

**3º ENCONTRO INTERNACIONAL
DE REFLEXÃO SOBRE PRÁTICAS
ARTÍSTICAS COMUNITÁRIAS**

**3RD INTERNATIONAL MEETING OF REFLECTION
ON COMMUNITY ARTISTIC PRACTICES**

**A BUSCA DO COMUM – CONTRIBUTOS DAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS PARA
OUTROS FUTUROS POSSÍVEIS**

In search of The Common – contributions from the artistic practices to other possible futures

EIRPAC

MEXE.ORG.PT

3º ENCONTRO INTERNACIONAL DE REFLEXÃO SOBRE PRÁTICAS ARTÍSTICAS COMUNITÁRIAS

3RD INTERNATIONAL MEETING OF REFLECTION ON COMMUNITY ARTISTIC PRACTICES

A BUSCA DO COMUM – CONTRIBUTOS DAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS PARA OUTROS FUTUROS POSSÍVEIS

In search of The Common – contributions from the artistic practices to other possible futures

LIVRO DE RESUMOS

Abstracts book

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

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

16 — 18 SET 2019

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
Porto, Portugal

www.mexe.org.pt

III ENCONTRO INTERNACIONAL DE REFLEXÃO SOBRE PRÁTICAS ARTÍSTICAS COMUNITÁRIAS

III International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices

As duas edições anteriores do Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias (EIRPAC), realizadas em 2015 e 2017, integrando a programação do MEXE_Encontro Internacional de Arte e Comunidade, juntaram 425 participantes (284 nacionais e 141 estrangeiros) nas dezenas de ações promovidas, afirmando-se como um espaço incontornável, a nível nacional e internacional, neste campo de produção científica.

Com base neste percurso e nas inquietações e interrogações do mundo atual, o desafio do III EIRPAC centra-se no tema “A busca do Comum – contributos das práticas artísticas para outros futuros possíveis”.

Considerando a complexidade deste campo de ação e a crescente importância que estas práticas têm vindo a adquirir nas criações artísticas contemporâneas, entendendo-se estas como indissociáveis das manifestações e experiências sociais e culturais das comunidades, torna-se essencial a criação de espaços de reflexão e partilha

The two previous editions of International Meeting of Reflection on Community Artistic Practices (EIRPAC), held in 2015 and 2017, integrating the programme of MEXE_ International Arts and Community Meeting, gathered 425 participants (284 Portuguese and 141 foreigners) in the dozens of promoted actions, consolidating itself as an essential space, both nationally and internationally, in this field of scientific production.

Based on this journey and on the concerns and questions of the current world, the challenge of the 3rd EIRPAC is focused on the theme “In search of The Common – contributions from the artistic practices to other possible futures”.

Considering the complexity of this field of action and the growing significance that these practices have been gaining in the artistic and contemporary creations, knowing that these are inseparable from social and cultural manifestations and experiences of the communities, the creation of reflection and sharing spaces is essential

entre todos os seus intervenientes.

O 3º EIRPAC é fortemente inspirado nos movimentos sociais que emergem relativamente às transformações políticas que proliferam pelo mundo e a emergência de novos e renovados espaços de participação e criação artística. Em momentos de inquietude e desesperança, de que forma se implicam as práticas artísticas na projeção e construção coletiva de novas realidades e novos futuros? Neste sentido, o foco deste EIRPAC situa-se precisamente na análise e reflexão sobre as dimensões éticas, estéticas e política dos processos criativos.

O EIRPAC pretende refletir a diversidade destas práticas e como tal a sua organização deverá contemplar quer os espaços de reflexão académica mais sistematizada, assim como espaços de partilha de perspectivas e de boas práticas, num registo de maior informalidade e envolvendo as comunidades locais.

between all the parties involved.

The 3rd EIRPAC is heavily influenced by the social movements that emerge regarding the political transformations that proliferate around the world and the emergency of new and renewed spaces for involvement and artistic creation. In moments of restlessness and hopelessness, how the artistic practices get involved in the projection and collective construction of new realities and new futures? In this regard, the focus of this EIRPAC is precisely the analysis and reflections about ethical, aesthetic and political dimensions of the creative processes.

EIRPAC intends to reflect upon the diversity of these practices and, therefore, as its organization should contemplate the spaces of a more systematized academic reflection, as well as spaces for sharing perspectives and good practices, in a more informal record and involving the local communities.

COORGANIZAÇÃO

Co-organization

Centro de História da Arte e Investigação Artística da
Universidade de Évora (CHAIA-UE)

Centro de Investigação e Intervenção Educativas da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade do Porto (CIIE-FPCEUP)

Centro de Investigação em Comunicações Aplicadas e
Novas Tecnologias da Universidade Lusófona do Porto
(CICANT-ULP)

Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do
Instituto Politécnico do Porto (ESMAE-IPP)

Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica
Portuguesa – Lisboa (FCH-UCPL)

Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa (IELT-FCSH-NOVA)

Instituto Politécnico de Lisboa (IPL)

Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade
da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
(i2ADS-FBAUP)

Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória
Urbana (UNIRIO)

Laboratório de Estudo e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia
Ocupacional Universidade de São Paulo (PACTO-USP)

MEXE Associação Cultural

PELE

COMISSÃO ORGANIZADORA Organizing Committee

Amanda Midori i2ADS-FBAUP
Ana Maria Oliveira FCH-UCPL
Carla Cruz i2ADS-FBAUP
Carmen Cangarato CHAIA-UE
Claire Binyon ESMAE-IPP
Hugo Cruz CIIE-FPCEUP/ CHAIA-UE/ MEXE
Isabel Bezelga CHAIA-UE/ IELT-UNL

Isabela Umbuzeiro Valent PACTO/ (PGEHA) USP
Manuel Bogalheiro CICANT-ULP
Maria João Mota PELE
Margarida Dias i2ADS-FBAUP
Miguel Falcão ESELx-IPL/ CET-FL.UL
Ramon Aguiar UEMG/ IELT-UNL/ CHAIA-UE

COMISSÃO CIENTÍFICA Scientific Committee

Abel Arez ESELX-IPL
Ana Maria Oliveira FCH-UCPL
Ana Nolasco ESELX-IPL/ UNIDCOM-IADE
Ana Silva Marques ESD-IPL
Ângela Saldanha INSEA/ CIAC-UAB
António Ângelo Vasconcelos ESE-IP SETÚBAL
António Prieto Stambaugh UNIVERSIDAD VERACRUZEANA
Armando Nascimento Rosa ESTC/ CIAC-UALG
Carla Cruz i2ADS-FBAUP
Cátia Rijo ESELX-IPL/ CIAUD
Claire Binyon ESMAE-IPP
Cláudia Madeira ICNOVA
Christine Zurbach CHAIA-UE
Eugene Van Erven UTRECHT UNIVERSITY
Fernando Matos Oliveira CEIS20-UC
Flávia Liberman UNIFESP
Flávio Desgranges UDESC
Francesca Rayner CEHUM/ GIEP-UM
Giulia Innocenti UCM SACRO CUORE
Helder Maia NIMAE/ i2ADS-FBAUP/ ESMAE-IPP
Hugo Cruz CIIE-FPCEUP/ CHAIA-UE/ MEXE
Isabel Babo CICANT-ULP
Isabel Bezelga CHAIA-UE/ IELT-UNL

Isabel Menezes CIIE-FPCEUP
Isabela Umbuzeiro Valent PACTO/ (PGEHA) USP
Josette Féral EASTAP
Jorge Palinhos CEAA-ESAP
Lucília Valente IDEA-UE
Luísa Pinto CEAA-ESAP
Manuel Bogalheiro CICANT-ULP
Márcia Pompeo Nogueira UDESC
Marina Henriques UNIRIO
Miguel Falcão ESELx-IPL/ CET-FL.UL
Nuno Coelho FCTUC-DEI/ CEIS20- UC
Paula Reaes Pinto CIAUD-FA-ULisboa
Paulo Filipe Monteiro ICNova-UNL
Paulo Rodrigues ESEL-IPL
Paulo Simões Rodrigues CHAIA-UE
Ramon Aguiar UEMG/ IELT-UNL / CHAIA-UE
Rita Wengorovius ESTC-IPL
Sónia Passos ESMAE-IPP
Teresa Eça INSEA/ APECV
Teresa Furtado CHAIA-UE
Tiago Assis i2ADS-FBAUP
Tiago Porteiro CEHUM/GIEP-UM
Tim Prentki UNIVERSITY OF WINCHESTER

CONFERÊNCIAS

CONFERENCES

EXERCENDO FUTUROS COLETIVOS

PRACTISING COLLECTIVE FUTURES

AMAL KHALAF E ELIZABETH GRAHAM

Serpentine Galleries (Reino Unido)

RESUMO

ABSTRACT

Quais as maneiras pelas quais a prática comunitária se poderá tornar num espaço para, intencionalmente, por em prática o futuro que ansiamos? Através de uma série de partilha de exercícios, leituras e histórias, pensaremos como a prática comunitária e a imaginação coletiva podem ser usadas para reunir indivíduos com o objetivo de sonhar, curar e resistir. Partilharemos projetos do Center for Possible Studies e comissões atuais, que refletem sobre práticas de escuta, mapeamento, arquivamento e ação coletiva, desenvolvidos

What are the ways that community practice can become a space to intentionally practice the futures we long for? Through a series of exercises, readings and anecdotes we will think about how community practice and collective imagining can be used to assemble individuals for the purposes of dreaming, healing and resistance. As London neighbourhoods continue to feel the effects of austerity and gentrification, we will share projects from the Centre for Possible Studies and current commissions, that

BIOGRAFIAS

BIOGRAPHIES

Amal Khalaf é curadora e artista. Atualmente é Curadora de Projetos nas Serpentine Galleries, Londres, onde trabalha no Edgware Road Project desde o seu início em 2009. Aqui e em outros contextos, comissariou e desenvolveu residências, exposições, oficinas e projetos de pesquisa colaborativa que abordam o papel da arte operando em contextos pedagógicos e de urgência social. Amal é fundadora do coletivo de artistas GCC, bem como membro da direção do not/no.w.here e do comitê

Amal Khalaf is a curator and artist and currently Projects Curator at the Serpentine Galleries, London where she has been working on the Edgware Road Project since its inception in 2009. Here and in other contexts she has commissioned and developed residencies, exhibitions, workshops and collaborative research projects that address the role of art operating within pedagogy and social urgencies. She is a founding member of artist collective GCC, as well as a trustee for not/no.w.here and on the artistic committee

Elizabeth Graham é curadora e educadora com sede em Londres e Amsterdão. Atualmente, ela é Curadora

à medida que os bairros londrinos sentiram os efeitos da austeridade e gentrificação. As cidades de todo o mundo enfrentam futuros escritos por quem está no poder, quem é capaz de criar mudança? Quem pode investigar? Por que é que aqueles para quem a investigação pode ser transformadora são ativamente excluídos das decisões que moldam o seu futuro? Quais são as maneiras pelas quais a imaginação coletiva pode criar espaços alternativos para contestar o poder e defender novas formas de relacionamento?

reflect on practices of listening, mapping, archiving and collective action. As cities all over the world are facing futures that are written by those in power, who is able to create change? Who can research? Why is it that those to whom research can be so transformative are actively excluded from decisions that shape their futures? What are the ways that collective imagining can create alternative spaces for contesting power and advocating for new forms of relation?

artístico Arts Catalyst. Em 2016, co-dirigiu a 10ª edição do Global Art Forum, Art Dubai. O trabalho da Amal foi apresentado na Universidade da Pensilvânia; Goldsmiths College, Londres; MoMA PS1, NY; New Museum, NY; Museu Whitney de Arte Americana, NY; Mathaf: Museu Árabe de Arte Moderna, Doha; Museu D'Art Moderne, Paris; The Sharjah Art Foundation, Sharjah; Serralves, Porto; entre outros em contextos educacionais e culturais.

for Arts Catalyst. In 2016 she co-directed the 10th edition of the Global Art Forum, Art Dubai. Amal's work has been presented at the University of Pennsylvania; Goldsmiths College, London; MoMA PS1, NY; New Museum, NY; Whitney Museum of American Art, NY; Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha; Musee D'Art Moderne, Paris; The Sharjah Art Foundation, Sharjah; Serralves, Porto; amongst others in educational and cultural contexts.

Assistente de Projectos nas Serpentine Galleries, juntando artistas, comunidades, grupos auto-organizados

e ações sociais através de programas de residência de longa duração em Londres. Juntamente com seu papel na Serpentine, Elizabeth iniciou recentemente o projeto Constellations, um grupo de trabalho na Flat Time House que apoia artistas a desenvolver a sua prática, explorando o papel da atividade social e política na arte. Antes disso, Elizabeth trabalhou em várias organizações

Elizabeth Graham is a curator and educator based in London and Amsterdam. She is currently Assistant Projects Curator at the Serpentine Galleries, connecting artists, communities, self-organised groups and campaigns through long term residency programmes in the city. Alongside her role at Serpentine, Elizabeth recently initiated Constellations a working group at Flat Time House that supports artists to develop their practice by exploring the role of social and political activity

artísticas, incluindo; Arnolfini, Tate Britain e Tate Modern e como investigadora na South London Gallery. Desde 2014, Elizabeth é professora de Self-Directed Research no Master Education in Arts, Instituto Piet Zwart, Roterdão, e co-organiza How To Show Up? uma plataforma de escrita e performance na Sans Serriffe, Amsterdão.

within art making. Prior to this, Elizabeth has worked at a variety of arts organisations including; Arnolfini, Tate Britain and Modern and as a researcher for the South London Gallery. Since 2014, Elizabeth has been a tutor of Self-Directed Research on the Master Education in Arts, Piet Zwart Institute, Rotterdam, and co-organises How To Show Up? an ongoing writing and performance platform at Sans Serriffe, Amsterdam.

CORPO, ARTE E ESCOLA BODY, ART AND SCHOOL

COLETIVA OCUPAÇÃO (BRASIL); JOSÉ CARLOS PAIVA – I2ADS-FBAUP, ISABEL MENEZES – FPCEUP, DENISE POLLINI – SERVIÇO EDUCATIVO DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES, JOÃO MIGUEL GONÇALVES – DREN E HUGO CRUZ – MEXE (PORTUGAL)

RESUMO

ABSTRACT

Em 2015 São Paulo foi palco de um forte movimento estudantil denominado “Secundaristas” em reação, entre outras causas, ao fecho de diversas escolas. Nesse momento os estudantes propuseram a reformulação do funcionamento dos espaços escolares através de ações concretas. A Coletiva Ocupação surge deste movimento, destes corpos insurgentes e construtivos, sintetizando uma proposta da emergência de outros possíveis. Esta

In 2015 São Paulo was the setting of a strong student movement called “Secundaristas” fighting against, among other things, the closure of several schools. At that time, the students proposed to reformulate the functioning of school settings through concrete actions. The Coletiva Ocupação collective arises from this movement, from these insurgent and constructive bodies, synthesizing a proposal for the emergence of others possible bodies.

BIOGRAFIA

BIOGRAPHIES

ColectivA Ocupação – Em outubro de 2015, o Governo do Estado de São Paulo tentou impor um projeto para reorganizar e fechar mais de 100 escolas estaduais, sem consultar os estudantes ou a comunidade escolar. Como

conversa cruza as vozes dos estudantes que viveram estas ocupações e que apresentam no MEXE o espetáculo Quando Quebra Queima, com os olhares da academia e das políticas educativas portuguesas.

Programação da 5ª edição do MEXE. Coprodução com o Serviço Educativo da Fundação de Serralves. Com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

This conversation intersects the voices of the students who lived these occupations and who present in MEXE the show Quando Quebra Queima, with the gaze of the academy and the Portuguese educational policies.

Programme of the 5th edition of MEXE. Co-production with the Serralves Foundation Educational Service. With interpretation in Portuguese Sign Language.

resposta a esse projeto autoritário, secundaristas de todas as regiões ocuparam as suas escolas e conseguiram barrar as tentativas de sucateamento da educação. A partir disso, a luta secundarista seguiu por vários

espaços, ganhou diferentes formas de expressão e de movimento – o teatro foi uma delas. Durante as ocupações, experimentamos o que é pensar através do corpo;

Colectiva Ocupação – In October 2015, the São Paulo State Government attempted to impose a project to reorganize and close more than 100 state schools without consulting students or the school community. In response to this authoritarian project, high school students from all regions occupied their schools and succeeded

José Carlos Paiva é nascido no Porto em 1950. Doutor em ‘Pintura’, Mestre em ‘Arte Multimédia’ e Licenciado em ‘Artes Plásticas – Pintura’ pela Universidade do Porto – Faculdade de Belas Artes. Professor Auxiliar da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; Investigador Integrado do i2ADS (Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade). Integra a plataforma de

José Carlos Paiva was born in Porto in 1950. PhD in ‘Painting’, Master in Multimedia Art and Degree in ‘Fine Arts – Painting’, Faculty of Fine Arts, University of Porto. Assistant Professor at the Faculty of Fine Arts, University of Porto; Integrated Researcher at i2ADS (Research Institute in Art, Design and Society). He is

Isabel Menezes é licenciada e doutorada em Psicologia pela FPCE (UP), tem agregação em Ciências da Educação e é Professora Catedrática no Departamento de Ciências da Educação. É investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas. Tem estado ligada à docência em domínios ligados às Metodologias de Investigação e de Intervenção Educativas, à Educação para a Cidadania, à Intervenção Comunitária e à Psicologia Política e Educação Política. Tem dirigido investigação no domínio da participação cívica e política de crianças, jovens e

Isabel Menezes holds a PhD degree in Psychology from FPCE (UP), a degree in Educational Sciences and a Full Professor in the Department of Educational Sciences. She is a researcher at the Centre for Research and Intervention in Education. She has been linked to teaching in areas related to Educational Research and Intervention Methodologies, Citizenship Education, Community Intervention and Political Psychology and Political Education. She has been conducting research on the civic and political participation of children, youth

Denise Pollini é coordenadora do Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves. Durante mais de quinze anos exerceu a mesma função no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB/FAAP) em São Paulo, onde foi umas responsáveis pela implementação do Setor Educativo deste Museu. Neste período realizou a formação e a coordenação das equipas de educadores, desenvolveu programas de formação a professores da rede de ensino pública e particular com também elaborou parcerias entre o programa do Setor Educativo do museu com variadas instituições tais como CECA-ICOM/BR (Comitê Internacional

partindo desse desejo, formamos a Coletiva Ocupação.

in blocking the attempts to scrap education. After, the struggle of high schools’ students passed by various spaces, gained different forms of expression and movements – theater was one of them. During the occupations we experience what it is to think through the body; from this desire, we formed the Colectiva Ocupação.

investigação ID_CAI – IDENTIDADES_Colectivo de Acção e Investigação. Percurso múltiplo por vários caminhos, aparentemente dispersos, mas relacionados por uma atitude transversal de intervenção crítica. Forte envolvimento em acções interculturais, de índole artístico e cultural com comunidades em Moçambique, Brasil, Cabo Verde e Portugal.

part of the research platform ID_CAI – IDENTITIES_Action and Research Collective. Multiple path through various paths, apparently dispersed, but related by a transversal attitude of critical intervention. Strong involvement in intercultural, artistic and cultural activities with communities in Mozambique, Brazil, Cape Verde and Portugal.

adultos, atendendo à forma estas experiências podem ter um papel no empoderamento de grupos em risco de exclusão em função do género, da orientação sexual, da literacia, do estatuto de imigrante, da incapacidade. Tem sido investigadora responsável em vários projetos nacionais e internacionais, no campo da cidadania de jovens e da responsabilidade social da. Interessa-se pela combinação de metodologias de investigação e pela articulação entre investigação e intervenção em especial em contextos comunitários.

and adults, given how these experiences can play a role in empowering groups at risk of exclusion on the basis of gender, sexual orientation, literacy, immigrant status, disability. She has been the coordinator researcher in various national and international projects in the field of youth citizenship and social responsibility. She is interested in the combination of research methodologies and the articulation between research and intervention especially in community contexts.

para a Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus, Brasil), Fundação Bienal de São Paulo e Instituto Moreira Salles no desenvolvimento de projetos conjuntos, seminários e conferências. Em Portugal, têm coordenado os projetos educativos vocacionados para as artes e destinados às escolas, famílias e adultos, além de projetos de inclusão social e intelectual. Desenvolveu em 2016 na Fundação de Serralves a conferência internacional: “Os Museus e seus Públicos” com oradores do Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA) – Reino Unido, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) – Portugal, Museu de Arte do Rio (MAR)

– Brasil, Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) – EUA, Van Abbe Museum – Holanda.

Em 2018 participou como conferencista do IMMER #1 – “INTERNATIONAL MEETING ON MUSEUM EDUCATION AND RESEARCH: Rethinking Museum Theory and Practices” organizado pelo i2ADS – Instituto de Investigação em

Denise Pollini is Head of Education – Arts at the Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal. For more than fifteen years she worked at the Fundação Armando Alvares Penteado (MAB/ FAAP) in São Paulo, where she was responsible for the implementation of the Educational Sector of this Museum. During this period, she trained and coordinated the educators’ teams, developed training programmes for public and private school teachers, and also developed partnerships between the museum’s education sector programmes with various institutions such as Committee for Education and Cultural Action – International Council of Museums /Brazil (CECA-ICOM/ BR), Fundação Bienal de São Paulo and Instituto Moreira Salles in the development of joint projects, seminars and conferences.

At Serralves she coordinates educational projects for schools, families and adults, as well as social and

Hugo Cruz desenvolve o seu trabalho no espaço da criação artística e participação cívica e política em contextos diversos. Cofundador da PELE, Núcleo do Teatro do Oprimido do Porto e Nómada. Doutorando no CIIE-UP e CHAIA-UE (Bolsa FCT – PD/BD/128117/2016) e professor convidado na ESMAE-Porto. Diretor artístico do MEXE_ Encontro Internacional de Arte e Comunidade, Mira_Artes

Hugo Cruz has a doctoral scholarship from the Foundation for Science and Technology in the Center of Research and Educational Intervention- University of Porto. Researcher at the Center for Art History and Artistic Research – University of Évora. Teacher

Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e Museu do Douro. No mesmo ano foi Keynote speaker da conferência “Mediação Cultural: aprendizagem para todos” promovido pela EGEAC e os Museus de Lisboa.

intellectual inclusion projects. In 2016 she developed at the Museu de Serralves the international conference *The Museums and Their Publics* with speakers from the Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA) – United Kingdom; Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) – Portugal; Museu de Arte do Rio (MAR) – Brazil; Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) – USA and Van Abbemuseum – Netherlands.

In 2018 she participated as a lecturer at IMMER # 1 – “INTERNATIONAL MEETING ON MUSEUM EDUCATION AND RESEARCH: Rethinking Museum Theory and Practices” organized by i2ADS – Research Institute in Art, Design and Society of Faculty of Fine Arts, University of Porto and Douro Museum. In the same year she was keynote speaker of the conference “Cultural Mediation: learning for all” promoted by EGEAC and the Lisbon Museums.

Performativas. Publica nas áreas da “criação artística e espaço público”, “práticas artísticas comunitárias” e “arte e política”. Leciona com frequência em diversas instituições nacionais e estrangeiras, nomeadamente no Brasil e em Espanha. Coordenou o livro *Arte e Comunidade* editado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

at Music and Arts School – ESMAE, Porto. Theatrical Director, Cultural Programmer, Artistic Director of the MEXE_ International Meeting of Art and Community and Mira_Performing Arts. Co-founder of PELE and Nómada, Art & Public Space.

PARA ALÉM DO “OUTRO”: ENCONTRANDO COMUNALIDADE NUM MUNDO DIVIDIDO

BEYOND “THE OTHER”: FINDING COMMONALITY IN A DIVIDED WORLD

JAN COHEN CRUZ

New York University – NYU (United States of America)

RESUMO

ABSTRACT

Enquanto Boal, de forma muito perspicaz, aconselhava trabalhar com grupos homogêneos de pessoas que se debatem com uma questão social porque são os mais motivados a mudá-la, uma ideia que ele traduziu maravilhosamente em práticas estéticas, agora a incapacidade de

Whereas once Boal very insightfully counseled working with homogenous groups of people struggling with a social issue because they are the most motivated to change it, an idea he beautifully translated into aesthetic practices, now the inability to recognize our commonality

reconhecer aquilo que partilhamos com pessoas noutras circunstâncias cresceu perigosamente. Que teorias de mudança, traduzidas em práticas estéticas, respondem à necessidade de expandir a noção de quem são “os nossos”?

with people in other circumstances has grown to dangerous proportions. What theories of change, translated into aesthetic practices, respond to the need to expand who are “one’s people”?

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Jan Cohen-Cruz (PhD, New York University, Performance Studies) foi escritora e pesquisadora para A Blade of Grass, uma organização que apoia artistas socialmente comprometidos, de 2014 a 2019 e, em 2018-19, foi editora e co-fundadora da revista da organização. Dirigiu Imagining America: Artists and Scholars in Public Life (2007–2012), um consórcio de faculdades e universidades empenhadas no envolvimento cívico, e co-fundou e atuou como editora sênior do periódico, Public. Professora de longa data na NYU Tisch School of Arts, Cohen-Cruz ensinou teatro aplicado e produziu projetos de artes em comunidades. Ela recebeu o prêmio Association for Theatre in Higher Education pela

Jan Cohen-Cruz (PhD, New York University, Performance Studies) was a writer and researcher for A Blade of Grass, an organization that supports socially-engaged artists, from 2014-19 and, in 2018-19, was content editor and co-founder of its magazine. She directed Imagining America: Artists and Scholars in Public Life (2007–2012), a consortium of colleges and universities committed to civic engagement, and co-founded and served as senior editor of its journal, Public. A longtime professor at NYU Tisch School of the Arts, Cohen-Cruz taught applied

Liderança em Teatro Comunitário e Comprometimento Cívico (2012). Cohen Cruz, foi avaliadora US State Department/Bronx Museum cultural diplomacy initiative smARTpower, bem como de sete iniciativas no projeto New York City’s Public Artists in Residence (PAIR). Cohen Cruz, escreveu Remapping Performance, Local Acts and Engaging Performance, editou Radical Street Performance e, com Mady Schutzman, co-editou Playing Boal and A Boal Companion. Com Pam Korza, ela escreveu um guia de campo para parcerias de artistas / agências municipais. Ela continua a lecionar na NYU e CUNY e a escrever. Ela é também sócia de uma empresa familiar que opera um caminhão alimentar na zona rural da Pensilvânia.

theater and produced community-based arts projects. She received the Association for Theatre in Higher Education’s Award for Leadership in Community-Based Theatre and Civic Engagement (2012). Jan was evaluator for the US State Department/Bronx Museum cultural diplomacy initiative smARTpower as well as for seven initiatives within New York City’s Public Artists in Residence (PAIR) project. She wrote Remapping Performance, Local Acts, and Engaging Performance, edited Radical Street Performance, and, with Mady Schutzman, co-edited

Playing Boal and A Boal Companion. With Pam Korza, she wrote a field guide for artist/ municipal agency partnerships. She continues to teach for NYU and CUNY and to

write. She is a partner in a family business that operates a food truck in rural Pennsylvania.

UM COMUM PARA ALÉM DO HUMANO

A COMMON BEYOND HUMAN

VLADIMIR SAFATLE

Universidade de São Paulo – USP (Brasil)

RESUMO

ABSTRACT

Os limites da humanidade são os limites do meu mundo. Esta proposição poderia expressar o tipo de dogma metafísico que define o nosso horizonte de identidade, com suas dicotomias entre humanidade e animalidade, entre humanidade e inumanidade. Nesta conferência, gostaria de insistir em como a identificação de si com as figuras

The limits of humanity are the limits of my world. This proposition could express the kind of metaphysical dogma that defines our identity horizon, with its dichotomies between humanity and animality, between humanity and inhumanity. At this conference I would like to stress on how self-identification with the figures of the inhuman

do inumano pode quebrar as ilusões de autonomia, de identidade e de unidade que definem os limites de nossas formas atuais de vida.

Programação da 5ª edição do MEXE. Integra o Ciclo de Conferências “Do Comum”, promovida pela Universidade Lusófona do Porto. Com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

can break the illusions of autonomy, identity and unity that define the boundaries of our present forms of life.

Programme of the 5th edition of MEXE. It is part of the “Do Comum” Conference Cycle promoted by the Universidade Lusófona do Porto. With interpretation in Portuguese Sign Language.

BIOGRAFIA

BIOGRAPHY

Vladimir Safatle é filósofo, escritor e músico brasileiro nascido no Chile. É professor titular da cadeira de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

Notabilizou-se junto do grande público sobretudo pela

Vladimir Safatle is a brazilian philosopher, writer and musician born in Chile. Safatle is a professor of Theory of Human Sciences at the Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences at the University of São Paulo. Safatle became known to the general public for his activity as a

sua atividade como colunista no jornal Folha de S. Paulo. A sua produção intelectual centra-se nas áreas de epistemologia da psicanálise, psicologia, pensamento hegeliano, filosofia do século XX e filosofia da música.

columnist in the newspaper Folha de S. Paulo. Safatle’s intellectual production focuses on the areas of epistemology of psychoanalysis, psychology, Hegelian thought, twentieth-century philosophy, and the philosophy of music.

POSTERS E INSTALAÇÕES AUDIOVISUAIS

POSTERS AND AUDIOVISUAL INSTALLATIONS

“RESERVADO” POR ALEXANDRE RIBEIRO

“RESERVED” BY ALEXANDRE RIBEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO – ALEXANDREMRB@GMAIL.COM

Editora Miudeza (Brasil)

Escritor e editor

RESUMO

ABSTRACT

Escrito por um autor de 20 anos e periférico, o romance de estréia de Alexandre Ribeiro foi realizado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural Governo de SP). “Reservado” é destinado para jovens e adultos leitores de todo o Brasil. O livro utiliza de gírias, humor e uma poesia precisa. O projeto foi pensado para circular entre a cidade, vislumbrando propagar a leitura através da diversão, da identificação e de reflexões saudáveis. Retratando um recorte da periferia de São Paulo, elementos como o Funk, o Rap e a cultura Hip Hop são temas que norteiam

The debut novel by Alexandre Ribeiro was made possible thanks to ProAC (one of the biggest contests in Brazilian literature). Written by a 20-year-old youth from the ghetto, “Reserved” is intended for young and adult readers from all over the world. In addition to having more than 20 illustrations, the book uses slang, humor and precise poetry. The project was made to circulate between the city, envisioning to spread the reading through fun, identification and healthy reflections. Depicting a clipping from the outskirts of São Paulo, elements like Funk, Rap and Hip Hop culture are themes that guide the book. The

o livro. A ideia principal do projeto é democratizar a literatura e mostrar para os jovens que é possível escrever a própria história. Em um escopo maior, o romance narra uma história à margem. Em sua essência busca o interesse de todo e qualquer leitor sensibilizado (ou atingido) pelas questões sociais contemporâneas brasileiras. A ideia geral do projeto é apresentar o livro e compartilhar as experiências de lançamento do material nas periferias de São Paulo, nas prisões de São Paulo, e fazer um comparativo com Portugal de uma maneira crítica e saudável.

main idea of the project is to democratize literature and to show young people that it is possible to write their own history. In a larger scope, the novel tells a story on the sidelines. In essence, it seeks the interest of every reader sensitized (or attained) by contemporary Brazilian social issues. The general idea of the project is to present the book and share the experiences of launching the material in the outskirts of São Paulo, in the prisons of São Paulo, and to make a comparison with Portugal in a critical and healthy way.

EU VENHO MUITO BREVEMENTE A ESTE LUGAR

I COME VERY BRIEFLY TO THIS PLACE

ANABELA SALGUEIRO NARCISO RIBEIRO – ANASALGANARRIB@GMAIL.COM

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – ESMAE-IPP (Portugal)

Estudante de Mestrado em Artes Cênicas

RESUMO

ABSTRACT

O que levamos e trazemos da nossa atividade à volta de um palco ou de vários palcos? Que mensagens ouvimos? Que mensagens registamos? Enquanto veículos humanos em cima de um palco, que mensagens queremos transmitir sobre o mundo, as suas palavras e as suas imagens?

Como podemos ‘performatizar’ a nossa experiência e a mensagem que queremos transmitir na procura de um mundo melhor? Estas perguntas têm como resposta um trabalho (tese) de mestrado sobre a ‘performatização’ de uma ‘autoetnografia’ voltada para o mundo e para a

crença de que um ser humano pode sempre acrescentar algo relativo à mudança desse mundo para melhor. O que é que uma mulher de 53 anos que desde os seus 20 faz teatro e é também profissional na área da investigação em cidades sustentáveis pode dizer em cima de um palco que tenha interesse para todos? Para tal, no âmbito do Mestrado em Artes Cénicas da ESMAE, segundo semestre

What do we take and bring about from our activity around a stage or several stages? What messages do we hear? What messages do we register? As human vehicles on a stage, what messages do we want to convey about the world, its words and its images? How can we 'performatize' our experience and the message we want to convey in the search for a better world? These questions are answered by a master's thesis on the 'performatization' of a world-oriented 'autoethnography' and the belief that a human being can always add something about changing that world for the better. What is it that a 53-year-old

do segundo ano no ano letivo de 2018/2019, está a ser criado um arquivo a partir do qual, por sua vez, está a ser criado o guião de um espetáculo. O relatório do percurso de construção desse espetáculo assim como dos seus resultados será o objeto de uma tese de mestrado e provavelmente de um artigo científico. Esta proposta de apresentação está relacionada com este relatório final.

woman from her 20's who plays theater and is also a professional in the field of research in sustainable cities can say on a stage that is of interest to everyone? To this end, in the ambit of the MSc in Performing Arts of ESMAE, second semester of the second year in the school year of 2018/2019, a file is being created from which, in turn, the script of a spectacle is being created. The report of the course of construction of this spectacle as well as its results will be the object of a master's thesis and probably of a scientific article. This presentation proposal is related to this final report.

RESGATANDO O ESPAÇO PÚBLICO URBANO ATRAVÉS DA ARTE: PROJEÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO ESPAÇO DOMÉSTICO SOBRE FACHADAS

RESCUING THE URBAN PUBLIC SPACE THROUGH ART: PROJECTION OF DOMESTIC SPACE PHOTOGRAPHS ON FACADES

BÁRBARA ROSSI – BARBARAROSSI_23@HOTMAIL.COM

Universidade de Évora – UE (Portugal)

Aluna do Mestrado em Práticas Artísticas em Artes Visuais da Universidade de Évora

RESUMO

ABSTRACT

Numa altura em que se assiste nas sociedades neo-liberais ocidentais à privatização do espaço público e da vida cultural, tanto global quanto localmente, a minha investigação artística, teórica e prática tem como objectivo procurar compreender até que ponto é dada oportunidade ao cidadão comum de gerir o espaço público que lhe pertence. Mais especificamente, estou interessada em saber como as pessoas podem intervir no espaço urbano através de práticas artísticas como, por exemplo, com a projecção de imagens em fachadas públicas e privadas tal como faço neste projecto. De igual modo, as minhas fotografias, centradas no espaço doméstico tomam novos significados quando projectadas sobre espaços públicos. O espaço público urbano é para mim um lugar de

experimentação laboratorial e de interacção com a cidade e os seus utentes. Os vectores principais da pesquisa são as artes visuais, a fotografia, os estudos culturais e os estudos de género, tendo como base os pensadores Michelle Perrot, David Harvey e a artista Chantal Akerman. Os dois projetos artísticos que constituem as bases dessa pesquisa: Germano, 26 e Santa Marta, 4 não foram projetos solitários e individualistas, mas sim colaborativos. A intervenção só era possível através do trabalho em equipe e foi construída uma relação próxima com os habitantes do entorno das fachadas onde foram realizadas as projecções. Através desse trabalho de arte coletivo foi possível reunir pessoas num local público e questionar o uso desse espaço. Desse modo, avançamos

um pouco mais na problematização da sociedade

At a time when Western neo-liberal societies are witnessing the privatization of public space and cultural life, globally and locally, my artistic, theoretical and practical research aims to understand the extent to which the ordinary citizen can manage the public space that belongs to it. More specifically, I am interested in how people can intervene in urban space through artistic practices such as the projection of images on public and private facades as I do in this project. Likewise, my photographs, centered on the domestic space, take on new meanings when projected in public spaces. The urban public space is for me a place of laboratory experimentation and interaction with the city and its users. The main vectors of

individualista na qual vivemos.

the research are visual arts, photography, cultural studies and gender studies, based on studies of Michelle Perrot, David Harvey and the artist Chantal Akerman. The two artistic projects that constitute the basis of this research: Germano, 26 and Santa Marta, 4 were not individualistic projects, but rather collaborative. The intervention was only possible through teamwork and a close relationship was built with the habitants around the facades where the projections were made. Through this collective art work it was possible to gather people in a public space and put some questions about the use of this space. In this way, we advance a bit more in the questioning of the individualistic society we live.

EXPOSIÇÃO “L’ATELIER DES OISEAUX” – OFICINAS PVP MIGRANTES, MEDIADORAS SOCIAIS E CULTURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARIFA – FRANÇA 2018

“L’ATELIER DES OISEAUX” EXHIBITION – PVP MIGRANT WORKSHOPS, SOCIAL AND CULTURAL MEDIATORS AT ARIFA ASSOCIATION – FRANCE 2018

CLAUDIA TERESINHA WASHINGTON E MARIA DA GRAÇA LUDERITZ HOEFEL – IAWASHI@IAWASHI.SPACE

Universidade de Brasília – UnB (Brasil)

Pesquisadora colaboradora Junior da Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, no Laboratório de Saúde do Trabalhador e Saúde Indígena e no Laboratório Unité Transversale de Recherche: Psychogénèse et Psychopathologie da Universidade Paris 13, França. / Professora Titular do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília

RESUMO

ABSTRACT

O Projeto Vidas Paralelas (PVP) busca revelar o cotidiano de vida, trabalho e cultura a partir do olhar dos sujeitos pertencentes a diferentes grupos sociais, por meio da produção de imagens (fotografias, vídeos e proposições plásticas) e do compartilhamento das expressões culturais em espaços que favorecem a reflexão e a participação social. Neste sentido, como produto de pesquisa, são organizadas Exposições Fotográficas, que objetivam divulgar as experiências vivenciadas por meio de diferentes linguagens, enfatizando a relação sociedade-imagem-cultura. A Exposição “L’Atelier des Oiseaux” – Ateliers PVP Migrantes, Mediadoras Sociais e Culturais na Associação ARIFA – França 2018 é composta por 34 fotografias, 01 animação em vídeo, 10 obras plásticas, áudio e textos, produzidos entre outubro de

2017 e setembro de 2018 na França, durante as Oficinas de Direitos Humanos e Fotografia do PVP Migrantes na Associação Sócio Cultural ARIFA. O conteúdo da exposição versa sobre o cotidiano de vida e trabalho das mediadoras sócio-culturais que desenvolvem atividades junto à população migrante de duas comunas da Grande Paris (Clichy-sous-Bois e Montfermeil). Unidas pela reflexão e produção de imagens fotográficas essas mulheres, que em sua maioria deixaram seu país de origem em busca de melhores condições de vida, partilham suas histórias, apresentam seu métier e expõem seus problemas. Assim, propomos a montagem desta Exposição que foi apropriada pelas mediadoras sociais e culturais como forma de levar a público as dificuldades e a beleza de um cotidiano dedicado à construção do bem estar coletivo.

The Parallel Lives Project (PVP) aims to reveal the daily life, work and culture from the perspective of individuals belonging to different social groups, through the production of images (photos, videos and plastic arts) and sharing of cultural expressions in social networks and spaces that enable them to think about their participation in society. In this sense, as a research product, a photo exhibition, is assembled in order to show the participant's experiences using different languages to communicate the relation between society, image and culture. The exhibition "L'Atelier des Oiseaux" Ateliers PVP Migrants, Social and Cultural Mediators from the ARIFA Association – France 2018 is composed by 34 photos, 01 animation movie, 10 plastic works, audio and texts, produced

between October 2017 and September 2018 in France, during the Workshops on Human Rights and photography in the ARIFA Association. The exhibition brings aspects about the daily life and labor of the socio-cultural mediators that developed activities with the migrant population in Paris (Clichy-sous-Bois e Montfermeil). United by the process of thinking and produce images, these women, which in the most part left their countries looking for better life conditions, share their stories, show their jobs and talk about their problems. Therefore, we purpose the assemble of this Exhibition as a way to reveal all the difficulties and beauty that exist in the fragile life dedicated to build the collective welfare.

TEATRO E COMUNIDADE – UMA PONTE PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS HISTÓRIAS

THEATER AND COMMUNITY – A BRIDGE FOR CONSTRUCTION OF NEW STORIES

DANIELA MOTA SILVA – DANIELAMOTA@NUCLEOEDUCATHO.COM.BR

Universidade Nova de Lisboa – UNL (Portugal)

Estudante do Mestrado em Artes Cênicas

RESUMO

ABSTRACT

A presente comunicação tem como intenção discutir práticas artísticas inseridas no âmbito do Teatro e Comunidade que se fundamentam nas histórias de vida da população idosa como fonte dramaturgical do processo artístico em três países diferentes: Portugal, Itália e Brasil. O trabalho é fruto da dissertação de mestrado da autora e baseia-se nos conceitos de memória coletiva formulado por Maurice Halbwachs (1992;1993) e entre memória e esquecimento pensada por Michael Pollak (1993). Outro aspecto que o estudo pretende abordar são as influências do Teatro Documentário e do Teatro Reminiscências como expressões artísticas que tem no estudo da memória seu foco de trabalho. O texto analisa

ainda como práticas comunitárias que têm como destino o público sênior são responsáveis pela criação de novas memórias reforçando os laços identitários de seus participantes e criando um sentimento de pertencimento ao grupo, para isso três espetáculos serão analisados como exemplos que se inserem dentro deste contexto: Signora Memoria do Teatro Núcleo residente na cidade de Ferrara (IT); O Casamento Ama-Amadora do Teatro de Identidades projeto situado em Lisboa (PT) e por fim o espetáculo Contos do Povo de Algum Lugar da Cia do Núcleo Educatho, este último uma experiência prática da autora em São Paulo (BR).

This work aims to discuss the artistic procedures in the context of Community Theatre practices which are based on the history of eldest people's lives as dramaturgical source for the work processes realized in the following countries: Portugal, Italy and Brazil. This is the result of the author's thesis for a master's degree and concentrates on Maurice Halbwachs concepts of collective memory (1992;1993) and Michael Pollak's concepts about memory and forgetfulness (1993). The other aspect

addressed by the text are the influences of Documentary Theatre and Reminiscence Theatre on art expressions which are focused on the study of memory. Moreover, some light will be shed on how communitarian practices that aim the eldest public can be responsible for the creation of new memories and the reinforcement of the ties of identity between the participants and having as outcome the strengthen of their feeling of belonging to the group. Three performances will be examined in order

to exemplify and clarify the debate's subject: Teatro Nucleo's Signora Memoria – from Ferrara (Italy); Teatro de Identidades' O casamento Ama-Amadora – from Lisbon

(Portugal); and Cia do Núcleo Educativo's Contos do Povo de Algum Lugar – from São Paulo (Brazil).

D'ARTE 3 VOLTAS AO SOL-LINHA DE ESPAÇO E TEMPO/ INFOGRAFIA

D'ARTE 3 LAPS AROUND THE SUN-LINE OF SPACE AND TIME/ INFOGRAPHICS

D'ARTE* MOVIMENTO COLETIVO E ARTÍSTICO – EUNICE.ALMEIDA@CMACG.PT

Instituição Particular de Solidariedade Social Florinhas do Vouga e Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro (Portugal)

Direção pedagógica e artística (Eunice Almeida-CMACG), Produção executiva (Andreia Ruela-FV)

RESUMO

ABSTRACT

O D'ARTE é um projeto artístico desenvolvido na/para/ com/pela comunidade. Tem como objetivos:

1. Promover o desenvolvimento pessoal e social através de práticas artísticas comunitárias visando aumentar a coesão social, a resiliência em comunidade e o bem-estar.
2. Valorizar a humanidade, estimular e reconhecer o Ser Humano enquanto artista gerador de processos criativos, coletivos e individuais.
3. Investir na intervenção artística, valorização estética e ética para o reconhecimento de espaços públicos e/ou privados de forma a fomentar a participação da comunidade no projeto, promovendo o empoderamento social e a rentabilização dos recursos existentes.

D'ARTE is an artistic project developed in / for / with / by the community. Its objectives are:

1. To promote personal and social development through community artistic practices aimed at increasing social cohesion, community resilience and well-being.
2. To value humanity, stimulate and recognize the Human Being as an artist that generates creative, collective and individual processes.
3. Invest in the artistic intervention, aesthetic and ethical valorization for the recognition of public and / or private spaces in order to foment the participation of the community in the project, promoting the social empowerment and the monetization of the existing resources.
4. Establish new social networks and partnerships that

4. Estabelecer novas redes sociais e parcerias que se reconheçam enquanto ativos cocriadores de meios de implicação e transformação (individual/coletiva/ institucional/social) para impulsionar o desenvolvimento de práticas artísticas comunitárias integradas.

A partir de uma infografia desenhamos a linha de espaço e tempo deste projeto, na qual se representa cada opus e outros momentos de destaque que revelam a pluralidade e a singularidade deste coletivo artístico e comunitário. Constitui uma fotografia dinâmica do momento que atravessamos e do caminho que caminhamos (de braço dado com tantos) que pode inspirar outros passos, braços e projeções para ter a oportunidade de sensibilizar outros corações com vontade de continuar a fazer caminho.

are recognized as active co-creators of means of implication and transformation (individual / collective / institutional / social) to foster the development of integrated community artistic practices.

