

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)

CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)

GESTÃO DE PROJECTOS CULTURAIS

6 ECTS

MANAGEMENT OF CULTURAL PROJECTS

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO)

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)

Mestrado em Estudos de Cultura / 1.º Semestre / 2018-2019

Master in Cultural Studies / 1st Semester / 2018-2019

Doutoramento em Estudos de Cultura / 1.º Semestre / 2018-2019

PhD in Cultural Studies / 1st Semester / 2018-2019

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR

ACADEMIC STAFF

Luísa Santos

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT

24 horas

24 hours

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT

Objectivos: O Seminário de Gestão de Projectos Culturais tem como objectivo a compreensão crítica do papel da cultura, dos agentes e das instituições culturais na sociedade contemporânea. Ao longo do Seminário os discentes desenvolverão capacidades de gestão na área cultural.

Competências: O Seminário propicia o desenvolvimento de competências como: desenvolvimento de ideias em projectos compreensivos; planeamento concertado de um projecto cultural nas suas diversas fases; compreensão da importância crucial do trabalho de equipa bem como desenvolvimento de capacidades de liderança criativa na gestão de projectos culturais e artísticos de excelência; compreensão das diferenças dos vários papéis dos agentes e das instituições culturais; capacidade de avaliar projectos culturais.

Learning outcomes: *The Seminar in Management of Cultural Projects aims to introduce the students to the critical understanding and analysis of the role of culture, the cultural agents and institutions in contemporary society. Students will develop management capacities in the field of culture.*

Competences: *Seminar activities are also designed to develop students' ability to: develop ideas into concrete and comprehensible proposals; planning of a coherent and significant cultural project in its different phases; understanding of the importance of teamwork as well while developing leadership capacities in the management of excellence cultural and artistic projects; understanding of the differences of the various roles of cultural agents and institutions; capacity to evaluate cultural projects.*

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

SYLLABUS

O Seminário de Gestão de Projectos Culturais combina, numa primeira fase, uma série de conversas participativas e apresentações que contextualizam, a níveis teóricos e práticos e também com recurso a casos de estudo relevantes, os processos de desenvolvimento de um projecto cultural. Na segunda parte, os discentes desenvolvem e apresentam uma proposta de um projecto cultural. Paralelamente, os discentes adquirem conhecimentos teóricos e de análise crítica sobre projectos culturais em diversos níveis.

PARTE I:

1. A Gestão e a Cultura: Introdução

- 1.1. Teoria da Gestão: algumas definições (Mintzberg, Porter, Klein) e a sua aplicação à área cultural
- 1.2. Planeamento estratégico e decisões

2. Financiamento nas Artes e Cultura

- 2.1. Modelos de financiamento público VS modelos de financiamento privado
- 2.2. Actividade global: as parcerias
- 2.3. O dilema económico nas artes
- 2.4. Impacto da crise financeira nas Artes e Cultura: como algumas fontes de financiamento acabaram e outras emergiram
- 2.5. Governança e responsabilidades

3. Os diferentes papéis na gestão cultural

- 3.1. Os diferentes tipos de instituições: discursos e missões
- 3.2. Os gestores, os agentes e os produtores culturais
- 3.3. Projectos culturais e equipas multidisciplinares
- 3.4. Os mecenas

3.5. Os públicos

4. O papel social da cultura e das artes;

5. A importância da diversidade e do dinamismo na gestão de projectos culturais;

PARTE II:

1. Desenvolvimento e apresentação de um Projecto

1. As diversas fases da vida dos projectos aplicadas à cultura;
2. A identidade e a comunicação dos projectos culturais;
3. Apresentar um projecto: comunicar uma ideia efectivamente.

The Seminar in Management of Cultural Projects combines, in a first phase, a series of participative conversations with presentations that contextualize at theoretical and practical levels, the processes of development of a cultural project. In the second part of the Seminar, students will develop and present a proposal of a cultural project. Students will also acquire theoretical knowledge that will enable them to critically analyse cultural projects.

