

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

1. Designação da Unidade Curricular Title of the curricular unit	Produção Estratégica I Production Strategies I					
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	
	Projeto Project	Semestral	50.00	30.00 TP	Sem horas de contacto à distância/No remote hours	2
Docente Responsável e Respetiva Carga Letiva na Unidade Curricular Responsible Teaching staff member and lecturing workload in the curricular unit		[14992] Sara Sequeira Abrantes (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

(PT)

A unidade curricular tem como objetivo fornecer aos alunos um conhecimento abrangente sobre os circuitos das Artes Performativas e o desenvolvimento de projetos culturais. Visa dotá-los de competências teóricas e práticas para planejar e gerir produções artísticas, aplicando essas aprendizagens em projetos reais. A análise crítica do papel dos produtores culturais no contexto contemporâneo, através do estudo de casos práticos, permitirá aos alunos integrar teoria e prática. No final, espera-se que sejam capazes de planejar e resolver desafios na produção artística, comunicando de forma clara e eficiente.

(EN)

The course aims to provide students with comprehensive knowledge of the Performing Arts circuits and the development of cultural projects. It seeks to equip them with theoretical and practical skills to plan and manage artistic productions, applying this knowledge to real projects. The critical analysis of the role of cultural producers in the contemporary context, through the study of practical cases, will allow students to integrate theory and practice. By the end, students are expected to be able to plan and address challenges in artistic production, communicating clearly and efficiently.

11. Conteúdos Programáticos

Syllabus

(PT)

Políticas Culturais Nacionais e Europeias: introdução às políticas que influenciam a produção artística, explorando estratégias governamentais e programas de apoio.

Bolsas e Financiamentos: fontes de financiamento para projetos culturais, como bolsas, subsídios, patrocínios e crowdfunding, e competências para elaborar propostas.

Conceitos de Cultura, Produção e Projeto: o papel da cultura na sociedade, elementos de uma produção artística e as fases do desenvolvimento de um projeto, destacando a relação entre criação e produção.

Legislação nas Artes Performativas: legislação relevante, incluindo direitos autorais e contratos no setor artístico.

Gestão de Recursos e Logística: técnicas de gestão de projetos, como orçamentos, cronogramas, coordenação de equipas e organização de eventos.

Estudos de Caso de Dança: aplicação prática dos conhecimentos teóricos através de casos reais, identificando estratégias eficazes.

(EN)

National and European Cultural Policies: introduction to policies that influence artistic production, exploring government strategies and support programs.

Grants and Funding: sources of funding for cultural projects, such as grants, subsidies, sponsorships, and crowdfunding, and skills for preparing proposals.

Concepts of Culture, Production, and Project: the role of culture in society, elements of an artistic production, and the stages of project development, highlighting the relationship between creation and production.

Legislation in Performing Arts: relevant legislation, including copyright and contracts in the artistic sector.

Resource and Logistics Management: project management techniques, such as budgeting, scheduling, team coordination, and event organization.

Dance Case Studies: practical application of theoretical knowledge through real case studies, identifying effective strategies.

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

Demonstration of the syllabus coherence with the learning objectives

(PT)

A unidade curricular de Produção Estratégica I está estruturada para assegurar a coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem, proporcionando uma formação integrada e prática. Inicia-se com uma base teórica sobre os circuitos das artes performativas, abordando políticas culturais, financiamentos e conceitos essenciais de cultura e produção, permitindo aos alunos compreender diferentes contextos de produção artística.

Em seguida, foca-se no desenvolvimento de competências em planeamento e gestão, com ênfase na gestão de recursos e logística, preparando os alunos para aplicar essas técnicas em projetos reais. Esta aplicação é reforçada por estudos de caso de produções de dança.

Por fim, promove-se a integração entre teoria e prática, através de aulas teóricas, discussões e exercícios práticos, culminando na apresentação de projetos.

(EN)

The Strategic Production I course is structured to ensure coherence between the program content and learning objectives, providing integrated and practical training. It begins with a theoretical foundation on performing arts circuits, covering cultural policies, funding, and essential concepts of culture and production, allowing students to understand different artistic production contexts.

Next, the course focuses on developing skills in planning and management, with an emphasis on resource and logistics management, preparing students to apply these techniques to real projects. This is reinforced through case studies of dance productions.

Finally, it promotes the integration of theory and practice through lectures, group discussions, and practical exercises, culminating in student project presentations.

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

(PT)

A UC adota uma metodologia de ensino teórico-prática, intercalando momentos expositivos com trabalho de análise e reflexão em sala de aula.

Metodologias aplicadas:

- a) Aprendizagem baseada em projetos: Os estudantes desenvolvem projetos de produção cultural desde as fases iniciais, aplicando conhecimentos teóricos em exercícios práticos
- b) Aprendizagem colaborativa: Estímulo à criação coletiva e troca de experiências entre estudantes, promovendo o trabalho de equipa essencial no setor cultural
- c) Investigação e reflexão Crítica: Integração de metodologias de pesquisa aplicada à prática da produção cultural, estimulando a análise crítica do panorama cultural contemporâneo

Estratégias específicas:

- a) Sessões expositivas para transmissão de conhecimentos sobre políticas culturais, financiamento e legislação
- b) Exercícios práticos de elaboração de dossiers de produção e candidaturas
- c) Análise de casos reais de projetos culturais e candidaturas (nomeadamente GDA)

(EN)

The UC adopts a theoretical-practical teaching methodology, interspersing expository moments with analysis and reflection work in the classroom.