From an infographic we draw the line of space and time of this project, which represents each opus and other highlights that reveal the plurality and the singularity of this artistic and community collective. It is a dynamic photograph of the moment we cross and the path we walk (with arm in arm with so many) that can inspire other steps, arms and projections to have the opportunity to raise awareness of other hearts with a desire to continue making the way.

PERFORMANCES DO VIVO: NARRATIVAS DE DESOBRAMENTO COM A CIA TEATRAL UEINZZ

PERFORMANCES OF THE LIVING: NARRATIVE OF DESOEUVREMENT WITH UEINZZ THEATER COMPANY

ERIKA ALVAREZ INFORSATO – ERIKAINFORSATO@USP.BR

Universidade de São Paulo – USP (Brasil)

Docente

RESUMO

ABSTRACT

Em narrativas, performances do vivo são fabuladas em pontos de contágio com alguma arte, presente em tentativas da Cia. Teatral Ueinzz – coletivo constituído por figuras com trajetórias marcadas pela loucura, pela deficiência, e outras linhas de risco e desertificação. Para contar delas, é preciso enfrentar a dificuldade de dizer do que não pode ser dito, nas bordas de uma experiência comum, que opera clínica, política e arte, para compor gestos que não sobrevivem ao momento de seu acontecimento e, paradoxalmente, dão consistência a uma vida coletiva que prossegue em encontros semanais, há 22 anos, na cidade de São Paulo. A urgência das posições profissionais e institucionais – da produção universitária, artística e/ou técnica, do Teatro, da Psicologia, da Psiquiatria e/ou da Terapia Ocupacional –, ao constituir esse dispositivo, convoca ações que exigem manejos

At narratives, performances of the living comes up here as fables in points of contagion with some art, present in attempts from Ueinzz Theatre Company – collective constituted by those whose trajectories have been marked by madness, by deficiency and other lines of risk and desertification. Tell of them, faces the difficulty of saying what should not be said, telling the unliveable of an experience, on the edges of a common experience, which operates clinic, politics and art, to form gestures that do not survive the moment of their happening and, paradoxically, offers consistency to a collective life, which continues in weekly meetings, since 22 years, until today, at São Paulo, Brazil. The urgency of professional and institutional positions – university, artistic and/or technical production, Theater, Psychology, Psychiatry and/or Occupational Therapy – by constituting this device,

arrojados, para sustentar alguma indeterminação e não decair em saídas voluntariosas, e em seus correlatos exercícios de poder. Desobramento, inoperância, esquecimento, silêncio, amizade. Caminhos de formulação para um questionamento político do contemporâneo, presentes no próprio modo de escrever destas tentativas: elementos de delírio, que dilatam a temporalidade, desviam-se dos traumas, desertam as agruras e dramatizam o encontro, oferecendo uma aliança estética que pode contribuir para a invenção de novas éticas. O comum apresenta-se em constelações clínicas e políticas alçadas para acionar o vivo dos acontecimentos; e o desobramento é o pressentimento de uma outra ética, que não faz obra e que se entrevê na clínica, em sua atuação profissional e em suas modulações na escritura.

require daring stances to support some indetermina-tion and not to go for any easy way-out based on one's will, and in their correlated exercises of coercive power. Desoeuvrement, forgetfulness, silence, friendship. Ways of formulation for a contemporary political questioning, present in the manner of writing these attempts: elements of delirium, that dilates temporality, that deviates from trauma, that desert the afflictions, and dramatize the encounter, offering an aesthetic alliance which may contribute to the invention of new ethics. The common comes up in clinical and political constellations raised to activate the alive in the occurrences; and desoeuvrement is the presentiment of new ethics which does not do any work and from which we can have a glimpse in the clinic, in its professional performance and its modulations in the scripture.

DA RESISTÊNCIA DO COMUM À CRIAÇÃO COOPERATIVA. UM CASO NA SOCIEDADE MUSICAL SIMPATIA E GRATIDÃO

FROM THE RESISTANCE OF THE COMMON TO COOPERATIVE CREATION. A CASE IN THE MUSIC SOCIETY SYMPATHY AND GRATITUDE

FERNANDO ARANDA GONZÁLEZ – PRAHLADALEGRIA@GMAIL.COM

Sociedade Musical Simpatia e Gratidão e Associação Renascentista de Artistas e Escritores (Portugal)
Coordenador actividades culturais

RESUMO ABSTRACT

Os processos de construção artística dentro de uma dinâmica colectiva de bairro têm diferentes características. Uma delas é, num primeiro momento, a dicotomia entre a resistência do comum e a naturalidade do processo de criação. A resistência porque carregamos com a cultura do individual desde há tempo. A naturalidade de criação pela espontaneidade do agir artístico e pelo reconhecimento do que nós identificamos como comunidade, por exemplo, o facto de podermos vir de outros lugares e encontrarmo-nos num lugar e tempo específicos. A interação de nos colocarmos frente a frente com o outro é outra característica que encontramos no nosso processo de criação. O diálogo contínuo desde o existencial,

The processes of artistic creation in the collective dynamics of a neighborhood have different characteristics. One is, at first, the dichotomy between the resistance of the commons and the naturalness of the process of creation. The resistance because we have carried with the individualistic culture for a long time. The naturalness of creation through the spontaneity of artistic action and the recognition of what we identify as community, for example, the fact that we can come from other places and meet in a specific place and time. The interaction of putting ourselves face to face with another is another characteristic that we find in our process of creation. The continuous dialogue about issues from the existential, through sustainability concerns and the ideas that relate to our sensitivity, was what made us think about

passando por preocupações de sustentabilidade e ideias que apenas se relacionam com a nossa sensibilidade, foi o que nos fez pensar no comum e isso, por sua vez, levou-nos ao sentimento de cooperação coordenada sempre em relação ao outro. Dentro da Sociedade Musical Simpatia e Gratidão, associação sócio-cultural localizada na Portela de Carnaxide (periferia de Lisboa), surgiram diferentes iniciativas artísticas com os jovens do bairro. Criámos um colectivo artístico que através da dança, o canto, o teatro e as performances de marionetas, nos puseram a falar em formas às vezes ambíguas e outras directas sobre nossos entendimentos e vivencialidades do cotidiano.

the commons and this, in turn, led us to a sentiment of co-ordinated cooperation with each other. At Sociedade Musical Simpatia e Gratidão, socio-cultural association located in the Portela de Carnaxide (periphery of Lisbon), different artistic initiatives were started amongst the youth of the neighborhood. We created an artistic collective that through dance, singing, theater and puppet performances, made us speak, sometimes in an ambiguous way and some other times in a direct way, about our understandings and everyday experiences.

“TEMPOS DE ALAKAN”: ALIANÇAS ENTRE CORPO, COMUNIDADE E MULTIDÃO EM UM BLOCO AFRO-BRASILEIRO NO CENTRO DE SÃO PAULO (SP/BRASIL)

“ALAKAN TIMES”: ALLIANCES BETWEEN BODY, COMMUNITY AND MULTITUDE IN AN AFRO-BRAZILIAN BLOCK IN THE CENTER OF SÃO PAULO (SP/BRAZIL)

GLENDA MILEK E FLÁVIA LIBERMAN – GLENDAMILEK@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Saúde de Santos e Universidade Federal de São Paulo (campus Baixada Santista) / Department of Primary Care of the Municipal Health Department of Santos and Federal University of São Paulo (Baixada Santista campus) – UNIFESP (Brasil)
Terapeuta Ocupacional e Professora Associada da Universidade Federal de São Paulo, nos Programas de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde e no Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde – Campus Baixada Santista/ Occupational Therapist and Associate Professor at the Federal University of São Paulo, in the Graduate Programs Teaching in Health Sciences and in the Interdisciplinary Program in Health Sciences – Campus Baixada Santista

RESUMO

ABSTRACT

Ilú Obá de Min, em iorubá (língua africana) significa “Mãos femininas que tocam tambores para o rei Xangô”, que no Candomblé (religião de matriz africana) é o orixá da justiça. Trata-se de um bloco afro-brasileiro formado por mulheres de diferentes comunidades, classes sociais, que saem no período do Carnaval no Brasil, pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. Tocam tambores, cantam e dançam músicas e ritmos que homenageiam, a cada ano, uma mulher negra. No contemporâneo, sobretudo o brasileiro, temos enfrentado cotidianamente racismo e fascismo, nas esferas macro e micropolíticas, violências diárias contra mulheres, sobretudo mulheres negras que vivem em áreas periféricas da cidade.

Objetivos: O processo de ensaios e criação das músicas, ritmos, acontecem nas ruas, no centro da cidade de São Paulo, ao longo de seis meses antes da saída do bloco.

Ilú Obá de Min in Yoruba (African language) means “Female hands that play drums for King Xangô”, which in Candomblé (African-born religion) is the orixá of justice. It is an Afro-Brazilian bloc formed by women from different communities, social classes, who leave during the Carnival period in Brazil, through the streets of the city center of São Paulo. They play drums, sing and dance to songs and rhythms that pay homage each year to a black woman. In the contemporary, especially the Brazilian, we have faced daily racism and fascism, in the macro and micropolitical spheres, daily violence against women, especially black women living in outlying areas of the city. Objectives: The process of rehearsing and creating songs,

Os objetivos deste trabalho é fazer uma cartografia da experiência vivida enquanto mulheres e pesquisadoras deste processo para o Carnaval de 2019 que teve como tema: “Tempos de Alakan” (Alianças). Dentro deste tema foi homenageada Marielle Franco, mulher negra da Maré, no Rio de Janeiro, que foi covardemente assassinada no ano passado.

Como resultados, apontamos que o processo de conhecer e contar a nossa história através da memória corporal e artística existente na diversidade cultural brasileira pode criar inúmeras existências e resistências que através desse coletivo, atrai multidões em suas apresentações. Juntas, mulheres em alianças, enfrentam com dignidade e firmeza o racismo, sexismo, discriminação, homofobia e intolerância religiosa.

rhythms, takes place on the streets, in the center of the city of São Paulo, during the six months before leaving the Carnival block. The objectives of this work is to make a cartography of the experience lived as women and researchers of this process for the Carnival of 2019 that had as its theme: “Alakan Times” (Alliances). Marielle Franco, a black woman from Maré, in Rio de Janeiro, who was cowardly murdered last year, was honored with this theme.

As results, we point out that the process of knowing and telling our story through the body and artistic memory existing in the Brazilian cultural diversity can create countless existences and resistances that through this

collective, draws multitudes in their presentations. Together, women in alliances, face with dignity and

firmness racism, sexism, discrimination, homophobia and religious intolerance.

ULANDU WOLOMBYA VYOTUMA1 – HISTORY OF CLAY POTS

ULANDU WOLOMBYA VYOTUMA1 – HISTORY OF CLAY POTS

JOANA ISABEL RAMOS DE BRITO – JOANARAMOSBRITO@SAPO.PT

Educação_Ministério da Educação (Portugal)

RESUMO

ABSTRACT

No presente estudo procurou-se fazer uma ligação entre a mulher de Benguela (Africana) e a criação de olaria tradicional, atividade ancestral que vem passando de geração em geração, de mulher para mulher. Lembrar a imagem da mulher, associada à terra e à sobrevivência, questionando o seu papel na comunidade a que pertence e à cultura que carrega consigo. Pretende-se, ainda, refletir acerca da criação: quando se constrói com argila, utilizam-se os quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Só através da articulação destes elementos é possível criar peças de cerâmica, pelo que são estas que nos revelam a intimidade entre a olaria e a terra na sua relação

This research tries to establish a link between the (African) women of Benguela and the production of traditional pottery, an ancestral activity passed through generations, from one woman to another. It highlights the image of the woman, traditionally associated with Mother Earth and Life, by discussing her role in the community and culture where she lives in. In addition, the study is aimed at reflecting about “creation”: when you make something with clay, you use four elements: soil, water, air and fire; it’s thanks to the articulation of these elements that is possible to create the ceramic pieces for what they are, pieces revealing the intimate relationship

mítica com a natureza, a cultura e o género. Tendo em consideração a componente prática da olaria tradicional, assim como o meio envolvente e a vida em comunidade das oleiras, este estudo teve por objetivo a criação de um documentário. Este documentário foi planificado com base nas informações que foram sendo recolhidas ao longo dos meses de investigação e pretende retratar a história de vida das oleiras e o seu território como meio identitário. Espera-se que através do documentário a história das panelas de barro chegue a uma comunidade mais alargada e menos especializada.

between pottery and fertility, with their mythical linkage to nature, culture and gender. Considering the practical component of traditional pottery as well as the involvement and life within the potters’ community, this study has the objective to create a documentary. Such a documentary was planned on the basis of the information collected during the research period and it aims at showing/depicting the potters’ life and their territory as an identity tool. The expectation is that, through the documentary, the history of clay pots will reach a larger and less specialistic audience.

PARTICIPART. PRÁTICA ARTÍSTICA, TERRITÓRIO, MEMÓRIA E IDENTIDADE

PARTICIPART. ARTISTIC PRACTICE, TERRITORY, MEMORY AND IDENTITY

KÁTIA SÁ E TERESA MATOS PEREIRA – SAKATIA@GMAIL.COM

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa – ESE-IPL (Portugal)

Professora Adjunta Convidada

RESUMO

ABSTRACT

A comunicação propõe a realização de um balanço final do projeto ParticipART – Criação, Comunidade e Desenvolvimento, desenvolvido durante os anos de 2017 e 2018 e que envolveu docentes da Escola Superior de Educação de Lisboa bem como estudantes e diplomados do curso de Artes Visuais e Tecnologias da referida instituição. Este procurou constituir-se como um espaço exploratório, capaz de aglutinar um conjunto de estratégias de intervenção na comunidade, através de práticas nas artes visuais, música e teatro ao mesmo tempo que proporcionou aos estudantes um conjunto de experiências e aprendizagens derivadas do contato com diferentes realidades sociais, culturais e territoriais, em processos colaborativos e participativos de criação artística. Através das práticas associadas à Street Art ou Community-Based Art foram propostas abordagens a problemáticas locais

This communication proposes the achievement of a final report of the project ParticipART – Creation, Community and Development, developed between 2017 and 2018, which involved teachers from Lisbon Higher School of Education, students and graduates of Visual Arts and Technologies course. An exploratory space to bring together a set of intervention strategies in the community through practices in visual arts, music and theater, that provide to students a set of experiences and learning derived from the contact with different social, cultural and territorial realities, in collaborative and participatory processes of artistic creation. Through the practices associated with Street Art or Community-Based Art, approaches to local problems involving historical

que envolvem vivências históricas, a transmissão da memória coletiva do trabalho operário ou da ocupação e fruição do território em três concelhos: Loures, Santiago do Cacém e Seixal. Deste modo, far-se-á uma abordagem aos processos de trabalho desenvolvidos nos diferentes contextos de atuação, respetivos resultados, considerando as problemáticas envolvidas, metodologias utilizadas, constrangimentos e dificuldades. Assumindo a pesquisa artística, a intervenção em espaço público e o contato com a comunidade como eixos estruturantes, procurou-se, finalmente, que os projetos propostos contribuíssem para a compreensão de questões locais/regionais/nacionais e interdependência à escala global, ampliando, nos envolvidos, sentimentos de pertença, empatia e respeito, face à diversidade sociocultural, promovendo atuações responsáveis e conscientes.

experiences, collective memory transmission of the territory in three municipalities were proposed: Loures, Santiago do Cacém and Seixal. Will reference the work processes in the different contexts of action, methodologies used and results, considering the problems involved, constraints and difficulties. Assuming artistic research, intervention in public space and contact with the community, the proposed projects tried to contribute to the understanding of local / regional / national issues and interdependence to the global scale, expanding, in those involved, feelings of belonging, empathy and respect. in the face of sociocultural diversity, promoting responsible and conscious actions.

INTERVENÇÕES CULTURAIS DA MODUSDEVER

SOCIAL INTERVENTION THROUGH PHOTOGRAPHY – MODUSDEVER, MDV CULTURAL ASSOCIATION CASE

LAURINDO ALMEIDA – CONTACT@LAURINDO.PT

MDV Associação Cultural (Portugal)

Presidente da direção

RESUMO

ABSTRACT

Ao longo da sua atividade a associação cultural MDV (ModusDeVer) tem desenvolvido várias intervenções culturais, tendo a fotografia como pano de fundo. Pretende-se partilhar e discutir as nossas experiências tendo em vista criar mais redes de participação social em que nos integremos ativamente.

Throughout its activity the cultural association MDV (ModusDeVer) has developed several cultural interventions, with photography as a background. It is intended to share and discuss our experiences with a view to creating more networks of social participation in which we will be actively involved.

CASA DO XISTO – A ARTE PARA A (D)EFICIÊNCIA

MANUELA SOUSA E CRISTINA RODRIGUES – DTMS.CASADOXISTO@EDUCASOM.PT / DTCR.CASADOXISTO@EDUCASOM.PT

Casa do Xisto – A Arte para a (D)Eficiência (Portugal)

Diretora técnica

RESUMO

ABSTRACT

«Casa do Xisto - A Arte para a (D)Eficiência» é um projeto que tem como principal problemática a exclusão social de pessoas com deficiência e o facto de não existirem respostas individualizadas e contextualizadas, consoante aquelas que são as necessidades das famílias e da própria pessoa. No sentido de estimular a autonomia e o bem-estar da pessoa com deficiência, este projeto aplicado numa lógica de investigação-ação, pretende construir um plano de intervenção individualizado (equiparado a um currículo na educação formal), de forma diferenciada e inovadora, para uma integração social através das artes. Neste sentido, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais será possível através de oficinas de dança, teatro, desenho, pintura, escultura, fotografia, cinema, artes digitais, etc., que poderão permitir às pessoas com deficiência funcionar como adultos

competentes e socialmente aceites (Monteiro, 2012), respondendo igualmente à necessidade de potenciar e desenvolver capacidades individuais capazes de legitimar o lugar social da pessoa portadora de deficiência. Com o indivíduo no centro de toda a ação, temos como objetivo disponibilizar um serviço de excelência e proximidade, mas acima de tudo um serviço que responda às dificuldades sentidas por este público e respetivas famílias. Os resultados esperados de um trabalho na e com a comunidade prendem-se essencialmente à construção de mudanças no sentido de uma sociedade mais justa e equitativa, refletindo-se permanentemente sobre a mudança de foco do indivíduo com deficiência “para uma sociedade incapacitante e ainda incapaz de aceitar e adaptar-se a diferenças entre humanos” (Menezes, Loja e Teixeira, 2014:7).

«Casa do Xisto: A Arte para a (D)Eficiência» is a project that has as main problem the social exclusion of people

with disabilities and the fact that they don't have individualized and contextualized answers, according to the

needs of the families and the own person. In the sense of stimulating individualized attention and ability (in an action-oriented manner), in a different and innovative way, for social integration through the arts. Dance, theater, drawing, painting, sculpture, photography, cinema, digital arts, etc., which are being carried out in people with disabilities as competent and socially accepted adults (Monteiro, 2012), also responding to the capacity to develop and become capable of legitimizing the social place of the person with a disability. With the person

in the center of action, we aim to provide a service of excellence and proximity, but above all a service that responds to the difficulties felt by this public and its families. The expected results of a work in and with the community are essentially related to the construction of changes towards a more justice and equitable society, reflecting permanently on the change of focus of the disabled individual “to a society incapacitating and still incapable to accept and adapt to differences between humans” (Menezes, Loja and Teixeira, 2014:7).

CADERNOS COLABORATIVOS: UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DO COMUM NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

COLLABORATIVE NOTEBOOKS: A COMMON PRODUCTION EXPERIENCE IN HEALTH TRAINING

MÁRCIA MACHADO DE MORAES, FLÁVIA LIBERMAN E VIVIANE MAXIMINO – MARCIA.MACHADO.DE.MORAES@GMAIL.COM

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP (Brasil)

Márcia: mestranda no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo; Flávia e Viviane: docentes na Universidade Federal de São Paulo

RESUMO

ABSTRACT

Muito tem-se pensado sobre o comum e a urgência dessa pauta no universo contemporâneo. Tal questão nos convoca a tratar a importância das práticas artísticas na formação, considerando o desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem que se desenrolam fundamentalmente na dimensão coletiva. Este trabalho apresenta a criação de Cadernos Colaborativos como ferramenta potente na formação de estudantes da área da saúde, na Universidade Federal de São Paulo, Brasil, na expectativa de que possamos promover espaços de criação, expressão e ação no mundo, por meio desse processo formativo-criativo-colaborativo. A primeira “busca do comum” foi elencar/produzir um tema/conteúdo comum aos alunos com quem trabalhamos e que fosse reconhecido como tal. A ação demandou deles e docentes-pesquisadores envolvimento pouco exercitados: estar e fazer junto, afetar e ser afetado pela

singularidade de cada um, lidar com o imprevisível no processo criativo, afastar-se da prática de fazer trabalhos grupais onde cada um faz uma parte, trabalhar com distintas linguagens e, sobretudo, autorizar-se à mútua interferência no trabalho. Observamos a presença do receio de “invadir” o espaço do outro, a hipervalorização das autorias, da individualidade e da liberdade de escolha, desafiando-nos a pensar o lugar da intervenção no exercício profissional, uma vez que o cuidado em saúde acontece na relação. Encontramos ocorrências semelhantes sobre a intervenção nas experiências realizadas por Eça e Saldanha no Projeto “Cadernos Artistas”, em 2018, onde “a colaboração ficou assim restringida à sua forma mais simples: adicionar”. Ambas experiências proporcionaram a identificação de dificuldades e sentimentos comuns que merecem ser analisados.

Much has been thought about the common and the urgency of this agenda in the contemporary universe. This issue calls us to address the importance of artistic practices in education, considering the development of new teaching-learning methodologies that are fundamentally carried out in the collective dimension. This work presents the creation of Collaborative Notebooks as a powerful tool in the education of students of the health

area, at the Federal University of São Paulo, Brazil, in the expectation that we can promote spaces of creation, expression and action in the world through this formative-creative-collaborative process. The first “search of the common” was to list/produce a theme/content common to the students with whom we work and who was recognized as such. The action demanded of them and the teachers-researchers involved little exercised

positions: being and doing together, affecting and being affected by the uniqueness of each one, dealing with the unpredictable in the creative process, moving away from the practice of doing group work where each one makes a working with different languages and, above all, authorizing mutual interference at work. We observed the presence of the fear of “trespassing” the space of the other, the overvaluation of authorship, of individuality and of freedom of choice, challenging us to think about

the place of intervention in the professional exercise, since health care happens in the relation. We find similar occurrences about the intervention in the experiments carried out by Eça and Saldanha in the project “Cadernos Artivistas”, in 2018, where “collaboration was thus restricted to its simplest form: to add”. Both experiences provided the identification of common difficulties and feelings that deserve to be analyzed.

PROCESSOS CRIATIVOS INTERCULTURAIS: ENTRE BRASIL E PORTUGAL

INTERCULTURAL CREATIVE PROCESSES: IN BETWEEN BRAZIL AND PORTUGAL

MARIA TERESA FABIÃO DA SILVA PINTO – TEREFABIAO@GMAIL.COM

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho – CECS-UM (Portugal)

Investigadora colaboradora

RESUMO

ABSTRACT

Movida pela minha história de 8 anos de trânsitos entre Brasil e Portugal, desenvolvi uma pesquisa de doutoramento que se propôs a investigar a criação em dança motivada por trânsitos e deslocamentos (deslocamentos de sujeitos, ideias, informações, imagens, objetos, etc.). O presente artigo pretende partilhar alguns dos argumentos e conclusões desse estudo. A pesquisa teve como ponto de partida a relação de uma portuguesa com o ambiente cultural de Salvador (Bahia), e englobou vários experimentos criativos desenvolvidos com criadores e o público em geral, nos dois lados do oceano. O estudo afirmou uma visão da dança a partir da tríade “movimento-pensamento-abordagem de mundo”, e dialogou com uma perspectiva multidimensional de entrelugar, caracterizando-o como um estado intervalar, relacional,

Moved by my history of 8 years of transits between Brazil and Portugal, I developed a doctoral research that proposed to investigate the creation in dance motivated by exchanges and displacements (displacements of subjects, ideas, information, images, objects, etc). This article intends to share some of the arguments and conclusions of this study. The research had as its starting point the relationship of a Portuguese with the cultural environment of Salvador (Bahia), and included several creative experiments developed with creators and the public in general, on both sides of the ocean. The study affirmed a vision of dance from the point of view

como espaço/ experiência da diferença, como condição híbrida, ou exotópica (BAKHTIN, 2003), e como um campo possível de mobilização de identidades/ alteridades. A partir da abordagem metodológica da Prática como Pesquisa (BARRETT & BOLT, 2007; CANDY, 2006), discutiu de que forma experiências de entrelugar -vivas em primeira pessoa ou provocadas no(s) outro(s)- interferem nas criações, imagens recíprocas e relações culturais entre Brasil e Portugal, países que no passado mantiveram elos baseados no colonialismo. O estudo destas dinâmicas veio sublinhar o papel da dança como prática de transformação social, como uma importante chave nas novas formas de convivência que estamos a ser forçados a descobrir no mundo atual.

of the triad “movement-thought- world approach”, and dialogued with a multidimensional perspective of the in-between space, featuring it as an interval, relational state, as space/ experience the difference, as a hybrid or exotopic (BAKHTIN, 2003) condition, and as a possible field of mobilization of identities/ alterities. Based on methodological approach of Practice as Research (PaR) (BARRETT & BOLT, 2007; CANDY, 2006), it discusses how in-between experiences -lived in first person or caused in other(s) - interfere with creations, reciprocal images and cultural relations between Brazil and Portugal, countries which have maintained links based on colonialism in the

past. The study of these dynamics has emphasized the role of dance as a practice of social transformation, as

an important key in the new forms of coexistence that we are being forced to discover in today's world.

ARTES E COMUNIDADE: UMA EXPERIÊNCIA DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NUM TERRITÓRIO VULNERÁVEL NA CIDADE DE SANTOS, BRASIL

ARTS AND COMMUNITY: AN EXPERIENCE OF ARTISTIC RESIDENCE IN A VULNERABLE TERRITORY IN THE CITY OF SANTOS, BRAZIL

MARINA GUZZO E MARÍLIA GUARITA – MARINAGUZZO2@GMAIL.COM

Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista – UNIFESP (Brasil)

Professora Adjunta

RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho pretende refletir sobre a ação desenvolvida pelo Instituto Procomum no ano de 2018, intitulada “A Colaboradora – Artes e Comunidade”. Um grupo de 13 artistas da cidade de Santos, selecionados por convocatória, residiram por 10 meses em um território vulnerável da cidade, pensando, criando e produzindo propostas de arte e educação no entorno do equipamento cultural. O formato de residência artística de longa duração, foi pensado como uma experiência dinamizadora de iniciativas artístico-culturais com finalidade comunitária, cujo formato foi, em si, uma solução inovadora, por ser baseado em troca de tempo entre os artistas participantes, que vinham de contextos e formações distintas, criando

This work intends to reflect on the action developed by the Procomum Institute in the year 2018 entitled “The Collaborator – Arts and Community”. A group of 13 artists from the city of Santos, selected by convocation, resided for 10 months in a vulnerable territory of the city, thinking, creating and producing proposals of art and education in the surroundings of cultural equipment. The long-term artistic residency format was thought of as a dynamic experience of artistic and cultural initiatives with a community purpose, whose format was in itself an innovative solution, since it was based on an exchange of time between the participating artists, who came from contexts and formations, thus creating processes of collaboration, production and creation that were crossed by ethical and aesthetic issues. In the neighborhoods of

assim processos de colaboração, produção e criação que eram atravessados por questões éticas e estéticas. Nos bairros do Paquetá, Vila Matias e Vila Nova, territórios esquecidos pelo poder público, com poucos ou nenhum equipamento de cultura e lazer, foi, sobretudo, uma tentativa de manter um fluxo contínuo de relacionamento entre as diferentes comunidades que nos habitam, e assim, praticar o comum, o encontro e a invenção de novas realidades. Intensificadas pelos encontros com a comunidade e com o processo da residência, essa experiência transformou de maneira significativa a produção dos artistas e suas visões sobre como a arte pode ser construída em formatos comunitários.

Paquetá, Vila Matias and Vila Nova, territories forgotten by the public power, with few or no cultural and leisure equipment, was, above all, an attempt to maintain a continuous flow of relationship between the different communities that inhabit us, and thus, practice the common, the encounter and the invention of new realities. Intensified by encounters with the community and the residency process, this experience has significantly transformed artists' output and their visions of how art can be constructed in community formats.

PORTO, A CIDADE DAS ALDEIAS – VISIBILIDADES E INVISIBILIDADES DO COMUM E DA COMUNIDADE NOS “LUGARES” DO TERRITÓRIO CONTEMPORÂNEO

PORTO, CITY OF VILLAGES – VISIBILITIES AND INVISIBILITIES OF COMMON AND COMMUNITY IN THE “PLACES” OF THE CONTEMPORARY TERRITORY

MÁRIO MESQUITA – MMESQUITA@ARQ.UP.PT

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto – FAUP (Portugal)

Professor Auxiliar

RESUMO

ABSTRACT

A presente comunicação pretende ampliar a reflexão sobre a cidade do Porto e as suas inter-relações sócio-espaciais, nomeadamente as intersecções entre cidade e campo. Neste território cuja expansão, em rede polinuclear, preserva algo do comum e da comunidade, como se verifica, na contemporaneidade, a herança dos “Lugares” que o compunham no final do século XIX e que, apesar de outros tempos modos, continuam visíveis? A metodologia, de raiz qualitativa e matriz etnográfica, funda-se em técnicas de inquérito, usando ferramentas de investigação/acção e observação participante, criando empatias com os residentes. O resultado esperado (mapeamento visual do território e a criação de cenários reprodutivos das relações de comunidade) apresenta-se sob a forma de objecto escrito e iconográfico. Abordando os processos de transformação desses territórios, actualmente

This text intends to broaden the reflection on the city of Porto and its socio-spatial relations, namely the intersections between city and countryside. In this territory whose process of expansion, in a polynuclear network, preserves something of the common and the community, how can we verify, in the contemporaneity, the inheritance of the places that composed it in the last decades of the nineteenth century and that, despite the times, continue visible? The methodology, qualitative, ethnographic, is based on investigative techniques, using research/action tools and participant observation, creating empathy with residents. The expected result, the visual mapping of the territory and the creation of reproductive scenarios of community relations, is presented in the form of a written and iconographic object. Addressing the processes of transformation of these territories, currently in social, spatial and cultural disaggregation, we

em desagregação social, espacial e cultural, falamos de sítios que, como afirmado, já se constituíram, em tempos, em sistema (espacial e humano). Se compararmos a cidade contemporânea com a que é representada na icónica “Carta da Cidade do Porto”, aferimos que, desde 1892, são evidentes as permanências que permitem ler no espaço urbano traços de resistência da estrutura oitocentista, revelando outra cidade, rural, no interior e na periferia, a “cidade das aldeias”. Após o mapeamento dessas espacialidades e sociologias, tornou-se possível revisitar, de facto, esses percursos do Porto do século XIX, verificar a resiliência desses processos físicos e humanos de ocupação do território e compreendê-los na cidade actual. Convocando os cinco sentidos, interpretando o espaço nos próprios “Lugares”, repensamos, na contemporaneidade, as suas idiossincrasias.

speak of sites that, as stated, have already constituted, in times, in a system (spatial and human). If we compare the contemporary city with that one represented in the iconic “Porto city map”, we measure that, since 1892, the permanencies that allow us to read in the urban space traces of resistance of the nineteenth-century structure are evident, show us another city, rural, inland and in the periphery, the “City of villages”. After an extensive work of mapping these spatialities and sociologies, it became possible to revisit, in fact, these pathways of the nineteenth century Porto, to verify the resilience of these structures and physical and human processes of occupation of the territory and understand their role in the current city. Summoning the five senses, interpreting the space in the sites of these places, we rethink, in contemporaneity, their idiosyncrasies.

“USTED ESTÁ AQUÍ”: EXPLORANDO O POTENCIAL DOS JOGOS EM PRÁTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS

“USTED ESTÁ AQUÍ”: EXPLORING THE POTENTIAL OF GAMES IN COLLABORATIVE ART PRACTICES

PAULINA MARTÍNEZ MARÍN – PAULINAMARTINEZMARIN@GMAIL.COM

Usted Está Aquí – interdisciplinar collective (Chile)

RESUMO

ABSTRACT

O trabalho procura compartilhar as descobertas da nossa experiência de arte colaborativa com os vizinhos da Quinta Bella, um bairro periférico na área de Recoleta, em Santiago. A ideia de jogos era o eixo articulador do projeto. Este foi escolhido porque pensamos em jogar jogos como uma experiência comum para uma grande diversidade de pessoas, todos jogaram uma vez em suas vidas. Permitindo articular a experiência de pessoas de diferentes idades, contextos socioculturais e até origens étnicas. Portanto, o comum no jogo tem o potencial de reforçar uma base social, crucial para se engajar em outras ações coletivas.

No entanto, durante as atividades que tiveram lugar em diferentes espaços públicos da Quinta Bella, pudemos perceber a multiplicidade de experiências em torno dos jogos, onde o fator comum foi também uma oportunidade de expor a diversidade dentro da comunidade

The paper seeks to share the findings of our collaborative art experience with the neighbors of Quinta Bella, a sub-urb neighbourhood in the area of Recoleta in Santiago. The idea of games was the articulator axis of the project. This was chosen because we thought of playing games as a common experience to a wide diversity of people, everybody has played once in their lives. Allowing to articulate the experience of people from different ages, sociocultural contexts and even ethnic origins. Therefore the common in playing has the potential of reinforcing a social basis, crucial to engage in other collective actions. Nonetheless during the activities that took place in different public spaces of Quinta Bella we were able to perceive the multiplicity of experiences around games, where the common factor was also an opportunity to

(Montenegro, Rodríguez e Pujol, 2014). Nesse contexto, também surgiram algumas tensões decorrentes das dinâmicas excludentes que foram ativadas durante os jogos, com base no conhecimento, gênero, nacionalidade e medo da violência de alguns dos vizinhos. Isso mostrou como a representação simbólica dos jogos evidenciou outras construções sociais implicadas nessas interações. Essa experiência nos motivou a refletir como, a partir da “linguagem do jogo”, podemos visualizar, problematizar e incorporar a diferença. Argumentando que os jogos, como uma experiência comum, têm o potencial de construir espaços seguros para explorar e questionar hierarquias baseadas em diferenças sociais e podem até mesmo integrar a diversidade como qualidade positiva de um coletivo social (Wiesenfield, 1996).

exhibit the diversity within the community (Montenegro, Rodríguez and Pujol, 2014). In that context, there also appeared some tensions due to exclusionary dynamics that were activated during the games, based on the knowledge, gender, nationality and fear of violence of some of the neighbours. This showed how the symbolic representation of games evinced other social constructions implied in these interactions.

This experience motivated us to reflect how from the “game language” we can visualize, problematize and incorporate difference. Arguing that games, as a common experience, have the potential to construct safe spaces to explore and question hierarchies based on social differences and can even integrate diversity as positive quality of a social collective (Wiesenfield, 1996).

VIVÊNCIA EM PEDAGOGIA GRIÔ E A ARTE TEATRAL

RACHEL MARIA DOMINGUES, SIMONE ALVES E MANAÍRA DE MELO PEREIRA – R.DOMINGUES@GMAIL.COM

Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Brasil)

Aluna do Mestrado Profissional em Artes

RESUMO

Essa proposta tem o objetivo de proporcionar uma vivência de educação comunitária, por meio do embricamento entre a Pedagogia Griô e o ensino da arte teatral. Proposta essa que vem sendo aplicada e pesquisada no projeto de pesquisa do mestrado profissional de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba. Essa experiência nasceu a partir da escuta das histórias de vida de educandos, de seus saberes e fazeres e da observação da necessidade de trabalharmos no sentido do fortalecimento da identidade cultural das comunidades envolvidas na pesquisa. Embasamos o desenvolvimento dessa proposta em Paulo Freire, pelo olhar da

pedagogia do oprimido, em Lílian Pacheco e a Pedagogia Griô, Viola Spolin e Koudela jogos teatrais, e Augusto Boal com o teatro do oprimido. A vivência consiste na aplicação de um plano de aula com o caminho didático da Pedagogia Griô que envolve Encantamento, Vivência, Diálogo, Produção e Compartilhamento do conhecimento, mediados por jogos teatrais que perpassem sobre a temática da identidade cultural, por meio da reflexão sobre os conhecimentos tradicionais das plantas medicinais e da afirmação dos saberes e fazeres ancestrais numa perspectiva do fortalecimento da identidade cultural dos participantes.

OBJETOS REMOVIDOS PARA ESTUDO OBJECTS REMOVED FOR STUDY (PRESENTATION-TALK ABOUT THE PROJECT)

RAFAEL GUENDELMAN – RAFAELGUENDELMAN@GMAIL.COM

Student of the MA Situated Practice 2017-18, Bartlett School of Architecture, University College London – UCL (United Kingdom)

RESUMO

ABSTRACT

“Objects removed for study” (Objetos removidos para estudo) consiste na recriação de uma fração da Biblioteca de Ashurbanipal por um grupo de mulheres da comunidade iraquiana de Londres. A biblioteca original, presente no Museu Britânico, é a mais antiga biblioteca preservada do mundo, e contém uma série de livros e artefatos de cerâmica, originais da antiga cidade de Nínive, hoje chamada Mossul, no Iraque. O objetivo da biblioteca era orientar o rei Ashurbanipal e ajudá-lo a tomar as melhores decisões para seu império. A maior parte do conteúdo compreende informações sobre presságios, textos divinatórios e interpretações astrológicas. Inspirado nesse papel, o Objects removed for study

pede a um grupo de mulheres iraquianas que reescrevam livros dessa biblioteca com mensagens e comentários que dão respostas à situação atual no Iraque – um momento de novas oportunidades após anos de ditadura, ocupação e tumulto interno. Ao longo de várias sessões, as participantes criaram suas próprias peças cerâmicas para uma Biblioteca de Ashurbanipal dos dias de hoje. O projeto aspira repensar, de forma crítica, a identidade no contexto contemporâneo de deslocamentos, assim como o papel que esses artefatos, colonizados anos atrás, podem desempenhar para articular novas sensibilidades e possibilidades atuais.

“Objects removed for study” consists of the recreation of a fraction of the Library of Ashurbanipal by a group of women from the Iraqi community in London. The

original library present in the British Museum, is the oldest preserved library in the world, and comprises a series of ceramic books and ceramic artifacts, originally

from Nineveh, present-day Mosul in Iraq. The aim of the library was to serve as a guide for King Ashurbanipal and to help him to take the best decisions for his empire. The majority of the content comprises information relating to omens, divinatory texts and astrological interpretations. Inspired by this role, Objects removed for study, asks a group of Iraqi women to rewrite books from this library with messages and commentaries that respond to the contemporary situation in Iraq – one that represents a

moment of new opportunities after years of dictatorship, occupation and internal turmoil. Through several sessions, the participants created their own ceramic pieces for a hypothetical Ashurbanipal Library today. Objects removed for study strives to rethink identity critically in the contemporary context of displacements, as well as the role that these artefacts, colonized years ago, can serve in articulating new sensibilities and possibilities today.

“A VILA DO MAÑÁ” THE SEARCH FOR “THE CITY OF TOMORROW”

SANDRA GONZÁLEZ ÁLVAREZ – SANDRA_GONZALEZ_ALVAREZ@COAG.ES

PØStarquitectos (Espanha)

Director

RESUMO

ABSTRACT

“A Cidade do Amanhã / A Vila do Mañá” é um projeto educativo cujo objetivo é que desde a infância e com o jogo como ferramenta, tome consciência de todas as escalas do comum: o patrimônio tangível e intangível, a arquitetura, o urbanismo e a paisagem. É necessário que a infância esteja presente ativamente nos processos de construção do espaço comum (praça, bairro, cidade ...); para isso, é fundamental que eles descubram e saibam o valor de seu ambiente; ao mesmo tempo, é necessário fornecer-lhes ferramentas para desenvolver sua criatividade, da arte e da arquitetura. O objetivo é provocar neles o despertar de um novo olhar sobre os espaços em que eles desenvolvem sua vida. Ao mesmo tempo que a partir da disciplina arquitetônica descobrir uma nova

The City of Tomorrow is an educational project whose objective is that from childhood and with the game as a tool, becomes aware of all the scales of the common: the tangible and intangible heritage, architecture, urbanism and landscape. It is necessary that childhood be present actively in the processes of construction of the common space (square, neighborhood, city ...); for this it is fundamental that they discover and know the value of their environment; At the same time it is necessary to provide them with tools to develop their creativity, from art and architecture. The aim is to provoke in them the awakening of a new look on the spaces in which they develop their life. At the same time that from the architectural discipline discover a new vision of the city, a vision that will bring

visão da cidade, uma visão que nos trará quem serão os habitantes de amanhã. Para trabalhar com os mais novos e conseguir entender e transformar seu ambiente, nos baseamos em estratégias de arte e arquitetura. Nossas ferramentas de transformação serão o PONTO, a LINHA e O PLANO (baseado em Kandinsky); ao qual vamos adicionar o ELEMENTO TRIDIMENSIONAL, repensando os “presentes” do processo de aprendizagem de Froebel. As crianças nos dirão como é a cidade delas, através de uma grande moldura dourada, como O’Grady fez. Eles trabalharão com a escala humana e sua relação com a cidade, com base nas experiências de Yves Klein. Sua percepção do ambiente mais próximo será modificada, usando o fenômeno da “desfamiliarização” de Viktor Shklovski.

us who will be the inhabitants of tomorrow. To work with the youngest and to be able to understand and transform their environment, we have based on strategies of art and architecture. Our tools of transformation will be the POINT, the LINE and THE PLANE (based on Kandinsky); to which we will add the THREE-DIMENSIONAL ELEMENT, rethinking the “gifts” of Froebel’s learning process. The children will tell us what their city is like, through a large golden frame, like O’Grady did. They will work with the human scale and its relationship with the city, based on the experiences of Yves Klein. His perception of the nearest environment will be modified, using the phenomenon of “defamiliarization” of Viktor Shklovski.

ESPAÇO SEMENTE: TEATRO COMUNITÁRIO COMO UMA EXPERIÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NA PERIFERIA

ESPAÇO SEMENTE: COMMUNITY THEATER AS AN EXPERIENCE OF SOCIAL TRANSFORMATION

VALDECI MOREIRA DE SOUZA – VALDECIMSOUZA@GMAIL.COM

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF (Brasil)

Professor

RESUMO

ABSTRACT

O Espaço Semente, na cidade do Gama, na periferia de Brasília, Brasil, vem se configurando como um local de resistência ao vilipêndio do Estado em relação à arte e à cultura e como um ambiente gratuito de exercício do teatro. Desde sua fundação em 2007 por um professor de escola pública, o seu foco é fazer uma arte engajada e crítica quanto aos problemas políticos e sociais e que tenha a comunidade da periferia como pilar principal, do qual a sua ação surge, com o qual interage e para qual seus objetivos se destinam. Com a pretensão de fomentar uma educação artística libertadora, os processos teatrais realizados pelo Semente tomam a realidade da comunidade como ponto de partida, para que – dotados

In recent years the “Espaço Semente” is turning into a place of resistance to Brazilian State’s disregard for art and culture and as a free space for theatrical experiences in Gama, a peripheral city in Distrito Federal, Brazil. Since its foundation in 2007 by a public school teacher, this theatre company focuses on an art that takes critically the social issues and that has the community as its main pillar, in which its actions come to life and for what they are directed. With the objective of fomenting and promoting a libertarian artistic formation, the theatrical initiatives of Company Semente utilize the community’s reality as a starting point, this way the subjects can realize and reflect upon their daily oppressions as citizens of a peripheral city as Gama. Since they are now in possession

de um instrumento simbólico muitas vezes limitado às elites, que é o teatro — os sujeitos possam perceber e refletir sobre as opressões que sofrem, e a partir daí agir. Desta forma, essa comunicação visa explorar os conceitos e os objetivos que permeiam a metodologia de ensino de teatro do Espaço Semente, e também sua trajetória. A partir de um olhar teórico do Teatro da comunidade e das problemáticas envolvidas na condição de Periferia, traz-se uma amostra dos trabalhos realizados em mais de uma década de história e do que a arte pode modificar na vida de atores e não-atores nas regiões pobres que circundam a capital brasileira.

of a symbolic instrument that is often restricted to the economic and social upper classes, that is, the theatre and the other arts in general, they can therefore act. Thus, this presentation wants to explore the concepts and the purposes that compass the theatre teaching methodology adopted within the Espaço Semente, as well as its trajectory. Through the lens of the Applied Theatre theories and the problematic that permeate the periphery condition, I bring up a sample of the works that were realized in more than one decade of the Company Semente existence, as well as what Art can change in the life of actors and non-actors of the poor regions near Brasília, the capital of Brazil.

OFICINAS

WORKSHOPS

VÍDEO STORYTELLING: CRIATIVIDADE(S) E A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS COLETIVAS COMO PROCESSO DE COPRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

VIDEO STORYTELLING: CREATIVITIES AND THE CONSTRUCTION OF COLLECTIVE NARRATIVES AS A PROCESS OF COPRODUCTION OF KNOWLEDGE

ANA GARCIA E INÊS SANTOS MOURA – ANITALDGARCIA@GMAIL.COM

Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – CIE-
FPCEUP, Universidades de Aveiro – UA, Universidade do Porto – UP (Portugal)

Ana Garcia: Bolseira de Doutoramento no Programa de Ciências da Educação, com Bolsa Individual de Investigação concedida pela
FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) com a referência SFRH/BD/132196/2017; Inês Santos Moura: Bolseira de Doutoramento no
Programa de Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, com Bolsa Individual de Investigação concedida pela FCT (Fundação
para a Ciência e Tecnologia) com a referência SFRH/BD/131706/2017.

