

PLANO DE ENSINO – Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade- PIPAUS Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ

		Ano: 2017	Semestre: 1.o
Disciplina: Elaboração e Gestão de Projetos e Empreendimentos em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade			Pré-Requisitos Não têm
	Total: horas/semestre	60	
Professora: Valéria Maria Martins Judice valeria.judice@ufsj.edu.br			Departamento: ARTES APLICADAS
<p>Ementa: Desenvolvimento de visão e capacitação em elaboração de projetos para suporte à criação de pesquisa ou empreendimentos culturais/sociais, sem fins lucrativos e também empresariais (micro empresariais ou individuais-MEI) em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, considerando diferentes áreas criativas/culturais e, desse modo, considerando diferentes modalidades de projetos ou empreendimentos (individuais, coletivos sociais; empresariais; solidários); Visão do ambiente institucional-legal, sócio-econômico-político e programas públicos de apoio e financiamento; Instrumental de desenvolvimento de projetos e captação de recursos. Elaboração prática de projetos de empreendimentos; envolvimento de parceiros e <i>stakeholders</i>, formas de gestão de diferentes tipos de empreendimentos; aspectos comportamentais em elaboração de projetos atitudes, inovação, criatividade, envolvimento de parceiros, captação de recursos.</p> <p>1) Introdução- Visão geral sobre concepção e elaboração de projetos de empreendimentos (com e sem fins lucrativos) individuais, coletivos em de Artes, Criatividade, Cultura, Urbanidade e Sustentabilidade.</p> <p>2) Concepção, estabelecimento de objetivos, foco e caminhos/instrumentos para elaboração de Projetos e Empreendimentos Criativos-Culturais voltados a sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural.</p> <p>3) Planejamento e escolha de modalidades específicas dos Empreendimentos (Individuais, Coletivos, Sociais, com e/ou sem fins lucrativos).</p> <p>4) Construção de visão de análise do ambiente institucional-legal, aspectos socioeconômicos e de sustentabilidade para a criação e viabilização de projetos e empreendimentos criativos, culturais, ecológicos, sociais, com uso de diferentes instrumentos projectuais (elaboração de Matriz SWOT -<i>Strengths, Weaknesses; Oportunities, Threats</i> -Forças, Fraquezas Oportunidades, Ameaças, canvas, <i>design thinking</i> e prototipagem rápida).</p> <p>5) Mapeamento de políticas e programas públicos de apoio e financiamento a empreendimentos; processos de prospecção e busca de conhecimento sobre financiamento público, privado e formas alternativas de financiamento.</p> <p>6) Planejamento de divulgação, marketing, uso de mídias sociais; Práticas de construção de engajamento social e político;</p> <p>7) Escolhas de formatos legais – Projetos, Micro e Pequenas empresas; Micro Empreendimentos Individuais (MEI); Coletivos Sociais e outros formatos legalmente existentes ou em processo de constituição.</p> <p>8) Atividades Teóricas e Práticas em Planejamento, elaboração e modelagem de Projetos/Empreendimentos; desenvolvimento de horizontes e âncoras de carreiras artística, criativas e culturais.</p>			
<p>Objetivos:</p> <p>Desenvolver conhecimentos, habilidades, e instrumentalidades voltadas a elaboração de projetos para financiamento ou fortalecimento de empreendimentos/negócios ou atividades com ou sem fins lucrativos em áreas artísticas, culturais, criativas com foco em sustentabilidade, sob a formas individuais, de coletivos sociais, com ou sem fins lucrativos.</p> <p>Os projetos deverão ser orientados a busca de recursos públicos e/ou privados nacionais ou internacionais de financiamento ao desenvolvimento dos empreendimentos/negócios.</p> <p>-Apresentar em classe a revisão de literatura, seminários, e discussões relacionados a elaboração dos projetos culturais e artísticos</p> <p>-Elaborar planejamento, construir equipe e mobilizar parceiros para instrumentalizar processos de criação e gestão de projetos, atendendo a chamadas públicas ou privadas (projetos-exercício definidos pelos discentes)</p> <p>-Elaborar planejamento, estratégias e visão empreendedora sobre o(s) projeto(s) /negócio (s) a ser(em) financiado(s) e gerido(s).</p> <p>-Elaborar/Definir operacionalizar e mobilizar <i>stakeholders</i> externos e atuar em práticas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a elaboração/inovação de produtos/ serviços criativos e culturais.</p> <p>- Elaborar/Definir tomadas de posição e estratégias de ação em áreas Econômicas, Políticas, Ecológicas, Sociais.</p> <p>- Definir e caracterizar projetos relativos a coletivos sociais ou Micro Empreendimentos Individuais (MEIs), parcerias públicas ou privadas</p> <p>-Assessorar e desenvolver atenção interdisciplinar especial a práticas e empreendimentos artísticos atuantes em áreas artísticas transdisciplinares voltadas a urbanidades e sustentabilidade.</p>			
<p>Conteúdo das aulas:</p> <p>1.Introdução- Apresentação e discussão geral da proposta do curso. Interseções Artes, Ciência, Tecnologia, Pesquisa, Projetos e Negócios em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade; Transdisciplinaridade, contradições do pós-modernismo, fim da história e do capitalismo, cultura do hiperconsumo e sustentabilidade. Leituras críticas: Projetos artísticos sustentáveis como instrumentos estruturantes das práticas cotidianas, do consumo, trabalho e lazer.</p> <p>2.Importância de Micro e Pequenos Empreendimentos Individuais e Coletivos Sociais em segmentos das Artes e da Economia Cultural e Criativa. Diferenciação e sustentabilidade nas indústrias Criativas. Carreiras em áreas culturais, artes e indústrias criativas.</p>			

