

Curso de Gestão e Produção de Artes Performativas 2ª Edição

Porto, Teatro Rivoli

3 Set a 29 Out 2016

Segundas, 18h - 22h (excepto 26 Set)

Sábados, 9h30 – 13h30

Enquadramento

As transformações que se têm vindo a verificar no sector cultural, nomeadamente quanto às suas condições de financiamento público, têm sido catalisadoras de uma diversificação dos modos de criação, produção e difusão artísticas, cada vez menos dependentes de estruturas institucionalizadas e com financiamento público assegurado. Isto leva a que a inserção dos actores, músicos e bailarinos no ecossistema cultural e artístico seja crescentemente pautado por uma multiplicidade de formas de engajamento profissional. Se, por um lado, o artista tem de ser, cada vez mais, capaz de dialogar com múltiplas formas de criação, diferentes *media*, espaços não convencionais, entre outras condições de desenvolvimento do seu trabalho, por outro lado, as formas de produção artística são também elas cada vez mais diversas.

Esta situação cria um conjunto de ameaças e oportunidades, que não podem ser escamoteadas, no desenvolvimento da carreira dos actores, bailarinos e músicos. Se se regista, apesar das iniciativas legislativas em sentido inverso (Leis 4/2008 e 28/2011) uma prevalência de regimes de contratação precários (recibos verdes), por outro lado, a emergência de pequenas estruturas de produção independentes criou um contexto no qual os criadores têm oportunidades de desenvolver o seu trabalho sem depender de entidades de maior dimensão, muitas vezes pouco ágeis na materialização de projectos criativos não-convencionais.

Identifica-se, assim, uma lacuna na generalidade da formação dos artistas, a que as escolas superiores, em geral, não têm dado resposta: a da introdução aos mecanismos, técnicas e ferramentas de auto-produção, fundamentais para a capacitação dos actores, bailarinos e músicos no desenvolvimento do seu trabalho enquanto criadores e intérpretes.

Em face disto, a Fundação GDA desenvolveu um curso de formação em Gestão e Produção de Artes Performativas, destinado a artistas-intérpretes, cujos conteúdos traduzam uma visão operativa e pragmática desta área, permitindo o desenvolvimento de competências concretas de auto-produção de projectos artísticos, para actores, bailarinos e músicos. Este curso, organizado em 5 diferentes módulos, tem a duração total de 64 horas, divididas em 16 sessões de 4 horas.

Objectivos do curso

- Introduzir os participantes às problemáticas da produção artística contemporânea;
- Incentivar a criação e desenvolvimento de projectos culturais de iniciativa própria;
- Capacitar os actores, bailarinos e músicos na área da gestão e produção dos seus próprios projectos artísticos;
- Desenvolver competências na identificação de oportunidades de financiamento de projectos culturais;
- Contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo da classe artística;
- Estimular a motivação dos participantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Conteúdos programáticos

1. Princípios de Economia e Gestão da Cultura (8 horas)

Formador: **Rui Catarino**

- 1.1. Fundamentos da Economia Cultural
- 1.2. A Gestão da Cultura e a Cultura da Gestão
- 1.3. Património e Criação contemporânea
- 1.4. Indústrias Culturais e Criativas
- 1.5. Organizações Culturais
- 1.6. O contexto político-cultural português

2. Gestão e Produção Cultural (20 horas)

Formadora: **Vânia Rodrigues**

- 2.1. Gestão - Arte e Ciência Social
- 2.2. Funções da Gestão
- 2.3. Planeamento de Projectos Culturais
- 2.4. Aspectos de Finanças e Orçamentação
- 2.5. Equipas e Colaboradores
- 2.6. Elementos práticos de produção
- 2.7. Tecnologias de Informação para a Cultura

3. Carreiras e Mercado de Trabalho (8 horas)

Formadora: **Cristina Passos**

- 3.1. Literacia Financeira
- 3.2. Portfolios e CVs
- 3.3. Redes
- 3.4. Candidaturas

