

Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Música

Relatório de Actividades 2016

INTRODUÇÃO

O ano de 2016 revelou, uma vez mais a necessária continuidade no desenvolvimento e crescente afirmação do projecto educativo e artístico da ESML. A generalidade dos indicadores relativos ao ensino mostra consistência e estabilidade, tendo havido evolução positiva em diversas áreas.

Para além do projecto educativo, a ESML apostou fortemente em projectos de afirmação e expansão das suas diversas actividades, por iniciativa própria ou em parceria com as mais variadas instituições, nacionais e internacionais.

O presente relatório pretende mostrar, de forma sucinta, várias áreas de actividade estratégica da ESML, nomeadamente nas vertentes de ensino, investigação e actividade artística, internacionalização, equilíbrio financeiro, qualidade, parcerias desenvolvidas, e gestão da qualidade.

PROCURA DOS CURSOS

Número de inscritos

A ESML apresenta desde 2012 um número consolidado de alunos inscritos acima dos 500. Desde 2013 que esse número se fixava na ordem dos 550. Como se pode verificar pelo quadro abaixo, em 2016 o total de inscritos revela um aumento muito significativo, correspondendo, sobretudo, à maior procura do Mestrado em Ensino.

N.º de inscritos nos cursos da ESML

	2014	2015	2016
Licenciatura Música	342	348	343
Licenciatura em Tecnologias Música	59	64	61
Mestrado em Música	36	37	30
Mestrado em Ensino da Música	101	121	165
Totais	538	570	581

N.º de inscritos na Licenciatura em Música, por variantes

	2014	2015	2016
Variante de Execução	181	184	176
Variante de Composição, Direcção e Formação Musical	80	88	75
Variante Jazz	81	71	72

Candidatos

Continua a verificar-se uma procura interessante dos cursos da ESML, como demonstra o estudo do número de candidatos no quadro seguinte. Globalmente o número de candidatos é aproximadamente 2 vezes superior ao número de vagas.

À semelhança de anos anteriores o único curso que apresenta um número de candidatos inferior às vagas disponíveis é o Mestrado em Música. Várias razões concorrem para este facto, a começar pelo valor da propina e pelo facto de este curso não atribuir habilitação profissional para a docência, um aspecto cada vez mais procurado.

Candidatos aos cursos da ESML: Licenciatura em Música

	2014		2015		2016	
	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas
Variante de Composição, Direcção e Formação Musical	35	18	30	18	26	18
Variante de Execução	163	60	192	64	236	67
Variante de Jazz	52	14	80	14	88	14
Global Licenciatura em Música	250	92	302	96	350	99

Candidatos aos cursos da ESML: Licenciatura em Tecnologias da Música

	2014		2015		2016	
	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas
Licenciatura em Tecnologias da Música	45	18	44	18	49	18

Candidatos aos cursos da ESML: 2º ciclo

	2014		2015		2016	
	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas
Mestrado em Música	20	30	25	30	24	30
Mestrado em Ensino da Música	69	30	105	30	128	60

Candidatos aos cursos da ESML: resultados globais

	2014		2015		2016	
	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas	Candidatos	Vagas
Resultados globais ESML	383	170	476	174	551	207

Ocupação de vagas

A taxa de ocupação de vagas é muito expressiva, tendo sido esse valor em 2016 (globalmente) de 98%. Refira-se que em alguns casos esse valor chega aos 100% (e mesmo superior a 100% devido aos regimes especiais e empates na seriação dos candidatos).

Taxa de ocupação de vagas: Licenciatura em Música

	2014			2015			2016		
	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%
Variante CDFM	18	18	100%	18	18	100%	18	16	88%
Variante Execução	60	45	75%	64	48	75%	67	53	79%
Variante Jazz	14	13	93%	14	14	100%	14	14	100%
Global Lic. Música	92	76	83%	96	80	83%	99	83	83%

Taxa de ocupação de vagas: Licenciatura em Tecnologias da Música

	2014			2015			2016		
	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%
Lic. Tecn. Música	18	18	100%	18	17	94%	18	16	89%

Taxa de ocupação de vagas: 2º ciclo

	2014			2015			2016		
	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%
Mestrado em Música	30	17	57%	30	13	57%	30	14	47%
Mestrado em Ensino da Música	30	46	153%	30	55	153%	60	83	138%

Taxa de ocupação de vagas: resultados globais

	2014			2015			2016		
	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%	Vagas	Inscritos	%
Resultados globais ESML	170	157	92%	174	165	95%	207	196	95%

SUCESSO ESCOLAR

Globalmente a taxa de sucesso escolar na ESML situa-se entre os 85% nos cursos de 1º ciclo e os 74% nos cursos de 2º ciclo.

Refira-se que em alguns casos em que a taxa de sucesso é menos positiva foram já implementadas alterações nos respectivos cursos que começam a mostrar resultados animadores.

A. Licenciatura em Música

Licenciatura em Música

	Inscritos 1º ano 1ª vez 2013/14	Diplomados 2015/16	Taxa de Sucesso
Licenciatura em Música	94	80	85%

B. Licenciatura em Tecnologias da Música

Licenciatura em Tecnologias da Música

	Inscritos 1º ano 1ª vez 2013/14	Diplomados 2015/16	Taxa de Sucesso
Lic. Tecnologias da Música	18	3	17%

C. Mestrado em Música

Mestrado em Música

	Inscritos 1º ano 1ª vez 2014/15	Diplomados 2015/16	Taxa de Sucesso
Mestrado em Música	14	10	71%

D. Mestrado em Ensino da Música

Mestrado em Ensino da Música

	Inscritos 1º ano 1ª vez 2014/15	Diplomados 2015/16	Taxa de Sucesso
Mestrado Ensino da Música	55	41	75%

E. Resultados globais

	Inscritos 1º ano 1ª vez 2013/14	Diplomados 2015/16	Taxa de Sucesso
1º ciclo	112	83	74%
	Inscritos 1º ano 1ª vez 2014/15	Diplomados 2015/16	Taxa de Sucesso
2º ciclo	69	51	74%

QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES

A qualificação dos docentes da ESML tem vindo a sofrer uma evolução constante e muito positiva desde 2012. A percentagem em ETI de doutorados continuou a aumentar em 2016. São indicadores extremamente positivos e importantes em face das avaliações em curso e também pela consolidação do prestígio e credibilidade da ESML enquanto instituição de ensino superior.

Doutorados e especialistas

	2014		2015		2016	
	Total ETI: 63,85		Total ETI: 67,50		Total ETI: 65,05	
	ETI	%	ETI	%	ETI	%
Doutorados	14,6	23%	16,6	25%	16,7	26%
Especialistas	12	19%	14	21%	16,8	26%
Totais	26,6	42%	30,6	46%	33,5	52%

INTERNACIONALIZAÇÃO

Os dados referentes a mobilidades no âmbito do programa Erasmus são consistentes com a realidade verificada em anos anteriores e directamente relacionados com o financiamento disponível e respectivas limitações. Foram registadas as seguintes mobilidades de alunos:

Outgoing: Hungria (6), França (2), Alemanha, Áustria e Holanda (1 cada).

Incoming: Áustria, Espanha e Itália (1 cada).

Verifica-se igualmente que a maioria destes alunos vem de países em que o desenvolvimento do ensino superior de música é assinalável, o que mostra o poder de atractividade da ESML nesse contexto, podendo ser ainda mais potenciado no futuro próximo.

Mobilidades Erasmus 2016

	Incoming	Outgoing
Alunos	3	10
Docentes	12	3
Funcionários / Técnicos	0	1
Total	15	14

Para além destes dados há que referir a participação da ESML em organizações e projectos internacionais:

- AEC (Association Européenne des Conservatoires);
- Polifonia;
- Festival d'Aix-en-Provence;
- ENOA (European Network of Opera Academies), da qual a ESML é *Associated Partner*;

INVESTIGAÇÃO/ACTIVIDADE ARTÍSTICA

As áreas de investigação e actividade artística estão profundamente ligadas numa instituição como a ESML e decorrem naturalmente das suas actividades, lectivas e extra-curriculares. Genericamente incluem as seguintes:

