

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Práticas Complementares em Gestão Cultural Complementary Practices in Cultural Management						
Características da Unidade Curricular Characteristics of the Curricular Unit	Área Científica Scientific Area	Duração Duration	Horas de Trabalho Work Hours			ECTS	
			Total	Contacto Contact	% Distância Remote		
Teoria e Análise; Criação/Interpretação Theory and Analysis; Creation/Interpretation		Semestral	75.00	30.00 TP	Sem horas de contacto à distância/ No remote hours	3	
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[178] Andreia Tatiana Dionísio Dos Santos Carneiro (30.0h)					
Outros Docentes e Respetivas Cargas Letivas na Unidade Curricular Other teaching staff and lecturing workload in the curricular unit		Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.					

10. Objetivos da aprendizagem e sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Learning outcomes of the Curricular Unit

A unidade curricular visa proporcionar aos alunos um conhecimento abrangente e profundo sobre os diferentes circuitos das Artes Performativas, com foco na dança, bem como as várias formas de desenvolvimento de um projeto cultural. O principal objetivo é capacitar os estudantes com as ferramentas teóricas e práticas necessárias para analisar e desenvolver projetos culturais específicos da dança. Os alunos adquirirão competências em planeamento e gestão de produções artísticas, permitindo-lhes aplicar técnicas de gestão a projetos reais de dança e eventos culturais. Eles serão incentivados a desenvolver a capacidade de problematizar e refletir criticamente sobre o papel dos gestores culturais e suas interligações com o mercado artístico contemporâneo.

The course unit aims to provide students with comprehensive and in-depth knowledge of different circuits of Performing Arts, focusing on dance, and various forms of cultural project development. The main objective is to equip students with theoretical and practical tools necessary to analyze and develop cultural projects specific to dance. Students will acquire skills in planning and managing artistic productions, enabling them to apply management techniques to real dance projects and cultural events. They will be encouraged to develop the ability to critically reflect on the roles of cultural managers and their interconnections with the contemporary art market.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

A unidade curricular abrange uma ampla gama de tópicos essenciais para a formação em gestão cultural, com ênfase na dança. Os conteúdos programáticos são organizados para oferecer uma compreensão teórica e prática, promovendo a aplicação direta dos conhecimentos adquiridos. Módulo 1: Análise do setor cultural e artístico nacional e internacional. Módulo 2: Análise de diferentes possibilidades de colaboração, parceria, apoio e financiamento em função da especificidade de um projeto de dança. Módulo 3: Fases de um processo de produção estratégica num projeto de dança: Projeto, Orçamentação; Comunicação; Apresentação; Avaliação; Difusão. Módulo 4: Direitos de Autor e contratos no setor artístico, assim como o Estatuto dos Profissionais da Cultura. Módulo 5: Estudos de caso de produções de dança.

The course unit covers a wide range of essential topics for training in cultural management, with an emphasis on dance. The syllabus is organized to provide both theoretical and practical understanding, promoting the direct application of acquired knowledge. Module 1: Analysis of the national and international cultural and artistic sector. Module 2: Analysis of different possibilities for collaboration, partnership, support, and funding for a dance project. Module 3: Phases of a strategic production process in a dance project: Project, Budgeting; Communication; Presentation; Evaluation; Diffusion. Module 4: Copyrights and contracts in the artistic sector. Module 5: Case studies of dance productions.

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

A unidade curricular foi estruturada para garantir a coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem. A análise do setor cultural e artístico fornece a base teórica necessária para compreender os diferentes contextos de produção artística. A análise de possibilidades de colaboração e financiamento capacita os alunos a planejar e gerir produções artísticas. As fases de um processo de produção estratégica aplicadas a projetos de dança permitem aos alunos aplicar conhecimentos teóricos em cenários reais. A legislação aplicada às artes performativas capacita os alunos a navegar pelos aspectos legais das produções culturais. Estudos de caso permitem a integração de conhecimentos teóricos e práticos.

The course unit is structured to ensure coherence between the syllabus and the intended learning outcomes. Analysis of the cultural and artistic sector provides the theoretical foundation necessary to understand different contexts of artistic production. Analysis of collaboration and funding opportunities enables students to plan and manage artistic productions. The phases of a strategic production process applied to dance projects allow students to apply theoretical knowledge to real scenarios. Legislation applied to performing arts empowers students to navigate the legal aspects of cultural productions. Case studies allow for the integration of theoretical and practical knowledge.