RESUMO

ABSTRACT

A presente proposta de Workshop convida a uma reflexão e debate sobre as diversas possibilidades que a geração de um Storytelling Social, enquanto forma de expressão artística e criativa da diversidade de uma paisagem urbana, poderão trazer em contexto de pesquisa, participação e produção coletiva. Alimentando o encontro de subjetividades, olhares, saberes e memórias coletivas entre palavras e imagens (Fonseca, 2014), o Vídeo Storytelling poderá desenvolver em coautoria um conjunto de práticas experimentais criativas produtoras de conhecimento social. Através da apropriação de recursos multimédia e formas de linguagem artística de expressão individual e coletiva, as narrativas poderão contribuir para a construção de novos sentidos e de espaços de comunicação, ação e manifestação poética (Cruz, 2016). A arte de contar histórias, que acompanha a história da humanidade,

This Workshop proposal invites to a reflection and debate on the various possibilities to generate a Social Storytelling, as a form of artistic and creative expression of the diversity of an urban landscape, may bring in the context of research, participation and collective production. Encouraging the meeting of subjectivities, perspectives, knowledge and collective memories between words and images (Fonseca, 2014), Video Storytelling can develop in co-authorship a set of creative experimental practices producing social knowledge. Through the appropriation of multimedia resources and artistic language forms of individual and collective expression, narratives may contribute to the construction of new meanings and spaces of communication, action and poetic manifestation (Cruz, 2016). The art of storytelling, which follow the

revela elementos sobre as dinâmicas das relações e culturas humanas, fazendo parte da construção do imaginário social. As narrativas sociais, pelo seu caráter coletivo, sensorial e emotivo, e enquanto processos de comunicação e experiência coletiva, poderão ser construções que resgatem o valor da experiência, promovam a partilha e produção de conhecimento, a interação e a união social (Benjamin, 1994). Neste seguimento, propomos desenvolver esta oficina de modo a partilhar diversos recursos para a criação de uma narrativa audiovisual, nomeadamente ferramentas digitais e tecnológicas para a planificação de Storyboards, para a edição e pós-produção áudio e vídeo, e formas de publicação em plataformas digitais. Um dos objetivos é a concretização de um exercício prático audiovisual a partir de uma história criada coletivamente pelo grupo.

history of humanity, reveals elements about the dynamics of human relations and cultures, as part of a set up of the social imaginary. Social narratives, by their collective, sensorial and emotional dimension, and as communication processes and collective experience, may be constructions that rescue the value of experience, promote the sharing and production of knowledge, interaction and social union (Benjamin 1994). Following this, we propose to develop this workshop to share several resources to create an audiovisual narrative, namely digital and technological tools for the planning of Storyboards, for editing and post-production audio and video, and ways of publication in digital platforms. One of the aims is to create a practical audiovisual exercise from a history produced collectively by the group.

CONVERSAS A VAGUEAR

ROVING CONVERSATIONS

CLAIRE BINYON, SOLVEIG ROCHER-PURCHASE E EYLEM ERTURK – CLAIREBINYON@ESMAE.IPP.PT

Departamento de Teatro da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – ESMAE-IPP (Portugal)

Coordenadora de Pós-Graduação em Práticas Artísticas e Comunidades

Mestrado em Artes Cênicas – Direcção Artística e Interpretação

RESUMO

ABSTRACT

O objectivo deste workshop é andar e falar pela cidade do Porto. É abrir/proporcionar um espaço alternativo para reflectir nas experiências vivenciadas no EIRPAC. A proposta consiste em abandonar o lugar sedentário, do ouvir, receber e responder, que normalmente habita as conferências, e proporcionar um lugar de reflexão através do andar pela cidade/espacos públicos. Como esta aproximação poderia modelar a qualidade e o conteúdo de uma sessão plenária? Assim, esta actividade envolverá 3 fases: Acalmar e conectar o nosso corpo/sistema; Andar e falar pela cidade; Feedback. Pessoas que não se conhecem andaram em pares, guiados pelo um mapa

The objective of the workshop is to walk and talk in the city. Or to open an alternative space to reflect on the experiences of EIRPAC by leaving the sedentary sitting, listening, receiving and responding position of the conference and taking our reflections out on a walk into the cities' public spaces. Will this make a difference to the quality and content of the plenary session? The activity will involve 3 phases: calming down the system; walking and talking in the city; feedback. Strangers will walk and talk in pairs, guided by a score of instructions, through Porto and through the sensory, emotional and

de instruções através do Porto e através da experiência sensorial, emocional e intelectual dos últimos 3 dias da conferência. Desta maneira convidamos a respirar e a sentir-se presente na cidade, na conferência e na conversa. *Conversas a Vaguear* cria uma metodologia para os participantes da conferência poderem reflectir, expressar e darem foco às questões que estiveram presentes na conferência, servindo desta maneira como uma preparação para uma sessão plenária de encerramento. Este workshop marca o princípio de uma pesquisa artística de forma colaborativa em performance ambulante que se vai desenvolver nos próximos 2 anos.

intellectual experience of the last 3 days of the conference, towards the possibility of breathing and feeling present in the city, in the conference and in the conversation. *Rambling/Roving?* conversation creates a way for participants to reflect, express and bring the issues surrounding the conference into consciousness as a preparation for a closing plenary session. This workshop as part of EIRPAC in Porto 2019 marks the beginning of a collaboration and artistic research into ambulatory performance, which will be developing over the next 2 years.

CULTURA E TERRITÓRIO: UM CAMPO EM EMERGÊNCIA NO BRASIL

CULTURE AND TERRITORY: AN EMERGING FIELD IN BRAZIL

LIA CABRAL BARON E JULIANA LOPES – LIABARON@GMAIL.COM

Secretaria Municipal de Cultura de Niterói (Brasil)

Subsecretária de Cultura

RESUMO

ABSTRACT

As conexões estabelecidas entre as expressões culturais brasileiras e os diversos territórios em que são realizadas tem ganhado destaque no debate cultural do país. Desde a redemocratização, percebe-se uma profusão de manifestações culturais de perfil comunitário, que vêm impactando as configurações sociais, políticas e econômicas verificadas nos territórios periféricos em que são desenvolvidas. Há quase duas décadas, o Estado brasileiro passou a responder a essa tendência, com a criação de um ciclo de políticas públicas orientadas para o reconhecimento e o fomento a manifestações culturais realizadas em regiões até então não priorizadas pelas ações do Estado no campo da cultura. Esta nova inflexão, a que alguns chamam “virada territorial”, produziu novas indagações no campo do pensamento sobre a cultura brasileira. Diversos núcleos de pesquisa, investigação e formação têm organizado trabalhos em torno

The established connections between the Brazilian cultural expressions and the various territories where they are performed has gained emphasis in the country's cultural debate. Since the redemocratization, it's noticed a profusion of cultural manifestations of community profile, that have been impacting the social, political and economical settings verified in the peripheral territories in which they are developed. Nearly two decades ago, the Brazilian State began to respond to this tendency, with the creation of a cycle of public policies oriented towards the recognition and promotion of cultural manifestations carried out in regions hitherto not prioritized by the actions of the State in the field of culture. This new inflection, what do some call “territorial turn”, has produced new inquiries in the field of thought about Brazilian culture. Several research, investigation and

do tema “cultura e territórios”, realizando esforços tanto de formulação conceitual quanto de acompanhamento, levantamento e análise de dados. A possibilidade de emergência do tema se deveu, certamente, ao crescimento de relevância das noções de cidadania e diversidade cultural no Brasil, e à ampliação de perspectivas teóricas associadas ao conceito antropológico de cultura, encampado pelo Governo Federal nos anos 2000. Este workshop tem o objetivo de traçar um panorama histórico da emergência de manifestações culturais que impactam os variados territórios periféricos brasileiros, apresentando ainda as políticas públicas formuladas para promovê-las e indicando as tendências de análise, interpretação e reflexão a respeito dessa “virada territorial” verificada no campo da cultura brasileira contemporânea. O workshop será ministrado por Lia Baron e Juliana Lopes.

training centers have organized works on the theme “culture and territories”, making efforts both in conceptual formulation and data monitoring, collection and analysis. The possibility of the theme emergency was certainly due to the relevance growth of the notions of citizenship and cultural diversity in Brazil, and to the expansion of theoretical perspectives associated with the anthropological concept of culture, adopted by the Federal Government in the 2000s. This workshop aims to trace a historical panorama of the cultural manifestations' emergency that impact the various Brazilian peripheral territories, presenting yet the formulated public policies to promote them and indicating the trends of analysis, interpretation and reflection on this “territorial turn” verified in the field of contemporary Brazilian culture.

A CERCA: UM JOGO PARA O ESPAÇO PÚBLICO

ENCLOSURES - A GAME FOR PUBLIC SPACE

ELIZABETH HUDSON - ELIZABETHHUDSONUK@GMAIL.COM

VERB, Glasgow School of Art - GSA (United Kingdom)

Artist

RESUMO

ABSTRACT

Clausuras é um workshop e um trabalho de arte participativa que explora o impacto social das terras comuns e dos direitos comuns e sua remoção. A arte participativa assume a forma de um jogo onde os membros de uma comunidade jogam em um espaço público; este workshop é composto por um jogo e uma discussão sobre seus aspectos políticos, estéticos e éticos. A restrição do acesso às terras comuns, aos direitos e aos bens é uma questão não apenas de injustiça, mas também um fator contribuinte importante para a fragmentação contemporânea das comunidades. Através do jogo, 'Enclosures' cria-se um modo para que os cidadãos expressem e compartilhem o que foi perdido para eles e simultaneamente reflète e repararem as divisões que essas perdas do comum criaram. 'Enclosures' exigem que os

Enclosures' is a workshop and participatory artwork that explores the social impact of common land/rights and their removal. The participatory artwork takes the form of a game that community members play in a public space; this workshop comprises of the game and a subsequent discussion on its political, aesthetic and ethical aspects. The restriction of access to common -land, -rights and -good is an issue not only of injustice, but also a major contributory factor to the contemporary fracturing of communities. Through play, 'Enclosures' creates a way for citizens to express and share what has been lost to them and to simultaneously reflect on and repair the divides these losses of the common have created. 'Enclosures' requires players to be in a publicly/communally-owned

jogadores estejam em um espaço público / comunitário, para começar a aumentar a conscientização sobre como o tópico afeta o aqui-e-agora. O jogo explora ativamente o processo de inclusão de bens comuns (tirando-os do uso público) e usa uma lista de recintos enviados pelo público em geral e pelos jogadores. O jogo pode ser jogado com a ajuda de um aplicativo (co-projetado com o artista-designer Christiano Mere) ou sem. A infraestrutura segue a ética da discussão, e todas as escolhas que fiz favorecem o compartilhamento em comum, incluindo o uso de fontes creative commons e a linguagem de programação de código aberto dentro do aplicativo e o crowdsourcing da lista de clausuras. Penso nessa atenção para a política de todas as ações (incluindo o invisível) como uma estética da ética.

space, which begins raising awareness about how the topic affects the here-and-now. The game actively explores the process of enclosing commons (taking them out of public use) and uses a list of enclosures submitted by the general public and players. The game can be played either with the help of an app (co-designed with artist-designer Christiano Mere) or without. The infrastructure follows the ethics of the discussion, and all the choices I have made favour communal sharing, including the use of creative commons fonts and open source programming language within the app and the crowd-sourcing of the list of enclosures. I think of this attention to the politics of all actions (including the unseen) as an aesthetic of ethics.

OFICINA PVP (PROJETO VIDAS PARALELAS) DE DIREITOS HUMANOS E FOTOGRAFIA

PVP (PARALLEL MIGRANT'S LIVES) WORKSHOP ON HUMAN RIGHTS AND PHOTOGRAPHY

MARIA DA GRAÇA LUDERITZ HOEFEL – GRACAHOEFEL@GMAIL.COM

Universidade de Brasília – UnB (Brasil)

Professora Titular do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília

RESUMO

ABSTRACT

A Oficina PVP de Fotografia e Direitos Humanos é fundamentada na realização de processos de resgate de memória, reconstrução da história e registro do cotidiano de vida, cultura e trabalho dos sujeitos a partir da ótica dos direitos humanos. É um processo coletivo, construído a partir da narrativa e do olhar de cada um dos participantes da oficina, por meio da produção e análise de fotografias por eles realizados. A Oficina segue a Metodologia de Análise de Imagem (HOEFEL et al., 2016) para a construção de um espaço comum de experiência poética permeado de conceitos teóricos, tais como a razão sensível (MAFFESOLI, 2008), a liberdade estética (DIDI-HUBERMAN, 2008) e o comum sensível (RANCIÈRE, 2012). Nesse sentido, entende-se que as Oficinas constituem um locus onde a experiência do comum sensível – mediada pela imagem, narrativas e singularidades de

The PVP Workshop on Photography and Human Rights is based on the realization of a process that includes memory retrieval, history reconstitution and daily life record, culture and work of people from the human rights point of view. It is a collective process built from stories and perspectives of each participant through the production and analyses of pictures they create. The workshop follows the Image Analyses Method (HOEFEL et al., 2016) in order to create a common space of poetic experience permeated by theoretical concepts, such as sensitive reason (MAFFESOLI, 2008), aesthetic freedom (DIDI-HUBERMAN, 2008) and sensitive common (RANCIÈRE, 2012). In this sense, the Workshops are a locus where the experience of the common sensitive – mediated by the image, storytelling e singularities of each individual,

cada participante, com suas histórias de vida e racionalidades próprias – permite a construção de identidades e estabelece processos de constituição de sentidos e de sujeitos. Os participantes vivenciam um processo que envolve quatro dispositivos: implicação, afetação, evocação do sentimento estético e emersão de novos pensamentos, oriundos do processo de sentir, interagir, refletir, criar e agir. Considera-se que estas experiências conduzem a um processo de emancipação estética, entendido enquanto um processo de libertação, necessariamente político, que tem como força motriz a estética. Assim, propomos a realização de uma Oficina PVP de Fotografia e Direitos Humanos, para 10 à 15 participantes, com duração de 4 horas, mais 2 horas de exposição das imagens do processo.

with their own life stories and rationalities – allows the construction of identities and establishes the process to constitute de senses and subjects in the stories. The participants experience a process that involves four concepts: implication, affectation, evocation of the aesthetic feeling and emersion of new thoughts that come from the process of feeling, interacting, reflecting, creating and acting. We consider that those Experiences lead to a process of aesthetic emancipation and freedom, a political process that has the aesthetic as a driving force. Therefore, we purpose the realization of a PVP Workshop on Human Rights and photography for 10 to 15 participants, with a duration of 4 hours plus 2 hours to expose the results achieved.

PRÁTICAS TEATRAIS COMUNITÁRIAS: UMA ABORDAGEM INTERSECCIONAL DOS SISTEMAS SOCIAIS DE OPRESSÃO E DE PRIVILÉGIO

THEATRICAL COMMUNITY PRACTICES: AN INTERSECTIONAL APPROACH TO SOCIAL SYSTEMS OF OPPRESSION AND PRIVILEGE

MARIA TERESA DOS SANTOS HENRIQUES E TERESA TEIXEIRA COUTINHO – TEATROIMPROVISO@GMAIL.COM

Teatro Improvado de Intervenção – Associação Cultural e Recreativa (Portugal)

Vice Presidente e Diretora Artística/Presidente e Diretora Artística

RESUMO

ABSTRACT

A proposta deste workshop consiste em explorar um conjunto de linguagens e práticas teatrais, a partir de uma abordagem interseccional dos sistemas de opressão e de privilégio, como o heterossexismo, o racismo, a homofobia, entre outros, que continuam a estruturar relações desiguais de poder, acentuando as desigualdades sociais e as várias formas de violência ao nível interpessoal, institucional e estrutural. Com este objetivo, o workshop

The purpose of this workshop is to explore a set of theatrical languages and practices based on an intersectional approach to systems of oppression and privilege, such as heterosexism, racism, homophobia, among others, which continue to structure unequal power relations, accentuating social inequalities and various forms of violence at the interpersonal, institutional and structural levels. To

deverá funcionar como uma comunidade artística de criação, no sentido de se constituir, por um lado, como uma espaço estético-político de questionamento e reflexão pessoal e coletiva sobre as relações de poder e de privilégio e, por outro lado, abrir novos caminhos de exploração e de transformação através de projetos e de práticas artísticas comunitárias na “busca do Comum”.

this end, the workshop should act as an artistic community of creation, in the sense of being, on the one hand, an aesthetic-political space of questioning and personal and collective reflection on the relations of power and privilege and, on the other hand, to explore new ways of transformation through community projects and artistic practices “in the search for the Common”.

COMUNICAÇÕES ORAIS

ORAL PRESENTATIONS

INTERRUMORES: NOVAS IDENTIDADES SONORAS MULTICULTURAIS

INTERRUMORES: NEW MULTICULTURAL SOUND IDENTITIES

ANA MARÍA MOYA PELLITERO, FERNANDO RAMALHO E BRUNO SANTOS – AMOYA@UEVORA.PT

Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora – CHAIA-UE (Portugal)

Investigadora Doutorada e bolsreira de pós-doutoramento FCT (SFRH/BPD/101156/2014)

RESUMO

ABSTRACT

Interrumores nasce como um projeto de pesquisa participativa sobre a paisagem sonora multicultural, centrada no trabalho com quarenta adolescentes de dez nacionalidades diferentes, moradores desde faz poucos anos ou escassos meses nos bairros da Alfama, Mouraria, Arroios e Graça, em Lisboa. Envolve o trabalho entre a investigadora Ana Moya, o músico Fernando Ramalho e o ilustrador Mantraste (Bruno Santos), com a colaboração da Escola Secundária Gil Vicente. A equipa realizou oficinas de escuta e recolha de sons ambientais através do telemóvel. Observamos a interação dos corpos no espaço, e a criação ativa de sons nas ações corporais e na fala. O nosso desafio encontrava-se em como dar forma e representar a identidade da paisagem sonora destes jovens nos quatro bairros de Lisboa. Requeria da construção de uma plataforma digital www.interrumores.pt

Interrumores is a community-based research project about multicultural soundscapes, centred on the work with forty adolescents of ten different nationalities, living from few years to few weeks in the neighbourhoods of Alfama, Mouraria, Arroios and Graça (Lisbon), students at Gil Vicente Secondary School. It involves the collaboration between the researcher Ana Moya, the musician Fernando Ramalho and the illustrator “Mantraste” (Bruno Santos). The team conducted exercises of listening and recollecting daily sounds using their personal mobile phones. We observed their bodies’ interaction in space, and the active creation of sounds using movement and speech. Our challenge was how to shape and represent subjective and collective sensory bodily and emotional experiences, which define the teenager’s own soundscape identities located geographically in these four neighbourhoods in Lisbon. We required to construct a

para mostrar assim um universo de narrativas subjetivas interpretado através da linguagem artística da criação musical e da ilustração. Mantraste transformou os sons num universo emaranhado de desenhos táteis. Fernando Ramalho utilizou a paleta sonora do nosso acervo para criar quatro peças musicais que interpretam a linguagem, a memória, a música e o quotidiano da identidade coletiva e multicultural dos alunos. Este projeto foi selecionado para o Festival NextStop (Março 2019), organizado pelo Largo Residências no âmbito do Plano de Desenvolvimento Local (PDL)-GABIP Almirante Reis da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Junta de Freguesia de Arroios, Fundação Aga Khan, forma parte do programa InFusão, com co-financiamento do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).

digital platform www.interrumores.pt, which could display the universe of subjective narratives of our participants, interpreted through the artistic language of musical creation and illustration. The illustrator Mantraste transformed sounds into an entangled universe of tactile drawings. The musician Fernando Ramalho used the sound palette of our sound collection to create four musical pieces that interpret the students’ multicultural identity of their languages, memory, cultural music background and daily life. This project was selected for the Festival NextStop (March 2019), organized by Largo Residências under the Local Development Plan (PDL)-GABIP Almirante Reis, Lisbon City Council (CML), Arroios Parish Council, Aga Khan Foundation, as part of the InFusion program, with co-financing from the Funds of Asylum, Migration and Integration (FAMI).

COREOGRAFIAS SOCIAIS DA DANÇA EM ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO PAULO

SOCIAL CHOREOGRAPHIES OF DANCE IN PUBLIC SPACES OF THE CITY OF SÃO PAULO

ANA TERRA – ANATERRA@UNICAMP.BR / ANATERRADANZA@GMAIL.COM

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (Brasil)

Docente do Departamento de Artes Corporais (DACO) e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da UNICAMP; Coordenadora Associada do Curso de Dança – Bacharelado e Licenciatura

RESUMO

ABSTRACT

Norteadas por concepções relacionais, contextuais ou conviviais, inúmeras produções artísticas estariam apontando para outras possíveis formas de viver e conviver socialmente. No atual cenário político brasileiro, a intensidade dos ataques governamentais dirigidos para o que intitulam como “marxismo cultural”, especialmente para os artistas, estariam evidenciando a potência alcançada por algumas dessas práticas? Neste trabalho, pretende-se abordar ações e práticas de artistas da cidade de São Paulo, relacionados mais diretamente com a dança em espaços públicos, tomando como base duas diferentes produções da autora: a curadoria da exposição virtual “A dança no espaço urbano” e a pesquisa “Processos de criação e pedagogias da dança”. Na primeira, oito grupos

Driven by relational, contextual or convivial conceptions, innumerable artistic productions would be pointing to other possible ways of living and socializing. In the current Brazilian political scenario, the intensity of the governmental attacks directed to, what they call, “cultural Marxism”, especially for the artists, would be evidencing the power reached by some of these practices? This work intends to approach actions and practices of artists from the city of São Paulo, related more directly to dance in public spaces, based on two different productions of the author: curatorship of the virtual exhibition “Dance in urban space” and the research “Processes of creation and pedagogies of the dance”. In the first, eight groups and

e companhias de dança contemporânea foram estudados. Na segunda, houve um aprofundamento na investigação de três destes grupos, com a realização de entrevistas, acompanhamento de ensaios, apresentações, ações culturais, artísticas e pedagógicas. Tendo em vista aspectos poéticos, estéticos, políticos e éticos em seus projetos em ação, as observações colhidas no contato com esses coletivos foram agrupadas em três categorias distintas: *modos de estar, modos de se relacionar e modos de transformar*. Tomando-as como eixos de importantes coreografias sociais, intenta-se compartilhar a respeito e discutir sobre a contribuição das práticas artísticas na busca do comum.

contemporary dance companies were studied. In the second, there was a deepening of the investigation of three of these groups, with the accomplishment of interviews, accompaniment of essays, presentations, cultural, artistic and pedagogical actions. In view of poetic, aesthetic, political and ethical aspects of their projects in action, the observations gathered in contact with these collectives were grouped into three distinct categories: *ways of being, ways of relating and ways for transformation*. Taking them as axes of important social choreographies, we try to share about it and discuss the contribution of artistic practices in the search for the common.

CAGARÉUS - UM BAIRRO

CAGARÉUS - A NEIBOURHOOD

ANABELA SALGUEIRO NARCISO RIBEIRO – ANASALGNARRIB@GMAIL.COM

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – ESMAE-IPP (Portugal)

Estudante de Mestrado em Artes Cénicas

RESUMO

ABSTRACT

No âmbito da pós-graduação Práticas Artísticas e Comunidades, foi realizado um projeto com alguns elementos da comunidade Bairro da Beira Mar, em Aveiro. Os objetivos deste trabalho são o estímulo à expressão e criação artística por parte das pessoas que aceitaram participar de sua livre vontade, depois de um primeiro convite, relativamente ao espaço urbano que habitam, centrado em questões que as preocupam ou interessam do passado (o que importa preservar), no presente (o que incomoda e deve mudar) e para o futuro (o que queremos para o futuro do bairro?). Os encontros decorreram de acordo com a frequência e ritmo planejados em calendário, num total de doze encontros, mas a sucessão

In the scope of the Artistic Practices and Communities postgraduation, a project was carried out with some members of the Beira Mar neighborhood, in Aveiro. The aim of this work is to stimulate expression and artistic creation by those who have accepted to participate of their free will, after a first invitation, in relation to the urban space they inhabit, centered on issues that concern them or interest of the past (which (what bothers and must change) and the future (what do we want for the future of the neighborhood?). The meetings took place according to the frequency and pace planned in a calendar,

de acontecimentos dentro de cada encontro suplantou o esperado, obrigando a uma reorganização da planificação antes de cada encontro, de modo a sustentar da melhor maneira as vontades que se foram expressando. Inicialmente esperava-se um contar de histórias e acabou por resultar numa pequena apresentação dramatizada de alguns aspectos dessas histórias. Este trabalho apresenta, de forma estruturada, os registos desta experiência, procurando elaborar um enquadramento quanto às inspirações que levaram à experiência e uma análise crítica dos resultados. Trata-se assim de uma história com outras histórias lá dentro.

in a total of twelve meetings, but the succession of events within each meeting surpassed the expected, forcing a reorganization of planning before each meeting, in order to sustain in the best way the wishes that have been expressed. Initially it was expected a storytelling and eventually resulted in a small dramatized presentation of some aspects of these stories. This work presents, in a structured way, the records of this experience, trying to elaborate a framework on the inspirations that led to the experience and a critical analysis of the results. This is a story with other stories inside.

UM OLHAR SOBRE O CETA

A LOOK AT CETA

ANTÓNIO DUARTE MORAIS – MORAIS.AD@GMAIL.COM

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – ESMAE-IPP (Portugal)

Estudante de Mestrado em Teatro

RESUMO

ABSTRACT

O CETA é um denominador comum, é o ponto de encontro histórico de muitos aveirenses. E o que é o CETA? É um grupo de teatro amador de Aveiro criado em 1959. As iniciais significam Círculo Experimental de Teatro de Aveiro.

O que têm em “comum” as pessoas que passaram pelo CETA? Têm uma história, uma comunidade, uma paixão pelo teatro, um caminho feito de rosas e espinhos... Esta é a história que quero contar: a história de um grupo de

teatro amador de província que nasceu da vontade de alguns jovens que iniciaram este peregrinar que já conta sessenta anos de atividade ininterrupta. O CETA nasceu em pleno Estado Novo, atravessou o fascismo, viu nascer o regime democrático, atravessou crises financeiras, acompanhou formas novas e reconfiguradas de fazer teatro, e assistiu à sua progressiva renovação geracional. E continua ativo! Gostava de vos apresentar, sob a forma

CETA is a common denominator, it is the historical meeting point of many Aveiro people. And what is CETA? It is an amateur theater group from Aveiro created in 1959. The initials stand for Aveiro's Experimental Theater Circle. What do "CETA" people have in common? They have a history, a community, a passion for theater, a path made of roses and thorns ... This is the story I want to tell: the story of an amateur theater group from the province born of the will of some young people who began this pilgrimage, which already has sixty years of uninterrupted activity. CETA was born in the midst of the New

de conferência encenada "Um olhar sobre o CETA", na qual me aproprio de algumas propostas teórico-metodológicas do docudrama, e que é constituído o meu olhar crítico, reflexivo e parcial, baseado em entrevistas de associados históricos e em fontes documentais diversas. O CETA é uma grande comunidade. E esta história está por contar!

State, crossed fascism, saw the democratic regime born, crossed financial crises, accompanied new and reconfigured forms of theater, and witnessed its progressive generational renewal. And it's still active! I would like to present you, in the form of a lecture staged "A look at CETA", in which I appropriate some theoretical and methodological proposals of the docudrama, which is my critical, reflective and partial view, based on interviews of historical associates and documentary sources. CETA is a great community. And this story is about to count!

UMA BUSCA POR COMUNIDADES DIVERGENTES: A REVOLTA DOS PANOS (2016) E NO FLAG'S LAND (2017)

A QUEST FOR DIVERGENT COMMUNITIES: THE REVOLT OF THE RAGS (2016) AND NO FLAG'S LAND (2017)

ARTURO CANCIO FERRUZ – ARTURO.CANCIO@EHU.EUS

University of the Basque Country – UPV/EHU (Spain)

Researcher

RESUMO

ABSTRACT

Proponho uma conversa em torno dos restos de A revolta dos panos, Covilhã, Portugal (2016) e No flag's land [Terra sem bandeira], Madrid, Espanha (2017), que reunirei, trarei comigo, e instalarei no encontro, se possível. O propósito será elucidar as (dis)capacidades dessas propostas artísticas como ferramentas para favorecer comunidades. Ou – como o antropólogo cultural Victor Turner nomeou, estar em um estado liminar, isto é; em *communitas* anti-estruturadas. Em seu dia, A revolta dos panos "[nasceu] do ativismo feminista, horizontal e interdisciplinar, organizado em sessões de reunião, produção e debate, participados na sua maioria por mulheres." (Antunes, P., 2018: 149). As eficiências sociais e estéticas que emergiram e uniram a partir deste trabalho colaborativo permitiram uma revelação coletiva de um padrão de dominação

contra as mulheres através do uso de provérbios, como fonte simbólica (lingüística) primária. Akamparte, uma micro-residência para 'colaborações' artísticas em um ponto de referência em Madrid (Puerta del Sol), acomodou No flag's land, uma oficina 'anti-bandeira' que questionou alguns dos limites desses objetos simbólicos. Também procurou contribuir para a vontade compartilhada de configurar Akamparte como um abrigo inovador para distintas ferramentas colaborativas e comprometidas de produção para a ação social, através do uso do espaço público como lugar de criação e disseminação de práticas artísticas e culturais experimentais. A escolha dessas peças com óbvias dissimilaridades entre elas responde à busca por características relevantes na produção de "comunidades divergentes" (Gielen, P., 2015: 241).

I propose a conversation around the remains of A revolta dos panos [The revolt of the rags] Covilhã, Portugal (2016) and No flag's land, Madrid, Spain (2017), which I will gather, bring with me, and install at the meeting, if possible. The purpose will be to elucidate the (dis)abilities of these artistic proposals as toolkits to favor togetherness. Or – as cultural anthropologist Victor Turner named it, being in a liminal state, this is to say; in anti-structured communitas. In its days, A revolta dos panos was “[...] born of horizontal and interdisciplinary feminist activism, organized in sessions of meetings, production, and debate, participated mostly by women” (Antunes, P., 2018:149). The social and aesthetical efficacies (e)merging from this piece of collaborative work enabled a collective revelation of a pattern of domination against women

through the use of proverbs, as a primary symbolic (linguistic) source. Akamparte, a micro-residence for artistic ‘collaboractions’ in a major landmark in Madrid (Puerta del Sol), accommodated No flag's land, an ‘anti-flag’ workshop which questioned some of the limits of these symbolic objects. It also tried to contribute to the shared want to configure Akamparte as an innovative bumper-shoot for distinct collaborative and compromised tools of production for social action, through the use of public space as a site for the creation and dissemination of experimental artistic and cultural practices. The choice of these pieces with obvious dissimilarities between them, responds to the quest for relevant features in the production of ‘divergent communities’ (Gielen, P., 2015: 241).

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO SOBRE TEATRO NAS PRISÕES ENTRE TRÊS UNIVERSIDADES NO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS

WE MOVE FORWARD TOGETHER: A PRISON THEATRE EXCHANGE PROGRAM AMONG THREE UNIVERSITIES IN THE UNITED STATES AND BRAZIL

ASHLEY LUCAS, VICENTE CONCILIO E NATÁLIA FICHE – LUCASASH@UMICH.EDU, VICONCILIO@GMAIL.COM, NALIFICHE25@GMAIL.COM

University of Michigan – UMich (United States of America) / Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Brasil)
Associate Professor, Professor and Professor

RESUMO

ABSTRACT

Programas de teatro em prisões ocorrem em países do mundo todo, e a expansão do campo de estudos sobre esses trabalhos concentrou-se quase exclusivamente sobre programas individuais estudados isoladamente uns dos outros. Este artigo será o primeiro de seu tipo a examinar as influências de um programa de intercâmbio de longo prazo, em andamento, que envolve três programas de teatro em prisões de universidades dos Estados Unidos e do Brasil. Desde o início do programa de intercâmbio, em 2013, houve nove visitas internacionais de estudantes e professores universitários que viajam para os dois países, conhecendo suas universidades e prisões. Essas viagens, cada uma com duração de uma a três semanas, possibilitaram níveis de intercâmbio significativos e em constante evolução entre professores, acadêmicos e participantes de oficinas teatrais oferecidas a pessoas presas ou egressas

do sistema prisional. O intercâmbio inclui aulas de teatro em cada campus universitário, oficinas em prisões e centros de detenção juvenil, apresentações em campi e prisões, conferências acadêmicas, exposições de artes visuais de artistas encarcerados e intercâmbios de jogos teatrais envolvendo nove programas de extensão voltados ao ensino do teatro nas três universidades. Cada um desses três programas mudou a forma de sua atuação como resultado direto de suas interações com seus parceiros. Tanto os EUA quanto o Brasil enfrentam desafios significativos com o encarceramento em massa e ambos possuem longa trajetória com programas de teatro em prisões. Apesar das diferenças significativas nos sistemas de justiça criminal de cada país, esse intercâmbio revela muitas semelhanças entre os obstáculos que enfrentamos e nossas estratégias para usar o teatro a serviço de maior justiça social.

Theatre programming in prisons takes place in countries throughout the world, and the burgeoning field of scholarship on this work has almost exclusively focused on individual programs studied in isolation from one another. This article will be the first of its kind to examine the influences of a long-term, ongoing exchange program involving three prison theatre programs based at universities in the United States and Brazil. Since the exchange program's inception in 2013, there have been nine international visits between students and faculty at the universities traveling to one another's nations, universities, and prisons. These trips, each ranging from one to three weeks in length, have enabled meaningful and continuously evolving levels of exchange amongst faculty, students, and currently and formerly incarcerated workshop participants. The exchange includes theatre

classes on each university campus, workshops in adult prisons and juvenile detention facilities, performances on campuses and in prisons, academic conferences, exhibitions of visual art by incarcerated artists, and theatre game exchanges involving nine engaged learning programs that use theatre across the three universities. Each of these three programs has changed how it does its core programming as a direct result of its interactions with its counterparts. The U.S. and Brazil both face significant challenges with mass incarceration and have long histories with prison theatre programming. Despite significant differences in the country's criminal justice systems, this exchange reveals many commonalities in the obstacles we face and our strategies for using theatre in the service of greater social justice.

ARTE E DIREITOS HUMANOS

COMMUNITY ART AND HUMAN RIGHTS IN BRAZIL

BEATRIZ WEY E RITA MARIA BASTOS WENGOROVIVUS – BEATRIZ.WEY@GMAIL.COM

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ (Brasil) / Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa – ESTC-IPL (Portugal)
Professora Associada

RESUMO

ABSTRACT

No início do processo eleitoral brasileiro em 2018, momento que os candidatos e partidos apresentavam suas ideias, sabíamos que estávamos diante, dentre todas as propostas, a de extrema-direita representada por Jair Bolsonaro. Este foi classificado desta forma por apresentar três características: 1 – Culto explícito a ordem baseada na violência do Estado e nas práticas autoritárias, 2 – por permitir a circulação destemida do desprezo social aos grupos vulneráveis e fragilizados, como os homossexuais, as mulheres e os índios, 3 – e por buscar a coesão pela via do nacionalismo exacerbado. O candidato, hoje atual presidente da república brasileira, se apresenta nas redes sociais e demais canais de comunicação a favor da tortura e do uso arbitrário do aparelho repressor do Estado, e por defender a homofobia e a misoginia. Além disso, realiza uma sistemática oposição aos direitos humanos, afirmando que os criminosos são beneficiados

At the beginning of the Brazilian electoral process in 2018, we knew that we were facing, among all the proposals, one of the far right, represented by Jair Bolsonaro. Bolsonaro was classified in this way by presenting three characteristics: 1 – Explicit cult the order based on the violence of the State and in the authoritarian practices, 2 – to allow the fearless circulation of the social contempt for the vulnerable and fragilized groups, like

por estes direitos, assim como a população mais carente. Desde agosto de 2018 artistas têm reagido, ocupando universidades e espaços públicos, apesar do medo das represálias. Em outubro de 2018 a UFRRJ decidiu realizar um evento sobre arte e os direitos humanos. Para tanto, foram convidados grupos teatrais da baixada fluminense e das comunidades do Rio de Janeiro, como o grupo teatral Código, grupo teatral Atiro, Cia Bonecas Quebradas, Teatro do Oprimido e grupo de teatro da UFRRJ. Além disso, o evento contou com a presença da professora Rita Maria Bastos Wengorovivus, com uma palestra e oficinas sobre a importância de fazer arte e ser artista comunitário. Neste evento, artistas, convidados e público em geral discutiram o preconceito, a violência e a exclusão social, ressaltando a arte produzida na comunidade e seu potencial político.

homosexuals, the women and the Indians, 3 and to seek cohesion through exacerbated nationalism. The candidate, now the current president, appears in social networks and other channels of communication in favor of torture and the arbitrary use of the state's repressive apparatus, and to defend homophobia and misogyny. In addition, it opposes human rights, claiming that criminals benefit from these rights as well as the most

deprived population. Since August 2018 artists have reacted, occupying public spaces, despite the fear of reprisals. In October 2018 UFRRJ decided to hold an event on art and human rights. For that, theatrical groups were invited, such as the theater group Código, theater group Atiro, Cia Bonecas Quebradas, Teatro do Oprimido and theater group of UFRRJ. The event was attended by the

teacher Rita Maria Bastos Wengorovius, with a lecture and workshops on the importance of making art and being a community artist. In this event, artists, guests and the general public discussed prejudice, violence and social exclusion, highlighting the art produced in the community and its political potential.

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROJETOS DE PRÁTICAS ARTÍSTICAS – UMA PONTE ENTRE O ENSINO SUPERIOR E OS CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO PESSOAL E/OU PROFISSIONAL DOS FORMANDOS

ACADEMIC EDUCATION AND ARTISTIC PRACTICE PROJECTS – A BRIDGE BETWEEN THE HIGHER EDUCATION AND THE CONTEXTS OF PERSONAL AND/OR PROFESSIONAL INTERVENTION OF THE STUDENTS

CARLA CIBELE FIGUEIREDO, ANTÓNIO VASCONCELOS, PEDRO FELICIO – CARLA.CIBELE@ESE.IPS.PT

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal – ESE-IPS (Portugal)

RESUMO

ABSTRACT

No âmbito da Pós graduação em Intervenção Social e Práticas Artísticas (PGISPA) promovida pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, procurou-se construir uma centralidade em torno da intervenção no terreno protagonizada pelos formandos a partir de necessidades identificadas nos seus contextos de ação pessoal, profissional e/ou comunitária. Este objetivo permitiu ultrapassar as barreiras tradicionais que impõem na formação os currículos fragmentados, permitindo que vários docentes, de acordo com os seus saberes e interesses, pudessem

In the scope of the Graduate Program in Social Intervention and Artistic Practices, promoted by the School of Higher Education of the Polytechnic Institute of Setúbal, it was sought to build a centrality around the intervention in the field, carried out by the trainees, from the needs identified in their contexts of personal, professional and / or community action. This objective allowed to overcome the traditional barriers imposed by the curricula in the training, allowing several teachers, according to their knowledge and interests, to contribute

contribuir para os projetos de intervenção artística dos formandos. O que se procura com esta comunicação não é, contudo, apenas descrever essa prática de formação, como também, e de acordo com o mote lançado pelo MEXE, analisar a forma como: a) se construiu o “comum” no próprio processo formativo; se construiu o comum em cada um dos projectos propostos e realizados pelos formandos, numa lógica de meta análise centrada no “sentimento de pertença à comunidade”, comunidade que aqui também se entende como “instituição”, “escola”, “ATL”, “bairro”, aldeia...

to the projects of artistic intervention of the trainees. What is sought with this communication is not only to describe this training practice, but also, and according to the motto launched by MEXE, to analyze how: a) the “common” was built in the training process itself; b) the common was built in each one of the projects developed by the trainees, in a meta-analysis logic centered in the “feeling of belonging to the community”, community that, here, is understood as “institution”, “school”, “neighborhood”, village...

RASTILHO: AUTORIA, AUTORIDADE E AUTONOMIA NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA COLETIVA

RASTILHO: AUTHORSHIP, AUTHORITY AND AUTONOMY IN COLLECTIVE ARTISTIC PRODUCTION

CARLA CRUZ E AMANDA MIDORI – CARLABARROSCRUZ@GMAIL.COM, AMANDASUZUKI2@GMAIL.COM

Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – i2ADS-FBAUP (Portugal)

Carla Cruz: Professora Auxiliar Convidada; Amanda Midori: Doutoranda em Educação Artística

RESUMO

ABSTRACT

O “RASTILHO” é um grupo de produção artística coletiva, autogestionado, localizado em Pevidém, Guimarães, iniciado pela artista Carla Cruz em 2011, com a intenção artística de partilha de autoria e produção de um gesto artístico coletivo, realizado no âmbito do projeto Reakt – Olhares e Processos (Capital Europeia da Cultura – Guimarães 2012). Define-se como “um grupo espontâneo, informal e experimental, sem duração definida e sem fins lucrativos que tem por objectivo promover a cultura de produção coletiva”, tendo produzido a reativação da antiga Escola Básica Primária de Pevidém, transformando-a em local de aprendizagem e convívio. Esta comunicação olhará para o desenvolvimento do coletivo RASTILHO à luz das seguintes problemáticas: a) autoria vs. autoritarismo nas práticas artísticas participativas. A partilha de

“RASTILHO” is a group of collective artistic production, self-managed, located in Pevidém, Guimarães, initiated by the artist Carla Cruz in 2011, with the vision of creating an artistic gesture with shared authorship and production, within the scope of Reakt – Views and Processes (European Capital of Culture – Guimarães 2012). It defines itself as “a spontaneous, informal and experimental group, with no definite duration and not for profit, whose goal is to promote a culture of collective production”, having as a product the opening of the old Primary School of Pevidém, transforming it into a place of learning and conviviality. This communication will look at the development of the collective RASTILHO in the light of the following questions: a) authorship versus authoritarianism in participatory artistic practices. Authorship

autoria não elimina posicionamentos de autoridade, pelo contrário, estes podem ser exacerbados. A figura emancipadora da professora na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire e no Mestre Ignorante de Jacques Rancière será comparada no contexto do desenvolvimento do RASTILHO, para analisar a noção de autoria e do papel da artista em contexto comunitário. b) a construção da autonomia coletiva na produção do comum. A constituição do coletivo é atravessada por um fazer produtivo que dê sentido para aqueles que o fazem, implicando decisões, responsabilidades e sentido de interdependência. Analisaremos o papel da autonomia durante a formulação do RASTILHO a partir dos contributos de Paulo Freire e da teoria da autopoiese.

sharing is not exempt from positions of authority, on the contrary, these can be exacerbated. The emancipatory figure of the teacher in the Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire and the Ignorant Schoolmaster by Jacques Rancière will be compared in the context of the development of RASTILHO, to analyse the notion of authorship and the role of the artist in community contexts. b) the development of collective autonomy in the production of the common. The constitution of the collective is traversed by a productive act is meaningful for those who make the collective, implying decisions, responsibilities and a sense of interdependence. We will analyze the role of autonomy throughout RASTILHO’s development based on the contributions of Paulo Freire and the theory of autopoiesis.

CORPO E ESPAÇO: A POÉTICA DA PRECARIEDADE E O PROFESSOR DE TEATRO EM AÇÃO NA SALA DE AULA

BODY AND SPACE: THE POETICS OF PRECARIOUSNESS AND THE DRAMA TEACHER IN ACTION IN THE CLASSROOM

CELIDA SALUME MENDONÇA – CELIDASM@GMAIL.COM

Universidade Federal da Bahia – UFBA (Brasil)

Professor Associado

RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho discute a função do professor de Teatro como operador de soluções diante das condições de precariedade encontradas nas escolas públicas brasileiras. O ensino de Teatro aparece principalmente como espaço de compartilhamento de uma experiência sensível que afeta e mobiliza todo o corpo na sala de aula, em sua dimensão física e sociológica. Nesse sentido são propostos como princípios do fazer teatral: ludicidade e materialidades. As materialidades referem-se a materiais em potencial, a um ponto de partida para a investigação cênica, podendo ser uma imagem, uma música, um aroma, um elemento da natureza, um objeto, o fragmento de um filme, de um texto literário ou dramático. Esses elementos podem ser inseridos intencionalmente em diferentes momentos dos processos de criação. Um novo lugar é instaurado para o jogo alterando a atmosfera da

This work discusses the role of Drama teacher as a solution operator in the face of the precarious conditions found in Brazilian public schools. The teaching of theater appears mainly as a space for sharing a sensitive experience that affects and mobilizes the whole body in the classroom, in its physical and sociological dimension. In this sense they are proposed as principles of theatrical making: playfulness and materialities. The materialities refer to potential materials, a starting point for scenic investigation, and may be an image, a song, an aroma, an element of nature, an object, the fragment of a film, a literary text or dramatic. These elements can be inserted intentionally at different points in the creation process. A new place is set up for the game by changing the atmosphere of the classroom. The presence of

sala de aula. A presença de diferentes materialidades nos processos criativos oferece aos alunos a possibilidade de um encontro e contribui diretamente para um estado de presença nos jogos improvisacionais instaurados pelo professor; o que altera significativamente essa poética da precariedade. Trabalhar com uma presença ativa, mobiliza os alunos, ajudando-os a reagir às experiências instauradas. As discussões tomam como referencial as abordagens teóricas de Fayga Ostrower, Luigi Pareyson e Yi Fu Tuan. A geografia humanista de Yi-Fu Tuan aproxima-se aqui da Arte, pois nos preocupamos igualmente na prática com o projeto de um ambiente mais humano, representado aqui pela experiência proporcionada pelas aulas de Teatro, onde sentimentos e pensamentos são criados no tempo de duração desse encontro.

different materialities in the creative processes offers the students the possibility of an encounter and contributes directly to a state of presence in the improvisational games established by the teacher; which significantly alters this poetics of precariousness. Working with an active presence mobilizes students to help them react to their experiences. The discussions take as reference the theoretical approaches of Fayga Ostrower, Luigi Pareyson and Yi Fu Tuan. The humanist geography of Yi-Fu Tuan approaches art here, for we are equally concerned in practice with the design of a more human environment, represented here by the experience provided by Theater classes, where feelings and thoughts are created in time this meeting.

