O grupo de dança se encontra semanalmente num Centro de Convivência aberto à população de todas as idades. As atividades são gratuitas, colaborando com o acesso das pessoas ao espaço. Trabalhamos propostas corporais inspirados na técnica Klauss Vianna e movimentos das danças étnicas, como dança do ventre. O grupo é composto por cerca de 30 mulheres. Algumas questões nos cercam e pretendemos nos movimentar com elas ao longo da pesquisa: Como a dança, as práticas artísticas-corporais, podem dar lugar ao “desajuste da norma”, sem patologizar, sem estigmatizar? Como a dança possibilita que se ative um processo de conhecimento e cuidado de si, através do corpo em movimento, do contanto-atenção-presença aos gestos? Quais processos se agenciam causando intensas transformações subjetivas? Que conexões que o dançar desperta? O que o corpo transforma ao dançar? São muitas histórias de vidas que trazem ao dançar. O corpo presente ao movimentar-se acessa o inacessível. Há algo de indizível na vida que cria língua nos gestos, olhares, sensações, expressões. São dessas produções que queremos dar língua. Produções que conectam os sujeitos ao plano da subjetivação, ao plano da produção que é plano do coletivo.

Biografia: Terapeuta Ocupacional, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC) em 2003. Especialista em Saúde Mental, pelo programa de Aprimoramento em Saúde Mental pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2004. Em 2005 até 2009 atuou como Terapeuta Ocupacional em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) em Campinas, na área da saúde mental. Em 2009 assume a gestão de um Centro de Convivência em Campinas, dispositivo comunitário que compõe a rede psicossocial, com ações voltadas ao trabalho com arte, cultura, saúde e educação. Em 2016 torna-se mestre em Psicologia e Sociedade pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Em 2017, ingressa na Universidade Federal Paulista (UNIFESP) como professora substituta no curso de Terapia Ocupacional. Tem formação na área de danças étnicas e atualmente aprofunda-se na Técnica Klauss Vianna. Ingressou também em 2017, no doutorado na Unesp, com o tema de pesquisa em Dança, corpo e produção de subjetividade, sob a orientação de Elizabeth Araújo Lima.

Dance, body and subjectivity production: Psychosocial attention and its creation territories

Keywords: Dance, body, subjectivity, Occupational Therapy.

Abstract: This abstract is a proposal for the communication of a research that is being carried out on a living space in dance, at a community mental health service, in the city of Campinas, São Paulo, Brazil. We want to bring to the scene new regimes of visibility to the practices of care that are located at the intersection of the fields of artistic and expressive activities-clinic-production of subjectivity-body-dance. The dance group meets weekly in a Coexistence Center open to the population of all ages. Activities are free, collaborating with people's access to space. We work on body proposals inspired by the Klauss Vianna technique and ethnic dances movements, such as Belly Dancing. The group consists of about 30 women. Some issues surround us and we intend to move with them throughout the research: How can dance, the artistic-corporal practices, give rise to the "mismatch of the norm", without pathologizing, without stigmatizing? How does dance enable a process of knowing and caring for oneself, through the moving body, from the contact-attention-presence to the gestures? What processes are involved causing intense subjective transformations? What connections does the dance awaken? What does the body do when dancing? There are many life stories brought up when dancing. The present body while moving accesses the inaccessible. There is something unspeakable in life that creates language in gestures,

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

looks, sensations, expressions. It is these productions that we want to give language. Productions that connect subjects to the scenario of subjectivation, to the scenario of production that is the scenario of the collective.

Biography: Occupational Therapist, graduated from Pontifical Catholic University of Campinas (PUC) in 2003. Specialist in Mental Health, by the program of Improvement in Mental Health by the State University of Campinas (Unicamp) in 2004. In 2005 until 2009 he served as Occupational Therapist in A Psychosocial Care Center (Caps) in Campinas, in the area of mental health. In 2009 he assumes the management of a Coexistence Center in Campinas, a community device that composes the psychosocial network, with actions focused on work with art, culture, health and education. In 2016 he graduated in Psychology and Society from the State University Júlio de Mesquita Filho (UNESP). In 2017, she joined the Federal University of São Paulo (UNIFESP) as a substitute professor in the Occupational Therapy course. He is trained in the area of ethnic dances and currently he delves into the Klauss Vianna Technique. She also entered the doctorate at Unesp in 2017, with the subject of research in Dance, body and production of subjectivity, under the guidance of Elizabeth Araújo Lima.

Kathya Maria Ayres de Godoy (Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" / Instituto de Artes)

Práticas Colaborativas em Dança na cidade de São Paulo – Brasil

Palavras-chave: ações artísticas; formação de público, dança.

Resumo: O Projeto Quinta em Dança: ações artísticas educativas e culturais na cidade de São Paulo (2012-2017), é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação (GPDEE) do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP/IA, no Campus de São Paulo, Brasil. Conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e de Graduação (PROGRAD) e do Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES). Ele visa a formação de público para a dança e a proposição de projetos artísticos educativos em espaços formais e não formais - comunitários. O projeto foi estruturado a partir dos conceitos de experiência (LARROSA, 2002), saberes em dança e conhecimento sensível (GODOY, 2013). Para tanto, os participantes apreciam espetáculos encenados por companhias de dança da cidade, seguido de um debate e uma oficina artística que interliga o tema encenado. Não necessariamente nesta ordem para que dependendo do tema abordado, possa ser escolhido o melhor caminho. Dentre as questões trazidas estão: que dança é essa? O que essa linguagem tem a nos dizer? É possível compreendê-la? E senti-la? O convite aos grupos é feito em função do assunto estudado pelo GPDEE, que advem da comunidade formada pela população em geral que nem sempre tem acesso aos bens culturais, mas também agregamos outras comunidades: artística, estudantes e professores, que apresentam outras demandas. O formato pode variar, pois estamos na 10ª edição do projeto. Contabilizamos 3.200 participantes nestes seis anos. O resultado pode ser visto nos teasers e video documentários. Acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=jI-Sf2DDdeY&list=PLPfNVNUKANLuMcoQBkYwmQrTxTINcXTdz>.

Biografia: Bailarina e coreógrafa formada pela Escola Municipal de Bailados e Royal Academy of London, Mestre e Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Leciona no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, na graduação e no Programa de Pós-Graduação em Artes. Coordena os cursos de graduação em Artes Cênicas. Lidera o Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação e Dirige o IAdança – Grupo de Dança institucional da UNESP. Coordenou Projetos como Movimento e Cultura na escola - dança (2009-2011); Poéticas da Dança na Educação Básica (2011-2012) e Quinta em dança: ações artísticas na cidade de São Paulo (2013-2017). Autora de vários livros como Experiências compartilhadas em dança: formação de plateia (2013); Oficinas de Dança e Expressão Corporal. São Paulo (2009). Parecerista e Assessora Científica de órgãos de fomento no Brasil.

Collaborative Practice in Dance in the city of São Paulo – Brazil

Keywords: artistic actions; formation of public, dance.

Abstract: The Fifth Project in Dance: educational and cultural artistic actions in the city of São Paulo (2012-2017), is developed by the Group of Research Dance: Aesthetics and Education (GPDEE) of the Institute of Arts of the State University Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP / IA, at the Campus of São Paulo, Brazil. It has the support of the Pro-Rector of Extension (PROEX) and of Graduation (PROGRAD) and of the Graduate Program in Arts (PPGARTES). It aims at the formation of the public for dance and the proposition of educational artistic projects in formal and non - formal spaces - community. The project was structured from the concepts of experience (LARROSA, 2002), knowledge in dance and sensitive knowledge (GODOY, 2013). In order to do so, the participants enjoy spectacles staged by the city's dance companies, followed by a debate and an artistic workshop that interconnects the theme staged. Not necessarily in this order so that depending on the topic addressed, the best way can be chosen. Among the issues raised are: what dance is this? What does this language have to tell us? Is it possible to understand it? And feel it? The invitation to the groups is based on the subject studied by the GPDEE, which comes from the community formed by the general population that does not always have access to cultural assets, but we also add other communities: artistic, students and teachers, who

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

have other demands. The format may vary as we are in the 10th edition of the project. We counted 3,200 participants in these six years. The result can be seen in teasers and video documentaries. Go to <https://www.youtube.com/watch?v=jI-Sf2DDdeY&list=PLPfnVNUKANLuMcoQBkYwmOrTxTINcXTdz>.

Biography: Dancer and choreographer graduated from the Municipal School of Ballet and Royal Academy of London, Master and PhD in Education from the Pontifical Catholic University of São Paulo. He teaches at the Institute of Arts of Universidade Estadual Paulista, at the undergraduate and postgraduate programs in Arts. Coordinates undergraduate courses in Performing Arts. He leads the Dance Research Group: Aesthetics and Education and Directs IAdança - Institutional Dance Group of UNESP. Coordinated Projects as Movement and Culture in school - dance (2009-2011); Poetics of Dance in Basic Education (2011-2012) and Fifth in dance: artistic actions in the city of São Paulo (2013-2017). Author of several books such as Experiences shared in dance: formation of audience (2013); Dance and Body Expression Workshops. São Paulo (2009). Parecerista and Scientific Advisor of development agencies in Brazil.

Láís Barreto Barbosa (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e Georgia Sibebe Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

A poética da cidade ao vento dos avoados

Palavras-chave: Saúde Mental, teatro documentário, direito à Cidade.

Resumo: Trata-se da apresentação de uma pesquisa-intervenção a qual tem como campo o Coletivo cênico-poético “Vento dos Avoados”. O coletivo é composto por usuários de serviços de saúde mental da cidade de Natal/RN (BR), estudantes de Psicologia da UFRN, psicólogos, atores e atrizes. O coletivo teve início no ano de 2014 e, desde então, desenvolve pesquisas cênicas comunitárias com o intuito de fomentar processos de criações coletivas usando dispositivos documentais como potencialidades para a produção de outras formas de existência para os integrantes. Por meio da abordagem teórica, estética e metodológica do Teatro Documentário, buscamos construir de maneira performática as inquietações, memórias, histórias de vida e projetos de vida dos participantes. O coletivo é uma força instituinte no cenário da saúde mental e também uma nova possibilidade estética no quesito de produção artística comunitária na cidade de Natal. Aposta-se que, ao documentarem e narrarem suas vidas estes usuários possam retomar partes de suas biografias que estão na ordem do “comum” performatizando outra existência. Estas cenas são ferramentas políticas e de cuidado, que nos demandam reflexões sobre a interdisciplinaridade na interface da psicologia com a saúde mental e o teatro documentário. No coletivo Ventos dos Avoados, produzem-se ações políticas inovadoras provocando uma nova compreensão estética para o cuidar no âmbito da saúde mental, colocando em xeque concepções maniqueístas do processo saúde-doença, bem como desconstruímos a dicotomia entre realidade e ficção nessas vidas que se reinventam. As cenas encaram sua caminhada com passos políticos, criativos e, acima de tudo, sensíveis. A linguagem estética permite refletir o quanto de vida perdemos nas nossas formas burocráticas de cuidado, bem como a linguagem cênica documental nos instiga a encontrar relações entre a psicologia e outras formas de cuidado em saúde mental.

Biografia: Láís Barreto Barbosa é psicóloga social e atriz, mora na cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte. Desde a sua formação como psicóloga interessa-se pela área de saúde mental e suas políticas públicas. Como atriz pesquisa formas de trabalhar com não atores e em contextos comunitários. Neste momento, trabalha na sua pesquisa doutoral no desenvolvimento de um grupo de teatro intitulado “Vento dos Avoados” no qual investiga há dois anos a interface entre o Teatro Documentário como dispositivo de cuidado, produção de saúde e autonomia no contexto das políticas de saúde mental local e brasileira.

Georgia Sibebe Nogueira da Silva possui graduação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (1990), Mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2000), Doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2006). É Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia/PPGpsi. Coordena o Mestrado Profissional em Saúde da Família no Nordeste- MPSF/RENASF - núcleo UFRN. Coordena o LETHS - UFRN (Laboratório de Estudos em Tanatologia e Humanização das práticas em Saúde), é Membro do NESC (Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva). Atua no campo da Saúde Coletiva e Psicologia, com os seguintes temas: Tanatologia (morte, luto, bioética, cuidados paliativos, família, profissionais de saúde), Espiritualidade; Educação Médica, Organização e Produção do Cuidado Humanizado em Saúde; Atenção Primária/ESF (AIDS; Diversidade Sexual; Masculinidades; Juventudes e Vulnerabilidades), ancorada nos referenciais da Fenomenologia-Existencial, Hermenêutica e Abordagem Sistêmica da Família.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

The city poetry to the “wind of birds”

Keywords: Mental health, documentary theater, rights to the city.

Abstract: It is the presentation of an intervention research that has as its field the theatre group scenic-poetic "Vento dos Avoados". The group is composed of users of mental health services in the city of Natal / RN (BR), organized social movements of Mental Health such as The Potiguar Plural Association and the Movement of People in the Street Situation of Rio Grande do Norte (MNPR) and students of Psychology at Federal University of Rio Grande do Norte. The collective began in 2014 and since then has developed community-based research with the aim of fostering processes of collective creation using documentary devices as potentialities for the production of other forms of existence for the members. Through the theoretical, aesthetic and methodological approach of the Documentary Theater, we seek to construct in a performative way the restlessness, memories, life histories and life projects of the participants. The collective is an instituting force in the scenario of Brazilian Mental Health and also a new aesthetic possibility, of being made to see and feel the madness of another form. The autobiographical processes show the common lives of those men and women. It is claimed that by documenting and narrating their lives these users can resume parts of their biographies that are in the order of the "common" performatizing a re-existence, constituting other links that permeate the city and activating other subjectivities. The scenes produced are political and care tools, which demand reflection on the interdisciplinarity of Psychology as a field of Mental Health and Documentary Theater. We ask if in the collective “Vento dos Avoados” innovative political actions are produced, provoking a new aesthetic understanding for Caring in the field of Mental Health, putting in check manicomial practices and medical conceptions of the health-disease process, the place of culture and community artistic practices in mental health. The aesthetic language allows us to reflect how much life we lose in our bureaucratic forms of care, as well as the documentary scenic language instigates us to find relationships between Psychology, Community theater and other forms of Mental Health Care and people living in socio-affective vulnerability.

Biography: Laís Barreto Barbosa is a social psychologist and actress, I live in the city of Natal in the State of Rio Grande do Norte. Since my training as a psychologist, I have been interested in the area of mental health and its public policies. I research ways of working with non-actors and in community contexts. At present, I work in my doctoral research in the development of a theater group entitled "Vento dos Avoados" in which I investigate the interface between the Documentary Theater as a device of Care, health production and autonomy in the context of local and Brazilian mental health policies.

Georgia Sibebe Nogueira da Silva is Graduated in psychology from the University of Fortaleza (1990), a Master's degree in Collective Health from the State University of Rio de Janeiro (2000), and a PhD in Medical Sciences from the Faculty of Medicine of the University of São Paulo (2006). Professor at the Department of Psychology at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) and is linked to the Postgraduate Program in Psychology. Coordinate the Professional Master's Degree in Family Health in the Northeast - nucleus UFRN. Coordinates LETHS - UFRN (Laboratory of Studies in Tanatology and Humanization of Health Practices). Researcher in the field of Collective Health and Psychology, with the following topics: Thanatology (death, mourning, bioethics, palliative care, family, health professionals), Spirituality; Medical Education, Organization and Production of Humanized Health Care; Attention, Prenatal (AIDS, Sexual Diversity, Masculinities, Youths and Vulnerabilities), anchored in the references of Existential Phenomenology, Hermeneutics and Systemic Family Approach.

Letícia Eduardo Carraro (Terapeuta Ocupacional - Centro de Convivência Rosa dos Ventos)

Exposição “Criações Afetivas”

Palavras-chave: Oficinas terapêuticas, saúde mental, arte, subjetividade, terapia ocupacional.

Resumo: Este trabalho é realizado no Centro de Convivência (Ceco) Rosa dos Ventos, um dos serviços da rede substitutiva de saúde mental gerenciado pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira na cidade de Campinas. O Ateliê de Artes faz parte das oficinas realizadas no Ceco, com participantes da comunidade e pessoas que fazem tratamento no Centro de Atenção Psicossocial. Será apresentado relato sobre a exposição “Criações Afetivas” realizada no Ceco composta por obras criadas pelos participantes do Ateliê. A descoberta do trabalho artístico expressivo permitiu transportar o sujeito para seu mundo interno na busca pelo auto reconhecimento, dando lugar à produção afetiva. A exposição torna-se ferramenta e objetivo a se alcançar. Para isso, lança-se mão de construção delicada das subjetividades, emoldurando desejos, trazendo criador e obra próximos ao observador, valorizando o produto final de obras de vida inacabadas. Nessa observação delicada da cena composta de pequenos traços, dando forma e significado às “criações afetivas”, está o Terapeuta Ocupacional. À medida que este observa a cena, interfere, pontua, se afasta, se empresta e recolhe partes desse enredo que compõe o que foi construído no Ateliê, na cumplicidade de acolher a angústia da crise resultando na impossibilidade de se finalizar uma tela, expondo-a inacabada, atestando a incompletude humana e as rupturas. Compreender que o valor artístico pode ser ampliado por histórias de vida complexas, dando valor à obra pelo processo, mais do que pela estética. Cada composição dessa cena foi material de construção dessa exposição da vida em seus mínimos detalhes criativos.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar (2011). Coursou Programa de Aprimoramento Profissional em Atenção Psicossocial pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp Botucatu (2013). Possui formação em Movimento Vital Expressivo – Sistema psicocorporal Rio Abierto – Campinas – SP (2016). Atuou como educadora social em projeto da Assistência Social com crianças e adolescentes no território – Projeto Circulando – Campinas - SP (2013 – 2014). Atuou como Terapeuta Ocupacional em dois Centros de Atenção Psicossocial no município de Campinas – SP (2014 – 2016). Atualmente ocupa o cargo de Terapeuta Ocupacional no Centro de Convivência Rosa dos Ventos – Campinas – SP.

Exhibition "Affective Creations"

Keywords: Community, mental health, art, subjectivity, occupational therapy.

Abstract: This work is carried out at the Coexistence Center (Ceco) Rosa dos Ventos, one of the services of the substitute mental health network managed by the Dr. Cândido Ferreira Health Service in Campinas city. The Arts Workshop is part of the workshops held at Ceco, with participants from the community and people who are treated at the Center for Psychosocial Care. A report on the exhibition "Affective Creations" will be presented at Ceco composed of works created by the workshop participants. The discovery of the expressive artistic work allowed transporting the subject to its inner world in the search for self-recognition, giving place to the affective production. The exhibition becomes a tool and goal to be achieved. For this, the delicate construction of subjectivities is cast, framing desires, bringing creator and work close to the observer, valuing the final product of unfinished works of life. In this delicate observation of the scene composed of small traits, giving shape and meaning to "affective creations," is the Occupational Therapist. As he observes the scene, he interferes, punctuates, withdraws, lends himself and collects parts of this plot that composes what was constructed in the Workshop, in the complicity of accepting the anguish of the crisis resulting in the impossibility of finalizing a screen, showing it unfinished, attesting the human incompleteness and ruptures. Understand that artistic value can be amplified by complex life histories, giving value to the work by the process, rather than by aesthetics. Each composition of this scene was material of construction of this exposition of life in its minimum creative details.

Biography: Graduated in Occupational Therapy by the Federal University of São Carlos – UFSCar (2011). Cursed Program of Professional Improvement in Psychosocial Attention by School of São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp Botucatu (2013). Has training in Expressive Vital Movement - Psychocorporal system Rio Abierto – Campinas – SP (2016). Worked as a social educator in the project of Social Assistance with children and adolescents in the territory – “Projeto Circulando” – Campinas - SP (2013 – 2014). Worked as an Occupational Therapist in two Psychosocial Care Centers in the city of Campinas - SP (2014 – 2016). Currently occupies the position of Occupational Therapist at Rosa dos Ventos Coexistence Center - Campinas – SP.

Lígia Ferro (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa)

Retratos das ilhas do Porto: uma experiência de avaliação do projeto de criação artística comunitária com recurso à metodologia etnográfica

Resumo: Partindo do trabalho de avaliação do projeto de criação artística comunitária “Retratos das Ilhas”, financiado pelo Programa Partis da Fundação Calouste Gulbenkian, pretende-se colocar à discussão as possibilidades da metodologia etnográfica como instrumento de avaliação de resultados de projetos de intervenção artística e social. As ilhas constituem uma tipologia habitacional que proliferou no Porto na segunda metade do século XIX. Apesar das precárias condições de habitabilidade que estes espaços oferecem, muitas das ilhas do Porto continuam habitadas. O projeto “Retratos das Ilhas” surge com o objetivo de envolver os moradores na regeneração destes espaços de vivência. A fotografia participativa e o teatro comunitário são usados para trabalhar com os moradores das ilhas do Bonfim, com o objetivo de reforçar a identidade comunitária e o sentimento de pertença aos seus espaços de vizinhança. Através do cruzamento de duas linguagens artísticas, a realidade da vivência das ilhas tem sido retratada pelo olhar dos seus moradores, revelando imagens, sons e narrativas de uma vida social intensa. Pretende-se expor alguns resultados do projeto com base no processo de avaliação com recurso à metodologia etnográfica. A ênfase atual na recolha de informação quantitativa para medidas de impacto baseadas em resultados, tem levado a uma subvalorização dos dados qualitativos na monitorização e avaliação de projetos. Neste projeto, a etnografia permitiu mapear e compreender a mudança nos domínios formal e informal, identificar e interpretar possíveis resistências à implementação do projeto e/ou mudança e focalizar a contribuição para a mudança, mais do que a atribuição com base em relações de causa-efeito.

Biografia: Lígia Ferro é professora auxiliar convidada do Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Recebeu o título de Doutoramento Europeu em Antropologia Urbana pelo Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL, em 2011. Atualmente é investigadora integrada do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP) e do Centro de Investigação

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

e Estudos de Sociologia (CIES-IUL, ISCTE-IUL), onde tem desenvolvido investigação na área das artes, culturas urbanas e migrações. Mais detalhes em: https://sigarra.up.pt/flup/pt/func_geral.formview?p_codigo=483843

Lígia Parodi (Agência Piaget para o Desenvolvimento) e Cláudia Rodrigues (Agência Piaget para o Desenvolvimento / Research in Education and Community Intervention)

Corpo da cidade: diálogos de pessoas em situação de exclusão socio-urbana com a cidade e o espaço público

Palavras-chave: Rua, invisibilidade/visibilidade urbana e social, street photography, ritmos urbanos.

Resumo: A exposição coletiva de fotografia “Corpo da Cidade” é composta por fotografias criadas no âmbito de três raids de fotografia em três cidades: Barcelos, V.N. Gaia e Setúbal. O empoderamento, a promoção da cidadania e a inserção urbana de pessoas em situação de exclusão social, através da fotografia enquanto prática cultural, constituem a motivação para este exercício que contou com 12 participantes - amadores de fotografia e utentes de equipas propõem a inclusão social. As 24 fotografias da exposição correspondem ao resultado do desafio inspirado pela street photography – a realização de raids fotográficos que propunham olhar, sentir e pensar a cidade que se habita. Estes raids, considerados como atividade formativa de curta duração, envolveram a preparação da captura de imagens, a captura no espaço urbano e um momento de visualização e apreciação do trabalho. Para a exposição foram privilegiadas as fotografias que, para além dos lugares e das coisas, ‘olhassem’ as pessoas que os usam, que os habitam. As fotografias captam o percurso dos fotógrafos na abordagem pessoal à sua cidade, revelando quer o à-vontade em chegar às paisagens, aos símbolos, às coisas, quer as hesitações dos fotógrafos na apropriação dos olhares. Trata-se não só de ‘olhar’ o outro, mas também de se ser ‘olhado’. As cidades e as suas pessoas são olhadas e devolvem olhares. A exposição pública em espaços nobres das três cidades contribuiu também para promover nos autores sentimentos de apropriação da cidade e de valorização da sua cidadania, contrariando uma certa marginalidade e afastamento cívico já internalizadas.

Biografia: Lígia Parodi nasceu no Porto em 1973. Licenciou-se em Psicologia em 1997, na Universidade do Porto, e foi por essa altura que iniciou os estudos de cinema junto de um grupo de amigos ligados ao cinema de animação, com quem desenvolveu projectos quer de criação, quer formativos, no âmbito da actividade do Cineclube de Viseu. Em 2009 co-realizou “Voltar a ver-me”, documentário desenvolvido com um grupo de pessoas com lesão cerebral, que ensaia o alinhamento dos auto-retratos criados por cada um dos elementos do grupo. Fez o Mestrado em Comunicação Audiovisual – especialização em Fotografia e Cinema Documental, da ESMAE/IPP –, onde co-realizou o documentário “Fárria” (2011) e apresentou como trabalho final “Outreaching/Proximidades” (2013). Trabalha na APDES (ONGD) desde 2005, onde é actualmente responsável de equipa do GIRUBarcelos (equipa de rua que trabalha com pessoas que utilizam drogas e pessoas com problemas ligados ao álcool) e integra o departamento audiovisual.

Cláudia Maria Barbosa Rodrigues é doutorada em Sociologia - Cidades e Culturas Urbanas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É mestre em Psicologia e Educação Ambientais pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto.

Tem desenvolvido o seu trabalho de investigação e de intervenção nas áreas do ambiente urbano, exclusão e espacialização social, insegurança urbana, culturas urbanas e cenários festivos. Em 2010 realizou um workshop de Fotografia Social - Métodos Visuais: Recursos e Usos nas Ciências Sociais, no Instituto Português de Fotografia. Foi membro da International Visual Sociology Association - IVSA – entre 2009 a 2011. Actualmente é membro do Conselho de Coordenação, Coordenadora do Departamento de Investigação e membro do Departamento Audiovisual da APDES (ONGD). É investigadora na RECI – Research in Education and Community Intervention.

City body: dialogues of people in situations of socio-urban exclusion with the city and the public space

Keywords: Street, urban and social invisibility/visibility, street photography, urban rhythms.

Abstract: The collective exhibition "City body" consists of photographs created under three photography raids in three cities: Barcelos, V.N. Gaia and Setúbal. Empowerment, the promotion of citizenship and the urban insertion of people in a situation of social exclusion, through photography as a cultural practice, are the motivation for this exercise that included 12 participants - amateurs of photography and users of teams proposing social inclusion. The 24 photographs of the exhibition correspond to the result of the challenge inspired by street photography - the realization of photographic raids that proposed to look, feel and think about the city that is inhabited. These raids, considered as a formative activity of short duration, involved the preparation of the capture of images, the capture in the urban space and a moment of visualization and appreciation of the work. For the exhibition were privileged the photographs that, in addition to places and things, 'look' at the people who use them, who inhabit them. The photographs capture the path of the photographers in the personal approach to their city, revealing both the willingness to get to the landscapes, the symbols, the things, and the hesitations of the photographers in the appropriation of the eyes. It is not only 'looking' at the other, but also being looked at. The cities and their people are looked at and return glances. The public exhibition in noble spaces of the three cities also

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

contributed to promote in the authors feelings of appropriation of the city and of valorization of its citizenship, contrary to a certain marginality and civic distance already internalized.

Biography: Lígia Parodi was born in Oporto in 1973. Graduated in Psychology in 1997 at the University of Porto, and at this point she began her film studies with a group of friends linked to animated films, with whom she developed projects of creation and training, in the scope of the activity of the Cine Clube de Viseu. In 2009 she co-directed "To see me again", a documentary developed with a group of people with brain injury, who rehearses the alignment of self-portraits created by each of the group's elements. She received her Master's degree in Audiovisual Communication - specialization in Photography and Documentary Cinema from ESMAE / IPP - where she co-produced the documentary "Fária" (2011) and presented the final work "Outreaching / Proximidades" (2013). She has been working at APDES (ONGD) since 2005, where she is currently in charge of the GIRUBarcelos team (street team that works with people who use drugs and people with alcohol problems) and is part of the audiovisual department.

Cláudia Maria Barbosa Rodrigues holds a PhD in Sociology - Cities and Urban Cultures from the Faculty of Economics of the University of Coimbra. She has a Masters in Psychology and Environmental Education from the Higher Institute of Applied Psychology and a Psychology Degree from the Faculty of Psychology of the University of Porto. She has developed her work of investigation and intervention in the areas of urban environment, social exclusion and spatialization, urban insecurity, urban cultures and festive scenarios. In 2010 she held a workshop on Social Photography - Visual Methods: Resources and Uses in Social Sciences, at the Portuguese Institute of Photography. She was a member of the International Visual Sociology Association (IVSA) from 2009 to 2011. She is currently a member of the Coordination Council, Coordinator of the Research Department and member of the Audiovisual Department of APDES (ONGD). She is a researcher at RECI - Research in Education and Community Intervention.

Lucas Valentim Rocha (Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia)

Processos compartilhados em dança: criação e aprendizagem

Resumo: Surge do interesse em discutir questões que perpassam o cotidiano de diversos artistas e professores que vivenciam experiências de criar e aprender em coletivo. Propomos observar a criação e a aprendizagem enquanto instâncias impossíveis de serem entendidas separadamente. Para o desenvolvimento desta argumentação, observamos três coletivos de artistas residentes na cidade de Salvador/BA: Coletivo Quitanda, Coletivo TeiaMUV e Núcleo VAGAPARA. Outro campo de análise é o processo de criação do espetáculo O QUE FICA, desenvolvido ao longo do ano de 2012, pelo Grupo de Dança Contemporânea da UFBA. Fazem parte desta discussão autores com Edgar Morin, em seus estudos sobre a complexidade; Helena Katz e Christine Greiner, ao abordarem os processos coevolutivos entre corpo, mente e ambiente. Quando nos aprofundamos nos aspectos que dizem respeito à criação em coletivo, alguns eixos de observação/análise foram escolhidos, tais como: processo, aprendizagem, autonomia, colaboração, cooperação, autoria e hierarquia. Pesquisadores de diferentes áreas foram postos em relação com o objetivo de discutir tais eixos de observação/análise, dentre os principais: na Educação, Paulo Freire e Hugo Assman, a fim de discutir questões de aprendizagem e autonomia; na área da Comunicação e Semiótica, aproximamo-nos de Cecília Almeida Salles, com sua pesquisa sobre o processo de criação enquanto um gesto inacabado; já os filósofos Peter Pál Pelbart e Roberto Esposito compõem esse trabalho na medida em que sustentam uma discussão política acerca dos processos compartilhamento; o sociólogo Richard Sennett e a professora de dança Gladistoni Tridapalli nos ajudam a refletir sobre habilidades como cooperação e investigação.

