

*Laboratório de
investigação artística
transdisciplinar.
Práticas artísticas e
ciências sociais e humanas*

*Laboratory of
transdisciplinary artistic
research.
Artistic practises and
social and human sciences*

**CES
SUMMER
SCHOOLS**

**19-23 de junho de 2023/19-23 June 2023
local: Sala 1, sala 2, sala 8a, sala 8b (CES Alta)**

Programa

Dia 1: 19/06/23

Local: Sala 1, CES Alta

9:00 - 9:15 Boas vindas e breve roda de apresentações

9:15 - 9:30 Apresentação do Laboratório. Abordagem dos fundamentos e objetivos. Planeamento e estrutura metodológica do Laboratório.

9:30-11:00 Apresentação dos participantes e dos principais intervenientes. Partilha dos objetos e/ou ofertas materiais e imateriais.

Apresentação de 10 minutos para cada participante:

- descrever a prática artística que estejam a praticar no momento presente
- apresentar objeto/oferta imaterial
- apresentar a possível relação entre o objecto e uma problemática social

11:00-11:30 Intervalo com Coffee break

11:30-12:30 Apresentação ao grupo dos Fundamentos/Referencial teórico-prático do Laboratório

- Investigação baseada nas Artes (Barone & Eisner, 2012; Borgdorff, 2012 entre outras)
- Método visual, narrativo e criativo em investigação qualitativa- ciências sociais (Savin-Baden & Wimpenny, 2014; Mannay, 2015)
- Criação Coletiva Teatral aplicada às ciências sociais (Garcia, 1994; Garzón Céspedes, 1978)
- Análise musical interobjetivo e musemas (Tagg, 2012; Zielonka, 2020)
- Investigação com o envolvimento da comunidade (Mahoney et al, 2021), Investigação colaborativa (Diver and Higgins, 2014), Mapeamento cultural (Duxbury et al, 2015)
- Co-produção de conhecimento no contexto do trabalho artístico colaborativo (Richardson, 2016)

Apresentação dos conceitos sociológicos a serem trabalhados a partir dos materiais enviados pelos participantes

12:30-13:00 Resumo da sessão

Observações e perguntas por parte dos participantes sobre a sessão

Organização dos participantes por grupos e dinâmicas para o trabalho da sessão seguinte

13:00-14:30 Almoço livre

14:30-16:00 Início do desenvolvimento das 3 dinâmicas

16:00-16:30 Avaliação e reflexão conjunta

Dia 2: 20/06/23

local: Sala 1, Sala 8a (manhã), Sala 8b (manhã)

9.00-11:00

Desenvolvimento das três dinâmicas em separado. Trabalho com os facilitadores.

Desenvolvimento do trabalho individual de cada participante dentro de cada uma das dinâmicas (Performance-Musical-Visual). Este trabalho culminará numa produção artística com a duração de 5-10 minutos que será mostrada aos restantes participantes e que servirá de proposta para o trabalho de criação coletiva entre as 3 dinâmicas.

11:00-11:30 Intervalo com Coffee break

11:30-13:00 Trabalho em subgrupos de forma autónoma

13:00-14:30 Almoço livre

14:30-16:00 Início do desenvolvimento das 3 dinâmicas

16:00-16:30 Avaliação e reflexão conjunta

Dia 3: 21/06/23

local: Sala 1, Sala 8a (manhã), Sala 8b (manhã)

9:00-10.30 Reflexão dos participantes sobre cada uma das dinâmicas

Espaço de reflexão e análise do trabalho produzido em cada grupo e das possibilidades cênicas e artísticas. Análise reflexiva e sociológica dos temas tratados através das metodologias artísticas

Trabalho de encenação de cada uma das dinâmicas. Proposta artística de cada dinâmica de grupo que será apresentada aos restantes grupos

10:30-11:00 Intervalo com Coffee break

11:00-13:00 Apresentação em grande grupo das 3 dinâmicas

13:00-14:00 Sessão de discussão, análise e proposta coletiva com base nas apresentações (com facilitadores e coordenadores).

