SEMINÁRIO TEMÁTICO

RESEARCH SEMINAR

2022/2023

1. Unidade curricular/*Curricular Unit*:

a) Designação As Industrias Criativas no Século XXI-The creative industries in the XXI century - The programme aims to provide a diversified and critical approach to contemporary issues related to the production and reproduction of cultural forms in the XXI century. This seminar addresses the question of how the international cultural agenda, and economic perception of culture, shape and impact the cultural field and production in the global era, redefining the role of its actors and their place in society

O seminário visa proporcionar uma abordagem diversificada e crítica às questões contemporâneas relacionadas com a produção e reprodução de formas culturais no século XXI. Aborda a questão de como a agenda cultural internacional e a percepção econômica da cultura moldam e impactam o campo e a produção cultural na era global, redefinindo o papel de seus atores e o seu lugar na sociedade .

Name: The creative industries in the XXI century

b) Número de vagas/*Vacancies*: 10

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

The cultural and creative industries are among the fastest growing sectors in the world. With an estimated global worth of 4.3 trillion USD per year, the culture sector now accounts for 6.1% of the global economy. They generate annual revenues of US$ 2,250 billion and nearly 30 million jobs worldwide, employing more young adults than any other sector. Focused on interdisciplinary research, the programme addresses issues such as cultural value; culture, globalization and production dynamics; arts versus cultural industries; new approaches to cultural conceptualization; the impact of the 2030 agenda in culture. The economic-driven perception of culture through the concept of creative industries, presents an ambiguous scenario for artists, for the justification of public support or implementation of cultural policies. But other interpretations of culture arise in contemporary studies, such as ´ecology of culture`, cultural diversity (UNESCO), or CVM studies. This research seminar unit frames the contemporary world of production in the arts and the redefinition of the role and function of the cultural agent, providing a background for organic understanding in various areas of cultural inquiry.

As indústrias culturais e criativas estão entre os setores que mais crescem no mundo. Com um valor global estimado de 4,3 trilhões de dólares por ano, o setor cultural representa agora 6,1% da

economia global; geram uma facturação anual de US$ 2,25 bilhões e quase 30 milhões de empregos em todo o mundo, empregando mais jovens do que qualquer outro setor. Com foco na investigação interdisciplinar, o programa aborda questões como valor cultural; cultura, globalização e dinâmicas produtivas; artes versus indústrias culturais; novas abordagens para a conceptualização cultural; o impacto da agenda 2030 na cultura. A percepção económica da cultura através do conceito de indústrias criativas apresenta um cenário ambíguo para os artistas, justificação de apoios públicos e na implementação de políticas culturais. Mas outras interpretações da cultura surgem na agenda internacional, como a ´ecologia da cultura`, diversidade cultural (UNESCO), ou os estudos CVM. Esta unidade de seminário de investigação enquadra o mundo contemporâneo de produção nas artes e a redefinição do papel e função do agente cultural, oferecendo um background para a compreensão orgânica em várias áreas de investigação cultural. The seminar builds a bridge with Globalization Studies (PDEG) as it assesses the global phenomenon of creative industries in shaping the contemporary world; with Artistic Studies, as it contributes to the understanding of the transversality of the artistic object and its influences and implications in the structuring of social, political and cultural life; with Ethnomusicology as it focuses on understanding contemporary musical phenomena. O seminário faz uma ponte com Estudos sobre a globalização(PDEG) pois avalia o fenómeno global das indústrias criativas na modelação do mundo contemporâneo; com Estudos Artísticos pois contribui para a compreensão da transversalidade do objeto artístico e das suas influências e implicações na estruturação da vida social, politica e cultural; com Etnomusicologia pois detém-se na compreensão de fenómenos musicais contemporâneos.
3. Código da unidade curricular/*Curricular unit code*: *[Não Preencher]*
4. Faculdade/*Faculty*: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
5. Unidade de Investigação/*Research Unit*: INET-md
6. Curso/*Course*: Opção livre aberta a alunos de Doutoramento
7. Nível do curso/*Course Level*: Mestrado e Doutoramento/PhD
8. Carácter da unidade curricular: Opcional/*Optional*
9. Tipo da unidade curricular/*Type of curricular unit*: Seminário de Investigação/Research Seminar