COMUNICAÇÃO COLETIVA PERFORMATIVA “D’ARTE 3 VOLTAS AO SOL: SEMENTES LUNÁTICAS PARA ÓPERAS HUMANAS” “D’ARTE 3 LAPS AROUND THE SUN: LUNATIC SEEDS FOR HUMAN OPERAS”

D’ARTE * MOVIMENTO COLETIVO E ARTÍSTICO – EUNICE.ALMEIDA@CMACG.PT

Instituição Particular de Solidariedade Social Florinhas do Vouga e Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro (Portugal)

Direção pedagógica e artística (Eunice Almeida-CMACG), Produção executiva (Andreia Ruela-FV)

RESUMO

ABSTRACT

“Será possível transformar e (re)encontrar novas direções, interpretações e relações a partir da natureza e dinâmica deste movimento de Arte e Comunidade? A relação do público com a arte? A relação da arte com público? A relação entre os artistas e a arte, entre os artistas e o público? A relação entre as artes? A relação entre áreas, serviços, associações, instituições, grupos formais e informais, indivíduos? A relação com a formação artística especializada e a formação de públicos? A relação com o coletivo e entre coletivos? A relação com o território e o espaço público? A relação entre a arte e a comunidade e o encontro?” O Projecto artístico-comunitário D’ARTE

“Is it possible to transform and (re) find new directions, interpretations and relationships from the nature and dynamics of this movement of Art and Community? The relationship of the public with art? The relationship of art with the public? The relationship between artists and art, between artists and the public? The relation between the arts? The relationship between areas, services, associations, institutions, formal and informal groups, individuals? The relationship with specialized artistic training and the formation of audiences? The relationship with the collective and between collectives? The relation with the territory and the public space? The relationship between art and community and encounter? “The project

completa três voltas ao sol na primavera. À volta de um jardim, temos muitas histórias e descobertas para continuar a semear e frutos para dar a provar. Tendo como referência a proposta metodológica de “escuta sensível” de René Barbier procuramos compreender este universo de relações diferentes e diversificadas na/pela/com/ para a cocriação artística. Como forma de autoanálise do caminho percorrido, do comum, o colectivo propõe uma narrativa performativa com harpa, reflexiva, inspirada na poesia destes encontros continuados tecidos de interações que continuam a criar óperas humanas no espaço e no tempo.

D’ARTE completes three laps in the sun in the spring. Around a garden, we have many stories and discoveries to continue to sow and fruit to give to prove. Taking as a reference the methodological proposal of “sensitive listening” by René Barbier we try to understand this universe of different and diversified relations in / by / with / for artistic co-creation. As a form of self-analysis of the path travelled, from the common, the collective proposes a performative recital, narrative with harp, reflective moment, inspired by the poetry of these continuous encounters woven of interactions that continue to create human operas in space and time.

RISO E PERCETIVIDADE COMO PLATAFORMA DE RESISTÊNCIA: PRÁTICA TEATRAL COM MULHERES TRANS NO PRESÍDIO MASCULINO

LAUGHTER AND PERCEPTIVITY AS A PLATFORM OF RESISTANCE: DRAMA WORKSHOP WITH TRANS WOMEN

EVARISTO DE MORAES E SERGIO KAUFFMAN – SKAUFFMANNCOSTA@GMAIL.COM

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Brasil)

Mestrando | Orientadora: Marina Henriques

RESUMO

ABSTRACT

O riso e a perceptividade são os temas que orientam as reflexões propostas nesse trabalho, onde discorro sobre as especificidades reconhecidas durante as oficinas teatrais organizadas pelo Projeto de Extensão Teatro na Prisão para um grupo de mulheres trans encarceradas na Penitenciária Masculina Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro. A exposição dos caminhos metodológicos utilizados nessas oficinas - que diz respeito aos dispositivos utilizados para a elaboração do jogo cômico e construção de um corpo não-cotidiano - necessariamente apresentará as narrativas individuais reunidas durante processo criativo, organizadas por meio de operações artísticas diversas (escrita, desenhos e composições cênicas), onde também podemos abordar temas imprescindíveis,

Laughter and perceptivity are the themes that guide the reflections proposed in this work, where I discuss the specificities recognized during drama workshops organized by the Theater in Prison Project for a group of trans women imprisoned in the Evaristo de Moraes Men's Prison in Rio de Janeiro. The exposition of the methodological paths used in these workshops - which refers to the working procedures used for the elaboration of the comic game and construction of a non-daily body - will necessarily present the individual narratives gathered during the creative process, organized through various artistic operations (writing, drawings, and scenic compositions), where we can also address essential issues such

tais como: as condições e direitos da população trans encarcerada, o debate sobre gênero em esfera nacional e o protagonismo da mulher trans. A manutenção de processos artísticos em uma atmosfera de austeridade reforça o papel político da ação artística, especialmente quando utilizada como estratégia para fundar novos modos de resistir aos efeitos da mentalidade neoliberal e suas consequências perversas na formação do sujeito e nas dinâmicas das instituições. Assim sendo, nesse trabalho discute-se a dimensão política e filosófica de práticas que nos conduzem a modos e níveis de percepção diversos, que, assim, constituem-se como plataforma de resistência frente a um crescente embrutecimento.

as conditions and the rights of the incarcerated trans women, the debate about gender in the national sphere and trans women protagonism. The maintenance of artistic processes in an austerity atmosphere reinforces the political role of artistic action, especially when used as a strategy to search new ways to resist the effects of neoliberal mindset and its perverse consequences in the formation of the subject and in the institutions' dynamics. Thus, this paper discusses the political and philosophical dimension of practices that lead us to different modes and levels of perception, which, thus, constitute a platform of resistance against increasing brutalization.

PRÁTICAS ARTÍSTICAS DE TEATRO COMUNITÁRIO EM PERSPETIVA: O PONTO DE VISTA DE UM OBSERVADOR-PARTICIPANTE

ART PRACTICES OF COMMUNITY THEATER IN PERSPECTIVE: A PARTICIPANT-OBSERVER'S VIEW

EVERTON SAMUEL DOS SANTOS MELO – EVERTONSAMUELSM@GMAIL.COM

Universidade do Minho – UM (Portugal)

Estudante

RESUMO ABSTRACT

É crescente o número de Grupos de Teatro do Oprimido que têm utilizado as técnicas da metodologia artística desenvolvida por Augusto Boal. Entre estas técnicas, o Teatro-Fórum propõe alternativas ao público para transformar a situação inadequada da protagonista. Estabelece-se pela ação do/da espect-ator/espect-atriz novas possibilidades. No entanto, muito há para se discutir acerca da observação-participante do investigador nestes processos. A investigação do observador-participante permite encontrar nos ensaios e nas representações das peças de teatro dos grupos de teatro comunitário as problemáticas do comum humano a partir de uma posição dentro/fora dos processos de criação artística

There is an increasing number of Theater Groups of the Oppressed who have used the techniques of the artistic methodology developed by Augusto Boal. Among these techniques, the Theater-Forum proposes alternatives to the public to transform the inadequate situation of the protagonist. It is established by the action of the spect-actor/spect-actress possibilities. However, there is much to discuss about the participant-observation in these processes. The research of the participant-observer allows us to find in the essays and representations of the plays of the community theater groups the problems of the common human from a position inside/outside the processes of artistic creation in a scientific parallel

num paralelo científico com o/a espect/ator/espect-atriz. Esta comunicação pretende discutir os processos de criação artística de dois Grupos de Teatro do Oprimido, Os/As Surpreendentes Incalculáveis, de Faro e o Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto. O conhecimento constituído pelo investigador-participante neste caso fundamenta-se por anotações, representação de personagens em cenas, diálogos e entrevistas. A acção investigação alcança relevo nos aspetos significativos que elucidam o debate científico das práticas artísticas de dois grupos de teatro comunitário e explora as possibilidades e limitações desta abordagem científica.

with the spect-actor/spect-actress. This communication intends to discuss the processes of artistic creation of two groups of Theater of the Oppressed, Os/As Surpreendentes Incalculáveis, of Faro and the Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto. The knowledge constituted by the investigator-participant in this case is based on annotations, representation of characters in scenes, dialogues and interviews. The research action draws attention to the significant aspects that elucidate the scientific debate of the artistic practices of two community theater groups and explores the possibilities and limitations of this scientific approach.

PORTA VOZES: A NARRATIVA DE UM LUGAR ATRAVÉS DAS PORTAS DE SEUS MORADORES - PROJETO ARTÍSTICO NA FAVELA DO VIDIGAL

PORTA VOZES: THE NARRATIVE OF A PLACE THROUGH THE DOORS OF ITS RESIDENTS - ARTISTIC PROJECT IN VIDIGAL FAVELA

FERNANDA BOSCOLO GEORGIADIS – FERNANDA_GEORGIADIS@HOTMAIL.COM

Universidad de Jaén (Espanha)

Mestra em Investigación y Educación Estética com ênfase em Design

RESUMO

ABSTRACT

O Porta Vozes é um projeto criado para proporcionar novas perspectivas e reflexões sobre um lugar através da relação entre os moradores e suas portas. Parto da ideia de que podemos conhecer mais uma comunidade a partir de um objeto do cotidiano que muitas vezes passa despercebido por seu uso diário. Em consequência de entrevistas e registros fotográficos, coleciono histórias singulares através da minha experiência e vivência de alguns meses na favela. Torno visível contextos sociais da Favela do Vidigal (RJ), deixando conhecer realidades tão próximas e distantes ao mesmo tempo a partir de uma narrativa inusitada. Além das conclusões prévias

Porta Vozes is a project created to provide new perspectives and reflections on a place through the relationship between the residents and their doors. I start from the idea that we can know more of a community from an everyday object that often goes unnoticed by its daily use. As a result of interviews and photographic records, I collect unique stories through my experience and living in the favela for a few months. Turning visible social contexts of the Favela of Vidigal (RJ), letting know of realities so close and distant at the same time from an unusual narrative. In addition to the previous conclusions about a

sobre um lugar turístico como esse, aqui as pessoas se tornam atores principais e mostram que seu valor não é mais nem menos importante que o do outro. Em suma, o projeto desperta a curiosidade de abrir mais portas, conhecer outras histórias e estimula a descoberta de um lugar não somente pelos pontos turísticos e monumentos históricos, mas sim ouvindo aqueles que fizeram a história. Aqui, cada história individual forma parte de uma coletiva. Portanto, o projeto é capaz de estimular a mudança no direcionamento do olhar no dia-a-dia e despertar o pensamento criativo.

tourist place like this, people here become major actors and show that their value is neither more nor less important than the other. In short, the project awakens the curiosity to open more doors, to know other stories and stimulates the discovery of a place not only by the tourist sights and historical monuments, but rather listening to those who made history. Here, each individual story is part of a collective. Therefore, the project is able to stimulate the change in the direction of the look in the day to day and to awaken the creative thought.

PROJETO SONHOS: UM PROCESSO DE CRIAÇÃO COM MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE

DREAM PROJECT: A CREATION PROCESS WITH WOMEN IN VULNERABILITY SITUATION

FLAVIA LIBERMAN (AUTORA PRINCIPAL), CONRADO FEDERICI E MARINA GUZZO – TOFLAVIA.LIBERMAN@GMAIL.COM

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP (Brasil)

Docente

RESUMO

ABSTRACT

Esta apresentação pretende dar visibilidade, por meio de imagens e textos, ao Projeto Sonhos, um processo de criação que envolveu mulheres de uma região vulnerável de Santos, São Paulo, Brasil e alunos de cursos da saúde da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista. Neste projeto, debruçamo-nos sobre o tema dos sonhos: sonhos acordados, dormindo, frustrados, realizados, sonhos de futuro, sonhos a serem inventados, entre outros, com o objetivo de ativar memórias, imaginações, despertar desejos, questionar e refletir sobre as dificuldades e potências da vida dos participantes, sua comunidade e território. Utilizando diferentes metodologias de criação, compostas por práticas corporais e artísticas e com diferentes linguagens como a dança, o canto, a música, o jogo, dinâmicas teatrais, movimentos, exercícios cênicos e textuais, foram delineados material vivo

This presentation aims to give visibility, through images and texts, to a process of creation that involved women from a vulnerable region of Santos, São Paulo, Brazil and students of health courses of the Federal University of São Paulo, Campus Baixada Santista in what it called Dream Project. In weekly meetings in a delicate and intense process, we focused on the theme of dreams: dreams awake, sleeping, frustrated, fulfilled, dreams of the future, dreams to be invented, among others, with the purpose of activating memories, to question and reflect on one's own life, on its community and territory, its difficulties and powers. Using different creation methodologies composed by corporal and artistic practices, in the use of different artistic languages such as dance, singing, music, play, theatrical dynamics, movements, stage and textual exercises, living material was designed for the accomplishment of a first public performance spectacle, at the Instituto Arte no Dique, in Santos. This

para a realização de uma primeira performance-espetáculo público, no Instituto Arte no Dique, em Santos. Todo o processo envolveu beleza poética, sensibilidade, força e delicadeza, intensificada pela experiência performática. Nesta apresentação pretendemos discutir aspectos éticos, estéticos e políticos da experiência, com ênfase nas metodologias de criação desenvolvidas para produzir bons encontros trazendo alguns efeitos e desafios observados em uma proposta de caráter colaborativo e participativo. Como resultado podemos afirmar a importância das artes e de processos de criação na vida das pessoas e em suas comunidades. Enfatizamos a potência de um processo coletivo composto pela singularidade e possibilidade de cada um dos envolvidos com suas diferentes participações no processo e o desafio de interferir, modificar e produzir outras realidades.

experience allowed for greater empowerment, a place of affirmation and presence in the world for the participants, as well as poetic beauty, sensitivity and delicacy, throughout the whole process, intensified by the performance experience. In this presentation we intend to discuss ethical, aesthetic and political aspects of the experience, with emphasis on the creation methodologies developed to produce good meetings and also some effects and challenges observed in a proposal based on its collaborative and participative character. As a result we can affirm the importance of the arts and processes of creation in the lives of people in their communities. We emphasize the power of a collective process composed of the uniqueness and possibility of each of those involved with their different participations in the process, the challenge of interfering, modify and produce other realities.

INSTÂNCIAS DO COMUM: O PÚBLICO NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO TEATRAL

INSTANCES OF THE COMMON: THE PUBLIC IN THE THEATER CREATION PROCESSES

FLÁVIO DESGRANGES – FDESGRANGES@UOL.COM.BR

Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC (Brasil)

Professor do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Teatro

RESUMO

ABSTRACT

Os experimentos realizados por Augusto Boal, nos anos 1960 e 1970, constituem um marco na trajetória do teatro brasileiro, especialmente no que concerne às variadas ações que envolvem o público nos processos de criação teatral. Boal propunha, assim, que os participantes dos processos fizessem abordagens artísticas diretamente relacionadas com as questões urgentes dos contextos sociais em que estes processos eram realizados. Nesta proposta de comunicação, gostaria de retomar as experimentações efetivadas por Boal, em tensão analítica com procedimentos recentes adotados por grupos teatrais brasileiros que atuam em contextos comunitários e que, a partir de práticas específicas, visam engajar o público nos processos de criação. A noção de público está aqui sendo compreendida enquanto instâncias do comum, daquilo que é interesse da coletividade, de como os

The experiments carried out by Augusto Boal in the 1960s and 1970s are a milestone in Brazilian theater trajectory, especially regarding various actions that implicate the public in the processes of theater creation. Boal proposed, therefore, that the participants of the processes should make artistic approaches directly related to the urgent issues of the social contexts in which these processes took place. In this communication proposal, I would like to resume the proposals made by Boal, in an analytical tension with recent procedures adopted by Brazilian theater groups that work in community contexts and that, based on specific practices, aim to engage the public in the creation processes. The notion of public here is related to the instances of the common, of the communal, of what is in the interest of the collectivity;

processos de criação teatral se valem de procedimentos que evocam temáticas, ou proposições estéticas, que tratam de assuntos de interesse público. Além disso, o público no processo está também relacionado com os modos efetivos de participação, de como os integrantes do processo – artistas ou não – são convidados a interferir no processo criativo. Para tal abordagem, gostaria de tomar como exemplo as ações de alguns grupos teatrais da cidade de São Paulo, tais como, entre outros: o grupo Dolores Boca Aberta, com destaque para a concepção de uma “arena arbórea”, espaço teatral construído comunitariamente, a partir do plantio de árvores em um terreno baldio; e a Cia Teatro Documentário, que, com o projeto “Como fazer brotar poesia na casa da gente”, realiza ações artísticas com moradores e comerciantes do bairro em que o grupo está localizado.

of how theater creation processes use procedures that evoke thematic or aesthetic propositions that deal with issues of public interest. In addition, the public in the process is also connected to effective ways of participation, of how members of the process – either artists or not – are invited to interfere in the creative process. For such approach, I would like to take as an example the actions of some theater groups based in the city of São Paulo, such as (among others): Dolores Boca Aberta, highlighting the concept of an “arboreal arena”, theater set built collectively, starting from trees planting in a vacant lot; and the Cia Teatro Documentário, which, with the project “How to sprout poetry in people’s houses”, performs artistic actions with residents and small business owners of the neighborhood where the group is based.

“SONS DO JARDIM” – RELATO ETNOGRÁFICO DE UM PROJETO COMUNITÁRIO DE ANIMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

“SONS DO JARDIM” – AN ETHNOGRAPHIC ACCOUNT OF A COMMUNITY PROJECT TO REGENERATE A PUBLIC GARDEN

FILIPE MARTINS E VANESSA MARCOS – FDMARTINS@PORTO.UCP.PT

Área Transversal da Economia Social da Universidade Católica Portuguesa – ATES-UCP (Portugal)

Avaliadores

RESUMO

ABSTRACT

O projeto Sons do Jardim é uma iniciativa de intervenção cívica e artística, de base comunitária, em curso na freguesia do Bonfim, Porto (Portugal), durante 2019. Promovido por um consórcio de quatro organizações (PELE: espaço de contacto social e cultural; Rede Inducar; Associação O meu lugar no mundo; AADID: Associação dos Amigos das Deficiências Intelectuais e Desenvolventais), é apoiado pela Junta de Freguesia do Bonfim através do seu Orçamento Colaborativo. Partindo da constatação que o Jardim Paulo Vallada, no centro desta freguesia, se encontra negligenciado, impedindo uma plena utilização pela comunidade envolvente, o projeto pretende contribuir para a criação de espaços de responsabilidade coletiva e de participação cívica e artística que sensibilizem e favoreçam uma fruição e uma apropriação mais sustentável deste espaço público. Assumindo uma lógica de intervenção integrada e

The project “Sons do Jardim” is a community-based, civic and artistic initiative taking place in the parish of Bonfim, Porto, Portugal, during 2019. Promoted by a consortium of four organizations (PELE: espaço de contacto social e cultural; Rede Inducar; Associação O meu lugar no mundo; AADID: Associação dos Amigos das Deficiências Intelectuais e Desenvolventais), is supported by the Town Council of Bonfim through its Collaborative Budget. Based on the observation that Paulo Vallada’s Garden, in the center of this parish, is neglected preventing its full use by the surrounding community, the project aims to contribute to the creation of spaces of collective responsibility and civic and artistic participation that sensitize and favor an enjoyment and a more sustainable appropriation of this public space. Assuming a logic of integrated and multidimensional intervention, “Sons

multidimensional, o Sons do Jardim procura envolver diferentes atores locais (crianças, jovens e adultos) em processos participados e coletivos de tomada de decisão e de criação artística. Para tal desenvolve um conjunto de atividades: um grupo de criação artística coletiva; oficinas de experimentação artística interdisciplinares; assembleias de vizinhos; oficinas de educação para a cidadania e oficinas de “design/build together” para a construção de equipamentos interativos. A presente comunicação resulta de um acompanhamento etnográfico dos autores a este projeto, nas suas distintas dimensões e atividades, e apresentará alguns dos seus processos chave e resultados preliminares, incidindo particularmente nas mudanças identificadas nas relações dos habitantes locais com o Jardim Paulo Vallada e nas dinâmicas sociais despoletadas pela animação do mesmo.

do Jardim” seeks to involve different local actors (children, youth and adults) in participatory and collective processes of decision making and artistic creation. For this, it develops a set of activities: a group of collective artistic creation; workshops of interdisciplinary artistic experimentation; neighborhood assemblies; workshops for citizenship education and “design / build together” workshops for the construction of interactive equipment. The present communication results from an ethnographic accompaniment of the authors to this project, in its different dimensions and activities. It will present some of its key processes and preliminary results, focusing particularly on the changes identified in the relations of the local inhabitants with Paulo Vallada’s Garden and in the social dynamics triggered by its dynamization.

O QUE HÁ DE COMUM ENTRE NÓS? COMO O PÚBLICO SE APROPRIA DE UMA PRÁTICA TEATRAL?

WHAT DO WE HAVE IN COMMON? HOW DOES THE PUBLIC SEIZE THE THEATRICAL PRACTICE?

GIULIANA MARTINS SIMÕES – GIULIANASIMÕES@HOTMAIL.COM

Escola Superior de Artes Célia Helena – ESCH (Brasil)

Professora do Curso de Pós Graduação em Direção Teatral e Atuação e do Mestrado Profissional em Artes da Cena

RESUMO

ABSTRACT

Com a presente proposta de comunicação, pretendo apresentar investigação acerca das experiências realizadas pelo iNerTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral, criado em 2004, junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (eca.usp.br/inerte) e que, desde então, vem realizando diversas pesquisas acerca dos distintos modos de intervenção poética do público no teatro. A prática do iNerTE dialoga com a proposta de Augusto Boal, que dizia: “Imagine uma apresentação de teatro onde nós, os artistas, apresentamos primeiro nossa visão do mundo para que na segunda parte o público pudesse criar seu próprio mundo, inventar seu próprio futuro, experimentar seus próprios ideais”.¹ O grupo, calcado em

Throughout this proposal of communication, I intend to present a research in experiences done by iNerTE – (Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral) Unstable Centre of Studies on Theatrical Reception founded in 2004 together with the Post-Graduation Programme in Scenic Arts of USP (São Paulo University – Brazil) (eca.usp.br/inerte). Since then much research has been conducted about different ways of poetic interventions of the public in the theatre. The praxis of iNerTE dialogues with the proposition of Augusto Boal which states: “Imagine a theatre where we, the actors, first of all perform our vision of the world so that in the second part, the public could create their own world create their own future and put into practice their own ideals”.¹ Based on practical and theoretical investigations, the

investigações práticas e teóricas, organiza encontros regulares, fomentando um espaço comum de criação cênica, em que propõe a experimentação de distintos modos de atuação do espectador no evento teatral, estimulando a análise do fazer artístico e as suas possibilidades de interferência na vida social. A produção artística do público participante se dá de maneira coletiva. Enquanto se relaciona com a poesia cênica apresentada, o público se apropria dos elementos de linguagem, inventa possibilidades ficcionais, desfere lances analíticos, fazendo com que a leitura se efetive como um ato colaborativo. A cena que o iNerTE se propõe a descortinar é a cena comum que emerge do local de convívio entre artistas-propositores e artistas-espectadores.

group has organized regular meetings with the aim of fostering a common scenic space, in which the experience of different ways of acting of the public in the theatre is being proposed. This stimulates the reflection of the artistic activity and the possibilities of interfering with social life. The artistic production with the participating audience is done in a collective way. While relating to the poetic scene in place, the audience starts becoming the owner of the language elements, creating fiction possibilities, offering analytic bids, turning the whole process in a collaborative reading. The scene which iNerTE aims to unveil is the communal scene that emerges from the shared space between artist-proposer and artist-spectator.

PRÁTICAS ARTÍSTICAS COMUNITÁRIAS E PARTICIPAÇÃO CÍVICA E POLÍTICA EM PORTUGAL E NO BRASIL

COMMUNITY ARTISTIC PRACTICES AND CIVIC AND POLITICAL PARTICIPATION IN PORTUGAL AND BRAZIL

HUGO CRUZ, ISABEL BEZELGA E ISABEL MENEZES – HUGOALVESCRUZ@GMAIL.COM

Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – CIE-FPCEUP e Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora – CHAIA-UE (Portugal)
Bolseiro de Doutoramento da Fundação Ciência e Tecnologia (Ref.ª. PD/BD/128117/2016) e investigador no CHAIA-UE

RESUMO

ABSTRACT

No contexto contemporâneo tem havido uma intensificação de abordagens de criação artística participativa, embora com significativas diversidades nos participantes, espaços e tempos. A literatura destaca que estes processos podem gerar alguns impactos interessantes na participação cívica e política, mas a investigação é ainda escassa. Este trabalho explora esta questão partir de dados empíricos relativos à atividade de cinco grupos teatrais no Brasil e Portugal. O estudo pretende identificar as potencialidades e fragilidades que emergem no desenvolvimento de processos de criação teatral

In the contemporary context there has been an intensification of participatory artistic creation approaches, albeit with significant diversity in participants, spaces and times. The literature highlights that these processes may generate some interesting impacts on civic and political participation, but research is still scarce. This work explores this issue from empirical data on the activity of five theatrical groups in Brazil and Portugal. The study intends to identify the potentialities and fragilities that emerge in the development of processes of collective theatrical creation, as well as to establish possible

coletiva, assim como, estabelecer possíveis ligações com a participação cívica e política nos diversos contextos de vida dos envolvidos. A abordagem metodológica envolve a observação e notas de terreno relativas a diferentes ações dos grupos, entrevistas (participantes, direções e parceiros dos grupos) e grupos focais com as pessoas das comunidades diretamente envolvidas nestas experiências. Esta comunicação procura relacionar algumas dimensões estruturantes destes processos, com possíveis mudanças a nível individual, coletivo, comunitário, institucional e político.

links with civic and political participation in the diverse contexts of life of those involved. The methodological approach involves observation and field notes regarding different group actions, interviews (participants, directions and group partners) and focus groups with the people of the communities directly involved in these experiences. This communication seeks to relate some structuring dimensions of these processes, with possible changes at individual, collective, community, institutional and political levels.

PRODUÇÃO DE VIDA, CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO NOS 26 ANOS DO CORAL CÊNICO CIDADÃOS CANTANTES.

PRODUCTION OF LIFE, CREATION AND TRANSFORMATION IN THE 26 YEARS OF THE SCENIC CHOIR SINGING CITIZENS

ISABEL CRISTINA LOPES E JULIO CEZAR GIUDICE MALUF – JULIOMALUF41@GMAIL.COM

Instituto de Saúde Secretaria Estadual de Saúde/SP e Escola Municipal de Iniciação Artística de São Paulo – EMIA (Brasil)
Psicóloga Pesquisadora do Laboratório de Inovação Social e Professor de música

RESUMO ABSTRACT

A pesquisa investiga a atuação do Coral Cênico Cidadãos Cantantes, grupo que segue os princípios do projeto intersecretarial CECCO – Centro de Convivência e Cooperativa, ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo. Criado em 1992, o coral visa atingir um grupo heterogêneo pelo interesse na construção artística, que possa reunir desde portadores de sofrimento mental, pessoas marginalizadas ou excluídas socialmente, a pessoas da população em geral, tendo como premissa trabalhar em espaços públicos de cultura como o Centro Cultural Galeria Olido em SP, espaço de portas abertas, com transparência de vidros, rente a rua no centro da cidade. O foco do trabalho está na produção artística, buscando ressaltar as diferentes condutas musicais escolhidas pelo grupo, buscando alterar lugares pré-definidos no espaço do comum. A pesquisa busca desvelar os sentidos

The research investigates the performance of the Singing Choral Singers Choir, a group that follows the principles of the intersecretarial project CECCO – Coexistence and Cooperative Center, connected to the Health Department of São Paulo. Created in 1992, the choir aims to reach a heterogeneous group for the interest in the artistic construction, which can gather from people suffering from mental suffering, people marginalized or socially excluded, people of the population in general, with the premise of working in public spaces of culture as the Olido Cultural Center in SP, space of open doors, with transparency of glasses, close to the street in the center of the city. The focus of the work is on artistic production, seeking to highlight the different musical conducts chosen by the group, seeking to change pre-defined places in the common space. The research seeks to unveil

existentes no trabalho realizado pelo Coral, a partir do enfoque dado à sua produção artística e constituição como grupo heterogêneo, que produz arte, ativismo com alcance terapêutico. A leitura se dá à luz de algumas idéias de Foucault especificamente a da conformação do conceito de biopolítica, que propõe uma sociedade na qual o controle, a categorização e a vigilância estão cada vez mais presentes. A arte se apresenta, neste contexto, como forma de resistência a esse biopoder, por sua possibilidade de (re)-criação, singularização e questionamento de normas instituídas. Este estudo recupera o sentido da arte como um atributo humano capaz de transformar atitudes, lugares do saber, lugares de existência e, por consequência, capaz de provocar uma nova estética do comum.

the existing senses in the work performed by the Choir, based on the focus given to its artistic production and constitution as a heterogeneous group, which produces art, activism with therapeutic reach. The reading takes place in the light of some ideas of Foucault specifically that of the conformation of the concept of biopolitics, which proposes a society in which control, categorization and vigilance are increasingly present. In this context, art presents itself as a form of resistance to this biopower, because of its possibility of (re)-creation, singularization and questioning of established norms. This study recovers the sense of art as a human attribute capable of transforming attitudes, places of knowledge, places of existence and, consequently, capable of provoking a new aesthetics of the common.

DESLOCAMENTOS SENSÍVEIS: INSCRIÇÕES PÚBLICAS DE PROJETOS COLETIVOS NA INTERFACE ARTE E SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO - EXPLORAÇÕES INICIAIS

SENSIBLE DISPLACEMENTS: PUBLIC INSCRIPTIONS OF COLLECTIVE PROJECTS IN THE ART AND HEALTH INTERFACE IN THE CITY OF SÃO PAULO - INITIAL EXPLORATIONS

ISABELA UMBUZEIRO VALENT (AUTORA PRINCIPAL), ERIKA ALVAREZ INFORSATO, RENATA MONTEIRO BUELAU, ELIANE DIAS DE CASTRO E ELIZABETH MARIA FREIRE DE ARAÚJO LIMA – ISABELAVALENT@USP.BR

Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional – PACTO e Programa de Pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte – PGEHA da Universidade de São Paulo – USP (Brasil)

Doutoranda em Estética e História da Arte, bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo – FAPESP (processo n. 2016 – 17723-3) e pesquisadora do PACTO-USP

RESUMO ABSTRACT

Num território de interface entre as artes, a saúde e a cultura, o Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional (PACTO) da Universidade de São Paulo - Brasil, tem constituído uma proposta de construção de redes e cooperação com coletivos artísticos e culturais que agencia formação, clínica e produção de subjetividade numa perspectiva ético-estético-política, instaurando modos de existir e criando um corpo comum. Nesse cenário emerge uma pesquisa cujo problema consiste em possibilitar que aquilo que é produzido nesses coletivos seja compartilhado e possa incidir em outros territórios, sem que essa divulgação fira seus modos de existir. A partir de processos participativos e

colaborativos são desenvolvidas ações de produção e divulgação de registros sensíveis que tornam visíveis as singularidades dessas propostas. Entende-se que tornar público estes modos de operar e as produções dali decorrentes favorece a criação de pistas para a multiplicação de metodologias de resistência e enfrentamento de processos de institucionalização, hegemonização dos modos de fazer, e padronização que insistem nas especialidades e rejeitam a dimensão múltipla e paradoxal no tratamento à vida. Nesse momento, apresentam-se as explorações iniciais da pesquisa em desenvolvimento, dedicadas às questões ético-políticas implicadas nos regimes de visibilidade dessas práticas.

The Laboratory of Studies and Research Art, Body and Occupational Therapy (PACTO) – University of São Paulo, Brazil – has developed a proposal in the interface between the arts, health and culture in cooperation with artistic and cultural collectives. This proposal connects education, clinics and production of subjectivity with an ethic-aesthetic-political perspective, instituting ways of existing and creating a common body. In this scenario emerges a research that aims to enable the sharing of what is produced in these collectives to affect other territories, without disrespecting their ways of existing. Therefore, actions to produce and disseminate sensible

records from participatory and collaborative processes are developed to make the singularities of these proposals visible. Publicizing this way of operating and the resulting productions favors the creation of clues for developing methodologies of resistance and confrontation of standardization and hegemonization processes that insist on the specialties and reject the multiple and paradoxical dimension in the treatment of life. This presentation shows the initial explorations of the research in development, dedicated to the ethical-political questions implied in the regimes of visibility of these practices.

O ASSÉDIO SEXUAL DISCUTIDO NO ESPAÇO CÊNICO: OS LIMITES E AS POTENCIALIDADES DO TEATRO-FÓRUM

SEXUAL HARASSMENT DISCUSSED IN THE SCENIC SPACE: THE LIMITS AND POTENTIALS OF THE FORUM THEATRE

JOANA CRUZ, TERESA MARTINS, JOSÉ MIRANDA, ADÃO REIS E MARTA CALEJO – JOANAPMCRUZ@GMAIL.COM

Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – CIIE-FPCEUP / Associação Tartaruga Falante (Portugal)

RESUMO

ABSTRACT

Tendo como ponto de partida o assédio sexual contra as mulheres no espaço público, um grupo de ativistas da cidade do Porto construiu uma peça de teatro-fórum sobre esta problemática, apresentando-a em diversos locais de Portugal. Na peça são exploradas as temáticas do assédio sexual, da desigualdade e da violência de género, tendo como pano de fundo as mobilizações cidadãs que têm vindo a potenciar-se, tanto a nível local como transnacional. Partindo da experiência de construção coletiva da peça e das diferentes apresentações feitas, pretende-se refletir sobre a utilização do

Taking women sexual harassment in public places as a central and collective theme, a group of activists from the city of Porto organized and presented a Forum Theatre play in several cities of Portugal. The play reports harassment in the public space underlying gender unbalances and violence in a context of growing feminist and civic movements appearing at local and transnational levels. Based on the experience of constructing and

teatro-fórum (TF) como instrumento de transformação social. Sublinhando o contexto nacional e internacional em que se inscreve o problema, discute-se o potencial e os limites de uma intervenção com estas características. As intervenções dos/as espect-atores nas apresentações de TF foram registadas e o conteúdo e a frequência das diferentes “respostas” analisado. A partir delas discute-se e questiona-se a capacidade das Artes e da Educação contribuírem para uma ação emancipatória em relação a problemas sociais.

presenting this FT play we aim to reflect on the limits and possibilities of this methodology as a tool for social transformation. The interventions of the spect-ators were registered and analyzed in terms of content and frequency of answers. From that data, we aim to discuss and question the capacity of arts and education to contribute to emancipatory actions towards social change.

INTERVENÇÃO PARTICIPATIVA COM JOVENS – OS DESAFIOS E SUCESSOS NO USO DE METODOLOGIAS ARTÍSTICAS EM CONTEXTO ESCOLAR

PARTICIPATORY INTERVENTION WITH YOUTH: CHALLENGES AND SUCCESSES OF THE USE OF ARTISTIC METHODOLOGIES IN THE SCHOOL CONTEXT.

JOANA CRUZ, CARLA MALAFAIA, JOSÉ EDUARDO SILVA E ISABEL MENEZES – JOANAPMCRUZ@GMAIL.COM

Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – CIIE-FPCEUP (Portugal)
Bolsreira de investigação

RESUMO

ABSTRACT

Integrado no projeto europeu CatchEyou – e com o objetivo de potenciar a vivência da cidadania europeia e a participação política dos jovens – três investigadores desenvolveram uma intervenção participativa, com a duração de dois anos letivos, numa escola do ensino secundário na área do Grande Porto. Tomando como base os pressupostos da Investigação-Ação, 27 estudantes de uma turma do ensino profissional foram envolvidos num processo de co-investigação que reuniu metodologias tradicionais e artísticas. Iniciando o processo com o método do Teatro do Oprimido, identificaram-se coletivamente os principais problemas sentidos pelos

estudantes, e elegeu-se a violência no namoro como foco de investigação. Quatro técnicas/métodos foram utilizados num processo quase-científico para a análise da realidade: Teatro-Imagem, Photovoice, Entrevistas e Questionários. A presente comunicação foca o Photovoice e o Teatro do Oprimido como possibilidades metodológicas para aumentar a visão crítica e transformativa da realidade. Tendo em conta as especificidades do contexto escolar e a dimensão europeia, base do processo, procura-se descrever os principais desafios e sucessos da intervenção.

Taking part of a larger European project that aimed to increment European citizenship and the political participation of youth, three researchers (first authors of the present communication) developed a 2-years participatory intervention in a secondary school of Porto outskirts. Working within a professional class of 27 students, they promoted a co-research process, entangling both traditional and artistic methodologies. In the lines of Y-PAR, students were called to identify, analyze and provoke changes on their perceived problems. Strategically starting with Theatre of the Oppressed methodology a major issue was elected: dating violence. A seemingly scientific

research was then undertaken in order to closely analyze this problematic and to identify spaces of possibility in order to transform it. Four different methodologies/techniques were used – Image Theatre, Photovoice, Interviews and Questionnaires. The present communication focuses on the two artistic methodologies – Theatre of the Oppressed and Photovoice – and envisage to describe the major challenges and accomplishments of such a process. School context and its specificities will be outlined as well as the European dimension that was a key component of the process.

O TEATRO ATRAVESSADO PELO TERRITÓRIO NAS OBRAS DO GRUPO CÓDIGO

THEATRE CROSSED BY THE TERRITORY IN THE WORK OF GRUPO CÓDIGO

JORGE ROBERTO RIBEIRO BRAGA JUNIOR – JRRBJUNIOR@GMAIL.COM

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Brasil)

RESUMO

ABSTRACT

O artigo versa sobre o trabalho artístico desenvolvido pelo Grupo Código, um grupo de teatro fundado em 2005, com sede na cidade de Japeri, município com mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Grupo, um dos coletivos abordados na tese de doutorado de Marina Henriques Coutinho: “A favela como palco e personagem” publicada em 2012, tem desenvolvido suas produções com base nas diversas relações entre teatro e comunidade. Nesse artigo, procuro descrever como os processos criativos desenvolvidos junto ao grupo têm sido impactados por essas relações e, principalmente, pelo território, com a contribuição do conceito de “teatro atravessado” de José da Costa e Cristophe Bident. Com base na análise dos quatro primeiros espetáculos de seu repertório, de seus processos de criação e de encenação, busco identificar os principais mecanismos de aproximação utilizados

This article deals with the artistic work developed by Grupo Código (The Code Group), a theater group founded in 2005, based in the city of Japeri (municipality with the lowest Human Development Index (HDI) in the metropolitan region of Rio de Janeiro). This theater group was one of the groups approached in the doctoral thesis of Marina Henriques Coutinho: “A favela como palco e personagem” (The favela as stage and character) published in 2012. Grupo Codigo has developed its productions based on the relationships built between the theater group and its community. In this article, being in the role of actor and producer, I describe how the creative processes developed by the group have been impacted by relationships, especially within the community, as well as the contribution of the conception of “crossed theater” by José da Costa and Cristophe Bident. Based on the analysis of the group’s first four plays, its creation, and staging processes, I identify the main engagement

que viabilizam a conexão das obras com o território para refletir sobre as táticas poético-políticas do grupo. Esses mecanismos se dão por meio de algumas ações específicas como: a inserção do contexto social na estrutura dramática e como elemento do componente estético, a expansão espacial da cena, o que influencia a estrutura cênico-dramática do espetáculo. Há uma ênfase, sobretudo, na análise de “Inimigo do povo”, uma adaptação da obra de Ibsen montada em 2009 e o espetáculo de maior reconhecimento de toda a sua trajetória. O Grupo Código é um dos principais articuladores da Rede Baixada Em Cena, movimento que integra dezasseis grupos teatrais da Baixada Fluminense, vencedora da categoria inovação do Prêmio Shell, mais importante prêmio do país, pelo movimento de discutir estética e pela mobilização de diversos grupos em 2017.

mechanisms used that enable the connection of each work with the community to reflect about the poetic and political tactics of the group. These mechanisms take the form of some specific actions such as the insertion of the social context into the dramaturgical structure and as its aesthetic component, as well as the spatial expansion of the scene, which influences the scenic-dramaturgical structure of the spectacle. There is an emphasis on the “Enemy of the People” analysis, an adaptation of Ibsen’s play assembled in 2009 which is the most recognized play of the group. The Code Group is one of the main members of Rede Baixada em Cena, a movement that integrates seventeen theater groups from Baixada Fluminense, winner of innovation category of Prêmio Shell, most prestigious prize of Brazilian theater, because of the movement to discuss aesthetics and the mobilization of several groups in 2017.

LA POLITICIDAD O DIRECCIONALIDAD EDUCATIVA EN LAS ARTES COMUNITARIAS. BASKET BEAT: MÁS ALLÁ DE LOS TALLERES

UNDERSTANDING EDUCATION AS A POLITICAL ACT IN COMMUNITY ARTS. BASKET BEAT: BEYOND THE WORKSHOPS

JOSEP Me ARAGAY BORRÀS – ARAPUIG@HOTMAIL.COM

Basket Beat: movimiento, arte, educación y acción social (España)

Director

RESUMEN

ABSTRACT

En ésta ruidosa y opresiva sociedad de la inmediatez, el control y la desmesura-, crece la importancia de que las artistas-educadoras seamos acompañantes más que transmisores de una colección de conocimientos que nos sirven cada vez menos. Sabemos los discursos políticamente correctos, debatimos términos, citamos la escuela nueva, pero muchas de nuestras prácticas son tradicionales, están llenas de autoritarismo, de repetición, y promueven y premian el adormimiento, lo previsible y la quietud de los cuerpos. Des de nuestro posicionamiento, cómo facilitamos los procesos de enseñanza y aprendizaje acaba siendo más sustancial que lo que formalmente “enseñamos”. Y es que cómo nos desarrollamos como educadoras delante de los otros es lo que realmente

Within the context of this noisy, oppressive culture of immediacy, control and excess, it is gaining more importance the view of the educator-artist as someone who accompanies a learning process rather than a transmitter of a body of knowledge (which is less and less relevant). As professionals we know how to be politically correct, we discuss terms, we cite the “new school”, but many of the practices are traditional, authoritarian, repetitive, and promote and reward “sleepiness”, predictability and physical passivity. From Basket Beat’s political stance, how we facilitate the teaching and the learning processes ends up being more substantial than what we formally “teach”. In the end it is how our work as educators

remueve, lo que queriendo -o sin querer- estamos enseñando: lo que los otros aprenden. Como decía Freire (2003), “yo no soy político porque quiera, sino porque mi misma condición de educador me la impone”. Más allá de los talleres, la formación y la orquesta de Basket Beat (que por si mismas ya las pensamos como acciones políticas), nuestra mirada como profesionales, como nos organizamos/gestionamos como entidad y la relación que construimos con los demás agentes participantes son pilares básicos de un posicionamiento transversal que llene de contenido real nuestras prácticas artísticas. Y es que no lo olvidemos: el arte no tiene el poder de transformar por si solo.

unfolds in front of others what really moves, what creates (intentionally or not) a teaching and what others learn. As Freire (2003) said, “I am not a politician because I want to, but because my very condition as an educator imposes it on me”. A part from the workshops, the professional trainings and the Basket Beat orchestra (which in itself we already think of as political actions), our gaze as professionals, how we organize / manage our entity and the relationship we build with the other participating agents are basic pillars of a transversal position that fills our artistic practices with real content. Let’s not forget: art does not have the power to transform by itself.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS ARTES COMUNITARIAS DES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL. LA EXPERIENCIA BASKET BEAT” Y LA COLECCIÓN ARTE SOCIAL DE LA EDITORIAL NERET EDICIONS

BOOK PRESENTATION “COMMUNITY ARTS FROM SOCIAL EDUCATION. THE BASKET BEAT EXPERIENCE”

JOSEP Mª ARAGAY BORRÀS – ARAPUIG@HOTMAIL.COM

Basket Beat: movimiento, arte, educación y acción social (España)

Director

RESUMEN

ABSTRACT

Con una narración principalmente didáctica entre la práctica, la investigación y la teorización, y des del compromiso con las personas, el reconocimiento de sus capacidades y la crítica social, en este libre encontraréis una conceptualización inédita sobre las artes comunitarias así como las bases metodológicas de Basket Beat, un proyecto que acompaña más de 350 personas cada semana haciendo música en grupo y con pelotas de básquet. Este libro es el resultado de casi diez años de trayectoria

An unprecedented conceptualization of community arts as well as the methodological basis of Basket Beat are presented in this book. This socio-educational program accompanies more than 350 people every week making music in groups with basketballs. The text has

en el ámbito social con el proyecto y la asociación Basket Beat. Esta narración se presenta en el marco del proyecto Arte Social y la editorial Neret Edicions que quieren ser una plataforma de encuentro (principalmente textual, pero no solamente) entre personas, colectivos y organizaciones comprometidas con cualquiera forma de acción y/o manifestación artística que tenga un valor añadido para la integración y apoderamiento social de personas y colectivos.

a didactical approach that combines practical work, research and theorization and it is written from a strong commitment to the people, the acknowledgment to their capacities, and a social critique.

