

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı

181614119	Deneyisel Grafik Tasarım			T+U	Kredi	AKTS
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS	
4	181614119	Deneyisel Grafik Tasarım	4	3	4	

Dersin Dili:

Türkçe

Dersin Düzeyi:

Fakülte

Dersin Staj Durumu:

Yok

Bölümü/Programı:

Görsel İletişim Tasarımı

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin Amacı:

Bu ders, tasarımın deneyselliği kavrama ve uygulama üzerine odaklanır. Öğrenciler, objeler üzerinden yaratıcılık çalışmalarını yaparak tasarımın sınırlarını keşfeder. Amaç, öğrencilerin farklı düşünme yöntemlerini denemesi, görsel problem çözme becerilerini geliştirmesi ve yaratıcı çözümler sunabilmesidir. Ders, vize öncesinde deneysel çalışmalar, vizeden sonra ise yaratıcı basılı reklam tasarımları geliştirme sürecini kapsayarak öğrencilerin bütüncül bir tasarım anlayışı geliştirmesini amaçlamaktadır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Deney kavramı tartışılır ve tasarımda deneyin rolü incelenir. Objelerle yaratıcılık çalışmaları yapılır; deneysel görsel düzenlemeler üretilir. Farklı malzemeler ve tekniklerle deneysel tasarım uygulamaları gerçekleştirilir. Yaratıcı basılı reklam çalışmalarına odaklanılır. Reklam tasarımlarında görsel iletişim dili, slogan kullanımı, hedef kitleye uygun mesaj üretimi ve görsel yaratıcılık ön planda tutulur. Güncel örnekler (ör. Adsoftheworld.com) incelenerek yaratıcı reklam uygulamaları geliştirilir.

Ön Koşulları:

Dersin Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Resul AY

Dersi Veren:

Dr. Öğr. Üyesi RESUL AY

Dersin Yardımcıları:

Yok

Dersin Kaynakları

Ders Notları	: Tasarım prensipleri ders sunumları
Kaynakları	: Ay, R. (2020). Görsel İletişim Tasarımında Metafor Oluşturma ve Uygulama Süreçleri [Sanatta Yeterlik Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]
Dökümanlar	: Sosyal Bilimler Enstitüsü].
Ödevler	: Zaltman, G., & Zaltman, L. (2008). Pazarlama Metaforları. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Sınavlar	: Batı, U. (2013). Reklamın Dili: Dilbilim, strateji, mesaj, retorik, göstergebilim. İstanbul: Alfa Yayınları.
	: Serdarlı, E. (2009). Reklam Yazmak. İstanbul: BAMB – Business Advertising Marketing Media.
	: Wong, Wucius. (1993). Principles of Form and Design. New York: John Wiley & Sons.
	: Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaforlar Hayatımızda (Metaphors We Live By çevirisi). Chicago: University of Chicago Press.
	: Lupton, E., & Phillips, J. C. (2015). Graphic Design: The New Basics (2. baskı). New York: Princeton Architectural Press.
	: Ware, C. (2020). Bilgi Görselleştirme: Algı ve Tasarım (4. baskı). Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.
	: Meggs, P. B., & Purvis, A. W. (2016). Meggs'in Grafik Tasarım Tarihi (6. baskı). Hoboken, NJ: Wiley.
	: "12 Grafik Tasarım Trendleri 2023" (2023). 99designs. Erişim: https://99designs.com/blog/trends/graphic-design-trends-2023
	: "Etkin Basılı Reklam Tasarım Kuralları" (2023). DRMG – Digital Resource for Marketing and Graphics. Erişim: https://drmg.com/marketing-blog/2023/10/23/design-rules-for-effective-print-ads-0
	: Adsoftheworld.com – Güncel reklam örnekleri ve vaka analizleri. Erişim: https://www.adsoftheworld.com
	: Smashing Magazine – Grafik ve tasarım trendleri. Erişim: https://www.smashingmagazine.com
	: Tez / Makale: Dündar, F. N. (?). Basılı Reklam İletiminde Görsel Metafor Kullanımının Kültürel Farklılıkları [Sanatta Yeterlik Tezi, Yayınlanmamış].
	: Yazgan, B. Y. (?). Metaforlar ve Sembolizm Bağlamında İslam Felsefesinin Türk Sanatlarına Yansıması [Sanatta Yeterlik Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi].
	: "Grafik Tasarım İlkeleri: Görsel İletişim Oluşturma" (2023). Princeton Creative. Erişim: https://www.princetoncreative.com/2023/10/15/graphic-design-principles-crafting-visual-communication
	: Lupton, E. (2014). Tip ile Düşünmek: Tasarımcılar, Yazarlar, Editörler ve Öğrenciler için Kritik Bir Rehber (2. baskı). New York: Princeton Architectural Press.
	: Çetin, S., & Yılmaz, T. (2021). Metafor Kullanımı ve Görsel Algı. Görsel İletişim Dergisi, 12(45), 23-36.
	: Yılmaz, A. (2022). Reklam Metaforlarının Kültürel Kodları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları.
	: Ders için hazırlanmış olan sunumlar
	: Grafiksel ve tipografik deneysel uygulama ve araştırmalar yapılır.
	: Bir Vize ve Bir Final Yapılır.