10. Percentagem de aulas práticas/*Percentage of practical classes*: Não aplicável/Not applicable
11. Ano do plano de estudos/*Syllabus year*: 1.º ano/1st year
12. Semestre/*Semester*: 2.º semestre/2nd semester
13. Número de créditos/*Number of credits(1 ECTS =28 horas)*: 10 ECTS
14. Docente ou Investigador responsável/*Teacher or principal researcher*: Helena Vasques de Carvalho, PhD
15. a) Número de horas por sessão/*Number of hours per session*: 2 hrs **b) Número de sessões por semestre/*Number of sessions per semester*:** 14 **c) Periodicidade/*periodicity*:** Semanal **d) Período de funcionamento/*Class period*:** 23 February - 1 June
16. Objetivos da unidade curricular/*Learning objectives*: From international research, and resorting to practical examples (including Portuguese case studies), the seminar aims to raise the awareness and access to a body of knowledge, discussing key issues on contemporary cultural research; it sets a critical reflection on artistic practices, and the impact of theorectical frames over culture production, enabling students for further research; finally it aims to be an academic forum for research and critical debate of processes associated to cultural production, policies and theory. **O seminário pretende ser um fórum académico de investigação e debate crítico de processos associados à produção, políticas e teorias culturais, capacitando os alunos para a produção científica na especialidade.**
17. Competências gerais do grau/*General skills of the degree*: a); b); c); d) ;e); f)
18. Competências específicas do curso/*Specific Course skills*: Não aplicável./*Not applicable*
19. Requisitos de frequência/*Attendance requirements*: [Não aplicável
20. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus*: A unidade centrar-se-á na investigação internacional e relatórios de agências internacionais representativas do meio cultural; será focado: Capitalismo e cultura (Boltansky); A economia da cultura (Throsby); o papel da Diversidade Cultural (Unesco); Valor cultural nos estudos da CVM (Frey); reportagens de cultura nacional e internacional; fragilidade da produção cultural e dos mercados de trabalho (Hesmondhalgh); políticas culturais nacionais; produção artística (Menger; Heinich); o setor sem fins lucrativos nas artes (DiMaggio);

Cultura e globalização (Anheier, Raj Isar).

N.B. haverá mais bibliografia à disposição dos alunos.

The unit will focus on international research and key ideas as preambulum for open discussion, namely, Capitalism and culture (Boltansky); The economics of culture (Throsby); the role of Cultural Diversity (Unesco); Cultural value in CVM studies (Frey); national and international culture reports; fragility of cultural production and job markets (Hesmondhalgh); national culture policies; artist production (Menger; Heinich); the non-profit sector in the arts (DiMaggio); Culture and globalization (Anheier, Raj Isar).

N. B. there will be more bibliography at disposal for students.

21. Bibliografia recomendada/*Recommended reading*:

1. Hesmondhalgh D. (2019). The Cultural Industries, 4th edition. London and Thousand Oaks: Sage Publications

2. Holden, J. (2015)The Ecology of Culture, Arts & Humanities Research Council

3. Boltanski, L. and Chiapello, E. (2005) The new spirit of capitalism. London and New York;

4. Anheier, H. K., & Isar, Y. R. (Eds.). (2008). Cultures and globalization: The cultural economy. Sage.

5. Frey, B. S. (2003). Arts & economics: Analysis & cultural policy. Springer Science & Business Media.

22. Métodos de ensino/*Teaching Methods*: Lectures and further discussion in class supported by research bibliography, and final students´presentations about their research on the subject.

Apresentação de tópicos abertos a discussão em aula, preparados com bibliografia de investigação pelos intervenientes.

23. Métodos de avaliação/*Assessment methods*:

In this Seminar students will be asked to take an active role in leading discussions. They will have to present a final written essay (10/15 pp to be delivered in paper or digital media), with previous oral presentation and discussion in class.

Trabalho final de cada aluno com apresentação prévia e discussão em aula.

24. Língua de ensino/*Teaching language*: Inglês/English