13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Teaching and learning methodologies specific to the Curricular Unit

As metodologias de ensino incluem aulas teóricas com discussão em grupo, aulas práticas com simulações e exercícios, seminários com profissionais da área e projetos de grupo. Esta abordagem permite articular os conteúdos conceptuais com a prática, desenvolvendo tanto a capacidade analítica como as competências operacionais dos estudantes. As aulas teóricas fomentam a reflexão crítica sobre os circuitos das artes performativas, enquanto as aulas práticas possibilitam a aplicação de técnicas de planeamento e gestão a situações reais. Os seminários com profissionais do setor expõem os alunos a experiências concretas, reforçando a ligação entre teoria e prática. O desenvolvimento de projetos de grupo promove competências de trabalho colaborativo, liderança e comunicação, em linha com o modelo pedagógico que privilegia a aprendizagem ativa e participativa.

14. Avaliação

Evaluation

A avaliação integra diferentes componentes que refletem a diversidade das metodologias aplicadas. A assiduidade e o interesse demonstrado nos conteúdos representam 10% da nota final. Um trabalho em duplas, com apresentação oral e escrita, representa 50% da avaliação, permitindo aferir a capacidade dos estudantes em articular conteúdos conceptuais, técnicos e criativos. Por fim, um trabalho individual, com apresentação oral, corresponde a 30% da nota, sendo avaliado pela qualidade da pesquisa, profundidade da análise, organização e clareza da apresentação, bem como pela capacidade de argumentação e defesa das ideias. O estudante deverá demonstrar conhecimento, estruturar o trabalho de forma coesa e responder de forma crítica e fundamentada, integrando o feedback recebido. Os temas debatidos em aula, semanalmente, relacionado com notícias, artigos, estudos, e o quanto os alunos se envolvem na atualidade cultural nacional e internacional contará 10% da sua avaliação.

15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies learning outcomes

A unidade curricular "Práticas Complementares em Gestão Cultural" foi criada para garantir a coerência entre as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem, focando-se nas artes performativas e na dança. As aulas teóricas com discussão em grupo fornecem uma base sólida sobre os circuitos das artes performativas, essenciais para o desenvolvimento de projetos culturais. Aulas práticas com simulações e projetos de grupo ensinam planeamento e gestão, permitindo aos alunos aplicar as teorias a cenários reais. Seminários com profissionais da área, através da análise de casos, ajudam a aplicar técnicas de produção a projetos de dança. A formação em legislação e gestão de recursos capacita os alunos para resolver problemas em eventos artísticos. O desenvolvimento de projetos práticos, com apresentações orais e escritas, integra teoria e prática, preparando os alunos para o mercado profissional. Esta estrutura garante que os alunos adquirem não só conhecimento teórico, mas também competências práticas e críticas essenciais para a gestão cultural.

The course unit "Complementary Practices in Cultural Management" was designed to ensure coherence between the teaching methodologies and the learning objectives, with a focus on performing arts and dance. Theoretical classes with group discussions provide a solid foundation on the circuits of performing arts, essential for the development of cultural projects. Practical classes with simulations and group projects teach planning and management, allowing students to apply theories to real scenarios. Seminars with industry professionals, through case analysis, help students apply production techniques to dance projects. Training in legislation and resource management equips students to solve problems in artistic events. The development of practical projects, with oral and written presentations, integrates theory and practice, preparing students for the professional market. This structure ensures that students acquire not only theoretical knowledge but also practical and critical skills essential for cultural management.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

- Pires, Patrícia Castelo (2017), Manual de Produção das Artes do Espectáculo, Chiado Ed.
Rodrigues, Vânia, Modus Operandi: Produção e Gestão nas Artes Performativas, Caleidoscópio, 2022.
Rodrigues, Vânia (2020), As Produtoras - Produção e Gestão Cultural em Portugal Trajectos profissionais (1990-2019). Lisboa: Caleidoscópio.
Vlachou, Maria, O que temos a ver com isto? O papel político das organizações culturais. Lisboa: Tigre de papel, 2022.
Cruz, Hugo, Práticas Artísticas e Participação Política. Lisboa: Edições Colibri, 2021.
Byrnes, William J. (2014), Management and the Arts - 5th Ed., Focal Press.
Cook, Curtis (2005), Just Enough Project Management, McGraw-Hill.
Hopkins, Karen e Friedman, Carolyn, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations, The Oryx Press.
Genesio, Helena (2020), Teatro Municipal de Bragança: 2004-2019, Lisboa: Caleidoscópio.
União Audiovisual (2023), Pela Estrada Fora, União Audiovisual.

17. Observações

Observations