Biografia: Professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UFBA, sob orientação da Prof. Dra. Gilsamara Moura. Mestre em Dança pelo Programa de Pós Graduação em Dança da UFBA (2013). Licenciado em Dança pela Universidade Federal da Bahia (2011). Pesquisa os processos de criação e as experiências de aprendizagem em práticas colaborativas, com ênfase em questões como hierarquia, autoria, autonomia e cooperação. É vice-coordenador do Curso de Especialização - Estudos Contemporâneos em Dança (2015-2017). Pesquisador dos Grupos de Pesquisa PROCEDA - políticas, processos corporeográficos e educacionais em Dança e CORPONECTIVOS em Dança. Foi integrante fundador do Núcleo VAGAPARA - coletivo de 07 artistas residentes em Salvador/BA onde atuou artisticamente de 2007 a 2015. Desenvolve trabalhos como ator, diretor, dançarino, coreógrafo e produtor.

Abstract: Emerges from the interest in discussing matters which pervade the daily practices of different artists and teachers who have collective learning and creative experiences. We proposed to observe creation and learning as inseparable instances. To develop that argument, we observed three art collectives from Salvador, Bahia: Coletivo Quitanda, Coletivo TeiaMUV and Núcleo VAGAPARA. Another research field is the creative process of the dance piece O QUE FICA, developed during the year of 2012 by the Contemporary Dance Group, from Federal University of Bahia. Authors such as Edgar Morin, when he addresses the issue of complexity, and Helena Katz and Christine Greiner, who approach co-evolutionist process among body, mind and environment, are part of that discussion. When we further analyzed matters related to collective creation, some observational/analytical issues were chosen, such as: process, learning, autonomy, collaboration, cooperation, authorship and hierarchy. Researchers from different areas were put in relation to the purpose of debating these issues, among these: in Education, Paulo Freire and Hugo Assman, to discuss

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

issues such as autonomy and learning; in Communication and Semiotics, we approached Cecília Almeida Salles, with her research on the creative process as an unfinished gesture; also, philosophers Peter Pál Pelbart and Roberto Esposito take part in this work, because of the political debate they raise about sharing processes; The sociologist Richard Sennet and dance professor Gladistoni Tridapalli help us reflect on skills such as cooperation and investigation.

Biography: Professor of the Dance School of Federal University of Bahia (UFBA). Doctorate student of Scenic Arts Post-graduation Program of Federal University of Bahia (PPGAC-UFBA), oriented by PhD Prof. Gilsamara Moura. Master in Dance by Dance Post-graduation Program of Federal University of Bahia (UFBA/2013). Graduated in Dance by the same institution (2011). Researches creative processes and learning experiences in collaborative practices, with emphasis in questions as hierarchy, authorship, autonomy and cooperation. Is vice-coordinator of the Specialization Course - Contemporary Studies in Dance (2015-2017). Researcher at the researching groups PROCEDA - politics, body-choreography and educational processes in dance and CORPONENTIVOS in Dance. Was founding member of Núcleo VAGAPARA – artistic collective of Salvador/Bahia, where acted artistically from 2007 to 2015. Develops works as an actor, director, dancer, choreographer and producer.

Lucia Vignoli (Instituto Nacional de Educação de Surdos), Nena Balthar (Escola de Artes Visuais do Parque Lage) e Camila do Valle (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

Natureza Viva: uma ação-banquete-performance-coletiva

Palavras-chave: Arte, desenho, poesia, literatura, partilha.

Resumo: Natureza Viva: uma ação-banquete-performance-coletiva é uma obra de performance das artistas Lucia Vignoli, Nena Balthar e Camila do Valle na qual o público é convidado a fazer desenhos de observação de frutas e também a degustá-las. As frutas são ofertadas sobre um grande rolo de papel branco, com medida aproximada de 5 metros X 1 metro formando uma extensa superfície na qual estão dispostos lápis grafite, lápis de cor e giz de cêra. A atmosfera de diálogo permite revelar modos de pertencimento e de estar no mundo e durante a ação são feitas leituras de textos e poemas. Os gestos de desenhar, degustar, ler, escutar e conversar evidenciam a potência de uma ação coletiva para as partilhas sobre questões de arte, do espaço público e privado. A proposta instaura um campo para além do campo artístico, sua contaminação com outros ramos de conhecimento permite questionar: como pensar esses territórios? Como ocupar e gerir em benefício da comunidade? O viés Etnográfico do projeto se alinha ao que diz Jacques Rancière sobre a dimensão política da Arte ao provocar um deslocamento e/ou uma reestruturação em uma determinada forma de “partilha do sensível”. A ação proporciona uma experiência de compor uma narrativa coletiva em que todos são sujeitos do discurso; ao desenhar, provar os alimentos, conversar, conviver e acionar memórias.

Biografia: Lucia Vignoli é artista visual, atua na Educação de Surdos e coordena o Grupo de Pesquisa ARTEGESTOÇÃO.

Nena Balthar é artista, desenvolve projetos em desenho, fotografia e vídeo. Atuou na equipe do serviço de Educação do Museu de Arte Moderna entre 1999 e 2006. Desde 1992 é Professora na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro. Em 2010 recebeu o prêmio Rede Nacional Funarte de Artes visuais – 7ª edição – com o projeto Via de Mão Dupla.

Camila do Valle é Poeta, Professora Adjunta de Literatura Portuguesa e Literatura Africana do Curso de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Professora permanente do Mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia na Universidade do Estado do Maranhão (UEMA). É Professora Visitante, desde 2014, no Museu de Astronomia e Ciências afins (MAST). Dirigiu, até abril de 2009, a Fundación Centro de Estudos Brasileiros (FUNCEB) em Buenos Aires.

Living Nature: an action-banquet-performance- collective

Keywords: Art, drawing, poetry, literature, share, memories.

Abstract: Living Nature: an action-banquet-performance-collective is a work of performance of the artists Lucia Vignoli, Nena Balthar and Camila do Valle in which the public is invited to make observation drawings of fruit and also to taste them. The fruits are offered on a large roll of white paper, measuring approximately 5 meters X 1 meter forming an extensive surface in which are arranged graphite pencils, color pencils and crayons. The atmosphere of dialogue allows revealing ways of belonging and being in the world Simultaneously with the action are readings of texts and poems. The gestures of drawing, tasting, reading, listening and talking show the power of collective action for the sharing of art, public and private space issues. The proposal establishes a field beyond the artistic field. Its contamination with other branch of knowledge allows to question: How to think these territories? How to occupy and manage for the benefit of the community? The Ethnographic field of the project aligns itself with what Jacques Rancière says about the political dimension of Art by provoking a displacement and/or a restructuring in a certain form on The Distribution of the

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Sensible. The action provides an experience of composing a collective narrative in which all are subjects of discourse; to draw, taste food, talk, share and access memories.

Biography: Lucia Vignoli is a visual artist, acts in the Deaf Education and coordinates the ARTEGESTOÇÃO Research Group.

Nena Balthar is a artist, develops projects in drawing, photography and video. Worked in the Education Service of the Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, between 1999 and 2006. Since 1992 works as Professor at the Visual Arts School of Parque Lage in Rio de Janeiro. In 2010 received the National Funarte Network of Visual Arts - 7th edition - with the project Via de Mão Dupla.

Camila do Valle is a Poet, Adjunct Professor of Portuguese Literature and African Literature at the Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ) and Permanent Professor of the Master in Social and Political Cartography of the Amazon at the State University of Maranhão (UEMA). Visiting Professor since 2014 at the Museum of Astronomy and Related Sciences (MAST). Director at the Foundation for Brazilian Studies (FUNCEB) in Buenos Aires until april 2009.

Luiz Fernando Pinto (Coletivo Peneira) e Alez Teixeira

Sarau do Escritório - O maior espaço de coworking artístico do Rio

Palavras chave: Espaço público, movimento, cultura, experimentação

Resumo: Influenciados por movimentos globais como a Primavera Árabe, o 15M, o Occupy Wall Street, e o desejo de ocupar os espaços públicos, um grupo de artistas-produtores se reuniu em novembro de 2013 para colocar o bloco na rua, e o local escolhido foi a Praça João Pessoa, no bairro da Lapa, Rio de Janeiro. O bloco nesse caso é o Sarau do Escritório, um espaço de experimentação artística no coração da boemia carioca, que abre caminho para o encontro de atores e agentes culturais de vários territórios. Realizado pelo Coletivo Peneira afim de disputar o território e um novo imaginário cultural da região central da capital fluminense, o projeto busca ser uma voz de resistência no espaço público. Em 2015 foi chancelado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro como Ação Local, sendo considerado o maior sarau de artes integradas da cidade. Três anos após a estreia, já passaram pelo palco do Sarau do Escritório mais de 1500 artistas, e com 30 mil espectadores, sem falar do palco aberto, onde o público é convidado a interagir o espetáculo do começo ao fim. Além disso, acontecem intervenções, performances, poesias, música, cinema, lançamentos de livros, circo, teatro, exposições e libertações de livros.

Biografia: Luiz Fernando Pinto, bacharel em teatro pela universidade Cândido Mendes, e formado em Produção Cultural pelo PACC, da Universidade das Quebradas UFRJ. Um dos criadores e realizadores do Sarau do Escritório, fundador do Coletivo Peneira, onde atua como ator, produtor e dramaturgo. Promove ações na metrópole do Rio de Janeiro que visam a criação de novas narrativas e a criação de um novo imaginário para a produção cultural independente. Participou de diversas mesas relacionadas a território e cultura, como: “O Bonde da Economia Criativa”, na Festa Literária da Zona Oeste,; “Literatura e Cidade”, na Festa Literária das Periferias. Representou o Rio de Janeiro no “Curto Circuito da Juventude”, em Brasília. Pesquisador da obra de Luís da Câmara Cascudo, escreveu os espetáculos “Urucuia Grande Sertão” e “O Provinciano Incurável”. Ministra as oficinas de “Teatro e sua arte popular” e “Produção de Guerrilha”, junto ao Coletivo Peneira. Realiza o Sarau do Velho, que acontece na Zona Oeste.

Alex Teixeira é um dos criadores da Peneira, uma organização multilinguagem surgida no Rio de Janeiro em 2010. Ator, produtor e documentarista, possui 18 anos de experiência nas artes cênicas e atuação em mais de 20 espetáculos. Também é um dos realizadores do Sarau do Escritório, evento de experimentação artística que acontece há quatro em espaços públicos. Atualmente dirige o documentário “Aqui jaz Jaiminho”, que conta a história do Brasil nos últimos 60 anos, a partir da ótica de Jaime Dias Sabino, recordista mundial de enterros e velórios de personalidades, ator de mais de 40 filmes e político.

“Sarau do Escritório” - The largest artistic coworking space in Rio

Keywords: Public space, movement, cultural, experimentation

Abstract: Influenced by global movements such as the Arab Spring, 15M, Occupy Wall Street, and the desire to occupy public space, a group of artists and cultural producers came together in November 2013 to “shake the street”. The chosen place was João Pessoa square, in Lapa - Rio de Janeiro. The movement is called “Sarau do Escritório”, and it is a space for artistic experimentation in the heart of bohemian Rio de Janeiro that has contributed to gathering actors and cultural agents from different territories. “Sarau do escritório” is organised by Coletivo Peneira in order to dispute territorial perceptions and create new cultural imaginations about the central region of the capital city of Rio de Janeiro. The project seeks to be a resistance voice in public space. In 2015 it was approved and recognized by the Municipal Secretary of Culture of Rio de Janeiro as an important local action and is considered the biggest

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

cultural gathering with integrated arts in the city. Since its launch, more than 1500 artists have performed on Sarau do Escritório's stage, with a total audience of 30.000 people, not to mention the open stage, a free moment in which the audience is invited to interact with the presentation. In addition, there are interventions, performances, poetry, music, short movies, book releases and book distributions, circus art, theater scenes and visual arts exhibitions.

Biography: Luiz Fernando Pinto holds a bachelor's degree in drama from the Cândido Mendes University, and a degree in Cultural Production from the University of Quebradas UFRJ (PACC). He is one of the creators and directors of Sarau do Escritório, founder of the Peneira organization, where he is as an actor, producer and playwright. He promotes initiatives in Rio de Janeiro's metropolitan region that create new narratives and a new imaginary for independent cultural production. Luiz has spoken in several panels on territory and culture, such as: "O Bonde da Economia Criativa" at the Festa Literária da Zona Oeste ; "Literatura e Cidade", at "Festa Literária das Periferias. He represented Rio de Janeiro at the "Curto Circuito da Juventude" in Brasília. He researches the work of Luís da Câmara Cascudo, and has written the shows "Urucua Grande Sertão" and "O Provinciano Incurável". He organizes the workshops "Teatro e sua arte pop_corpo e cidade" and "Produção de Guerrilha", along with Peneira. He produces, with Pri Bittencourt and Leo Lopes, the Sarau do Velho, which takes place in Rio's West Zone.

Alex Teixeira is one of the creators of Peneira, a multiartistic organization founded in Rio de Janeiro in 2010. He is an actor, producer and documentarist and has 18 years of experience in performing arts, having acted in more than 20 shows. He also produces Sarau do Escritório, an artistic- experimenting event that has been taking place in public spaces for the last four years. He is currently directing the documentary "Aqui jaz Jaiminho", which tells the story of Brazil in the last 60 years, from the perspective of Jaime Dias Sabino, world record holder for attending celebrity funerals, who acted in over 40 films and was also a politician.

Marcia Pompeo Nogueira (Universidade do Estado de Santa Catarina)

Formação de Agentes Culturais da Juventude Camponesa

Palavras-Chave: Juventude, movimentos sociais, universidade, agentes culturais.

Resumo: Apostando numa parceria da universidade com os movimentos sociais, projetos de Residência Agrária foram propostos no Brasil, no período anterior ao golpe, financiados pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Tive a oportunidade de coordenar dois desses projetos, voltados para a região sul do Brasil. Este relato refere-se mais especificamente a um projeto de capacitação de jovens para atuar em assentamentos da reforma agrária com projetos artístico-culturais. O projeto "Formação de Agentes Culturais da Juventude Camponesa" envolveu cerca de 40 jovens de seis regiões do Estado de Santa Catarina. A eles foram oferecidas oficinas de Teatro, Música, Artes Visuais, Design, Indústria Cultural, Comunicação, Projeto e Produção. Um grupo de profissionais, na sua maioria estudantes de pós-graduação do Centro de Artes da UDESC, e militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) estruturou-se na construção desta formação, contribuindo para apoiar os jovens na elaboração de projetos e na sua execução. Além das vivências artísticas proporcionadas aos jovens, e de uma discussão crítica sobre a questão da cultura, o projeto estruturou formas de interação com as comunidades, ouvindo suas demandas para nortear a realização dos projetos e pontuou sua análise a partir de contradições presentes na vida desses jovens e das comunidades em que eles atuaram. Este projeto resultou em práticas teatrais, projeção de filmes, programas para as rádios comunitárias, criação de murais, entre outros, realizados sempre em diálogo com as comunidades.

Biografia: Professora associada da Universidade do Estado de Santa Catarina / Brasil. Publica na área de Teatro na Comunidade e Teatro para o Desenvolvimento e coordena atividades de pesquisa e extensão voltadas para a formação de facilitadores em Teatro na Comunidade. Coordenou o curso de pós-graduação Arte no Campo, dedicado à arte para assentados de reforma agrária, lidera atualmente um projeto de formação de jovens camponeses enquanto agentes culturais. Faz parte do Congresso Indra, uma rede global sobre arte como um recurso para lidar de forma não violenta com conflitos.

Formation of Cultural Agents of Peasant Youth

Keywords: Youth, social movements, university, cultural agents.

Abstract: Believing on a partnership of the university with social movements, Agrarian Residence Projects were proposed in Brazil in the pre-coup period, funded by the Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA), in partnership with the National Research Council (CNPq). I had the opportunity to coordinate two of these projects, focused on the southern region of Brazil. This report refers more specifically to a project to form young people to work in agrarian reform settlements with artistic and cultural projects. The project "Formation of Cultural Agents of Peasant Youth" involved about 40 young people from six regions of the State of Santa Catarina. They were offered workshops in Theater, Music, Visual Arts, Design, Cultural Industry, Communication, Project and Production. A group of professionals, mostly postgraduate students from the UDESC Arts Center, and members of the Landless

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Workers Movement (MST) were structured in the construction of this formation, helping to support young people in the design of projects and in its execution. In addition to the artistic experiences provided to the young people and a critical discussion about the issue of culture, the project structured ways of interacting with the communities, listening to their demands to guide the projects, and punctuated their analysis based on the contradictions present in their lives and in the communities in which they worked. This project resulted in theatrical practices, film projection, programs for community radio, creation of murals, among others, always carried out in dialogue with the communities.

Biography: Marcia Pompeo Nogueira is an associate professor at the Performing Arts Department/Santa Catarina State University/Brazil. Has published in Community Theatre and Theatre for Development and coordinates research and extension activities devoted to the formation of facilitators in community theatre. Was the head of a post-graduate course devoted to art in agrarian reform settlements, leads currently a project of formation of peasant youth cultural agents; is part of Indra Congress, a global network on art as a resource for dealing non-violently with conflict.

Maria José Lisboa Silva (Universidade Federal do Maranhão)

O grupo grita e o teatro comunitário: Um processo de prática e construção coletiva multidisciplinar

Palavras-chave: Teatro, público, espaço, comunidade, processo.

Resumo: Esta pesquisa compõe a base de investigação, inserida no âmbito do teatro feito em contextos comunitários, com descrição e reflexão, em torno da experiência realizada pelo Grupo Grita, especificamente o *Projeto Via Sacra*, realizado ao 'ar livre' num percurso de 2km, há 35 anos na comunidade do Anjo da Guarda, periferia de São Luís/MA/Brasil, com total envolvimento comunitário, uma vez sendo os mesmos a protagonizarem a cena e serem os responsáveis por todo o processo de criação e operacionalização do espetáculo. Um processo de prática e construção coletiva multidisciplinar que, de maneira singular, encontram-se todos os elementos constitutivos do fazer teatral; além, de potencializar outras linguagens, como a música, o canto, a dança, a poesia, o cinema, entre outros, num total cruzamento poético entre teatro/público/espaço, potencializando, sobretudo, um diálogo com o território: cidade e espaço público - uma prática eminentemente de caráter social, coletivo, político, pedagógico - um forte componente cívico vivenciado pelos cidadãos anjo-guardenses e adjacentes. Considerando a temática da pesquisa e tendo em vista a operacionalização dos propósitos da investigação, qualifica-se o tipo de abordagem, como qualitativa e empírica: um estudo de caso.

The grita group and the community theater: A process of multidisciplinary collective construction and practice

Keywords: Theater, public, space, community, process.

Abstract: This research forms the basis of research, inserted in the scope of theater done in community contexts, with description and reflection, based on the experience carried out by the Grita Group, specifically the Via Sacra Project, carried out outdoors for 2km. 35 years in the Guardian Angel community, in the periphery of São Luís/MA/Brazil, with full community involvement, once they are the protagonists in the scene and responsible for the whole process of creation and operationalization of the show. A process of collective multidisciplinary practice and construction that, in a unique way, is found all the constituent elements of theatrical performance; In addition, to enhance other languages, such as music, singing, dance, poetry, cinema, among others, in a total poetic cross between theater/public/space, potentializing, above all, a dialogue with the territory: city and space Public - an eminently social, collective, political, pedagogical practice - a strong civic component experienced by Anglo-American citizens and adjoining citizens. Considering the research theme and with a view to the operationalization of research purposes, the type of approach is qualified as qualitative and empirical: a case study.

Biography: He holds a Bachelor's Degree in Arts Education (a degree in Performing Arts) from the Federal University of Maranhão and a Master's degree in Visual Arts from University Estadual Paulista. She is currently Adjunct Professor I of the Federal University of Maranhão. She is an actress and founding partner of the Grita Group, away to the Doctorate in Theater Studies from the Faculty of Letters in Lisbon/PT. Her experience as an actress includes shows such as: I Juca Pirama, by Gonçalves Dias; Black Fugido, by César Teixeira; Folia of the three oxen, by Silvia Orthof; Knight of Destiny, by Tacito Borralho; Waiting Time, by Aldo Leite; The Saltimbancos, by Chico Buarque; Poultry by Aldo Leite; The Way of the Cross, collective creation, among others. She is part of the team of researchers in the project "Who the Art Expects, Shows the Self, under the coordination of the researcher of the Center for Research in Communication and Culture (CECC) of the Portuguese Catholic University, Teacher Doctor Anabela Mendes.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Maria Teresa Barradas (Escola Superior de Educação de Beja, Departamento de Artes, Humanidades e Desporto)

Saberes de Tradição e Saberes de Inovação Contemporânea: o Artesanato Têxtil como Artefacto em Média-Arte Digital

Palavras-chave: Artefactos Artísticos, Estéticas Contemporâneas, Culturas Populares, Tecnologia Wearable, Bordados Tradicionais.

Resumo: A problemática contemporânea do know-how do artesão, em cruzamento com a inovação tecnológica e a cultura do design, veio confirmar a pertinência da questão de investigação “de que forma os e-materiais poderão reativar o interesse pelos bordados tradicionais?”. Para documentar a resposta e consciente do impacto da revolução digital na mudança do artesanato têxtil que é concebido e produzido hoje, desenvolvi e implementei o artefacto “Tapete Interativo Óbidos/Oppidum” e considerei a possibilidade de visitar o artesanato tradicional - intervindo e contribuindo para a sua divulgação e reconhecimento como obra de arte contemporânea com funções estéticas - aceitando participar num “Encontro de Saberes” com as bordadeiras de Olho Marinho, Óbidos. Neste encontro, foram trocados os saberes contemporâneos sobre a utilização de materiais eletrónicos aplicados ao têxtil com as técnicas de bordados tradicionais, sendo objetivo comum, experimentar o cruzamento entre a tradição e a tecnologia ao nível dos bordados tradicionais.

Biografia: Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho, é Assistente Convidada na Escola Superior de Educação de Beja, Departamento de Artes, Humanidades e Desporto, Sub-departamento de Artes. Leciona as unidades curriculares “Prática Profissional no Setor das Indústrias Criativas” e “Metodologias do Projeto Multimédia”. Licenciou-se em Design pela Escola Superior de Design – IADE. Concluiu o Mestrado em Design e Cultura Visual, especialização em Design de Produção Visual na Escola Superior de Design – IADE. É doutorada em Média-Arte Digital pela Universidade Aberta e Universidade do Algarve (em associação). É membro investigadora do CIAC/UA Algarve. Exerceu a sua atividade profissional como designer entre 1998 a 2016 em Beja. Foi sócia fundadora da Indústria Criativa P. Gráfica, Indústria de Comunicação Gráfica, com sede em Beja. Desenvolveu diversos trabalhos na área do Design Visual e Design Expo, destacando-se o trabalho realizado para as Instituições EDIA/Alqueva, Águas de Portugal/Águas Públicas do Alentejo, MARÉ e COTR entre outras. Desenvolve projetos no âmbito da Média-Arte Digital. Estuda os wearables computers, linha Fashionable Technology e as potencialidades criativas dos materiais eletrónicos quando aplicados ao design de moda. Investiga de que forma os e-materiais poderão reativar o interesse pelos bordados tradicionais.

Tradition and Knowledge of Contemporary Innovation: Textile Craft as Artifact in Digital Media-Art

Keywords: Artistic Artifacts, Contemporary Aesthetics, Popular Cultures, Wearable Technology, Traditional Embroidery.

Abstract: The contemporary problem of the artisan's know-how, in combination with technological innovation and design culture, confirms the pertinence of the research question "in what way e-materials can revive interest in traditional embroidery?" To document the response and aware of the impact of the digital revolution on the change in textile crafts that is conceived and produced today, I developed and implemented the "Interactive Carpet Óbidos/Oppidum" artifact and I considered revisiting traditional crafts - intervening and contributing to the its dissemination and recognition as a contemporary art work with aesthetic functions - accepting to participate in a "Knowledge Meeting" with the embroiderers of Olho Marinho, Óbidos. In this meeting, the contemporary knowledge on the use of electronic materials applied to the textile with the traditional embroidery techniques was exchanged, being a common objective, to experience the cross between the tradition and the technology in the traditional embroideries level.

Biography: Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho, is Assistant Guest at Escola Superior de Educação de Beja, Art Department. She teaches the curricular units "Professional Practice in the Creative Industries Sector" and "Methodologies of the Multimedia Project". Graduated in Design from the Escola Superior de Design - IADE. She completed her Masters in Visual Design and Culture, specializing in Visual Production Design at Escola Superior de Design - IADE. She holds a PhD in Media-Digital Art from Universidade Aberta and Universidade do Algarve (in association). She is a research member of CIAC/UA Algarve. She worked as a designer between 1998 and 2016 in Beja. She was founding partner of the Creative Industry P. Gráfica, Indústria de Comunicação Gráfica, based in Beja. She has developed several works in the area of Visual Design and Design Expo, highlighting the work done for the Institutions EDIA/Alqueva, Águas de Portugal/Águas Públicas do Alentejo, MARÉ and COTR, among others. She develops projects in the field of Media-Digital Art. She studies wearables computers, Fashionable Technology line and the creative potential of electronic materials when applied to fashion design. Investigate how e-materials can revive interest in traditional embroidery.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Mariana da Costa Mendes Gonçalves Delgado (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto)

68 ° Latitude Norte: Crepúsculos Atlânticos de Memórias e Identidades da Comunidade Litoral

Palavras-chave: pós-memória, pesca do bacalhau, comunidade, político e audiovisual.

Resumo: A presente comunicação pretende expor uma investigação baseada na prática artística, e em particular, na obra “The Quest of the Lonely Dorymen”. É um vídeo onde se evoca a alegoria dos solitários homens dos dórís, esses pescadores-marinheiros do bilhete-postal. O ambiente cinemático tem como fonte principal a água e o sal. A narrativa das viagens da Frota Branca à Terra Nova, Labrador e Gronelândia, no Canadá entrecruza-se com Portugal, na comunidade de Aveiro e a sua (pós) memória coletiva na atualidade. O mapa de navegação desta reflexão desenha-se nos seguintes tópicos: “O Roteiro – Lar, Instrução, Amparo”; “Em Apneia – Errância Urbana”; e “À Deriva – Radicante e Nomadismo”. No primeiro momento, acede-se a um arquivo de família procurando trazer à visibilidade um discurso imagético, particular, do período do Estado Novo: a Campanha do Bacalhau. Foi um projeto central enquanto instrumento de propaganda política e educativa. Também serviu de espaço cénico ideal para a recriação historicista de uma “potência marítima tradicional”. No segundo momento, a genealogia do privado interliga-se com uma recolha de imagens in loco em Aveiro. Centra-se na relação entre o processo de montagem da narrativa do vídeo e o processo de aprendizagem de uma aluna. Aqui, a memória e o acontecimento geram um pensamento análogo acerca do desdobramento dos tempos da experiência criativa. Por último, mobilizo os conceitos de radicante e nomadismo exteriores ao campo da educação. A exterioridade e, por sua vez, o deslocamento do prisma teórico pretende repensar(-se) a intersubjetividade da prática da educação artística nas comunidades locais. Link de acesso ao vídeo: <https://vimeo.com/192125563>

Biografia: A artista tem vindo a desenvolver um corpo de trabalho em torno dos conceitos de ruína, pós-memória, distopias e comunidade. Actualmente frequenta o doutoramento em Educação Artística na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Tem Mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas (2013-15) e Licenciatura em Belas Artes - Pintura obtida na mesma instituição (2009-13). Exibe com frequência desde 2013, destacando-se as seguintes exposições: Sem Quartel/Without Mercy, Sismógrafo em colaboração com Livraria Utopia, Gato Vadio, Confederação e Rua do Sol 172, Porto (2014); No Fim da História, a Galeria do Grupo BlackSheep, Lisboa (2015) e a Bienal Jeune Création Européenne, Opportunity Knocks Only Once, França, Dinamarca, Polónia, Letónia, Itália, Espanha e Portugal (2015-17).

68 ° North Latitude: Atlantic Twilights of Memories and Identities of the Coastal Community

Keywords: post-memory, cod fishery, community, political and audiovisual.

Abstract: This communication aims to present a research based on artistic practice in particular on the work "The Quest of the Lonely Dorymen". It is a video where one evokes the allegory of the lonely men of the dories, these fishermen-sailors of the postcard. The kinematic environment has as its main source water and salt. The narrative of the White Fleet travel to Newfoundland, Labrador and Greenland, Canada intersects with Portugal in Aveiro community and its (post) collective memory today. The navigation map of this reflection is drawn on the following topics: "The Roadmap - Home, Instruction, Support"; "In Apnea - Urban Wandering"; and "Drifting - Radicant and Nomadism". In the first topic, one's accesses a family archive seeking to bring to visibility a particular imagery discourse of the Estado Novo period: the Cod Campaign. It was a central project as an instrument of political and educational propaganda. It also served as the ideal stage space for the historicist recreation of a "traditional maritime power." In the second moment, the genealogy of the private interconnects with a collection of images in loco in Aveiro. It focuses on the relationship between the processes of the montage of the video narrative and the learning process of a student. Here, memory and event generate analogous thinking about the unfolding of the times within creative experience. Finally, I mobilize the concepts of radicant and nomadism external to the field of education. The exteriority and, in turn, the displacement of the theoretical prism aims to rethink the inter-subjectivity of the practice of artistic education in local communities.

Video access link: <https://vimeo.com/192125563>

Biography: The artist has developed a body of work around the concepts of ruin, post-memory, dystopias and community. She currently attends a PhD in Artistic Education at the Faculty of Fine Arts of the University of Porto. Master in Contemporary Artistic Practices (2013-15) and holds a degree in Fine Arts - Painting obtained at the same institution (2009-13). Has exhibited frequently since 2013 highlighting the following exhibits: Sem Quartel/ Without Mercy, Sismógrafo in collaboration with Livraria Utopia, Gato Vadio, Confederação and Rua do Sol 172, Porto (2014); No Fim da História/ In The End of History, The BlackSheep Group Gallery, Lisbon (2015) and Biennale Jeune Création Européenne, Opportunity Knocks Only Once, France, Denmark, Poland, Latvia, Italy, Spain and Portugal (2015-17).