3. Desafios característicos de criação e gestão de novos empreendimentos culturais. Problemas típicos de gestão de pequenos empreendimentos em áreas criativas e culturais, rejeição ao gerenciamento e administração de negócios nas áreas artísticas.
4. Projetos culturais e a relação “Arte e Negócios”, Resistência ou não aderência ao *management* em opções organizacionais sem fins lucrativos (sociais, culturais e educativas, outras) e negócios/ pequenos, médios e grandes.
5. Conceitos, noções e definições em projetos e pequenos empreendimentos em Artes, envolvendo temas como: integridade e ética em empreendimentos individuais e coletivos; ambiente em que se situam as empresas; relacionamentos interempresariais, parcerias, projetos.
6. Estruturação de pequenos empreendimentos; processo de criação de empresas, coletivos sociais e negócios individuais (MEI); processos de gerenciamento, estratégia, mapeamento ambiental, definição de perfil legal (com ou sem fins lucrativos), Avaliação de ambiente, visão/ inserção em ecossistemas de criação e desenvolvimento de negócios, aspectos institucionais-legais, socioeconômicos, sustentabilidade para a criação e viabilização de micro e pequenos empreendedores e o desenvolvimento de carreiras em Artes.
7. Empreendimentos e seus mecanismos de financiamento (instrumentalização em captação de recursos)
8. Instrumentos de suporte conceitual e operacional: Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), *Design Thinking*, Matriz SWOT, Estratégia Oceano Azul, Elaboração de Canvas, Plano de Negócio,
9. Práticas administrativas básicas aplicáveis a construção de projetos de empreendimentos em Artes
10. Problemas e dificuldades usuais em projetos e micro e pequenos empreendimentos culturais e artísticos.

Metodologia /Recursos Auxiliares: Aulas expositivas e debates, vídeos, Seminários em grupo; Elaboração e apresentação de trabalhos individuais. Suporte a comunicação e ensino via Portal Didático.

Avaliação: Seminários em grupo (pontuação 4); Elaboração Individual de Projeto de Empreendimento Individual ou Coletivo (pontuação 6)

Bibliografia

Bibliografia Básica:

- CEREZUELA, D. R. **Planejamento e avaliação de projetos culturais** São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015. 240p.
- KAGAN, S. **Art and Sustainability**. Connecting Patterns for a Culture of Complexity
- KAVANTAN, S. **Elaboração de Projetos Culturais**. São Paulo: SP Leituras, 2012. 120p.
- MANZINI, E., **Design para a inovação social e sustentabilidade**. Comunidades criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeiro, E-Papers, 2008, 103p.
- MATHIEU, C., cap. 1, Careers in creative industries. An analytic overview. In: MATHIEU, Chris (Ed.), **Careers in Creative Industries**, Oxon, Routledge, 2012, p.3-36.
- MATHIEU, C., STJERNE, Sandal, (cap. 2) Central Collaborative Relationships in Career Making. In: MATHIEU, Chris (Ed.), **Careers in Creative Industries**, Oxon, Routledge, 2012, p.128-147.
- THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. **Projetos Culturais: técnicas de modelagem**, 2.a ed., Rio de Janeiro, Editora FGV, 2008, 280 p.
- SCHATZKI, T. Art bundles. In: ZEMBYLAS, Tasos (Ed.). **Artistic practices**. Social Interactions and cultural Dynamics. Routledge, Oxfordshire, 2014. p.132-150
- THÉVENOT, L. Engaging in the politics of participative art in practice. In: ZEMBYLAS, Tasos (Ed.). **Artistic practices**. Social Interactions and cultural Dynamics. Routledge, Oxfordshire, 2014. p.132-150
- ZEMBYLAS, T. The concept of practice and the sociology of arts. In: ZEMBYLAS, T. (Ed.) **Artistic Practices: Social Interactions and Cultural Dynamics**. Oxfordshire, Routledge, 2014.

