

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı

181614500	Deneyisel Grafik Tasarım (Seçmeli Ders)				
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
4	181614500	Deneyisel Grafik Tasarım (Seçmeli Ders)	4	3	4

Dersin Dili:

Türkçe

Dersin Düzeyi:

Fakülte

Dersin Staj Durumu:

Yok

Bölümü/Programı:

Görsel İletişim Tasarımı

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin Amacı:

Bu ders, tasarımda deneyelliği kavrama ve uygulama üzerine odaklanır. Öğrenciler, objeler üzerinden yaratıcılık çalışmaları yaparak tasarımın sınırlarını keşfeder. Amaç, öğrencilerin farklı düşünme yöntemlerini denemesi, görsel problem çözme becerilerini geliştirmesi ve yaratıcı çözümler sunabilmesidir. Ders, vize öncesinde deneyisel çalışmalar, vizeden sonra ise yaratıcı basılı reklam tasarımlarını 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; deneyisel görsel düzenlemeler üretilir. Farklı malzemeler ve tekniklerle deneyisel 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	: Adsoftheworld.com – Güncel reklam örnekleri ve vaka analizleri. Erişim: https://www.adsoftheworld.com
Dökümanlar	: Ay, R. (2020). Görsel İletişim Tasarımında Metafor Oluşturma ve Uygulama Süreçleri [Sanatta Yeterlik Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]
Ödevler	: Sosyal Bilimler Enstitüsü].
Sınavlar	: Batı, U. (2013). Reklamın Dili: Dilbilim, strateji, mesaj, retorik, göstergebilim. İstanbul: Alfa Yayınları.
	: Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaforlar Hayatımızda (Metaphors We Live By çevirisi). Chicago: University of Chicago Press.
	: Lupton, E. (2014). Tip ile Düşünmek: Tasarımcılar, Yazarlar, Editörler ve Öğrenciler için Kritik Bir Rehber (2. baskı). New York: Princeton Architectural Press.
	: Lupton, E., & Phillips, J. C. (2015). Graphic Design: The New Basics (2. baskı). New York: Princeton Architectural Press.
	: Meggs, P. B., & Purvis, A. W. (2016). Meggs'in Grafik Tasarım Tarihi (6. baskı). Hoboken, NJ: Wiley.
	: Serdarlı, E. (2009). Reklam Yazmak. İstanbul: BMM – Business Advertising Marketing Media.
	: 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].
	: Ware, C. (2020). Bilgi Görselleştirme: Algı ve Tasarım (4. baskı). Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.
	: Wong, Wucius. (1993). Principles of Form and Design. New York: John Wiley & Sons.
	: Yazgan, B. Y. (?). Metaforlar ve Sembolizm Bağlamında İslam Felsefesinin Türk Sanatlarına Yansıması [Sanatta Yeterlik Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi].
	: Yılmaz, A. (2022). Reklam Metaforlarının Kültürel Kodları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları.
	: Zaltman, G., & Zaltman, L. (2008). Pazarlama Metaforları. Boston, MA: Harvard Business School Press.
	: "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
	: "Grafik Tasarım İlkeleri: Görsel İletişim Oluşturma" (2023). Princeton Creative. Erişim: https://www.princetoncreative.com/2023/10/15/graphic-design-principles-crafting-visual-communication
	: Çetin, S., & Yılmaz, T. (2021). Metafor Kullanımı ve Görsel Algı. Görsel İletişim Dergisi, 12(45), 23-36.
	: Ders için hazırlanmış olan sunumlar
	: Grafiksel ve tipografik deneyisel 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 deneyisel 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 deneyisel görsel düzenlemelerin yapılması	Farklı malzemeler ve objeler ile deneyisel 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 deneyisel 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
10	Basılı reklamlarda slogan kullanımı ve hedef kitle analizinin yapılması	Slogan tasarımı ve hedef kitle analizleri yapılmalı
11	Basılı reklam tasarımı projelerinin geliştirilmesi	Proje tasarımları geliştirilmeli ve final tasarımı için revizyon yapılmalı
12	Proje sunumları ve ara eleştirilerin yapılması	Sunumlar için hazırlık ve prova yapılmalı
13	Proje geliştirme ve son rötuşların yapılması	Final düzenlemeler ve görsel detaylar üzerinde çalışma
14	Final proje sunumları ve değerlendirmelerin yapılması	Öğrenci sunumları izlenmeli ve final değerlendirmesi yapılmalı
Dökümanlar		
"Pazarlama Metaforları" (Zaltman & Zaltman, 2008); Ay (2020)		
Meggs & Purvis (2016); Ware (2020)		
Ders Notları; Adsoftheworld.com		
Ders Notları		
Adsoftheworld.com; Batı (2013); Serdarlı (2009)		

Dersin Öğrenme Çıktıları	
Sıra No	Açıklama
Ö01	Bir grafik ürünün ortaya çıkış sürecini bilir.
Ö02	Grafik tasarım 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	Alanının gerektirdiği bilgileri kullanarak yaşam boyu 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 mecra ve dijital medya tasarımlarını birleştirir.
P02	Tipografinin terminolojisi, yazı karakterleri ve özellikleri, kullanım ilkeleri, metin düzenleme kuralları ve tipografinin tasarımındaki 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	Alanının gerektirdiği bilgi ve becerileri aktarmada bir yabancı dili kullanarak girişimci ve yenilikçi bir yaklaşım bilinci ile grup, müşteri ve paydaşlarla etkili iletişim kurar.
P01	Görsel iletişim tasarımının temel ilke ve öğeleri, görsel algı kuramları ve kompozisyon oluşturma ilkelerini tanımlar.
P16	Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası 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			AKTS Hesaplama İçeriği			
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı	Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav	1	%20	Ders Süresi	14	4	56
Kısa Sınav	0	%0	Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	4	56
Ödev	0	%0	Ödevler	1	1	1
Devam	0	%0	Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Uygulama	1	%20	Ara Sınavlar	1	3	3
Proje	0	%0	Uygulama	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%60	Laboratuvar	0	0	0
Toplam		%100	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