- Investigação/criação artística feita no âmbito de unidades curriculares e de projectos organizados pela escola que integram estudantes da licenciatura e de mestrado, docentes, como orientadores ou participantes (intérpretes ou criadores) e, por vezes, parcerias com as mais prestigiadas instituições culturais portuguesas e algumas estrangeiras;
- Investigação feita pelos estudantes no Mestrado em Música, que tem como resultado final um Projecto Artístico maioritariamente avaliado através de um Recital, acompanhado de uma Dissertação;
- Investigação feita pelos estudantes no Mestrado em Ensino da Música, que tem como resultado final um Relatório de Estágio, com uma primeira parte descritiva da prática pedagógica desenvolvida numa escola do Ensino Especializado da Música e uma segunda parte caracterizadora da investigação aplicada realizada no âmbito da especulação didáctica e/ou pedagógica relacionada com a área específica;
- Investigação a desenvolver no Pólo CESEM-IPL (doravante designado por Pólo), iniciada em 2015 através de um protocolo de colaboração celebrado entre o IPL e a Universidade Nova (Projecto Estratégico CESEM UID/EAT/00693 | Pólo IPL). As actividades do Pólo incluem investigação relacionada com as actividades docentes dos mestrados e com a investigação conduzida por mestrados e docentes, podendo ainda incluir projectos próprios ou em parcerias com outras instituições, nesta linha de investigação em artes, ou em formas mais tradicionais de investigação.

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido nos cursos de 2º ciclo tem contribuído de forma determinante para o desenvolvimento de uma cultura de investigação artística e pedagógica na comunidade escolar, produzindo projectos artísticos e respectivos relatórios e teses.

Uma parte importante das actividades desenvolvidas é coordenada pelo Pólo, que promove uma série de iniciativas com vista ao desenvolvimento da cultura de investigação da ESML.

O Pólo dispõe do seu site da internet (<http://research.esml.ipl.pt>) onde se disponibiliza informação relativa ao seu funcionamento e respectivo regulamento, às linhas de investigação, às publicações e descrição de projectos aprovados. Da sua actividade destacam-se:

- Seminário de Investigação em Música (UC de Licenciatura e Mestrado);
- Seminários de Doutoramento em Artes Performativas e da Imagem em Movimento (ESML/UL);
- Semana da Composição;
- Candidaturas de projectos a financiamento pela FCT e pelo IPL, para serem executados em 2017
- Concursos de Atribuição de seis bolsas de Mestrado - Programa/Apoio Projecto Estratégico CESEM UID/EAT/00693 | Pólo IPL
- Organização em parceria com o CESEM da Conferência Internacional “OLD IS NEW - The Presence of the Past in the Music of the Present”, realizada a 24, 25 e 26 de Novembro. Mais informações em <https://www.esml.ipl.pt/index.php/actividades-e-noticias/noticias/5021-old-is-new-the-presence-of-the-past-in-the-music-of-the-present-international-conference>
- Diversos projectos em curso, entre os quais se destacam:

Produção de Ópera num contexto Criativo Contemporâneo

Projecto financiado no âmbito do Concurso Anual para Projetos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística (IDI&CA) do IPL – 2017

Responsável principal: Sílvia Mateus;

Arquivos - Repertório de Compositores Portugueses para Banda/ Orquestra de Sopros -

Programa/Apoio Projecto Estratégico CESEM UID/EAT/00693 | Pólo IPL, Responsável principal Pedro Marquês de Sousa | Membro do CESEM e professor na Academia Militar

Equipa Investigador Principal: Alberto Roque | Professor da ESML

Colaboradores: dois bolsseiros a contratar (FCT)

Portfolios

Programa/Apoio Projecto Estratégico CESEM UID/EAT/00693 | Pólo IPL

Responsável principal: Carlos Caires

Equipa: Carlos Caires (ESML), Carlos Marecos (ESML), Didier Hochart (ESCS) e Paulo Barbosa (ESCS)

Colaboradores: dois bolsseiros a contratar (FCT)

O Pólo assume por isso o papel de dinamizador das actividades de investigação/criação como suporte essencial para a monitorização da qualidade da produção científica/artística da ESML.

Prosseguiu a inserção no Repositório do IPL de diferentes trabalhos de natureza académica da autoria de docentes e ainda de trabalhos finais dos Mestrados em Música e em Ensino da Música. Para além destes, a ESML disponibiliza, através do seu centro de documentação, a maior parte dos trabalhos de investigação/criação artística produzidos por docentes e discentes, contribuindo para o seu estudo e divulgação.

