FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / *CURRICULAR UNIT FORM*

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 7

Análise e Desenvolvimento de Públicos. Mestrado em Teatro, especialização Produção. Unidade Curricular obrigatória.

1. CURRICULAR UNIT - ECTS CREDITS

Analysis and Development of Audiences. Master Degree in Theater, specialization Production. Required Curricular Unit

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO)

Andreia Tatiana Dionísio dos Santos Carneiro - 3h/semanais

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME)

Andreia Tatiana Dionísio dos Santos Carneiro - 3h/Week

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO)

Elisabete Cristina Ferreira de Paiva

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME)

Elisabete Cristina Ferreira de Paiva

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES)

Nesta unidade curricular pretende-se analisar como podem as instituições culturais, desde as grandes casas de espetáculos aos teatros mais alternativos, aprender a interagir com os seus públicos.
Procura-se avaliar diferentes estratégias no sentido de cativar e alargar audiências, mas também compreender de que modo podem as decisões do público ser fundamentais no desenvolvimento de um espetáculo (como, por exemplo, o demonstra a existência de scratch nights, em que obras inacabadas são colocadas perante uma audiência). Deste ponto de vista, o estudo de públicos é enriquecedor não só porque nos permite reconhecer a importância de quem aprecia o trabalho de uma companhia, mas porque nos leva a identificar um conjunto de pequenos teatros que atualmente realiza um trabalho ímpar. Uma série de obras teóricas introduz as questões mencionadas, sendo esta leitura acompanhada por apresentações de convidados e visitas a instituições, especialistas na matéria.

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX)

In this curricular unit we intend to analyze how cultural institutions, from the big houses to the most alternative theaters, can learn how to interact with their audiences. It seeks to evaluate different strategies in order to captivate and broaden audiences, but also to understand how the decisions of the audience can be fundamental in the development of a show (as, for example, it demonstrates the existence of scratch nights, in which unfinished works are showed). From this point of view, the study of audiences is enriching not only because it allows us to recognize the value of those

who appreciate the work of a company, but because it leads us to identify a set of small theaters that currently perform a unique work. A series of theoretical works introduces the mentioned questions, this reading being accompanied by the presentations of guests and visits to institutions, that are specialists in the matter.

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)

Descrição do plano de estudos e modo de avaliação; Plano de leituras e indicações bibliográficas

I – Modos de definição de consumidores culturais

. a) Explicitação de conceitos: público e públicos, audiência e massa, segmentação de públicos

. b) Audiências mediatizadas e consumidores de cultura

. c) O público das artes – semelhanças e especificidades relativamente a outras audiências

. d) Públicos alternativos e os seus espaços de trabalho (reflexão sobre casos particulares)

II – Como se analisa e desenvolve uma audiência de teatro?

a. Objetivos de pesquisa
b. Métodos de pesquisa
c. Entrevistas
d. Grupos de discussão
e. Elaboração de questionários
f. Análise de venda de bilhetes
g. Análise de dados

III – Estratégias de desenvolvimento e fidelização de públicos; Exemplos.

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)

Description of the study plan and evaluation method; Plan of readings and bibliographical indications

I - Modes of definition of cultural consumers

. a) Explanation of concepts: audience and audiences, audience and mass, audience segmentation

. b) Mediated audiences and consumers of culture

. c) The public of the arts - similarities and specificities in relation to other audiences

. d) Alternative audiences and their work spaces (reflection on particular cases)

II - How do you analyze and develop a theater audience?

a. Research goals
b. Research methods
c. Interviews
d. Focus groups
e. Elaboration of questionnaires
f. Ticket sale analysis
g. Data analysis

III - Audience development and audience engagement strategies; Examples

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES)

Tendo como objectivo a compreensão do conceito de públicos de teatro, e seu enquadramento no campo da receção cultural, a disciplina organiza-se num conjunto de sessões de carácter teórico nas quais se discutem obras relevantes sobre a matéria. Este estudo é acompanhado pela presença de peritos em cada campo de trabalho

(serviços educativos, departamento de marketing em teatros, estatísticos, etc.). Pretende-se que os alunos adquiram tanto a nível teórico como a nível prático um conjunto de conhecimentos que lhes sirva de introdução a este campo de análise e lhes permita a realização de um trabalho consciente e articulado com outros profissionais.

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES (1000 CHARACTERS MAX)

With the aim of understanding the concept of theater audiences, and their contextualization in the field of cultural reception, the discipline is organized in a series of theoretical sessions in which relevant works on the subject are discussed. This study is accompanied by the presence of experts in each field of work (educational services, marketing department in theaters, statisticians, etc.). It is intended that students acquire both a theoretical and practical level of knowledge that will serve as an introduction to this field of analysis and allows them to develop a conscient and coordinated work with other professionals.