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Marina Costa (Câmara Municipal de Esposende)

AMAReMAR – Arte e Comunidade

Palavras-chave: Arte, criação coletiva, identidade.

Resumo: O projeto AMAReMAR, promovido pelo Município de Esposende, iniciou em 2016, e tem como principais objetivos promover a inclusão social e potenciar o crescimento pessoal dos cidadãos. Aberto a todas as idades e de acesso gratuito, trata-se de uma proposta de intervenção social através de práticas artísticas, tendo como premissa a importância da educação e da cultura na formação integral do indivíduo e do coletivo, como verdadeiros instrumentos de coesão social. Com coordenação de Hugo Cruz, especialista em práticas artísticas e comunidades, o projeto integra oficinas de Teatro, Música, Ilustração e Fotografia e Vídeo, sob orientação, respetivamente, de Susana Madeira, Filipe Miranda, Joana de Rosa e Rogério Ribeiro. Através do trabalho das diversas disciplinas artísticas, os públicos cruzam-se e contribuem para um projeto artístico comum, identitário, potenciando-se os fatores transformador e democratizador das artes. O projeto coloca em reflexão a cultura local, a história das gentes, a transformação social. “Amar” e “Mar” remete-nos para duas temáticas centrais e indissociáveis neste projeto: a ligação da comunidade ao mar, às vidas do mar, e respetivas vivências, histórias, afetos e sentimentos. O AMAReMAR procura potenciar o envolvimento da comunidade na exploração e (re)descoberta da cultura local, envolvendo-a em todas as fases do projeto, seja pelo seu papel crucial ao nível da recolha da sua história, vivências e costumes, quer como participantes nas várias oficinas artísticas e, inevitavelmente, enquanto espectadores. Pretende-se, assim, promover atitudes participativas na vida cultural e social da comunidade, uma maior consciência dos seus valores estruturantes, das suas responsabilidades e obrigações, potenciando o combate à apatia e isolamento social.

Biografia: Marina Costa, Licenciada em Serviço Social desde 1999. Em 2000 iniciou funções na Câmara Municipal de Esposende, onde foi integrada no Serviço de Ação Social. Desde 2010 é Coordenadora do Serviço de Habitação da Câmara Municipal de Esposende, onde propõe e executa medidas concelhias de apoio à coesão social e habitação. Co-autora do Projeto Municipal de Arte e Comunidade – AMAReMAR.

AMAReMAR - Art and Community

Keywords: Art, collective creation, identity.

Abstract: The AMAReMAR project, promoted by the municipality of Esposende, started in 2016, and has as its main objectives to promote social inclusion and enhance the personal growth of its citizens. Open to all ages and free, this is a proposal for social intervention through artistic practices, having as premise the importance of education and culture in the integral formation of the individual and the collective, as true instruments of social cohesion. With coordination of Hugo Cruz, specialist in artistic practices and communities, the project incorporates Theater workshops, music, illustration and photography and video, under guidance, respectively, by Susana Madeira, Filipe Miranda, Joana de Rosa and Rogério Ribeiro. Through the work of the various artistic disciplines, the cross and contribute to a common artistic project, identity, boosting the transformer and democratizador factors of the arts. The project puts into consideration the local culture, the history of the people, the social transformation. "Love" and "Sea" refers us to two central themes and indissociable in this project: the call of the community, to the lives of the sea, and respective experiences, stories, emotions and feelings. The AMAReMAR seeks to enhance community involvement in the operation and (re) discovering the local culture, getting involved in all phases of the project, either by your crucial role at the level of your collection history, experiences and traditions, and as participants in the various artistic workshops and, inevitably, as spectators. The aim is thus to promote participatory attitudes in social and cultural life of the community, a greater awareness of its structuring values, responsibilities and obligations, boosting the fight against apathy and social isolation.

Biography: Marina Costa, graduated in Social Work since 1999. In 2000, she began working at the Municipal Council of Esposende, where she was integrated into the Social Action Service. Since 2010, she is the Coordinator of the Housing Service of the City Council of Esposende, where she proposes and executes municipal measures to support social cohesion and housing. Co-author of the Municipal Art and Community Project - AMAReMAR.

Marina Henriques Coutinho (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

O teatro e a reinvenção da cidade partida

Palavras chave: Teatro aplicado, cidade, programa de extensão.

Resumo: A cidade do Rio de Janeiro, palco da última copa do mundo (2013) e futura arena dos Jogos Olímpicos (2016) é uma cidade, que assim como outros centros urbanos do mundo, expõe as deformações e contradições do mundo capitalista globalizado. A

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

comunicação irá analisar a situação do Rio de Janeiro como sede dos megaeventos esportivos e, ao mesmo tempo, como território que abriga muitas lutas, inclusive no campo do teatro, pela igualdade de direitos sobre a cidade. Nos últimos anos, a produção teatral de grupos provenientes das comunidades populares, ou das 'periferias', como são frequentemente denominados, vêm ganhando algum espaço nas pautas de equipamentos culturais do "centro". Isto revela aspectos de novas redes de sociabilidade que se formam na cidade. Tomando por base a experiência do programa de extensão Teatro em Comunidades, e citando também outras práticas, a comunicação irá abordar o potencial da arte em refazer a cidade onde vivemos, abrindo caminhos para circulação de produções e cidadãos por todos os seus espaços.

Biografia: Marina Henriques Coutinho é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). É Doutora em Artes Cênicas (UNIRIO). Em 2007, foi contemplada pelo Programa de Bolsas de Alto nível da União Europeia para a América Latina e participou do curso Teatro e Mídia para o Desenvolvimento Social na Universidade de Winchester, Inglaterra (2008). Sua tese de doutorado, A favela como palco e personagem, recebeu Menção Honrosa no Prêmio CAPES de Teses 2011 e foi publicada com incentivo da FAPERJ (2012). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Pedagogia Teatral, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro em comunidades, teatro aplicado (applied theatre), teatro e escola. Atualmente, na UNIRIO, coordena o projeto de pesquisa: "Teatro aplicado (applied theatre): investigações sobre um universo em expansão"; e o programa de extensão, contemplado pelo PROEXT 2013 e 2014 e EXTPESQ FAPERJ 2014/2015: "Teatro em Comunidades".

Theatre and the re-invention of the divided city

Keywords: Applied theatre; city; extension programme.

Abstract: The city of Rio de Janeiro, stage for the last World Football Cup Final (2014) and future arena for the 2016 Olympic Games is a city which, like many other world urban centres, lays bare the deformities and contradictions of the globalized capitalist world. This communication article considers the situation of Rio de Janeiro as host to mega sports events and, as a territory of struggle, for equality of rights to the city. In recent years, theatrical productions by groups from popular communities, or from the 'periphery' have been gaining space in the cultural programming of the cultural 'centres'. This reveals aspects of new social networks now forming in the city. Taking as its main source experiences from the extension programme Teatro em Comunidades, the communication will deal with the potential of art to remake the city, opening up paths of circulation for artistic productions and citizens throughout all of its environments.

Biography: Marina Henriques Coutinho is Professor at the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO). She has a PhD in Performing Arts (UNIRIO). In 2007, she was awarded a High Level European Union Programme Scholarship for Latin America and with it attended the course Theatre and Media for Social Development at the University of Winchester, England (2008). Her doctoral thesis, "The favela as stage and persona", received an Honourable Mention in the CAPES Thesis Award 2011. She has experience in the area of Arts with emphasis on Theatre Pedagogy and acting in the following areas: community theatre, applied theatre, theatre in education. Currently, at UNIRIO, she coordinates the research project: "Applied theatre: research on an expanding universe"; and the extension program: "Theatre in Communities".

Marina Souza Lobo Guzzo (Universidade Federal de São Paulo)

Uma dança do sul: contextos coreográficos na cidade de São Paulo

Palavras-chave: Coreografia, epistemologia, sul, contexto.

Resumo: A preocupação com uma abertura à diversidade epistêmica tem sido um dos temas de referência em vários projetos de ação cultural e artística. Sair de uma hegemonia ou de um "norte" para o conhecimento, tem apresentado outros eixos de circulação de saberes e conhecimentos, assim como circuitos de apresentação de mostras de arte contemporânea. A proposta mostra ações de dança contemporânea na cidade de São Paulo que, a partir de uma política pública municipal de fomento, criaram um contexto, um fluxo de convívio e aproximação com uma atitude renovadora, fora das instituições tradicionais, representando uma forma rizomática e vitalizante para a produção criativa na cidade. A cidade serve de inspiração e de estímulo para criação em arte contemporânea, contaminando modos de fazer e existir a partir de epistemologias não dominantes.

Biografia: Artista e pesquisadora das artes do corpo, Marina Guzzo é Pós-doutora pelo Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP. Professora Adjunta da Unifesp no Campus Baixada Santista, pesquisadora do Laboratório Corpo e Arte e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Dança – N(i)D. Concentra suas criações na interface das linguagens artísticas e a incerteza da vida contemporânea, misturando dança, performance e circo para explorar os limites do corpo e da subjetividade nas cidades e na natureza.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

A dance from the south: Choreographic contexts in São Paulo

Keywords: choreography, epistemology, South, context

Abstract: The concern with an openness to epistemic diversity has been one of the themes of reference in several projects of cultural and artistic action. Leaving a hegemony or a "north" for knowledge, has presented other axes of circulation of knowledge and knowledge, as well as circuits of presentation of contemporary art shows. The proposal shows contemporary dance actions in the city of São Paulo that, based on a municipal public policy of development, created a context, a flow of conviviality and approach with a renewing attitude, outside the traditional institutions, representing a rhizomatic and vitalizing way For creative production in the city. The city serves as inspiration and stimulus for creation in contemporary art, contaminating ways of doing and existing from non-dominant epistemologies.

Biography: Artist and researcher of body arts, Marina Guzzo is a postdoctoral fellow at the Department of Performing Arts at ECA-USP. Adjunct Professor of Unifesp at the Baixada Santista Campus, researcher at the Body and Art Laboratory and coordinator of the Interdisciplinary Center for Dance - N(i)D. Her creations are focused on the interface of artistic languages and the uncertainty of contemporary life, mixing dance, performance and circus to explore the limits of body and subjectivity in cities and in nature.

Matheus Silva Lins

Lapinha, Vazio(s) Imaginário(s) – Etapa Intervenções de Aproximação

Palavras-chave: Imaginários, urbanismo participativo, intervenção urbana.

Resumo: Intervenções de Aproximação é parte de uma das etapas de ações urbanas estruturadas dentro do trabalho final de graduação titulado "Lapinha: vazios imaginários" para a obtenção do título de arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. As Intervenções de Aproximação são micro-ações com a comunidade na realização de algo efetivo para estabelecer vínculos de confiança e trocas. Foi realizada uma ação experimental em 15 de novembro de 2014, na comunidade do Amarelinho, localizada no bairro da Lapinha na cidade de Salvador – Bahia – Brasil. A partir da prática dos moradores em jogar dominó em um banco de concreto, houve a ideia de fazer mais dois bancos de madeira para que eles pudessem jogar de uma melhor forma o jogo. Partindo da ideia que a comunidade detém conhecimentos e técnicas próprias, a ideia era fazer os bancos a partir da reutilização de paletes e com um desenho participativo. Os bancos foram realizados em conjunto com os moradores, porém o mais fantástico foi a ação inesperada das crianças da comunidade que ao vivenciarem todo o processo, sentiram-se estimuladas e desenvolveram também seus próprios desenhos, e com as sobras de materiais, uma cabana para brincarem. Isso foi muito enriquecedor, e mostrou como a partir de estímulos externos, e o desenvolvimento de outros imaginários, podemos ativar a potência criativa das pessoas fazendo com que elas se sintam capazes a produzir e modificar o espaço onde habitam, e com isso, uma busca para uma arquitetura e um urbanismo mais participativo.

Biografia: Nascido na cidade em Salvador - Bahia – Brasil, tenho graduação em Design Gráfico pela Universidade do Estado da Bahia e em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Atuo multiplamente como designer gráfico, arquiteto e urbanista tentando sempre adequar essas atividades a um caráter social e sustentável. Também desenvolvo paralelamente o trabalho artístico interativo de vídeo arte, Percepções Efêmeras além do projeto Saia do Lugar, em que explora processos gráficos manuais com ilustrações. O trabalho Lapinha, Vazio(s) imaginário(s) – etapa Experiências de Aproximação foi selecionado recentemente para compor o projeto colaborativo do artista Jonathas de Andrade - Convocatória para um Mobiliário Brasileiro – realizado no Museu de Arte de São Paulo - MASP.

Lapinha, Collective Imaginary Voids – Interventions of Approach Stage

Palavras-chave: Imagination, participatory urban planning, urban interventions.

Abstract: Interventions of Approach is part of one of the urban actions stages structured inside the final undergraduate project titled "Lapinha: Imaginary Voids" to obtain the title of architect and urban planner by the Faculty of Architecture of the Federal University of Bahia. The interventions of approach are the micro-actions with the community in order to accomplish something effective to establish bonds of trust and exchanges. An experimental action was performed on November 15, in 2014, in the Amarelinho community, located in the neighborhood of Lapinha in the city of Salvador – Bahia – Brasil. From the local residents' practice of playing dominoes on a concrete bench, there was the idea of making two more wooden benches in order to improve their game practice. Starting from the idea in which the community has their own knowledge and techniques, the idea was to make the benches from the reuse of pallets and with a participatory design approach. The benches were built together with the local residents, but the most fantastic was the unexpected action of the children of the community who experienced the whole process, felt stimulated and

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

also developed their own designs, and, with the leftover materials, designed a cabin to play. This was very enriching and showed how from external stimuli, and the development of other imaginaries we can activate the people creative potential, making them feel able to produce and modify the space where they inhabit, and with that, a search to an architecture and an urbanism more participative.

Biography: I was born in the city of Salvador – Bahia – Brazil, I have a bachelor's degree in Graphic Design from the State University of Bahia and I also have a bachelor's degree in Architecture and Urbanism from the Federal University of Bahia. I act as a graphic designer, architect and urban planner trying to adapt these activities to a social and sustainable character. I also develop, in parallel, an interactive video art work, Ephemeral Perceptions, besides that I develop the project named Get out of Place, which explores manual graphic processes with illustrations. The Lapinha: Collective Imaginary Voids project - Interventions of Approach Stage was recently selected to compose a collaborative project by the artist Jonathas de Andrade - Convocation for a Brazilian Furniture – realized by the São Paulo Museum of Art – MASP.

Natalina Cristóvão (Centro de Investigação em Educação), Carlos Gonçalves (Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança) e Paulo Esteireiro (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical)

O projeto da Temporada Artística da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (2006-2016): 10 anos a promover atividades artísticas na comunidade

Palavras-chave: Trabalho em rede, educação artística, comunidade, boas práticas.

Resumo: A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), um departamento da Secretaria Regional da Educação, da Região Autónoma da Madeira (RAM), que desenvolve um conjunto de projetos voltados para a comunidade, entre os quais se destaca o projeto da “Temporada Artística”. Este projeto surgiu em 2005, quando se reconheceu que a quantidade anual de eventos protagonizados por alunos e professores necessitava de uma sistematização, devido à enorme procura das instituições locais e regionais. Assim, em 2006, a DSEAM criou o projeto “Temporada Artística” (TA) com o objetivo de realizar uma média de 200 eventos por ano, em cooperação com os municípios da RAM e de cerca de 100 entidades públicas e privadas, numa perspetiva descentralizadora e voltada para a comunidade. A TA é protagonizada por cerca de 20 grupos artísticos, envolvendo anualmente cerca de 400 alunos e professores da DSEAM, aos quais se juntam alguns milhares de alunos das escolas da RAM. Nesta comunicação apresentam-se dados que apontam para os possíveis benefícios deste projeto: 1. Promoção dos equipamentos culturais com poucos custos para os municípios; 2. A melhoria da oferta de eventos de teatro, música e dança à população dos vários municípios da RAM; 3. Uma melhor oferta cultural regional para os turistas; 4. Maior motivação dos alunos envolvidos, pela criação de oportunidades de se apresentarem em público, num contexto de produção profissional; 5. O incentivo aos professores para se envolverem em projetos artísticos, de forma a se manterem ativos, como intérpretes; 6. Reforço da resposta à procura de eventos culturais por entidades públicas e privadas, através de um planeamento anual.

Biografia: Natalina Santos é Chefe da Divisão de Apoio à Educação Artística. É licenciada em Educação Musical, mestre em Ciências da Educação – área da Inovação pedagógica – e doutorada em Ciência da Educação - Especialidade de Currículo. É docente do Quadro de Nomeação definitiva de Educação Musical, tendo colaborado com diversas instituições superiores na leccionação de UD na área da expressão musical, didática e pedagogia musical, sendo que atualmente é assistente convidada na Universidade da Madeira. É investigadora integrada do Centro de Investigação em Educação - CIE-UMa.

Carlos Gonçalves é Doutorado em Ciências do Trabalho pela Universidade de Cádiz, Espanha; Licenciado em Administração e Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Ciências Educativas e Diplomado com o Curso Superior de Piano e o Curso Geral de Canto pelo Conservatório de Música da Madeira. É docente do Quadro de Nomeação Definitiva do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Foi Diretor de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Secretaria Regional da Educação da Madeira até 2016. Atualmente exerce o cargo de Presidente da Direção e Diretor Pedagógico do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. É Investigador Integrado do INET-md (Instituto de Etnomusicologia – Estudos de Música e Dança – FSCH/UNL).

Paulo Esteireiro é Chefe da Divisão de Investigação e Multimédia da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. É licenciado, mestre e doutorado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. Entre as suas publicações destacam-se Estudos sobre Educação e Cultura, Uma História Social do Piano, Músicos Interpretam Camões, 50 Histórias de Músicos na Madeira, Regionalização do Currículo de Educação Musical e 10 Novas Composições para Braguinha. É coordenador da Coleção Madeira Música, série editorial que publicou dez CD-ROM com obras musicais históricas madeirenses. Foi autor e coordenador da série documental Músicos Madeirenses para a RTP-Madeira (12 documentários).

The development of an extracurricular arts education network (2006-2016): 10 years of the project Arts Season in the community

Keywords: Network, arts education, extracurricular activities, good practices, madeira, Portugal.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: The Head of Arts Education and Multimedia (DSEAM) is a regional public authority from the Autonomous Region of Madeira (RAM) that builds its activity upon the promotion of the concepts of network and partnership. In 2005, it was acknowledged that the annual amount of events that were offered by students involved in extracurricular activities was in need of a systematisation, due to the enormous demand by local and regional institutions. Therefore, in 2006, the DSEAM created the project Arts Season with the purpose to achieve an average of 200 events a year, in cooperation with the townships of the RAM and about 100 public and private entities, in view of a decentralizing perspective. The events are featured by ca. 20 arts groups, involving approximately 400 students and teachers involved in extracurricular activities. In this paper we will present data that points out to the possible following benefits of this network of events: 1. Promotion of the local cultural spaces with few costs for the townships; 2. The offer of theatre, music, and dance events to the population of the various municipalities of the RAM, mostly free of costs; 3. A better regional cultural offer available for tourists; 4. Higher motivation of students involved in extracurricular activities due to opportunities to present themselves frequently in a context of professional production; 5. Teachers' incentive to involve themselves in arts projects outside the formal context both as teachers and performers; 6. Enhancement of the response to the overall events' demand by public and private entities through an annual planning. Data shows that, after 10 years of the project Arts Season, the developed regional network of concerts enabled the development of a model of partnerships involving entities from different areas such as media, tourism, townships, schools, regional administration, and other public and private entities that should continue to be followed and be object of further research.

Biography: Natalina Santos is Head of the Division of Support to Artistic Education. She has a degree in Music Education, a Master in Educational Sciences - Pedagogical Innovation area - and a PhD in Education Science - Curriculum Specialization. She is Currently Assistant Professor at the University of Madeira.

Carlos Gonçalves has a PhD in Labour Sciences (University of Cadiz, Spain); Graduate Degree in Administration and School Management from the Higher Institute of Educational Sciences (Odivelas, Lisbon, Portugal); Graduate Degree in Piano (Music Conservatory of Madeira, Portugal). Currently holds the position of President of the Direction and Pedagogical Director of the Conservatory - School of the Arts of Madeira, Eng. Luiz Peter Clode (Madeira, Portugal). Integrated Researcher at INET-md (Institute of Ethnomusicology - Music and Dance Studies - FSCH / UNL).

Paulo Esteireiro is Head of the Research and Multimedia Division at Arts and Multimedia Education Services. He has a PhD in Musicology (Faculty of Social Sciences and Humanities / NOVA University, Lisbon). Among his publications are "Studies about Education and Culture", "A Social History of the Piano", "Musicians interpret Camões", "50 Musicians Stories at Madeira" "Music Education Syllabus Regionalization", "10 New Compositions for Braguinha" and "10 Dances for Braguinha". He's the coordinator of Madeira Music Collection and main author of 12 documentary films about Musicians for Madeira public Television, RTP-Madeira.

Nídia Marta Mendes Gonçalves (Associação de Saúde Mental do Algarve, Universidade do Algarve)

Artes e Envelhecimento: Contributos do Teatro para o Envelhecimento (Cri)Ativo

Palavras-chave: teatro, comunidade, envelhecimento criativo, idosos, gerontologia.

Resumo: O fenómeno do envelhecimento da população é uma realidade inegável do mundo contemporâneo, pelo que urgem propostas e estratégias de intervenção na área da gerontologia social. O presente estudo centra-se na interseção entre duas vertentes conceptuais - o Teatro e o Envelhecimento Ativo/Criativo. Quisemos indagar a relação entre as mesmas, no intuito de compreender os benefícios da atividade teatral em aspetos relacionados com a saúde e, conseqüentemente, o seu contributo para a promoção de um envelhecimento positivo. Para desenvolver este trabalho de investigação apoiamo-nos em três conceitos de envelhecimento: envelhecimento ativo, envelhecimento bem-sucedido e envelhecimento criativo, assim como, em três conceitos de prática teatral: teatro comunitário, teatro aplicado e teatro sénior. Para além disso, o estudo fundamenta-se na reflexão sobre o emergente campo das artes e da saúde, um campo multidisciplinar, que abrange todo o trabalho realizado através de práticas artísticas na área da saúde e em contextos comunitários. À luz do paradigma qualitativo, o projeto foi desenhado como um estudo de caso, que incidiu sobre o Grupo de Teatro Sénior de Silves, revelando algumas das potencialidades da prática teatral nos idosos. Os resultados indicam sete principais contributos do teatro no processo de envelhecimento ativo: Participação; Saúde Mental; Socialização; Cooperação; Envolvimento Pessoal e Compromisso com a Vida; Valorização e Reconhecimento; Superação. O que nos permite afirmar, que o teatro pode ser uma importante estratégia de intervenção na área da gerontologia social, deixando o desafio de integrar a atividade teatral em futuros programas de promoção do envelhecimento ativo e criativo.

Biografia: Mestre em Gerontologia Social, pela Escola Superior de Educação e Comunicação e pela Escola Superior de Saúde, da Universidade do Algarve. Licenciada em Estudos Artísticos, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade do Algarve. No âmbito da licenciatura em Estudos Artísticos, frequentou, enquanto bolseira, a ECA - Escola de Comunicação e Artes, da USP - Universidade de São Paulo. Entre outras formações na área do teatro e da dança, tem o curso profissional de Atores, Técnicos e

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Animadores Teatrais, pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve. Exerce atividade profissional na ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, onde coordena o grupo de teatro inclusivo: Teatro do Sótão. Nos últimos anos, tem-se dedicado ao estudo do impacto das práticas artísticas na população sénior, principalmente, no que respeita ao estudo dos benefícios da prática teatral comunitária com idosos.

Arts and Ageing: Theatre contributions to active and creative ageing

Keywords: theatre, community, creative ageing, elderly people, gerontology.

Abstract: The phenomenon of population ageing is an undeniable reality of the contemporary world, therefore, urging for proposals and intervention strategies in social gerontology. This study aims to identify the intersection between two conceptual fields - the Theatre and Active/Creative Ageing. The relationship between them was investigated in order to understand the benefits of acting in regards to health aspects and its contribution to the promotion of positive ageing. To develop this research, we rely on three concepts of ageing: active ageing, successful ageing and creative ageing, similar to the three concepts of theatrical practice: community theatre, applied theatre and senior theatre. In addition, the research is based on a reflection of the emerging field of arts and health, a multidisciplinary field, which covers all the work done through artistic practices in the health area and in community contexts. The project was designed to be a case study that follows the qualitative paradigm approach. The case study focused on the Senior Theatre Group of Silves revealing some of the potentials of theatre practice within the elderly. The results indicate seven main contributions of theatre in the ageing process: Participation; Mental Health; Socialization; Cooperation; Personal Involvement and Commitment to Life; Appreciation and Acknowledgement; Overcoming. This allows us to affirm that theatre has the potential to substantiate itself as an important intervention strategy in the area of social gerontology. As a result, this leaves the challenge of integrating theatrical activity in future programs of promotion of active and creative ageing.

Biography: Master's degree in Social Gerontology, by the School of Education and Communication and by the School of Health, from University of Algarve. Graduated with a Degree in Artistic Studies, by the Faculty of Humanities and Social Sciences, from University of Algarve. As a scholarship holder of this Degree, attended the ECA – School of Communication and Arts, of São Paulo University (USP). Among other courses in the field of theatre and dance, holds an Actors, Technicians and Theatre Entertainers Professional Course, by ACTA – The Company of Theatre of the Algarve. Carries out professional activity in ASMAL – Mental Health Association of the Algarve, where she coordinates the inclusive theatre group: Teatro do Sótão. In the last years has been dedicated to the study of the impact of the artistic practices in the senior population, mainly regarding the benefits of the community theatre practice with the elderly.

Paulo Cezar Nunes Júnior (Universidade Federal de Itajubá, Universidade de Coimbra)

Mesa de Partilhas: Práticas e processos em produção cultural comunitária

Palavras-chave: atividades culturais, produção cultura, processos co-criativos, arte e comunidade.

Resumo: A partir de experiências advindas com seis anos de organização de um festival de artes integradas no Brasil na área de música, dança teatro, artes visuais, performances e oficinas de formação, esta comunicação tem por objetivo partilhar as experiências de produção cultural e estratégias exitosas de formação de jovens e líderes comunitários de dez cidades participantes do projeto FICA - Festival Integrado de Cultura e Arte. Serão problematizados temas como voluntariado, comunicação, produção, relacionamento, acessibilidade, mediação cultural, sustentabilidade, administração e organização geral de eventos, em diferentes áreas. Além da exposição de imagens, serão utilizadas também como estratégias de diálogo outras ferramentas de debate e vivências de grupo, sobretudo para aguçar o caráter relacional que deve existir entre intermediadores culturais, audiências, expectadores e artistas participantes.

Biografia: Doutorando em Sociologia | Cidades e Culturas Urbanas [Universidade de Coimbra]. Possui Mestrado em Lazer e Sociedade [Universidade Estadual de Campinas, 2009]. Foi professor pesquisador visitante na Universitat de Barcelona [2008-2009] e desde 2010 exerce docência em dedicação exclusiva na Universidade Federal de Itajubá. Desenvolve pesquisas e projetos de extensão com temas ligados à comunidade, cultura, cidade, e modos de vida urbanos. Coordenou a Linha Temática Cultura e o Projeto Corredor Cultural [Fórum de Pró Reitores de Extensão - FORPROEX Brasil Sudeste, 2013-2015]. É idealizador e coordenador geral do FICA [Festival Integrado de Cultura e Arte]. Tem experiência na área do lazer, educação, cultura, extensão universitária e trabalhos comunitários.

Sharing desk: Practices and processes in community cultural production

Keywords: cultural activities, cultural production, co-creative processes, art and community.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: Based on the experiences of six years of organization of an integrated arts festival in Brazil in the area of music, dance, theater, visual arts, performances and training workshops, this communication aims to share experiences of cultural production and strategies successful youth training and community leaders from ten cities participating in the FICA - Integrated Culture and Art Festival. Topics such as volunteering, communication, production, relationship, accessibility, cultural mediation, sustainability, administration and general organization of events in different areas will be problematized. In addition to the exhibition of images, other discussion tools and group experiences will also be used as dialogue strategies, especially to enhance the relational character that should exist between cultural intermediaries, audiences, viewers and participating artists.

Biography: PhD Studenty in Sociology | Cities and Urban Cultures [University of Coimbra]. Master's degree in Physical Education and Society [Universidade Estadual de Campinas, 2009]. Professor visiting researcher at the Universitat de Barcelona [2008-2009], and since 2010 teaching exercises in exclusive dedication at the Federal University of Itajubá. Develops research and extension projects with topics related to culture, town and urban planning. Coordinated the Thematic Line Culture and the Cultural Corridor Project [Forum Pro Rectors Extension - FORPROEX Southeast, 2013-2015]. He is founder and general coordinator of the FICA [Integrated Festival of Culture and Art]. He has experience in the leisure, education, culture and community work .

Paola Lopes Zamariola (Universidade de São Paulo)

Comisión Ortúzar: ações em torno ao legado de uma refundação

Palavras-chave: Arte, política, comunidade.

Resumo: A comunicação apresenta o projeto Comisión Ortúzar: acciones en torno al legado de una/la refundación, desenvolvido pelo Núcleo Arte, Política y Comunidad na cidade de Santiago do Chile entre os anos de 2014 e 2015. O foco é debater uma experiência latino-americana contemporânea que tensiona cena e história através de ações interdisciplinares que buscaram aproximar as searas artísticas, políticas e comunitárias. Composto por alunos, ex-alunos e professores da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidad de Chile, em colaboração com distintos artistas, ativistas e coletivos da sociedade civil de Santiago, o grupo revisou as ações da comissão que existiu entre 24 de setembro de 1973 e 05 outubro de 1978, e que tinha como missão criar a nova constituição do Chile, a qual viria a ser promulgada em 1980. As 11.000 páginas do processo e os mais de 11 tomos foram usados, literalmente, em diversas ações, entre elas mesas de debate, intervenções urbanas e um espetáculo teatral, como mote para problematizar as bases da recente, e suposta, democracia chilena. A partir de tais experiências se tornou possível melhor refletir sobre como as práticas coletivas puderam construir ações ético-estéticas como resposta às práticas anti-democráticas institucionalizadas no Chile.