VOZES DO PORVIR - NARRATIVAS SUBTERRÂNEAS E DRAMATURGIAS LATENTES

VOICES OF FUTURE - SUBTERRANEAN NARRATIVES AND LATENT DRAMATURGIES

KÁTIA LETÍCIA COSTA SANTOS – KATTYLETICIA@GMAIL.COM

Universidade Federal da Bahia – UFBA (Brasil)

RESUMO

ABSTRACT

Vozes do Porvir – Narrativas subterrâneas e dramaturgias latentes é uma experiência que pretende contribuir com os estudos acerca da dramaturgia e seus processos de criação, a partir de expressões que compõem culturalmente 02 comunidades negras do estado da Bahia, no Brasil: Parque Florestal (Camaçari); Quilombo do Dandá (Simões Filho). A experiência, que se configura como uma pesquisa acadêmica tem, como base, a iniciação de mulheres negras que não ocupam os espaços educacionais formais em oficinas de escrita e se propõe investigar o potencial da escrita literária como método para visibilizar histórias de vida, criar dramaturgias e, com isso, promover acessibilidade às artes a mulheres que vivem distanciadas deste processo. Paralelamente são investigadas as raízes culturais e históricas da comunidade

Voices of the Future – Underground Narrative and latent dramaturgies it's an experience that want to contribute with the studies about dramaturgy and its processes of creation, as from expressions that make up culturally two black communities of the state of Bahia: Parque Florestal (Camaçari); Quilombo do Dandá (Simões Filho). The experience, that sets up as an academic research as, as basis, the initiation of black women that doesn't occupy educational formal spaces in writing workshops and proposes to investigate the potential of literary writing as a method to make visible histories of life, create dramaturgies and, with that, promote accessibility to Arts to the women who live distanced of this process. Parallel are investigated the cultural and historic roots of the black community in the diaspora, exploring academically

negra na diáspora, explorando academicamente e numa dimensão prática a geopolítica de povos remanescentes de africanos na região metropolitana de Salvador, reconhecendo, neste trajeto, as práticas ancestrais e a atuação das mulheres na construção de caminhos de resistência e sobrevivência através da organização sociocultural e econômica das comunidades onde vivem. No tocante às ciências humanas, a investigação conclama saberes acerca do teatro contemporâneo e suas ideologias, propondo novas epistemologias para a produção do conhecimento sobre as artes cênicas, experimentando a relação entre o clássico e o popular, a fim de promover o debate sobre problemáticas raciais, especialmente no que tange questões como representatividade, diversidade e alcance social para as artes cênicas.

and in a practical dimension the geopolitic of remaining African people in the metropolitan region of Salvador, recognizing, on this path, the ancestral practices and the role of women in the construction of ways of resistance and survival truth the sociocultural and economic organization of their our communities. In what touches to Human sciences, the investigation calls out knowledge about contemporary theater and its ideologies, proposing new epistemologies to the production of knowledge about Performing Arts, experimenting the relationship between the classic and the traditional, in order to promote the debate about racial problems, especially with regard to questions as representativeness, diversity and social reach to the Performing Arts.

TERRITÓRIO EM MOVIMENTO: ARTE E OCUPAÇÃO DAS RUAS NA FAVELA VILA NOVA JAGUARÉ

TERRITORY IN MOVEMENT: ART AND OCCUPATION OF THE STREETS IN THE FAVELA VILA NOVA JAGUARÉ

LEANDRO DE OLIVA COSTA PENHA E MARIA ANGÉLICA DURÃES MENDES DE ALMEIDA – LEANDRO.OLIVA@PROJETOPALCO.

COM.BR

Projeto PALCO (Brasil)

Diretor geral e Coordenadora Pedagógica

RESUMO

ABSTRACT

O Projeto PALCO – Projeto para Arte, Lazer, Cultura e Orientação – tem como objetivo promover e ampliar o conhecimento, o acesso e o interesse pela arte auxiliando no fortalecimento de competências e habilidades socioemocionais de crianças, jovens, adultos, idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Atua em rede, desde 2014, dentro de escolas públicas, de organizações da sociedade civil e em espaços nas favelas do bairro Jaguaré, zona oeste da cidade de São Paulo/Brasil, local em que os moradores sentem falta de equipamentos culturais públicos, onde há um aumento no índice de violência nos últimos anos e indicadores de evasão escolar altos em comparação com a média da cidade. A cada ano, a partir do envolvimento coletivo com moradores, os educadores de teatro, dança, música e artes visuais,

The PALCO Project – Project for Art, Leisure, Culture and Guidance – aims to promote and expand knowledge, access and interest in art, helping to strengthen the skills and the social-emotional skills of children, young, adults and elderly people who live in vulnerability. Since 2014, it has been operating in network with public schools, civil society organizations and community places in the favelas of Jaguaré neighborhood, located in the western zone of the city of São Paulo/ Brazil, where residents feel the lack of public cultural facilities, there has been an increase in violence rate in recent years and school drop-out rates are high if compared to the city average. Every year, from the collective involvement with the residents, the educators of theater, dance, music and visual arts,

juntamente com a equipe gestora do projeto, chegam ao tema orientador para a mostra anual. Em 2018, as ruas, vielas, escadarias e passagens da favela foram o cenário para troca de experiências artísticas comunitárias e ambiente para o sentimento do valor da arte na existência humana. Foram dois dias de apresentações de teatro a céu aberto na rua da feira e na escadaria dominada pelo tráfego, de recitais de violão em frente à igreja e bares, de banda de rock na praça, de coral de senhoras no comércio, de crianças improvisando pelos becos e de centenas de moradores assistindo em cortejo aos espetáculos. Um desdobramento foi a escolha do tema memória para um espetáculo teatral na favela com estreia em novembro/2019.

together with the project's management team, define the guiding theme for the annual show. In 2018, the favelas' streets, alleys, stairways and passages were the setting for exchanging community artistic experiences and an environment for the feeling of the value of art in human existence. There were two days of open-air theater performances in the street market and on the traffic-dominated staircase, guitar recitals in front of the church and bars, rock band in the square, senior women' choir in the street commerce, children improvising around the alleys and hundreds of residents watching shows as they follow a parade. As an extension, memory was the theme chosen for a theatrical spectacle in the favela which will premiere in November/2019.

O MEU BAIRRO NÃO TEM PAREDES

MY NEIGHBORHOOD HAS NO WALLS

LEONEL RANÇÃO – LEONELRANCAO@GMAIL.COM

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – ESMAE-IPP (Portugal) / Cabeças no Ar e Pés na Terra (Portugal)

Mestrado em Artes Cénicas / estagiário

RESUMO

ABSTRACT

“O meu bairro não tem paredes” é um projeto da Câmara Municipal de Valongo cujo objetivo temático consiste na promoção da inclusão social e combate à pobreza e qualquer tipo de discriminação, tendo como tipologia de ação: abordagens integradas de inclusão ativa. Este projeto inclui diversas atividades dinamizadas por diferentes entidades parceiras. O teatro é da responsabilidade do Centro Social de Ermesinde e enquadra-se na tipologia de operações 4 – Fomentar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social e promover estratégias locais de inclusão ativa; ação 3 – Ações de inclusão pela arte e pelo desporto; atividade 1 – Inclusão através das Artes Dramáticas. Sendo esta atividade dinamizada pela companhia de teatro Cabeças no Ar e Pés na Terra. Esta atividade de inclusão pelas artes dramáticas tem como objetivo a criação de grupos de teatro com os residentes nos empreendimentos de habitação social de Sampaio (Ermesinde), Barreiro (Alfena) e Baldeirão (Sobrado). Com esta comunicação pretende-se refletir sobre as práticas artísticas com estas 3 comunidades do Concelho de Valongo. Pensar na importância de todo o processo de criação coletiva para os participantes e como este

“O meu bairro não tem paredes” is a project from Câmara Municipal de Valongo which thematic aim consists in promoting social inclusion and fight against poverty and any kind of discrimination, it has as action typology: integrated approaches to active inclusion. This project includes several activities promoted by different partner entities. The theater is the responsibility of Centro Social de Ermesinde and is based on the operations typology 4 – Foster innovative local social development approaches and promote local strategies for active inclusion; action 3 – Inclusion actions through art and sport; activity 1 – Inclusion through the Dramatic Arts. This activity is dynamized by the theater company Cabeças no Ar e Pés na Terra. This activity of inclusion by the dramatic arts has as its objective the creation of theater groups with residents in the social housing ventures of Sampaio (Ermesinde), Barreiro (Alfena) and Baldeirão (Sobrado). This communication intends to reflect on the artistic practices with these 3 communities from Concelho de Valongo. Thinking about the importance of the whole process of collective creation for the participants and how this process can work as a factor of social inclusion.

processo pode funcionar como fator de inclusão social. Entre setembro de 2018 e julho de 2019 são realizados encontros semanais de 1 hora com cada um dos grupos. Durante estes encontros são propostos diversos jogos teatrais e a partir de improvisações são recolhidas as histórias que querem ser contadas. Histórias pessoais e coletivas. Histórias das suas vivências antes da sua chegada ao bairro e da forma como sentem o bairro onde vivem. Partindo do nome do projeto O meu bairro não tem paredes, os participantes refletem sobre o que é para cada um deles um bairro, o que é o seu bairro, o que são estas paredes, o significado que têm para eles e o sentido de não existirem paredes a separar o bairro da restante comunidade onde se insere. Todo este processo, esta recolha, estas experiências, estas vivências, são a base para a dramaturgia do espetáculo final. Se, para caminhar para uma sociedade mais inclusiva por sentirmos que estas comunidades são ainda muitas vezes estigmatizadas e marginalizadas, é necessário eliminar paredes, queremos que com o teatro estas comunidades se sintam mais empoderadas para elas, sozinhas, as conseguirem derrubar.

Between September 2018 and July 2019, weekly meetings of 1 hour are held with each of the groups. During these meetings various theatrical games are proposed and from improvisations the stories that want to be told are collected. Personal and collective stories. Stories of their experiences before their arrival in the neighborhood and the way they feel the neighborhood where they live. Starting with the name of the project O meu bairro não tem paredes (My neighborhood does not have walls), the participants reflect on what is for each of them a neighborhood, what is their neighborhood, what are these walls, the meaning they have for them and the meaning of not having walls separating the neighborhood from the remaining community where it is inserted. All this process, this collection, these experiences are the basis for the dramaturgy of the final show. If, in order to move towards a more inclusive society because we feel that these communities are still often stigmatized and marginalized, it is necessary to eliminate walls, we want that with theater these communities feel more empowered for that them, alone, overthrow them.

POLÍTICAS DO COMUM: UM CASO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO CULTURAL BRASILEIRA

POLICIES OF COMMON: A CASE OF INNOVATION IN BRAZILIAN CULTURAL MANAGEMENT

LIA CABRAL BARON – LIABARON@GMAIL.COM

Secretaria Municipal de Cultura de Niterói (Brasil)

Subsecretária de Cultura

RESUMO

ABSTRACT

Nas últimas duas décadas, tornaram-se mais potentes e visíveis as manifestações culturais produzidas nos territórios populares, bairros pobres, favelas, subúrbios e periferias, assim como nos interiores e rincões do Brasil. Essas expressões têm a força de desafiar desigualdades de variados tipos e de questionar o lugar subalternizado em que seus agentes costumam ser colocados. Além de nascerem e se fortalecerem em áreas periféricas, são capazes de transformar as condições sociais assimétricas que caracterizam essas regiões. Isso porque instauram novos campos de experiência do comum, criam espaços originais de compartilhamento. Tais expressões vêm se fortalecendo a ponto de terem demandado o desenvolvimento de políticas adequadas à sua continuidade, consolidação e crescimento. Pode-se afirmar que o ciclo

In the last two decades, it had become more powerful and visible the cultural manifestations produced on the popular territories, poor neighbourhoods, favelas, suburbs, outskirts, just as on interiors and corners of Brazil. These expressions have the strength of challenging inequalities of various kinds and of questioning the subordinated place where its agents are usually placed in. Besides being born and strengthening in outlying areas, they are capable of transforming the asymmetric social conditions that characterize these regions. This happens because establish news areas of the common's experience, create original spaces of sharing. Such expressions have been strengthened to the point that they have demanded the development of appropriate policies to their continuity, consolidation and growth. It's possible

de formulação de políticas dessa natureza foi iniciado no âmbito federal, na década de 2000, tendo impulsionado a formulação de políticas de caráter similar pelos estados, municípios e organizações privadas – com ou sem fins lucrativos. Para que essas políticas se tornassem efetivas, foi necessário que as instâncias de gestão cultural brasileira desenvolvessem um arcabouço conceitual, metodológico, jurídico e administrativo específico, o que pode ser entendido como um campo de inventividade e inovação no ambiente das políticas culturais brasileiras. Esta comunicação tem como objetivo historicizar o desenvolvimento de tais políticas e identificar seus principais traços diferenciais, apostando no potencial de se constituírem como referências para o desenvolvimento de ações similares em outros lugares do globo.

to affirm that the formulation cycle of policies of this nature was initiated at the federal level, in the 2000s decade, having promoted the formulation of policies of a similar character by the states, municipalities and private organizations – whether or not for profit. For these policies to become effective, it was necessary for the instances of Brazilian cultural management to develop a specific conceptual, methodological, legal and administrative framework, what can be understood as a field of inventiveness and innovation in the context of Brazilian cultural policies. This communication aims to historicize the development of such policies and identify their main differential features, betting on the potential of being constituted as references for the development of similar actions in other places of the globe.

O ESPAÇO DA RUA COMO TERRITÓRIO SITIADO: ASTÚCIAS E TÁTICAS DO FAZER COLETIVO

THE SPACE OF THE STREET AS A SITUATED TERRITORY: ASTUCES AND TACTICS OF THE COLLECTIVE

LILIANE FERREIRA MUNDIM – LILIANE.MUNDIM@GMAIL.COM

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Brasil)

Professora Efetiva do Departamento de Ensino do Teatro

RESUMO

ABSTRACT

O espaço urbano é lócus permanente de ocupação para as mais variadas formas culturais e artísticas. No entanto, sua utilização está sujeita a regras e a sistemas organizacionais, fazendo com que muitos movimentos de cunho festivo, como festas e festejos tradicionais populares, tanto religiosos ou laicos, sejam substituídos pela dinâmica de individualização.

A performance denominada Auto de São Roque vem sendo realizada há 10 anos na comunidade da Ilha de Paquetá pelo Coletivo Cantareira como uma tentativa de integrar a criação artística, inserida nos pressupostos de um fazer cultural de cunho popular, de caráter comunitário, construído em bases cooperativas e coletivas; atribuindo valores estéticos a essa produção, na contramão

Urban space is a permanent locus of occupation for the most varied cultural and artistic forms. However, its use is subject to rules and organizational systems, making many festive movements, such as festivals traditional folk festivals, whether religious or laic, are replaced by the dynamics of individualization.

The performance called Auto de São Roque has been held for 10 years in the community of the Island of Paquetá by the Cantareira Collective as an attempt to integrate the artistic creation, inserted in the presuppositions of a cultural doing of a popular character, community character, built on a cooperative basis and collective; attributing aesthetic values to this production, against the formatted

dos modelos formatados e estereotipados que agem em detrimento das criações mais comuns e particulares.

O trabalho do Coletivo abre espaço para consolidar o poder que a sociedade civil, organizada e reunida em torno de objetivos comuns pode vir a adquirir; qual seja, a retomada do espaço público da rua não só como um direito à rotina e ao fluxo cotidiano, mas também ao folguedo, à festa, ao cortejo e às formas singulares.

O espaço público da Ilha de Paquetá, por sua carga simbólica, induziu a prática desses experimentos, reafirmando sua potência como habitat de memória, de história e de pertencimento, instigando a investigação no campo das artes cênicas e da performance.

and stereotyped models that act to the detriment of the most common and particular creations.

The work of the Collective opens space to consolidate the power that civil society, organized and gathered around common goals may come to acquire; that is, the resumption of the public space of the street not only as a right to routine and daily flow, but also to revelry, party, courtship and singular forms.

The public space of the Island of Paquetá, for its symbolic load, induced the practice of these experiments, reaffirming its power as habitat of memory, history and belonging, instigating research in the field of performing arts and performance.

HERANÇAS

INHERITANCE

MANAÍRA DE MELO PEREIRA – MANAIRAMELO@GMAIL.COM

Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Brasil)

Estudante

RESUMO

ABSTRACT

Na construção desse trabalho foi permeada e afetada pelas várias “heranças”, as minhas e as que observei nos meus alunos. Os processos se imbricaram de uma forma que as discussões estimuladas na sala de aula foram para o meu corpo e se transformaram em cena. Tudo isso só foi possível por meio das experiências enquanto docente, ou neste caso artista-docente, a sala de aula, os estudantes foram meus estímulos artísticos. Numa tentativa de se aproximar dos padrões de beleza, observando que isso não é possível de fato, a personagem passa por um processo de questionamento desses padrões, e tenta

In the construction of this work I was permeated and affected by the various “inheritances”, mine and those I observed in my students. The processes were interwoven in a way that the discussions stimulated in the classroom went to my body and became scene. All this was only possible through the experiences as a teacher, or in this case artist-teacher, the classroom, the students were my artistic stimuli. In an attempt to approach beauty standards, noting that this is not really possible, the character goes through a process of questioning these patterns, and tries to untie them, who helps her is the

se desamarrar deles, quem a ajuda é o orixá da justiça Xangô que representa a decisão, a concretização, a vontade, a iniciativa. Após essa transição há um momento de libertação estimulado por Oxum que incentiva a vaidade e a aceitação dessa identidade que a personagem está começando a assumir e conhecer. Buscando essas heranças ela vai conhecer um pouco da cultura que começou a se identificar. As heranças começam desde a tentativa de se enquadrar em padrões estabelecidos, até o momento das descobertas que a personagem fará sobre a cultura popular brasileira, sobretudo as Afro-brasileiras.

orixá of justice Xango that represents the decision, the concreteness, the will, the initiative. After this transition there is a moment of liberation stimulated by Oxum that encourages the vanity and acceptance of this identity that the character is beginning to assume and to know. In search of these legacies she will know a little of the culture that began to identify herself. Heritages begin from the attempt to fit into established patterns, until the moment of the discoveries that the character will make on Brazilian popular culture, especially the Afro-Brazilian ones.

A CAPOEIRA COMO UM CAMINHO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE ARTES

CAPOEIRA AS A METHODOLOGICAL PATH FOR THE TEACHING OF ARTS

MANÁIRA DE MELO PEREIRA, SIMONE ALVES E RACHEL DOMINGUES – MANAIRAMELO@GMAIL.COM

Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Brasil)

Estudante

RESUMO

ABSTRACT

Por meio de uma primeira experiência com a escola pública Iraci Rodovalho situada em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Buscando compreender como a comunidade escolar se relacionava com a arte, fizemos uma sondagem, na qual foi possível identificar que música e dança eram as artes preferidas. Vimos então a necessidade de iniciarmos a discussão sobre a formação da cultura brasileira e os processos de aculturação. A fim de que os educandos compreendessem em que contexto a arte brasileira foi e é construída. Durante as aulas sobre essa temática, observamos que os/as educandos se referiam as manifestações da cultura afro-brasileira de forma pejorativa. Então, necessitamos trabalhar o tema: preconceito cultural contra as manifestações artísticas afro-brasileiras no ambiente escolar,

Through a first experience with the Iraci Rodovalho public school located in Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brazil. Seeking to understand how the school community was related to art, we did a survey, in which it was possible to identify that music and dance were the preferred arts. We then saw the need to begin the discussion about the formation of Brazilian culture and the processes of acculturation. In order for the students to understand in what context Brazilian art was and is built. During the classes on this theme, we observed that the students referred to the manifestations of the Afro-Brazilian culture in a pejorative way. So, we need to work on the theme: cultural prejudice against Afro-Brazilian artistic manifestations in the school environment, working in a practical

trabalhando de forma prática/teórica com o coco, o maracatu e a capoeira. Essa última foi abordada por meio de imagens que mostravam os movimentos, em seguida a turma era estimulada a reproduzi-los. Para nossa surpresa, os educandos do sexo masculino se propuseram a tentar, formando uma roda de capoeira. Observamos assim que a capoeira era familiar. Conforme Freire propõe estabelecer vínculos entre os saberes curriculares e a realidade social dos indivíduos começamos desse modo, a inserir a Capoeira nas nossas aulas e a usá-la como instrumento metodológico. Contribuindo para a construção de um ambiente escolar inclusivo, com respeito às diversidades culturais, colaborando para a formação de educandos críticos que reconhecem e respeitam as diferenças culturais.

/ theoretical way with coconut, maracatu and capoeira. This last one was approached by means of images that showed the movements, then the class was stimulated to reproduce them. To our surprise, male learners set out to try, forming a capoeira wheel. So we observed that capoeira was familiar. As Freire proposes to establish links between curricular knowledge and the social reality of individuals, we begin in this way, to insert Capoeira in our classes and to use it as a methodological instrument. Contributing to the construction of an inclusive school environment, with respect to the cultural diversities, collaborating for the formation of critical educandos who recognize and respect the cultural differences.

TEATRO SINGULAR: DA ESCOLA PARA O MUNDO

SINGULAR THEATER: FROM SCHOOL TO THE WORLD

MARCELO GIANINI – MARCELO.GIANINI@ICHCA.UFAL.BR

Universidade Federal de Alagoas – UFAL (Brasil)

Docente no curso de Licenciatura em Teatro

RESUMO

ABSTRACT

O Grupo de Teatro do Colégio Singular, ou simplesmente TEATRO SINGULAR, vem desenvolvendo atividades de iniciação teatral desde 1989, na cidade de Santo André, Brasil. Suas formas de transmissão, pesquisa, produção e difusão teatral vêm evoluindo a partir da experiência adquirida nos diversos processos criativos realizados nesses 30 anos de existência. Destacamos aqui a inserção do grupo na comunidade artística e estudantil da região do ABC Paulista através da importância da participação livre e igualitária de jovens não necessariamente vinculados a este estabelecimento escolar, a interferência produtiva de familiares e amigos dos participantes nos processos criativos realizados em caráter colaborativo e a difusão dos espetáculos produzidos em festivais e mostras de teatro estudantil e amador e mesmo no circuito artístico-cultural desta região do sudeste brasileiro. Estes

The Theater Group of Singular College, or simply THEATER SINGULAR, has been developing theatrical initiation activities since 1989, in the city of Santo André, Brazil. Its forms of transmission, research, production and theatrical diffusion have evolved from the experience acquired in the various creative processes carried out in these 30 years of existence. We highlight here the insertion of the group in the artistic and student community of the ABC Paulista region through the importance of free and equal participation of young people not necessarily linked to this school establishment, the productive interference of family members and friends of the participants in creative processes carried out in a collaborative way and the diffusion of the shows produced in festivals of student and amateur theater and even in the artistic-cultural circuit of this region of the Brazilian. These

processos artísticos e pedagógicos foram analisados na dissertação de mestrado João, Artur e Alice: brincando de fazer teatro na contemporaneidade (PPGAC-ECA-USP, 2009), sob orientação da professora doutora Ingrid Dormien Koudela, em que se destaca a importância de um projeto poético vinculado a princípios éticos em produções teatrais que objetivem a iniciação nesta linguagem artística através de procedimentos criativos contemporâneos, como a encenação colaborativa, o teatro performativo e/ou pós-dramático e o teatro-dança. O aprendizado teatral a partir de produções estéticas coletivas e comunitárias realiza-se através dos Jogos Teatrais de Viola Spolin, do jogo com a Peça Didática (Lehrstück) de Bertolt Brecht, de procedimentos associados aos jogos dramáticos de origem francesa (jeu dramatique) e do aprendizado de danças populares brasileiras.

artistic and pedagogical processes were analyzed in the master dissertation João, Artur and Alice: playing with theater in contemporary times (PPGAC-ECA-USP, 2009), under the guidance of the doctor teacher Ingrid Dormien Koudela, in which the importance of a poetic project linked to ethical principles in theatrical productions that aim at the initiation in this artistic language through contemporary creative procedures, such as collaborative staging, performative and / or post-dramatic theater and dance-theater. The theatrical learning from collective and community aesthetic productions takes place through the Spolin Games, of the game with the Learning Play (Lehrstück) of Bertolt Brecht, of procedures associated with the dramatic play of French origin (jeu dramatique) and the learning of Brazilian popular dances.

FANDOM E A COMUNIDADE LGBTQ+: RESISTÊNCIA ARTÍSTICA E O ESTABELECIMENTO DE CANON

FANDOM AND THE LGBTQ+ COMMUNITY: ARTISTIC RESISTANCE AND THE ESTABLISHMENT OF CANON

MARIA FRANCISCA BACELAR BEGONHA DE ALVARENGA – FRANCISCA.BDALVARENGA@GMAIL.COM

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa – ISCSP-ULisboa (Lisboa)

Doutoranda

RESUMO

ABSTRACT

O fandom é, por natureza, uma comunidade global cujos membros partilham uma paixão profunda por, e investem em, determinados produtos culturais e de entretenimento. Esta comunidade é conhecida (e tem vindo a ser estudada) pelas suas práticas transformativas que envolvem a produção de Arte (fanart, fanvideos, fanfiction), com o objectivo de subverter o produto consumido. A comunidade LGBTQ+ é um membro activo e participativo dentro de fandom. Através do diálogo entre fandom e produtores, e através da produção artística, a comunidade LGBTQ+ tem estado na linha da frente das campanhas para melhorar a sua representação em diversos media culturais e de entretenimento. O objectivo desta apresentação é investigar como é que a produção de

Fandom is, by nature, a community of people from all over the world who share a deep passion and investment for cultural and entertainment products. This community has been known and studied for their transformative practices which involve the production of Art (fanart, fanvideos, fanfiction), to subvert the consumed product. LGBTQ+ people are active participants of and in this community. Through the dialogue between fandom and producers and through the production of Art, the LGBTQ+ community within fandom has been in the forefront of improving its representation in several cultural and entertainment media. The purpose of this paper is to investigate how the production of fan Art has politicised

fan Art tem vindo a politizar a representação de pessoas LGBTQ+ e como influencia aquilo que é “oficial”, o material primário de entretenimento. Num primeiro momento, descreverá as práticas artísticas comunitárias do fandom e o impacto que estas têm naquilo que se torna, ou não, canon. A apresentação vai, também, focar-se na produção de fanvideos no fandom de The Magicians no seu esforço para tornar Queliot (o romance entre Quentin Coldwater e Eliot Waugh) canon, e a subversão do material primário de Supernatural, que é usado para denunciar queerbaiting presente em Destiel (o romance implícito em subtexto entre Dean e Castiel) e para criar uma narrativa alternativa.

the representation of LGBTQ+ people and how it influences the ‘official’, primary entertainment material. It will first describe the communitarian artistic practices of fandom and, then, investigate examples of these practices, the Art that results from them, and the impact it has on what becomes, or does not become, canon. The paper will look into the production of fanvideos within The Magicians fandom in their efforts to make Queliot (the romantic pairing of Quentin Coldwater and Eliot Waugh) canon, and the subversion of the primary material of Supernatural, used to denounce queerbaiting for Destiel (the non-canonical romantic pairing of Dean and Castiel) and create an alternative narrative.

PROJETO ESPETAUTOR@S: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PRÁTICAS ARTÍSTICAS COMUNITÁRIAS E PARTICIPATIVAS

PROJETO ESPETAUTOR@S: A CONTRIBUTION FOR THE PRODUCTION OF PARTICIPATORY COMMUNITY ARTISTIC PRACTICES

MARIA TERESA DOS SANTOS HENRIQUES – TEATROIMPROVISO@GMAIL.COM

Teatro Improvise de Intervenção – Associação Cultural e Recreativa (Portugal)

Vice Presidente e Diretora Artística

RESUMO

ABSTRACT

Esta comunicação tem como objetivo apresentar o Projeto Espetador@s como uma contribuição para o desenvolvimento e a sustentabilidade de práticas artísticas comunitárias. O Projeto foi criado pelo Teatro Improvise de Intervenção a partir do conceito de “espect-ator” criado pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal. Irei abordar os conceitos de “especta-ator” e “espetador@”, mostrando o modo como se interseitam e o modo como se diferenciam, quer em termos teóricos e práticos, quer nos contextos histórico-políticos e estéticos em que

This communication will focus on the presentation of the Projeto Espetador@s as a contribution for the development and sustainability of community artistic practices. The Project was created by Teatro Improvise de Intervenção, inspired by the Augusto Boal’ concept of “espect-ator”. I will address how the two concepts both relate and differentiate themselves within the dynamic

são mobilizados. Também será objeto de abordagem o modo como temos vindo a usar o Projeto Espetador@s como uma forma de comunidade artística participativa, que tem como objetivo transformar o/a espetador/a em espetador/a do espetáculo a que supostamente só iria assistir como espetador/a. Por último, argumentarei sobre a necessidade urgente de desenvolver e sustentar projetos artísticos comunitários participativos, política e esteticamente ativos.

of distinct artistic arenas. I will also explain how we have been using the Projeto Espetador@s as a participatory community practice to transform the spectator into an author of a play he/she just wanted to assist. Finally, I will talk about the need to develop both participatory spectators (espetador@s) and political community artistic practices.

NADA DEVE PARECER IMPOSSÍVEL DE MUDAR: UM RECADO DE BRECHT PARA AS “DEMOCRACIAS ZUMBIS”

LEST ALL THINGS BE HELD UNALTERABLE: BRECHT’S MESSAGE TO “ZOMBIE DEMOCRACIES”

MARINA COUTINHO – MARINAHCOUTINHO@GMAIL.COM

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Brasil)

Professora associada

RESUMO

ABSTRACT

Vivemos numa época de confusão e sangue, desordem ordenada, arbítrio de propósito, humanidade desumanizada; todavia, nada deve parecer impossível de mudar. O texto aqui em destaque é parte do prólogo de “A exceção e a regra” (1929-1930), obra que faz parte do conjunto das *Lehrstück* – as peças didáticas de Bertolt Brecht. Embora escrito no contexto da Alemanha pré-nazista, a convocação de Brecht nos parece urgente nos dias atuais. Diante

do cenário da crise das democracias contemporâneas, a partir das definições de “democracias zumbis” (David Runciman, 2018) e “democracias de baixa intensidade” (Boaventura de Sousa Santos, 2016) e também inspirada pela proposta de Brecht em as peças didáticas, a comunicação irá refletir sobre qual pode ser a contribuição das práticas artísticas comunitárias em radicalizar a democracia, intensificando a sua tensão com o capitalismo.

Despite the fact that we live in *times of bloody disorder, of organized confusion, of de-humanized humanity, nothing should seem natural. Nothing should seem impossible to change.* These words are part of the prologue from “The exception and the rule” (1929-1930), a work that is part of the *Lehrstück*, the learning plays of Bertolt Brecht. Although these plays were written in the context of pre-Nazi Weimar Germany, Brecht’s convocation seems as urgent today as it was then. Addressing the crises of

contemporary democracies, taking as a starting point the definitions of “zombie democracies” (David Runciman, 2018) and “low intensity democracies” (Boaventura de Sousa Santos, 2016) and also inspired by Brecht’s propositions in his learning plays, this communication will reflect on what can be the contribution of artistic community practices to radicalize democracy, intensifying its tension with capitalism.

NOITE DE JOGO: UMA CRIAÇÃO COLETIVA EM TEATRO COMUNITÁRIO – RESGATAR DO QUOTIDIANO O INCOMUM

NIGHT OF GAME: A COLLECTIVE CREATION IN COMMUNITY THEATER

NATÁLIA VIEIRA – NATALIAV@ESELX.IPL.PT

Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais – CIED-ESELx (Portugal)

Membro do CIED e Professora na Escola Superior de Educação de Lisboa

RESUMO

ABSTRACT

A comunicação proposta apresenta o processo de trabalho realizado numa formação no âmbito da educação não formal, na via do teatro comunitário. O resultado deste processo é uma criação coletiva a que se chamou Noite de Jogo. Durante as sessões apostou-se no jogo e na improvisação, proporcionando aos participantes momentos maioritariamente de caráter prático e lúdico em detrimento de uma formação meramente técnica e teórica. Os resultados das improvisações e dos jogos foram selecionados pelos participantes, compilados e reorganizados, tendo sido depois fixado o texto. A partir das primeiras personagens criadas foi definido o universo da ação, desde as outras personagens, até ao local, aproveitando as características arquitetónicas do espaço de formação e de apresentação. Foi decisão do grupo

This communication presents the work process carried out in training in the field of non-formal education, on the road to community theater. The result of this process is a collective creation called Night of Game. During the sessions, improvisation was the most important technique, giving the participants mainly moments of practical and playful character, to the detriment of a purely technical and theoretical formation. The results of the improvisations and the games were selected by the participants, compiled and reorganized, and the text was later fixed. From the first characters created the universe of action was defined, from the other characters, to the place, taking advantage of the architectural characteristics of the space of formation and presentation. It was the group's decision to choose to have as few props and

optar por ter em cena o menor número de adereços e elementos de cenário possíveis uma vez que se quis dar mais ênfase ao trabalho de ator e à contracena. Dos princípios que nortearam este trabalho há a destacar o nosso entendimento de comunidade que não se define apenas em termos geográficos ou territoriais. É uma entidade à qual as pessoas pertencem, por quererem fazer parte de algo, daí poder chamar-se comunidade de interesse. É nestas comunidades que vamos adquirindo experiências e saberes sociais que nos permitem movimentarmo-nos e agirmos em defesa dos nossos direitos. Na via do teatro por comunidades os processos de criação incluem as pessoas das comunidades envolvidas e neles estão implícitas as fases de investigação e reflexão sobre questões de memória e identidade individual e coletiva.

scenario elements as possible on the scene, since more emphasis was placed on acting. Of the principles that guided this work there is to emphasize our understanding of community that is defined not only in geographic or territorial terms. It is an entity to which people belong, for wanting to be part of something, hence it can be called a community of interest. It is in these communities that we acquire experiences and social knowledge that allow us to move and act in defense of our rights. In the path of theater by communities the processes of creation include the people of the communities involved and in them are implicit the phases of investigation and reflection on questions of memory and individual and collective identity.

HERE COMES EVERYBODY

NELA MILIC – N.MILIC@LCC.ARTS.AC.UK

University of the Arts London – UAL (United Kingdom)

Senior Lecturer

RESUMO

ABSTRACT

As Olimpíadas de 2012 deixaram uma terra desolada no leste de Londres. Após negociações iniciais sobre a inclusão de artistas locais na produção de obras de arte, juntamente com as comodidades esportivas, eles foram realocados, despejados e expulsos dos seus ateliers, oficinas e espaços comunitários locais que tinham criado desde que se mudaram para esse local anos atrás. Os alugueres aumentaram, os preços dispararam e uma variedade de apartamentos foram erguidos na área desde que foi anunciado que Londres ganhou os Jogos. Agora, paisagem alienígena é o resultado da estética

orquestrada pelo comitê olímpico e pelas autoridades municipais que não queriam ver “frigoríficos empilhados uns sobre os outros no campo”. Eles preferiam soluções visuais corporativas trazidas para o município por patrocinadores como o McDonalds. Quatro anos mais tarde, o município de Hackney, onde a vila olímpica foi construída, tem o maior número de jovens obesos em Londres, enquanto o legado artístico do bairro com o maior número de artistas na Europa é substituído pela localização preferencial para banqueiros e outros empregos geradores de renda. Nós, que tivemos que sair, quando o preço

de ficar no local de estacionamento do julho dos Jogos Olímpicos, subiu para 800 libras, lamentamos a perda de nossas casas de uma maneira diferente, principalmente tentando não estar em Londres durante as Olimpíadas. Não tínhamos nada para comemorar. Então, passei o meu tempo numa residência artística a sul do rio. O que eu vou fazer durante a residência? Dizem que devo encontrar a conexão entre a arquitetura local e a memória desse espaço privado que pertencia a uma família. Os comissários, silenciosamente, dão-me uma visita à região

Olympics in 2012 left a desolate land on its site in east London. After initial negotiations about the inclusion of local artists in the production of the artwork alongside the sports amenities, they were relocated, evicted and thrown out from the local studios, workshops and community spaces they created since they have moved into years ago. The rents rouse, the prices rocketed and the variety of apartments were also erected in the area since the announcement that London won the Games. Now alien landscape is a result of the aesthetic orchestrated by the Olympic committee and city officials who did not want to see 'fridges stuck up on each other in the field'. They preferred corporate visual solutions brought to the borough by the sponsors like McDonalds. Four years later, Hackney council, where Olympic village was built has the largest number of obesity in young people in London while the artistic legacy of the borough with the highest number of artists in Europe is replaced by the hot-spot location for the bankers and other income

– propriedades abandonadas, mercado agitado, um vasto parque e muito cimento. Então, devo traçar a linha entre o passado e o presente na minha obra de arte, cuja forma ainda estou para encontrar. Olho para os traços que os artistas anteriores deixaram no espaço e decido abrir a janela e deixar que a comunidade decida o que fazer lá, transformando o espaço num estúdio e a rua e num centro comunitário. Mais sobre o projeto pode ser encontrado em: <http://fourthland.co.uk/nela-milicmotion2>:

generating jobs. Us, who moved out as the parking spot for July of the Games rocketed to £800 grieved the loss of our homes in a different way, mostly by trying not to be in London during the Olympics. We had nothing to celebrate. So, I spent my time at the artist residency in the south of the river. What will I be doing during the residency I ask? They say that I am to find the connection between the local architecture and the memory of this private space who used to belong to a family. The curators silently give me a tour of the local area – abandoned estate, bustling market, a vast park and lots of concrete. So, I am to draw the line between the past and the present in my artwork whose form I am yet to find. I look at the traces the previous artists left in the space and I decide to open the window and let the community decide what to do there, making the space into a studio and the street into a community centre. More about the project can be found at: <http://fourthland.co.uk/nela-milicmotion2>:

OUTRO CHÃO SHIFTING GROUND

PAULA MARIA VIEIRA REAES PINTO E ANTÓNIO MANUEL GORGEL COUTO PINTO – PAULAREAESPINTO@GMAIL.COM

Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora – CHAIA-UE e Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa – CIAUD-FA-ULisboa (Portugal)

RESUMO

ABSTRACT

Este artigo resulta de uma investigação transdisciplinar e de uma prática artística de envolvimento social, através da realização do projeto Shifting Ground – Outro Chão. A primeira fase da iniciativa teve lugar nos EUA, na cidade de Cedar Rapids, envolvendo refugiados e imigrantes recém-chegados da República do Congo, da República do Burundi, do México e da Guatemala, com a necessidade de suporte para uma integração sociocultural favorável. O desenvolvimento do projeto caracterizou-se por um processo participativo e co-criativo no âmbito de um workshop dinamizado num centro de cerâmica local, cujo objetivo foi a criação de objetos artísticos relacionados com as vivências dos imigrantes. A segunda parte do

projeto terá lugar na cidade de Évora, em 2020, envolvendo também refugiados e imigrantes residentes nesta cidade. Tal como na fase anterior, a iniciativa terá como base um workshop e uma oficina de cerâmica, através dos quais será implementado um novo contexto participativo e co-criativo. O elemento estrutural da investigação será a tecnologia de cerâmica, que terá um papel central enquanto meio de expressão a experimentar em colaboração com os participantes, a partir do qual serão exploradas outras formas de representação visual e audiovisual. Paralelamente importa enfatizar a utilização de uma abordagem empática alicerçada em modelos de ouvir e dialogar. A comunicação proposta foca-se na

apresentação dos principais conceitos que sustentam a prática transdisciplinar de envolvimento social

This paper results from both a transdisciplinary research and a socially engaged practice, through the realization of the Shifting Ground – Outro Chão project. The first phase of the initiative took place in the USA, in the city of Cedar Rapids, involving refugees and immigrants from the Republic of Congo, the Republic of Burundi, Mexico and Guatemala, with the need to support a favorable socio-cultural integration. The development of the project was characterized by a participatory and co-creative process within the framework of a workshop organized in a local ceramics center, whose objective was the creation of artistic objects related to the experiences of the immigrants. The second part of the project will take place in the city of Évora in 2020, also involving refugees and immigrants living in this city. As in the previous phase,

experimentada, bem como na apresentação pormenorizada da primeira fase em Cedar Rapids.

the initiative will be based on a workshop and a ceramics workshop, through which a new participatory and co-creative context will be implemented. The structural element of the research will be ceramic technology, which will play a central role as a means of expression to experiment in collaboration with the participants, from which other forms of visual and audiovisual representation will be explored. At the same time, it is important to emphasize the use of an empathic approach based on models of listening and dialogue. The proposed communication focuses on presenting the main concepts that underpin the transdisciplinary practice of social involvement experienced, as well as the detailed presentation of the first phase in Cedar Rapids.

CHANQUIN@S A ESCENA: POSSIBILITIES OF ENCOUNTER IN STORYTELLING. ANALYSIS OF CREATIVE DEVICES THAT ACT AS “CLICKBAITS” PROMOTERS OF PARTICIPATION

CHANQUIN@S A ESCENA: POSSIBILIDADES DE ENCONTRO NA NARRATIVA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CRIATIVOS QUE ATUAM COMO “CLICKBAITS” PROMOTORES DE PARTICIPAÇÃO

PAULINA MARTÍNEZ MARÍN – PAULINAMARTINEZMARIN@GMAIL.COM

Usted Está Aquí – interdisciplinar collective (Chile)

RESUMO

ABSTRACT

A comunicação busca compartilhar as descobertas de um projeto artístico colaborativo de três meses em Chanco, uma vila rural localizada no sul do Chile. Num diagnóstico inicial, a aldeia foi caracterizada por uma falta de participação da comunidade devido a políticas de base de assistência, desânimo aprendido e medo de se opor à instituição. O projeto consistiu em um processo de pesquisa-ação participativa (Fals Borda, 1989) com jovens e crianças em que identificamos e atentamos para seus cenários cotidianos (floresta, rio, sede do bairro, casa do vizinho, playgrounds, entre outros). Sem saber de antemão, a presença física em seus espaços desencadeou a

memória e a vontade de reproduzir as histórias de seus ancestrais e abriu a possibilidade de imaginar novas. Estes, os cenários de sua vida cotidiana, tornaram-se tais devido a serem carregados de memórias. Seja espaços onde os personagens de suas histórias vivam e estimulem o surgimento de novas memórias. Essas descobertas foram compartilhadas com um grupo de vizinhos. Ao ouvir as histórias, os vizinhos começaram a narrar suas próprias memórias e histórias. Juntos, percebemos o enorme potencial das histórias de crianças, que atuaram como um gatilho ou “clickbait” que possibilitaram redes comunitárias a partir da diferença (Montenegro, Rodríguez

e Pujol, 2014), em que a multiplicidade e variação das histórias motivaram o diálogo. Por isso, começamos a desenvolver diferentes clickbaits no espaço público para divulgar histórias infantis, promovendo a participação de vizinhos para criar e compartilhar seus próprios. Essa

The communication pursues to share the findings of a three-month collaborative artistic project in Chanco, a rural village located in southern Chile. In an initial diagnostic, the village was characterized by a lack of community participation due to assistance-base policies, learned hopelessness and fear of opposing institution. The project consisted in a participatory action research process (Fals Borda, 1989) with youngsters and children in which we identified and attended to their everyday scenarios (the forest, river, neighborhood headquarters, neighbor's house, playgrounds, among others). Without knowing it in advance, the physical presence in their spaces triggered the memory and will to play the stories of their ancestors and opened the possibility of imagining new ones. These, the scenarios of their daily life, became such due to being loaded with memories. Be spaces where the characters of their stories live

experiência analisa como a construção de ficções e abordagens criativas para transmiti-las possibilita o encontro em um contexto em que a participação da comunidade parece inatingível.

and encourage the emergence of new memories. These findings were shared with a group of neighbors. When listening to the stories, the neighbors began to narrate their own memories and stories. Together, we realized the enormous potential of the stories of children, which acted as a trigger or "clickbait" that enabled community networks from the difference (Montenegro, Rodríguez and Pujol, 2014), in which the multiplicity and variation of histories motivated the dialogue. For this reason, we began to develop different clickbaits in the public space to disseminate children's stories, promoting the participation of neighbors to create and share their own. This experience analyses how the construction of fictions and creative approaches to transmit them, enables encounter in a context in which community participation seems unachievable.

DESAFIOS E POTÊNCIAS DAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS COMUNITÁRIAS: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA DE SÃO PAULO

CHALLENGES AND POWERS OF COMMUNITY ART PRACTICES: A REFLECTION FROM THE SÃO PAULO "FÁBRICAS DE CULTURA" (CULTURAL FACTORIES) PROGRAMME

PAULO KAYMA – PAULOKAYMA@GMAIL.COM

Ciranda dos Ritmos (Brasil)

Diretor Musical

RESUMO

ABSTRACT

As Fábricas de Cultura são um programa público do Estado de São Paulo que tem como proposta a transformação e engajamento dos jovens na construção de uma sociedade mais proativa, através da arte e cultura, favorecendo a descoberta e o acesso aos valores culturais, sociais e de cidadania. Proporciona uma ampla vivência e interação artística e musical, alicerçada na valorização do território e comunidade envolvente de cada Fábrica

de Cultura, valorizando a identidade de cada jovem e a sua relação com o grupo, a comunidade e a sociedade em geral. Mas a noção de comunidade não é estanque, mas antes profundamente dinâmica, abarcando as populações migrantes e imigrantes que compõem a cidade de São Paulo. Nesta comunicação, pretende-se apresentar um relato na primeira pessoa a partir da experiência enquanto educador cultural de uma Fábrica de Cultura,

refletindo-se sobre os desafios, constrangimentos e o

‘Fábricas de Cultura’ (Culture Factories) are a public programme from the State of São Paulo, whose purpose is to transform and engage young people in the construction of a more proactive society through art and culture, promoting the discovery and access to cultural, social and citizenship values. It provides a wide artistic and musical experience and interaction, valuing the surrounding territory and community of each Culture Factory, and valuing the identity of each young boy or girl and their

papel transformador das práticas artísticas comunitárias.

relationship with the group, the community and the society in general. However, the notion of community is not watertight, but rather deeply dynamic, encompassing the migrant and immigrant populations that make up the city of São Paulo. In this communication, I intend to present a first-person account of my experience as a cultural educator of a Culture Factory, reflecting on the challenges, constraints and transforming role of community artistic practices.

