

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı

181615143	İllüstrasyon I			T+U	Kredi	AKTS
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS	
5	181615143	İllüstrasyon I	4	3	4	

Dersin Dili:

Türkçe

Dersin Düzeyi:

Fakülte

Dersin Staj Durumu:

Yok

Bölümü/Programı:

Görsel İletişim Tasarımı

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin Amacı:

Dijital teknoloji olanaklarından yararlanarak, illüstrasyon türleri ve teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak, dijital illüstrasyonda kullanılan vektör ve piksel tabanlı programları tanımak, bu programlarla farklı konular kapsamında uygulamalar yapabilmek ve adaylara multidisipliner bakış açısı ile holistik düşünme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin bakış açılarına yönelik olarak geliştirmek. Etkileşim içerisinde tasarımın bütünselliğini koruyarak farklı yönlerinden irdelemesi ve bunun sonucu olarak tüm ilgili kullanıcılar tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve anlaşılmasını sağlayacak şekilde görselleştirmeler yapmak. Birden fazla akademik, bilimsel ve sanat disiplininin bir araya gelerek soruna yaklaşımları ve kendi aralarında oluşturdukları çalışma yaklaşım ve kuralları disiplinlerarası yaklaşımın farklı düzeylerini amaçlanmaktadır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Bu ders, illüstrasyon tekniklerinin, kelimelerin, kavramların ve fikirlerin görsel olarak yorumlanması çalışmasını içerir. Bu derste, öğrencilere illüstrasyonun evrimi ve tanımı, kreatif süreç ve konsept geliştirme, farklı medya ve tekniklerin kullanımı, ulusal ve uluslararası illüstrasyon sanatçıların çalışmaları tanıtılması, portfolyo oluşturma ve illüstrasyon kariyerine hazırlık gibi konuları kapsayan kapsamlı bir eğitimi içermektedir. Öğrenci, dijital ortamda çizim yeteneklerini geliştirirken temel yazılım becerilerini öğrenir. Ayrıca, resimsel anlatım yoluyla içerik iletmeye stratejileri de incelenmiştir. Bu ders görsel tasarımın temel ilke ve öğelerinin; gözlem, araştırma, görsel düşünme, algıda seçicilik ve kavramsal/ikonolojik soyutlamaya dayalı olarak kavratılması, özgün tasarım dillerinin geliştirilmesi, imgelem gücü ve yaratıcılığa dayalı uygulamaların yapılmasını ve tematik çözümlemesini içerir. Kullanılan yazılım: Adobe CC.

Ön Koşulları:

Dersin Koordinatörü:

Yok

Dersi Veren:

Dr. Öğr. Uyesi Aslı İnanlı asli.inanli@dpu.edu.tr

Dersin Yardımcıları:

Yok

Dersin Kaynakları

Ders Notları

Kaynakları

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

1. Withrow, Steve; Withrow, Lesley Breen. (2009). Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, Writer's Digest Books.
2. Salisbury, Martin. (2004). Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Barron's Educational Series; First Edition edition.
3. Bossert, Jil. (1998). Children's Book Illustration: Step By Step Techniques.
4. Becer, E., (1997), İletişim ve Grafik Tasarım. Dost, Ankara.
5. Baron, C. (2004). Designing a digital portfolio. New Riders, Indianapolis
6. Bull, K.-Verena, Ziemann Jörg ve Loock Hauke; (2003). Information Design, Hamburg Üniversitesi.
7. Uçar, T. Fikret (2005). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları.
8. Öztuna, Yakup (2007), Görsel İletişimde Temel Tasarım: İstanbul.
9. Abdullah, Rayan and Roger Hübner. (2006) Pictograms, Icons and Signs,
10. Baron, C. (2004). Designing a digital portfolio. New Riders, Indi.
11. Arntson, A. E. (2007). Graphic design basics. 12. Berger, J. (1999). Görme Biçimleri, Metis Yayıncılık
13. Itten, J., (1975). Design and Form, Van Nostrand Reinhold.