Biografia: Paola Lopes Zamariola, através do fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, desenvolve pesquisa de doutorado no Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Silvia Fernandes. É mestra em Artes Cênicas pela mesma instituição e também possui especialização em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Trabalha como atriz, diretora e diretora de arte, além de realizar projetos que envolvem práticas artísticas e pedagógicas. Desde 2016 é editora da Revista Aspas.

Comisión Ortúzar: actions around the legacy of one refundation

Keywords: Art, politics, community.

Abstract: This communication presents the project Comisión Ortúzar: acciones en torno al legado de una/la refundación, developed by the Núcleo Arte, Política y Comunidad in the city of Santiago of Chile between the years of 2014 and 2015. The focus is to discuss a Latin American contemporary experience that stresses the scene and the history through how interdisciplinary actions can bring together the artistic, political and community sectors. Composed by students, former students and teachers from the Faculty of Arts and Humanities of the Universidad de Chile, in collaboration with different artists, activists and collective civil society of Santiago, the group reviewed the commission's actions that existed between September 24, 1973 and 5 October 1978, and with the mission to create the new constitution of Chile, which would be enacted in 1980. The 11,000 pages of the process and the more than 11 volumes were used literally in various actions, among them discussion tables, urban interventions and a theatrical spectacle, as a motto to problematize the bases of the recent, and supposed, Chilean democracy. From these experiences it became possible to better reflect on how collective practices could build ethical-aesthetic actions in response to the institutionalized anti-democratic practices in Chile

Biography: Paola Lopes Zamariola, supported by Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, develops a Doctoral Research from Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas from the Universidade de São Paulo, under the orientation of Profa. Dr. Silvia Fernandes. She holds a Master's degree in Performing Arts from the same institution and also a specialization of Visual Arts

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

from Arts Institute from the Universidade Estadual de Campinas. She works as an actress, director and art director, as well as executing projects involving artistic and pedagogical practices. Since 2016 she has been an editor of *Aspas* magazine.

Paula Maria Vieira Reaes Pinto (Escola de Artes da Universidade de Évora) e António Gorgel Pinto (Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa; Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora)

Práticas Criativas em torno do Labor da Cortiça

Palavras-chave: Inovação social, co-design, labor, cortiça.

Resumo: A comunicação centra-se no projeto artístico de envolvimento e para a inovação social intitulado Práticas Criativas em torno da Actividade da Cortiça, o qual tem vindo a ser desenvolvido junto da comunidade da Azaruja, em Évora. O objetivo é a experimentação e a sistematização de um conjunto de ações co-criativas e de co-design com a população local, tendo como referência um recurso natural local - a cortiça, assim como diversos processos naturais e culturais que derivam desta matéria prima. Deste modo, o projecto explora as actividades laborais relacionadas com a actividade da cortiça, as quais definem as pessoas e o lugar, entendido na presente investigação em toda a sua complexidade, combinando dimensões humanas, biofísicas, geográficas, económicas, políticas, sociais, culturais, históricas e ecológicas. O envolvimento e a inovação social promovidos com a comunidade da Azaruja são informados pelos conceitos de *Vita Activa* de Hannah Arendt, *Enlightened Listening* de David Levin, *A Philosophy of Listening* de Gjemma Fiumara e *Design for Democracy* de Ezio Manzini. Neste contexto, tendo em vista a organização da Azaruja nas dimensões cultural, social e económica, foi implementado um processo de interação com o lugar e a comunidade, baseado numa dinâmica de colaboração entre os artistas/designers e a população local. A metodologia utilizada abrange a análise, a experimentação e a interpretação de histórias de vida, a representação audiovisual do lugar e a criação de objetos em cortiça. O projecto visa contribuir para o conhecimento do lugar e para o seu dinamismo através de uma abordagem estética da actividade laboral da cortiça.

Biografia: Paula Maria Vieira Reaes Pinto é artista visual, natural e residente em Lisboa. Professora Auxiliar e Directora dos Cursos do Mestrado em Design e da Licenciatura de Artes Visuais Multimédia do Departamento de Artes Visuais e Design da Escola de Artes da Universidade de Évora. Em 1991 licencia-se em Escultura, FBAUL. Em 1999 termina a Pós-Graduação em Arte Público Y Regeneracion Urbana, Facultat de Belles Artes, Universitat de Barcelona, Espanha e em 2013 conclui tese de doutoramento em Design pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Lisboa. Em 2003 realiza um projecto artístico com a comunidade de Castro Marim intitulado Percursos de Sal, Castro Marim, Algarve, Portugal. Em 2008 participa na exposição colectiva “Where Are you from? Contemporary Portuguese Art”, na Faulconer Gallery/Grinnell College Iowa, EUA e na exposição colectiva In the Middle – On the Edge, na White Gallery, Hanson Janalyn Mount Mercy, Cedar Rapids, Iowa, USA (2008). Em 2009 realiza um projecto coma comunidade de Cacela Velha intitulado Interações Artísticas com o Lugar, Cacela Velha, Algarve, Portugal. Em 2016 é co-organizadora e membro da comissão científica da “1st International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity”, Fundação Eugénio de Almeida, Évora, 2016. Coordena e integra, desde 2015, o projecto de investigação participativo Práticas Criativas em Torno da Actividade Laboral da Cortiça, com a comunidade da Azaruja, Alentejo, Portugal, com a colaboração do artista visual/designer António Gorgel Pinto e da designer Solen Kipoz. Coordena, também, com a Professora Auxiliar Teresa Veiga Furtado o projecto “Arte Participativa: Diálogos entre a Escola e a Comunidade Envolvente” da Escola de Artes da Universidade de Évora. Tem feito diversas comunicações e publicações em Portugal e no estrangeiro.

António Gorgel Pinto é Artista visual/designer, natural do Porto e a residir em Lisboa. Licenciado em Design na ESAD de Matosinhos (1997) e Artes Plásticas na Escola de Artes da UÉ (2005). Completou o mestrado em Arte Multimédia na FBAUL (2012). Actualmente, desenvolve uma investigação de Doutoramento em Design na FAUL (desde 2013). Integra os centros de investigação CIAUD/FAUL (desde 2014) e CHAIA/UÉ (desde 2017). Entre várias exposições colectivas, destaca-se a participação na exposição In the Middle – On the Edge, na White Gallery, Hanson Janalyn Mount Mercy College University, Cedar Rapids, Iowa, E.U.A. (2008). Tem criado e colaborado em diversos projetos artísticos de envolvimento social, designadamente nas cidades da Amadora e Évora, assim como na região do Algarve. O seu principal interesse é o estudo e a experimentação de uma prática artística simultaneamente simbólica e útil para a sociedade.

Creative Practices around Cork Labor

Keywords: Social Innovation, co-design, labor, cork.

Abstract: The presentation focuses on the socially engaged for innovation art project entitled Creative Practices around Cork Labor, which has been developed within the Azaruja community in Évora. The objective is the experimentation and systematization of a set of co-creative and co-design actions with the local population, based on a local natural resource - cork, as well as several natural and cultural processes that derive from this raw material. In this way, the project explores the work activities related with cork

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

transformation, that define people and place, which are understood in the present investigation in all its complexity, combining human, biophysical, geographical, economic, political, social, cultural, historical and ecological dimensions. The engagement for social innovation with the community of Azaruja is informed by the concepts of *Vita Activa* by Hannah Arendt, *Enlightened Listening* by David Levin, *Philosophy of Listening* by Gjemma Fiumara and *Design for Democracy* by Ezio Manzini. In this context, in order to boost Azaruja in the cultural, social and economic dimensions, a process of interaction with place and community was implemented, based on a dynamic of collaboration between the artists/designers and the local population. The methodology used includes the analysis, experimentation, and interpretation of life stories, the place audiovisual representation and the co-design of cork objects. The project aims to contribute to the knowledge of the place and its dynamism through an aesthetic approach to cork labor activity.

Biography: Paula Maria Vieira Reaes Pinto Visual artist, born and living in Lisbon. Assistant Professor and Director of the Master's Degree in Design and the Degree in Visual Arts of the Department of Visual Arts and Design of the School of Arts, University of Évora. Graduated in Sculpture, by Faculty of Architecture, University of Lisbon (1991). Finished the Postgraduate Degree in Public Art and Urban Regeneration, Facultat de Belles Artes, Universitat de Barcelona, Spain (1999) and completed her PhD in Design by Faculty of Architecture, University of Lisbon. Realized an artistic project with the community of Castro Marim titled "Paths of Salt", Castro Marim, Algarve, Portugal (2003). Participated in the collective exhibition "Where Are you from? Contemporary Portuguese Art "at the Faulconer Gallery / Grinnell College Iowa, USA and at the White in the Middle, Hanson Janalyn Mount Mercy, Cedar Rapids, Iowa (2008). Realized a project with the community of Cacela Velha titled "Artistic Interactions with the Place", Cacela Velha, Algarve, Portugal (2009). She was co-organizer and member of the scientific committee of the "1st International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity", Eugénio de Almeida Foundation, Évora (2016). Since 2015, she has been coordinating and integrating the participatory research project "Creative Practices in the Workplace of Cork" with the Azaruja community in Alentejo, Portugal, with the collaboration of visual artist / designer António Gorgel Pinto and designer Solen Kipoz. Currently she also coordinates, with the Assistant Professor Teresa Veiga Furtado, the project "Participatory Art: Dialogues between the School and the Surrounding Community" of the School of Arts of the University of Évora. Has made several communications and publications in Portugal and abroad.

António Gorgel Pinto is a Visual artist/ designer, born in Porto and living in Lisbon. Graduated in Design from ESAD Matosinhos (1997) and Plastic Arts from the UÉ School of Arts (2005). Completed a master in Multimedia Art from FBAUL (2012). Currently develops a PhD research in Design at FAUL (since 2013). Integrates the CIAUD/FAUL (since 2014) and CHAIA/UÉ (since 2017) research centres. Among several exhibitions stands out the participation in the exhibition In the Middle – On the Edge, at the White Gallery, Hanson Janalyn Mount Mercy College University, Cedar Rapids, Iowa, U.S.A. (2008). Has been creating and collaborating on many socially engaged art projects, namely in the cities of Amadora and Évora, as well as in the Algarve region. His main interest is the study and experimentation of an artistic practice that is both symbolic and useful for society.

Paulo Emílio Macedo Pinto (Coletivo Tuia de Artíficos - Pernambuco/Brasil, Porto/Portugal) e Doriedson Bezerra Roque (Coletivo Tuia de Artíficos - Pernambuco/Brasil, Porto/Portugal)

Boi Fuleiro Um folguedo luso-brasileiro improvisado (ConversaÇÃO)

Palavras-chave: Boi bumbá, cultura popular, folguedo, resistência cultural, intercâmbio.

Resumo: No Brasil, principalmente na região Nordeste o "Bumba meu Boi" ou "Boi Bumbá" é um festejo popular composto por personagens humanos e animais fantásticos, e reúne influências europeias, africanas e indígenas. Em cada parte do país, o boi recebe nome diferente: Boi Calemba; Cavalo Marinho; Boi de Reis; Boi Pintadinho; Boi de Mamão; Boizinho etc. A presença do boi é comum nos festejos do ciclo natalino, nas festas de reis, no carnaval e no São João, a depender de cada região. Pesquisadores acreditam que o festejo teve origem no Nordeste no século XVII, durante o Ciclo do Gado, quando o boi tinha grande importância simbólica e econômica. Na época, o animal era criado por colonizadores que faziam uso de mão de obra escrava. A lenda na qual se baseia o Bumba meu boi reflete essa organização social e econômica. Ela conta a história de um casal de escravos, Pai Francisco (Chico, Mateus etc.) e Mãe Catirina. Grávida, Catirina tem desejo de comer a língua de um boi. Há quem diga que se não comer seu filho pode nascer com cara do animal. Chico, com medo da profecia, atende o desejo da esposa, e arranca a língua do boi mais bonito da quinta. Com isso o animal morre. O dono da quinta (Capitão, Amo) descobre e fica ao mesmo tempo triste e furioso, e quer castigá-los pelo incidente. Para resolver o conflito eles tentam ressuscitar o boi pedindo ajuda de curandeiros (Índios, povos das florestas), que dão vida ao boi, festejando o acontecimento com toda comunidade. Dependendo da versão do folguedo popular, outros personagens podem ser incorporados, tais como: padre, freira, rezadeira, médico, diabo, anjo, jaraguá, cazumbá e outros mascarados. A essência dessa manifestação cultural envolve: sátira, comédia, tragédia e drama, demonstrando o contraste entre a fragilidade do humano e a força do animal. Ambos representam o povo e sua maneira alegre de vivenciar os percalços da vida. As tradições populares revelam muito mais encontros que podemos imaginar. São retalhos de uma mesma colcha ancestral. Querendo costurar estes retalhos de ancestralidade que nos unem nasceu o "Boi Fuleiro", das mentes, mãos e corações de

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

peessoas ligadas ao dia a dia da APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual) e artistas do Coletivo Tuia de Artíficos. Construir este Boi, além de revelar a força de um ideal e trabalho coletivo, evidencia o desejo de aglutinar pessoas sensíveis à cultura e as manifestações populares. Evocando essa brincadeira nosso “Boi Fuleiro” pretende ser “objeto/sujeito” da mediação entre participantes de eventos que tenham como foco os processos criativos populares, interagindo festivamente com sua energia. Para nós, o Boi é símbolo de resistência da cultura popular diante da imposição dos novos modelos espetaculares. Em Portugal, o Boi Fuleiro está presente desde 2013, juntando brasileiros e portugueses nas festividades do Carnaval e São João, bem como participado de folguedos e eventos culturais em algumas cidades e aldeias, como: Porto, Lisboa, Bragança, Guimarães, Melgaço, Salsas... O nome Fuleiro anuncia a espontaneidade da brincadeira, que em vários estados do Nordeste é marca principal. Por vezes, contamos a história apresentando as personagens e envolvendo na improvisação a comunidade em volta. Outras vezes cantamos as melodias que embalam alguns bois do Brasil, convidando todos a dançarem a festa da ressurreição do boi.

Biografia: Paulo Emilio Macedo Pinto - Estudante de doutoramento em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Bolsista CNPq - Brasil; Multiartista e co/criador do coletivo de criação artística Tuia de Artíficos; Mediador do Laboratório dos Sentidos, pela Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV)

Doriedson Bezerra Roque - Estudante de doutoramento em Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra; Multiartista e co/criador do coletivo de criação artística Tuia de Artíficos; Mediador do Laboratório dos Sentidos, pela Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV)

Boi fuleiro: An improvised Portuguese-Brazilian folklore

Keywords: Boi bumbá, popular culture, completely, cultural resistance, exchange.

Abstract: From the stories that I bring in the memory, skin and viscera of the Northeast of Brazil, the most striking are the songs of 'domesticated' women, made by animals (rather arrogant), by their 'males' ... "Colonized" carry Like chickens, bitches, goats, beasts, cows ... particular sounds ruled by their owners. Their steps are watched, their roles and bodies have names and surnames. In every prayer I make promises to 'saints' and 'saints' for broken marriages, for past souls, for present souls who reveal other, no less visible, marks of perhaps universal music." From an image of a woman marked on the face with an iron to mark oxen, present in the artist's imagination, Paulo Emílio recalls on the scene the women who inhabit themselves meta/physically. Pain as a tattoo, pain as identity is evoked in the interaction and conflicts of the feminine and masculine self, drawn by the signs of resignation, revolt and freedom. "I regard this performance exercise as a procedural experiment every time I present, inviting friends (artists) to participate in it, sharing their experiences with the female universe. I sew plastic languages through the uses of popular culture, tattooing, theater, clothing, music... perpetuating in my body a symbol of the score of this exercise. The shared construction of the scene starts from a subjective, almost autobiographical, motto, and is drawn in the creative work of other artists who, driven by my affective memories, awaken their own, allowing a poetic trance. The work is a solo, but composed of a Collective (Tuia de Artíficos).

Biography: Paulo Emílio Macedo Pinto - PhD Student in Artistic Education by the Faculty of Fine Arts of the University of Porto (CNPq Scholarship - Brazil, artist and creator of the artistic creation collective Tuia de Artíficos; Mediador of the Laboratory of Senses, by the Association of Teachers of Expression and Visual Communication (APECV).

Doriedson Bezerra Roque - PhD Student in Contemporary Art from the College of Arts of the University of Coimbra; artist and creator of the artistic creation collective Tuia de Artíficos; Mediador of the Laboratory of Senses, by the Association of Teachers of Expression and Visual Communication (APECV).

Paulo Emílio Macedo Pinto (Coletivo Tuia de Artíficos - Pernambuco/Brasil, Porto/Portugal) e Doriedson Bezerra Roque (Coletivo Tuia de Artíficos - Pernambuco/Brasil, Porto/Portugal)

Promessas: Memórias de pele e vísceras das mulheres que habitam em mim

Palavras-chave: Género, afeto, dor, memória, ancestralidade.

Resumo: “Das histórias que trago na memória, pele e vísceras, do Nordeste do Brasil, as que mais me marcam são as cantigas das mulheres 'domesticadas', feito bicho (antes arredio), por seus 'machos'... 'Colonizadas', carregam como galinhas, cadelas, cabras, bestas, vacas... sons particulares regidos por seus donos. Seus passos são vigiados, seus papéis e corpos tem nome e sobrenomes. Em cada (or)ação que faço pago promessas às 'santas' e 'santos' pelos casamentos (des)feitos, pelas almas passadas, pelas almas presentes que (re)velam outras marcas, não menos visíveis, de uma música talvez universal”. A partir de uma imagem de uma mulher marcada no rosto com um ferro de marcar bois, presente no imaginário do artista, Paulo Emílio rememora em cena as mulheres que habitam

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

em si meta/fisicamente. A dor como tatuagem, a dor como identidade é evocada na interação e conflitos do eu feminino e masculino, desenhados pelos signos da resignação, revolta e liberdade. “Encaro este exercício performático como um experimento processual a cada vez que apresento, convidando amigos (artistas) a participarem dele, compartilhando suas vivências com o universo feminino. Costuro linguagens plásticas através dos usos da cultura popular, da tatuagem, do teatro, da indumentária, da música... perenizando no meu corpo um símbolo da partitura desse exercício. A construção partilhada da cena parte de um mote subjetivo, quase autobiográfico, e distende-se no fazer criativo de outros artistas que impulsionados por minhas memórias afetivas despertam as suas, permitindo um trânsito (trance) poético”. O trabalho é um solo, mas composto por um Coletivo (Tuia de Artíficos).

Biografia: Paulo Emilio Macedo Pinto - Estudante de doutoramento em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Bolsista CNPq - Brasil; Multiartista e co/criador do coletivo de criação artística Tuia de Artíficos; Mediador do Laboratório dos Sentidos, pela Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV).

Doriedson Bezerra Roque - Estudante de doutoramento em Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra; Multiartista e co/criador do coletivo de criação artística Tuia de Artíficos; Mediador do Laboratório dos Sentidos, pela Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV).

Memories of skin and viscera of the women who inhabit me

Keywords: Gender, affection, pain, memory, ancestry.

Abstract: From the stories that I bring in the memory, skin and viscera of the Northeast of Brazil, the most striking are the songs of 'domesticated' women, made by animals (rather arrogant), by their 'males' ... "Colonized" carry Like chickens, bitches, goats, beasts, cows ... particular sounds ruled by their owners. Their steps are watched, their roles and bodies have names and surnames. In every prayer / action I make promises to the 'saints' and 'saints' for marriages made and broken, for past souls, for present souls who reveal / watch other, no less visible, marks of a perhaps universal song. From an image of a woman marked on the face with an iron to mark oxen, present in the artist's imagination, Paulo Emilio recalls on the scene the women who inhabit themselves meta / physically. Pain as a tattoo, pain as identity is evoked in the interaction and conflicts of the feminine and masculine self, drawn by the signs of resignation, revolt and freedom. I see this performance exercise as a process experiment every time I present, inviting friends (artists) to participate in it, sharing their experiences with the female universe. I sew plastic languages through the uses of popular culture, tattooing, theater, clothing, music... perpetuating in my body a symbol of the score of this exercise. The shared construction of the scene starts from a subjective, almost autobiographical, motto, and is drawn in the creative work of other artists who, driven by my affective memories, awaken their own, allowing a poetic trance. The work is a solo, but composed of a Collective (Tuia de Artíficos).

Biography: Paulo Emílio Macedo Pinto - PhD Student in Artistic Education by the Faculty of Fine Arts of the University of Porto (CNPq Scholarship - Brazil, artist and creator of the artistic creation collective Tuia de Artíficos; Mediador of the Laboratory of Senses, by the Association of Teachers of Expression and Visual Communication (APECV).

Doriedson Bezerra Roque - PhD Student in Contemporary Art from the College of Arts of the University of Coimbra; artist and creator of the artistic creation collective Tuia de Artíficos; Mediador of the Laboratory of Senses, by the Association of Teachers of Expression and Visual Communication (APECV).

Phellipe Azevedo (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Periférico, pedagógico e universitário: relato de uma experiência no Programa de Teatro em Comunidades (Rio de Janeiro)

Palavras chave: Democratização do acesso, universidade, programa de extensão, favela.

Resumo: O Programa Teatro em Comunidades é uma ação de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, realizada no complexo de favelas da Maré, com coordenação da Professora Doutora Marina Henriques e que completa o seu sétimo ano de existência em 2017. O Programa foi criado no mesmo ano em que a primeira turma do novo sistema de vestibular brasileiro, o ENEM, ingressou na UNIRIO, alterando o perfil dos novos universitários. A presente comunicação irá analisar o Programa como espaço de desenvolvimento pedagógico para o licenciando e sua contribuição na relação do estudante vindo da periferia do Rio de Janeiro com a universidade, além das próprias práticas artísticas pedagógicas realizadas com os alunos do projeto de extensão. Como a democratização do acesso à universidade é vista pelo aluno favelado? Depois de sete anos de mudança no sistema de vestibular, como está a universidade? Qual a importância do Programa Teatro em Comunidades para o aluno periférico? Tomando como base essas perguntas e as vivências artísticas experimentadas no Programa, a comunicação irá debater a potencialidade do cruzamento entre a favela e a universidade.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Phellipe Azevedo é ator, diretor e estudante de licenciatura em teatro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em 2013, pela UNIRIO, integrou o elenco do “O Último Godot”. Por esse espetáculo ganhou, na categoria ator, o 1º Prêmio Yan Michalski de Teatro em Formação, produzido pelo coletivo “Questão de Crítica”; e foi destaque da faculdade na VIII Mostra Estudantil do CCBB. É ator do grupo teatral carioca Cia. Marginal nas peças IN-TRÂNSITO(2013) e “Eles Não Usam Tênis Naique”(2015), esse último foi indicado ao Prêmio Questão de Crítica nas categorias Direção e Elenco. Entre 2012 e 2014 foi arte-educador pela ONG REDES de Desenvolvimento da Maré, ministrando oficinas para alunos de Escolas Municipais da Maré. É ator fundador do Coletivo Paralelas, respondendo pela direção do espetáculo UMDOUM (2014). Atualmente leciona teatro no Centro de Artes da Maré pelo Programa de Extensão Teatro em Comunidades.

Peripheral, pedagogical and university: report of an experience in the Program of Theater in Communities (Rio de Janeiro)

Keywords: Democratization of access, university, extension program, favela.

Abstract: The Theater in Communities Program is an extension action of the Federal University of the State of Rio de Janeiro - UNIRIO, held in the complex of favelas of Maré, coordinated by Professor Marina Henriques and completed its seventh year of existence in 2017. The program was created in the same year that the first group of the new exam of selection to access the university at Brazil, Enem, joined UNIRIO, changing the profile of the new university students. The present communication will analyze the Program as a space for pedagogical development for the student of theater in education and its contribution in the relation of the student coming from the periphery of Rio de Janeiro with the university, besides the own artistic pedagogical practices doing with the students of the extension project. How is the democratization of university access seen by the favela student? After seven years of change in the new exam of selection to access the university at Brazil - ENEM, how is the university? What is the importance of the Theater Program in Communities for the peripheral student? Based on these questions and the artistic experiences did in the Program, the communication will discuss the potential of the intersection between the favela and the university.

Biography: Phellipe Azevedo is an actor, director and undergraduate student in theater at the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO). In 2013, by UNIRIO, he joined the cast of "O Último Godot". For this show he won, in the actor category, the 1st Yan Michalski Prize of Theater, produced by the collective "Questão de Crítica"; and was featured in the faculty at the VIII Student Exhibition of the CCBB. He is an actor in Rio de Janeiro's theatrical group "IN-TRANSIT" (2013) and "They Do not Wear Naique Tennis" (2015), the latter was nominated for the Critics' Question Award in the Director and Cast categories. Between 2012 and 2014 he was an art educator for the ONG REDES de Desenvolvimento da Maré, providing workshops for students of Maré Municipal Schools. He is founding actor of the Collective Paralelas, answering for the direction of the spectacle UMDOUM (2014). He currently teaches theater at the Centro de Artes da Maré through the Extension Theater Program in Communities.

Ramon Santana de Aguiar (UEMG/Divinópolis - Brasil) e Isabel Bezelga (Universidade de Évora, IELT- FCSH NOVA)

O locus do teatro Comunitário: Aproximações Portugal Brasil

Palavras-chave: Teatro, comunidade, espaço, educação.

Resumo: A práxis em Teatro e Comunidade opera e mobiliza diferentes ciências e metodologias em viés transversal. Seu movimento busca contribuir para projetos artísticos sociais que agregam e mobilizam fenômenos que instauram a compreensão de quadros de referências - estéticas e comunitárias. Esses se dão a partir do trabalho de criação cênica e dramaturgica realizados por e/ou com um determinado grupo. Quais os fatores que contribuem para a compreensão e apropriação de ações em Teatro e Comunidade? Para que se efetivem há, também, a necessidade de determinação intencional de espaços locus do ato teatral. Como grupos de teatro e outras manifestações artísticas comunitárias em Portugal e no Brasil se têm apropriado de espaços públicos transmutando-os em espaços teatrais? É possível identificar parâmetros balizadores entre esses dois países? A proposta dessa apresentação é, a partir da compreensão fenomenológica, investigar o uso de espaços públicos e comunitários como lócus para a ação teatral em contextos específicos. Por outro lado, interessa perceber como essas práticas dialogam com seus grupos de interesse. A partir dos resultados, indicar possíveis contribuições metodológicas na formação de “Artistas Pedagogos” e sua atuação em contextos educacionais.

Biografia: Ramon Santana de Aguiar é Ator, diretor e pedagogo é pós-doutor (CAPES) em Teatro e Comunidade pela Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), Portugal. Doutor em Artes Cênicas (CAPES-REUNI) pela UNIRIO, Brasil. Leciona na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG Divinópolis) e Faculdade Pitágoras. É professor colaborador da ESTC. Como pesquisador, pertence ao Grupo de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana (UNIRIO), CEMUD (UEMG) e IELT (Universidade Nova de Lisboa). É membro da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas (ABRACE).

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Isabel Bezelga Doutorada em Estudos Teatrais e Especialização em Teatro e Educação e Metodologias Artísticas Interculturais. Professora Auxiliar da Universidade de Évora onde lecciona nos Departamentos de Pedagogia e Educação e de Artes Cénicas onde é Directora de Curso da Licenciatura em Teatro. Desenvolve investigação em Teatro e Comunidade como membro do IELT, CHAIA e colabora no CIEP/UE. Tem desenvolvido actividade como: Actriz; Docente; Formadora; Membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da D.R.C.Alentejo (Teatro); Consultora e Criadora das Orientações Curriculares de Teatro no Ensino Básico e Secundário no Ministério da Educação; Coordenadora e Animadora de projectos socioculturais, educacionais e artísticos. No âmbito cívico e associativo é membro da Direcção da Associação Menuhin Portugal - Projecto MUS-E e da Rede Ibero Americana de Educação Artística.

The locus of Community Theater: Approximations Portugal Brazil

Keywords: Theater, community, space, education.

Abstract: Theatre and Community Praxis operates and mobilizes different sciences and methodologies across bias. His movement seeks to contribute to a better understanding of art projects role by different frames of references - aesthetic, social, educational and community. These occur from the involvement in a scenic and dramaturgical laboratory made by and / or with a group. What kind of factors contribute to the shares understanding and ownership creativity in Theatre and Community? Always there's a need for intentional determination of a locus space in the theatrical act. Researching Community Theatre in Portugal and Brazil, we note that they have taken over the public spaces transmuting them into theatrical spaces. We can identify benchmarks parameters between these two countries? The purpose of this presentation is to discuss the use of public and community spaces as a "place" for theatrical action in specific contexts and inquire how these practices dialogue with its stakeholders. The results shows possible methodological contributions to the training of "Educators-Artists" and his performance in educational/social contexts.

Biography: Ramon Santana de Aguiar is an actor and director is teacher at the Federal University of Minas Gerais and Faculdade Pitágoras. Postdoctoral (CAPES) with stage performed by the master in "Theatre and Community" of ESTC, Portugal (2014). Doctor of Performing Arts at the UNIRIO (CAPES-REUNI- 2011). Acts as a researcher at the CEMUD (UEMG), Group "Studies of Theatrical Space and Urban Memory" (UNIRIO) and the IELT (Universidade Nova de Lisboa). It is associated with the ABRACE (BRAZIL).

Isabel Bezelga - PhD in Theatre Studies and Specialization in Theatre and Education and Intercultural Artistic Methodologies. Professor at the University of Évora where she teaches in the Departments of Pedagogy and Education and in the Department of Performing Arts where she is Director of the Theatre Degree. She research in the field of Community Theatre as a member of IELT-UNL, CHAIA/UE and collaborates also in CIEP/UE. Has developed activity as: Actress; Teacher; Trainer; Member of the Monitoring and Evaluation Committee of D.R.C.Alentejo (Theater); Consultant and Creator of the Curricular Orientations of Theatre in Basic and Secondary Education (Ministry of Education), Coordinator and Animator of socio-cultural, educational and artistic projects. In the civic and associative sphere, she's member of the Menuhin Portugal Association - MUS-E Project and the Ibero-American Network of Artistic Education.

