

Programa | Course Description

Unidade Curricular | *Course Unit*

Sociologia das Artes do Espetáculo | Sociology of the Performing Arts

Código da UC | *UC Code*

LAC2.61564

Créditos ECTS | *ECTS Credits*

6 ECTS

Horas de Trabalho | *Work Hours*

168H (6 ECTS)

Ciclo de Estudos | *Level*

Licenciatura | BA

Ano lectivo e semestre | *Academic year and Semester*

2024/2025, S1

Nome do(s) docente(s) | *Faculty*

Sofia Frade

Turma | *Class*

TP 1

Língua de ensino | *Language of instruction*

Português

Programa de Turma | *Class Description*

O principal objectivo desta UC é familiarizar os estudantes com as principais teorias dos Estudos da Cultura e a sua articulação com diferentes realidades sociais, bem como contextualizar a interação de diferentes práticas performativas no panorama das grandes teorias ocidentais sobre cultura. O programa tentará focar-se sobre questões como audiência, acessibilidade, capital cultural, cânone e cultura popular, bem como estas se articular com a realidade das práticas do consumo de cultura em Portugal. Espera-se que os alunos desenvolvam uma visão crítica das praticas de produção e consumo das artes performativas em Portugal, sem esquecer uma perspectiva global, articulando os conceitos estudados.

Programa:

A. Quem produz cultura? Quem consome cultura? Porquê? Sociologia das Artes e Teorias da Cultura

1. O que é Arte? Arte e beleza; Arte produção e consumo.
2. Práticas culturais em Portugal - Problemas e Desafios
3. “Cultura e Civilização”: cânone e acesso | cultura erudita e cultura popular
4. Escola de Frankfurt e o Marxismo: a) Catarse e Brecht; b) Boal e o Teatro do Oprimido
5. Estruturalismo e pós-Estruturalismo: a) Foucault, panopticon, gaze e poder
6. Pós-modernidade e representatividade:
  - a) Género e performatividade | “male gaze”
  - b) Pós-colonialismo e interseccionalidade | “white gaze”

B. Qual o papel da Performance na Sociedade? Sociologia do Teatro e Cultura Popular

1. Capital Cultural: Acesso e gatekeeping
2. Sociologia do teatro e estudos de recepção: a) Performance e Teoria dos Afectos
3. Espaço: esfera pública, espaço público e performance
4. Ritual e performance: Antropologia
5. Interculturalismo ou apropriação cultural?
6. Quem consome o quê na era digital? Omnívoros culturais

The main objective of this UC is to familiarize students with the main theories of Cultural Studies and their articulation with different social realities, as well as contextualize the interaction of different performative practices within the panorama of major Western theories about culture. The program will attempt to focus on issues such as audience, accessibility, cultural capital, canon and popular culture, as well as how these relate to the reality of cultural consumption practices in Portugal. Students are expected to develop a critical view of the production and consumption practices of performing arts in Portugal, without forgetting a global perspective, articulating the concepts studied.

Syllabus:

A. Who produces culture? Who consumes culture? Why? Sociology of Arts and Cultural Theories

1. What is Art? Art and beauty; Art production and consumption.
2. Cultural practices in Portugal - Problems and Challenges
3. “Culture and Civilization”: canon and access | high culture and popular culture
4. Frankfurt School and Marxism: a) Catharsis and Brecht; b) Boal and the Theater of the Oppressed
5. Structuralism and post-Structuralism: a) Foucault, panopticon, gaze and power
6. Postmodernity and representation:
  - a) Gender and performativity | “bad gaze”
  - b) Postcolonialism and intersectionality | “white gauze”

B. What is the role of Performance in Society? Sociology of Theater and Popular Culture

1. Cultural Capital: Access and gatekeeping
2. Sociology of theater and reception studies: a) Performance and Affect Theory
3. Space: public sphere, public space and performance
4. Ritual and performance: Anthropology
5. Interculturalism or cultural appropriation?
6. Who consumes what in the digital age? Cultural omnivores

Avaliação | Grading and Assessment

1. Pequeno ensaio crítico (1000-1500 palavras) - visa a demonstração do domínio básico e articulação das principais teorias da cultura numa perspectiva sociológica.(35%)
2. Trabalho de grupo - apresentação - visa a demonstração da capacidade de aplicação prática dos principais conceitos explorados em aula (30%)
3. Teste presencial escrito (35%)

1. Short critical essay (1000-1500 words) - aims to demonstrate basic mastery and articulation of the main theories of culture from a sociological perspective. (35%)
2. Group work - presentation - aims to demonstrate the ability to practically apply the main concepts explored in class (30%)
3. In-person written test (35%)

Bibliografia | Bibliography

General bibliography (specific bibliography will be indicated for each point in the program)

Balme, C. B. (2014). The theatrical public sphere. Cambridge University Press.

Jones, A. (Ed.). (2003). The feminism and visual culture reader. Psychology Press.

Pais, J., Magalhães, P., Antunes, M. (coord) (2022) Práticas Culturais dos Portugueses: Inquérito 2020. Imprensa de Ciências Sociais.

Rothenberg, J. (2014). Sociology looks at the arts. Routledge.

Schechner, R. (2006). Performance studies: An introduction. Routledge.

Storey, J. (2018). Cultural theory and popular culture: An introduction. Routledge.

Requisitos (se aplicável) | Prerequisites (if applicable)

NA

NA