A ESML apresenta uma temporada intensa de actividades musicais, tanto em contexto curricular como extra-curricular, que se divide em concertos e audições, ciclos e festivais, conferências, masterclasses, workshops, cursos livres e outros projectos artísticos. A estes está associada uma crescente actividade de investigação, levada a cabo no âmbito nas actividades do Pólo, centro de investigação da ESML, mas não só.

O número de actividades artísticas desenvolvidas na ESML anda na ordem das duas centenas, divididas de acordo com as categorias anteriores.

No âmbito de actividades curriculares há-que contar com as actividades dos seguintes grupos:

- Orquestra Sinfónica
- Orquestra de Sopros
- Coro Geral
- Coro de Câmara
- Coro de Repertório
- Camerata de Cordas Gareguin Aroutiounian
- Camerata de Sopros Silva Dionísio
- Orquestra de Jazz
- Brass Crew Ensemble
- Estúdio de Ópera
- Classe de Interpretação Cénica
- Música de Câmara
- Combos de Jazz
- Laboratório de Música Mista
- ClusterLab ensemble
- Outros

Estes agrupamentos apresentam-se com regularidade nas instalações da ESML, mas também fora de portas, fruto das mais diversas parcerias com instituições de produção, difusão e divulgação no meio profissional português.

PARCERIAS

A ESML tem desenvolvido esforços permanentes de reforçar os laços com a comunidade profissional envolvente através de parcerias com diversas organizações, com o intuito de aumentar a dinâmica e relevância das actividades, assim como incentivar a inserção dos alunos em meio profissional.

Apresentam-se de seguida algumas das organizações com quem se tem desenvolvido algum deste trabalho.

Fundação Calouste Gulbenkian

ENOA – Associated Partner

Antena 2

Antena 2 / Prémio Jovens Músicos

EGEAC

São Luiz Teatro Municipal

Companhia Nacional de Bailado / Teatro Camões

Teatro Nacional São Carlos

Centro Cultural de Belém

Teatro Maria Matos

Audatório Senhora da Boa Nova, Estoril

Festival do Estoril

Palácio Nacional da Ajuda

Festival de São Roque

Castelo de São Jorge

UNL

UL

Instituto Cervantes

Instituto Franco-Português

Embaixada do Brasil

Festival de Música de Badajoz

Divino Sospino

Jovem Orquestra Portuguesa/Orquestra de Câmara Portuguesa
Orquestra de Jovens do Mediterrâneo
Festival de Música de Setúbal
Música em Si/Solidariedade
Movimento patrimonial da música portuguesa (Mpmp)
SPA

Ano Lectivo de 2015/2016

Academia de Amadores de Música
Academia de Música de Alcobaça
Academia de Música de Almada
Academia de Música de Lagos
Academia de Música de Lisboa
Academia de Música de Óbidos
Academia de Música de Santa Cecília
Academia de Música de Santa Maria da Feira
Agrupamento de Escola de Vialonga (Vila Franca de Xira)
Canto Firme
Casa Pia de Lisboa - Centro de Educação e Desenvolvimento D. Nuno Álvares Pereira
Choral Phydellius
Conservatório D'Artes de Loures
Conservatório das Caldas da Rainha
Conservatório de Música / Escola Profissional de Música da Metropolitana
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian (Aveiro)
Conservatório de Música de Cascais
Conservatório de Música de Mafra (Pólo de Carnide)
Conservatório de Música de Ourém e Fátima
Conservatório de Música de Sintra
Conservatório de Música Jaime Chavinha
Conservatório Regional de Palmela
Conservatório Regional de Ponta Delgada
Conservatório Regional de Setúbal
Conservatório Regional do Algarve
Conservatório Regional Silva Marques

Escola de Artes do Alentejo Litoral
 Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo
 Escola de Música do Conservatório Nacional
 Escola Secundária Bemposta
 Instituto Gregoriano de Lisboa

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

A ESML tem apresentado um equilíbrio financeiro assinalável apesar da situação geral menos favorável nos últimos anos. Olhando para a dotação do orçamento de estado, receita própria, saldo transitado, e mapa da despesa, desde 2014, verifica-se um aumento da despesa e da receita própria, os quais podem ser atribuídos ao aumento do número de inscritos nos cursos da ESML, e à aquisição de equipamentos indispensáveis ao funcionamento da ESML.