Renata Bueno

Retratos na Morada São João

Palavras-chave: arte, desenho de observação, retrato, terceira idade.

Resumo: Entre os anos de 2013 e 2014, a artista brasileira Renata Bueno frequentou, por aproximadamente nove meses, a “Morada São João” (moradia para terceira idade com ex-moradores de rua ou pessoas de baixa ou nenhuma renda, normalmente sem família) em São Paulo – Brasil. Semanalmente, foram produzidos retratos de observação. No encontro seguinte, o idoso retratado recebia uma cópia de seu trabalho. A artista, a cada encontro, escrevia um texto sobre as sensações, questionamentos e pequenas memórias de momentos vividos naquele dia. Os retratos e textos foram compartilhados numa dinâmica de interação com o grupo de estudos do envelhecimento Ideac (www.ideac.com.br), fundado e coordenado pela professora doutora e psicoterapeuta Maria Célia de Abreu, autora do livro *Velhice*, uma nova paisagem (São Paulo, editora Ágora, 2016), entre outros. Mais de 80 retratos, que estão longe de uma idealização do idoso, mas pretendem-se autênticos, não fiéis à reprodução fotográfica, mas dignos de um momento de encontro sincero. Retratar o outro envolve um jogo de cumplicidade: o desejo do outro se torna, por instantes, o próprio desejo. Medos, histórias, lembranças, saudades são paralisadas. A velhice se revela de maneira atenta e cuidadosa. Momentos especiais em que o vínculo se faz pela arte. Durante o encontro (EIRPAC), a artista pretende relatar a experiência e expor os retratos e textos poéticos. Além disso, será apresentado um texto produzido pelos integrantes do Ideac a respeito da dinâmica desenvolvida em conjunto, mobilizando visões interdisciplinares a partir da experiência poética com a velhice.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Renata Bueno é artista visual. Faz esculturas, serigrafias, desenhos, colagens e já participou de diversas exposições dentro e fora do Brasil. Tem mais de trinta livros publicados para público infanto-juvenil no Brasil, alguns deles traduzidos na Coreia do Sul, Espanha e França. Em 2013, foi a única brasileira selecionada para a Ilustrarte, a Bienal de Ilustração de Lisboa - Portugal, e teve sua obra Poemas Problemas (São Paulo, editora do Brasil, 2012) contemplada com o Prêmio Jabuti - Brasil. Viveu um ano e três meses na Holanda, onde desenvolveu o projeto “Como fazer um amigo” retratando um idoso da cidade de Weesp e dialogando com a cultura local. Em 2016 mudou-se com o filho e o marido para Portugal e hoje vive em Foros de Vale de Figueira – Montemor o novo, onde já inicia seu projeto de retratos em parceria com a Junta de Freguesia local. Conheça mais do seu trabalho no site: www.renatabueno.art.br

Portraits at Morada Sao João

Keywords: art, observational drawing, portrait, senior citizens.

Abstract: During 2013 and 2014 for a period of approximately nine months, the Brazilian artist Renata Bueno was a regular visitor to “Morada São João” (a retirement home for homeless people and/or very low or no income people, often without family), in São Paulo- Brasil. Each week Renata would produce observational drawings of the residents and they would receive a copy of his or her portrait the week following. The artist also wrote several texts contemplating the sensations, inquiries and memories of all the moments experienced during sessions. The result is more than 80 portraits that are far from the idealization of the elder people but kept their authenticity, picturing moments of a very precious encounter. The art of picturing comprises complicity: one’s desire become, for a single moment, the desire of oneself. Fear, history, reminiscence, nostalgia, they are all frozen in time. The elderly is revealed in a careful and intent way. Those were very special moments in which the bond between the artist and the portrayed happened through art.

Biography: Renata Bueno is a visual artist. She produces sculptures, serigraphy, drawing, collages and her work has been present in several exhibitions, both in Brazil and abroad. She is also a published author and illustrator, having written and illustrated more than 30 children books in Brazil. Some of them were also translated and published in South Korea, Spanish and France. She was the only artist selected to represent Brazil in the Lisbon Illustration Biennial – Ilustrarte in 2013, and in the same year was awarded with the Jabuti Award in Brazil for her book Poemas Problemas (Sao Paulo, Editora do Brasil, 2012). She has lived for 1 year and 3 months in Netherlands where she developed the project “How to make a friend”. Renata made several observation drawings of a senior citizen of the small town of Weesp thus interacting with the local culture and uses. In 2016 she moved in to Portugal, with her son and husband and now lives in Foros de Vale de Figueira, Montemor o Novo, where she has already started a project of observational drawing in partnership with the town council. You can check her work on the website: www.renatabueno.art.br

Renata Fernandes dos Santos (Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e Kathya Maria Ayres de Godoy (Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)

Relações entre gerações na dança e na educação: A coeducação em memorial dos ossos

Palavras-chave: Coeducação entre gerações, dança, educação não formal.

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo discutir e refletir sobre a coeducação entre gerações a partir de minha participação como pesquisadora e agente colaboradora no processo de criação de Memorial dos ossos ou o que existe de inter-resistente em mim (2014), desenvolvido pelo grupo Flor de Pequi – brincadeiras e ritos populares (Pirenópolis - GO), sob direção de Daráina Pregmolatto e Daniela Dini. Trata-se de uma pesquisa de mestrado realizado no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (São Paulo - Brasil) sob orientação da prof.a Kathya Godoy. A reflexão decorrida desta experiência visa responder às perguntas centrais: o que a coeducação entre gerações proporcionou ao processo de criação de Memorial dos Ossos? Quando e de que maneira a coeducação se apresenta? Fizeram parte do processo de criação 44 pessoas de 4 a 98 anos. O ambiente, o tempo, as ações e os agentes da educação não-formal compõem o território e o lugar deste estudo. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa empírica com abordagem qualitativa em que foram utilizados os instrumentos de coleta de dados: observação participante, diário de bordo, registros audiovisuais e coleta de depoimentos. As referências teóricas desta pesquisa são Walter Benjamin (1994; 2002); Larrosa (2011; 2014a; 2014b; 2014c); Simone de Beauvoir (1990); bem como Paulo de Salles Oliveira (1996; 1998; 2008; 2011) e José Carlos Ferrigno (2009; 2010; 2012; 2013).

Biografia: Renata Fernandes dos Santos é artista da dança, educadora e pesquisadora formada em Dança pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP/SP) e mestre pelo Instituto de Artes da UNESP. Especializa-se em processos de criação em dança com crianças e ações intergeracionais desde 2005 tendo realizado estágios e cursos no Brasil e no exterior. Desde então trabalha com arte e

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

educação em periferias urbanas brasileiras. Por sua atuação na cidade de São Paulo foi uma das 14 contempladas em todo o país pelo prêmio Rumos Itaú Cultural: Educação, Cultura e Arte (2011- 2013). Integra e colabora com diversos coletivos de arte e destaca as parcerias com o Coletivo SIM (<https://coletivosim.wordpress.com/>) e com o Laboratório de Corpo e Arte da UNIFESP (<http://corpoeartelab.com/projetos/cupinzeiro/>).

Kathya Maria Ayres de Godoy é Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP/Br). Leciona no Instituto de Artes da UNESP, no Programa de Pós Graduação em Artes onde coordena os cursos de graduação em Artes Cênicas. Lidera o Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação e dirige o IAdança – Grupo de Dança institucional da Unesp. Parecerista CNPq. Assessora Científica da FAPESP.

Relations between generations in dance and education: Coeducation in memorial dos ossos (Memorial of Bones)

Keywords: Coeducation between generations, dance, non-formal education.

Abstract: This communication aims to discuss and reflect on coeducation between generations conducted by my participation, as researcher and as collaborative artist, at the creation process of the performance *Memorial dos ossos ou o que existe de inter-resistente em mim* (2014), developed by Flor de Pequi – brincadeiras e ritos populares (Pirenópolis - GO), directed by Daraina Pregnotatto and Daniela Dini. This is a master's research carried out at the Institute of Arts of the Paulista State University Júlio de Mesquita Filho (São Paulo - Brazil) under the guidance of Prof. Kathya Godoy. The reflection elapsed from this experiment aims to answer the central question: what did coeducation between generations provide to the dance creation process of *Memorial dos Ossos*? When and how coeducation presents itself? The focus of this investigation are 44 people of 4-98 years old. The environment, the time, the actions and the agents of non-formal education compose the territory and the emplacement of this study. In terms of methodology, it is an empirical research with qualitative approach in which data collection instruments were used: participant observation, logbook, audiovisual recordings and collection of testimonies. The theoretical references of this research are Walter Benjamin (1994; 2002), which helps us to discuss orality, narrative and experience; Larrosa (2011, 2014a, 2014b, 2014c) that illuminates the idea of experience in research; Simone de Beauvoir (1990) which contributes about the place of the elderly in society; and Paulo de Salles Oliveira (1996; 1998; 2008; 2011) and Jose Carlos Ferrigno (2009; 2010; 2012; 2013), that support the reflections on coeducation between generations more specifically.

Biography: Renata Fernandes dos Santos is a dance artist, educator and researcher graduated in Dance from the State University of Campinas (UNICAMP / SP) and master by the UNESP Institute of Arts. She specializes in dance creation processes with children and intergenerational actions since 2005 and has taken internships and courses in Brazil and abroad. Since then she has worked with art and education in Brazilian urban peripheries. For her performance in the city of São Paulo was one of 14 contemplated by the award Rumos Itaú Cultural: Education Culture and Art 2011-2013. Integrates and collaborates with several art collectives in the country and highlight the most important ones: Coletivo SIM (<https://coletivosim.wordpress.com/>) and with Laboratório de Corpo e Arte of UNIFESP (<http://corpoeartelab.com/projetos / Termite />).

Kathya Maria Ayres de Godoy holds a PhD in Education from the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP / Br). She teaches at the Institute of Arts of UNESP, in the Graduate Program in Arts where she coordinates the undergraduate courses in Performing Arts. She leads the Research Group on Dance: Aesthetics and Education and directs the IAdança - Unesp Institutional Dance Group. She is CNPq Referee and Scientific Advisor of FAPESP.

Renata Queiroz (Universidade Federal de São Paulo), Flávia Liberman Queiroz (Universidade Federal de São Paulo) e Viviane Maximino (Universidade Federal de São Paulo)

Expressões de fora: mobilizando moradores de um serviço residencial terapêutico a partir de trajetórias culturais

Palavras-chave: Atenção em saúde mental, território, atividades culturais.

Resumo: Este trabalho apresenta alguns resultados de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada Santista/ Brasil. Afim de ativar os corpos-moradores de uma residência terapêutica voltada a pessoas que passaram por internações manicomiais, encarei o desafio de convidá-los a sair comigo para uma atividade semanal, por três meses. Esforcei-me para produzir bons afetos: visitei-os várias vezes, tomamos cafés e lanches juntos, conversamos e sorrimos muito, no decorrer de toda a trajetória. Nossas saídas foram para os ensaios do Cordão Carnavalesco Bibi-Tantã, um projeto que nasceu há dez anos misturando serviços de saúde mental e cultura. A experiência propiciou o delineamento de trajetórias, a participação em oficinas de percussão e preparação corporal, a composição de ensaios-desfiles no Parque Ibirapuera e o envolvimento em um debate sobre o cuidado em saúde mental no Brasil. Abordarei aspectos do processo com um dos

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

participantes. Bruno (nome fictício) realizou treze saídas, descobrindo seu próprio ritmo, dissonante, ativando sua memória de propriocepção, arriscando protagonismos no coletivo e escrevendo o que pensava em seu caderno, costurando novas linguagens, narrativas viajantes, pingos de poesia e expressão de sentimentos. Em todos os encontros não abandonava uma tristeza suave e crônica que o acompanha, mas deixava-a escondida durante as práticas. Bruno também saiu sozinho para outros espaços de cultura desdobrados destes ensaios. Aguçando a sua sensibilidade, produzia diversidades e realidades. Todo percurso possibilitou a abertura à construção de novos mundos, frutificou conversas, trocas, inventividades e caminhos de expressão.

Biografia: Tenho 34 anos, chamo-me Renata e sou terapeuta ocupacional. Em minha trajetória pessoal e profissional sempre valorizei atividades expressivas, que expandissem as possibilidades de linguagem, que produzissem novos mundos sensoriais... Trabalhei 5 anos em um equipamento social com a população de rua do centro de São Paulo e depois outros 5 em um CAPS Álcool e Drogas na mesma região. Há bastante tempo atraio-me por discursos delirantes, errantes e desviantes. Em meus trabalhos desenvolvi muitas parcerias frutíferas com artistas plásticos, atores e dançarinos, para a condução de oficinas híbridas diversas. Atualmente trabalho em uma Unidade Básica de Saúde no Jaguaré, com variados públicos, num território preenchido por 8 comunidades. Sou, também, mestranda, com uma linha de pesquisa que tenta articular uma residência terapêutica (voltada a pacientes egressos de internações manicomial) com atividades artísticas no território. Adoro cozinhar, pedalar, passear; amo o circo e curto demais morar com o meu companheiro!

Possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). Doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade no Programa de Psicologia Clínica da PUC- SP (2007), e com pós-doutorado em andamento no Centro de Pesquisa História da Arte e intervenção artística na Universidade de Évora CHAIA/ UE. (2017). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil. Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais, as artes e ações na comunidade. Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora dos Livros: Danças em Terapia Ocupacional (1995), Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional (2008) e Grupos e Terapia Ocupacional (2015) e diversos artigos sobre o tema.

Viviane Maximino é Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e doutora em Saúde Mental pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil (1997). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista (UNIFESP, BS). Tem como linhas de investigação a formação em saúde, as práticas corporais e artísticas, a abordagem grupal e ações na comunidade. É membro do Laboratório tudo e Pesquisa sobre Formação em Saúde, LEPETS UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora do livro Grupo de atividades com pacientes psicóticos (2001), de diversos artigos sobre seus temas de interesse e organizadora do livro Grupos e Terapia Ocupacional (2015).

Expressions from the outside: mobilizing dwellers of a therapeutic residential service through cultural outings

Keywords: Mental health care, territory, cultural activities.

Abstract: This work presents results of a master research developed at the Program Teaching in Health Sciences/ Federal University of Sao Paulo/ Metropolitan Santos campus. In order to activate the bodies-dwellers of a therapeutic residence for people who had psychiatric hospitalizations, I faced the challenge of inviting them to go out with me for a weekly activity, along 3 months. I made an effort to produce good affections: visiting them many times, having coffee and snacks; we talked and smiled a lot during the trajectory. Our outings were to the rehearsals of the Carnival Block Bibi-Tantã, a Project born 10 years ago mixing mental health and culture services. The experience made possible the creation of paths, participation in percussion and body preparing workshops, composition of rehearsals-parades inside Ibirapuera Park and involvement in a debate about Brazilian mental health attention. I'll address aspects of the process with 1 of the participants. Bruno (fictitious name) performed 13 exits, discovering his own dissonant rhythm, activating his proprioception memory, risking some protagonism in the group and writing his thoughts in his notebook, stitching new languages, inaccurate narratives, drops of poetry and feelings expression. In all meetings he carried a soft and chronic sadness that goes along with him, but he hid that during the practices. Bruno also came out alone to other culture places unfolded from these rehearsals. Sharpening his sensibility, he produced diversities and realities. All the course made achievable the opening to new worlds construction, generated conversations, exchanges, inventions and trails of expression.

Biography: I'm a 34 years old occupational therapist, named Renata Queiroz. In my personal and professional trajectory I've always valued expressive activities that expanded language possibilities, that produced new sensory worlds... I've worked 5 years in a service which attended homeless people from the center of São Paulo and then another 5 in an open treatment to drug addicts in the same area. Since a long time I'm passionate about wandering and delirious speeches. In my work I've developed many fruitful partnerships with all kind of artists, to conduct various hybrid workshops. Currently I work in a Basic Attention Unity at Jaguaré, with different publics, in a neighborhood with 08 communities. I'm also a master student with a research which tries to articulate a therapeutic residence (for people with past psychiatric hospitalizations) with artistic activities in the territory. I love cooking, cycling, practicing circus exercises and living with my partner.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Flávia Liberman is a Graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and Master of Psychology (Social Psychology) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1994) in the Subjectivity Studies Center at the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007), and postdoctoral fellow in progress at Center for Research in History of Art and artistic intervention at University of Évora- Portugal (CHAIA/UE). She is currently Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Her research is about body lines, bodily practices, arts and actions in the community. Member of the Laboratory Body and Art UNIFESP- Campus Santos and member of Inter Laboratory Human Activities and occupational therapy. Author of the books: *Dances in Occupational Therapy* (1995), *Delicate choreography: snapshots of an occupational therapy* (2008) *Groups and Occupational Therapy* (2015) and many articles on the subject.

Viviane Santalucia Maximino is Graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and PhD in Mental Health from the State University of Campinas, São Paulo, Brazil (1997). She is currently Associate Professor at the Federal University of São Paulo - Campus Baixada Santista (UNIFESP, BS). Her research lines are Health Education, Corporal and Artistic Practices, Group Approach and Actions in the community. She is a member of the Laboratory and Research on Health Education, LEPETS UNIFESP - Campus Baixada Santista and member of the Interinstitutional Laboratory of Human Activities and Occupational Therapy. Author of the book *Group of activities with psychotic patients* (2001), several articles on their topics of interest and organizer of the book *Groups and Occupational Therapy* (2015).

Rita Ferreira de Aquino (Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia)

A prática colaborativa como estratégia para a sustentabilidade de projetos artístico-pedagógicos em artes cênicas: um estudo de caso na cidade de Salvador, Bahia.

Palavras-chave: Práticas Colaborativas, participação, artes cênicas, projetos artístico-pedagógicos, mediação cultural.

Resumo: A pesquisa qualitativa visa demonstrar como constituir redes de aprendizagem para o desenvolvimento cultural, contribuindo com a sustentabilidade de projetos artístico-pedagógicos em artes cênicas. A hipótese é: a implementação de práticas colaborativas, definidas provisória e suscintamente como dialógicas, baseadas na presença e afetividade, nas quais a participação retroalimenta a rede e os(as) participantes, favorece a coimplicação com o processo de desenvolvimento cultural. A abordagem é mit-disciplinar e multirreferencial, com contribuições do campo da arte, sobretudo de Bishop, Kester, Collados e Rodrigo, e da educação, com Freire, Maturana e Rancière. Trata-se, em acordo com Yin, de um estudo de caso único longitudinal das abordagens artístico-pedagógicas do projeto Mediação Cultural: Programa de Formação em artes Cênicas, nas edições 2013 e 2014, em Salvador e Região Metropolitana. Verificou-se que em 2013 a tônica foi a realização de ações pré-estabelecidas pela equipe do projeto. Em 2014, os acompanhamentos pedagógicos inspirados em Freire e Pacheco, como círculos de formação participativos e corresponsáveis, constituíram ambiente para as práticas artísticas colaborativas, articulando experiências artísticas e processos de aprendizagem. Seguindo a tipologia de Kwon, o Núcleo de Educadores(as) do Subúrbio Ferroviário de Salvador constituiu uma “comunidade inventada em andamento”. A rede de aprendizagem sustentável se verifica: na atitude dos(as) educadores(as) de mapear contextos e possibilidades no território; no estabelecimento de parcerias para fortalecer suas produções culturais; na reinvenção das relações sociais no núcleo; e em sua autogestão. A pesquisa confirmou a hipótese inicial e a formulação conceitual provisória apresentada.

The collaborative practice as a strategy for sustainability of performing arts artistic pedagogical projects: a case study in Salvador, Bahia

Keywords: Collaborative practice, participation, performing arts, pedagogical projects, cultural mediation.

Abstract: The qualitative research aims to demonstrate how to constitute networks of collective learning for cultural development, contributing to the sustainability of pedagogical artistic projects of performing arts. The hypothesis is: the implementation of collaborative practices, provisionally and concisely defined as dialogical, based on presence and affection, in which participation feeds back the network and participants, encourages the co-involvement with the cultural development process. The approach is mit-disciplinary and multi-referential, with contributions from the field of art, especially from Bishop, Kester, Collados and Rodrigo, and education, with Freire, Maturana and Rancière. This is in accordance with Yin, a single longitudinal case study of pedagogical artistic approaches in Cultural Mediation project: Training Program in Performing arts, editions 2013 and 2014, in Salvador and the Metropolitan Area. It was found that in 2013 the emphasis was the fulfillment of pre-established actions by the project team. In 2014, the pedagogical accompaniments inspired by Freire and Pacheco as circles of participatory and co-responsible formation constituted an environment for artistic collaborative practices, articulating artistic experiences and learning processes. Following Kwon's typology, the Núcleo de Educadores do Subúrbio Ferroviário de Salvador constituted an invented community ongoing. The sustainable learning network is evidenced in: the attitude of educators to map contexts and opportunities in the territory; the establishment of

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

partnerships to strengthen their cultural productions; the reinvention of social relations in core; and self-management. The survey confirmed the initial hypothesis and the provisional conceptual formulation presented.

Biography: Dance artist and professor, research collaborative practices in artistic and educational contexts. Professor of Dance School and Dance Post-Graduate Program of Federal University of Bahia (UFBA). Doctor in Performing Arts, Master in Dance and Specialist in Contemporary Studies in Dance by UFBA. Vice-coordinator of the Art in the Curriculum project: cooperation between UFBA and Municipal Government of Salvador (2015-2016). Pedagogical Coordinator of Cultural Mediation (2014) and FIAC Mediation (2013), both education programs in performing arts. Co-organizer of the International Seminar on Curatorship and Cultural Mediation in Performing Arts (2014, 2015, 2016). Coordinator of the Formative Activities of the International Festival of Performing Arts of Bahia since 2011, participated on Festival's curatorship in 2016. Joined the National Association of Researchers in Dance and the Brazilian Association of Research and Graduate in Performing Arts. Among her artistic works are Looping: Bahia Overdub, Feitocal and the urban intervention pingos & pigmentos.

Rita Ferreira de Aquino (Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia) e Matias Santiago (Secretaria de Cultura do Estado da Bahia)

Balé Jovem de Salvador: experiências na formação em dança

Palavras-chave: Balé Jovem de Salvador, dança, formação, experiência.

Resumo: Apresentamos neste artigo algumas reflexões iniciais de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) sobre formação em dança a partir da experiência do Balé Jovem de Salvador (BJS). Definido pelo diretor Matias Santiago como uma “companhia de formação”, o BJS vem se organizando ao longo de dez anos como um projeto artístico-educativo de caráter colaborativo que visa contribuir com a participação social de jovens bailarinos no campo da dança, configurando-se como uma plataforma de qualificação profissional que busca estreitar possíveis distâncias entre instituições de formação em dança e companhias, grupos e coletivos artísticos. Introduzimos o trabalho apresentando a contextualização do surgimento do BJS através da emergência de um problema prático, que diz respeito ao processo de inserção profissional de jovens bailarinos no mundo do trabalho. Em seguida, discutimos as transformações contextuais de ordem política e econômica ao final dos anos 1980 e suas implicações na formalização do trabalho do artista. Após dez anos de trabalho continuado enquanto “companhia de formação”, questionamos a efetiva potencialidade do Balé Jovem de Salvador enquanto espaço de educação não-formal em dança. A partir desta problemática, apresentamos aqui os primeiros traços de uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011), definida a partir de sua natureza qualitativa e social de base empírica, na qual as relações entre pesquisadores e os demais sujeitos envolvidos na situação investigada caracterizam-se pelo engajamento e participação, com o compromisso de transformar contextos comunitários.

Biografia: Rita Ferreira de Aquino é Artista e educadora em dança, pesquisa práticas colaborativas em contextos artísticos e educativos. Professora da Escola de Dança e Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutora em Artes Cênicas, Mestre em Dança e Especialista em Estudos Contemporâneos em Dança pela UFBA. Vice-coordenadora do projeto Arte no Currículo: convênio entre a UFBA e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador (2015-2016). Coordenadora Pedagógica do Mediação Cultural (2014) e Mediação FIAC (2013), ambos programas de formação em artes cênicas. Co-organizadora do Seminário Internacional de Curadoria e Mediação em Artes Cênicas (2014, 2015, 2016). Coordenadora das Atividades Formativas do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia desde 2011, participou de sua curadoria em 2016. Filiada à Associação Nacional de Pesquisadores em Dança e Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Dentre seus trabalhos artísticos destacam-se Looping: Bahia Overdub, Feitocal e a intervenção urbana pingos & pigmentos.

Matias Santiago é professor, bailarino, coreógrafo e gestor cultural. Exerce atividade didática nas áreas da arte e educação, pensando o corpo e suas variantes de movimento na dança. Tem conhecimento de variados tipos e técnicas de dança. Foi coordenador dos Cursos Livres da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, instituição pela qual é formado como Bailarino Profissional. Trabalhou com diversas companhias de dança, dentre elas a Jorge Silva Cia de Dança, Cia Viladança, Dance Brazil, Balé do Teatro Castro Alves, Grupo Corpo (MG), Cia de Dança do Palácio das Artes, Andanza (EUA), Brazzdance (EUA), Balé da Ilha (ES), e Sem Cia de Dança – Ambiente de criação coreográfica, tendo exercido as funções de bailarino e coreógrafo. Suas obras coreográficas podem ser vistas no repertório da Dance Brazil, Cia de Dança do Palácio das Artes, Andanza (EUA), Balé da Ilha(ES), Contemporânea Ensemble (BA), e Balé Jovem de Salvador, companhia que dirige desde 2007. Atualmente é Diretor de Fomento da Superintendência de Promoção Cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e mestrando pelo PPGDança-UFBA

Balé Jovem de Salvador: experiences in dance training

Key words: Balé Jovem de Salvador, training, dance, experience.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: We present in this article some initial reflections of a master's research developed in the Graduate Program in Dance of the Federal University of Bahia (UFBA) about dance training from the experience of Balé Jovem de Salvador (BJS). Defined by director Matias Santiago as a "training dance company", the BJS has been organizing over ten years as an artistic-educational collaborative project that aims to contribute with the social participation of young dancers in the field of dance, settling as a platform of professional qualification that seeks to narrow possible distances between dance training institutions and companies, groups and artistic collectives. We introduce the work presenting the contextualization of the creation of the BJS through the emergence of a practical problem, which concerns the process of professional insertion of young dancers in the world of work. Next, we discuss the contextual transformations of a political and economic order at the end of the 1980s and their implications for the formalization of the artist's work. In this context, we identify a social gap established between the formation and the artistic production of companies and groups. After ten years of continuous work as a "training dance company", we questioned the effective potential of the Balé Jovem de Salvador as a space for non-formal dance education. From this problematic, we present here the first traces of an action research (THIOLENT, 2011), in which the relations between researchers and the other subjects involved in the investigated situation, are characterized by engagement and participation, with the commitment of transforming community contexts.

Biography: Rita Ferreira de Aquino is a artist and educator in dance, research collaborative practices in artistic and educational contexts. Professor of the School of Dance and Post-Graduate Programme in Dance of the Federal University of Bahia (UFBA). PhD in Performing Arts, Master in Dance and Specialist in Contemporary Studies in Dance by UFBA. Vice-coordinator of the Art in the Curriculum project: cooperation between UFBA and Municipal Government of Salvador (2015-2016). Pedagogical Coordinator of Cultural Mediation (2014) and FIAC Mediation (2013), both programs of education in performing arts. Co-organizer of the International Seminar on Curatorship and Cultural Mediation in Performing Arts (2014, 2015, 2016). Coordinator of the Formative Activities of the International Festival of Performing Arts of Bahia since 2011, participated in it's curatorship in 2016. Joined the National Association of Researchers in Dance and the Brazilian Association of Research and Graduate in Performing Arts. Among her artistic works stand out Looping: Bahia Overdub, Feitocal and the urban intervention pingos & pigmentos.

Matias Santiago is a teacher, dancer, choreographer and cultural manager. He develops didactic activity in the areas of art and education, thinking about the body and its variants of movement in dance. Has knowledge of various types and techniques of dance. He was coordinator of the Free Courses of the Dance School of the Cultural Foundation of the State of Bahia, institution for which he is trained as Professional Dancer. He has worked with several dance companies, among them Jorge Silva Cia de Dança, Cia Viladança, Castro Alves Theater Ballet, Grupo Corpo (MG), Dance Company of the Palácio das Artes, Andanza (USA), Brazzdance) and Without Dance Company - Choreographic creation environment, having served as dancer and choreographer. His choreographic works can be seen in the repertoire of Dance Brazil, Andanza (USA), Balé da Ilha (ES), Contemporary Ensemble (BA) and Balé Jovem de Salvador. He is currently Master's degree from PPGDança-UFBA

Rita Wengorovius (Teatro Humano, ESTC/IPL)

Inventáculo: "É um espetáculo inventado"

Palavras-chave: Dramaturgia da memória, improvisação, jogo

Resumo: A partir da dramaturgia da memória em teatro e comunidade foi construído um guião partindo das memórias emocionais e sensoriais aplicadas na improvisação física entre as atrizes construindo uma partitura de afetos e jogo teatral. Um espetáculo vida que cruza múltiplos universos e indica caminhos para a possibilidade de um comum que só a arte pode criar.

Biografia: Rita Wengorovius é Mestre em Teatro Social e Doutorada em Teatro e Comunidade pela Universidade de Torino. Docente no Mestrado em Teatro e Comunidade da Escola superior de Teatro e Cinema (ESTC/IPL). Fundadora do Teatro Humano - Rede Internacional de Teatro Social e de Comunidade que actua em Portugal e Itália, onde tem desenvolvido inúmeros projectos teatrais de âmbito comunitário, social e educacional.

Inventáculo: A performance to invent

Keywords: Memory Dramaturgy, Improvisation, Play

Abstract: From the dramaturgy of memory in theater and community was constructed a script starting from the emotional and sensorial memories applied in the physical improvisation between the actresses building a score of affects and theatrical play. A show life that crosses multiple universes and indicates paths to the possibility of a common that only art can create.

Biography: Rita Wengorovius had a Master in Social Theater and a PhD in Theater and Community by the University of Torino. Lecturer in the Masters in Theater and Community of the Superior School of Theater and Cinema (ESTC / IPL). Founder of Teatro

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Umano - International Network of Social and Community Theater, that operates in Portugal and Italy, where she has developed numerous theatrical projects of community, social and educational scope.

