

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı

181611303	Sanat Kavram ve Kuramları			T+U	Kredi	AKTS
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS	
1	181611303	Sanat Kavram ve Kuramları	2	2	3	

Dersin Dili:

Türkçe

Dersin Düzeyi:

Fakülte

Dersin Staj Durumu:

Yok

Bölümü/Programı:

Görsel İletişim Tasarımı

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin Amacı:

Plastik ve görsel sanatların Antik dönemden günümüze kadar ki oluşum evrelerini ve gelişimini öğrenerek Sanat, Sanat Yapıtı ve sanatçılar hakkında bilgi edinip kavrayarak yorumlamayı öğrenir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu; Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci , sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi. Çağdaş Sanat Akımları

Ön Koşulları:

Dersin Koordinatörü:

Yok

Dersi Veren:

Öğr. Gör. Semih SÖNMEZ semih.sonmez@dpu.edu.tr

Dersin Yardımcıları:

Yok

Dersin Kaynakları

Ders Notları

: Sanatın Öyküsü, Ernest Gombrich, 2014 Sanat Sözlüğü, Nimet Keser, 2009 Mehmet YILMAZ, Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Ütopya

Kaynakları

: Yayınları, Ankara 2004. Enis BATUR, Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998

Dökümanlar

: Ersoy, A. Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Sanat Yayıncılık, İstanbul 2002

Ödevler

: Gombrich, E.H. Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 2007

Sınavlar

: Eco, U. Sanat ve Güzellik, Can Yayınları, İstanbul 1998
Tunalı, İ. Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983
Erinç, S. Resmin Eleştirisi Üzerine, Ütopya Yayınevi, Ankara 2004
Bernard, M. Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınevi, Ankara 2002
Lynton, N. Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1991
Tunalı, İ. Sanat Ontolojisi, İnkılap Yayınları, İstanbul 2002
Shiner, L. Sanatın İcadı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004
Batur, E. Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998
Lowry, B. Sanatı Görmek, İş Bankası Yayınları, 1983

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler

:

Mühendislik Bilimleri

:

Mühendislik Tasarımı

:

Sosyal Bilimler

: 20

Eğitim Bilimleri

:

Fen Bilimleri

:

Sağlık Bilimleri

:

Alan Bilgisi

: 80

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Derse giriş, tanışma ve ders hakkında bilgi verilmesi	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan ders bilgi paketinin içeriği, ölçme değerlendirme kriterleri vb. konuların açıklanması.	
2	Sanat Nedir?, Sanatçı, Nesnel- Öznel, Sanat Yapıtı	Önerilen Okuma:Tolstoy, Sanat Nedir? Susanne K. Langer, Feeling and Form Ernst Fischer, Sanatın Gerekliği Öğrencilerden "Sanat bana göre..." cümlesini tamamlayan kısa bir tanımlama yapmaları istenir; ardından sınıfta farklı tanımlar karşılaştırılır.	
3	Güzel Sanatların Sınıflandırılması ve Türleri, Sanatın Doğuşu,	Önerilen Okuma:Tolstoy, Sanat Nedir? Herbert Read, Sanatın Anlamı "Sanatın amacı güzellik midir, farkındalık mı?" Sanat bireysel mi, toplumsal mı doğar? "konulu kısa tartışma.	
4	Sanat ve Doğa İlişkisi, Sanat ve Toplum İlişkisi, Sanat ve	Doğadaki bir görüntü (örneğin ağaç, gökyüzü, deniz) sanat eserine dönüştüğünde ne değişir? Sanat, toplumu mi etkiler yoksa toplum sanatı mi şekillendirir? Ahlaka aykırı görülen bir sanat eseri, yine de değerli olabilir mi? Ahlaka aykırı görülen bir sanat eseri, yine de değerli olabilir mi? Sanatın özgürlüğü sınırsız olmalı mı, yoksa toplumsal değerlere göre sınırlanmalı mı? Sorularına cevap arama.	
5	Sanatta Ulusallık ve Evrensellik, İkel Toplumlardan Başlayarak Modern Toplumlara Kadar Plastik Sanatların Geçirdiği Evreler	Bir tablo hem ulusal hem evrensel olabilir mi? Nasıl.Sanatın evrimi kültür, teknoloji ve toplumsal değişimlerle nasıl paralel gitmiştir? Sorularını tartışma.	