Methodologies applied:

- a) Project-based learning: Students develop cultural production projects from the phases
By applying theoretical knowledge in practical exercises
- b) Collaborative learning: Encouragement of collective creation and exchange of experiences among students, promoting the Essential teamwork in the cultural sector
- c) Research and Critical Reflection: Integration of research methodologies applied to the practice of cultural production, stimulating the critical analysis of the contemporary cultural panorama

Specific strategies:

- a) Exhibition sessions for the transmission of knowledge on cultural policies, financing and legislation
- b) Practical exercises for the preparation of production dossiers and applications
- c) Analysis of real cases of cultural projects and applications (namely GDA)

14. Avaliação

Evaluation

(PT)

A metodologia de avaliação é composta pelos seguintes parâmetros:

1 teste escrito (40%) que permite verificar:

- Domínio dos conteúdos (50%)
- Clareza e estrutura (25%)
- Análise crítica (15%)
- Gramática e ortografia (10%)

2 trabalhos escritos com apresentação oral (40%)

Que avaliam:

- Pesquisa e fundamentação (30%)
- Criatividade e originalidade (20%)
- Clareza e estrutura escrita (30%)
- Qualidade da apresentação oral (20%)

3 Assiduidade e participação ativa nas sessões (20%) que considera:

- Frequência (50%)
- Qualidade da participação (50%)

(EN)

The evaluation methodology is composed of the following parameters:

1 written test (40%) that allows you to verify:

- Mastery of content (50%)
- Clarity and structure (25%)
- Critical analysis (15%)
- Grammar and spelling (10%)

2 written assignments with oral presentation (40%)

Which they evaluate:

- Research and rationale (30%)
- Creativity and originality (20%)
- Clarity and written structure (30%)
- Quality of oral presentation (20%)

3 Attendance and active participation in the sessions (20%) that considers:

- Frequency (50%)
- Quality of participation (50%)

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

(PT)

Através de atividades práticas e discussões em grupo, os alunos desenvolverão competências como trabalho em equipa, gestão de tempo e resolução de problemas. As apresentações orais e escritas aprimoram habilidades de comunicação e argumentação, essenciais no campo das artes performativas. Esta abordagem integrada prepara os estudantes para enfrentar desafios do mercado artístico, oferecendo uma formação completa e versátil em produção estratégica.

A coerência entre metodologias de ensino e objetivos é evidente, pois cada atividade se alinha com as competências esperadas. O teste escrito (40%) avalia a capacidade de dominar conceitos teóricos e articular o pensamento de forma clara, consolidando conhecimentos sobre os circuitos das artes performativas e políticas culturais. Os trabalhos de grupo (30%), acompanhados por apresentações orais, promovem o desenvolvimento de competências em planeamento e gestão de produções artísticas, aplicando de forma prática os conceitos estudados, em sintonia com o objetivo de articular teoria e prática.

A análise escrita e o debate em aula (20%) incentivam a investigação, síntese de informações e capacidade de argumentação, promovendo o pensamento crítico e interligando os conteúdos estudados. Estas atividades visam preparar os alunos para aplicar técnicas de produção e resolver problemas comuns na produção de eventos artísticos, aproximando-os da realidade do setor.

A assiduidade e participação (10%) asseguram o envolvimento ativo e contínuo dos estudantes, promovendo proatividade e comportamento profissional. Este componente apoia a formação de profissionais responsáveis e comprometidos com a qualidade na produção artística.

Assim, a metodologia de ensino e avaliação foi desenhada para garantir uma progressão lógica entre os conteúdos e as competências a desenvolver, assegurando que os alunos adquirem tanto o conhecimento teórico como as ferramentas práticas necessárias para atuar de forma eficaz no campo das artes performativas.

(EN)

Through practical activities and group discussions, students will develop skills such as teamwork, time management, and problem-solving. Oral and written presentations will enhance communication and argumentation abilities, which are essential in the performing arts field. This integrated approach prepares students to face the challenges of the artistic market, offering a comprehensive and versatile education in strategic production.

The coherence between teaching methodologies and objectives is clear, as each activity aligns with the expected competencies. The written test (40%) assesses the ability to master theoretical concepts and articulate ideas clearly, consolidating knowledge of the performing arts circuits and cultural policies. Group work (30%), combined with oral presentations, promotes the development of planning and artistic production management skills, practically applying the concepts studied, in line with the goal of linking theory to practice.

Written analysis and classroom debate (20%) encourage research, information synthesis, and argumentation, promoting critical thinking and linking the studied content. These activities aim to prepare students to apply production techniques and solve common problems in artistic event production, bringing them closer to the realities of the sector.

Attendance and participation (10%) ensure students' active and continuous involvement, fostering proactivity and professional behavior. This component supports the training of responsible professionals committed to quality in artistic production.

Thus, the teaching and assessment methodology is carefully designed to ensure a logical progression between content and the development of competencies, ensuring that students acquire both theoretical knowledge and the practical tools necessary to act effectively in the performing arts field.

16. Bibliografia de consulta / Existência obrigatória

Reference / obligatory Bibliography

Pires, P. C. (2017). Manual de Produção das Artes do Espectáculo. Chiado Ed.

Rodrigues, V. (2022). Modus Operandi: Produção e Gestão nas Artes Performativas- Caleidoscopio.

Rodrigues, V. (2020). As Produtoras - Produção e Gestão Cultural em Portugal Trajectos profissionais (1990-2019). Caleidoscópio.

Vlachou, M. (2022). O que temos a ver com isto? O papel político das organizações culturais. Tigre de papel.

Cruz, H. (2021). Práticas Artísticas e Participação Política. Edições Colibri.

Byrnes, W. J. (2014). Management and the Arts - 5th Ed. Focal Press.

Cook, C (2005). Just Enough Project Management. McGraw-Hill.

Hopkins, K e Friedman, C, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations. The Oryx Press.

17. Observações

Observations