4. Comunicação, Marketing e *Fundraising* para as Artes (16 horas)

Formadora: **Bárbara Marto**

- 4.1. Públicos da Cultura
- 4.2. Mercado e concorrência
- 4.3. Marketing Estratégico
- 4.4. Marketing Digital
- 4.5. Meios e Suportes de Comunicação
- 4.6. Plano de Comunicação
- 4.7. *Fundraising*

5. Direito da Cultura (12 horas)

Formador: **Nuno Sousa e Silva**

- 5.1. Enquadramento Jurídico-Cultural Português
- 5.2. Propriedade Intelectual, Direitos de Autor e Direitos Conexos
- 5.3. Licenciamentos nas artes
- 5.4. Contratação

Metodologia

Os módulos serão leccionados recorrendo, para as componentes teóricas, à exposição dos conceitos, análise de conteúdos bibliográficos de referência e aplicação da teoria a *case studies* e exemplos da realidade próxima dos formandos. A componente prática será desenvolvida através de exercícios e apresentação de *case studies*. Será estimulada a interactividade nas sessões, também entre os participantes, criando-se uma dinâmica de grupo condutiva a uma experiência de formação mais enriquecedora.

Condições de Acesso e Inscrições

O curso tem um limite de 20 participantes e destina-se a actores, bailarinos e músicos com formação e/ou experiência profissional na área das artes performativas. Cumpridos estes requisitos, as inscrições serão aceites por ordem de chegada até ao limite das vagas disponíveis.

Preçário:

Normal: €75,00

Cooperador da GDA: €50,00

O pagamento deverá ser feito após o envio da ficha de inscrição e a confirmação da mesma por parte da Fundação GDA.

Certificado de Frequência

Os participantes que atinjam um mínimo de **75%** de assiduidade obterão um certificado comprovativo da frequência na acção de formação.

Datas e Local

O curso decorre de **3 de Setembro a 29 de Outubro de 2016**, às segundas-feiras das 18h00 às 22h00 (excepto dia 26 de Setembro) e aos sábados das 9h30 às 13h30, no **Teatro Rivoli**, Praça D. João I, 4000-295 Porto

Módulo 1: 3 e 5 de Setembro

Módulo 2: 10, 12, 17, 19 e 24 de Setembro

Módulo 3: 1 e 3 de Outubro

Módulo 4: 8, 10, 15 e 17 de Outubro

Módulo 5: 22, 24 e 29 de Outubro

Formadores

Rui Catarino

Economista e Gestor Cultural. Integra, desde Junho de 2016, o Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. 16 anos de experiência em organizações culturais como o São Luiz Teatro Municipal (Director Executivo, 2005-2010), o OPART – Organismo de Produção Artística, EPE (Vogal do Conselho de Administração, 2010-2011), a Fundação de Serralves (Assessor para as Indústrias Criativas e Mecenato, 2011) e Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura (Membro da Direcção Executiva, 2011-2012). Integrou, como Assessor, o Gabinete da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa (2004-2005) e o Gabinete do Secretário de Estado da Cultura do XIX Governo Constitucional (2013-2015). Integra desde 2005 o quadro da EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural. Lecciona Gestão Cultural na Escola Superior de Teatro e Cinema desde 2007. É licenciado em Economia pelo ISEG (2000), Pós-Graduado em Gestão Cultural nas Cidades pelo ISCTE (2004) e foi *Fellow* do DeVos Institute of Arts Management at the Kennedy Center, em Washington D.C. (2008-2009).

