

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)

CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)

GESTÃO CULTURAL

5.5 ECTS

CULTURAL MANAGEMENT

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)

Licenciatura em Comunicação Social e Cultural / 1.º Semestre / 2017-2018

Undergraduate Program in Social and Cultural Communication Studies / 1st Semester / 2017-2018

3. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT

Luísa Santos

45h

4. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT

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

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT

Objectivos: O Seminário de Gestão Cultural pretende uma reflexão teórica a par das questões práticas inerentes à gestão cultural. Será dado enfoque à realidade Portuguesa, com exemplos locais e regionais mas com relações e comparações com o contexto e metodologias a nível internacional. A sustentabilidade dos projectos, tanto com e sem fins lucrativos, será da maior importância para a sua contextualização no tecido económico e social.

Competências: O Seminário propicia o desenvolvimento de competências como: análise e compreensão de projectos culturais; entendimento das consequências sociais e económicas da implementação de um projecto cultural a níveis local, regional e nacionais;

entendimento da diferenças dos vários papéis dos agentes e das instituições culturais; entendimento das várias dimensões da gestão cultural, aos níveis académicos e de investigação; de equipa (recursos humanos) e instituição com o seu contexto (social, económico, geográfico). Os discentes irão também desenvolver competências de liderança em instituições culturais desde a definição da missão, planeamento estratégico, desenvolvimento organizacional, planeamento de programas e geração de recursos.

Learning outcomes: *The seminar in Cultural Management aims to reflect on the core theories while addressing the practicalities of Cultural Management. A special attention will be given to the Portuguese reality. Although, when appropriate, comparisons will be drawn with the international context and methodologies. The sustainability of projects, both profit and non-profit, will be addressed in its economic and social backdrops.*

Competences: *Seminar activities are also designed to develop students' ability to: analysis and understanding of cultural projects; understanding of the social and economical consequences of implementing a cultural project, at local regional and national levels; understanding of the differences between the various roles of cultural agents and institutions; understanding of the diverse dimensions of cultural management, within the academia and research; the team (human resources) and the institution within its context (social, economic, geographic). Students will also develop competences of leadership in cultural organizations from mission definition, strategic planning, organizational development, and program development to resource generation.*

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

SYLLABUS

O Seminário de Gestão Cultural pretende proporcionar os conhecimentos e ferramentas metodológicas para os discentes analisarem e contextualizarem os elementos culturais e socioeconómicos relevantes, num plano nacional com comparações internacionais. As visitas a instituições culturais de excelência irão acrescentar diversas perspectivas às discussões do Seminário.

Parte I

1. Introdução: A Gestão Cultural
  - 1.1. Gestão VS Produção VS Programação Cultural e Artística
  - 1.2. As diferentes tipologias de instituições privadas e públicas e respectivos modos de gestão
2. Sociedade e Gestão Cultural
  - 2.1. (Re)definir uma comunidade através da Cultura
  - 2.2. Diversidade e inclusão
  - 2.3. Educação e Desenvolvimento de Públicos

- 2.4. Governança e responsabilidades
- 2.5. As redes e as parcerias como metodologia na Cultura

Parte 2

- 1. Planeamento e Gestão Cultural
  - 1.1. A definição da missão das instituições
  - 1.2. Recursos humanos e financeiros
  - 1.3. A relevância dos espaços
  - 1.4. A produção e a programação
- 2. Comunicação e Gestão Cultural
  - 2.1. Marketing e cidades criativas
  - 2.2. Marketing e instituições culturais
  - 2.3. As redes sociais na era global
- 3. Economia e Gestão Cultural
  - 3.1. Políticas culturais e modelos de financiamento
  - 3.2. Património e turismo cultural

The Seminar in Cultural Management aims to provide the theoretical knowledge and the methodological tools for analysis and contextualization of the socioeconomic and cultural elements at a national level within an international scope. The visits to relevant cultural institutions will add to the Seminar's discussions.

Part I

- 1. *Introduction: Cultural Management*
  - 1.1. *Cultural Management VS Cultural Production VS Cultural Programming*
  - 1.2. *The different types of private and public institutions and respective management models*
- 2. *Society and e Cultural Management*
  - 2.1. *(Re)defining community through Culture*
  - 2.2. *Diversity & Inclusion*
  - 2.3. *Education & Audience Development*
  - 2.4. *Governance & Accountability*
  - 2.5. *Networks and partnerships as trope in Cultural Management*

Part 2

- 3. *Strategic Planning and Cultural Management*
  - 3.3. *Defining the mission of an institution*
  - 3.4. *Human and financial resources*
  - 3.5. *Defining the site*

- 3.6. *Production and programming*
- 4. *Communication and Cultural Management*
  - 4.1. *Marketing and creative cities*
  - 4.2. *Marketing and cultural management*
  - 4.3. *Social networks in the global era*
- 5. *Economy and Cultural Management*
  - 5.1. *Cultural policies and fundraising models*
  - 5.2. *Cultural Heritage and Cultural Tourism*

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. Os casos de estudo nacionais, com recurso a comparação a exemplos internacionais proporcionará um entendimento aprofundado e diversificado de metodologias e estratégias relevantes. O seminário incluirá ainda visitas a instituições culturais relevantes. A assiduidade é essencial.

Avaliação: A avaliação é contínua e progressiva. A avaliação final baseia-se em: Assiduidade e participação activa (10%); Análise de caso de estudo com apresentação oral (30%); Trabalho final a desenvolver na aula (70%) – proposta-ideia para uma organização cultural em Lisboa. Tempo de realização do trabalho: 2 horas.

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. National case studies, with comparisons to international examples, will allow for the profound and sound understanding of diverse and relevant methodologies and strategies of cultural management. The seminar will include visits to relevant cultural institutions. Regular class attendance is essential.*

Evaluation: *The evaluation is continuous and progressive. The final assessment is based on: Class participation and attendance (20%); Analysis of case study with oral presentation (30%); Final project to be developed in-class (70%) – proposal-idea for a cultural organisation in Lisbon. Duration: 2 hours.*

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

- BLADEN, C., J. Kennell, et al. (2012) Events Management : An Introduction. London: Routledge
- CHONG, D. (2002) Arts Management. London, NY: Routledge
- COSTA, A. Firmino da (1999) Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural. Oeiras: Celta Editora
- DAVID, T. (2008) Cross-Cultural Management: Essential Concepts. London:Sage
- FORTUNA, C., org. (2001). Cidade, Cultura e Globalização. Ensaios de Sociologia. Oeiras: Celta Ed.
- GOMES, Rui Telmo (2004), Públicos de cultura, Lisboa: Observatório das Actividades Culturais
- HERNANDÉZ, Josep Ballart; Tresserras, Jordi Juan i (2005), Gestión del patrimonio cultural, Barcelona: Ariel Património (2ª edição)
- Richards, G., R. Palmer (2010). Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. London: Routledge
- SANTOS, Maria de Lourdes (1998), As políticas culturais em Portugal, Lisboa: Observatório das Actividades Culturais
- SERRA, Filipe Mascarenhas (2007), Práticas de gestão nos museus portugueses, Lisboa: Universidade Católica Editora
- SILVA, Raquel Henriques da; Santos, Maria de Lourdes Lima dos (2000), Inquérito aos Museus em Portugal, Lisboa: Instituto Português de Museus e Observatório das Actividades Culturais
- Other readings, including digital files and links, will be available through the class Moodle website.