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	:	Eğitim Bilimleri	:
Mühendislik Bilimleri	:	Fen Bilimleri	:
Mühendislik Tasarımı	:	Sağlık Bilimleri	:
Sosyal Bilimler	:	Alan Bilgisi	: 100

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Ders giriş, amaçlar, deney ve tasarım kavramlarının açıklanması	Ders kapsamı ve deneysel tasarım kavramları incelenmeli	99designs (2023)
2	Tasarım ilkelerinin (denge, vurgu, hiyerarşi, kontrast) incelenmesi	Tasarım ilkeleri ve örnek uygulamalar incelenmeli	Wong (1993); Lupton & Phillips (2015)
3	Objelerle deneysel görsel düzenlemelerin yapılması	Farklı malzemeler ve objeler ile deneysel eskizler yapılmalı	DRMG (2023); Edwards (1999); Yazgan (2021)
4	Deneyisel çalışmaların geliştirilmesi ve eleştirilerinin yapılması	Önceki eskizler üzerinde revizyon ve eleştiri yapılmalı	Ay (2020); Zaltman & Zaltman (2008)
5	Metafor ve görsel iletişim konularının incelenmesi	Metafor ve sembolizm üzerine literatür taraması yapılmalı	Batı (2013); Serdarlı (2009)
6	Deneyisel tasarım uygulamalarının yapılması	Farklı teknik ve malzemeler ile mini uygulama projeleri hazırlanmalı	Lupton (2014); Dondis (1973)
7	Ara eleştiri kapsamında deneysel çalışmaların değerlendirilmesi	Tüm öğrenci eskizleri incelenmeli ve geri bildirim verilmelidir	Yazgan (2021); Smashing Magazine (2023)
8	Basılı reklam tasarımına giriş yapılması	Basılı reklam örnekleri analiz edilmeli ve konsept tasarımları hazırlanmalı	Adsoftheworld.com; Batı (2013)
9	Basılı reklamlarda görsel dil ve mesaj kullanımının incelenmesi	Renk, kompozisyon ve mesaj uyumu üzerine uygulamalar yapılmalı	Serdarlı (2009); Lupton & Phillips (2015)

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
10	Basılı reklamlarda slogan kullanımı ve hedef kitle analizinin yapılması	Slogan tasarımı ve hedef kitle analizleri yapılmalı	"Pazarlama Metaforları" (Zaltman & Zaltman, 2008); Ay (2020)
11	Basılı reklam tasarımı projelerinin geliştirilmesi	Proje tasarımları geliştirilmeli ve final tasarımı için revizyon yapılmalı	Meggs & Purvis (2016); Ware (2020)
12	Proje sunumları ve ara eleştirilerin yapılması	Sunumlar için hazırlık ve prova yapılmalı	Ders Notları; Adsoftheworld.com
13	Proje geliştirme ve son rötuşların yapılması	Final düzenlemeler ve görsel detaylar üzerinde çalışma	Ders Notları
14	Final proje sunumları ve değerlendirmelerin yapılması	Öğrenci sunumları izlenmeli ve final değerlendirilmesi yapılmalı	Adsoftheworld.com; Batu (2013); Serdarlı (2009)

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Bir grafik ürünün ortaya çıkış sürecini bilir.
Ö02	Grafik tasarımı ile ilgili en az iki deneysel araştırma yaparak rapor haline getirir.
Ö03	Deneysel çalışmalar yaparak farklı tasarım yaklaşımlarını sınıflandırır.
Ö04	Yaratıcı basılı reklam tasarımı ve görsel iletişim tasarımı prensiplerini açıklar.
Ö05	Yaratıcı reklam çalışmaları hazırlayarak sunar.
Ö06	Deneysel çalışmalar ile görsel, biçimsel ve konsept bağlamlarda yaratıcı çözümler geliştirebilir.

Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
P14	Tasarım odaklı düşünme prensiplerine uygun olarak alanı ile ilgili bir projeyi planlama, uygulama ve sonuçlandırabilme, ayrıca fikir ve tasarımları çoklu ortam araçlarını etkin kullanarak sözlü ve yazılı biçimde sunabilecek tarzda düzenler.
P15	Tasarım problemlerinin çözümünde alanın gerektirdiği temel mesleki bilgileri kullanarak bir marka veya kurum için, ayırt edici ve sürdürülebilir ürünler tasarlar.
P03	Görsel iletişim tasarımı alanının tarihsel gelişimi, tasarım eğilimleri ve kültürel boyutlarını açıklar.
P13	Disiplinler arası yaklaşımlardan yararlanarak ürün (görsel iletişim tasarımı) tasarlar.
P10	Görsel iletişim tasarımı ürünlerini (illüstrasyon, fotoğraf, tipografi, vb) biçim, içerik ve teknik açılarından eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek işlevine uygun olarak düzenler.
P09	Tasarım ilkeleri doğrultusunda problemlerin çözümünün birden fazla yolu olabileceği anlayışından hareket ederek, esnek, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini kullanarak yaratıcı ve özgün projeler gerçekleştirir.
P08	Gelişen teknolojik yenilikleri ile basılı medya ve dijital medya tasarımlarını birleştirir.
P02	Tipografinin terminolojisi, yazı karakterleri ve özellikleri, kullanım ilkeleri, metin düzenleme kuralları ve tipografinin tasarımdaki rolünü açıklar.
P05	Tasarım sürecinde karşılaşılabilecek risk ve olgular ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal hak ve sorumluluklarını değerlendirir.
P07	Görsel iletişim tasarımı üretim süreçleri, baskı teknikleri ve dijital medya üretim standartlarını açıklar.
P11	Farklı baskı teknikleri ile dijital platformlara uygun estetik ve özgün çalışmalar gerçekleştirir.
P06	Renk kuramı, modelleri, yönetimi, türleri, psikolojik özellikleri, önemi ve kullanım alanlarını açıklar.
P17	Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri aktarmada girişimci ve yenilikçi bir yaklaşım bilinci ile hareket ederek grup, müşteri ve paydaşlarla etkili iletişim kurmak için süreci takip eder
P01	Görsel iletişim tasarımının temel ilke ve öğeleri, görsel algı kuramları ve kompozisyon oluşturma ilkelerini tanımlar.
P16	Alanı ile ilgili tasarım problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaları bireysel veya grup ile birlikte düzenler.
P04	Görsel iletişim tasarımı alanının gerektirdiği hak, yükümlülük ve telif haklarına ilişkin gelişmeler ile insan hakları, sürdürülebilirlik, çevre sorunları, kamu hizmeti sürecindeki olguların evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ile hukuki sonuçlarını yorumlar.
P12	Alanı ile ilgili hem teorik hem de uygulama çalışmalarını hazırlarken teknolojik araç gereç ve program (yapay zekâ, artırılmış gerçeklik vb.) kullanarak tasarımlar gerçekleştirir.

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav	1	%20
Kısa Sınav	0	%0
Ödev	0	%0
Devam	0	%0
Uygulama	1	%20
Proje	0	%0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%60
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi	14	4	56
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	4	56
Ödevler	1	1	1
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	3	3
Uygulama	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	4	4
Toplam İş Yükü			120
AKTS Kredisi			4

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları																	
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek																	
	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17

Tüm	3	3	4	2		4	5	3	2	5	3	3	4	4	4	4	3
Ö01	1	2	5	1		5	5	2								1	
Ö02	5	5	3	5		5	5	4									
Ö03			5				5										
Ö04	5	5	3	1		5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	5	3
Ö05	5	5	4	1		5	5	5	5	5	4	5		5	4	3	3
Ö06		3	3	2	2	5	5	4	3	5	4	4	5	5	4	4	3