Apresentada a proposta cênica de cada grupo, abre-se um espaço com todos os participantes no qual discutimos as possibilidades artísticas que essas produções (musicais, visuais, performáticas) têm em relação à posterior criação coletiva. Discussão das possibilidades de reflexão sociológica apontadas e dos diferentes formatos metodológicos nas possíveis interseções entre as metodologias artísticas e as metodologias das ciências sociais

14:00 - Almoço e tarde de descanso

Dia 4: 22/06/23

local: Sala 1, Sala 8a (manhã), Sala 8b (manhã)

9:00-10:30 Desenvolvimento da criação coletiva com todos os participantes.

Trabalho com todos os participantes na proposta de criação coletiva onde serão integradas as 3 produções resultantes das 3 dinâmicas.

Espaço de reflexão sobre as possíveis interseções entre as metodologias das ciências sociais e as metodologias artísticas, assim como reflexão sobre os temas sociais veiculados e de que forma as metodologias artísticas contribuem para esta discussão/reflexão.

10:30-11:00 Intervalo com Coffee break

11:00-13:00 Continuação do trabalho de criação coletiva com todos os participantes

13:00-14:00 Ensaio da criação coletiva

14:00-15:30 Almoço livre

15:30-16:30 Continuação do trabalho da manhã

16:30-17:00 Avaliação e reflexão conjunta

Dia 5: 23/06/23

local: Sala 1, Sala 8a (manhã), Sala 8b (manhã)

9:00-10:30 Organização e apresentação da criação coletiva

10:30-11:00 Intervalo com Coffee break

11:00-13:30 Conclusões. Avaliação conjunta da oficina

Program

Day 1: 19/06/23

Local: Sala 1, CES Alta

9:00-9:15 Welcome and brief presentation round

9:15-9:30 Laboratory presentation. Approach to fundamentals and objectives. Planning and methodological structure of the Laboratory.

9:30-11:00 Presentation of participants and key players. Sharing objects and/or material and immaterial offers.

10-minute presentation for each participant to:

- describe the artistic practice they are doing at the present moment
- present an immaterial object/offer
- present the possible relationship between the object and a social problema

11:00-11:30 Coffee break

11:30-12:30 Presentation to the group of the Fundamentals/Theoretical-Practical Framework of the Laboratory

- *Arts-Based Research* (Barone & Eisner, 2012; Borgdorff, 2012, among others)
- Visual, narrative and creative method in qualitative research - social sciences (Savin-Baden & Wimpenny, 2014; Mannay, 2015)
- Theatrical Collective Creation applied to the social sciences (Garcia, 1994; Garzón Céspedes, 1978)
- Interobjective musical comparison and musemes (Tagg, 2012; Zielonka, 2020)
- *Community Engaged Research* - CER (Mahoney et al, 2021), *Collaborative Research* (Diver and Higgins, 2014), *Cultural Mapping* (Duxbury et al, 2015)
- Co-production of knowledge in the context of collaborative artistic work (Richardson, 2016)

Presentation of the sociological concepts to be worked on from the materials sent by the participants

12:30-13:00 Session summary

Observations and questions from participants about the session

Organization of participants by groups and dynamics for the work of the next session

13:00-14:30 Free lunch

14:30-16:00 Beginning of the development of the 3 dynamics

16:00-16:30 Joint evaluation and reflection

Day 2: 6/20/23

location: Room 1, Room 8a (morning), Room 8b (morning)

9:00-11:00 Development of the three separate dynamics. Work with the facilitators.

Development of the individual work of each participant within each of the dynamics (Performance-Musical-Visual). This work will culminate in an artistic production lasting 5-10 minutes that will be shown to the other participants and that will serve as a proposal for the work of collective creation between the 3 dynamics.