ARTICULAÇÕES ENTRE PEDAGOGIA GRIÔ, ARTE TEATRAL E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

RACHEL MARIA DOMINGUES E SIMONE ALVES – RACHELMDOMINGUES@GMAIL.COM

Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Brasil)

Mestranda Profissional em Artes Cênicas

RESUMO

Essa comunicação tem o objetivo de compartilhar uma experiência de educação comunitária, por meio do embricamento entre a Pedagogia Griô e o ensino da arte teatral que vem sendo realizada com turmas do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Municipal Vereador Pedro Américo da Silva, município de Cabedelo, Paraíba, Brasil. Essa experiência nasceu a partir da escuta das histórias de vida de cada educando, de seus saberes e fazeres e da observação da necessidade de trabalharmos no sentido do fortalecimento cultural dessa comunidade escolar. Embasamos o desenvolvimento dessa prática em Paulo Freire, pelo olhar da pedagogia do oprimido, em Lílian Pacheco e a Pedagogia Griô, Viola Spolin e Koudela

jogos teatrais, e Augusto Boal com o teatro do oprimido. A experiência consiste em uma imersão nas temáticas identitárias e sociais trazidas pelos educandos, de suas realidades e a construção de planos de aula que se articulem com a proposta do caminho didático da pedagogia griô que envolvem Encantamento, Vivência, Diálogo, Produção e Compartilhamento do conhecimento construído, mediados por jogos teatrais que perpassem sobre a temática da identidade cultural, no sentido da reflexão e da afirmação dos saberes e fazeres desses educandos numa perspectiva do fortalecimento da identidade cultural dessa comunidade escolar.

O DESPERTAR DE JANAÍNA: ANÁLISE FEMINISTA DO ESPETÁCULO “CARTA 2 – A VIDA ADULTA, A MULHER” DO COLETIVO ESTOPÔ BALAIO

THE AROUSE OF JANAÍNA: A FEMINIST ANALYSIS ABOUT THE PRESENTATION “LETTER 2 – THE ADULTHOOD, THE WOMAN” BY COLETIVO ESTOPÔ BALAIO

RAÍRA ROSENKJAR – RAIRA.LACROIX.ROSENKJAR@GMAIL.COM

Escola Superior de Artes Célia Helena (Brasil)

Estudante da pós graduação em atuação e direção

RESUMO

ABSTRACT

O trabalho debruça-se sobre o processo de escritas de cartas na estação Brás do metrô de São Paulo (Brasil) e o espetáculo “Carta 2 – A vida adulta, a mulher” oriundo desse. A obra pertence ao projeto “Nos trilhos abertos de um leste migrante”, do Coletivo Estopô Balaio. Será

analisado “o ser mulher” e os violentos condicionamentos de gênero; como a memória é acionada nessa criação artística transformando a relação da personagem social central com o trauma originário.

The paper focuses on the process of letter writing at the Brás station of the São Paulo subway (Brazil) and the play “Carta 2 – A vida adulta, a mulher” (Letter 2 – The adulthood, the woman) based on that station. The play belongs to the project “ Nos trilhos abertos de um leste

migrante “, from Coletivo Estopô Balaio. The intention is to analyze “the being a woman” and the violent conditionings of gender; how memory is triggered in this artistic creation by transforming the relation of the central character with her original trauma.

TEATRO E COMUNIDADE: AÇÕES E REVERBERAÇÕES DA “SAGA BAÇÔNICA”

THEATER AND COMMUNITY: ACTIONS AND REVERBERATIONS OF THE “SAGA BAÇÔNICA”

RAMON SANTANA DE AGUIAR E MAURO ANTÔNIO DE SOUZA – RAMONSAGUIAR@HOTMAIL.COM

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e Grupo de Teatro São Gonçalo do Baçã (Brasil)

Professor e Diretor

RESUMO

ABSTRACT

As ações em artes de cariz comunitário, criam lastros que extrapolam o objeto artístico. O movimento provocado

nas mentalidades dos envolvidos pode tornar-se poderoso alicerce de reconhecimento indenitário, de

constatação da diversidade cultural bem como a promoção de desdobramentos sociais e culturais. Com 20 anos de atuação, o Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação é constituído por moradores do distrito rural de São Gonçalo do Bação, cidade de Itabirito, MG (Brasil) e, devido as suas dinâmicas, constitui-se como um grupo de Teatro e Comunidade. O objetivo desta apresentação oral

The actions in arts of community charity, create ballasts that extrapolate the artistic object. The movement provoked in the mentalities of those involved can become a powerful foundation of recognition, recognition of cultural diversity as well as the promotion of social and cultural developments. With 20 years of performance, the São Gonçalo do Bação Theater Group is made up of residents of the rural district of São Gonçalo do Bação, in the city of Itabirito, MG (Brazil) and, due to its dynamics,

é traçar o percurso cultural do grupo nesses 20 anos e contextualizar suas ações na contemporaneidade. Assim, demonstrar como a continuidade de práticas artísticas comunitárias contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento de identidades; para os processos de conscientização social e cultural em busca da promoção de bens coletivos.

it is constituted as a group of Theater and Community. The purpose of this oral presentation is to trace the cultural course of the group in those 20 years and to contextualize their actions in the contemporaneity. Thus, demonstrate how the continuity of community artistic practices contribute to the development and strengthening of identities; to the processes of social and cultural awareness in search of the promotion of collective goods.

A MICROPOLÍTICA E A DIMENSÃO INVISÍVEL DOS COLETIVOS DE ARTISTAS PORTUGUESES

THE MICROPOLITICS AND THE INVISIBLE DIMENSION OF PORTUGUESE ART COLLECTIVES

RAQUEL ERMIDA – ANARAQUEL.ERMIDA@GMAIL.COM

Instituto de História de Arte – IHA-NOVA/FCSH (Portugal)

Doutoranda

RESUMO

ABSTRACT

Nos últimos anos é possível observar uma tendência entre os artistas de se organizarem coletivamente. Trata-se de um fenómeno cíclico que pode emergir em momentos de incerteza política ou económica, como sublinha Grant Kester. Olhando para o caso português, uma tendência semelhante pode ser notada. Contudo, a História da Arte portuguesa carece ainda de um mapeamento destes coletivos e sobretudo de um apuramento das motivações que estão na origem da sua formação, bem como do impacto da coletivização do trabalho artístico nas artes plásticas (ao nível estético, dos meios e formatos, da dimensão autoral e também na redefinição do próprio conceito de arte). Considerando a noção de comum artístico, pretende-se analisar o papel de elementos como o

Last years it can be observed a clear tendency among artists to work collectively. This is a cyclical phenomenon that can emerge in moments of political and economic uncertainty, as stated by Grant Kester. In Portugal a similar tendency has been noticed. However, the lack of

conhecimento, a linguagem, os códigos, a informação e os afetos para a interação entre os elementos do grupo e a produção do trabalho artístico. Que tipo de semântica a base naturalmente dialógica destes coletivos permite criar? Que saber é este que se produz quando se trabalha em coletivo? Será que podemos falar especificamente de um saber fazer artístico que, quando fundado em coletivo, nos poderá levar a repensar o próprio fazer artístico e a ideia de arte? O que acontece à dimensão autoral do trabalho artístico quando produzido em coletivo? A presente investigação pretende determinar que fatores artísticos, políticos, económicos e sociais poderão estar na origem da criação de um coletivo de artistas e qual o seu contributo para a criação de um comum artístico.

a historiographic mapping of these collectives shows an evident need to undertake deeper research on the field in order to question the ratio essendi of a proliferation of artist collectives in some particular moments. Likewise, the research seeks to diagnose the impact of artistic

collectivization on Visual Arts (aesthetically, mediums and formats, authorial dimension and the redefinition of the concept of art). Considering the concept of artistic common, the research aims at clarifying the role played by knowledge, language, codes, information and affects in the process of communication between the elements of a group and art production. What kind of semantic the dialogic basis of these collectives allows them to create? What knowledge is produced when working collectively? Is it possible to speak specifically of an artistic savoir-faire? If so, does collective art production capable

of redefining art making processes and the idea of art itself? What about the authorial dimension? If the common is the biopolitical condition for life and democracy a form of life in common (Antonio Negri), is it possible to think a collective as a space of freedom where singularities can coexist, while suggesting new forms of sharing and producing the Common? The research intends to determine whether art collectives have the potential to reinvent the concept of democracy and be a transformative force of everyday action.

UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA E O CIRCO SOCIAL

AN EXPERIENCE OF COMMUNITY EDUCATION AND THE SOCIAL CIRCUS

SIMONE DE FÁTIMA ALVES MENDES, RACHEL DOMINGUES E MANAÍRA DE MELO PEREIRA – SIMONEFALVESM@GMAIL.COM

Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Brasil)

Estudante

RESUMO

ABSTRACT

Este trabalho tem por objetivo socializar a prática artístico-pedagógica “Caravana Piollin” realizada pelo Centro Cultural Piollin, uma Organização Não Governamental, fundada em 1977, na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Atua nas áreas de produção e difusão cultural, através do intercâmbio entre crianças e adolescentes das classes populares com grupos artísticos da cidade e de outras regiões do país. Utilizamos como metodologia o circo social e seus pilares freirianos de construção coletiva, diálogo, enraizamento e criticidade. Bem como, a teoria da embodied cognition evidenciando como se dá esse fluxo de saberes, ancorados na percepção do corpo vivo que se movimenta em um contexto. Essa prática está organizada em vivências com as temáticas em processos pedagógicos da criação e produção, experienciadas em

This work aims to socialize the artistic and pedagogical practice “Caravan Piollin” carried out by Piollin Cultural Center, a non-governmental organization, founded in 1977 in the city of João Pessoa, Paraíba, Brazil. He works in the areas of production and cultural diffusion, through the exchange between children and adolescents of the popular classes with artistic groups of the city and other regions of the country. We use as methodology the social circus and its Freirian pillars of collective construction, dialogue, rooting and criticality. As well as, the theory of embodied cognition evidencing how this flow of knowledge is given, anchored in the perception of the living

dois anos. São divididas em três módulos: Intercâmbios com artistas profissionais em um processo de criação coletiva; Realização de apresentações de espetáculos de circo-teatro, oficinas, rodas de conversas e passeio com guia turístico local em cinco cidades do interior da Paraíba; e a sistematização de todo percurso. Essa prática se dá sob a orientação de um educador/mediador, o planejamento e execução são realizados pelos educandos, exercitando a autonomia, a gestão colaborativa, criação e o empoderamento. Ações como essa têm por finalidade a difusão e o fortalecimento da cultura circense, estimular o potencial expressivo e de comunicação dos adolescentes, visando seu desenvolvimento pessoal e integração social por meio da educação e de atividades artístico-culturais.

body that moves in a context. This practice is organized in experiences with the themes in pedagogical processes of creation and production, experienced in two years. They are divided into three modules: Exchanges with professional artists in a process of collective creation; Performing performances of circus-theater shows, workshops, conversation wheels and tour with local tour guide in five cities in the interior of Paraíba; and the systematization of every journey. This practice takes place under the guidance of an educator / mediator, planning and execution are carried out by the learners, exercising autonomy, collaborative creation and empowerment.

Actions such as this have the purpose of disseminating and strengthening the circus culture, stimulating the expressive and communicational potential of adolescents,

aiming at their personal development and social integration through education and artistic and cultural activities.

SOCIOPOÉTICA: CONTRIBUTOS PARA UMA INVESTIGAÇÃO INTEGRAL

SOCIOPOETICS: CONTRIBUTES TO AN INTEGRAL RESEARCH

SÓNIA PASSOS – SONIAPASSOS@ESMAE.IPP.PT

Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto – ESMAE-IPP (Portugal)

Assistente convidada e Investigadora Independente

RESUMO

ABSTRACT

A Sociopoética é uma *criação/invenção* de Jacques Gauthier e surgiu da necessidade de tornar a investigação um processo mais horizontal do ponto de vista do exercício do poder. No âmbito das ciências sociais e humanas, da educação e da saúde, a relação investigador/a/s–investigado/a/s tem vindo a promover uma divisão e uma separação, uma orientação unilateral e uma imposição de saber, a qual se evidencia na percepção de uma forma correcta e adequada de agir ou responder. Desta desigualdade, decorre a proposta de uma investigação dialógica, partilhada, de corpo inteiro, afinada por uma atenção e escutas sensíveis e aberta à integração e legitimação de todas as formas de saber e expressões culturais. O uso das práticas artísticas constitui parte de uma abordagem que é simultaneamente uma metodologia e uma mundividência, e constitui linha de fuga de

Sociopoetics is an “invention” of Jacques Gauthier and arose from the need to make research a more horizontal process concerning the exercise of power. Within the social and human sciences, education and health, the investigator / investigated relationship has been promoting a division and a separation, a unilateral orientation and an imposition of knowledge, which is evident in the perception of a correct and appropriate way of acting or responding. From this inequality results the proposal of a dialogical, shared, full-body investigation, attuned by sensitive listening and opened to the integration and legitimation of all forms of knowledge and cultural expressions. The use of artistic practices is part of an approach that is both a methodology and a worldview, and is a features a line of thought. Sociopoetics summons a

thought. A sociopoética convoca um lugar discursivo a várias vozes. A investigação faz-se no colectivo e afirma a co-responsabilidade de todos os envolvidos no acontecimento poético, enquanto produtor de conhecimento. Esse conhecimento questiona a perspectiva colonizadora do fazer académico/científico e desafia a interculturalidade crítica provocando ligação entre os campos académico e popular, intelectual e indígena, corporalidade e espiritualidade. Procura-se assim, estimular uma reflexão conjunta em torno de uma proposta teórico/prática/criativa que joga com técnicas artísticas para geração de dados, os quais ganham sentido e se ressignificam numa relação de solidariedade e de interdependência, sem, contudo, deixar de identificar riscos e obstáculos na sua aplicação empírica em contexto de arte e comunidade.

discursive place to various voices. The research is done in the collective and affirms the co-responsibility of all involved in the poietic event, as a producer of knowledge. This knowledge questions the colonizing perspective of academic/scientific doing and challenges critical interculturality by provoking a link between the academic and popular, intellectual and indigenous fields, corporeality and spirituality. It aims to stimulate a joint reflection on a theoretical proposal / practical / creative playing with artistic techniques to generate data, which make sense and re-signify a relationship of solidarity and interdependence, without, however, failing to identify risks and obstacles in their empirical application in the context of art and community.

A PRÁTICA DO FÓRUM TEATRO DE AUGUSTO BOAL. O CASO DE “MARIAS DO BRASIL”

THE PRACTICE OF THE FORUM THEATER OF AUGUSTO BOAL. THE CASE OF “MARIAS DO BRASIL”

TANIA MARCIA BARAUNA TEIXEIRA – TANIABARAUNA@GMAIL.COM

PUC (Brasil) / UAB (Espanha)

Professora titular/ investigadora

RESUMO

ABSTRACT

O fórum do teatro é uma modalidade teatral criada por Augusto Boal, que demonstrou seu potencial educativo e emancipatório em diferentes contextos culturais. Este artigo tem como objetivo mostrar como o teatro do fórum é utilizado no desempenho de grupos comunitários. Um estudo de caso realizado em um grupo que foi formado nas atividades desenvolvidas pelo Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro (Brasil) é apresentado. Para este grupo, formado por mulheres que trabalham como trabalhadoras domésticas, o teatro se apresenta como uma oportunidade de vivenciar e aprender novos

The theater forum is a theatrical modality created by Augusto Boal, who demonstrated his educational and emancipatory potential in different cultural contexts. This article aims to show how the theater of the forum is used in the performance of community groups. A case study carried out in a group that was formed in the activities developed by the Center of Theater of the Oppressed of Rio de Janeiro (Brazil) is presented. For this group, formed by women who work as domestic workers, the theater presents itself as an opportunity to experience and learn new knowledge, to have moments

conhecimentos, de ter momentos de lazer, sonhos e alegria, de compartilhar e conviver com os companheiros de histórias de vida semelhantes. Os participantes declaram que experimentaram mudanças em seu trabalho e em suas vidas pessoais: melhoria da convivência no trabalho, com a família e amigos e mudanças relacionadas à autoconfiança, segurança na solução de problemas cotidianos, visão crítica do mundo, exercício da cidadania. Em suma, a prática do fórum de teatro favorece as habilidades desenvolvidas que ajudam a tornar-se consciente e desfazer situações de opressão.

of leisure, dreams and joy, to share and to live with the companions of similar life histories. Participants state that they have experienced changes in their work and in their personal lives: improvement of working life, with family and friends, and changes related to self-confidence, security in solving everyday problems, critical view of the world, exercising citizenship. In short, the practice of the theater forum favors the skills developed that help to become aware and undo situations of oppression.

GÉNERO NA ARTE: ARTE COLABORATIVA COM MULHERES DE CASAS DE ABRIGO

TERESA FURTADO E AIDA RECHENA – TVF@UEVORA.PT

Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora – CHAIA/UE / Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e CICS.NOVA / Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – CeIED/ULHT (Portugal)

RESUMO

Este artigo tem como tema central as metodologias e acções realizadas no âmbito de laboratórios de arte, colaborativos e de co-autoria, levados a cabo com mulheres e jovens de casas de abrigo que tiveram como intuito utilizar a Arte enquanto património colectivo e individual, que sirva como expressão da identidade de cada um, para criar uma consciência de género libertadora e para o empoderamento e aumento da auto-estima das pessoas que sofrem desigualdades de género. De igual modo, com estes laboratórios procura-se obter resultados prático e social pelo incremento da análise crítica,

da tolerância e solidariedade face à diferença, da superação de preconceitos e estereótipos. Criar uma maior abertura de espírito das pessoas, no sentido da construção de uma realidade onde se possa viver em igualdade, sem imposição de limitações às suas ambições, e com reais garantias de oportunidades de desenvolvimento e realização dos seus talentos e aptidões. Constituir uma ferramenta e modelo que contribua para o término das desigualdades e violência de género. palavras-chave: arte social e colaborativa, estudos de género, *herstories*, mudança social, empoderamento.

O COPO ESTÁ CHEIO – UMA PERFORMANCE SOBRE ALTERIDADES

THE GLASS IS FULL

THIAGO ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR PRINCIPAL) E CRISTINA GABRIELA GALLI – THIAGOROSAST@GMAIL.COM

Coletivo Bonobando (Brasil)

Performer e criador

RESUMO

ABSTRACT

“O copo está cheio” é uma experiência que reflete com imagens e gestos a experiência da alteridade. Duas pessoas com diferentes origens se encontram e se relacionam em um lugar pequeno. Um espaço em transformação com

“O copo está cheio” is an experiment which reflects with images and gestures the experience of otherness. Two people with different origins meet and relate to each other in a small place. A space in transformation with encounter and tensions, a space where the two expose

encontro e tensões, um espaço onde os dois se expõem apesar das diferenças. “O copo está cheio” é também um lugar para refletir sobre a relação entre: cor de pele, classe social, gêneros e diferentes pontos de vista.

themselves in spite of the differences. “O copo está cheio” is also a place to reflect about the relationship in between: skin color, social class, genders and different points of view.

AUTO DAS MÁSCARAS – PERFORMANCE NO MUSEU CIAJG/ GUIMARÃES. ANÁLISE CRÍTICA DE UM OBSERVADOR-PARTICIPANTE

AUTO DAS MÁSCARAS – PERFORMANCE AT THE CIAJG / GUIMARÃES MUSEUM. CRITICAL ANALYSIS OF AN OBSERVER-PARTICIPANT

TIAGO PORTEIRO – TIAGOPORTEIRO2@GMAIL.COM

Centro de Estudos Humanísticos / Grupo de Investigação em Estudos Performativos da Universidade do Minho - CEHUM/GIEP-UM
(Portugal)

Professor auxiliar

RESUMO

ABSTRACT

O Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG-Guimarães) acolhe uma expressiva coleção de máscaras Africanas. O espetáculo “Auto das Máscaras” (outubro 2017) - um site specific, deambulatório, imersivo e de teatro comunitário (pois envolveu cerca de 100 participantes não-profissionais) - teve como ponto de partida o referido acervo. Para interrogar as potencialidades de um diálogo cultural a partir daquelas máscaras, o encenador João Vaz convoca dois “patrimónios” da cidade: o repertório dramático do grupo Velhos Nicolinos que está associado ao ritual festivo dos estudantes em honra de São Nicolau; e o repertório do grupo Outra Voz, um coro comunitário, vocal e performativo, criado em 2010, que foi construído a partir de uma articulação entre explorações contemporâneas da vocalidade e reinterpretações do cancionero tradicional Português. Referindo-se aos

The José de Guimarães International Arts Center (CIAJG-Guimarães) hosts an expressive collection of African masks. The performance “Auto das Máscaras” (October 2017) - a site specific, itinerant, immersive and community theater (since it involved about 100 non-professional participants) - had as a point of departure the aforementioned collection. In order to interrogate the potentialities of a cultural dialogue with the masks, the director João Vaz invite two “patrimonies” of the city: the dramatic repertoire of the Velhos Nicolinos, group that is associated with the festive ritual of the students in honor of St. Nicholas; and the repertoire of the group Outra Voz, a community vocal and performative choir, created in 2010, which was constructed from a joint between contemporary explorations of vocal and reinterpretations

propósitos deste projeto, o encenador, afirma que os Vimaraneses “não podem imaginar, como é que o espólio que está exposto no museu CIAJG também faz parte das raízes das pessoas daqui!”. A análise crítica deste espetáculo, interroga como é que o diálogo intercultural criado, promovido pelas artes performativas, pode questionar o que poderá haver de comum em atividades, culturais e artísticas, de épocas e culturas diferentes? O fato do tema, como “descolonizar os museus?” estar na ordem do dia oferece a este estudo de caso uma outra acutilância. As fontes documentais provêm de uma recolha produzida pelo autor enquanto observador-participante; entrevistas realizadas aos criadores, intérpretes e público. Utilizaremos registos fotográficos para trazer à reflexão elementos de “visualidade”.

of the Portuguese traditional songbook. Referring to the purposes of this project, the director says that the Vimaraneses “can not imagine, how the collection is exposed in the CIAJG museum is also part of the roots of the people here!”. The critical analysis of this performance, questions how intercultural dialogue, promoted by the performing arts, can question what can be common in cultural and artistic activities of different times and cultures? The fact that the subject, such as “decolonization of museums” is in the order of the day, gives to this case study another poignancy. Documentary sources come from a collection produced by the author as an observer-participant; interviews with creators, interpreters and the public. We will use photographic records to bring to the reflection elements of “visuality”.

QUANDO O TEATRO TRANSBORDA DO PALCO: TEATRO POPULAR E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE

WHEN THEATRE OVERFLOWS THE STAGE: POPULAR THEATRE AND SOCIAL TRANSFORMATION IN CONTEMPORANEITY.

UIRÁ IRACEMA SILVA – UIRAIRACEMA@GMAIL.COM

University of Southern Denmark – SDU (Dinamarca)

RESUMO

ABSTRACT

Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida durante o mestrado em Sociologia Cultural da Universidade do Sul da Dinamarca e visa discutir, através de uma perspectiva sócio-construtivista, se as práticas de teatro podem participar de processos de transformação social na contemporaneidade, e os meios empregados para essa participação. Este estudo analisa a perspectiva dos artistas do teatro popular, um gênero com uma história de práticas socialmente engajadas, e enfoca os artistas de três grupos teatrais representativos dessa linguagem na contemporaneidade: Odin Teatret (Dinamarca), Théâtre du Soleil (França) e Teatro Ventoforte (Brasil). Para esta investigação, onze artistas desses grupos foram entrevistados na tentativa de compreender como eles percebem seus papéis como produtores de significado coletivo, como essa percepção é refletida em suas práticas e como ela pode transbordar no todo social. O material resultante desta investigação sugere que práticas de teatro popular podem contribuir potencialmente para a mudança social quando representam uma forma de resistência cultural contra modelos dominantes de produção de significado e produção cultural. Ainda de acordo com a análise desenvolvida neste

This article is the result of a research developed during the master's degree in Cultural Sociology of the University of Southern Denmark and aims to discuss, through a social-constructivist perspective, whether practices of theatre can participate in processes of social transformation in contemporaneity and the means employed for this participation. This study analyses the perspective of the artists of popular theatre, a genre with a history of socially engaged practices, and focus on the artists of three groups that are representative of this language in contemporaneity: Odin Teatret (Denmark), Théâtre du Soleil (France) and Teatro Ventoforte (Brazil). For this investigation, eleven artists of these groups

estudo, para fomentar a participação do teatro popular nos processos de transformação social, as práticas de teatro devem utilizar-se da capacidade do teatro como catalisador de relações para promover conexões entre os indivíduos e entre os indivíduos e a sociedade. Como conclusão, este estudo apontou seis maneiras através das quais práticas de teatro popular podem fortalecer o caráter do teatro como uma plataforma de encontros sociais: estimulando a consciência social, ao apresentar no palco narrativas alternativas sobre a realidade, diversidade cultural e possibilidades de mudança; sendo acessível e aberto ao seu entorno social; mantendo-se ligado às raízes da prática teatral, representando uma forma de expressão humana essencial; oferecendo produções de alta qualidade; mostrando Poesia, ou seja, oferecendo uma experiência que combina diferentes camadas de percepção, nos níveis sensorial, intelectual e emocional; e concentrando-se em resultados em pequena escala. Esta pesquisa pretende incentivar um diálogo sobre a participação de artistas teatrais em processos de construção de significados coletivos e como essa participação pode contribuir para o desenvolvimento.

were interviewed in an attempt to understand how they perceive their roles as producers of collective meaning, how this perception is reflected in their practices, and how it can ultimately overflow into the social whole. The material resulted from this investigation suggests that practices of popular theatre can potentially contribute to social change when they represent a form of cultural resistance against dominant models of meaning-making and cultural production. Still according to our findings, for fostering the participation of popular theatre in processes of social transformation, theatre practices should use theatre capacity as a catalyst of relationships to promote connections among individuals, and between

individuals and the social world. In conclusion, this study pointed to six ways through which theatre practices can turn popular theatre into a platform for social encounters: by stimulating social awareness, showing on stage alternative narratives about reality, cultural diversity and possibilities of change; by being accessible and open to its social surroundings; by being connected to the roots of theatre genre, representing a form of essential human expression; by being entertaining, offering high

quality stage work; by showing Beauty, i.e., offering an experience that combines different layers of perception, in a sensorial, intellectual and emotional levels; and by focusing on small-scale results. This work intends to open a dialogue about the participation of theatre artists in processes of construction of collective meaning and how this participation can contribute to the development of contemporary society.

TERRITÓRIOS ATINGIDOS: PRÁTICAS AFETIVAS NO RIO DOCE

TERRITORIES AFFECTED: AFFECTIVE PRACTICES IN RIO DOCE

VANESSA JESUS – VANEZZAFJ@GMAIL.COM

Universitat Politècnica de València – UPV (Espanha)

Mestranda

RESUMO

ABSTRACT

Todas as pessoas são potentes. Mas muitas vezes no decorrer de uma catástrofe essas potências são esquecidas ou perdidas. Acredito na prática artística como um potente elemento de restauração afetiva, elemento base de transformação social, principalmente em comunidades que se encontram em situação de crise, vulnerabilidade e/ou invisibilidade, por consequência de guerras, desigualdade social ou catástrofes/crimes ambientais. Frente a catástrofe/crime socioambiental do Rio Doce, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 com o rompimento de uma barragem de cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, de uma empresa multinacional de mineração no estado de Minas Gerais. Comparto a experiência da prática da criação artística com algumas

All people are powerful. But often in the course of a catastrophe these potential are forgotten or lost. I believe in artistic practice as a powerful element of affective restoration, a basic element of social transformation, especially in communities that are in crisis, vulnerability and / or invisibility, as a consequence of wars, social inequality or environmental catastrophes / crimes. As a result of the Rio Doce disaster / social-environmental crime, which occurred on November 5, 2015, with the breaking of a dam of 62 million cubic meters of tailings from a multinational mining company in the state of Minas Gerais. I share the experience of the practice of artistic creation with some of the communities affected

das comunidades atingidas no decorrer da Bacia do Rio Doce, entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais – Brasil. Uma prática artística que teve a intenção de promover a empatia e o afeto através de escutas afetivas com o Rio Doce, com a ideia de uma regeneração afetiva, que permita uma possibilidade dos atingidos se sentirem parte do mundo outra vez. Para a prática parte das experiências e convívio com as comunidades no marco do Festival Regenera Rio Doce em 2017 na Vila de Pescadores de Regência, Linhares-ES, do III Encontro Ancestral de Areal em 2018, e com base nas metodologias de documentação e abordagem de história oral do Museu da Pessoa, São Paulo-Brasil.

along the Rio Doce Basin, between the states of Espírito Santo and Minas Gerais – Brazil. An artistic practice that had the intention of promoting empathy and affection through affective eavesdropping with the Rio Doce, with the idea of an affective regeneration, which allows a chance of those affected to feel part of the world again. The practice started with the experiences and interaction with the communities within the framework of the Regenera Rio Doce Festival in 2017 in the Linhares-ES Regencia Fishermen Village, of the III Ancestor Meeting of Areal in 2018, and based on the methodologies of documentation and approach of oral history of the Museum of the Person, São Paulo-Brazil.

OS PROJETOS PALCO GIRATÓRIO E SESC AMAZÔNIA DAS ARTES E AS NOVAS CARTOGRAFIAS DAS ARTES CÊNICAS BRASILEIRAS

THE PROJECTS PALCO GIRATÓRIO AND SESC AMAZÔNIA DAS ARTES AND THE NEW CARTOGRAPHIES OF BRAZILIAN PERFORMING ARTS

VICENTE CARLOS PEREIRA JÚNIOR – VICENTEORAMA@GMAIL.COM

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Brasil)

Doutorando

RESUMO

ABSTRACT

O Serviço Social do Comércio (Sesc), entidade mantida pelos empresários do setor do comércio há 72 anos está presente em todo o território brasileiro, com ações em saúde, cultura, lazer, educação e assistência social. Realiza há 22 anos, o projeto Palco Giratório, com circulação de espetáculos de artes cênicas por todos os Estados do país, e, há 12 anos, o projeto Amazônia das Artes, com circulação de diferentes expressões artísticas por Estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste. Ao longo desse período, centenas de coletivos de teatro, dança e circo encontraram oportunidade de expandir o alcance de sua ação cultural, apresentando seu trabalho, ministrando capacitações e vivendo intercâmbios para além do eixo hegemônico do mercado cultural brasileiro, instalado entre as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.

The Social Service of Commerce (Sesc) an entity maintained by entrepreneurs of the commerce sector for 72 years, is present in all Brazilian territory, developing actions in health, culture, leisure, education and social assistance. For 22 years, the project Palco Giratorio has promoted tours of performing arts by all States of the country, and for 12 years the project Amazônia das Artes has fulfilled exchanges among artists from different expressions and audiences living in the States of the north, northeast and central-western regions in the country. Throughout this period, hundreds of theater, dance and circus collectives have found opportunities to expand the reach of their cultural action, presenting their work, providing training and living exchanges beyond the hegemonic axis of the Brazilian cultural market, installed

Essas ações vêm contribuindo simultaneamente para a formação de novos públicos para as artes cênicas em capitais e interiores, para o surgimento de novos artistas e coletivos, e para o estabelecimento de processos de investigação estética em territórios que registram ausência de aportes privados ou governamentais para o setor cultural. São projetos realizados anualmente e construídos a partir da atuação de redes de curadores residentes em todos os Estados brasileiros. A presente comunicação pretende apresentar alguns aspectos dessas ações, destacando trabalhos artísticos desenvolvidos em regiões economicamente periféricas, entendendo que a visibilidade sobre os mesmos implica reconfigurar o panorama hegemônico da produção artística brasileira.

between the capitals of São Paulo and Rio de Janeiro. Those actions have contributed simultaneously to the formation of new audiences for the performing arts in capitals and countryside cities, to the emergence of new artists and collectives, and to the establishment of aesthetic research processes in territories that register the absence of private or governmental contributions to the cultural sector. These projects are carried out annually and are built by networks of curators who live in all Brazilian states. This paper intends to present some aspects of these actions, highlighting artistic works developed in economically peripheral regions, understanding that their visibility implies reconfiguring the hegemonic panorama of Brazilian artistic production.

A CIDADE COMO TERRITÓRIO DE CRIAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO TEATRO EM COMUNIDADES

THE CITY AS A TERRITORY OF CREATION AND EXPERIENCE OF THEATER IN COMMUNITIES

WELLINGTON DE OLIVEIRA – WELLINGTON_ART@HOTMAIL.COM

Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF (Brasil) e Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – FBAUP (Portugal)
Professor (SEEDF) e Doutorando em Educação Artística (FBAUP)

RESUMO

ABSTRACT

A relação com a cidade e com os espaços públicos pode constituir um território de experiência e criação para as práticas teatrais em comunidades, gerando dramaturgias profundamente conectadas com os espaços, sujeitos e contextos sociais. A ligação com os lugares de pertencimento dos cidadãos, no âmbito da criação teatral, potencializa a leitura dos espaços da cidade, das relações sociais e das formas como se configuram os territórios, articulando agenciamentos comunitários, ocupação e (re)significação de espaços públicos, além do exercício do direito à cidade. Nesta perspectiva, o teatro em comunidades se desenvolve como parte da construção de uma cultura política participativa, mobilizada por diversas práticas criativas que se organizam nos espaços urbanos e permitem gestos de profanação das lógicas que

The relationship with the city and with public spaces can constitute a territory of experience and creation for theatrical practices in communities, creating dramaturgies deeply connected with spaces, subjects and social contexts. The connection with the belonging places of the citizens in the theatrical creation's scope enhances the reading of the city spaces, social relations and the way in which the territories are configured, articulating community assemblages, occupation and (re)signification of public spaces, besides the exercise of the right to the city. In this perspective, theater in communities develops as part of the construction of a participatory political culture, mobilized by diverse creative practices that are organized in urban spaces and allow gestures of

excluem os cidadãos dos processos de construção dos territórios que compartilham. Partindo de uma experiência realizada na comunidade do Vale do Amanhecer, bairro periférico de Brasília, capital do Brasil, pretende-se apresentar os percursos de criação dramaturgical e da encenação de um espetáculo em espaço urbano, compartilhando os dispositivos pedagógicos e referenciais que constituíram os processos criativos. Assim, propõe-se uma reflexão empenhada em identificar as potencialidades das práticas teatrais que emergem nos espaços urbanos, muitas vezes em cidades sem equipamentos públicos destinados às atividades culturais, situando a cidade como território propiciador de experiências teatrais em comunidades.

desecration of the logics that exclude citizens from the processes of construction of the territories they share. Based on an experience held in the community of Vale do Amanhecer, a peripheral district of Brasília, the Brazilian capital, the current article is intended to present the paths of dramaturgical creation and the staging of a show in urban space, sharing the pedagogical and referential devices that constituted the creative processes. Thus, it proposes a thoughtful attempt to identify the potential of theatrical practices that emerge in urban spaces, often in cities without public equipment destined to cultural activities, situating the city as a propitiatory territory for theatrical experiences in communities.

BIOGRAFIAS

BIOGRAPHIES

ADÃO REIS

Educador Social, membro da Associação Tartaruga

Falante.

AIDA RECHENA

Doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias com a tese “Sociomuseologia e Género. Imagens da Mulher em Exposições de Museus Portugueses” (2011), Mestre em Museologia (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (2003), especializada em Arqueologia (Universidade Autónoma de Lisboa, 1993) e licenciada em História (Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 1985). A linha dominante da

sua investigação é “Sociomuseologia”, “Museologia de Género” e “Comunicação Inclusiva em Museus”. Tem vasta experiência em curadoria de exposições, no desenvolvimento de programas museológicos e museográficos, na gestão de colecções museológicas e na gestão de museus. É actualmente Museóloga na Direcção-Geral do Património Cultural.

ALEXANDRE RIBEIRO

20 anos. Escritor, poeta e jornalista. Autor do livro de poesia “Inflorescência” e do romance “Reservado”. Morador de Diadema, Favela da Torre. Cresceu na Passagem Guimarães, terreno de usucapião. É Colunista do Itaú Cultural com a coluna #DaQuebradaProMundo e até 2018 foi Assistente de Produção na Laboratório Fantasma. Atuante em diversos movimentos sociais, Alexandre foi secundarista das ocupações. Desde 2016,

desenvolve trabalhos com a literatura periférica. Em 2017, foi finalista do prêmio Jabuti com o livro “Prato Firmeza: Guia gastronômico das quebradas de São Paulo”. “Reservado” é seu romance de estréia. Em agosto de 2019, com o projeto #DaQuebradaProMundo vai passar um ano na Alemanha, graças a uma bolsa de estudos. Seu primeiro romance será traduzido e publicado internacionalmente.

20 years old. Writer, poet and journalist. Author of the poetry book “Inflorescência” and the novel “Reserved”. Dweller of Diadema, Favela of the Tower. He grew up in the Guimarães Pass, a land of usucapion. He is Columnist of Itaú Cultural with column #DaQuebradaProMundo and until 2018 he was Production Assistant in the Laboratório Fantasma. Acting in several social movements, Alexandre was a student of schools occupations. Since 2016, he

has developed works with literature. In 2017, he was a finalist for the Jabuti Prize with the book “Prato Firmeza: Gastronomic Guide of the São Paulo Ghettos”. “Reserved” is his debut novel. In August of 2019, with the project #DaQuebradaProMundo, he will live one year in Germany due to a scholarship. His first novel will be translated and published internationally.

AMANDA MIDORI

Artista visual e mediadora cultural. Bacharel e licenciada em Artes Visuais (IA-UNESP), especializada em Educação Inclusiva (FMU), mestre em Arte e Design para o Espaço Público (FBAUP) e doutoranda em Educação Artística (UP-UL). Desde 2007 atua na educação não-formal como mediadora cultural em instituições e associações

culturais. Seu percurso acadêmico e profissional realiza a intersecção entre a prática artística e educativa, investigando assuntos que gravitam entre a arte-educação, autoapoiese, ecopedagogia, mediação cultural, educação para a autonomia, processos artísticos colaborativos, virada educacional e acessibilidade.

Visual artist and cultural mediator. Holds a Bachelor and Teaching Degree in Visual Arts (IA-UNESP), a specialization in Inclusive Education (FMU), a Master’s Degree in Art and Design for the Public Space (FBAUP), and currently she is a PhD student in Artistic Education (UP/ULisboa). Since 2007 she has been working in non-formal education as a cultural mediator in cultural institutions and

associations. Her academic and professional background intersects artistic and educational practice, investigating subjects that gravitate between art education, auto-poiesis, ecopedagogy, cultural mediation, education for autonomy, collaborative artistic processes, educational turn and accessibility.

ANA GARCIA

Doutoranda (bolseira da FCT) no Programa de Ciências de Educação na FPCEUP, Mestre em Ciências da Educação - especialização em Educação Social e Intervenção Comunitária pela Universidade de Aveiro, Licenciada em Teatro e Produção Artística pela ESMAE. Distinguida com o Diploma de Aluna de Mérito pela Fundação Eng. António de Almeida

no âmbito da Licenciatura e com a Bolsa de Mérito pela Universidade de Aveiro no contexto do trabalho desenvolvido no Mestrado. Tem experiência profissional em Portugal, Inglaterra e Irlanda como Educadora Social, Educadora de Expressão Artística; Produtora Cultural, Animadora Socioeducativa, Contadora de Histórias, Artivista.

ANA M. MOYA

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

Postdoc researcher with an FCT grant at CHAIA, U Évora. She holds a post-graduation in Intervention and Management of the Landscape Heritage by UA Barcelona (2009). PhD in Urban Landscape Theory and Urban Culture from the Department of Architectural History and Theory, TU Eindhoven (2007). She has been Assistant Professor at ISMAT, Lusophone University (2010-15) and lecturer at TU Eindhoven (2000-2007). Her PhD dissertation developed a trans-disciplinary and intercultural research in the field of urban landscape perception with a phenomenological enquiry involving topics related with landscape theory, urban culture, psychology of

ANA TERRA

Professora-doutora do Instituto de Artes (IA)/ Universidade Estadual de Campinas. Atua no Curso de Dança (Licenciatura e Bacharelado) e no Programa de Pós Graduação e Artes da Cena, na linha de pesquisa Arte e Contexto. Pós-doutorado (2016) no Programa de Pós-Graduação da ECA/USP com a pesquisa Processos de criação e pedagogia da dança: configurações de um

Professor (PhD) of the Institute of Arts at State University of Campinas (UNICAMP). Post-doctorate (2016) in Performing Arts at University of São Paulo (USP) with the research Processes of creation and pedagogy of the dance: configurations of a relational ideology. PhD in Education

ANABELA SALGUEIRO NARCISO RIBEIRO

Com nome abreviado, ao mover-se em áreas mais artísticas, de 'Ana Salgueiro', tem vindo a trabalhar desde 1986 em dois mundos: por um lado desenvolve atividade profissional na área do Urbanismo e das Cidades Sustentáveis; por outro lado desenvolve em permanência uma atividade paralela na área do teatro enquanto atriz, encenadora e formadora em diversas entidades. Desenvolveu um projeto na Pós-Graduação em Práticas Artísticas e Comunidades da ESMAE e encontra-se neste

With an abbreviated name, when moving in more artistic areas, from 'Ana Salgueiro', has been working since 1986 in two worlds: on the one hand develops professional activity in the area of Urbanism and Sustainable Cities; on the other hand, she is constantly developing a parallel activity in the theater area as an actress, director and trainer in various entities. He has developed a project in the Post-Graduation in Artistic Practices and Communities of ESMAE and is currently attending the

(2007), e Mestre em Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, Universidade Politécnica de Catalunha. 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).

perception, visual media and representation, both for the European and Chinese urban context. Her postdoc research develops a theory on the somatic multicultural urban landscape, which studies the dynamic identity and immaterial landscape heritage in two historical neighbourhoods in Lisbon and Barcelona, involving the body, its choreography and the multisensorial perception and mapping of the urban space. She published the book "The Perception of the Urban Landscape" Ed. Biblioteca Nueva (2011), and she was contributor in the collective work "Exploring the Visual Landscape", IOS, Delft University Press (2011).

ideário relacional. Doutora em Educação (2010) e Mestre em Artes (1997) pela UNICAMP. Graduada em Ciências Sociais pela USP. Tem experiência nas áreas da Educação e de Artes, com ênfase em Dança, principalmente nos seguintes temas: processos de criação, pedagogias da dança, dança contextual, dança e diversidade.

(2010) and Master's degree in Arts (1997) at UNICAMP. Graduated in Social Sciences (1988) at USP. She has experience in Education and Arts, with emphasis on Dance, mainly in the following subjects: creation processes, dance pedagogies, contextual dance, dance and diversity.

momento a frequentar o Mestrado em Artes Cênicas da mesma instituição, onde desenvolve um projeto relativo ao seu arquivo e percurso de vida enquanto manifesto sobre o que mais a move profissionalmente, artisticamente e pessoalmente. Neste momento interessa-se pelo cruzamento entre estes dois mundos e sobre o modo como a arte pode transmitir de forma eficaz e poética o que urge fazer para minimizar os problemas urbanos e humanos que nos assolam.

Master's Degree in Performing Arts of the same institution, where he develops a project related to his archive and life course as manifesto about what else to moves professionally, artistically and personally. At this moment we are interested in the intersection between these two worlds and how art can effectively and poetically convey what needs to be done to minimize the urban and human problems that afflict us.