PART I:

1. Management and Culture: Introduction

- 1.1. *Theory of Management: some definitions (Mintzberg, Porter, Klein) and their applicability to the Arts*
- 1.2. *Strategic Planning and decision making*

2. Finance in the Arts and Culture

- 2.1. *Models of public funding VS Models of private funding*
- 2.2. *Global activity: partnerships*
- 2.3. *The economic dilemma of the arts*
- 2.4. *Impact of the financial crisis on the arts: how some sources of funding were drying up when others emerged*
- 2.5. *Governance and accountability*

3. The different roles in cultural management

- 3.1. *The different types of institutions: discourses and missions*
- 3.2. *Cultural managers, cultural producers and cultural agents*
- 3.3. *Cultural projects and multidisciplinary teams*
- 3.4. *Philanthropy*
- 3.5. *The audience*

4. The social role of arts and culture;

5. The relevance of diversity and dynamism in cultural projects' management.

PART II:

1. Development and presentation of a Cultural Project

1. *The life cycle of projects applied to culture;*
2. *Identity and communication in cultural projects;*
3. *Presenting a project: communicate ideas effectively.*

7. METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)

Metodologia: A metodologia de ensino baseia-se em aulas com discussões de grupo e participação activa e produtiva. As leituras e o trabalho final servirão de apoio para o desenvolvimento de capacidades de compreensão e fundamentação do entendimento das práticas de gestão cultural a par dos seus contextos teóricos e históricos. O seminário focará ainda uma selecção de casos de estudo relevantes, nacionais e internacionais. A assiduidade é essencial.

Avaliação: A avaliação é contínua e progressiva. A avaliação final baseia-se em: Assiduidade e participação activa (10%); Plano de financiamento para um projecto cultural com apresentação oral (30%); Desenvolvimento e apresentação de uma proposta de projecto cultural, máximo de 3000 palavras / entrelinha dupla, Times New Roman 12 (60%) – proposta-ideia para um projecto cultural - tendo em conta não só os vários aspectos teóricos abordados no Seminário, como as questões práticas inerentes à gestão cultural e ainda uma reflexão sobre os aspectos de governança e efeitos na sociedade. A parte prática do projecto tem que estar claramente ancorada, fundamentada e articulada com um conceito e corpo teórico.

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.

Teaching Methodologies: *The seminar will consist of lecturing with engaged discussion and active participation. The assignments encourage students to develop research and critical analysis skills in the area of Cultural Management. Students will be introduced to a series of national and international case studies. Regular class attendance is essential.*

Evaluation: *The evaluation is continuous and progressive. The final assessment is based on: Class participation and attendance (10%); Fundraising plan for a cultural project with oral presentation (30%); Development and presentation of cultural project proposal, max. 3000 words / double spaced, Times New Roman 12 (60%) – proposal-idea for a cultural project – it should take into consideration not only the various theoretical aspects addressed in the Seminar but also the practicalities that managing a project imply as well as a reflection on its governance and accountability. The practical part of the project must be articulated with the theoretical framework.*

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) will be awarded for the assignment.

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

MAIN BIBLIOGRAPHY

- Anthony, Robert N.; YOUNG, David W. (1988), *Management and Control in Non-Profit Organizations*, New York, NY: Irwin;
- Beck, Andrew; PETRI, Fabio (2002), *Cultural Work: Understanding the Cultural Industries*, London: Routledge;
- Boyatzis, R. E. (1982), *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*, New York, NY: John Wiley and Sons;
- Byrnes, W. (1999), *Management and the Arts*, New York: Focal Press;
- Caves, R. E. (2000) *Creative industries: Contracts between art and commerce*, Boston: Harvard University Press;
- Chong, Derrick (2002), *Arts Management*, London: Routledge;
- Coulson-Thomas, Colin (2002), *Transforming the Company*, London: Kogan Page;
- Gurr, Andrew (1980), *The Shakespearean Stage, 1574-1642*, Cambridge University Press;
- Gray, Charles M. (2001), *The Economics of Art and Culture*, Cambridge University Press;
- Varbanova, Lidia (2013), *Strategic Management of the Arts*, London: Routledge.

Other readings, including digital files and links, will be available through the class Moodle website.