Rita Wengorovius (Teatro Umano, ESTC/IPL)

Oficina Tu és Arte

Palavras-chave : Dependências, práticas artísticas, prevenção, públicos vulneráveis.

Resumo: “TU ÉS ARTE” é um modelo de teatro conferência e é constituído com base no Autocarro de práticas artísticas comunitárias /Prevenção e redução de riscos de comportamentos aditivos e dependências do Teatro Umano em parceria com Câmara de Lisboa/ Pelouro dos Direitos Sociais , IPL Lisboa , Universidade Belas Artes ; APDES. O objetivo do projeto “TU ÉS ARTE”, desenvolvido pelo Teatro Umano e a CM Lisboa - Pelouro Direitos Sociais, é prevenir pela arte junto de públicos vulneráveis a determinados tipos de consumos.

Este projeto não deve ser considerado uma mera ferramenta de ocupação ou expressão, mas um elemento poderoso de construção numa sociedade que precisa de pessoas livres, críticas e criativas. Este modelo de Teatro conferência integra uma metodologia de ação prática e suporte teórico.

Biografia: Rita Wengorovius é Mestre em Teatro Social e Doutorada em Teatro e Comunidade pela Universidade de Torino. Docente no Mestrado em Teatro e Comunidade da Escola superior de Teatro e Cinema (ESTC/IPL). Fundadora do Teatro Umano - Rede Internacional de Teatro Social e de Comunidade que actua em Portugal e Itália, onde tem desenvolvido inúmeros projectos teatrais de âmbito comunitário, social e educacional.

Workshop You Are Art

Keywords: Additive behaviors, artistic practices, prevention, vulnerable audiences.

Abstract: “TU ÉS ARTE” is a theater model conference. It is constituted based on the Coach of Community artistic practices / Prevention and reduction of risks of additive behaviors and dependencies of the Teatro Umano in partnership with Câmara de Lisboa / Social Rights Board, IPL Lisbon, Universidade Belas Artes; APDES. The objective of the “TU ES ARTE” project developed by the Teatro Umano and CM Lisboa - Social Rights Board, is to prevent the use of certain types of consumption within vulnerable audiences. This project should not be considered a mere tool of leisure or expression, but a powerful building element in a society that needs free, critical and creative people. This model of Theater conference integrates a methodology of practical action and theoretical support.

Biography: Rita Wengorovius had a Master in Social Theater and a PhD in Theater and Community by the University of Torino. Lecturer in the Masters in Theater and Community of the Superior School of Theater and Cinema (ESTC / IPL). Founder of Teatro Umano - International Network of Social and Community Theater, that operates in Portugal and Italy, where she has developed numerous theatrical projects of community, social and educational scope.

Robson Rosseto (Universidade Estadual do Paraná – Unespar)

Proposta cênica “Transeuntes” e sua relação com o público em um terminal de ônibus

Palavras-chaves: Espectador-transeunte, espaço urbano, procedimento cênico.

Resumo: Neste texto, analiso a proposta cênica intitulada de “Transeuntes”, desenvolvida por estudantes/atores de uma específica disciplina ministrada por este pesquisador no curso superior de Licenciatura em Teatro da UNESPAR, ocorrida no terminal de ônibus Guadalupe, na cidade de Curitiba, Brasil. Nas cenas, os atores dispersaram-se individualmente em várias direções no terminal, estratégia que impôs ao público a escolha do papel a ser acompanhado. A opção de seguir um determinado ator coloca-o como responsável pelo que presencia, estabelecendo uma relação igualitária entre cena e espectador. O fenômeno cênico propôs como procedimento o encontro/desvio dos pedestres, interações com os espectadores previamente convidados e dinâmicas estabelecidas com o espaço urbano. A partir de pequenos gestos e de ações maiores, a poética concretizada provocou sensações no público convidado e nos pedestres, promovendo encontros, desvios e colisões geradoras de momentos de suspensão da vida cotidiana. A rua ensinou que cada espectador estabelece uma relação diferenciada com a cena, o que colocou os atores o tempo inteiro em estado de prontidão diante do público. A partir de um processo de reorganização constante, os atores, em coautoria com o público,

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

estabeleceram uma relação de diálogo e compartilharam momentos de improvisação, de criação e de composição de forma espontânea. Por sua vez, os espectadores, transeuntes e convidados, estabeleceram diversos vínculos com os fragmentos cênicos, ao escolherem seus próprios lugares para observar e/ou interagir com as cenas, organizaram suas próprias versões dos acontecimentos. Portanto, o público participou de forma ativa, conectando variadas informações entre atores, espectadores e espaço urbano.

Biografia: Doutor em Artes da Cena pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Mestre em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e Licenciado em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Integrante do Grupo de Pesquisa Arte, Educação e Formação Continuada, Unespar/Campus de Curitiba II e Membro do GT Pedagogia das Artes Cênicas da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas-ABRACE. Desenvolve pesquisas na área da Pedagogia Teatral, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino do teatro, processos criativos cênicos, percepção sensorial, improvisação e recepção teatral.

Scenic proposal "Passers-by" and the relationship with the public at a bus terminal station

Keywords: Spectator-passerby, Urban space, Scenic procedure.

Abstract: In the text, I analyze the scenic proposal named "Passers-by", developed by students/actors during a specific module taught by this researcher in the theater degree course at the Paraná State University – UNESPAR. The above mentioned scenic proposal happened at the Guadalupe bus terminal station, Curitiba, Brazil. In the scenes, the actors dispersed individually in several directions at the terminal, a strategy that imposed on the public the choice of who to be followed. The option of following a particular actor places the public as responsible for what they are witnessing, which establish an egalitarian relationship between the scene and the spectator. The scenic phenomenon had as a procedure the encounter/diversion of the pedestrians, interactions with the previously invited spectators and established dynamics with the urban space. From small gestures and larger actions, the concretized poetics caused sensations in the invited public and pedestrians, promoting meetings, deviations and collisions, which generate moments of daily life suspension. The street taught that each spectator establishes a differentiated relationship with the scene, which put the actors in state of readiness to the public all the time. From a constant reorganization process, the actors, in co-authoring with the public, established a dialogue relationship and shared improvisation, creation and composition moments spontaneously. On the other hand, spectators, passers-by and guests, have established various links with the scenic fragments, choosing their own places to observe and/or interact with the scenes, organized their own versions of events. Therefore, the public participated in an active way, connecting varied information between actors, spectators and urban space.

Biography: Ph.D. in Arts from Campinas State University (Unicamp), Master in Theater from Santa Catarina State University (Udesc) and Graduate in Arts Education from Arts Faculty of Paraná (FAP). Member of the Art, Education and Continuing Training Research Group, Unespar/Campus of Curitiba II and Member of the Performing Arts Pedagogy GT of the Brazilian Association of Research and Graduate Studies in Performing Arts-ABRACE. The research developed by the author are in the Theater Pedagogy area, acting mainly on the following subjects: theater teaching, scenic creative process, sensory perception, improvisation and theatrical reception.

Rosália Menezes (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira)

Cartografias das poéticas urbanas

Palavras-chave: Intervenções artísticas, nomadismo, cartografias urbanas.

Resumo: O texto tem por objetivo cartografar e problematizar um conjunto de ações artísticas que acontecem nos espaços públicos da Cidade de Fortaleza - CE. As ações artísticas recolhem do nomadismo um traço tardio constitutivo dos rituais urbanos. Pretende-se realizar uma análise crítica sobre os agenciamentos entre corpo/mundo/cidade como possibilidade de resistência política instaurada por essas práticas artísticas relacionais. As performances artísticas assumidas como dispositivos de intervenção que buscam desviar e transfigurar espaços já qualificados pela lógica comportamental do cotidiano urbano. Os processos de composição são deflagrados a partir das derivas lúdicas. A deriva lúdica é uma ferramenta metodológica e ao mesmo tempo parte integrante das ações artísticas, conectando sinestesticamente corpos, espaços e situações. A pesquisa com materiais, as estratégias estéticas de ocupação do espaço, os contágios e a liberdade das improvisações, são possíveis dispositivos geradores de linhas de fuga sobre os sistemas hegemônicos que investem na produção de modelos estéticos padronizados e de políticas centralizadoras. A cartografia, como pretexto problematizador, forja poéticas e pode revelar algumas das vulnerabilidades e fissuras que entremeiam os mapas, planos e protocolos que norteiam parte das experimentações artísticas. Nesse sentido, o mais profícuo é não aderir ao ideário das certezas conclusivas, mas potencializar o adensamento dos procedimentos de composição do objeto/situação artística. Desestabilizar os códigos e as velocidades mercadológicas da urbanidade, imiscuir contextos interdisciplinares a práticas interculturais, lugares em que a artista/pesquisadora/docente intercrusa saberes e práticas, estéticas e políticas.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Professora doutora do quadro efetivo da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). No quadro institucional venho lecionando no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades os componentes curriculares: Expressões Artísticas e Estéticas Contemporâneas: Coordeno o grupo de Pesquisa (CNPq) “Filosofias e Linguagens artísticas contemporâneas”. Na pesquisa e extensão os projetos “Contos africanos e afro-brasileiros na escola – Teatralidades Lúdicas” e o “Graffiti Feminino na cidade de Fortaleza”, como atividade de extensão realizei Exposição fotográfica dentro do evento “Feminino Africano”. Atuo enquanto artista e pesquisadora das poéticas performativas urbanas e das dramaturgias do espaço. Recebi prêmio “Dramaturgia feminina” da Secretaria de Cultura da cidade de Fortaleza (2012) com o texto “C.L.A.N.”. Recebi prêmio SECULTFOR para publicação do livro “O Casario do Centro Histórico de Fortaleza”. Desenvolvo um projeto independente intitulado “Territórios Errantes”, onde realizo ações artísticas em espaços públicos urbanos.

Cartographs of urban poetics

Keywords: Artistic Interventions, nomadism, urban cartography.

Abstract: The purpose of the text is to map and problematize a set of artistic actions which take place at public spaces of the city of Fortaleza - CE. Artistic actions collect from nomadism a late feature constitutive of the urban rituals. It is intended to carry out a critical analysis about the body / world / city interconnections as a possibility of political resistance established by these relational artistic practices. Artistic performances assumed as intervention devices that seek to divert and transfigure spaces already qualified by the behavioral logic of everyday urban. The processes of composition are triggered from the ludic drifts. The ludic drift is a methodological tool and at the same time an integral part of the artistic actions, connecting synesthetically bodies, spaces and situations. The artistic performances are assumed as intervention devices that seek to divert and transfigure spaces already qualified by the behavioral logic of everyday urban. The processes of composition are triggered from the ludic drifts, which are, at the same time, a methodological tool and an integral part of the artistic actions, connecting synesthetically bodies, spaces and situations. The material research, aesthetic strategies of occupation, contagion and the freedom of improvisation, are possible devices of fugue lines on the hegemonic systems that invest in the production of standardized aesthetic models and centralizing policies. The cartography, with a problematizing text, forges poetic and can reveal some of the vulnerabilities that intersect the maps, plans and protocols that guide part of the artistic exacerbations. In this sense, the most useful is not to adhere to the idea of conclusive conclusions, but potentiate the densification of the procedures decomposition of the object/artistic situation. To destabilize the codes and velocities of urbanity, to interdisciplinary contexts intercultural practices, places where the artist/researcher/professor intervenes in the epistemic knowledge, aesthetics.

Biography: PhD professor at the University of International Integration of Afro-Brazilian Lusophony (UNILAB). In the institutional framework I have been teaching in the Interdisciplinary Bachelor of Humanities the curricular components: Contemporary Art and Aesthetic Expressions: I coordinate the Research Group (CNPq) "Philosophies and contemporary artistic languages". In the research and extension the projects "African and Afro-Brazilian tales in the school - Playful Theatricalities" and the "Female Graffiti in the city of Fortaleza", as an extension activity I realized Photographic Exhibition inside the "African Female" event. I act as an artist and researcher of urban performative poetics and space dramaturgies. I received the award "Female Dramaturgy" from the Department of Culture of Fortaleza (2012) with the text "C.L.A.N.". I received the SECULTFOR prize for the publication of the book "O Casario do Centro Histórico de Fortaleza". I develop an independent project entitled "Wandering Territories", where I perform artistic actions in urban public spaces.

Rosana Lobo Rosário (Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará)

O ensino da dança clássica sob a perspectiva da educação somática: uma abordagem interdisciplinar

Palavras-chaves: dança clássica, educação somática, interdisciplinaridade.

Resumo: Esta comunicação é parte integrante da tese de doutoramento em Artes, em andamento, na Universidade de Lisboa, e tem como objetivo descrever e refletir sobre as práticas do ensino da dança clássica sob a perspectiva da Educação Somática, em especial com o método GYROKINESIS®, realizado com estudantes do Curso Técnico de Dança Clássica da Universidade Federal do Pará, no Brasil, a partir da abordagem interdisciplinar, a qual visa ativar os mecanismos cognitivos, a percepção, a concentração, a subjetividade, a sensibilidade e o desenvolvimento emocional do indivíduo. Assim, diante dos dados levantados em campo, sob a metodologia da investigação-ação, e da análise dos depoimentos dos participantes, essa comunicação traz à tona discussões a respeito da construção do conhecimento em dança clássica e de novas formas de fazer e pensar este ensino pautado no indivíduo. Para tal, foi constituída uma rede de relações à luz dos estudos de Merleau-Ponty e do discurso das ciências cognitivas contemporâneas, especialmente de Damásio (2015), Maturana e Varela (2001). Estes estudos explicitam as noções de percepção e da construção do conhecimento a partir da atitude corpórea apoiada no movimento e nas interações entre os seres humanos e destes com o meio em que vivem. Desta forma, verificou-se que o ensino da dança clássica, articulado com a educação somática, sob uma abordagem

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

interdisciplinar, a qual prioriza o conhecimento voltado para a formação integral do bailarino, pautado na individualidade e no processo de aprendizagem do movimento, proporciona novos olhares para o ensino da dança, em especial, da dança clássica.

Biografia: Bolseira CAPES no curso de Doutorado em Artes da Universidade de Lisboa (Portugal) sob a orientação da professora doutora Maria José Fazenda e coorientação dos professores doutora Vanda Nascimento e doutor Jorge Ramos. Mestre em Artes e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Pará – UFPA (Brasil). Atuou como bailarina na Escola de Dança Vera Torres e no Centro de Dança Ana Unger (Brasil), onde participou de Festivais de Dança e de Óperas no Brasil obtendo algumas premiações nacionais e internacionais. Foi professora de Dança da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer – SEJEL; e no Centro de Dança Ana Unger - CEDAU. Desde 2010 é professora efetiva da Escola de Teatro e Dança da UFPA nos cursos Técnicos em Dança Clássica, Técnico em Dança e Graduação em Dança, além disso, é instrutora certificada no método GYROTONIC® e GYROKINESIS® desde 2008. Atualmente desenvolve pesquisas na área da Educação Somática e de Dança Clássica.

Teaching classical dance under the somatic education perspective: an interdisciplinary approach.

Keywords: classical dance, somatic education, interdisciplinarity.

Abstract: This communication takes part of a PhD research in Arts yet on development at Lisbon University. It aims to describe and to think over classical dance teaching techniques under a Somatic Education perspective, especially with the GYROKINESIS® method. Students from the Classical Dance Training of the Pará's Federal University, in Brazil, have joined this study on which they were submitted to interdisciplinary practices. Those actions intended to stimulate on the participants their cognitive mechanisms, perception, concentration, subjectivity, sensibility and the emotional growth. An action research method crossed with the analysis of their testimonies was used for data survey. The results bring up some controversies about the educational process in classical dance. Thereby, this report suggests new ways of making and thinking the classical dance teaching based on the person needs. A relationship network based on Merleau-Ponty studies was composed, also influenced by the contemporary cognitive science theory, mainly supported by authors as: Damásio (2015), Maturana and Varela (2001) whose studies have shown the notions of perception and knowledge construction from the bodily attitude through movement, human interaction and with the environment. Thus, we ascertain that classical dance teaching, hinged with somatic education under an interdisciplinary approach focused on an essential training of the ballet dancer, provides new perspectives for the practitioner during the movement learning process.

Biography: Rosana Lobo Rosário has a CAPES scholarship. She is a doctoral student in Art at the Lisbon University – Portugal, under supervision of Professor Maria José Fazenda, and co-advisors Professor Vanda Nascimento and Professor Jorge Ramos. She has obtained a Master degree in Arts Studies and graduated in Physical Education by the Federal University of Pará – Brazil. She has worked as ballet dancer at the Vera Torres' Dance School and the Ana Unger's Dance Center. She has played on many Dance and Opera Festivals all over Brazil for which she has won some nationals and internationals award. She was a dance teacher engaged first by the Sport, Youth and Leisure Secretariat – SEJEL and then by the Ana Unger's Dance Center - CEDAU. Since 2010, she is Professor at the Theater and Dance School on Federal University of Pará for either student on the Classical Dance Technical Course, the Dance Technical Course, or on the Graduation on Dance. Furthermore, she is a practitioner on GYROTONIC® and GYROKINESIS® method since 2008. Nowadays, she does research in Somatic Education and Classical Dance fields.

Sandra Santos (Universidade de Aveiro)

A cidade gira sobre si mesma, sem parecer-se mover: cinco intervenções artísticas que o comprovam

Palavras-chave: Acción Poética, Bansky, Luzinterruptus, Paginário, Vhils.

Resumo: Pretendo apresentar uma comunicação que problematize os conceitos teóricos inerentes à relação entre a arte e a cidade, apoiando-me em cinco projetos de intervenção urbana, que são: Acción Poética, Bansky, Luzinterruptus, Paginário e Vhils. Colocarei sobretudo em evidência as questões da experimentação, da delimitação e extravasamento de fronteiras no território da “Pólis” - como é possível interferir artisticamente, renovando um espaço em constante mutação física e simbólica. Assiste-se, cada vez mais, ao surgimento de projetos artísticos que questionam criticamente as dimensões política, económica, social e cultural, seja pela performance, seja pela intervenção em paredes e espaços citadinos, pelo que urge investigar as suas motivações em estreita relação com as possibilidades de expressão livre dos indivíduos/cidadãos num espaço que lhes é consagrado desde a Antiga Grécia. Além disso, as presentes convulsões político-económicas têm implicações evidentes na forma como os artistas expressam as suas mensagens ao público. Portanto, como forma de analisar a relação do artista, enquanto cidadão, e do cidadão, enquanto recetor e potencial artista, esta comunicação estará assente em dois eixos primordiais: a criação e a receção. Através desta investigação, irei concluir alguns pontos fulcrais para a compreensão das dinâmicas artístico-urbanas contemporâneas.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biografia: Sandra Santos é estudante de mestrado em “Estudos Editoriais” pela Universidade de Aveiro, Portugal. Desenvolve projectos na sua área de estudos. Escreve e tra/produz. Membro do colectivo artístico "Mutações Poéticas". Co-fundou a página de facebook "Poesia em matéria fria". Em 2016, co-coordenou o sexto número da revista de poesia “Cuaderno Ático”. A sua missão de vida é contribuir para a partilha de conhecimento, através da sua intervenção político-poética no mundo.

The city revolves around itself, without seeming to move: five artistic interventions that prove it

Keywords: Acción Poética, Bansky, Luzinterruptus, Paginário, Vhils.

Abstract: I intend to present a communication that problematizes the theoretical concepts inherent in the relationship between art and the city, based on five projects of urban intervention: Acción Poética, Bansky, Luzinterruptus, Paginário and Vhils. I will especially highlight the questions of experimentation, delimitation and extravasation of frontiers in the territory of the "Polis" - how it is possible to interfere artistically, renewing a space in constant physical and symbolic mutation. More and more, artistic projects that critically question the political, economic, social and cultural dimensions, either through performance or through intervention in city walls and spaces, have been increasingly appearing, so it is urgent to investigate their motivations in close relation with The possibilities of free expression of individuals / citizens in a space that has been consecrated to them since ancient Greece. Moreover, the present political-economic upheavals have obvious implications for how artists express their messages to the public. Therefore, as a way of analyzing the relationship of the artist, as a citizen, and of the citizen, as a recipient and potential artist, this communication will be based on two main axes: creation and reception. Through this research, I will conclude some key points for the understanding of the contemporary artistic-urban dynamics.

Biography: Sandra Santos is a master's student in "Editorial Studies" at the University of Aveiro, Portugal. She develops projects in her area of studies. Write, translate and produce. Member of the artistic collective "Mutações Poéticas". Co-founded the facebook page "Poesia em matéria fria". In 2016, she co-coordinated the sixth issue of the poetry magazine "Cuaderno Ático". Her life mission is to contribute to the sharing of knowledge, through her political-poetic intervention in the world.

Sérgio Vicente (Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa / VICARTE - Vidro e Cerâmica para Artes)

A arte pública como mediação entre comunidade e administração local

Palavras-chave: Escultura, poder local, participação, espaço público.

Resumo: Propomos analisar a escultura pública como fator de mobilização e de inclusão das comunidades locais e, conseqüentemente, pensar o artista como mediador, no diálogo entre comunidade, agentes locais e a administração do Estado. Neste sentido, tomaremos como referência crítica a nossa experiência que temos desenvolvido em contextos socio-territoriais concretos, que se concretizou por exemplo no projeto participativo do Monumento à Multiculturalidade (2013, Bairro Amarelo, Almada). Procuramos traduzir uma metodologia de projeto, que possibilite que um grupo alargado de pessoas, sob mediação de uma equipa trans-interdisciplinar, participe na co-criação artística sob encomenda da administração local. O lugar sobre o qual temos vindo a intervir situa-se nas zonas limítrofes do urbano, territórios maioritariamente formados por conjuntos habitacionais de realojamento ou de autoconstrução. Espaços nos quais a situação social e económica, refletindo-se na degradação do espaço público, exige intervenções multidimensionais. A escultura pública contribui aqui, para a diversidade de usos e apropriações do espaço, propondo criar sinergias entre a vertente física e imaterial, cultural e social, garantindo novas formas de diálogo com o território. Observamos que a arte pública através deste modelo, conquista um novo espaço de intervenção política. Conseguir-o, quando procura partilhar com a população procedimentos e práticas disciplinares que levem à transformação simbólica e real do espaço coletivo. Consideramos que a arte só dá forma à diversidade e às experiências de vida daqueles que o habitam quando, com base na sua experiência empírica com o território, intervém coletivamente na realidade para o transformar.

Biografia: Escultor, Docente na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa no Departamento de Escultura desde 2001. Licenciado em Artes Plásticas – Escultura e Doutoramento em Belas-Artes especialidade de Escultura pela mesma Universidade. Com DEA em Espaço Público e Regeneração Urbana: Arte e Sociedade e Mestre em Design Urbano pela Universidad de Barcelona. Investigador na Unidade de Investigação VICARTE - Vidro e Cerâmica para as Artes. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, do Ministério da Educação do Governo Japonês e da Fundação Oriente. Atividade artística regular desde 1996, tem desenvolvido diversos projetos de escultura pública, sejam a título individual ou em equipa para entidades públicas e privadas.

Public art as mediator between community and local administration

Keywords: Sculpture, local power, participation, public space.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: It is our intention to analyse public sculpture as a factor that mobilises and includes local communities and, accordingly, envisage the artist as mediator in the dialogue between community, local agents and State administration. With this purpose, we shall take as a critical point of reference the experience that we have been accumulating in concrete socio-territorial contexts, as evidenced for example in the participatory project Monument to Multiculturalism (2013, Bairro Amarelo, Almada). We are striving to translate a project methodology that allows a broad group of people, under the mediation of a trans-interdisciplinary team, to take part in artistic co-creation under commission from the local administration. The place in which we have acted is located on the fringes of the urban, zones made up mainly of rehousing or self-build housing complexes. Spaces in which the social and economic situation, reflected in the degradation of the public space, demands multidimensional interventions. Here, public sculpture contributes to the diversity of use and appropriations of the space, with the aim of creating synergies between the physical, immaterial, cultural and social aspects, thus assuring new kinds of dialogue with the terrain. We note that through this model, public art opens up a new space for political intervention. It achieves this when it seeks to share with the population disciplinary procedures and practices that lead to the transformation, symbolic and real, of the collective space. We consider that art only gives form to diversity and the life experiences of those who inhabit it when, based on empirical experience on the ground, it intervenes collectively in reality in order to transform that space.

Biography: Sculptor, Lecturer in the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon in the Department of Sculpture since 2001. Degree in Visual Arts – Sculpture and Doctorate in Fine Arts, speciality Sculpture, from the same University. Holds a Diploma of Advanced Studies in “Public Space & Urban Regeneration: Art and Society” as well as a Master’s in Urban Design, from the University of Barcelona. Researcher in the research unit VICARTE – Vidro e Cerâmica para as Artes (Glass and Ceramics for the Arts). Has been granted scholarships by the Calouste Gulbenkian Foundation, the Japanese Ministry of Education and the Orient Foundation. Regular artistic activity since 1996, has undertaken different public sculpture projects, both on an individual basis and as part of a team, for public and private organisations.

Sezen Tonguz

Auto-organização e sustentabilidade em artes performativas - Exemplo do (Re)union

Palavras-chaves: artes performativas, colaboração, colectividade, performance, sustentabilidade.

Abstract: O (Re)union é uma iniciativa independente que emergiu do desejo de reunir ex-colegas de curso do Programa de Estudo, Pesquisa e Criação Coreográfica (PEPCC) de forma a explorar o que é que neste momento os move assim como para promover os seus trabalhos. Entre os dias 6 e 9 de Outubro, foram apresentados 40 trabalhos artísticos de 50 artistas de 13 países diferentes sob a forma de workshops, conversas, propostas transdisciplinares e performances enquanto parte do (Re)union em Lisboa. No entanto, este encontro artístico não é apenas uma reunião de antigos alunos. Também representa um forte desejo de estabelecer estruturas autónomas e sustentáveis dentro do campo das artes performativas num contexto interdisciplinar que faz uso de diversos recursos. Nesta primeira reunião anual os artistas foram convidados a partilhar as suas experiências artísticas e interesses de pesquisa actuais, intersectando o seu passado e práticas recentes a volta da questão “Onde estamos agora?”. Os próprios artistas que participam no encontro também assumem posições necessárias neste evento auto-organizado. Nesta comunicação, serão apresentadas iniciativas de colectivos artísticos que visam um meio profissional sustentável e inclusivo, principalmente o projecto (Re)union.

Biografia: Sezen Tonguz teve desde 2002 formação em dança contemporânea no Estúdio de Dança CATI, Istambul e frequentou o Programa de Pesquisa e Criação Coreográfica (PEPCC) no Fórum Dança (2008-2009). Trabalhou com Tetsuro Fukuhara, Sabine Jamet, Ali Moini, Daria Kaufman, Francisco Pinheiro, Özlem Günyol&Mustafa Kunt, Anouk van Dijk, Vera Francisco, Vera Mantero entre outros. Desde 2009, foi artista residente no Atelier Concorde(PT), CENTA(PT), Forum Dança(PT), Tanzquartier Wien(AT), Buitenwerkplaats(NL), Urucunzeiro (BR). Recebeu o Premio Dança Klauss Vianna 2011 pelo o projecto Receita, co-criado com Julia Salaroli. A peça "Holding it together", co-criada com Daria Kaufman em colaboração com Francisco Pinheiro recebeu o apoio à criação Fundação Gulbenkian e apoio à circulação de espectáculos de Fundação GDA em 2016. Mestrada na Comunicação e Artes (2013-2015) e doutoranda nos Estudos Artísticos – Arte e Mediação (2017-), Universidade Nova de Lisboa, Sezen Tonguz continua a sua pesquisa e actividade na criação artística e curadoria nas artes performativas.

Self-organization and sustainability in performing arts – Example of (Re)union 2016

Keywords: Performative arts, collaboration, collective, artistic education, performance, sustainability.

Abstract: (Re)union is an independent initiative that emerged from the desire to reunite former schoolmates of Choreographic Creation, Dance Research and Training Program (PEPCC) in order to understand what currently moves them and to promote their works. From October 6th to 9th, 50 artists from 13 countries presented 40 artistic projects in the form of workshops, debates, transdisciplinary proposals and performances, as part of (Re)union in Lisbon. However, this artistic meeting was not only a gathering

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

of alumni. It also represents a strong desire to establish autonomous and sustainable structures in the performing arts within an interdisciplinary context that utilizes diverse resources. At this first annual meeting, the artists were invited to share their artistic experiences and current research interests intersecting their past and recent practices around the theme of “Where are we now?”. Participating artists themselves assumed all necessary positions in this self-organized event. I will talk generally about the artist initiatives working collectively for a more sustainable and inclusive medium. I will introduce past, current and future projects of (Re)union network.

Biography: Balikesir, 1981. She studied contemporary dance at ÇATI Dance Studio (Istanbul) and completed Choreographic Creation, Dance Research and Training Programme (PEPCC) at Forum Dança (Lisbon, 2009). She collaborated with many artists in various interdisciplinary projects. She has been a resident artist at Atelier Concorde (PT), Devir/CAPA (PT), CENTA (PT), Forum Dança (PT), CDO (PT), Tanzquartier Wien (AT), Uruzuncunzeiro (BR) and Buitenwerkplaats (NL) since 2009. She received Klauss Vianna Dance Grant 2011 (Funarte, Brasil), Kultur Kontakt Austria Dancer in Residence 2012 grant, Gulbenkian Support for Creation Grant (2016) and GDA Foundation Grant for circulation of performances (2016). Her works were presented in Turkey, Europe, Brasil and USA. In 2015, she has completed her master studies in Communication and Arts in New University of Lisbon (NOVA). Currently, she continues her research and activity on artistic research and curatorial practices in performing arts as an independent artist and investigator

Slavisa Lamounier (Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa) e Paulo Ferreira-Lopes (Universidade Católica Portuguesa, CITAR)

Arte pública: O gesto urbano na representação do imaginário coletivo

Palavras-chave: Gesto quotidiano, corpo, cidade, interatividade, Arte Pública.