Bibliografia complementar:

- BECKER, H. Art as Collective Action. **American Sociological Review**, Vol. 39, No. 6 (Dec., 1974), pp. 767-776.
- BERG, P. Essential ideas and images about the power of arts on participants: Creative making as a social practice. In: ANDERSON, L.; OAKLEY, K. **Making meaning, making Money: directions for the arts and cultural industries in the creative age**. Newcastle-Upon-Tyne. Cambridge Scholar Publishing, 2008.
- BROWN, T. **Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. Cap. 1: O poder do design thinking (p. 10-36); Cap.4: Construindo para pensar, ou o poder da prototipagem (p.83-102); Cap.9: O ativismo no design. Ou inspirando soluções com potencial global (p.191-212).
- BYRNES, William J. **Management and the Arts**. Focal Press e Elsevier, 4th edition, 2009. E-Book digital.
- COX, E. Measuring the social contribution of the arts. In: ANDERSON, L, OAKLEY, K. **Making meaning, making money: directions for the arts and cultural industries in the creative age**. Newcastle-Upon-Tyne. Cambridge Scholar publishing, 2008.
- DAVIES, Rosamund. SIGTHORSSON, Gauti. **Introducing the Creative Industries- From Theory to Practice**. London, Sage, 2013. Cap.6 Creative Producers and product (p.125-137); Cap 7 Research, Development and Production (p.138-157); Cap 10: Clients, Funders, Public Funders and Going it alone (p. 195-216).
- FEATHERSTONE, Mike. **Cultura de Consumo e Pós-Modernismo**. Cap.2 Teorias da cultura de consumo (p.31-51) e Cap.8 Cultura de Consumo e desordem global (p. 157-177).
- FLEW, Terry. **The Creative Industries**. Culture and Policy. London, Sage, 2012. Cap.4. Products, Services, Production and Creative Work.p.83-110.
- HARVEY, D. **17 Contradições e o Fim do Capitalismo**. Trad. Rogério Bettoni, São Paulo, Editora Boitempo, 2016 (Capítulo Contradição 16- A relação do Capital com a Natureza – p.229-243). **(Item 9)**
- JAMESON, F. Espaço e Imagem. Teorias do Pós-Moderno e Outros Ensaios. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2006 (Cap. A utopia o ser realmente existente , p. 263-258).
- LIPOVETSKY, G. **A felicidade paradoxal**. Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. Capitulo 6: *O fabuloso destino do Homo consumericus* (p.128-149)

SEBRAE- **Empreendedor Individual na Economia Criativa**. EI- sou dono do meu negócio. Versão Julho,2012.16 p. (disponível digital)

SEBRAE- **Economia Criativa**. O marketing Cultural como Oportunidade para Produtores e Artistas, 2014, 9 p. (disponível digital)

SEBRAE- **Microempreendedor individual como se formalizar**. 2015. 27p (disponível digital)

VIANA E SILVA, M.J.V.; VIANA E SILVA, Y.; ADLER, Y,K.;LUCENA, B.F.; RUSSO, B. **Design thinking**, Inovação em Negócios. 1.a ed. Abril 2012, MJV Press. (E-book digital).

ZAMBONI, S. **A Pesquisa em Arte**. Um Paralelo entre Arte e Ciência. Coleção Poéticas do Nosso Tempo, 3.a edição revista, Campinas, SP: Autores Associados, 2006.

WILSON, Stephen. Elaboration on the Approach of Art as Research. In: **Information Arts-Intersections of Art, Science and Technology**. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. p.35-51.

Bibliografia dos Seminários-

Será disponibilizada no Portal Didático (artigos diversos para escolha pelos grupos).

Assinatura do Professor

Data: ___/___/___

Assinatura do Coordenador

Data: ___/___/___