Ders Konuları**Hafta Konu****Ön Hazırlık****Dökümanlar**

6	Modern Sanat, Modern Sanat ve Beğeni, Günümüzün Sanat Anlayışı	Modern sanatın ortaya çıkmasına yol açan toplumsal ve kültürel değişimler neler olabilir? Neden modern sanatçılar geleneksel biçimlerden uzaklaşma ihtiyacı duymuştur? Modern sanatın "yenilik" ve "özgünlük" vurgusu ne anlama gelir? Bir sanat yapıtında "gerçekliği yorumlamak" ne demektir? Bir sanat yapıtını anlamak mı, yoksa hissetmek mi daha önemlidir? Güncel sanat eserleri sadece estetik bir amaç mı taşır, yoksa toplumsal mesajlar da içerir mi?	
7	Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi	Bir sanat nesnesi yalnızca estetik bir obje midir, yoksa düşünsel bir araç da olabilir mi? Toplum değiştikçe sanatın konusu, biçimi ve anlamı nasıl dönüşür? Dijital sanat, NFT, yapay zekâ ile üretilen eserler klasik sanat nesnesi tanımını nasıl sarsar? "Sanat nesnesi"nin geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sanat, maddi bir nesneden ziyade bir deneyime mi dönüşüyor?	
8	Modernizm ve Sanat akımları.	Modernizm kavramı sizce neyi ifade eder? Sanat, modernizmle birlikte nasıl bir değişim sürecine girmiştir? Modern sanatçı geleneksel sanattan hangi yönleriyle ayrılır? yüzyılın toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sanat anlayışını nasıl etkilemiştir? "Sanat, sanat içindir" anlayışı ne anlama gelir ve modernizmle ilişkisi nedir? Empresyonizm (İzlenimcilik) akımı sanat dünyasında hangi yeniliği temsil eder? Kübizm, Fovizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi akımların ortak özellikleri nelerdir? Modern sanat akımlarında sanatçının duyguları ve bireyselliği nasıl öne çıkar? Modernizm dönemi sanatında biçim ve içerik arasındaki ilişki nasıl değişmiştir? Günümüz sanatında modernizmin etkilerini hâlâ görebiliyor muyuz?	
9	Çağdaş Sanat Akımları: Realizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm, Kübizm	Realist sanatçılar neden idealize etmek yerine gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışmışlardır? Empresyonistler ışık ve anlık izlenimleri yansıtmak için hangi teknikleri kullanmışlardır? Empresyonistler ışık ve anlık izlenimleri yansıtmak için hangi teknikleri kullanmışlardır? Ekspresyonist sanatçılar duygularını renk ve biçim yoluyla nasıl ifade etmişlerdir? Sürrealist sanatın bilinçaltı ve rüyalarla ilişkisi nedir? Kübist sanatçılar nesnelere neden geometrik formlara ayırarak göstermeyi tercih etmişlerdir? Bu akımların her biri sanatçının dünyayı algılama biçimini nasıl farklı şekilde ortaya koymaktadır?	
10	Fovizm, Fütürizm, Soyut Sanat	Fovizm akımı hangi sanatçılar öncülüğünde ortaya çıkmıştır? Fovizmde renklerin kullanımı, doğadaki gerçek renklerden nasıl farklıdır? Fovistler, duyguları renk ve biçimle nasıl ifade etmişlerdir? Fovizm akımının izlenimcilik (empresyonizm) ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Fütürizm hangi dönemde ve hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Fütürist sanatçılar "hız" ve "makine" kavramlarını neden ön plana çıkarmışlardır? Fütürizmde hareket nasıl görsel olarak ifade edilmiştir? Fütürist sanatçılar geçmişe ve geleneksel sanata neden karşı çıkmışlardır? Fütürizm akımının sanatın diğer alanlarına (edebiyat, mimari, heykel) etkileri nelerdir? Soyut sanatın temel amacı nedir? Soyut sanat, doğayı veya nesnelere nasıl yorumlar? Wassily Kandinsky'nin soyut sanattaki önemi nedir? Soyut sanatın izleyici üzerindeki etkisi, figüratif sanata göre nasıl farklıdır?	
11	Gotik Sanat ve Tasarım	Gotik sanat hangi dönemde ve hangi kültürel koşullar altında ortaya çıkmıştır? Gotik mimarinin Romanesk dönemden farkları nelerdir? Gotik sanatın temel görsel özellikleri (ışık, form, yükseklik, süsleme) nelerdir? Gotik katedrallerde mimari tasarım ile sembolik anlam arasında nasıl bir ilişki vardır?	
12	Barok Sanat ve Tasarım	Barok sanat hangi yüzyılda ve hangi toplumsal koşullar içinde ortaya çıkmıştır? Barok sanatın ortaya çıkışında Katolik Reformu'nun nasıl bir etkisi olmuştur? Barok dönemde sanatın izleyici üzerindeki etkisini artırmak için hangi görsel öğeler (ışık, renk, hareket, kompozisyon) öne çıkarılmıştır? Barok sanatın mimarlık, resim, heykel ve iç mekân tasarımında ortak özellikleri nelerdir? Barok tarzda tasarlanmış bir yapıt izleyiciye nasıl bir duygu ve deneyim kazandırmayı amaçlar?	

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
13	Gotik dönemden 19. Yüzyıla sanatın ve sanatçının durumu	Gotik dönemde sanatın temel amacı neydi? Sanat kim için ve hangi amaçla yapılıyordu? Gotik sanat eserlerinde dinin ve kilisenin etkisi nasıl görülür? Orta Çağ'daki sanatçı anlayışı nasıldı? Sanatçılar birey olarak mı, yoksa zanaatkar olarak mı görülüyordu? Rönesans'ta birlikte sanatçının toplumdaki konumu nasıl değişmeye başladı? Hümanizmin sanata ve sanata getirdiği yeni bakış açıları nelerdi? Barok ve Rokoko dönemlerinde sanat hangi duyguları ya da düşünceleri öne çıkardı? 18.ve 19. yüzyıllarda sanatçının özgürleşmesi ne anlama gelir?	
14	Projeksiyon sunumla konuların örneklerle incelenmesi		

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Sanatın kavram ve kuramlarını tanımlar.
Ö02	Kuramsal, felsefi ve sosyolojik tartışmalar doğrultusunda sanat nesnesinin gelişim sürecini açıklar.
Ö03	Mesleki genel kültür bağlamında sanat eğitiminin gerekliliğini açıklar.
Ö04	Tarih öncesi sanattan günümüze kadar olan dönem sanatının oluşum evrelerini bilir.
Ö05	Türk ve Dünya Sanat tarihinde geçen akımları ve sanatçıları karşılaştırır.

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 mecraya 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 tasarımı 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	%40
Kısa Sınav	0	%0
Ödev	0	%0
Devam	0	%0
Uygulama	0	%0
Proje	0	%0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%60
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi	14	2	28
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	2	28
Ödevler	0	0	0
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	14	14
Uygulama	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	14	14
Toplam İş Yükü			84
AKTS Kredisi			3

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	P13	P14	P15

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