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES)

Em cada sessão é abordada uma temática e recorre-se a uma exposição teórica apoiada em materiais sobre públicos facultados por instituições como WolfBrown. Sempre que as temáticas são específicas, recorre-se à organização de conferências com autores especializados nas temáticas em discussão, em sala de aula ou em visita às respectivas instituições.

A avaliação apoia-se, essencialmente, em:

- Qualidade das reflexões e participação nas discussões realizadas durante as sessões.
- Cumprimento de prazos.
- Capacidade de enunciar questões e encontrar metodologias para a reflexão em torno das mesmas; definição de objectivos e seu seguimento; argumentação; qualidade das referências utilizadas; objectividade.
- Conformidade com a metodologia de investigação académica.

Como objetos avaliados destaca-se:
- A elaboração de quatro ensaios redigidos durante o curso sobre as temáticas abordadas nas sessões.

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX)

In each session a thematic is approached and a theoretical exposition based on materials on audiences provided by institutions like WolfBrown is used. Whenever the themes are specific, the organization of conferences with specialists is pursued, whether in the classroom or through visits to the institutions where they develop their work.

The evaluation is based, essentially, on:

- Quality of the reflections and participation in the discussions held during the sessions.
- Compliance with deadlines.
- Ability to enunciate questions and find methodologies for reflection around them; setting objectives and tracking them; argumentation; quality of references used; objectivity.

- *Compliance with the academic research methodology.*

The objects evaluated are:
- *The preparation of four essays written during the course on the themes addressed in the sessions.*

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES)

O carácter teórico das aulas leccionadas é complementado pela discussão em aula sobre cada tema e conjunto de autores estudados. Deste modo, as sessões de caráter expositivo integram espaços de discussão partilhada. Os trabalhos propostos aos alunos são tanto de caráter teórico como prático. No início do semestre procura-se que reflitam, através da escrita de pequenos ensaios, sobre os principais conceitos e autores estudados. Posteriormente, é pedido a cada aluno que faça a programação para um ciclo teatral, partindo da análise de um público e de um contexto específico de apresentação.

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX)

The theoretical nature of the working sessions is complemented by the discussion in class about each theme and set of authors studied. In this way, the expository sessions integrate spaces of shared discussion. The works proposed to the students are both theoretical and practical. At the beginning of the semester, it is sought to reflect, through the writing of small essays, on the main concepts and authors studied. Subsequently, each student is asked to do the programming for a theatrical cycle, based on the analysis of an audience and a specific context of presentation.

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / *MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 CHARACTERS MAX)*

ALEXANDER, V. D., bowler, A. E. (2014), "Art at the crossroads: the arts in society and the sociology of art". Poetics, 43, pp. 1-19.
COSTA, P., borges, V. e graça, S. (2014), "Structural change and diversity in theatrical groups: an empirical study in the Lisbon area". Portuguese Journal of Social Sciences, 13 (1). Disponível em http://pjss.iscte.pt/index.php/pjss/article/view/146 [consultado em 20-11-2014].
FERREIRA, C. (2013), "Os teatros e as políticas públicas para a cultura e o território. Questionamentos com base na realidade portuguesa". In C. Fortuna, et al. (orgs.), Cidade e Espetáculo. A Cena Teatral Luso-brasileira Contemporânea, São Paulo, Editora puc, pp. 105-122.
AUSLANDER, Philip, ed., Performance – Critical Concepts in Literature and Cultural Studies, vol. II. London: Routledge, 2003. (Part IV, Audience and Spectatorship). BENNETT, Susan, Theatre Audiences – A Theory of Production and Reception. London: Routledge, 1997.

10. OBSERVAÇÕES

BUTSCH, Richard, The Citizen Audience – Crowds, Publics and Individuals. London: Routledge, 2008. COUNSEL, Collin, Lauren Woolf, Performance Analysis – An Introductory Coursebook. London: Routledge, 2001. COWEN, TYLER, What Price Fame?. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
DICKINSON, Peter, World Stages, Local audiences – Essays on Performance, Place and Politics. Manchester: Manchester University Press, 2010. ESQUENAZI, Jean-Pierre, Sociologie des publics. Paris: La Découverte, 2003. FLORIDA, Richard,

Cities and the Creative Class. London: Routledge: 2005.
FRESHWATER, Helen, Theatre & Audience. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
GOURDON, Anne-Marie, Théatre, Public, Perception. Paris: Édition du Centre de Recherche Cie

10. GENERAL REMARKS