ANTÓNIO GORGEL PINTO

Designer, artista de prática social e educador. Faz palestras e publica regularmente a nível internacional. Co-editou um livro sobre transdisciplinaridade na prática da arte social. O seu interesse principal é o estudo e desenvolvimento de uma prática artística transdisciplinar, simultaneamente simbólica e útil para a sociedade. É doutorado em Design pela FAUL, intitulada: Arte Activista e Design – Inovação Social – Imagem Societal: Prática Transmedia de Envolvimento Social com Cidadãos de Áreas

Designer, a social practice artist and an educator. He lectures and publishes internationally. He co-edited a book on transdisciplinary in social practice art. His main interest is the study and development of a transdisciplinary art practice simultaneously symbolic and fruitful to society. He has a PhD in Design at the FAUL, titled Emancipation and Creativity Atlas: Activist Art and Design - Social Innovation - Societal Image: Socially Engaged Transmedia Practice with Citizens of

ANTÓNIO MORAIS

Entrou no palco da vida a chorar, numa manhã de Agosto. Há 21332 dias, mais dia menos dia. Isso ocorreu num país da América do Sul que dá pelo nome de Venezuela. Já interpretou muitos papéis na vida. Formou-se em Agronomia em Espanha (Lérida), e vestiu a pele de agrónomo. Posteriormente licenciou-se em Filosofia na Universidade de Coimbra e transformou-se numa personagem filosófica. Depois queria fingir ser muitas personagens e dedicou-se ao teatro. Ainda não satisfeito

ANTÓNIO VASCONCELOS

Estudou música no Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian de Aveiro e é licenciado em Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É doutorado em Educação com a tese intitulada “Educação artístico-musical: cenas, atores e políticas”. Sob o ponto de vista científico tem participado em diferentes encontros, nacionais e internacionais em domínios diferenciados do ensino de música, da educação e da cultura, tendo publicado vários tipos de trabalhos. Em termos profissionais trabalhou

ARTURO CANCIO FERRUZ

The author of this proposal is a transdisciplinary artist, a contemporary art researcher, and holds a Ph.D. in Research in Contemporary Art (2018), an MFA (2013), and a BFA (2011) at the University of the Basque Country UPV/EHU. The focus of the artistic practice and research often points towards alternative forms of creation, to reflect on, model, and embody them as irreplaceable

ASHLEY LUCAS

Associate Professor of Theatre & Drama and the Residential College at the University of Michigan where she also serves as Director of the Prison Creative Arts Project. She is the author and performer of a one-woman

Residenciais Vulneráveis. Mestre em Arte Multimédia pela FBAUL. Licenciatura em Design pela Escola Superior de Arte e Design, Matosinhos, Portugal, e em Escultura pela Universidade de Évora. É investigador nos centros de investigação CHAIA e CIAUD em Portugal. Foi membro da Comissão Científica na International Contemporary Arts Conference (2016-17), Istambul, Turkey) e foi co-fundador da Cross Media Arts: International Conference on Social Arts and Trnsadisiplinaridade (2016).

Vulnerable Residential Areas. Masters in Multimedia Art at the FBAUL. Design degree from ESAD College of Art and Design in Matosinhos, Portugal, in Sculpture from University of Evora. He participates in research with the CIAUD and the CHAIA research centers in Portugal, serves on the International Contemporary Arts Conference scientific committee (2016-17, Istanbul, Turkey) and was co-founder of Cross Media Arts: The International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity (2016).

tirou um mestrado em Ciências da Educação e encarnou o papel de professor de Matemática. Depois queria saber mais sobre o teatro e fez uma pós graduação em teatro comunitário. É um autêntico fingidor. Finge que escreve, finge que é ator, finge que é sindicalista, finge ser professor... mas a sua verdadeira obra prima do fingimento é ser invisível como humano. Não se deixem enganar por este fingidor...

como professor de música em vários níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino superior, desempenhou funções como técnico no Ministério da Educação, foi Diretor de uma Escola profissional de Música e Presidente da Associação Portuguesa de Educação Musical e concebeu e coordenou o Projeto “Outras Bandas – Instrumentos de Inclusão”, promovido pela Câmara Municipal de Almada. Presentemente desempenha as funções de Professor-Adjunto no Departamento de Artes da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.

dispositives for knowledge and social innovation. Artistic activity sometimes set out on ‘other’ modes to innovate cut off from the mercantile ones, for which there is a high social demand, but little thoughtful consideration and evaluation. The practice and analysis proposed for this meeting will try to address these issues.

play about the families of prisoners called Doin’ Time: Through the Visiting Glass, which she has performed in prisons and theatres in the U.S., Ireland, Canada, and Brazil.

BARBARA ROSSI

Brasil, 1993. Graduada em Gestão Pública com foco em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2017). Frequentou cursos livres na Universidade de Belas Artes da UFRJ e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. (Brasil, 2014 - 2017). Finalizou um intercâmbio na École Européenne Supérieure de l'Image (França,

Brazil, 1993. Graduated in Public Management with focus on Urbanism at Federal University of Rio de Janeiro (2017). Attended free courses at the School of Fine Arts of UFRJ and at the School of Visual Arts of Parque Lage. (Brazil, 2014 - 2017). Completed an exchange at École Européenne Supérieure de l'Image (France, 2018-2019).

BRUNO SANTOS (MANTRASTE)

Depois de ter frequentado um curso de ilustração na ESAD.cr, licenciou-se em Design Gráfico na mesma escola em 2013, atualmente trabalha como designer gráfico e ilustrador. Para além disso tem lecionado ilustração e técnicas de impressão na ESAD.cr, ETIC (Lisboa),

After attending an illustration course at ESAD.cr, he graduated in Graphic Design at the same school in 2013, currently working as a graphic designer and illustrator. He has also taught illustration and printing techniques at ESAD.cr, ETIC (Lisbon), LUSOFONA (Lisbon) and IED

CARLA CIBELE FIGUEIREDO

Realizou formação em teatro nas oficinas jovens do teatro da Comuna-Teatro de Pesquisa (1981-1984), tendo posteriormente colaborado durante vários anos com a UPAJE na ocupação lúdica e criativa dos tempos livres das crianças e jovens. Faz atualmente parte da direção da associação "Move Comunidades" que promove o teatro comunitário. Fez o curso do Magistério Primário (1987), é licenciada em Psicologia da Educação (1994), tendo ainda o mestrado em Relações Interculturais (1999) e o doutoramento em Educação (2011). Foi professora do 1º

CELIDA SALUME

Doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (2009) atuando como professora Assistente I na Escola de Teatro da UFBA, no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGAC) e no Mestrado Profissional em Artes (ProfArtes). Realiza atualmente pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de Évora (PT) como colaboradora do CHAIA – Centro de História da Arte e Investigação Artística. Coordenou o subprojeto PIBID/Teatro do Programa PIBID/UFBA (2014-2018) e coordena o Grupo CELULA (Centro Lúdico Laboratorial de Processos

She has a PhD in Performing Arts from the Federal University of Bahia (2009), acting as Assistant Professor at the UFBA Theater School, at the Postgraduate Program in Performing Arts (PPGAC) and at the Professional Master in Arts (ProfArtes). Currently she performing post-doctoral research at the University of Évora (PT) as a collaborator at the Centre of Art History and Artistic Research (CHAIA). She coordinated the PIBID / Teatro

2018-2019). Atualmente cursa o Mestrado em Práticas Artística em Artes Visuais pela Universidade de Évora. Busca explorar questões que atravessam os conceitos de Território e Ocupação. Além de propor reflexões a respeito da formação e divulgação da imagem fotográfica no mundo contemporâneo.

Currently doing the master degree program in Artistic Practice in Visual Arts at Évora University. It seeks to explore questions that cross the concepts of Territory and Occupation and propose reflections about the creation and dissemination of the photographic image in the contemporary world.

LUSOFONA (Lisboa) e IED (Madrid). Tem vindo a colaborar com clientes como: Casa da Música, 20|20 editora, Jornal Expresso, Revista Sábado, Associação Nacional das Farmácias, entre outros.

(Madrid). It has been collaborating with clients such as: Casa da Música, 20 | 20 publisher, Expresso Newspaper, Saturday Magazine, National Pharmacy Association, among others.

Ciclo, Técnica de Educação no Ministério da Educação e trabalha desde 1999 na Superior de Educação de Setúbal como docente do ensino superior, no departamento de Ciências Sociais e Pedagogia. Está ligada à formação inicial e contínua de professores, educadores e animadores socioculturais, coordenando atualmente o curso de Animação e Intervenção Sociocultural. Tem feito vários projetos de formação, de investigação e de intervenção comunitária nas áreas da cidadania, multiculturalidade e das políticas educativas.

Criativos) e o Projeto PIBIArtes (2018/2019). Como pesquisadora participou do intercâmbio de pesquisa "Teatro - Escola - Comunidade", realizado entre as universidades UDESC e UFSC e a Universidade de Exeter/UK. É integrante do G-PEC – Grupo de Pesquisas em Poéticas, Processos e Pedagogias da Encenação. Tem experiência com o Ensino de Teatro, atuando principalmente nos temas: pedagogia do teatro, formação de professores, dramaturgia, encenação e processos de criação em contextos educacionais.

de Programa PIBID / UFBA (2014-2018) subproject and coordinates the CELULA Group (Laboratories Center for Creative Processes) and the PIBIArtes Project (2018/2019). As researcher she participated in the research exchange "Theater - School - Community", carried out between UDESC and UFSC universities and the University of Exeter / UK. She's a member of the G-PEC - Research Group on Poetics, Processes and Pedagogy of Staging. She has

experience with Theater Teaching, working mainly in the themes: theater pedagogy, teacher training, dramaturgy,

CLAIRE BINYON

Depois de concluir a sua primeira licenciatura na Universidade de Warwick, em Inglaterra, no início dos anos 80, trabalhou durante algum tempo no Community Theatre e no Physical Theatre no norte de Inglaterra. Dedicou-se, posteriormente, a Estudos Teatrais na Universidade de Leeds, onde se formou em Encenação e Teatro 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 um projecto inovador, que daria origem à Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto (ESMAE). Ao longo dos últimos 25 anos tem sido professora na ESMAE,

After her first degree at University of Warwick, England in the early 80's Claire spent some time working and learning her trade in Community Theatre and the Physical Theatre scene in the North of England. She then studied for an M.A. in Theatre studies at Leeds University where she majored in Directing and Uses of Theatre. After this in the early 90's she studied movement in Paris with Monika Pagneux and subsequently was invited to Portugal to teach a physical theatre workshop and to create a short performance in 1994. After this experience she was invited to stay and collaborate on the development of this new theatre department, within the School of Music and Performing Arts at the Polytechnic of Porto (ESMAE). Claire has now been a lecturer at ESMAE for the past 25 years, where she acted as Director of Department for 10 years. She works within the team responsible for the design and curriculum of the Acting course in general,

CLAUDIA WASHINGTON

Artista e pesquisadora brasileira que explora os espaços como campos de tensões e fluxos materiais, sociais e geológicos. Seu trabalho inclui: instalações no espaço público, performances, trabalhos coletivos, exposições em museus, pesquisa acadêmica. Em suas proposições incorpora fotografia, instalação, desenho, traje, textos e vídeo, formas inclinadas ao estabelecimento de situações participativas. Ela é doutora em Poéticas Contemporâneas (UnB) com estágio doutoral no laboratório d'Éthique Médicale et de Médecine Légale (Paris

Brazilian artist and researcher that explores the spaces as stress fields between materials, socials and geological fluxes. Her work includes: art installation, performances, collective art works, museum exhibitions, academic research. Integrating photography, ceramic, drawing, costume, text and video are inclined to establish participatory situations. She is a doctor in Contemporary Poetics (UnB) with a doctoral internship in the Medical Ethics and Forensic Medicine Laboratory (Paris 5), Master in Artistic

staging and creation processes in educational contexts.

onde foi Directora de Departamento durante 10 anos. Tem trabalhado com a equipa responsável pelo currículo do Curso de Teatro, em particular no desenvolvimento do programa curricular de Movimento e ensina Movimento para Actores na Licenciatura em Interpretação. É também coordenadora do Mestrado em Encenação e Interpretação e encontra-se a desenvolver a pós-graduação em Práticas Artísticas e Comunidades. Nos últimos anos voltou à sua paixão original – a conceição e criação de trabalho performativo coletivo. Como parte da sua pesquisa e desenvolvimento, está atualmente qualificada e prática profissionalmente no Método de Feldenkrais. A sua principal área de investigação prende-se com o campo da Somática e Criatividade.

with her specialism being the development of the movement programme, on which she teaches Movement for the Actor in the 3 years BA degree in acting. She also teaches and acts as tutor on the Masters Degree in Acting and Directing, and has been responsible for the development of a new postgraduate programme in the area of Artistic Practices and the Community. Claire's has a professional certificate in the Feldenkrais Method from the Feldenkrais International Training Centre in Sussex, England. Her area of research and specific interests lie in the area of somatic practice and the connection between the Feldenkrais Method and creativity. In recent years Claire has also returned to her original passion in the theatre – that of devising and creating collective performance work – and she collaborates on various projects of this nature both as a teacher and as a professional director.

5), mestre em Processos Artísticos (UDESC), especialista em História da Arte Moderna e Contemporânea (EMBAP) e graduada em Educação Artística (UFPR). Foi professora no Instituto de Arte da UnB em 2016. Atualmente é Pesquisadora Colaboradora Junior da Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, no laboratório de Saúde do Trabalhador e Saúde Indígena e no laboratório Unité Transversale de Recherche: Psychogénèse et psychopathologie da Universidade Paris 13.

Processes (UDESC), specialist in History of Modern and Contemporary Art (EMBAP) and a graduate in Education Artistic (UFPR). She was a professor at the UnB Institute of Art in 2016. She is currently a Junior Collaborating Researcher at the University of Brasília Post-Graduation in Collective Health, at the Labor and Indigenous Health Laboratory, and at the Transversal Unit of Research: Psychogenesis and Psychopathology Laboratory of Paris 13 University.

CARLA CRUZ

Artista e investigadora residente no Porto. Professora na FBAUP e ESAD. Doutorada em práticas artísticas pela Goldsmiths University of London. A sua investigação artística testa formas de colectividade e de questionamento da autoria. Em 2016 foi-lhe atribuída a bolsa de Investigadora Associada pela AHRC Cultural Engagement

Artist and researcher living in Porto. Professor at FBAUP and ESAD with a PhD by practices from Goldsmiths University of London. Her artistic research tests forms of collectivity and authorship. In 2016 she was awarded an Associate Researcher scholarship by the AHRC Cultural

CONRADO AUGUSTO GANDARA FEDERICI

Licenciado em Educação Física na UNICAMP (1996), cresceu com a música. É contrabaixista e, sobretudo, flautista doce. É palhaço e pesquisa esta linguagem desde as aulas de ginástica e acrobacia na escola primária. Trabalhou em hospitais pela ONG Doutores da Alegria até 2011, com quem mantém laços perenes. Como docente na Universidade Federal de São Paulo, leciona ginástica, introdução a fundamentos filosóficos, jogos e expressão

Graduated in Physical Education at UNICAMP (1996), he grew up with music. He is a double bass player and, above all, a recorder player. He is a clown performer and researches this language since gymnastics and acrobatics classes back in elementary school. He worked in hospitals by the NGO Doutores da Alegria until 2011, with whom he maintains close ties. As a professor at the Federal University of São Paulo, he teaches Gymnastics, Introduction to Philosophical Foundations, Games

CHRISTINA GABRIELA GALLI

Formada em Música e Movimento na ZHdK e em Theater and Dance Studies na Universidade de Berna. Atualmente

DANIELA MOTA SILVA

Atriz e contadora de histórias formada pela Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo/Brasil desde 2007. É integrante da Cia do Núcleo Educatho, grupo teatral que trabalha com a promoção e a democratização da leitura e da cultura em espaços não formais voltados para o público infante-juvenil e da terceira idade. É estudante de mestrado do curso de Artes Cênicas da Universidade Nova de Lisboa e possui pós-graduação

D'ARTE

O D'ARTE é promovido pelas FV e pelo CMACG centrado no desejo de congregar ideias, experiências, objetivos e recursos, áreas de interesse e intervenção que pudessem investir na comunidade-cidade, na coesão e democratização cultural, de forma a intervir em espaços públicos que permitissem criar intersecções felizes (e até cruzamentos improváveis) entre a cidade, a arte e a comunidade – resgatando a “rua” – o nobre espaço público, re-habitando espaços verdes/largos/praças, promovendo a dinamização cultural e artística de locais mais afastados da zona centro e investindo no Jardim e no seu potencial

fund, tendo como foco o centro comunitário londrino, The Mill. Carla foi co-fundadora do coletivo feminista de intervenção artística ZOiNA (1999-2004), e da Associação Caldeira 213 (1999-2002); desde 2005 coordena o projeto feminista All My Independent Women.

Engagement Fund, focusing on the London Community Center, The Mill. Carla was co-founder of the feminist collective of artistic intervention ZOiNA (1999-2004), and Association Caldeira 213 (1999-2002); since 2005 she coordinates the feminist project All My Independent Women.

na formação comum de profissionais da saúde. Coordena atualmente o Laboratório Corpo e Arte. Trabalha sobre a destilação do corpo em expressão, partindo do automatismo e máscaras cotidianas e apontando para a simplicidade da presença em gesto poético e permanente estado de jogo. Aposta na infância como manancial de modos de existir e resistir. Acredita na arte do cotidiano e na investigação do corpo ordinário.

and Expression in the Common Formation of Health Professionals. He currently coordinates the Body and Art Laboratory, working on the distillation of the body in expression, starting from the automatism and everyday masks and pointing to the simplicity of the presence in poetic gesture and permanent state of play. Bet on childhood as a source of ways to exist and resist. He believes in the art of everyday life and in the investigation of the ordinary body.

estuda dança na Tanzfabrik Berlin.

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) no Curso Fundamentos da Cultura e das Artes. Desde 2015 trabalha com a pesquisa em Teatro e Comunidade com projetos voltados para o público sênior, sendo que suas ações foram contempladas com os prêmios: Iberbibliotecas da Unesco e Todos por um Brasil de Leitores do Ministério da Cultura do Brasil.

físico e humano para se revelar enquanto espaço de excelência para intervir e reunir a comunidade e a arte na cidade. Desde 2016 que as oficinas de práticas artísticas abertas à comunidade estão a funcionar e, privilegiando o espaço público e comum, apresentaram-se cinco opus, ao sol e ao luar, dando palco a esta cocriação artística e coletiva comUnidade. O D'ARTE é uma iniciativa glocal, que tendo começado na comunidade-cidade de Aveiro, a partir da qual mobiliza para a cidadania global, deseja inspirar outros coletivos e territórios para partilharem da mesma filosofia, missão e Humanidade.

ELIANE DIAS DE CASTRO

Orientadora no Programa de Pós-graduação Interunidades em História da Arte da Arte / Pesquisadora do

Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional (CNPq).

ELIZABETH HUDSON

Artist and writer researching commons and the relationship between social history, politics and public space. I use participative play to create poetic actions that enact and critically reflect upon the politics of the everyday. Glasgow School of Art graduate (2013). Recent commissions: Nida Art Colony Interformat Symposium (2018, Lithuania); Glasgow International (2018, Scotland); BE Festival (2017, England). Solo exhibitions include: Intermedia, CCA Glasgow (2016, Scotland); Glasgow Project Room, Trongate 103 (2017, Scotland) and Bocs Celf (2015,

Wales). Co-founder of social art curatorial collective VERB, projects at: Art Licks Weekend (2015, London), Glasgow International biennale (2016) and New York project space Likky Ruph (2016). Shortlisted for the Workweek Prize. Projects featured in The Guardian, Frieze Magazine Instagram, Glasgow City Arts, London Art Newspaper, South London Art Map, Artlyst, Amelia's Magazine and Aesthetica blog. 2019 projects: community artist-in-residence, Silainiai Project (Kaunas, Lithuania); La Vallée cooperative group exhibition (Brussels, Belgium).

ELIZABETH MARIA FREIRE DE ARAÚJO LIMA

Docente do Curso de Terapia Ocupacional da FMUSP / Orientadora no Programa de Pós-graduação Interunidades em História da Arte da Arte /

Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional (CNPq).

ERIKA ALVAREZ INFORSATO

Docente do Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo

e Terapia Ocupacional, equipe de coordenação da Cia Teatral Ueinz, São Paulo, Brasil.

EVERTON MELO

Natural de Contagem, Minas Gerais, Brasil. Cursa Doutorado em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, pelo Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho (ILCH-UMinho). Integra o Centro de Estudos Humanísticos desta mesma universidade, por meio do Grupo de Investigação em Estudos Performativos (GIEP). Desenvolve a pesquisa acerca do Teatro do Oprimido de Augusto Boal com foco na emancipação intelectual de praticantes dessa metodologia artística. Esteve na Universidade do Algarve como investigador visitante. Possui Mestrado em Mediação Cultural e Literária, pelo ILCH-UMinho. Formou-se no curso de Licenciatura em Letras: habilitação em Língua Portuguesa e suas Literaturas, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É docente desde

2004. No campo da educação atuou em cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio e em colégios públicos e particulares de Belo Horizonte e da região metropolitana. Está licenciado do Colégio Santa Maria mantenedora da PUC-Minas onde leciona a disciplina de Expressão e Redação para desenvolver a pesquisa em nível de doutoramento. No campo das artes dramáticas cursou Teatro (amador) no Núcleo de Estudos Teatrais, em Belo Horizonte. Participou no Módulo I da oficina de Teatro do Oprimido, no Centro de Teatro do Oprimido CTO-Rio, em 2015. Participou no Óprima 2017!, no Porto. Acompanhou e atuou no Grupo de Teatro do Oprimido do Algarve "Os/As surpreendentes Incalculáveis", em Faro. Atualmente participa no Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto (NTO-Porto) – PELE.

FERNANDA BOSCOLO GEORGIADIS

Mestra em Investigação e Educação Estética através de uma bolsa de estudo pela Universidad de Jaén/Espanha e Designer Gráfica pelo Senac/Brasil. Hoje atuo como artista em um projeto pessoal dentro da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro/Brasil ao mesmo tempo em que atuo no marketing social na organização Favela Experience. Participei do EIRPAC II no Porto/Portugal e de um simpósio no VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual em Badajós/Espanha. Posuo duas publicações científicas, produzi três editoriais independentes e participei de três

exposições artísticas, com fotografias e vídeo instalação, em Jaén/Espanha e Ubatuba/Brasil. Tenho formação em cursos extras como Preparação de atores, Igualdade e não discriminação na Espanha, Conflito à oportunidade e da consciência à ação, Responsabilidade social e Produção cultural contemporânea. E já atuei como designer em agências de publicidades e editoriais, e como auxiliar sociocultural e artístico por meio da bolsa de Práticas Erasmus+ na APECV.

FERNANDO ARANDA GONZÁLEZ

Tem mestrado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Artes e Design da Universidade Nacional Autónoma do México. O trabalho artístico tem

sido na pintura da paisagem natural e nas práticas artísticas comunitárias. Trabalha e colabora na Sociedade Musical Simpatia e Gratidão como coordenador artístico.

FERNANDO RAMALHO

Músico e produtor em diversos projetos musicais e sonoros, bem como tem trabalhado no cruzamento interdisciplinar com as áreas como a poesia, o vídeo ou a dança. Destacam-se entre os seus trabalhos musicais: a banda Blaze & The Stars (2012 até ao presente), Ruí(n)do, com Valentina Parravicini e Play Bleu (2016 até ao presente) e, Berlau (2014 até ao presente), um projecto que se move por vários campos musicais e sonoros experimentais, da

Musician and producer in several musical and sound projects, as well as working in the interdisciplinary intersection with areas such as poetry, video or dance. Among his musical works stand out: the band Blaze & The Stars (2012 to the present), Ruí (n) do, with Valentina Parravicini and Play Bleu (2016 to the present) and, Berlau (2014 to the present), a project that moves across various experimental music and sound fields, from drone

FILIFE MARTINS

Investigador Centro de Estudos para o Desenvolvimento Humano e colaborador da Área Transversal de Economia Social, ambas da Universidade Católica no Porto. É licenciado em Antropologia, pós-graduado em Antropologia, Multiculturalismo e Identidades e doutorado em Antropologia Urbana, com a tese Entre Projeto e Convivência: ser jovem nas periferias pobres do Mindelo, Cabo Verde. Tem desenvolvido investigação com jovens vulneráveis em contexto urbano, com particular enfoque nas suas trajetórias educativas e nas suas práticas

Researcher at the Research Centre for Human Development and collaborates with the Centre for Social Economy, both at the Catholic University at Porto. He holds a degree in Anthropology, a postgraduate in Anthropology, Multiculturalism and Identities and a PhD in Urban Anthropology, with the thesis Between Project and Conviviality: being young in the poor outskirts of Mindelo, Cape Verde. He has developed research with vulnerable young people in urban contexts, particularly on their educational trajectories and their civic and

FLÁVIA LIBERMAN

Possui graduação em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (1981) e Mestrado em 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 Pós-doutorado na Universidade de Évora-Portugal (CHAIA/UE) - (2017). Atualmente é Professora Associada da Universidade Federal de São Paulo, nos Programas de Pós- Graduação Ensino em Ciências da Saúde e no Programa Interdisciplinar em Ciências da

She holds a degree in Occupational Therapy from the University of São Paulo (1981) and a Master's degree in Social Psychology from the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994). PhD by the Center for Subjectivity Studies in the Clinical Psychology Program at PUC-SP (2007) and Post-doctorate at the University

exploração do drone ao trabalho com field recordings ou à livre improvisação. Os trabalhos Meta-Sonorização: em Diálogo com Ana Hatherly (2017) e Oito Madrigais e uma Natureza Morta (2018) dialogam com a poesia de Ana Hatherly e Inês Lourenço. O mais recente trabalho é Bagatelas (2018). Tem vindo a trabalhar na performance Guitarra Contrassexual, a partir dos escritos de Paul B. Preciado.

exploration to field recordings to free improvisation. The works Meta-Sound: in Dialogue with Ana Hatherly (2017) and Eight Madrigals and a Still Life (2018) dialogue with the poetry of Ana Hatherly and Inês Lourenço. The most recent work is Bagatelas (2018). Has been working on the performance of the Contraxexual Guitar, based on the writings of Paul B. Preciado.

de participação cívica e envolvimento comunitário. Atualmente realiza pesquisa etnográfica e intervenção socioeducativa junto de jovens em abandono escolar e/ou com comportamento desviante. Tem colaborado em diversos projetos e organizações socioeducativas, em Portugal e em Cabo Verde, nos domínios da Juventude, Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. Entre 2010 e 2016 lecionou nas Escolas Superiores de Educação do Porto e de Viana do Castelo, nos domínios da Pedagogia Social e da Educação para a Cidadania.

community participation. Currently he conducts ethnographic research and educational intervention among early school leavers and / or young people with deviant behaviour. He has collaborated in several socio-educational projects and organizations in the fields of Youth, Education, Citizenship and Cultural Diversity. Between 2010 and 2016 he lectured at the Porto and Viana do Castelo Higher Schools of Education, in the fields of Social Pedagogy and Citizenship Education.

Saúde - Campus Baixada Santista, São Paulo- Brasil . Tem como linhas de investigação o corpo, as práticas corporais , as artes na comunidade. Membro do Laboratório Corpo e Arte da UNIFESP 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.

of Évora - Portugal (CHAIA / UE) - (2017). She is currently an Associate Professor at the Federal University of São Paulo, in the Graduate Programs Teaching in Health Sciences and in the Interdisciplinary Program in Health Sciences - Campus Baixada Santista, São Paulo, Brazil. Its lines of investigation are the body, the corporal

practices, the arts in the community. Member of the Body and Art Laboratory of UNIFESP and member of the Interinstitutional Laboratory of Human Activities and Occupational Therapy. Author of the books: Dances in

FLÁVIO DESGRANGES

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

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”

GIULIANA MARTINS SIMÕES

Professora na Escola Superior de Artes Célia Helena (São Paulo, Brasil), no Curso de Pós Graduação em Direção Teatral e Atuação, e no Mestrado Profissional em Artes da Cena. Doutora em Literatura Brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo e Mestre em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Possui Pós-Doutorado no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Realizou estágio investigativo no CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique (Paris, 2015). Integra o

Professor at the Center of Arts Celia Helena (São Paulo-Brazil), teaching in the course of Post-Graduation in Directing and Acting and in the Master Degree of Scenic Arts. She holds a Doctoral degree in Brazilian Literature from São Paulo University and a Master in Scenic Arts from São Paulo University (São Paulo, Brazil). She holds a Post Doctoral degree from the University of Campinas, Art Institute (Campinas, Brazil). Has done internship research at CNRS Centre National de Recherche Scientifique (Paris, 2015) (National Center of Scientific Research).

GLENDA MILEK

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 no

Occupational Therapy (1995), Delicate choreographies: snapshots of an occupational therapy (2008) and Groups and Occupational Therapy (2015) and several articles on the subject.

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).

(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).

INERTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral (www.eca.usp.br/inerte). Autora dos seguintes livros: “Veto ao Modernismo no Teatro Brasileiro”, Editora Hucitec / Fapesp (2ª ed., 2017); “O Ato do Espectador: perspectivas artísticas e pedagógicas” (org.), Editora Hucitec (2017); “Teatro e Sociedade: formação da plateia brasileira no século XIX”, Editora Hucitec / Fapesp (2017). As citações das produções bibliográficas podem ser observadas em Google Acadêmico (<http://scholar.google.com.br/>).

Member of INERTE (www.eca.usp.br/inerte) Unstabel Center of Theatrical Reception Studies. She is the author of the following books: “Veto ao Modernismo no Teatro Brasileiro” / “Veto to the Modernism in Brazilian Theatre” Published by Hucitec / Fapesp 2nd Edition (2017); “Teatro e Sociedade: formação da plateia brasileira no século XIX” / “Theatre and Society: creation of brazilian audience in XIX century” Published by Hucitec / Fapesp (2017). Bibliographic quotation can be found in Academic Google (<http://scholar.google.com.br/>).

Departamento de Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Saúde de Santos (SP), no cuidado em saúde das comunidades periféricas dos morros de Santos. Tem desenvolvido práticas que envolvem o campo das artes, das atividades expressivas, das potências do corpo.

Occupational Therapist Graduated from the Federal University of São Paulo, with a postgraduate degree in Arts, Health and Culture Interface from the University of São Paulo (USP) and Residency in Mental and Collective Health at the State University of Campinas (UNICAMP).

HUGO CRUZ

Bolseiro de Doutorado da Fundação Ciência e Tecnologia (Ref. PD/BD/128117/2016) no Centro de Investigação e Intervenção Educativa-FPCEUP. Investigador no Centro de História de Arte e Investigação Artística – Universidade de Évora. Professor na Escola Superior Música, Artes e Espetáculo-Porto. Encenador, Programador Cultural, Diretor Artístico do MEXE_Encontro

Doctoral scholarship from the Foundation for Science and Technology in the Center of Research and Educational Intervention- University of Porto. Researcher at the Center for Art History and Artistic Research – University of Évora. Teacher at Music and Arts School – ESMAE,

INÊS SANTOS MOURA

Doutoranda (bolseira da FCT) no programa doutoral de Informação e Comunicação em Plataformas Digitais nas Universidades de Aveiro e do Porto, Mestre em Comunicação Multimédia e Audiovisual Digital e Licenciada em Tecnologia da Comunicação Audiovisual

ISABEL BEZELGA

Doutora em Teatro pela Universidade de Évora; especialista em Teatro Educação e Metodologias Artísticas Interculturais. É Professora Auxiliar da Universidade de Évora, nos Departamentos de Pedagogia e Educação e de Artes Cênicas e Diretora do Curso de Licenciatura em

PhD in Theater from the Universidade de Évora; specialist in Theater Education and Intercultural Artistic Methodologies. She is an Assistant Professor at the Universidade de Évora, in the Departments of Pedagogy and Education and Performing Arts and Director of the

ISABEL CRISTINA LOPES

Psicóloga, Sanitarista, Psicanalista Especialista em Grupo Operativo, Idealizadora do Programa Municipal Intersecretarial Centro de Convivência e Cooperativa de São Paulo, Idealizadora e Coordenadora do Coral Cênico Cidadãos Cantantes por 26 anos. Supervisora, Docente

Psychologist, Sanitarianist, Psychoanalyst Specialist in Operative Group, Idealizer of the Intersecretarial Municipal Program Center of Coexistence and Cooperative of São Paulo, Idealizer and Coordinator of the Scenic Chorus Singing Citizens for 26 years. Supervisor, Teacher

ISABELA UMBUZEIRO VALENT

Doutoranda no Programa de Pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP / Pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional (CNPq). Isabela Umbuzeiro Valent é terapeuta ocupacional. Mestre e Doutoranda em

Currently works in the Department of Primary Care of the Municipal Health Department of Santos (SP), in health care in the outlying communities of the slums of Santos. She has developed practices that involve the field of the arts, expressive activities, the powers of the body.

Internacional de Arte e Comunidade e Mira_artes performativas. Co-fundador da PELE e Nómada, Art & Public Space. Publica e leciona no contexto nacional e internacional nas áreas das “Práticas Artísticas Comunitárias” e “Criação Artística, Espaço Público e Participação”. Coordenou o livro “Arte e Comunidade” editado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Porto. Theatrical Director, Cultural Programmer, Artistic Director of the MEXE_International Meeting of Art and Community and Mira_Performing Arts. Co-founder of PELE and Nómada, Art & Public Space.

pela ESMAE. De 2003 a 2017 trabalhou em diversos projetos como Produtora e Realizadora Audiovisual e Fotógrafa. Entre 2005 e 2017 lecionou cursos de formação e workshops de Vídeo, Fotografia Digital e Cinema de Animação para jovens e adultos.

Teatro; Pós-graduação em Mediação artística e Contextos Educacionais. Investigadora do Centro de História de Arte e Investigação Artística (CHAIA-UE) e colaboradora do IELT/ECSH- UNL e CIEP-UE.

Degree in Theater; Post-graduation in Artistic Mediation and Educational Contexts. Researcher at the Centro de Investigação em História da Arte e Criação Artística Creation (CHAIA-EU) and collaborator of IELT / ECSH-UNL and CIEP-UE.

e Consultora para Políticas Públicas de Arte, Saúde, Cultura, Educação e Direitos Humanos. Pesquisadora do Laboratório de Inovação Social do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

and Consultant for Public Policies of Art, Health, Culture, Education and Human Rights. Researcher of the Laboratory of Social Innovation of the Health Institute of the State Health Secretariat of São Paulo.

Estética e História da Arte pelo Programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo (PGEHA-USP) e pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional (PACTO). Dedicar-se à criação de estratégias de

participação cultural e realizações artísticas envolvendo comunidades heterogêneas, em práticas artísticas colaborativas que contam com a participação de pessoas nas mais diversas condições, incluindo aquelas que vivem situações de vulnerabilidade ligadas à diferentes problemáticas: deficiências, sofrimento psíquico e

Occupational therapist, Master and PhD student in Aesthetics and Art History at São Paulo University (USP) and researcher of the Laboratory of Studies and Research Art, Body and Occupational Therapy (PACTO). She creates strategies of cultural participation and artistic realizations with heterogeneous groups, involving also, but not only, people who are in complex situations such as

JOANA BRITO

Nasceu em Outubro de 1982 no Cercal do Alentejo. Não se considera de um sítio em particular pois passou a vida a andar de um lado para o outro. Uma coisa sabe: é alentejana! Fez o ensino secundário em artes no liceu Diogo Gouveia, em Beja, onde iniciou a paixão por esta linguagem. Em 2002 ingressa no curso de Artes Visuais – Escultura, variante ensino, que termina em 2008. Em 2014

She was born in October of 1982 in Cercal do Alentejo, Portugal. She doesn't consider herself from any particular city because she was always moving from one place to another. One thing she knows: is from Alentejo region! Studied Arts in her High School, in Beja, where she fell in love with this expression. In 2002 starts the Course in Visual Arts – Sculpture, Educational Branch, which she

JOANA CRUZ

Bolseira de doutoramento em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da

JOSÉ MIRANDA

Sociólogo, membro da Associação Tartaruga Falante.

JOSEP Mª ARAGAY BARRÀS

Integrador Social, Educador Social y Musicoterapeuta especializado en el uso social de las artes. Creador y responsable de Basket Beat, es profesor de creatividad a la Universidad París Este-Créteil, así como de los Masters de Mediación Artística y Musicoterapia de la Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de investigación GIAS en “Lenguajes artísticos y acción social” de la Facultad Pere Tarrés en la Universidad Ramon Llull, cuenta con una amplia participación en congresos internacionales como

JORGE ROBERTO RIBEIRO BRAGA JUNIOR

Nascido em 23/04/1986 na cidade de Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil. Tem 32 anos e é ator, produtor cultural, professor, pesquisador e um dos fundadores do Grupo Código na cidade de Japeri. Integrante do grupo desde seu início, tendo sido oficinheiro de teatro (2007-2008), presidente da instituição (2007-2010) e, atualmente, ocupa o cargo de coordenador de projetos. Atuou em oito espetáculos teatrais do Grupo Código onde também realizou a direção de produção. Também atuou na prática de

vulnerabilidade social, dentre outras. Sua zona de atuação transita pela pesquisa acadêmica, criação artística, acompanhamento terapêutico e gestão de projetos culturais, criando territórios pautados por políticas do comum e encontros sensíveis improváveis, sempre a partir da prática do convívio na alteridade em espaços públicos.

mental health problems, social vulnerability and disabilities. Isabela's activities goes through academic research, artistic creativity, therapeutic accompaniment and the management of cultural projects, raising territories guided by policies of the common and improbable encounters, always on the basis of conviviality and alterity in public spaces.

entra no mestrado de relações interculturais, ainda em curso. De 2008 a 2011 desenvolve funções como professora de artes no ensino português e em 2011 surge o que considera hoje a experiência da sua vida: trabalhar como agente de cooperação em Angola, no âmbito do projeto “saber mais”, experiência que durou até 2018. Atualmente vive e trabalha em Portugal.

concludes in 2008. In 2014 starts a Master Program in International Relationships, still on going. From 2008 to 2011 worked as Art Teacher in Portugal and in 2011 appears what she consider to be the experience of her lifetime: work as Cooperation Agent in Angola, in the project Saber Mais (Know More), until 2018. Today she lives and works in Portugal.

Universidade do Porto. Membro da Associação Tartaruga Falante, tem experiência com animação e performance.

el «ISME 2014 World Conference on Music Education» a Porto Alegre, el «International Community Arts Festival» en Rotterdam (2014), el «Congreso Internacional XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía social, juventud y transformaciones sociales “» en Girona (2016) o la jornada Isto é PARTIS en Lisboa (2019). Acaba de publicar su primer libro “Las Artes Comunitarias desde la Educación Social. La experiencia Basket Beat” (2017) con Neret Edicions.

arte em comunidades através das oficinas de teatro que ministrou no projeto da Secretaria de Assistência Social de Mesquita: “Criança Cidadã” e no Programa do Governo Federal: “Mais Educação”. 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 do Curso Técnico em Eventos da FAETEC (Fundação de Apoio à

Escola Técnica), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Rio de Janeiro. É um dos articuladores da Rede Baixada Em Cena, movimento que reúne 17 grupos de teatro da Baixada Fluminense.

JULIANA LOPES DA SILVA

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2018), com pesquisa sobre o reconhecimento da produção cultural das favelas e periferias do Rio de Janeiro nas políticas culturais brasileiras. Mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas (2009) e Bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense (2005). Atua como gestora, consultora e pesquisadora na área da cultura de forma intersetorial com a área social, da educação e dos direitos humanos. Entre 2005 e 2012 trabalhou na gestão de políticas públicas de cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Nova

Juliana Lopes holds a PhD in “Communication and Culture” by UFRJ (2018), is master in Cultural Goods and Social Projects by the Center for Research and Documentation of Contemporary History of FGV (2009)

JULIO GIUDICE MALUF

Músico, Educador Musical e Regente Coral. Mestre em Educação Musical pela Universidade Estadual Paulista/ Instituto de Artes UNESP/IA, com dissertação “Afinando Diferenças, o processo de construção artística do Coral Cênico Cidadãos Cantantes” Professor da Escola

Musician, Musical Educator and Regent Choral. Master’s Degree in Music Education from the State University of São Paulo / Institute of Arts UNESP / IA, with dissertation “Tuning Differences, the process of artistic construction of the Scenic Choir Citizen Singers” Professor

KÁTIA LETÍCIA

Atriz, dramaturga, produtora cultural, pesquisadora das questões raciais nas artes, reconhecendo saberes populares como potentes na dinâmica sociocultural. Sua atuação, em âmbito comunitário, iniciou-se há mais de 20 anos, junto à Associação de Moradores e da Escola Comunitária do Parque Florestal, uma comunidade negra periférica, de onde é oriunda, executando ações junto às mulheres, crianças e jovens no âmbito da educação. Tem experiência como educadora social, atuando em projetos culturais e de qualificação profissional de mulheres

KÁTIA SÁ

Doutoramento em Ciências de Educação – Multimídia em Educação – pela Universidade de Aveiro, Mestrado em Arte Multimídia, pela Universidade do Porto, Licenciatura em Escultura, pela Escola Universitária das

LEANDRO DE OLIVA COSTA PENHA

Mestrando em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Especialista em Arte na Educação

Junto à rede, colaborou com a organização de cinco mostras na capital do estado do Rio de Janeiro, o que rendeu ao coletivo o Prêmio Shell, o mais importante do país, na categoria inovação.

Iguaçu, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Desde então tem colaborado com governos, universidades, organizações internacionais e do terceiro setor, tais como: Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO Brasil), dentre outros. Trabalha e pesquisa temas relacionados a política cultural, cidadania cultural, cultura e educação, juventude, organizações do terceiro setor, favelas e periferias.

and Bachelor in Cultural Production by UFF (2005). She acts as a manager, consultant and researcher in the field of culture.

Municipal de Iniciação Artística – EMIA (SP) e da ETEC de Artes de São Paulo. Diretor Musical e Regente do Coral Cênico Cidadãos Cantantes desde 1996. Docente da Pós Graduação em Musicoterapia Aplicada da Faculdade Santa Marcelina de São Paulo.

of the Municipal School of Artistic Initiation - EMIA (SP) and ETEC of Arts of São Paulo. Musical Director and Conductor of the Scenic Choral Singing Citizens since 1996. Postgraduate Professor in Applied Music Therapy of the Santa Marcelina School of São Paulo.

junto a organizações sociais, além de ter sido técnica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, trabalhado no planejamento e execução de políticas culturais para a juventude estudantil. Atualmente dedica-se à inserção de mulheres negras no rol da escrita literária e dramática, pesquisando suas histórias de vida, construções discursivas, linguagens e estéticas como mote para processos criativos e encenações, tendo seus discursos ressoando porta vozes das distintas realidades sociais.

Artes de Coimbra. Membro do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA-FBAUL) e do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais (CIED-ESELx).

pela ECA/USP. Integrante do Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e Educação da ECA/

USP. Pesquisador do Projeto Democracia, Artes e Saberes Plurais do Instituto de Estudos Avançados/ USP. Trabalhou como ator, dançarino e produtor. Possui extensão em Pedagogia Social pela PUC/SP, graduação

LEONEL RANÇÃO

Presidente da Direção da Dream Metaphor – Associação Cultural, Diretor Artístico e músico deste Colectivo, tendo sido o seu fundador. É também psicólogo escolar. Terminou a Licenciatura em Psicologia no ISMAI em 1998 e o Mestrado em Temas de Psicologia: Psicologia do Desenvolvimento e da Educação da Criança na FPCEUP em 2014. Fez Pós-graduação em Teatro e Comunidade na ESMAE em 2016 e em Práticas Artísticas e Comunidades na ESMAE em 2018. Está atualmente a concluir o Mestrado em Artes Cênicas na área de Interpretação e Direção Artística, no âmbito do qual é estagiário na companhia de teatro Cabeças no Ar e Pés na Terra. Na área da música tem participado em diferentes projetos desde o início dos anos 90, com bastante experiência de palco e trabalhos discográficos editados (a maioria edição de autor). Teve aulas de gaita-de-foles com Ricardo Coelho (Pé na Terra, Criatura, Foice...) no Contagiarte e de percussão tradicional mirandesa com Alexandre Meirinhos (Galandum Galundaina) na Scuola Mirandesa de l Porto, tocando bombo com os tocadores que acompanham as pauliteiras desta mesma escola. No teatro e artes performativas participou em diversas oficinas e workshops de Teatro (Teatro Ensaio e Teatro Art'Imagem),

LIA BARON

Gestora cultural, professora e pesquisadora. Atualmente é Subsecretária de Cultura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e membro da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão. Atuou na Secretaria de Cultura do município do Rio, no Ministério da Cultura e na FUNARTE, além de ter sido consultora da Unesco para a internacionalização da cultura brasileira. No âmbito das políticas públicas de cultura, foi responsável por implementar processos de valorização da diversidade cultural, de democratização e de descentralização do investimento em

Cultural manager, teacher and researcher. Currently is Subsecretary of Culture in the city of Niterói, in Rio de Janeiro. She has acted in Rio de Janeiro's Secretary of Culture, in the Ministry of Culture and in the FUNARTE, in addition to being a UNESCO consultant for the internationalization of brazilian culture. In the context of public policies of culture, she was responsible of introducing processes of valuing cultural diversity, of democratization and of decentralization of investment in projects,

LILIANE FERREIRA MUNDIM

Doutora em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC - UNIRIO); Mestre em Teatro (UNIRIO- 2005); Graduada em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO - 1996) ; professora Adjunta e Coordenadora do Componente Curricular Estágio Supervisionado; Professora do Programa de Pós

em Administração pela Universidade Mackenzie. Desde 1998 atua como arte/educador e gestor de projetos socioculturais.

Teatro do Oprimido (ESMAE e NTO Braga) e Clown (Mateo Ciffariello, Hugo Vieira, Pedro Fabião, Rodrigo Malvar, Eva Ribeiro e Tom Roos). Frequentou aulas regulares de teatro na Napalm_ctdca entre 2012 e 2015 e participou no Laboratório Teatral, na mesma companhia, entre 2015 e 2017. Participou no Intensive Course Module: London Pilot da European Academy of Participation em 2017 e no Intensive Course Module: Marseille/Aix-en-Provence também da European Academy of Participation com o tema Métissage des Cultures. Ao nível da fotografia e vídeo, colaborou com o Teatro Art'Imagem de 2013 a 2016, na cobertura dos eventos por eles organizados (Festival Internacional de Teatro Cômico da Maia, Fazer a Festa, Primavera de Teatro) e nas suas criações: O Vosso Pior Pesadelo (2013), A Maior Flor e outras Histórias (2014), BemMarMeQuer (2015) e Mira Miró Mirando (2016). Realizou também as vídeo-projeções para os seus próprios projetos (Dream Metaphor, Ezylohm_Tek, Oocito II e Systemic Failure) e para projetos de amigos: Oxygen e Vysehrad. Pertence ao Grupo de Caretos de Podence, através do qual mantém vivas e divulga as Tradições Ancestrais do Entrudo de Podence.

projetos, com destaque para o Programa de Ações Locais. É doutora em "Literatura, Cultura e Contemporaneidade" pela Puc-Rio (2015), com pesquisa em processos de territorialização das políticas culturais cariocas. cursou o mestrado itinerante "Crossway in European Humanities" (2009), com ênfase em Línguas e Culturas, tendo realizado estágios em Portugal, Itália e França. É graduada em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (2005).

with emphasis on the Local Actions Program. She is PhD in "Literature, Culture and Contemporaneity" by Puc-Rio (2015), with research on territorialization processes of Rio de Janeiro's cultural policies. She attended the itinerant Masters "Crossway in European Humanities" (2009), with emphasis in Languages and Cultures, having carried out internships in Portugal, Italy and France. She graduated in Journalism from Universidade Federal Fluminense (2005).