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	Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, ders planı ve dersin yükümlülüklerinin ve gerekliliklerinin anlatımı	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan ders bilgi paketinin içeriği, ölçme değerlendirme kriterleri, uygulama çalışmalarının kapsamı, bir tasarımın niteliği vb. konuların açıklanması.	
2	İllüstrasyonun tanımı, illüstrasyonun temelleri ve tekniklerinin incelenmesi, illüstrasyonun grafik tasarımındaki yeri ve öneminin incelenmesi	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan ders bilgi paketinin içeriği, ölçme değerlendirme kriterleri, uygulama çalışmalarının kapsamı, bir tasarımın niteliği vb. konuların açıklanması.	
3	Örnek illüstrasyon stilleri incelemeleri ve sanatçıları hakkında araştırma	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması. 2, 3, 6 ve 9 numaralı kaynak incelenebilir	
4	İllüstrasyonda yaratıcı teknik ve stil araştırmalarına yönelik eskiz ve egzersiz çalışmaları, illüstrasyonun grafik tasarımındaki yeri ve yönelik araştırmalar, uygulama projesine ilişkin stil araştırmalarına yönelik araştırmalar	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun ve örnek çalışmaların paylaşımı	
5	Mekan /konsept tasarımında yaratıcı teknik ve stil araştırmalarına yönelik araştırmalar, illüstrasyonlarda kompozisyonun öneminin örnekler üzerinden anlatımı	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve uygulamaya ilişkin eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
6	Karakter tasarımına ilişkin çözümlemeler ve stil araştırmalarına yönelik araştırmalar, illüstrasyonlarda kompozisyonun öneminin örnekler üzerinden anlatımı	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve uygulamaya ilişkin malzeme ve eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	

Ders Konuları			
Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
7	Karakter ve mekan tasarımına ilişkin çözümlerle ilgili yaratıcı, özgün teknik ve stil araştırmalarına yönelik çalışmalar	Uygulamaya ilişkin eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
8	İllüstrasyonda kompozisyonun öneminin örnekler üzerinden anlatımı ve karakter tasarımının temelleri, anatomisi ve tekniklerinin incelenmesi	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve uygulamaya ilişkin eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
9	Kendi özgün illüstrasyon tarzlarını geliştirmek için araştırmalar ve final proje föyünün açıklanması	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve proje föyüne ilişkin tartışma	
10	Final proje geliştirme / karakter tasarımı analizi	Final projesi için konsept geliştirme süreci	
11	Fikirleri görselleştirmek ve özgün konseptler oluşturma / karakter tasarımı ve malzeme seçimi analizi	Uygulamaya ilişkin malzeme, teknik ve eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
12	Karakter tasarımı için malzeme seçimi ve özgün karakter tasarımı	Projelerin tamamlanması, döneme ilişkin genel değerlendirme yapılması ve final projelerinin teslimi	
13	Özgün karakter tasarımı ve uygulama	Karakter tasarımının gelişim süreci ve uygulama kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
14	Karakter tasarımı ve uygulamaya ilişkin teknik uygulama analizi ve özgünlük değerlendirmesi	Karakter tasarımının uygulama süreci ve teknik kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	

Dersin Öğrenme Çıktıları	
Sıra No	Açıklama
Ö01	İllüstrasyon tekniklerini bilir.
Ö02	İllüstrasyonun tarihçesini ve gelişimini bilir.
Ö03	Sanat, tasarım ve kültürel algıya biçimlerini teknolojik gelişmelere bağlı olarak yorumlar.
Ö04	İllüstrasyonlardaki konsept tasarım problemlerini belirleyerek çözümler geliştirir.
Ö05	Karakter ve mekan tasarımına yönelik belirlediği probleme dair kaynak taraması ve örnek uygulamalara ilişkin araştırma yaparak elde ettiği verileri rapora dönüştürür.
Ö06	İçerisinde illüstrasyonun yer aldığı bir görsel iletişim projesi hazırlar.
Ö07	Belirlediği görsel iletişim tasarımı problemine ilişkin uygulama çalışmasının eskizlerini oluşturur.

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 tasarım 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	0	0	0
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	2	2
Uygulama	1	3	3
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	3	3
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	4	2	3	1		4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3
Ö01	5	2	2			5	4	3	4	4	4	4	2	3	3		2
Ö02	3		5			3	3	3	2	3		2	2	2	2		2
Ö03	4	2	5	3		4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4
Ö04	5	3	3			4	4	4	5	5	4	3	2	5	5	4	4
Ö05	4		4	2		2	3	4	4	4	2	4	3	5	4	4	4
Ö06	5	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ö07	5	3	2			4	4	3	5	4	3	3	4	5	4	4	3