11:00-11:30 Coffee break

11:30-13:00 Autonomous Work in subgroups

13:00-14:30 Free lunch

14:30-16:00 Development of the 3 dynamics

16:00-16:30 Joint evaluation and reflection

Day 3: 06/21/23

location: Room 1, Room 8a (morning), Room 8b (morning)

9:00-10:30 Joint Reflection on each of the dynamics

Space for reflection and analysis of the work produced by each group and the scenic and artistic possibilities. Reflective and sociological analysis of the themes addressed through artistic methodologies

Staging work for each of the dynamics. Artistic proposal of each group dynamic that will be presented to the other groups

10.30-11.00 Coffee break

11:00-13:00 Large group presentation of the 3 dynamics

13:00-14:00 Discussion session, analysis and collective proposal based on the presentations (with facilitators and coordinators).

After presenting the scenic proposal of each group, a space opens up with all the participants in which we discuss the artistic possibilities that these productions (musical, visual, performative) have in relation to the subsequent collective creation. Discussion of the possibilities of sociological reflection pointed out and of the different methodological formats in the possible intersections between artistic methodologies and social sciences methodologies

14:00 Free lunch and afternoon rest

Day 4: 06/22/23

location: Room 1, Room 8a (morning), Room 8b (morning)

9:00-10:30 Development of collective creation with all participants

Work with all the participants in the collective creation proposal where the 3 productions resulting from the 3 dynamics will be integrated.

Space for reflection on the possible intersections between the methodologies of the social sciences and artistic methodologies, as well as

on reflection on the social themes conveyed and how artistic methodologies contribute to this discussion/reflection.

10:30-11:00 Coffee break

11:00-13:00 Continuation of the collective creation work with all participants

13:00-14:00 Collective creation rehearsal

14:00-15:30 Free lunch

15:30 - 16:30 Continuation of morning work

16:30-17:00 Evaluation and joint reflection

Day 5: 6/23/23

location: Room 1, Room 8a (morning), Room 8b (morning)

9:00-10:30 Organization and presentation of the collective creation

10:30-11:00 Coffee break

11:00-13:30 Conclusions. Joint evaluation of the workshop

Bibliografía/References

- Ariza, Patricia. (2015). *Habitar las calles. Habitar los cuerpos*. Bogotá: Corporación colombiana de teatro.
- Barone, T. & Eisner, E.W. (2012). *Arts based research*. California: Sage Publications.
- Benjamin, Walter. (2008). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Universidad Autónoma de México.
- Borgdorff, Henk. (2012). *The conflict of the faculties. Perspectives on artistic research and academia*. Amsterdam: Leiden University Press,
- Diver, S.W. and Higgins, M.N. (2014), "Giving back through collaborative research: towards a practice of dynamic reciprocity", *Journal of Research Practice*, Vol. 10 No. 2, Article M9.
- Duxbury, N., Garrett-Petts, W.F. and MacLennan, D. (Eds.) (2015), *Cultural Mapping as Cultural Inquiry*, Routledge, New York.
- Fals Borda, Orlando. (2015). *Una sociología sentipensante para América Latina*. México: Siglo Veintiuno.
- García, S. (1994). *Teoría y práctica del teatro*. Bogotá: Ediciones Teatro La Candelaria.
- Garzón Céspedes, F. (Coord.). (1978). *Recopilación de textos sobre el teatro latinoamericano de creación colectiva*. La Habana: Casa de las Américas.
- Groys, Borys. (2015). *Volverse público. La transformación del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra.
- Mahoney, T., Grain, K., Fraser, P., Wong, J. (2021). *Community Resource Handbook: A Guide to Community-Engaged Research*. Community-Engaged Research Initiative, Simon Fraser University.
- Mannay, D. (2015). *Visual, Narrative and Creative Research Methods: Application, Reflection and Ethics*. London, Routledge.
- Richardson, L. (2016), "Sharing knowledge: performing co-production in collaborative artistic work", *Environment and Planning A: Economy and Space*, Vol. 48 No. 11, pp. 2256-2271.
- Santos, Boaventura De Sousa (2019). *El fin del imperio cognitivo: la afirmación de las epistemologías del Sur*. Madrid: Editorial Trotta.
- Savin-Baden, M., Wimpenny, K. A. (2014). *Practical Guide to Arts-related Research*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Tagg, P. (2012). *Music's Meanings: A Modern Musicology for Non-Musos*. New York: Mass Media Music Scholars' Press.
- Taylor, Diane. (2018). *Performance*. Asunto Impreso Ediciones
- Young, Iris. Marion. (2000). *La justicia y la política de la diferencia*. Valencia: Cátedra.
- Zielonka, S. (2020), "Musemes in affect. Philip Tagg's model of music analysis", *Interdisciplinary Studies in Musicology*, (20), pp. 97–105.