Resumo: Este trabalho centra-se na investigação da Arte Pública como fruto da experiência vivenciada pelo corpo através da atividade gestual de cada indivíduo e a representatividade do gesto quotidiano no imaginário coletivo. A metodologia utilizada para esta pesquisa teve como critério de análise inicial a observação empírica dos espaços comunitários, suas transformações e manifestações gestuais quotidianas. Nesta fase procurámos identificar, por meio da análise de conteúdo da imagens colhidas nos ambientes acima mencionados (comunidades ribeirinhas, indígenas e urbanas), alguns gestos e expressões diárias, de modo a entender sua composição corporal e representatividade social. Esses gestos foram catalogados em imagens, comparados e categorizados por sua representação social. Este estudo preliminar revelou que a expressão por meio dos movimentos diários contém informações essenciais sobre o contexto sociocultural da comunidade estudada.

Na segunda etapa da investigação exploramos a hipótese de apresentar o corpo como espaço individual de transitoriedade das relações. A partir dos gestos quotidianos mais representativos pela sua natureza funcional, a exemplo do caminhar, procurámos compilar os movimentos corporais em níveis de composição gestual para, deste modo, perceber, por meio da análise do movimento, a composição do gesto expressivo, a capacidade comunicacional e a representatividade social da narrativa gestual. O processo de interpretação e métodos de tradução gestual foram dividido em duas partes fundamentais: a) Captura dos Movimentos; e b) Interpretação dos Dados. A segunda etapa mostrou que o movimento corporal, apesar de ser uma atividade mecânica, imprime uma resposta mnêmica durante a concepção gestual. Essa memória é o que dá significado ao gesto e está presente em todas as nossas ações.

Biografia: Slavisa Lamounier é bailarina, coreógrafa, jornalista e professora especializada em Educação para os Meios e em Educação Especial (domínio cognitivo motor). Como pesquisadora tem como principal foco de investigação a análise dos gestos expressivos e musicais durante processos interacionais, sejam eles, performances artísticas, práticas pedagógicas e/ou clínicas. Atualmente está inserida no Programa de Doutorado em Ciências e Tecnologia das Artes da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e CITAR, sendo bolsista pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT com o projeto DIGITAL SOCK: Estudo e desenvolvimento de instrumentos musicais digitais com ênfase em Interface Gestual, Análise do Movimento e Interatividade.

Paulo Ferreira-Lopes estudou composição em Lisboa (1988-1991) com Constança Capdeville. Entre 1995 e 1997 estudou composição em Paris com Emmanuel Nunes, Antoine Bonnet e Computer Music com Curtis Roads. Mestre em Composição - Universidade de Paris VIII (1996). Estudos adicionais em composição com Karlheinz Stockhausen na "Internationale Ferienkurse für Neue Musik" Darmstadt. Doutor em Música de Computador - Universidade de Paris VIII (2004) sob orientação de Horacio Vaggione. Fundador e Diretor dos Workshops de Verão - olhAres de Outono na Universidade Católica Portuguesa (2000). Fundador e Diretor do Centro de Pesquisa em Ciência e Tecnologia em Arte CITAR (2004-2007). Professor da Universidade Católica Portuguesa desde 2000. Director do Departamento de Música - Universidade Católica Portuguesa (2010-2013). Professor convidado na Karlsruhe Music University.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Public art: *The urban gesture in the representativeness of the collective imaginary*

Keywords: Everyday gesture, body, city, interactivity, Public Art.

Abstract: This work focuses on the investigation of Public Art as a result of the experience lived by the body through the gestural activity of each individual and the representativeness of the daily gesture in the collective imaginary. The methodology used for this research had as initial analysis criteria, the empirical observation of community spaces, its transformations and daily gestural expressions. At this stage, we sought to identify, through content analysis of the images collected in the environments mentioned above (riverine, indigenous and urban communities), some daily expressions and gestures, in order to understand their body composition and social representativeness. These gestures were cataloged in images, compared and categorized by their social representation. This preliminary study revealed that the expression through daily movements contains essential information about the sociocultural context of the community studied. In the second stage of the investigation we explored the hypothesis of presenting the body as an individual transience space of relationships. From the most representative daily gestures due to their functional nature, such as walking, we tried to compile the body movements at the levels of gestural composition in order to perceive, through the analysis of the movement, the composition of the expressive gesture, the communicational capacity and the social representativeness of the gestural narrative. The process of interpretation and methods of sign translation were divided into two fundamental parts: a) Capture of Movements; And b) Interpretation of the Data. The second step showed that the body movement, although a mechanical activity, prints a sign mnemonic response during design. This memory is what gives meaning to the gesture and it is present in all our actions.

Biography: Slavisa Lamounier is a dancer, choreographer, journalist and teacher specialized in Media Education and Special Education (cognitive motor domain). Her main research focus is in the analysis of expressive and musical gestures during interactional processes: artistic performances, pedagogical and / or clinical practices. Currently she is part of the PhD Program in Arts and Sciences of the Arts School of the Catholic University of Portugal and CITAR. She is a Fellow of the Foundation for Science and Technology - FCT with the project DIGITAL SOCK: Study and development of digital musical instruments with Emphasis on Gesture Interface, Analysis of Movement and Interactivity

Paulo Ferreira-Lopes studied composition in Lisbon (1988 -1991)with Constança Capdeville. Between 1995 and 1997 studied in Paris composition with Emmanuel Nunes, Antoine Bonnet and Computer Music with Curtis Roads. Master in Composition - University of Paris VIII (1996). Further studies in composition with Karlheinz Stockhausen at the "Internationale Ferienkurse für Neue Musik" Darmstadt. Doctor degree in Computer Music - University of Paris VIII (2004) under advice of Horacio Vaggione. Founder and Director of the Summer Workshops - olhAres de Outono at Portuguese Catholic University (2000). Founder and Director from the Research Centre for Science and Technology in Art CITAR (2004-2007). Since 2000 Professor at Portuguese Catholic University. Director of the Music Department - Portuguese Catholic University (2010-2013). Invited Professor at Karlsruhe Music University.

Tânia Roque (Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto)

“Estou Aqui” - Estágio em forma de estudo de caso nas aulas de Teatro da APPACDM – Matosinhos

Palavras-Chave: Teatro, Deficiência Mental, Metodologias, Criação Teatral

Resumo: A comunicação tem como objetivo apresentar uma metodologia/prática Teatral resultante de um estudo de caso sob a forma de estágio na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Matosinhos, resultante do trabalho final do Mestrado em Teatro na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto (ESMAE). As suas linhas abordam um conjunto de aprendizagens que aconteceram através da observação e participação de uma realidade tal como ela é. Pretende-se um exercício de pensar o Teatro na relação com a pessoa com deficiência mental através de uma lente de intervenção social e artística, apresentando uma leitura dos indivíduos como sujeitos com potencial de desenvolvimento altamente ativado pelas ferramentas do teatro que como disciplina artística, ultrapassa essa dimensão e produz efeitos no âmbito social. Neste estudo em concreto, é possível identificar o trabalho desenvolvido através das práticas teatrais num contexto institucional onde se torna possível uma intervenção social e daí surge uma das motivações para o título da Apresentação “Estou Aqui”.

Biografia: Tânia Roque nasceu no Entroncamento, e é formada em Serviço Social pelo Instituto Politécnico Gaya. Frequentou o Mestrado em Teatro na variante de Interpretação/Encenação na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto. O Teatro sempre fez parte do seu percurso de vida participando em projetos de carácter social e artístico. Em 2013, apresentou em coo-autoria com a Docente Cristina Ribeiro a comunicação “Criar, representar e inspirar as Antígonas do Séc.XXI” que se encontra nas Atas do 1º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura. Desafios e Educação: Culturas e Práticas (pp.130-147).

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias
International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

“Estou Aqui” - Internship in the form of a case study at APPACDM theatre classes – Matosinhos

Keywords: Theatre, Mental Retardation, Methodologies, Theatre Creation

Abstract: The aim of this communication is to present a theatrical methodology/practise resulting from a case study in form of an internship at Parents and Friends of Mental Disabled Citizen Portuguese Association (APPACDM) of Matosinhos, final work of Master’s degree in Theatre at Music, Arts and Show Superior School (ESMAE). It is intended an exercise of thinking the Theatre in the relationship with the mental disability person through a social lens and artistic intervention, presenting a reading of individuals as subjects with development potential highly activated by the theatre tools that, as an artistic discipline, exceed that dimension and it has effects in the social sphere. In this particular research, it is possible identify the work developed through theatrical practices in an institutional context where social intervention becomes possible and hence one of the reasons for the presentation title "Estou aqui"

Biography: Tânia Roque was born in Entroncamento, she has a degree in Social Service by Polytechnic Institute Gaya. She attended the Theatre Masters in variant of Interpretation /Staging variant at the Superior School of Music, Arts and Show of Porto. The Theatre has always been part of her life journey participating in social and artistic projects. In 2013, she presented, in co-authoring with Professor Cristina Ribeiro, the communication “Criar, representar e inspirar as Antígonas do Séc.XXI” which can be found in the minutes of 1st International Congress of Psychology, Education and Culture. Challenges and Education: Cultures and Practices (pp.130-147).

Terena Zamariolli Coradi (Universidade de São Paulo)

Teatro e Comunidade: questões e desafios

Palavras-chave: Teatro e Educação; Teatro e Comunidade; Pedagogia do Teatro.

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre o emaranhado conceitual que envolve a área, em expansão no Brasil, denominada Teatro em Comunidades. O rol de nomenclaturas utilizadas para referir-se à relação entre teatro e comunidade é amplo: teatro na comunidade, teatro em comunidades, teatro para comunidade, teatro com comunidade, teatro pela comunidade, teatro e comunidade, teatro comunitário. Vemos assim que enquanto algumas nomenclaturas indicam o sentido da prática teatral (na, para, pela) outras relacionam-se ao contexto em que ela acontece (em, na). Deste modo nosso intuito é problematizar os termos utilizados visando compreender em que medida a palavra comunidade – conceito tão amplo usado para descrever agrupamentos que variam de bairros, vilas, até grupos étnicos, segmentos religiosos, redes de relacionamento na internet e organizações internacionais – é capaz de explicitar a especificidade da prática teatral. A ideia de trabalhar com “pessoas comuns”, com não atores, pressupõe um processo de aproximação e apropriação da linguagem teatral cujo caráter é eminentemente pedagógico. Nesse sentido a pesquisa busca refletir sobre a relevância do fazer e fruir teatro, de modo a conceber processos teatrais em que a construção de um discurso teatral próprio é privilegiada: atuar como sujeito, autor, criador, capaz de exercitar a autonomia crítica e criativa frente ao teatro e ao mundo. A relação com o território no qual a prática teatral se realiza mostra-se um dado significativo neste contexto.

Biografia: Terena Zamariolli é mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo, na área de Pedagogia do Teatro; possui graduação em Artes Cênicas – Licenciatura, também pela Universidade de São Paulo; possui especialização *Latu Senso* em “Ecologia, Arte e Sustentabilidade” pela Universidade Estadual Paulista; fez diversos cursos relacionadas a área de educação, entre eles “Educação Popular em Direitos Humanos” no Instituto Paulo Freire. Atua como educadora de teatro em escolas, programas culturais da prefeitura de São Paulo e organizações não governamentais desde 2007, e também como atriz e diretora teatral de peças juvenis. Possui algumas experiências com educação popular em contexto rural e ilhéu.

Theater and Community: questions and challenges

Keywords: Theater and Education, Theater and Community, Theater Pedagogy.

Abstract: This presentation aims to reflect on the conceptual entanglement that surrounds this segment called Theater in Communities, currently growing in Brazil. There is a wide roster of nomenclatures in Brazilian Portuguese used to refer to the relationship between theater and community. Keeping in mind their fundamental meaning they could be translated as: theater in the community, theater in communities, theater to the community, theater with the community, theater for the community, theater and the community, community theater. This way we comprehend that, while some nomenclatures refer to purpose of the theatrical practice (in, to, for) others relate to the context in which it happens (in, in the). This way, our goal is to problematize the terms used in order to understand the extent to which the word “community” – with such a broad concept, being used to describe groups of people ranging from neighborhoods, towns, up to ethnic groups, religious segments, Internet networks and international organizations – can explain the specificity of the theatrical practice. The idea of working with "ordinary people", with non-actors, presupposes a process of

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

approximation and appropriation of the theatrical language, which has an eminently pedagogical character. In this sense, this research seeks to think over the relevance of doing and enjoying the theater, in order to conceive a theatrical process that prioritizes the construction of its own: acting as author, creator, actor capable of exercising critical and creative autonomy before the theater and the world. The connection with the territory in which the theatrical practice takes place is a significant data in this context.

Biography: Terena Zamariolli is Master's Degree student in the University of São Paulo Scenic Arts Post Graduation Program, in the field of Theater Pedagogy; she also has a graduate degree in Scenic Arts, also from University of São Paulo; she has Lato Sensu specialization in "Ecology, Art and Sustainability" from University Estadual Paulista; has taken part in several courses related to the educational field, like "Popular Education in Human Rights" in Paulo Freire Institute. Works as Theater teacher in schools, cultural programs from São Paulo City Hall and non-governmental organizations since 2007, and as actress and director in juvenile plays. She also has experience in popular education in rural and island contexts.

Teresa Eça (Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS), Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto), Alexandra Espiridião (Chapitô, PIM Teatro), Isabel Bezelga (Universidade de Évora, IELT, FCSH NOVA) e Flávia Liberman (Universidade Federal de São Paulo)

A manta das maltratadas

Palavras-chave: Ativismo, Violência de Género, Projecto colaborativo

Resumo: A Manta das Maltratadas é um projeto de arte colaborativa iniciado em Portugal em 2013, onde passou no Porto, Viseu, Lisboa e Évora, realizada por artistas, arte-educadores e activistas, tomando posição face à violência contra as mulheres. O desafio é fazer uma manta de retalhos gigante com a colaboração de todos, e onde cada um elabora uma narrativa visual, utilizando a técnica do patchwork, sobre uma mulher que tenha sido vítima de violência. A manta já viajou por Portugal, Nigéria e Namíbia e foi recortada para viajar para o México e América do Sul. Depois do Porto é hora de voltar a Évora e seguir viagem para Brasil, Itália e...

Biografia: Teresa Torres de Eça - Presidente da International Society for Education Through Art-InSEA (2014-2017); Presidente da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual – APECV (2008- 2016); Diretora do Centro de Formação de Professores Almada Negreiros (APECV); Artista Plástica e Professora de Artes Visuais no ensino secundário. Colabora também com o Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) – Universidade Aberta, Portugal. Editou vários livros e escreveu vários artigos em revistas internacionais sobre educação artística. É co-editora das E-publicações internacionais IMAG (InSEA Emagazine) e revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes - Invisibilidades.

Os seus interesses principais são em Práticas artísticas em educação arte ativismo, A/r/tografia, transdisciplinaridade e networks.

Alexandra Espiridião - Fundadora e Directora Artística do Grupo PIM Teatro. Licenciada em Teatro – Via Ensino e Mestre em Teatro, na área de Encenação em Teatro e Comunidade pela Universidade de Évora. Actualmente dirige o Projecto de Teatro Sénior do Chapitô Representante Portuguesa no IDEA – International Drama Education and Theatre Association.

Isabel Bezelga é doutorada em Estudos Teatrais e Especialização em Teatro e Educação e Metodologias Artísticas Interculturais. Professora Auxiliar da Universidade de Évora onde lecciona nos Departamentos de Pedagogia e Educação e de Artes Cénicas onde é Directora de Curso da Licenciatura em Teatro. Desenvolve investigação em Teatro e Comunidade como membro do IELT, CHAIA e colabora no CIEP/UE. Tem desenvolvido actividade como: Actriz; Docente; Formadora; Membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da D.R.C. Alentejo (Teatro); Consultora e Criadora das Orientações Curriculares de Teatro no Ensino Básico e Secundário no Ministério da Educação; Coordenadora e Animadora de projectos socioculturais, educacionais e artísticos. No âmbito cívico e associativo é membro da Direcção da Associação Menuhin Portugal - Projecto MUS-E e da Rede Ibero Americana de Educação Artística.

Flavia Liberman é Docente do Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista (Unifesp- BS). Departamento Saúde, Clínica e Instituições. Docente nos Programas de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde e do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde (Unifesp-BS). Membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Formação e Trabalho em Saúde (LEPETS) e do Laboratório Corpo e Arte da Unifesp-BS. Realiza atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na área da Saúde com interface nas artes com temáticas relacionadas ao corpo, as práticas corporais e artísticas, atividades e recursos terapêuticos, grupos e ações no território.

Maltratadas/"Battered" Patchwork

Keywords: Activism, gender violence, collaborative project.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Abstract: 'Battered' was an activist project: with adult learners' communities. A collaborative patchwork initiated in Portugal in 2013 by artists, art teachers and activist social groups to raise awareness about violence against women. A huge patchwork was produced with squares of cloth and displayed in several public events. The squares in the patchwork were visual life stories about violence against women. Participants involved in the project exposed a social justice situation using art & craft techniques.

Battered Project works from Portugal done during 2013/2014 with women communities in Porto and Gupilhares; with university students in Viseu; with high school students in Lisboa; with actors from a theater company in Evora and several art teachers from the Portuguese Art Teachers' association APECV.

The kilt was in transit voyage in to Nigéria and Namibia, and was cut in pieces by Patricia Espiriu from Mexico, to be sent to South America and start new kilts. Now is time to return to Evora and get voyage to Brasil, Italy and...

Biography: Teresa Eça - President of the International Society for Education Through Art-InSEA (2014-2017); President of the Association of Teachers of Expression and Visual Communication - APECV (2008-2016); Director of the Teacher Training Center Almada Negreiros (APECV); Plastic artist and teacher of Visual Arts in secondary education. She also collaborates with the Center for Research in Arts and Communication (CIAC) - Universidade Aberta, Portugal. She edited several books and wrote several articles in international journals on art education. She is co-editor of the International E-publications IMAG (InseA Emagazine) and Ibero-American magazine of Research in Education, Culture and Arts - Invisibilidades).

Alexandra Espiridão - Founder and Artistic Director of PIM Theater Group. Graduated in Theater - Via Teaching and Master in Theater, in the area of Staging in Theater and Community by the University of Évora. She is currently directing the Chapitô Senior Theater Project. She is the Portuguese Representative at IDEA - International Drama Education and Theater Association.

Isabel Bezelga - PhD in Theatre Studies and Specialization in Theatre and Education and Intercultural Artistic Methodologies. Professor at the University of Évora where she teaches in the Departments of Pedagogy and Education and in the Department of Performing Arts where she is Director of the Theatre Degree.

She research in the field of Community Theatre as a member of IELT- UNL, CHAIA/UE and collaborates also in CIEP/UE. Has developed activity as: Actress; Teacher; Trainer; Member of the Monitoring and Evaluation Committee of D.R.C. Alentejo (Theater); Consultant and Creator of the Curricular Orientations of Theatre in Basic and Secondary Education (Ministry of Education), Coordinator and Animator of socio-cultural, educational and artistic projects. In the civic and associative sphere, she's member of the Menuhin Portugal Association - MUS-E Project and the Ibero-American Network of Artistic Education.

Flavia Liberman - Professor of the Occupational Therapy Course of the Federal University of São Paulo, Baixada Santista campus (Unifesp-BS). Department of Health, Clinics and Institutions. Professor in the Interdisciplinary Post-Graduation Programs in Health Sciences and the Professional Master's Program in Health Teaching (Unifesp-BS). Member of the Laboratory of Studies and Research in Training and Work in Health (LEPETS) and Body and Art Laboratory of Unifesp-BS. It carries out activities of Teaching, Research and Extension in the area of Health with interface in the arts with themes related to the body, corporal and artistic practices, activities and therapeutic resources, groups and actions in the territory.

Teresa Veiga Furtado (DAVD/EA/CHAIA/UE, CICS.NOVA) e Paula Maria Vieira Reaes Pinto (DAVD/EA/CHAIA/UE, CIAUD/FAUL)

Práticas pedagógicas de arte participativa: o Festival de Rua da Escola de Artes da Universidade de Évora

Palavras-chave: artes visuais, arte participativa, arte urbana, cidadania, educação.

Resumo: Hoje em dia deparamo-nos no ambiente urbano com um excesso de imagens de publicidade, de informação, e frequentemente não temos qualquer capacidade de decisão sobre esse espaço público que é de todos. Com o objectivo principal de reivindicar o espaço da rua de um modo criativo, e de criar laços entre os estudantes e a comunidade, foi criado em Setembro de 2015 o Festival de Rua da Escola de Artes da Universidade de Évora (UE) com periodicidade anual. Este festival procura criar e fortalecer laços entre a Escola de Artes e a comunidade/cidade, promover a criatividade, o espírito de grupo e a capacidade empreendedora e organizativa dos estudantes, bem como integrar os novos alunos da UE, fomentando a divulgação da arte em lugares públicos não convencionais onde os diferentes intervenientes interagem com a cidade que é também aqui entendida como um espaço laboratorial de experimentação artística. Tendo como estudo de caso este evento, procuramos, com esta comunicação, avaliar a forma como os estudantes podem transformar a cidade num festival de arte de animação e de cultura com várias formas de expressão artística, ao mesmo tempo que mobilizam a comunidade incentivando-a a participar no evento, disponibilizando o usufruto da arte a todas as pessoas ao retirarem-na de galerias onde está, frequentemente, disponível apenas para uma elite.

Biografia: Teresa veiga Furtado é videoartista, Professora Auxiliar e Directora do Departamento de Artes Visuais e Design da Escola de Artes da UE. Em 1992 licenciou-se em Pintura na FBAUL. Em 1998 concluiu o Master's Degree Course in Printmaking, no Royal

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

College of Art/Londres e em 2014 concluiu Tese de Doutoramento em Sociologia na FCSHUNL intitulada “*Videoarte de mulheres: nossos corpos, nós mesmas.*” Em 2008 participa na exposição colectiva “Where Are you from? Contemporary Portuguese Art”, na Faulconer Gallery/Grinnell College Iowa, EUA, e organiza com Anna Linder/Filmform o evento “Act Out: Performative Video by Nordic Women Artists”. Em 2009 realiza com Kotomi Nishiwaki a performance/peça vídeo “Snake Chamber”, EIRA/Festival Temps d’Images, Lisboa. Em 2015 foi curadora dos eventos “Vídeo e Género” no âmbito do ciclo “Gender Trouble” no Teatro Maria Matos e a conferência “Videoarte & Género” na UÉ bem como foi membro da comissão científica da “1st Non-Monogamies and Contemporary Intimacies Conference” e em 2016 da “1st International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity”, FEA, Évora, 2016.

Paula Maria Vieira Reaes Pinto é artista visual, Professora Auxiliar e Directora dos Cursos do Mestrado em Design e da Licenciatura de Artes Visuais Multimédia do Departamento de Artes Visuais e Design da Escola de Artes da Universidade de Évora. Em 1991 licencia-se em Escultura na FBAUL. Em 1999 termina a Pós-Graduação em Arte Público Y Regeneracion Urbana, Facultat de Belles Artes, Universitat de Barcelona, Espanha e em 2013 conclui a tese de doutoramento em Design pela FAUL – Faculdade Arquitectura Universidade Lisboa. Em 2003 realiza um projecto artístico com a comunidade de Castro Marim intitulado Percursos de Sal, Castro Marim, Algarve, Portugal. Em 2008 participa na exposição colectiva In the Middle – On the Edge, in the White Gallery, Hanson Janalyn Mount Mercy, Cedar Rapids, Iowa, USA (2008) e na exposição colectiva “Where Are you from? Contemporary Portuguese Art”, na Faulconer Gallery/Grinnell College Iowa, EUA. Em 2009 realiza o projecto com a comunidade de Cacela Velha intitulado Interações Artísticas com o Lugar, Cacela Velha, Algarve, Portugal. Em 2016 é co-organizadora e membro da comissão científica da “1st International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity”, FEA, Évora, 2016. Coordena e integra, desde 2015, o projecto de investigação participativo Práticas Criativas em Torno da Actividade Laboral da Cortiça, com a comunidade da Azaruja, Alentejo, com a colaboração do artista visual António Pinto e a designer Solen Kipoz. Coordena, também, com a Professora Auxiliar Teresa Veiga Furtado o projecto “Arte Participativa: Diálogos entre a Escola e a Comunidade Envolvente” da Escola de Artes da Universidade de Évora. Tem feito diversas comunicações e publicações em Portugal e no estrangeiro.

Participatory art pedagogical practices: University of Évora School of Arts Street Festival

Keywords: visual arts, participatory art, urban art, citizenship, education.

Abstract: Today we find ourselves living in an urban environment where it is common to witness an excess of publicity and information images, while at the same time often lacking any decision-making power over the organization of the space belonging to everyone used to display those images. Having as its main objective claiming the street space in a creative way, and establishing bonds between the students and the community, the Street Festival of the School of Arts of the University of Évora (UÉ) was started in September 2015 with annual periodicity. This festival seeks to create and strengthen ties between the School of Arts and the community / city, promote the creativity, the group spirit and the entrepreneurial and organizational capacity of the students, as well as to integrate the new students of the UÉ, fomenting the dissemination of art in unconventional public places where different actors interact with the city which is also understood here as a laboratory space for artistic experimentation. Taking the festival as a case study, our aim with this communication is to evaluate how students can transform the city into a festival of art, animation and culture through various forms of artistic expression, while mobilizing the community to encourage it to participate in the event, providing the use of art available to all people by removing it from galleries where it is often only available to a specialized elite.

Biography: Teresa Veiga Furtado is a Videoartist, Assistant Prof. and Director of University of Évora School of Arts Department of Visual Arts and Design (DAVD/EA/UÉ). Full member of University of Évora Centre of Art History and Artistic Research (CHAIA/UÉ) and member of Faculty of Human and Social Sciences of the New University of Lisbon Social Sciences Interdisciplinary Centre (CICS.NOVA, FCSH/NOVA). Degree in Painting, Fine Arts Faculty of Lisbon. MA in Printmaking, Royal College of Art, UK. PhD in Sociology with the thesis “Women’s video art: Our bodies, ourselves”, (FCSH/NOVA). Coordinator of the MA in Artistic Practices in Visual Arts, UÉ. Co-Author with Kotomi Nikiwashi of the video performance “Snake Chamber”, EIRA/Festival Temps d’Images. Co-coordinator of the conference and book “Act Out: Performative Video by Nordic Women Artists” at UÉ. In 2015 she curated the event “Gender and Video” associated with the programme “Gender Trouble”, Teatro Maria Matos, Lisboa and was responsible for organizing the Conference “Video Art & Gender” at UÉ. In 2016 was member of the Organizing and Scientific Committee of the “Cross Media Arts: 1st International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity”, FEA, Évora. She is currently responsible with Aida Reचना, director of the Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC/Chiado), for the organization of the exhibition “Gender in Art” that will take place in Oct. 2017 at MNAC/Chiado. She is responsible, with Aida Reचना and Ana Lúcia Teixeira, operational coordinator of the Gender Violence Observatory (ONVG), for organizing the conference “Gender in the art of Lusophone countries: body, sexuality, identity, resistance” taking place at FCSUH/NOVA in Oct. 2017. Since 2015 she coordinates, with the Assistant Professor Paula Reaes Pinto, the project “Participatory Art: Dialogues between the School and the Surrounding Community” at the University of Évora School of Arts.

Paula Maria Vieira Reaes Pinto is Visual artist, born and living in Lisbon. Assistant Professor and Director of the Master's Degree in Design and the Degree in Visual Arts of the Department of Visual Arts and Design of the School of Arts, University of Évora.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Graduated in Sculpture, by Faculty of Fine Arts, University of Lisbon (1991). Finished the Postgraduate Degree in Public Art and Urban Regeneration, Facultat de Belles Artes, Universitat de Barcelona, Spain (1999) and completed her PhD in Design by Faculty of Architecture, University of Lisbon. Realized an artistic project with the community of Castro Marim titled "Paths of Salt", Castro Marim, Algarve, Portugal (2003). Participated in the collective exhibition "Where Are you from? Contemporary Portuguese Art" at the Falconer Gallery / Grinnell College Iowa, USA and at the White in the Middle, Hanson Janalyn Mount Mercy, Cedar Rapids, Iowa (2008). Realized a project with the community of Cacela Velha titled "Artistic Interactions with the Place", Cacela Velha, Algarve, Portugal (2009). She was co-organizer and member of the scientific committee of the "Cross Media Arts: 1st International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity", Eugénio de Almeida Foundation, Évora (2016). Since 2015, she has been coordinating and integrating the participatory research project "Creative Practices in the Workplace of Cork" with the Azaruja community in Alentejo, Portugal, with the collaboration of visual artist / designer António Gorgel Pinto and designer Solen Kipoz. Currently she also coordinates, with the Assistant Professor Teresa Veiga Furtado, the project "Participatory Art: Dialogues between the School and the Surrounding Community" of the School of Arts of the University of Évora. Has made several communications and publications in Portugal and abroad.

Tiago Neves (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto) e Mafalda Guedes (Reitoria da Universidade do Porto)

ECOAR - O modelo de validação e certificação de competências

Palavras-chave: arte, cidadania, empregabilidade, competências.

Resumo: O Projeto ECOAR - Empregabilidade, Competências e Arte, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelos EEA Grants, resultou do estabelecimento de uma parceria entre a PELE-Associação de Contacto Social e Cultural, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, o Nordic Black Theatre (Noruega) e a Direcção Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. O Projeto assentava numa metodologia de avaliação e certificação de soft skills vocacionadas para a empregabilidade através de um conjunto de ferramentas artísticas, nomeadamente a Dança, a Música, o Teatro e as Artes circenses, com reclusos de 4 Estabelecimentos Prisionais da Região Norte do país, entre eles o Estabelecimento Prisional do Porto, os Estabelecimentos Prisionais de Santa Cruz do Bispo Feminino e Masculino – Regime Comum e Clínica Psiquiátrica e o Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa. No âmbito do Programa Cidadania Ativa no domínio do Apoio à Empregabilidade e Inclusão dos Jovens, o Projeto era direcionado a jovens em cumprimento de medidas judiciais, entre os 18 e 30 anos, com baixos níveis de escolaridade e sem enquadramento em planos de formação / emprego. O Projeto decorreu entre janeiro de 2015 e março de 2016, contando com a participação de 202 jovens. A avaliação assente na observação participante, feedback individual e coletivo, auto e heteroavaliação, as dinâmicas e processo de criação artístico traduziram-se num instrumento de capacitação permitindo a sua conversão em objetivos de aprendizagem orientados para competências de empregabilidade, nomeadamente a comunicação eficaz, relações interpessoais, gestão de tarefas, aprendizagem e reflexão.