Vânia Rodrigues

A sua principal actividade desenvolve-se na companhia de teatro mala voadora, onde é responsável pela estratégia e planeamento global da companhia, pela sua gestão, pelo acompanhamento dos projectos artísticos próprios e pela circulação internacional. Com a inauguração do espaço próprio da companhia no final de 2013, assumiu o desafio de gerir e programar a malavoadora.porto. Ocupa, igualmente, o cargo de Assessora Estratégica da Artemrede, rede de teatros municipais da região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo conduzido os trabalhos de elaboração do seu Plano Estratégico 2015-2020 e coordenado a conferência internacional e a edição do livro 'Políticas Culturais para o Desenvolvimento'. Pontualmente, continua a colaborar como consultora externa de projectos de planeamento estratégico e programação cultural. Anteriormente, exerceu, na Setepés, funções enquanto coordenadora de formação para o sector da cultura e enquanto consultora e gestora de projetos culturais para a EGEAC (Lisboa) ou o CCVF, em Guimarães. Foi Consultora do Conselho de Administração do TNDMII. Licenciou-se em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2001) e concluiu, com Distinção, o Mestrado em Políticas Culturais e Gestão Cultural pela City University of London (2009).

Cristina Passos

Cristina Passos, natural do Porto, consultora da Dynargie, é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto, 1994). Em 1995 realiza uma pós-graduação em Direito Civil na Universidade de Coimbra. Em 2004 especializa-se em Gestão de Instituição sem Fins Lucrativos na Harvard Business School (Boston, E.U.A.), tendo em 2006 concluído a Pós-graduação em Gestão na Universidade Católica (Porto). Em 2014 frequenta o curso de *Project Management Body of Knowledge* promovido pela Porto Business School. Iniciou a sua actividade profissional como advogada em regime de profissional liberal, tendo, em paralelo, integrado o contencioso do Banco Nacional Ultramarino. Foi assessora jurídica da Metro do Porto e, a partir de 2002, em Serralves, assumiu, entre outras funções, a Direcção de Recursos e Projetos Especiais. Com uma vasta experiência nas áreas de financiamentos comunitários, assessoria

jurídica, certificações, recursos humanos e gestão de projetos, para além de integrar a equipa de consultores da Dynargie Portugal, presta assessoria direta ao *country manager* de Portugal e CEO da Dynargie Internacional (Bonding).

Bárbara Marto

Bárbara Marto é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Após um percurso profissional ligado ao Grande Consumo assume, em 2006, a Direção de Marketing e Desenvolvimento da Fundação de Serralves onde foi responsável pelas áreas de Comunicação e Imagem (Programática e Institucional), Fundraising e Comercial. Atualmente é Diretora de Comunicação na Startup Portugal - Associação Nacional para a Promoção do Empreendedorismo. Tem colaborado com diversas instituições como formadora, nomeadamente com a Porto Business School, na Pós-Graduação “Gestão de Instituições sem Fins Lucrativos” e com a Direção Geral do Património Cultural na Formação RPM - “Marketing e Comunicação Cultural”.

Nuno Sousa e Silva

Nuno Sousa e Silva é Advogado e Assistente Convidado da Universidade Católica Portuguesa (Porto), onde lecciona Introdução ao Estudo do Direito, Direito da União Europeia, Direitos Fundamentais e um seminário de Mestrado sobre “A Protecção da Propriedade Intelectual na União Europeia”. Licenciado e Mestre pela Universidade Católica Portuguesa (Porto) frequenta agora o programa de doutoramento da mesma Universidade. Em 2013 concluiu um LLM em Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência no MIPLC [centro académico gerido pelo Max-Planck- Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Augsburg Universität, Technische Universität München e George Washington University Law School de Washington, D.C]. Foi docente no ISCAP. Tem um livro publicado na editora alemã Nomos intitulado “The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property Law”; e outro publicado em co-autoria sobre “Direito de Autor nos Tribunais”. Publicou vários artigos na área da Propriedade Intelectual e Concorrência Desleal, Direito Europeu, Direito das Obrigações e Contratação Pública em português, inglês e francês. Proferiu conferências e leccionou cursos de curta duração em Portugal, Alemanha, Hungria e Reino-Unido.