Informação útil para os participantes/*Useful Information for participants*

É necessário que os participantes tragam roupas adequadas para trabalhar a dinâmica com conforto, principalmente calçado adequado/*All participants should bring adequate and comfortable clothes, including shoes*

Contactos em caso de emergência/*in case of emergency please contact*: Cláudia Pato de Carvalho (claudiacarvalho@ces.uc.pt, +351 964636023); Manuel Bellerin (mfmunbel@ces.uc.pt, +34 656329264)

Como chegar a Coimbra/*How to get to Coimbra*

From Porto or Lisbon airport you can reach Porto/Lisbon city centres through the airport shuffles, metro and Uber/Bolt ride. Then you can reach Coimbra by:

Train: <https://www.cp.pt/passageiros/pt>

Bus: Flixbus (the stop in Coimbra is in Rua do Padrão): <https://www.flixbus.com/>; Rede expresso (Coimbra Bus Station, Avenida Fernão de Magalhães 667): <https://rede-expressos.pt/en/>; **Coimbra airport shuttle** (a private service to/from both the airports of Porto and Lisbon to/from an address of your choice in Coimbra, at any time of the day and the night - approximately 38 € to/from Porto, 45 € to/from Lisbon each way, you can save 10% on your total rate if you book both journeys together): <https://coimbra.airportshuttle.pt/>.

Car: Blablacar (<https://www.blablacar.pt/>). Carpooling from/to Coimbra from/to the airports is rather common in Portugal; Urban Bus Service: <https://www.smtuc.pt/>;
Taxi: +351 239 499 090.

Apps: Uber; Bolt (car ride or electric scooter options available)

Onde ficar/*Accommodation*

Affordable accommodations: Change the World Hostels, Coimbra; Pousadas da Juventude, Coimbra; Coimbra Portagem Hostel, Coimbra; Penedo da Saudade - Suites & Hostel, Coimbra.

Alimentação/*Meals*

Suggestions on places to eat:

Justiça e Paz - <https://www.justicaepaz.com/restaurante-e-bar.php>

Bar das Matemáticas - <https://pt.foursquare.com/v/bar-do-departamento-de-matematica/4b574330f964a520072e28e3>

Pastelaria Universidade - https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189143-d11888541-Reviews-Pastelaria_Universidade-Coimbra_Coimbra_District_Central_Portugal.html

Restaurantes Vegan/Vegan Restaurants:

- ● O burrito – Vegan kitchen (Largo de São Salvador):
<https://www.facebook.com/oburritocoimbra>;
- ● Cozinha Consciente Coimbra (Galerias Topázio, R. Olivença no 9 2o andar loja 35):
<https://www.facebook.com/restaurantecozinhaconsciente/>;
- ● Maria Portuguesa (Rua Joaquim António de Aguiar, nº128 - Largo da Sé Velha):
<https://www.facebook.com/mariaportuguesacoimbra>;
- ● Luca (Praça do Comércio 60): <https://luca.eatbu.com/?lang=it>.

Parques e Espaços ao ar livre/Parks and Open Spaces

- Choupal National Forest Park;
- Mondego's Verde Park;
- Manuel Braga City Park;
- Gardens of Quinta das Lágrimas;
- The Botanical Garden of The University of Coimbra.

In addition to visiting parks, some more interactive activities are also available at:

- Exploratory - Centro Ciência Viva de Coimbra: an interactive science museum, with playful and educational content for children of different ages.
- Municipal Library Coimbra.

You can also easily access several municipal swimming pools and river beaches:

- Olympic swimming pool complex.
- Swimming pool at Quinta de São Jerónimo.
- Swimming pools at Mondego.
- Rebolinho river beach.
- Palheiros and Zorro river beach..