Biografia: Tiago Neves é Professor Associado na FPCEUP; Investigador no CIIE. Doutorado em Ciências da Educação. A sua principal área de investigação tem sido a das desigualdades sociais e educativas, analisadas tanto a partir de métodos qualitativos como de métodos quantitativos. Tem experiência de coordenação de projetos de nível nacional e europeu. Autor e co-autor de 4 livros e de diversos artigos em revistas como Higher Education, Education as Change, Frontiers in Psychology e Journal of Youth Studies.

Mafalda Guedes é Licenciada em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), pós-graduada em Coaching pela International School of Professional Coaching e com formação especializada em Mediação Familiar. Formadora nas áreas da mediação de conflitos, coaching e desenvolvimento pessoal e investigadora em diversos projetos de investigação. Exerceu funções no Gabinete de Mediação de Conflitos de Lordelo do Ouro; nos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Porto e no Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCEUP. Colaborou numa investigação de Pós-Doutoramento da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e integrou a equipa pedagógica do Projeto ECOAR. Atualmente trabalha na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto no projeto "SHIPS – Screening to improve Health in very Preterm infants in Europe".

Keywords: art, citizenship, employability, skills.

Abstract: The ECOAR Project – Art and Citizenship in Prison Context, founded by Fundação Calouste Gulbenkian and EEA Grants resulted from the establishment of a partnership between PELE, a Social and Cultural Association, Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Porto, Nordic Black Theatre (Norway) and General Direction of the Reinsertion and Prison Services. The Project was based on a methodology of assessment and certification of employability soft skills through a set of artistic tools – Dance, Music, Theater and Circus Arts. We worked with prisoners from 4 Prison Establishments in the Northern Region of Portugal: Prison Establishment of Porto, Prison Establishment of Santa Cruz do Bispo (female and male, common system and Psychiatric Clinic) and Prison Establishment of Vale do Sousa. In the scope of the Active Citizenship Programme – Employability

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

and Inclusion of the young people, the Project was directed to young people in compliance with judicial measures, between the ages of 18 and 30, with low levels of schooling and without framing in training plans/employment. The project occurred between January 2015 and March 2016, with the participation of 202 young people. The evaluation based on participant observation, individual and collective feedback, self and hetero-evaluation, the dynamics and process of artistic creation translated themselves into a training instrument allowing its conversion into learning objectives oriented to employability skills, namely effective communication, relationships, interpersonal skills, task management, learning and reflection.

Biography: Tiago Neves is Associate Professor at FPCEUP and researcher on CIIE-FPCEUP. He has a Ph.D in Education Sciences. His main area of research has been social and educational inequalities, analyzed both from qualitative and quantitative methods. He has experience of coordinating national and European projects. He is author and co-author of 4 books and several articles in scientific journals such as Higher Education, Education as Change, Frontiers in Psychology and Journal of Youth Studies.

Mafalda Guedes has a degree on Educational Sciences by Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Porto (FPCEUP), a postgraduate degree in Coaching by International School of Professional Coaching and is specialized in Family Mediation. She is a trainer in conflict mediation, coaching and personal development and researcher in several research projects. She held positions at the Office of Conflict Mediation at Lordelo do Ouro, in Social Action Services of the Polytechnic Institute of Porto and in the Centre for Research and Intervention in Education (CIIE) of FPCEUP. She was part of the pedagogical team of ECOAR Project and currently works at the Faculty of Medicine of the University of Porto in SHIPS Project (Screening to improve Health in very Preterm infants in Europe).

Thais Marques Fidalgo (Universidade Federal de São Paulo), Andrea Jurdi (Universidade Federal de São Paulo) e Flavia Liberman (Universidade Federal de São Paulo)

Perspectivas e Conceitos sobre a clínica ampliada em Saúde – Um estudo de caso sobre a Potência do Encontro

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, criatividade, cuidado, experiência, saúde.

Resumo: Produzir cuidado envolve captar a singularidade, o contexto e o universo cultural. Aproximar-se de determinadas situações do usuário e abrir possibilidades de diálogo com suas concepções, expectativas e desejos; reconhecendo-o como sujeito na produção de sua própria saúde. Ao pensar em produção de vida, remetemo-nos a Deleuze, dizendo que desejo não é falta, mas sim produção. Desejar algo, alguém ou ser afetado por um ser desejante. Deleuze em seu texto “A vida como obra de arte”, aproxima arte e vida, essa possibilidade de reinvenção, de criação de si e de novas realidades nos encontros, inventando novas possibilidades de vida, contrapondo concepções e categorizações que distanciam da possibilidade de cada um poder criar seus próprios modos de existir. Criar e viver são temas fundamentais na teoria winnicottiana, sendo que nesta, a criatividade se aproxima e se inter-relaciona com o sentimento de estar vivo e com a percepção da própria existência, assim como a percepção de que, é por meio do gesto criativo, que podemos sentir a expressão de nossa verdadeira identidade. Este trabalho, através do estudo de um caso acompanhado há cinco anos na Universidade Federal de São Paulo, Brasil, tem como objetivo apontar caminhos e procedimentos; pesquisar a ‘experiência’ como um dispositivo para uma clínica assertiva – rigorosa, porém não rígida - capaz de transitar entre teorias e encontros, observação e prática, sensibilidade e técnica. Busca, também, dar visibilidade e ampliar os estudos que articulam os temas relacionados a processos terapêuticos, matriz criativa e produção de subjetividade

Biografia: Thais Fidalgo é Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Paulo (2013). Realizou aperfeiçoamento em “Por que Adoecemos: A história que se oculta no corpo” – no Instituto Sedes Sapientiae. Atualmente cursa especialização no Centro de Especialidades em Terapia Ocupacional (CETO) e é aluna do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo. Dedicar-se aos temas: Formação em Saúde, Terapia Ocupacional, Interface Arte, Cultura e Saúde, Atividades e Recursos Terapêuticos e Redes de Atenção Básica.

Andrea Jurdi é Terapeuta ocupacional, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP). Professora do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade e do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Docente do programa de Mestrado Ensino em Ciências da Saúde Modalidade Profissional e programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp (campus Baixada Santista). Desenvolve atividades em ensino, pesquisa e extensão na área da infância, saúde mental infantil, educação e atividades lúdicas. É membro do Laboratório de Conhecimento Compartilhado em Saúde Mental da Unifesp e membro do Laboratório de Educação Desenvolvimento Humano da Unifesp.

Flavia Liberman possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em Psicologia (Psicologia Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). Doutora pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade no Programa de Psicologia Clínica da PUC- SP (2007). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil. Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais, as artes e ações na comunidade.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP- Campus Baixada Santista e integrante do Laboratório Interinstitucional de Atividades Humanas e Terapia ocupacional. Autora dos Livros: Danças em Terapia Ocupacional (1995), Delicadas coreografias: instantâneos de uma terapia ocupacional (2008) e Grupos e Terapia Ocupacional (2015) e diversos artigos sobre o tema.

Perspectives and Concepts on health beyond general practice – A case report

Keywords: Occupational Therapy, creativity, care, experience, health.

Abstract: Offering optimal care involves capturing the context, cultural diversity and singularity of each individual patient. It also involves developing a deeper understanding of a patient's situation in order to foster dialogue given a patient's beliefs, expectations and desires. During the development of an effective provider-patient communication, it is important to recognize the patient as an active subject of his or her own health. When thinking about a productive life, Deleuze quotes "desire is not to miss something, but to produce something." In his book, *Life as a Work of Art*, Deleuze, approximates art and life, creating the possibility of new realities, in which everyone is able to live according to their own beliefs and not according to pre-established standards. To create and to live are fundamental themes in the Winnicottian theory, where creativity approaches and interrelates with the feeling of being alive. The author states that creativity is the expression of the existence itself and of our identity. This case study of a patient receiving care for the past five years at the Federal University of São Paulo, aims to highlight the relationship between art and life and the possible pathways leading to better health outcomes. We also aim to explore a method of qualitative research, where 'experience' serves as a tool for clinical approach, capable of incorporating theories, experience, observations and practice. Lastly, this study seeks to give visibility and broaden the scope of studies that articulate the themes related to therapeutic processes, as well as creativity and subjectivity.

Biography: Thais Fidalgo is a Occupational Therapist by Universidade Federal de São Paulo (2013). She concluded an advanced traineeship on "Why do we get sick – The hidden history of the body", at Sedes Sapientiae Institute (2016). She is currently in the senior year of a specialization on the Center of Specialties on Occupational Therapy (CETO). She is also a Master in Science student at Universidade Federal de São Paulo. Her main areas of interest are: Health Education, the interface between Art, Culture and Health, Primary Care and Activities and Therapeutic Resources.

Andrea Jurdi is a Occupational Therapist, Ph.D. in School Psychology and Human Development by University of São Paulo (USP). Professor of the Department of Health, Education and Society and the Occupational Therapy course of the Federal University of São Paulo (Unifesp). Professor in the Master's Program in Teaching Health Sciences Professional Modality and Interdisciplinary Post-Graduation Program in Health Sciences of Unifesp (Baixada Santista campus). Develops activities in teaching, research and extension in the area of infancy, infantile mental health, education and ludic activities. He is a member of Unifesp's Shared Knowledge Laboratory of Mental Health and a member of the Unifesp Human Development Education Laboratory.

Flavia Liberman is Graduated in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and Master of Psychology (Social Psychology) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1994) in the Subjectivity Studies Center at the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007). She is currently Assistant Professor at the Federal University of São Paulo Campus Santos, São Paulo-Brazil. Her research is about bodylines, bodily practices, arts and actions in the community. Member of the Laboratory Body and Art UNIFESP- Campus Santos and member of Inter Laboratory Human Activities and occupational therapy. Author of the books: *Dances in Occupational Therapy* (1995), *Delicate choreography: snapshots of an occupational therapy* (2008) *Groups and Occupational Therapy* (2015) and many articles on the subject.

Tiago Porteiro (Universidade do Minho)

Estudo de caso – 3 projetos performativos (Couros/Guimarães)

Palavras-chave: território, pedagogo implicado, universidade e redes de participação, inscrição social dos estudantes, cruzamentos artísticos.

Resumo: Os 3 projetos performativos que se apresentam (Couros/Guimarães) – Percurso performativo por Couros (2014); EmCaixa (2015); Tardes Dançantes (2016) – foram promovidos pelos cursos de Design de Produto e de Teatro da Universidade do Minho (UM). A cidadania responsável e ativa tornou-se operativa através destes projetos que foram realizados no bairro onde os referidos cursos estão instalados. Que papel esses dois pólos da UM podem ter no processo de requalificação daquele território? Como reverter a constatação de não inscrição daqueles alunos no espaço social de Couros? Estamos pois perante projetos de intervenção que procuram promover a integração e a mudança social de Couros. No desenho e na metodologia colaborativa que foram utilizados experimentam-se cruzamentos e interações a vários níveis: entre a universidade e o território envolvente; entre linguagens artísticas; entre instituições privadas e estatais; e sobretudo entre pessoas (professores e alunos de diferentes disciplinas artísticas, artistas

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

exteriores à escola e população do Bairro). Por serem projetos “site specific” as narrativas encontradas resultam de “olhares” específicos sobre aquele território, quer isto dizer que é o património do bairro, tanto físico como humano, que serve de mote a uma dramaturgia que desafia as fronteiras entre o real e o efabulado, a casa e a rua, o privado e o público. Progressivamente, as redes de envolvimento e de participação da população expandiram-se. Os registos fotográficos realizados (processos e espetáculos) ajudar-nos-ão a partilhar uma visão crítica sobre as opções e os procedimentos utilizados.

Biografia: Doutorado (2006) e Mestre (1996) em Estudos Teatrais - Université de la Sorbonne Nouvelle. Depois de ter sido docente no departamento de Artes Cénicas da Universidade de Évora desde 1997 é desde 2014 docente da Universidade do Minho, Licenciatura em Teatro. Como investigador é membro do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho e colaborador do Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora. Tem desenvolvido projetos de investigação na área da formação de atores, nomeadamente na área do movimento cénico. Interesses atuais de investigação: experimentação, documentação e análise de processos criativos. Desenvolve simultaneamente trabalho enquanto ator e encenador. Nos últimos anos tem desenvolvido diversos projetos artísticos (artes performativas) de intervenção com comunidades em parceria com Manuela Ferreira. Durante 2016/17 (8 meses) frequenta em NY/EUA um programa em teatro de treino e criação - SITI Conservatory / SITI Company, dir. Anne Bogart.

Case study - 3 performative projects (Couros/Guimarães)

Keywords: territory, engaged pedagogy, university and networks, students social enrollment, crossings arts.

Abstract: The 3 performative projects we are presenting (Couros / Guimarães) - Percurso performativo por Couros (2014); EmCaixa (2015); Tardes Dançantes (2016) - were promoted by the programs of Product Design and Theater of the University of Minho (UM). Responsible and active citizenship became operative through these projects that were carried out in the University buildings where these programs are installed. What role can these two poles of the UM have in the process of requalification of that territory? How to revert the verification of non-registration of those students in the social space of Couros? We are therefore faced with intervention projects that seek to promote the integration and social change of Couros. In the design and the collaborative methodology that were used, we experimented with crosses and interceptions on several levels: between the university and the surrounding territory; Between artistic languages; Between private and state institutions; And especially among people (teachers and students from different artistic disciplines, artists outside the school, and the neighborhood population). Because they are "site specific" projects, the narratives found result from specific "looks" on that territory, that is, the heritage of the neighborhood, both physical and human, that serves as a motto for a dramaturgy that defies the boundaries between the real and the imagined, the house and the street, the private and the public. Progressively, the networks of involvement and participation of the population have expanded. Photographic records (processes and performances) will help us share a critical view of the options and procedures used.

Biography: Tiago Porteiro (MA and Ph.D at the Sorbonne Nouvelle – Paris III) is currently Assistant Professor at the Universidade do Minho, Portugal. Previously he was Assistant Professor at the Department of Theatre Studies of the Universidade de Évora, where he directed the degree for 8 years. The research interests (member of Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho) include the training of actors, theatre and community, documentation of creative processes and scenic movement. He is an actor and director. In the last 10 years he developed different performing arts projects with communities co-directed with Manuela Ferreira. During 2016/17 (8 Months) had participated in NY/ USA in a Theater training and creating program - SITI Conservatory by SITI Company/Anne Bogart.

Tim Prentki (University of Winchester)

Playing for Real: Rebuilding Communities through Theatre

Keywords: neoliberalism, identity, epic theatre, Cantieri Meticci.

Abstract: This paper examines the possibilities for using theatre as a means of restoring public debate around contemporary, political issues in order to recreate cohesive, tolerant communities where difference and understanding can thrive. After an initial look at the origins of neoliberalism and its current populist manifestations, the paper will proceed to explore the theatrical nature of identity and the implications for fulfilling human potential implied by the dramatic view of personality proposed by Italian drama therapist Salvo Pitruzzella. The paper then moves to extend the argument from personal to social development through two case studies: the work of Bologna-based theatre company Cantieri Meticci (Hybrid Works) and the text-based interventions of One Hour Theatre Company in the UK. These examples are framed within the aesthetic of Brecht's Epic Theatre. The argument concludes with a reflection upon the role of theatre in resisting the inequalities of capitalism, even as the struggle repeatedly fails and must be repeatedly renewed.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Biography: Tim Prentki is Professor of Theatre for Development at the University of Winchester, UK, where he ran the MA in Theatre and Media as Development for many years. He is co-editor of The Applied Theatre Reader and author of The Fool in European Theatre. He writes regularly on Theatre for Development for academic journals throughout the world and is a member of the editorial board of Research in Drama Education.

Jogando para o Real: Reconstruindo Comunidades através do Teatro

Palavras-chave: Neoliberalismo, identidade, teatro épico, Cantieri Meticci.

Resumo: Este artigo examina as possibilidades do uso do teatro enquanto meio para renovar o debate público em torno de questões políticas contemporâneas, para recriar comunidades coesas e tolerantes onde a diferença e a compreensão podem prosperar. Após um olhar inicial sobre as origens do neoliberalismo e suas atuais manifestações populistas, o artigo explorará a natureza teatral da identidade e as implicações para o potencial humano implícito pela visão dramática da personalidade proposta pelo terapeuta de drama italiano Salvo Pitruzzella. O documento move-se então para ampliar o argumento do desenvolvimento pessoal para o social através de dois casos de estudo: o trabalho da companhia de teatro Cantieri Meticci (Hybrid Works) e as intervenções baseadas em textos da One Hour Theatre Company do Reino Unido. Estes exemplos são enquadrados na estética do teatro épico de Brecht. O argumento termina com uma reflexão sobre o papel do teatro em resistir às desigualdades do capitalismo, mesmo quando a luta fracassa repetidamente e deve ser repetidamente renovada.

Biografia: Tim Prentki é professor de Teatro para o Desenvolvimento na Universidade de Winchester, Reino Unido, onde dirigiu o Mestrado em Teatro e Mídia como Desenvolvimento por vários anos. É co-editor do The Applied Theatre Reader e autor de The Fool in European Theatre. Escreve regularmente no Theatre for Development para revistas acadêmicas de todo o mundo e é membro do conselho editorial da Research in Drama Education.

Valquiria Prates Pereira Teixeira (Universidade Estadual de São Paulo)

Como fazer junto: Processos artístico-pedagógicos na arte contemporânea

Palavras-chave: ateliês, processos de criação coletivos, mediação cultural.

Resumo: O presente estudo tem por interesse principal investigar os processos coletivos de criação, com foco nas transformações, usos e práticas que culminaram em diferentes concepções e entendimentos acerca dos ateliês de linguagens artísticas na atualidade. O contexto histórico e social de realização desse trabalho tem por base as noções de “viradas” (social e educacional) nas artes e seus impactos nas práticas e na formação de artistas, curadores e educadores. Tomando por referência a ampla literatura especializada disponível para o estudo dos ateliês de artes, bem como um conjunto de entrevistas com artistas e educadores, o estudo propõe o contato com reflexões em torno das seguintes abordagens do ateliê de linguagens artísticas:

- 1) ateliê de artes como espaço de criação estética:
 - a) o ateliê como espaço de formação em artes (BARBOSA, 1975; HELGUERA, 2009; HOFF, 2014; HONORATO, 2011);
 - b) o ateliê como espaço de trabalho e formação de profissionais das artes (JACOB e GRABNER, 2010; LIMA, 2007; GENET, 2001; HONORATO, 2011);
- 2) ateliê de artes como acontecimento estético de criação:
 - a. o ateliê como proposta de ações estratégicas de convívio e participação em artes e educação (FREIRE, 1968; BOAL, 1973; HELGUERA, 2010; HOFF, 2014; VECHI, 2010; TELLES, 2003, GOFFMAN, 2005; VILLAS BOAS, 2008);
 - b. o ateliê como obra artística (LADDAGA, 2011; LAGNADO, 2002, HOFFMAN, 2010; ALLEN, 2009).

Para tanto, o estudo aborda os diversos entendimentos e usos de estratégias de mediação pedagógica ou social na realização de processos coletivos de criação entre os artistas e educadores propositores de ações artísticas, pedagógicas e artístico-pedagógicas e os participantes das propostas instauradas (públicos, estudantes, aprendizes). Permeiam as reflexões traçadas um conjunto de ideias sobre participação, colaboração, interação, cooperação e autoria. Este estudo faz parte da pesquisa Como fazer junto: processos coletivos de criação em arte e educação, em desenvolvimento na Universidade Estadual de São Paulo desde 2015, com a orientação da Professora Doutora Rejane Galvão Coutinho.

Biografia: Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Artes da Unesp, na área de Arte e Educação, com orientação da Professora Doutora Rejane Galvão Coutinho em pesquisa sobre processos artístico pedagógicos em artes. Mestre em Educação (políticas públicas de acessibilidade na América Latina) e graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, onde pesquisou temas das áreas de mediação das artes, arte contemporânea, públicos de arte, recepção estética e aprendizagem em instituições culturais. Em 2006, fundou a quadrado, agência de projetos que desenvolve, implanta e avalia programas públicos de educação, mediação e formação, acessibilidade, publicações, exposições, projetos pedagógicos e artísticos com foco nas linguagens e manifestações contemporâneas das artes e da literatura.

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

How to make together: Reflections on art and education collective processes of creation in the making of artistic languages

Keywords: studio/workshops, collective creation processes, cultural mediation.

Abstract: The present study has as main interest to investigate the collective processes of creation, with focus on the uses and practices that culminated in the transformations of the different conceptions and understandings about the workshops of artistic languages in the present time. The historical and social context of this work is based on the notions of "turning" (social and educational) in the arts and its impacts on the practices and training of artists, curators and educators. Taking as a reference the large specialized literature available for the study of art workshops, as well as a set of interviews with artists and educators, the study proposes the contact with reflections around the following approaches of the artistic language workshop:

1) the atelier of arts as the space of aesthetic creation:

- a) the studio as a space for training in the arts (BARBOSA, 1975; HELGUERA, 2009; HOFF, 2014; HONORATO, 2011);
- b) the studio as a place of artistic practice and training of professionals of the arts (JACOB and GRABNER, 2010, LIMA, 2007, GENET, 2001, HONORATO, 2011);

2) the atelier of arts as aesthetic event of creation:

- a) the atelier practice as a proposal for strategic actions of social interaction and participation in arts and education (FREIRE, 1968; BOAL, 1973; HELGUERA, 2010; HOFF, 2014; VECHI, 2010; TELLES, 2003; GOFFMAN, 2005; VILLAS BOAS, 2008);
- b) the studio and the workshop as an artistic work (LADDAGA, 2011, LAGNADO, 2002, HOFFMAN, 2010, ALLEN, 2009).

In order to do so, the study deals with the different understandings and uses of strategies for pedagogical or social mediation in the realization of collective creation processes, involving artists and educators (who propose artistic, pedagogical and artistic-pedagogical actions) and the participants of the proposals established (public, students, apprentices). The reflections draw a set of ideas about participation, collaboration, interaction, cooperation and authorship. This study is part of the research *How to make together: collective processes of creation in art and education*, under development at the State University of São Paulo since 2015, under the guidance of Professor Dr. Rejane Galvão Coutinho.

Biography: Valquíria Prates is a PhD candidate at the Postgraduate Program in Art and Education at UNESP, researching the collective creation processes in arts and education, with the supervision of Professor Dr. Rejane Galvão Coutinho. Master in Education (Public Policies of Accessibility in Latin America) and graduated in Linguistics and Literature at the University of São Paulo, Valquíria Prates has been researching topics in the areas of mediation of the arts, contemporary art, public art, aesthetic reception and learning in cultural institutions since the beginning of 2000's. In 2006, she founded [quadrado], a project agency that develops, implements and evaluates public programs on art and education, art and social mediation and educational programs, accessibility, publications, exhibitions, pedagogical and artistic projects focused on contemporary arts and literature.

Wallace Lino (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

O teatro como rompimento do silêncio

Palavras-chave: Teatro, direitos, criança, adolescente, favela e rompimento.

O Grupo Atiro se origina na Maré (Rio de Janeiro), em 2014, a partir das oficinas de extensão da Cia Marginal, abertas a jovens da comunidade. Em 2016, o grupo inicia um processo de pesquisa cênica para a montagem do espetáculo "Agora sei o chão que piso", construído a partir de relatos dos atores sobre sua infância e adolescência. O espetáculo denuncia uma estrutura social que promove e reproduz relações de exclusão envolvendo sujeitos que estão de alguma forma na contramão de uma cultura normativa, machista, classicista e branca. Suas características físicas e socioeconômicas são determinantes para que seus corpos, sexualidade, sonhos, trabalho e família sejam roubados, distorcidos, explorados e apagados. No entanto, a prática contínua do teatro se estabelece como um canal para o rompimento de seus silêncios e para a criação de uma cena que denuncia, liberta e aponta novos caminhos. A presente comunicação irá analisar como um processo teatral pode ser canal de rompimento do silenciamento enfrentado pelos atores do grupo, que cresceram em contextos de abusos e violações dos direitos da criança e do adolescente.

Biografia: Ator, diretor, graduando em Licenciatura em Teatro na UNIRIO. Educador do programa de extensão do Teatro em Comunidades (uma parceria da UNIRIO com a REDES de Desenvolvimento da Maré, CMS Américo Veloso e a Arena Dicró) e diretor fundador do Grupo Atiro. Integra a Cia Marginal desde 2005, participando do elenco dos espetáculos, *Qual é a nossa Cara?* (2007), *Ô Lili* (2011) e *In-Trânsito* (2013) e *Eles Não Usam Tênis Naique* (2015), indicado ao Prêmio Questão de Crítica 2015 nas categorias Melhor Elenco e Melhor Direção. Integrante fundador do Coletivo Paralelas, tendo participado como ator e diretor do espetáculo *Umdoum* (2014). Atuou no projeto *Maré Sem Fronteiras* (uma parceria do UNICEF com a Redes de desenvolvimento da Maré - 2013 a 2015) e como assessor cultural e educador do projeto *Rap da Saúde* (uma parceria da Secretaria municipal de promoção de saúde e do CEDAPS - 2013 a 2015). De 2010 a 2012, atuou como educador da Lona Cultural Hebert Vianna (Maré, Rio de

EIRPAC II - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

Janeiro) e, de 2008 a 2009, das oficinas do projeto Viver com Arte (uma parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a REDES). Em 2008, participou da oficina de elenco ministrada por Camila Amado, para o filme 5x Favela, de Cacá Diegues. Em 2006, atuou no curta-metragem "Memórias da Chibata", com direção de Marcos Manhães Martins.

The theater as a silence rupture

Keywords: Theater, rights, youngster, teenager, favela and rupture.

Abstract: Grupo Atiro was originated in Maré (Rio de Janeiro), 2014, on Cia Marginal's extension workshops, open to youngsters from the community. In 2016, the group started a scenic research process to create the play "Agora Sei o Chão que Piso", made from the actor's narratives about their own childhood and youth. The play points out a social structure, which promotes and reproduces excludent relationships, involving individuals who are somehow contrary to a normative, sexist, classicist and white culture. Their physical and socioeconomic characteristics are crucial for their bodies, sexualities, dreams, work and family to be stolen, distorted, exploited and erased. However, the continuous theatrical practice establishes itself as a way to break up their silences and create a scene that denounces, releases and points out new paths. This essay intends to analyse how a theatrical process might be a way to break up the silencing lived by the actors of the group, who had grown up being abused and violated as children and teenagers.

Biography: Actor, director, graduating in Theater Degree at UNIRIO. Educator in the Teatro em Comunidades extension program (an UNIRIO with Redes de Desenvolvimento da Maré, CMS Américo Veloso and Arena Dicró partnership) and founder director of Grupo Atiro. Member of Cia Marginal since 2005, acting in the plays, "Qual é a nossa cara?" (2007), "Ô Lili" (2011), "In-Trânsito" (2003) and "Eles Não Usam Tênis Naique" (2015), indicated to Prêmio Questão de Crítica 2015 on Best Cast and Best Direction categories. Member and founder of Coletivo Paralelas, acting in the play Umdoum (2014). Worked in the project Maré Sem Fronteiras (a UNICEF and Redes de Desenvolvimento da Maré partnership - 2013 to 2015). Worked as an educator and cultural advisor in the project Rap da Saúde (a Secretaria Municipal de Promoção de Saúde and CEDAPS partnership - 2013 to 2015). Worked as an educator from 2010 to 2012 at Lona Cultural Herbert Viana (Maré, Rio de Janeiro), and in the workshops of the project Viver com Arte (an Instituto Ayrton Senna and Redes de Desenvolvimento da Maré partnership) from 2008 to 2009. Did the casting workshop, ministered by Camila Amado, for the movie "5x Favela", from Cacá Diegues, in 2008. Acted in the short film "Memórias da Chibata", directed by Marcos Manhães Martins, in 2006

Walter Chile R. Lima (Bolseiro CAPES/Universidade do Minho), Maria Manuel Baptista (Universidade de Aveiro) e Wladilene Sousa Lima (Universidade Federal do Pará)

Conexão entre saberes tradicionais e artísticos: uma visão interdisciplinar

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Saberes tradicionais, Saberes artísticos.

Resumo: Esta comunicação é parte integrante da tese, em andamento, do Programa de Doutorado em Estudos Culturais das Universidades de Aveiro e Minho, e tem como objetivo refletir sobre a construção de conhecimentos artísticos a partir da conexão com os saberes tradicionais, em especial, com as artes de pesca, a partir de uma abordagem interdisciplinar. Fez-se uso da metodologia etnográfica e os dados foram coletados a partir da pesquisa de campo e bibliográfica. Foram utilizados, como instrumentos de recolha, a observação participante e a entrevista com os praticantes da pesca artesanal e de subsistência da Amazônia brasileira e de Portugal. Em seguida esses dados foram analisados na perspectiva dos Estudos Culturais, campo do conhecimento que admite que a cultura pode advir de todas as práticas sociais e dos discursos marginais (Baptista, 2014), a partir dos conceitos cultura dominante, residual e emergente (Williams, 1977). E nos Estudos Teatrais com os conceitos de organicidade (Grotowski, 2014) e performatividade discutido por Féral (2009) e o conceito filosófico de dispositivo discutido por Agamben (2009). A investigação constatou que os saberes tradicionais, embutidos nas artes de pesca, podem contribuir para a formulação de novos saberes artísticos, acadêmicos e científicos e teve como produto a criação de um dispositivo cenográfico chamado Teatro Cacuri. Desta forma, verificou-se que a criação artística, sob uma abordagem interdisciplinar, favorece o desenvolvimento de novos saberes, uma vez que a interdisciplinaridade possibilita novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas, contribuindo significativamente para o processo educacional.

Biografia: Walter Chile Lima - Arte-Educador, professor da Cadeira Cenografia na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará - Brasil. Membro da Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia – SOPREN, e do Grupo de Estudos Culturais na Amazônia – GECA.

Maria Manuel Baptista - Docente e investigadora em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro. É doutorada e agregada em Estudos Culturais, respectivamente pela Universidade do Minho e de Aveiro. É mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Coimbra e Licenciada em Filosofia pela Universidade do Porto.