Orçamento de Estado, receita própria e saldo transitado

	2014	2015	2016
Orçamento de Estado	2.599.039,00€	2.318.877,00€	2.478.510,00€
Receita própria	696.441,21€	727.197,59€	782.125,68€
Saldo transitado	0,00 €	30.062,00€	152.756,00€
FCT			7.389,00
Total	3.325.542,21€	3.151.679,59€	3.413.391,68€

Receita própria 2016

Propinas e emolumentos	766.252,32€
Rentabilização dos espaços	4.428,90€
Outros (protocolos)	11.400,53€
Outros - juros	43,02€
Total	782.124,77

Mapa de Despesa

	2014	2015	2016
Vencimentos e subsídios – Pessoal docente e não-docente	2.728.830,04€	2.669.302,61€	3.096.714,19€
Manutenção das instalações	8.231,11€	18.950,50€	20.478,54€
Manutenção de instrumentos	18.623,56	31.987,88€	15.989,04€
Aluguer de partituras	4.826,96€	4.121,40€	4.042,65€
Aquisição de partituras e livros	3.452,02	2.981,23€	3.673,57€
Aquisição de equipamento básico	51.159,60€	30.713,05€	27.719,73€
Outras despesas correntes	278.003,73€	250.810,09€	218.856,79€
TOTAL	3.093.127,02€	3.008.866,76€	3.387.474,51€

ANÁLISE SWOT

De uma forma geral mantém-se a análise SWOT realizada anteriormente.

PONTOS FORTES
Qualidade do corpo docente.
Qualidade das instalações.
Qualidade e diversidade da oferta formativa.
Forte ligação ao meio profissional.
Quantidade e relevância das actividades curriculares e extra curriculares desenvolvidas.
Empregabilidade dos diplomados.
Rede de parcerias nacionais e internacionais.
Rede de parcerias na área do ensino, com vista à realização de estágios no 2º ciclo ou de oferta de cursos de 3º ciclo.
Procura dos cursos.
Prestígio da instituição.
Bom ambiente académico.

PONTOS FRACOS
Sistemas de informação pouco eficientes face às crescentes exigências no âmbito dos processos de avaliação e gestão da qualidade.
Número de funcionários (docentes e não docentes) insuficiente, em particular, face ao crescimento da procura e do número de inscritos.
Rigidez e morosidade na contratação, quer de activos humanos, quer de bens e serviços.
Lacunas de equipamento tecnológico.
Escassez de pianistas acompanhadores.
Número reduzido de publicações científicas e artísticas próprias.
Fraca sinalização da escola na envolvente exterior que condiciona o acesso do público geral.

OPORTUNIDADES
Crescente qualificação e estabilização do corpo docente.
Implementação do sistema interno de garantia de qualidade.
Estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais.
Parcerias com estruturas de produção e criação para inserção profissional dos estudantes da ESML.
Desenvolvimento de actividades conjuntas com as outras escolas artísticas do IPL.
Parcerias com outras instituições de ensino superior para formação conjunta, nomeadamente de 3º ciclo.
Acções de formação destinadas a docentes e funcionários não-docentes.
Possibilidade de participar em organizações internacionais e grupos de trabalho sobre ensino superior de música.
Programas Erasmus+ e Creative Europe.

Incremento das receitas próprias.
Integração do Grande Auditório na rede de equipamentos culturais da cidade de Lisboa e abertura a programação exterior.

AMEAÇAS
Restrições orçamentais que podem pôr em causa a qualidade dos cursos ministrados e do funcionamento da escola.
Progressiva redução do financiamento público para o ensino superior.
Falta de flexibilidade e autonomia na gestão orçamental.
Sobre-utilização dos equipamentos e instrumentos.
Dificuldade em captar financiamentos para projectos nas áreas artísticas.
Impossibilidade de oferecer autonomamente cursos de 3º ciclo por imperativos legais.
Concorrência das universidades em áreas tradicionalmente do ensino politécnico.
Abandono escolar.
Incumprimento do pagamento de propinas por parte dos alunos e famílias com dificuldades económicas.
Limitação dos serviços de segurança e limpeza do edifício.