

Ders Kodu	Dersin Adı	Yarıyıl	Teori	Uygulama	Lab	Kredisi	AKTS
COM274	Sanat ve Kültür Mekânı Yönetimi	4	3	0	0	3	3

Ön Koşul

Derse Kabul Koşulları

Dersin Dili

İngilizce

Türü

Seçmeli

Dersin Düzeyi

Lisans

Dersin Amacı

Bu ders Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine gelişmekte olan bir çalışma sahası olan sanat ve kültür mekânı yönetimi alanında birikim sağlamak ve bu alanda nitelikli iş gücünü arttırmak düşüncesiyle Zorlu PSM ile gerçekleştirilen bir protokol sonucu tasarlanmıştır. Derste, Zorlu PSM örneğinden hareketle tiyatrodan konser salonlarına, açık hava alanlarından farklı etkinlik mekanlarına kadar çeşitli performans mekanlarının keşfedilmesi ve öğrencilere sanat ve kültür mekânının nasıl işletileceğine dair stratejik ve pratik bir bakış açısı sağlanması amaçlanmaktadır. Derslerin tamamı Zorlu PSM'de gerçekleştirilecektir.

İçerik

Başarılı ve sürdürülebilir bir sanat ve kültür mekânı nasıl işletilir? Bu ders, teorik stratejilere ve mekân yönetiminin pratik modellerine bakarak bir mekânı yönetmenin ilkelerini araştırıyor. Sanat ve kültür mekânının vizyonu ve misyonu nasıl belirlenir? Ürünleri müşteriye nasıl ulaştırılır, bunun için nasıl fon sağlanır ve daha sonra sanat alanlarına yeniden yatırım yapmayı sağlayacak geliri elde etmek için nasıl bir pazarlama yapmak gerekir? Bu ders kapsamında sanatsal programlamadan başlayarak, pazarlama stratejilerini, sanat ve kültür mekânına sahip kurum etrafında nasıl bir ağ/topluluk oluşturulabileceğini, sponsorluk ve alternatif finansman olanaklarını örnekler ışığında birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz. Pratik açıdan ise bir performans/sergi düzenlemek için nelere ihtiyaç olduğu, bir gösteri ya da etkinlik sezonu için nasıl bütçe ayrılması gerektiği, prodüksiyon gerekliliklerinin neler olduğu, lojistiği ve bilet satışları incelenecektir. Alanında uzman konuk konuşmacılar sayesinde bilgiyi ilk elden alınacak ve yerinde ziyaretler yapılacaktır.

Kaynaklar

Michael M. Kaiser: The Cycle: A Practical Approach to Managing Arts Organizations Co-author: Brett E. Egan (2013) Michael M. Kaiser: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations Brandeis University Press, 2008 Tobie S. Stein and Jessica Bathurst, Performing Arts Management: A Handbook of Professional Practices, New York: Allworth Press, 2008. Duncan Webb, Running Theaters: Best Practices for Leaders and Managers, New York: Allworth Press, 2004. Jim Volz, How to Run a Theater: Creating, Leading and Managing Professional Theater, Methuen Drama, 2011.

Teori Konu Başlıkları

Hafta

Konu Başlıkları

- 1 Giriş: Bir Sanat ve Kültür Mekânı Olarak Zorlu PSM
- 2 Sanat ve Kültür Mekânı Yönetimi Döngüsünün Genel İlkeleri/Yüksek Sanat Nedir? (PSM Genel Müdür - Filiz Ova)
- 3 Bir mekânın etkinlik serisi nasıl planlanır?
- 4 Menajerlere ve Sanatçılara Nasıl Yaklaşılır? Pratikler; Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
- 5 Kurumsal ve Programatik Pazarlama
- 6 Dijital Medya ve Performans Sanatları
- 7 Müzikal, Konser ve Tiyatro Üretimi
- 8 VİZE
- 9 Mekânın mimari kullanımı ve sınırlılıklar
- 10 Sanat alanlarında iletişim ve toplumsal sorumluluk
- 11 Gelir/Fonlama/Sponsorluk/Bütçeleme/Ağ Oluşturma
- 12 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi
- 13 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi
- 14 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi