

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı

181616139	İllüstrasyon II			T+U	Kredi	AKTS
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS	
6	181616139	İllüstrasyon II	4	3	4	

Dersin Dili:

Türkçe

Dersin Düzeyi:

Fakülte

Dersin Staj Durumu:

Yok

Bölümü/Programı:

Görsel İletişim Tasarımı

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin Amacı:

Bu derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 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 alana yönelik olarak geliştirmek. Birden fazla akademik, bilimsel ve sanat disiplininin bir araya gelerek soruna yaklaşımları ve kendi aralarında oluşturdukları çalışma yaklaşımı ve kuralları disiplinlerarası yaklaşımın farklı düzeylerini amaçlanmaktadır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Derste, dijital illüstrasyon tekniklerine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekler gösterilmesi, piksel ve vektörel tabanlı programlar ile dijital tabletlerin kullanım olanaklarının deneyimlenmesi, beceriler edinilmesi; yayın illüstrasyonları, bilimsel ve teknik illüstrasyonlar ile reklam illüstrasyonlarına ilişkin farklı ve çeşitli projeler gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır. 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 sanatçılarının çalışmaları tanıtılması, portfolyo oluşturma ve illüstrasyon kariyerine hazırlık gibi konuları kapsayan kapsamlı bir eğitimi içermektedir.

Ön Koşulları:

Dersin Koordinatörü:

Yok

Dersi Veren:

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

Dersin Yardımcıları:

Yok

Ders 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 iletişimde 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.
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.

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Tasarımı

Sosyal Bilimler

Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri

Sağlık Bilimleri

Alan Bilgisi

: 100

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Dersin işleyişine ilişkin bilgilendirme, illüstrasyon tekniklerine giriş ve sanatçı uygulamalarının analitik değerlendirilmesi.	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 tasarımdaki yeri ve öneminin incelenmesi	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması.	
3	Tema belirleme ve belirlenen tema çerçevesinde kitap metni geliştirme.	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması. 1, 2, 3, 6 ve 17 numaralı kaynak incelenebilir	
4	Taslak öykü panosu oluşturma, serbest teknikle küçük taslaklar oluşturma	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun ve örnek çalışmaların paylaşımı	
5	Sayfa ve illüstrasyon geliştirmeye yönelik taslak öykü panosu oluşturma	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve uygulamaya ilişkin ilk eskiz ve taslakların kritiklerinin/geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
6	Belirlenen tema doğrultusunda karakter tasarımı oluşturma, örnekler üzerinden anlatım	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve uygulamaya ilişkin tema ve eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
7	Karakter ve taslak öykü panolarının detaylandırılması ve geliştirilmesi.	Uygulamaya ilişkin eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
8	Karakter ve taslak öykü çalışmalarının sürdürülmesi ve renklendirme tekniklerinin uygulanması	Ders yürütücüsü tarafından hazırlanan sununun aktarılması ve uygulamaya ilişkin eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
9	Taslak öykü ve karakter tasarımı için alıştırma 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 / kitap tasarımı ve öykü analizi	Kitap tasarımı için malzeme seçimi ve özgün karakter tasarımı	
12	Kitap tasarımı için malzeme seçimi ve özgün karakter tasarımı	Uygulamaya ilişkin eskiz kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
13	Özgün karakter ve öykü tasarımı / uygulama	Kitap tasarımının gelişim süreci ve uygulama kritiklerinin / geribildirimlerin gerçekleştirilmesi	
14	Kitap tasarımı ve uygulamaya ilişkin teknik uygulama analizi ve özgünlük değerlendirmesi	Projelerin tamamlanması, döneme ilişkin genel değerlendirme yapılması ve final projelerinin teslim edilmesi	

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Özgün fikir üretimi ve hayal gücü geliştirme çalışmalarının önemini bilir.
Ö02	Belirlediği görsel iletişim tasarımı problemine ilişkin uygulama çalışmasının eskizlerini oluşturur.
Ö03	Ulusal ve uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının uygulamalarından oluşan örnekleri inceleyerek raporlar.
Ö04	Piksel ve vektörel tabanlı programları kullanarak illüstrasyonlar yapar.

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 çalışmalar 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	5	2	3	2	1	4	3	4	5	5	3	4	4	5	4	3	3
Ö01	5	2	2			3	2	4	5	5	3	4	4	5	4	3	3
Ö02	5	3	2			4	4	3	5	4	3	3	4	5	4	4	5
Ö03	3		5	3		2	2	4	4	5	2	4	4	4	3	2	3
Ö04	5	4	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4