Graduação em Ensino de Artes Cênicas - Mestrado Profissional (PPGAC- UNIRIO); Coordenadora de Projeto de Pesquisa DIFERENTES OLHARES SOBRE A CONSTRUÇÃO E APLICABILIDADE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ENSINO DO TEATRO - DPQ - UNIRIO; Coordenadora de trabalhos artísticos ligados à área de Teatro, junto à comunidade da Ilha de Paquetá, com o COLETIVO CANTAREIRA;

experiência na área de Artes, com ênfase em Teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: Pedagogia do Teatro, Jogos Teatrais no Espaço Urbano; abrangendo

MANÁIRA DE MELO PEREIRA

Tem formação acadêmica em Licenciatura em Teatro (finalizada em 2015) e durante o curso teve algumas experiências como professora de teatro, mas também buscou uma formação técnica híbrida em dança que a permitiu atuar como professora de ballet infantil, e como professora de danças populares. Após concluir a primeira licenciatura ingressou em outra (em 2016), mas agora na área da dança. Paralelo a isso passou no concurso (em 2016) para professora de artes do município de Jaboatão

MARCELO GIANINI

Professor adjunto, desde 2012, e coordenador do curso de Teatro Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), desde 2014. Doutor em Pedagogia do Teatro (2016) pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) com a tese Diálogo de surdos: reflexões acerca do ensino de Teatro na Educação Básica em Alagoas (e suas possíveis reverberações em outros contextos), sob orientação da Profa. Dra. Maria Thaís Lima Santos. Mestre em Artes Cênicas

MARIA FRANCISCA BACELAR BEGONHA DE ALVARENGA

Está actualmente a completar um Mestrado em Estudos Interculturais na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Completou a sua licenciatura em Artes e Humanidades com um Major em Estudos Ingleses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal. As áreas

She is currently completing a Master's Degree in Intercultural Studies at Aarhus University, Denmark. Previously, she was awarded her BA in Arts and Humanities with a Major in English Studies from the

MÁRCIA MACHADO DE MORAES

Psicóloga e pedagoga, é mestranda no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Atua na interface Arte, Saúde, Educação e Cultura. Trabalhou no Projeto Educativo da 29ª Bienal de São Paulo, prestou consultoria em mediação cultural e implantação de acessibilidade no Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP,

MARIA ANGÉLICA DURÃES MENDES DE ALMEIDA

Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC/SP. Professora e Pedagoga especializada em Arte na Educação pela ECA/USP e em Relações Interpessoais e Construção da Autonomia Moral pela

MARIA DA GRAÇA HOEFEL

Professora na Universidade de Brasília onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de sociologia da Arte, Migração, Direitos Humanos. Desde 2010 coordena o "Projeto Vidas Paralelas", uma pesquisa-ação que busca criar dispositivos metodológicos capazes de revelar o cotidiano de vida, saúde, trabalho e

metodologia do ensino do Teatro, estágio supervisionado e pesquisa.

dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. A experiência de dar aulas para pessoas com deficiência a fez querer estudar mais sobre metodologias inclusivas por isso, em 2018, iniciou uma especialização em Educação Especial na perspectiva inclusiva na Universidade de Pernambuco. Simultaneamente entrou em um programa de mestrado em Artes cênicas, na Universidade Federal da Paraíba, onde discute as possibilidades de relação entre os conteúdos de artes e o contexto cultural dos educandos.

pela ECA-USP (2009) com a dissertação João, Artur e Alice: brincando de fazer teatro na contemporaneidade, sob orientação da Profa. Dra. Ingrid Dormien Koudela. Graduado em Educação Artística: Habilitação em Artes Cênicas, nas Faculdades Integradas Teresa D'Ávila (2001). Desenvolve pesquisas na área de Teatro Educação, com ênfase na Pedagogia da Encenação e no ensino de Teatro na Educação Básica e em ações socioculturais. É diretor teatral e ator.

de investigação pelas quais tem interesse e nas quais desenvolve trabalho relacionam-se com Estudos Queer, Estudos de Gênero, Literatura, Cinema e Televisão, bem como métodos Interseccionais.

School of Arts and Humanities of the University of Lisbon, Portugal. Her main research interests focus on Queer Studies, Gender Studies, Literature, Film and Television Shows, as well as Intersectional approaches.

foi colaboradora do Ministério da Saúde na Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência/DAPES/SAS, e coordenadora pedagógica do curso "Redes de produção de saúde na perspectiva da Inteligência Coletiva", no projeto Rede SAMPA - Saúde Mental Paulistana, pela Secretaria Municipal de Saúde- SP. Membro do Coletivo Arte, Saúde, Educação e Cultura.

Universidade de Franca. Desde 1984 atua na área de educação formal. Atualmente trabalha como diretora escolar do Ensino Público do Estado de São Paulo. Leandro e Angélica integram a gestão do Projeto PALCO.

cultura a partir do olhar dos sujeitos pertencentes a diferentes grupos sociais, por meio da produção de imagens (fotografias, vídeos e proposições plásticas), ou seja, das linguagens da arte contemporânea. Os integrantes podem compartilhar das expressões culturais em uma rede social e em espaços socioculturais que favoreçam a

reflexão, a participação social e a construção de políticas públicas. A partir de 2016 inicia-se o desenvolvimento do Projeto Vidas Paralelas Migrantes: perspectivas

Titular professor at the University of Brasilia, Brazil where she develops teaching, researching and extension activities in the fields of Arts Sociology, Migration and Human Rights. Since 2010, she is the leading professor of the “Parallel Lives Project”, an action-study that aims to create methodological devices capable of revealing the daily life, health, work and culture from the perspective of individuals belonging to different social groups, through the production of images (photos, videos and plastic

MARIA TERESA DOS SANTOS HENRIQUES

Teresa Henriques é fundadora e diretora do Teatro Improvisado de Intervenção, com sede em Faro, Portugal, desde 1999. Durante estes últimos 25 anos, Teresa Henriques tem trabalhado em vários projetos e práticas artísticas comunitárias, principalmente em Portugal, São Francisco (EUA) e São Paulo (Brasil). É Mestre em Educação Artística (Teatro e Educação), pela Universidade do Algarve. Obteve o Doutorado em Ciências da Educação, pela Universidade Nova de Lisboa em associação com o ISPA, com uma tese em que aborda o modo

Since 1999, Teresa Henriques has been the founder and director of “Teatro Improvisado de Intervenção”, located in Faro, Portugal. For more than 25 years, she has been actively engaged in community artistic projects and practices, mainly in Portugal, San Francisco (EUA) and São Paulo (Brazil). She has a Master of Fine Arts (Theater and Education) from the University of Algarve, Portugal. She obtained a Doctorate in Educational Sciences from New University of Lisbon, with a thesis on how she applied the

MARIA TERESA FABIÃO DA SILVA PINTO

Doutoramento em Artes Cênicas (UFBA), Mestrado em Dança (UFBA), Licenciada em Som e Imagem (UCP). Autora do livro “Danças africanas e Interculturalidade em Portugal” e de artigos publicados em diversos eventos e revistas. Investigadora colaboradora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS / Universidade do Minho), integrada no grupo de investigação em Estudos Culturais. Desde 1989, desenvolve atividades de criação, formação e investigação traçando um percurso multidisciplinar nos trânsitos entre diversas

MARÍLIA GUARITA

Profissional de talentos múltiplos: gestora, produtora, comunicadora e educadora física. É formada em Comunicação Social (Metodista) e em Educação Física

MARINA HENRIQUES COUTINHO

Professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), atua na graduação e pós-graduação. É doutora em Artes Cênicas (UNIRIO). Sua tese de doutorado, “A favela como palco e personagem”, recebeu Menção Honrosa no Prêmio CAPES de Teses 2011. Realizou pós-doutorado no “Centre for Performance Practice and

Brasil-França, uma parceria entre a Universidade de Brasília, Universidade do Rio de Janeiro, Université Paris 13 e Université Paul Valéry França.

arts) in the contemporary arts language. The participants can express themselves and share the productions in an environment that encourages their thoughts, social participation and promotes public policy discussions. In 2016, the project Parallel Migrant’s Lives: perspectives Brazil-France was started as a partnership between the University of Brasilia, the University of Rio de Janeiro, the University of Paris 13 and the Paul Valéry’s University, France.

como aplicou as técnicas do Teatro do Oprimido, desenvolvidas por Augusto Boal, na identificação e desconstrução de identidades sociais discriminatórias em função de gênero, sexualidade, raça e etnia, a partir dos discursos de um grupo de professoras/es de uma escola secundária portuguesa. Atualmente dirige o espetáculo de teatro “2ator@s à procura de Godot” e continua a trabalhar com o projeto artístico comunitário, da sua autoria, intitulado “Projeto Espetautor@s”.

techniques of the Theater of the Oppressed, developed by Augusto Boal, in the identification and deconstruction of discriminatory social identities based on gender, sexuality, race and ethnicity, formed through discourses of a group of teachers from a Portuguese secondary school. She is currently directing the theater show “2ator@s in search of Godot”, and while continuing to present and work with her own community artistic project entitled “Espetautor@s Project”.

linguagens do corpo (dança clássica, contemporânea, danças africanas e afrobrasileiras), e entre diversos contextos do fazer-pensar dança (ambiente acadêmico, artístico e popular). Interessa-se pelas artes do corpo como contexto de experimentação e transformação de diferentes visões de mundo. A sua pesquisa tem como eixos temáticos a relação entre corpo e cultura, os deslocamentos e consequentes entrelugares, os pertencimentos e estranhamentos, e as novas identidades em trânsito.

(Unopar-PR), com MBA pela FGV. É a diretora-cuidadora do IP.

Research” (Universidade de Winchester, 2018/2019). 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. Na UNIRIO coordena o projeto de pesquisa: “Teatro aplicado: investigações sobre um universo

em expansão”; e o programa de extensão “Teatro em

Comunidades”. <http://teatroemcomunidades.com.br/>

MARINA GUZZO

Artista e pesquisadora das artes do corpo, tem pós-doutorado pelo Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP e Mestrado e Doutorado em Psicologia Social pela PUC-SP. 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. Sua pesquisa está estruturada a partir de 3 eixos: 1) a precariedade na arte - que ela possa acontecer em qualquer território, sem nenhuma necessidade técnica ou espacial; 2) acessibilidade estética - arte para todos os públicos, que possa ser assistida e compartilhada por todos as idades e classes sociais 3) as questões relacionadas ao Antropoceno e os novos modos de existir que emergem das mudanças climáticas.

Artist and researcher of body arts, 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. Her research is structured from three axes: 1) the precariousness in art, that can happen in any territory, without any technical or spatial need; 2) aesthetic accessibility, art for all audiences, which can be assisted and shared by all ages and social classes 3) Anthropocene-related issues and the new modes of existence that emerge from climate change.

MÁRIO MESQUITA

(Porto, 1971), Arquitecto (FAUP, 1995) e investigador (CITCEM e I2ADS). Doutor em Arquitectura (FAUP, 2015) e Mestre em Planeamento e Projecto de Ambiente Urbano (FAUP/FEUP, 1998) é Professor Auxiliar na FAUP (Mestrado Integrado em Arquitectura), onde lecciona na unidade curricular de Projecto desde 1998 e ainda, desde 2017 em “Arquitectura: Processos de transformação no ensino aprendizagem” e em “Porto: territórios e redes da invisibilidade”. No plano científico, como principais

eixos de investigação actuais aponta-se o estudo da transformação contemporânea do espaço público, das suas redes visíveis e invisíveis, bem como, no campo da educação, o actual binómio ensino/aprendizagem na área artístico-científica. Participa e publica regularmente em colóquios/congressos nacionais/internacionais. Para além de vários livros editados, assina artigos em publicações científicas de Arquitectura/ Urbanismo, Arquivística, História e Educação.

(Porto, 1971), architect (FAUP, 1995) and researcher (CITCEM e I2ADS). PhD in Architecture (FAUP, 2015) and Master in Planning and Urban Environment Project (FAUP/FEUP, 1998) is Professor at FAUP (Integrated Master in Architecture), where he teaches at “Architectural Project” since 1998 and still, since 2017 in “ Architecture: Processes of transformation in teaching learning “and in” Porto: territories and networks of invisibility “. At the scientific level, as the main current research axes, the

study of the contemporary transformation of the public space, its visible and invisible networks and, in the field of education, the current binomial teaching/learning in the area Artistic-Scientific. Participates and publishes regularly in National/International Congresses. In addition to several published books, he signs articles in scientific publications of architecture/urbanism, archival, history and education.

MARTA CALEJO

Designer, membro da Associação Tartaruga Falante.

MAURO ANTÔNIO DE SOUZA

Ator/Diretor teatral do Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação. Coordenador Geral do Festival de Inverno de São Gonçalo do Bação. Professor de teatro categorias interpretação, técnica vocal, expressão corporal e composição

de personagem. Especialização em Administração do Terceiro Setor, curso MBA pela Faculdade Pitágoras.

Actor, Theater Director, General Coordinator of the Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação and Winter Festival of São Gonçalo do Bação. Teacher of Interpretation, vocal

technique, body expression and character composition. Specialization in Third Sector Administration, MBA course from Faculdade Pitágoras.

NATÁLIA RIBEIRO FICHE

Clinical speech therapist and professor of Speech Technique and Vocal Expression at the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. She is also the

co-founder and coordinator of the Teatro na Prisão program, which has been making theatre with incarcerated men, women, and children in prisons since 1997.

NATÁLIA VIEIRA

A Companhia (In)Comum é um grupo formado durante um curso livre, de iniciação ao teatro, organizado pela Boutique da Cultura e dinamizado por Natália Vieira. A Boutique da Cultura, associação cultural sem fins lucrativos, desenvolve atividade regular centrada na cultura, na intervenção comunitária e na promoção da cidadania, na freguesia de Carnide, em Lisboa. Natália Vieira é docente na Escola Superior de Educação de Lisboa. Desde 1999 que exerce profissionalmente atividades de formação,

NELA MILIC

Contextual and Theoretical Studies coordinator (Year 2 and link to Spatial Communications Programme) at School of Design, London College of Communication,

PAULA REAES PINTO

Artista de prática social e Professora Auxiliar no Departamento de Artes Visuais e Design da Universidade de Évora desde 1999. É doutorada em Design na FAUL, 2013, Uma Visão Integrada do Lugar Através do Design Participativo: As Relações entre as Atividades Laborais e os Recursos Naturais Locais nas Práticas de Interação com Populações periféricas. É Pós-graduada em Arte Pública e regeneração Urbana pela Faculdade de belas-Artes da Universidade de Barcelona, Espanha (1999).

Portuguese social practice artist and Assistant Professor in the Arts and Design Department of the University of Évora since 1999. She has a PhD in Design from FAUL, 2013, An Integrated View of Place Through Participatory Design: The Relationship between Labor Activities and Local Natural Resources in Practices of Interaction with Peripheral Populations. Post-graduate work in Public Art and Urban Regeneration at the Faculty of Arts, University of Barcelona, Spain (1999). Degree in Sculpture from

PAULINA MARTÍNEZ MARÍN

Artista visual e psicólogo comunitário. Sua pesquisa artística se desenvolveu principalmente na área de performance de vídeo, onde explora as possibilidades de gerar deslocamentos em comportamentos e usos do espaço público, introduzindo estranheza e absurdo. Por outro lado, desde sua formação como Psicóloga Comunitária, aprofundou-se em práticas artísticas colaborativas, aprofundando propostas metodológicas e teóricas que fomentam uma participação crítica e criativa das comunidades. Integrando metodologias participativas e o paradigma da Psicologia Comunitária com

Paulina Martínez Marín. Artista. Visual artist and Community Psychologist. Her artistic research has developed mainly in the area of video performance, where she explores the possibilities of generating dislocations in behaviors and uses of public space, by introducing strangeness and absurdity. On the other hand, from her training as a Community Psychologist, she has deepened in collaborative artistic practices, delving into methodological and theoretical proposals that foster a critical and creative participation of communities. Integrating participatory methodologies and the paradigm of

escrita e encenação no âmbito do Teatro Comunitário. Mestre em Teatro e Comunidade (Escola Superior de Teatro e Cinema – IPL). Mestre em Educação Pré-Escolar (Instituto Superior de Educação e Ciências, Lisboa). Curso de Estudos Superiores Especializados em Teatro e Educação (Licenciatura) – Escola Superior de Teatro e Cinema – IPL – Lisboa. Membro do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais (CIED-ESELx).

University of the Arts London. For the project Here Comes Everybody, Nela won Southwark Council community arts award in 2015.

É licenciada em Escultura pela FBAUL, 1991. É membro do Conselho Científico da Escola de Artes da UÉ, membro da Assembleia de Escola e do Departamento de Artes Visuais e Design. É investigadora nos centros de investigação CHAIA/UÉ e CIAUD/FAUL. Em 2016 foi co-fundadora e membro do comité científico da Cross Media Arts - Conferência Internacional de Artes Sociais e Transdisciplinaridade (2016, Évora, Portugal).

FBAUL (1991). She is a on the Scientific Council of the School of Arts of the University of Évora and a member of the Visual Arts and Design Department Assembly. She conducts research with CIAUD Centre from FAUL and the CHAIA Research Centre. In 2016 she was cofounder and member of the executive committee of the Cross Media Arts - International Conference on Social Arts and Transdisciplinarity (2016, Évora, Portugal).

os modos de ver e problematizar das Artes Contemporâneas. Participou de residências artísticas que conectam arte e comunidade, como COMUNITARIA (Lincoln, Argentina, 2017), Usted está Aquí: vinculaciones desde o momento entre arte e comunidade (Santiago, Chile, 2018) e Chanquin @ sa escena (Chanco, Chile, 2018). Desenvolver diferentes projetos cujos temas variam de acordo com os interesses e necessidades das próprias comunidades. Gerando propostas em torno de jogos, contação de histórias, mapeamentos de comunidades, entre outros.

Community Psychology with the ways of seeing and problematizing of Contemporary Arts. She has participated in artistic residencies that connect art and community, such as COMUNITARIA (Lincoln, Argentina, 2017), Usted está Aquí: vinculaciones desde el juego entre arte y comunidad (Santiago, Chile, 2018) and Chanquin@s a escena (Chanco, Chile, 2018). Developing different projects which themes vary according to the interests and needs of the communities themselves. Generating proposals around games, storytelling, community mappings, among others.

PAULO KAYMA

Músico percussionista, pesquisador e educador, desenvolve trabalhos artístico-musicais entre o Brasil e Portugal. Formado na Universidade Livre de Música (Tom Jobim), Bacharelado em Música na Faculdade Cantareira e Musicoterapia na FMU (São Paulo). Formado também em Gestão Cultural em Contextos Tradicionais (Centro de Pesquisa e Formação do SESC), abordando a cultura popular brasileira de forma interdisciplinar e em contato direto com grandes mestres e pesquisadores da cultura brasileira (como o etnomusicólogo Alberto Ikeda, o antropólogo Carlos Brandão e o músico e pesquisador Mestre Ivan Vilela). Na cidade do Porto, foi responsável

PEDRO FELÍCIO

Natural de Setúbal, licenciou-se em Educação no ano de 2002, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (ESE-IPS). Lecionou no ensino básico entre 2002 e 2016 e, desde 2008, paralelamente, no ensino superior. Em 2010 concluiu a Pós-graduação em Arte e Educação, na Universidade Aberta, encontrando-se a desenvolver tese de doutoramento na faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Obteve o título de Especialista em Educação, em 2018. Presentemente desempenha funções de Professor Adjunto no

RACHEL MARIA DOMINGUES

Natural de Petrópolis - Brasil, iniciei carreira aos 14 anos quando ingressei no grupo de teatro de rua Quem tem Boca é pra Gritar, onde participei de diversas montagens de espetáculos de teatro e circo, circulando com eles em festivais de teatro do Brasil. Concomitantemente, participei como bailarina do grupo de dança Andares, com montagens premiadas em festivais. Fui aluna do projeto social Escola de Circo Pirilampo, pesquisando a raiz do circo tradicional. Sou graduada em Pedagogia pela

RAFAEL GUENDELMAN

O trabalho de Rafael tem foco na pesquisa de certos contextos e histórias, e a relação de humanos com seu território na construção de identidades. Nesse sentido, os projetos têm sido vinculados tanto a processos políticos, sociais como a memórias pessoais e eventos marginais; e como eles podem ser narrados por meio da arte. Bacharel em Belas Artes pela Universidade Católica do Chile (PUC), fez mestrado em Prática Situada no University College de Londres e especializações em Estética do Cinema (PUC) e em Mundo Árabe

Rafael's work has focus on the research of certain contexts and stories, and the relation of humans with their territory in constructing identities. In that sense, the projects have been linked to both political and social processes, and to personal memories and marginal events; and how they can be narrated through art. He's graduated with a bachelor's degree in "Fine Arts" from U Católica de Chile (PUC), did the "MA Situated Practice" at UCL in London and received a diploma in Film Theory

pelo primeiro projeto social de percussão "Roda dos Ritmos" implementado pela Câmara Municipal do Porto, um projeto de intervenção social e urbana através da arte. Em Oeiras, foi o diretor musical dos trabalhos sociais da Companhia de Actores nos Bairros Outurela-Portela e Navegadores criando grupos de Percussão para apresentações teatrais e festivais. Em 2011, assumiu o atelier de Percussão do Projeto Fábrica de Cultura de São Paulo e aprofundou a sua pesquisa sobre o universo da música popular Afro-brasileira, que culminou na publicação do livro "Caderno de Ritmos Brasileiros e Instrumentos de Percussão".

Departamento de Artes da ESE-IPS e, a convite, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. É membro associado do CIEF/IPS - Centro de Investigação em Educação e Formação do Instituto Politécnico de Setúbal e da AIM - Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, tendo vindo a participar pontualmente em diferentes encontros, congressos e seminários nacionais e internacionais em domínios relacionados com a educação ou a cultura.

Universidade Estadual do Vale do Acaraú (2010), especialista em Educação Global, Construção da Cidadania e Inteligências Humanas pela Faculdade de Estudos Sociais do Paraná (2014) e atualmente aluna do mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Paraíba, com uma pesquisa sobre possibilidades de articulação entre Pedagogia Griô e o Ensino da arte teatral. Sou professora da rede pública do município de Cabedelo e Pedagoga da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

Contemporâneo, pela Universidade do Chile. Participou em programas de residência em arte no ZK/U em Berlim e no Centro de Arte Contemporânea de Laznia em Gdansk, Polónia. Ganhou diversos editais do Fundo Nacional das Artes, bem como Fundos para Arte do Departamento de Relações Exteriores e a Bolsa Nacional para Mestrados. Seus trabalhos têm sido apresentados em espaços artísticos e festivais de vídeo tanto no Chile como no exterior. www.rafaelguendelman.com

(PUC) and on Contemporary Arab World at Universidad de Chile. Participated in the Art residency programs of ZK/U in Berlin and Laznia in Gdansk, Poland. He had received the "National Art Funds of Chile" several times; the "Art Fundings of the Department of Foreign Affairs" and the "National Scholarship for Master Studies". His works had been exhibit in Art spaces and video festivals both in Chile and abroad. www.rafaelguendelman.com

RAÍRA ROSENKJAR

Estudante de teatro e especialista em direção e atuação teatral pela Escola Superior de Artes Célia Helena na qual desenvolveu a pesquisa “As flores do caminho, os frutos da enchente: uma análise sobre o processo criativo do Coletivo Estopô Balaio” contemplada com bolsa CNPQ da instituição. O artigo “O despertar de Janaína:

RAMON SANTANA DE AGUIAR

Pedagogia (UFMG) e pós-doutorado (CAPES) em Teatro e Comunidade (ESTC). Doutor em Artes Cênicas (UNIRIO). É docente na Universidade Estadual de Minas Gerais

Graduated in Pedagogy (UFMG) and postdoctoral (CAPES) in Theater and Community (ESTC). Actor and theater director. Doctor of Performing Arts (UNIRIO). He teaches at the Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), where he coordinates the Núcleo Cultura, Criatividade

RAQUEL ERMIDA

Raquel Ermida (1992) é investigadora de doutoramento em Estudos Artísticos na FCSH/NOVA e bolsista de investigação FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia). O seu projeto foca-se no estudo da micropolítica dos processos de coletivização das práticas artísticas em Portugal, assim como no potencial democrático que emerge da construção de um comum artístico próprio

RENATA MONTEIRO BUELAU

Terapeuta Ocupacional do Curso de Terapia Ocupacional da FMUSP. Mestre em Estética e História da Arte /

SANDRA GONZÁLEZ ÁLVAREZ (CARBALLIÑO)

Arquiteta da Escola de Arquitetura da Corunha. Atualmente é doutoranda do Programa Oficial de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade da Corunha e da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Bolsa Ibero-Americana de Pesquisa 2017-2018. Seus projetos: “A CIDADE DO MAÑÁ / A VILA DO MAÑÁ”, a FAB LAB na Corunha juntamente com a ARTEIXOworks fizeram parte do conteúdo da exposição do Pavilhão Espanhol na Bienal de Veneza 2018 (16. Mostra Internazionale dei Architettura). Premiado em competições nacionais e internacionais, Menção Honrosa na categoria METODOLOGIAS no concurso “Projetos Educacionais” Ludantia. I Bienal Internacional de Educação em Arquitetura para Crianças e Jovens com o projeto A VILA DO MAÑÁ. COAG XVII Prêmio na categoria

SERGIO KAUFFMANN

Artista multidisciplinar, natural do Rio de Janeiro. Tem a formação profissional de ator pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). Também é formado em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é mestrando do Programa de pós graduação em artes cênicas dessa mesma instituição. Desde 2011, atua em penitenciárias do Rio de Janeiro

Multidisciplinary artist, born in Rio de Janeiro. He graduated as professional actor license at Casa das Artes de

análise feminista do espetáculo “carta 2 - a vida adulta, a mulher” do Coletivo Estopô Balaio é oriundo dessa pesquisa. Esteve durante os anos de 2015 e 2016 fazendo residência artística no grupo citado. É autora da dramaturgia “O menino rio” publicada pela CAPES em 2015.

(UEMG). Pesquisador e extensionista do CEMUD (UEMG); colaborador do Grupo de “Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana” (UNIRIO); do IELT (UNL) e CHAIA (UE).

e Comunidade. Researcher and extensionist of CEMUD (UEMG); researcher of the Group of “Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana” (UNIRIO), IELT (UNL, Portugal) and CHAIA (Universidade de Évora).

ao trabalho coletivo. Raquel Ermida é licenciada em Ciências da Comunicação (FCSH/NOVA) e mestre em Artes Visuais – Estudos críticos, curatoriais e de cybermedia pela Haute École d’Art et de Design – Genebra. É também membro da Research Platform & Doctoral Practice in Arts na mesma cidade, um internacional projeto que reúne investigadores de doutoramento e post-doc.

Pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional (CNPq).

Proxecto Fin de Carreira com a FAB LAB na Corunha. Menção Honrosa no Concurso de Compras Internacionais Praza Concept Design O comércio muda as cidades Arquitetura e Cultura Sociedade da China, Instituto de Planeamento e Pesquisa Comercial de Wanda, Urban BEnvironment Design (UED) Magazine Press. Menção honrosa em 24 H 5ª edição. Aspace inspace. IdeasForward. 1º Prémio não concurso de ideias DISTRITO ACTIVO, Arquitectos Sen Fronteiras Galiza e COAG. 1º Prémio Prémio AGP de Arquitetura, Associação Galega de Pizarristas. 1º Prémio INRS (Institut National de Recherche et Sécurité) Programa Internacional IACOBUS de Reabilitação do Património Europeu, entre outros. Ele fez apresentações e comunicação em diferentes conferências e seminários nacionais e internacionais.

através do projeto de extensão teatro na prisão. Também é engajado na pesquisa em palhaçaria e jogo da máscara balinesa (integrante da CIA. DOS BONDRÉS). É organizador do projeto aqui em cena, onde propõe oficinas teatrais regulares para terceira idade. Participa do projeto educativo da Fundação Oswaldo Cruz (Museu da Vida) de difusão do ensino da ciência através do teatro.

Laranjeiras (Drama School). He also graduated in Drama Teaching at the Federal University of Rio de Janeiro and

is currently a Master Degree student at the same institution. Since 2011 he has worked in Rio de Janeiro's prisons through the Theatre in Prison Project. He is also engaged in the research on Clowning and Balinese mask (Cia. dos Bondrés). He is Here on Stage Project organizer,

SIMONE ALVES

Natural da Paraíba – Brasil, inicia sua relação com artes cênicas em 2000 na capital João Pessoa através do projeto social Escola de Circo Pirlampo e com o teatro de rua. atuou em circos itinerantes e trupes circense. Participa de redes de articulação política como a Rede Mundial de Circo/Brasil; Fórum Paraibano de Circo e Núcleo de Educação transformadora da Paraíba. Foi uma das 14 profissionais brasileiras premiadas pelo Programa Rumos Itaú Cultural, Rumos Educação, Cultura e Arte[1] (2011-2013). Graduando-se em Pedagogia pela Universidade

SOLVEIG ROCHER-PURCHASE

Born in Canada, raised in France and England and now based in Portugal, Solveig Phyllis Rocher is an emerging dancer and performance artist. She is interested in the implications of becoming a dancing archivist, in hunting for dance movements in unusual places and in working with non-human bodies horizontally instead of

SÓNIA PASSOS

Assistente convidada na Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo, do Instituto Politécnico do Porto. Investigadora Independente. Mestre e doutoranda em Sociologia, U.Porto. Professora de metodologias de investigação no curso de Mestrado em Artes Cênicas e nas Pós-Graduações em Dança Contemporânea e Práticas Artísticas e Comunidades, ESMAE, P.Porto. Participou no projecto “Portugal ao espelho: identidade e transformação na literatura, no cinema e na música popular” (2014-2017), da responsabilidade do Instituto de

TERESA COUTINHO

Presidente e diretora artística do Teatro Improvado de Intervenção e pós-graduada em Educação Artística (Teatro e Educação), Universidade do Algarve. Enquanto professora do ensino secundário, planificou o currículo de abertura do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação. Tem coordenado projetos artístico-políticos comunitários para a igualdade e a não discriminação, na região algarvia, em parceria com escolas e IPSS, destacando-se o projeto Filosofia com

President and Artistic Director of the Improvado Theater of Intervention and postgraduate in Artistic Education (Theater and Education), University of Algarve. As a high school teacher, she planned the opening curriculum of the Performing Arts Professional Course. She has coordinated community-based artistic and political projects for equality and non-discrimination in the Algarve region, in partnership with schools and IPSS, including the Philosophy with Children project, the “Escolhas” (Choices) project and the “Arte-Inclusão” (Art-Inclusion) project. As a teacher trainer in the area of Theater, within

where he proposes regular drama workshops for senior citizens. He participates in the educational project of the Oswaldo Cruz Foundation (Museum of Life), that aims disseminate the teaching of science through theater.

Estadual do Vale do Acaraú (2010), especialista em Supervisão e Orientação Educacional (2013) pelo Centro Integrado de Tecnologia; e em Educação Emocional pelo Espaço Arte Yoga (2017). Atualmente é mestranda do Mestrado Profissional de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba, professora da rede pública municipal de João Pessoa e compõem a direção do Centro Cultural Piollin. [1] Disponível em <http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/12/Rumos-Educac%CC%A7a%CC%83o-pa%CC%81gina-dupla.pdf>

hierarchically. She has presented her work in Theatre Rivoli, Bienal de Cerveira, Festival Internacional de marionetas de Porto (WIP), Festival de ESMAE and Espaço Mira | Artes Performativas. Solveig is Associate Artist of the Theatre Company Visões Úteis (2019 and 2020).

Sociologia da Universidade do Porto, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Colabora em Projectos de Investigação do I2ADS da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Tem publicado e participado em congressos dedicados a questões de identidade/criação artística e epistemologia em artes. Os actuais interesses de investigação centram-se nas temáticas da sociologia da literatura, identidades e culturas nacionais, pós-colonialidade e pós-colonialismo, metodologias de investigação e criação artísticas.

Crianças, o projeto Escolhas e o projeto Arte-Inclusão. Como formadora de Professores na área do Teatro, no âmbito do Programa de Educação Estética e Artística, Ministério da Educação, tem coordenado várias oficinas de formação para professoras/es do ensino básico na área do Sotavento Algarvio. Atualmente, coordena o Projeto Espetautor@s, numa parceria com o Teatro das Figuras de Faro, que inclui o espetáculo “2ator@s à procura de Godot”, uma criação em co-autoria.

the framework of the Aesthetic and Artistic Education Program of the Ministry of Education, she has coordinated several training workshops for teachers of basic education (Elementary teachers) in the Eastern Algarve area. Currently, she coordinates the Espetautor@s Project in partnership with Faro's Teatro das Figuras, which includes the show “2ator@s in search of Godot”, a co-authored creation.

TERESA MARTINS

Educadora Social, membro da Associação Tartaruga

Falante.

TERESA MATOS PEREIRA

Doutoramento em Belas Artes (Pintura), Mestrado em Teorias da Arte e Licenciatura em Artes Plásticas (Pintura) pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Membro

do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA-FBAUL) e do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais (CIED-ESELx).

TERESA VEIGA FURTADO

Artista, professora auxiliar no Departamento de Artes Visuais e Design da Escola de Artes da Universidade de Évora (UÉ), membro integrado do Centro de História de Arte e Investigação Artística da UÉ e membro associado do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH). As suas áreas de investigação são a Arte Multimédia e os Estudos de Género. Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Mestre em Printmaking

pelo Royal College of Art, em Londres e Doutorada em Sociologia na NOVA-FCSH intitulada “Videoarte de Mulheres: Nossos Corpos, Nós Mesmas. Corpo, Identidade e Autodeterminação nas Obras de Videoartistas Influenciadas pelos Feminismos”. Foi curadora e organizadora de vários projectos, entre eles, a mostra “Vídeo e Género” no âmbito do ciclo “Gender Trouble”, no Teatro Maria Matos, e da mostra “Género na Arte. Corpo, Sexualidade, Identidade, Resistência”, no Museu do Chiado.

THIAGO ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA

Performer, professor de artes plásticas formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ator formado na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna. Membro

do Coletivo Bonobando. Atualmente estuda dança na Tanzfabrik Berlin.

TIAGO PORTEIRO

Doutorado (2006) e Mestre (1996) em Estudos Teatrais - Université de la Sorbonne Nouvelle. Docente da Univ. do Minho - Teatro (2013) depois de ter sido docente no Dep. de Artes Cénicas da Univ. de Évora (1996-2013). Investigador do CEHUM/GIEP - Grupo de Investigação em Estudos Performativos da Universidade do Minho e colaborador do Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora (CHAIA). Áreas atuais de investigação: formação de atores, análise de processos criativos, nomeadamente projetos de site-specific

e Teatro e comunidades. Enquanto Ator trabalha, entre outros, com G. Barberio Corsetti, Madalena Vitorino, Marc Zammit, José Medeiros, Lúcia Sigalho, Ana Tamen e Manuela Ferreira. e enquanto encenador criou cerca de 15 espetáculos, os últimos dos quais em parceria com Manuela Ferreira. Nos últimos 5 anos desenvolve, de forma mais específica, projetos no domínio do Teatro e Comunidades (direção e atuação), em regime de co-criação com Manuela Ferreira.

UIRÁ IRACEMA SILVA

Mestre em Sociologia Cultural pela Universidade do Sul da Dinamarca e em Comunicação, Artes e Cultural pela Universidade do Minho. Nascida no Brasil, tem como principal interesse a investigação da prática teatral como um fenómeno sociológico, dedicando-se a explorar as possíveis articulações entre teatro, transformação social,

identidade cultural e narrativas sociais. Atriz profissional desde 1998, ela traz no seu trabalho uma perspectiva prática do seu campo de investigação, o que torna a sua pesquisa um olhar único sobre a arte teatral e sua capacidade como ferramenta de empoderamento social.

Uirá Iracema Silva is a master in Cultural Sociology from University of Southern Denmark and a master in Communication, Arts and Culture from University of Minho. Brazilian, her main academic interest is the investigation of theatre practices as sociological phenomena, exploring the articulations between theatre, social

transformation, cultural identity and social narratives. She has worked professionally as an actress since 1998 and brings to her academic research a perspective from inside the field, turning her work into a unique eye over theatre art and its potential as a tool of social empowerment.

USTED ESTÁ AQUÍ

Usted Está Aquí (Santiago, Chile). Nosso coletivo - formado atualmente por Nicolás Fuentes, Santiago Llanos, Paulina Martínez, Consuelo Robledo e Jaime Rojas - foi formado em 2018 no âmbito de uma residência artística no “Espacio Quinta Bella”, um espaço de exposição de um centro cultural em Santiago. Lá desenvolvemos a proposta “Usted Está Aquí: Vinculaciones desde el juego entre

arte y comunidad”, na qual exploramos com os vizinhos da Quinta Bella como a experiência de jogar jogos permite conectar as artes com a comunidade. Como um grupo interdisciplinar de profissionais constituído por artistas visuais, psicólogos, antropólogos e músicos, procuramos abordar as necessidades de espaços lúdicos, criativos, reflexivos e coletivos. Nesse contexto, a ideia de jogo é o

nosso principal recurso metodológico. Acreditamos que através da introdução da dinâmica lúdica, podemos gerar processos de transformação social com as comunidades. Reconhecendo seu potencial transformacional na criação

Usted Está Aquí (Santiago, Chile). Our collective – currently formed by Nicolás Fuentes, Santiago Llanos, Paulina Martínez, Consuelo Robledo, and Jaime Rojas – was formed in 2018 within the framework of an artistic residency in “Espacio Quinta Bella”, an exhibition space from a cultural centre in Santiago. There we developed the proposal “Usted Está Aquí: Vinculaciones desde el juego entre arte y comunidad”, in which we explored with the neighbours of Quinta Bella how the experience of playing games allows connecting the arts with the

VALDECI MOREIRA DE SOUZA

45 anos, é graduado em Artes Cênicas e concluiu um Mestrado sobre teatro comunitário pela Universidade de Brasília (UnB) no ano de 2018. Está envolvido profundamente com o teatro desde 1992, quando tinha 19 anos de idade, e hoje é responsável por gerir o Espaço Semente, espaço cultural dedicado ao teatro na cidade do Gama na periferia da capital do Brasil, e dirigir os espetáculos da Semente Cia. de Teatro, ambos fundados por ele há

VANESSA JESUS

Mestranda em Produção Artística pela Universitat Politècnica de València, Espanha. É performer e videomaker, colabora e participa de festivais de performance e intervenção urbana pela América Latina, e Europa. Organiza festivais de performance e mostras de vídeoarte no Brasil, Paraguai e Espanha. Seus projetos de vídeoarte e performance são pensados para o espaço público, questionando seus usos, interações, desejos e limites. Trabalha com questões sobre desejos, sonhos,

VANESSA MARCOS

Doutorada em Sociologia, tem mestrado em Desenvolvimento e Relações Internacionais e licenciatura em Relações Internacionais. Como produto da tese de doutoramento, desenvolveu um jogo de tabuleiro, de cariz pedagógico, em torno de sete dimensões gestórias das ONGD. A sua experiência profissional abarca o envolvimento em diversos projetos de ONGD no domínio da Cooperação para o Desenvolvimento e dos Direitos Humanos, na Guatemala, em Portugal, na Guiné-Bissau e em Moçambique. Consultora independente e formadora/

She holds a PhD in Sociology, has a Masters in Development and International Relations and a BA in International Relations. As a product of her doctoral thesis, she developed a pedagogical board game focused on seven management dimensions of NGOs. Her professional experience includes the work on several Development Cooperation and Human Rights NGOs' projects in Guatemala, Portugal, Guinea-Bissau and Mozambique. She works as a freelance consultant and trainer / facilitator, in the context of Non Formal Education, on several

de espaços de uso aberto, que permitem a experimentação livre e a exploração de novas relações sociais e espaciais.

community. As an interdisciplinary group of professionals constituted by visual artists, psychologists, anthropologists and musicians, we try to address the needs of ludic, creative, reflective and collective spaces. In that context, the idea of game is our main methodological resource. We believe that by introducing ludic dynamics we can generate processes of social transformation with communities. Recognizing its transformational potential in creating open-use spaces, that enable free experimentation and exploration of new social and spatial relationships.

mais de uma década. Tudo isso porque acredita no poder transformador que a arte e o teatro podem desempenhar na superação das mazelas sociais e na construção de novas perspectivas de vida. É também professor de artes da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal e dá aulas para adolescentes e jovens do Ensino Médio em uma escola pública.

fronteiras, memória, perspectiva de futuro e atuação coletiva. Organiza junto com Sandra Dinnendahl o Festival Temporal em Assunção- Paraguai. Recebeu o Prêmio de Artes Visuais do Recife (2015); prêmio PAMPAM! da universidade Politècnica de València, Espanha (2018), participou da I Bienal de Assunção, Paraguai (2015); do Festival Intramurs, Valência-Espanha (2018), do festival Corpórea-Zacatecas, México (2016), da residência artística CAMP AS ONE, Vityazevo, Krasnodarsky krai, Rússia (2018).

facilitadora, em contexto de Educação Não Formal, com enfoque nas áreas temáticas da Cooperação para o Desenvolvimento, voluntariado, gestão de ONGD, Direitos Humanos, interculturalidade. Docente convidada nas Pós-Graduações em Gestão de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento, em Direitos Humanos e em Gestão de Organizações de Economia Social, promovidas pela Área Transversal da Economia Social da Universidade Católica Portuguesa – Porto. Investigadora do Instituto de Sociologia da FLUP/UP.

issues such as Development Cooperation, volunteering, NGOs' governance and management, Human Rights, and interculturality. Guest lecturer in the Postgraduate Programs in Management of Development Cooperation Projects, in Human Rights, and in Management of Social Economy Organizations promoted by Área Transversal da Economia Social da Universidade Católica Portuguesa – Porto. She is a researcher at the Institute of Sociology at the Faculty of Arts – University of Porto.

VICENTE CARLOS PEREIRA JÚNIOR

Doutorando e Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona (Espanha) e Instituto Itaú Cultural; Bacharel em Interpretação Teatral pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Desde 2012, é assessor em artes cênicas do Departamento Nacional do Sesc, respondendo pela coordenação dos projetos Palco Giratório e Sesc Dramaturgias, atuando também nas suas respectivas curadorias. Tem participado desde 2014 dos encontros

nacionais de curadoria do Projeto Sesc Amazônia das Artes. Atuou por 05 anos na coordenação de projetos socioculturais da ONG Ação Comunitária do Brasil do Rio de Janeiro. É fundador e diretor de espetáculos da Cia. Asa-Delta de Teatro, formada por jovens moradores da comunidade da Rocinha. Coordenou durante três anos a Mostra de Artes das Favelas, com apoio da Funarte e Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

VICENTE CONCILIO

Theatrical director and professor in the Theater Education area of the UDESC's Department of Performing Arts, also in the Graduate Program in Theater and the Professional Master's in Arts - ProfArtes - CAPES, at the same institution. He holds a Master's degree (2006) and

a doctorate (2013) in Theater from the University of São Paulo. He works mainly in the following subjects: theater pedagogy, Spolin games, theater in school contexts, theater in prison, and didactic pieces by Brecht.

VIVIANE MAXIMINO

Terapeuta Ocupacional, Doutora em Saúde Mental pela Universidade Estadual de Campinas, é professora adjunto da Universidade Federal de São Paulo, vinculada ao

curso de Terapia Ocupacional e ao Programa de Mestrado Profissional de Ensino em Ciências da Saúde. Linha de Pesquisa: Grupos e coletivos, Gênero, cotidiano e saúde.

WELLINGTON DE OLIVEIRA

Doutorando em Educação Artística na Universidade do Porto (Portugal), Mestre em Artes (2016) e graduado em Artes Cênicas (2013) pela Universidade de Brasília – UnB. Integra o programa de extensão Terra em Cena, da Universidade de Brasília, e é pesquisador vinculado ao grupo de pesquisa Terra em Cena: teatro, audiovisual e educação do Campo (UnB/CNPq). Compõe o corpo docente da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular de

Brasília - Brasil, projeto que integra a Rede de Escolas de Teatro e Vídeo Político Popular Nuestra América. É professor de Arte da Secretaria de Educação do Distrito Federal - Brasil, tendo atuado em coordenação pedagógica e regência em classes de Ensino Fundamental e Médio. Pesquisa as conexões das práticas artísticas com as transformações sociais, com ênfase no teatro em comunidade e nas relações entre arte, educação e participação.

COORGANIZAÇÃO

CO-ORGANIZATION

CHAIA/UE [2019] - Ref.º UID/EAT/00112/2013 - [Projeto financiado por Fundos Nacionais através da FCT/Fundação para a Ciência e a Tecnologia]

APOIO

SUPPORT

EIRPAC

MEXE.ORG.PT