

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Sanat ve Tasarım Ders İçerikleri

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntemler ve araştırmaya giriş.

SEMİNER

Yüksek Lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetler.

ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI VE YENİ AÇILIMLAR

Osmanlı Devletinin Türk Sanat Tarihinin Gelişiminde Batılılaşma dönemi Resim sanatında resim sanatında yer alan konulara bağlanma denilen resim sanatı, Türk resim sanatında günümüzde sanatsal gelişmeleri günümüze sunma. Yaklaşık iki yüz yıl boyunca sosyal, politik, kültürel, entelektüel yönlerin incelenmesi.

TÜRK SANATINDA MOTİF, ÜSLUP VE KOMPOZİSYON ANALİZİ

Tarih boyunca Türk toplumlarınca çeşitli alanlarda uygulanan süsleme örneklerinin ihtiva ettiği motifleri ve zaman ya da bölge farklılıklarıyla ortaya çıkan üsluplar ve kompozisyonlar ele alma. Mimari ve el sanatlarında izlenen, bitkisel, geometrik, figüratif ve yazı süslemeler inceleme.

ÇİZGİ ROMAN

Seçilen bir konu ve/veya türde bir çizgi roman çalışması yapılması, aynı konu ve/veya tür ile ilgili bir araştırma yapılması. Çizgi roman sanatının tanıtılması ve görsel anlatım aracı olarak çizgi romanda kullanılan tekniklerin gösterilmesi ve uygulamaları.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM

Görsel iletişim tasarımının farklı alanlarda nasıl kullanıldığına dair bilgi verme. Tasarımı oluşturan öğeleri tanıtmak, bilgi birikimi sağlamak ve özgün uygulamalar yaptıрма.

GÖSTERGE TASARIMI

Göstergebilim hakkında genel tanımları, göstergebilim tarihi ve kuramcılar hakkında bilgi paylaşımından sonra alan ve alan dışı örnekler inceleme, özgün ve yaratıcı gösterge tasarımları oluşturma.

TEKSTİLDE MOTİF VE SEMBOLLER

Tekstil tasarımı öge ve ilkelerini kullanarak Türk motif ve sembollerinden kompozisyon oluşturma.

YENİ MEDYA TASARIMI

Yeni medya ortamlarında tasarım problemlerine kreatif çözümler üretme.

SERAMİK YÜZEYLER I-II

Seramik yüzey dekoruna ilişkin tekniklerden biri ya da birkaçı üzerinde odaklanılarak oluşturulmuş özgün tasarımlar üretme. Seramik yüzey, sanat-zanaat ikiliği, işlevselcilik akımı ve disiplinlerarasılık gibi konular ekseninde irdeleme.

GİYİLEBİLİR SANAT

Giysi tasarım süreçlerine göre belirlenen temalara uygun güncel koleksiyonlarla heykelsi formlar yaratma.

MODA TASARIMINDA GÖSTERGELERARASI YAKLAŞIMLAR

Çeşitli sanat dalları arasındaki ilişkileri moda-sanat bağlamında irdeleyerek göstergelerarası perspektifle analiz etme.

TEKSTİL YÜZEYLERİ TASARIM ATÖLYESİ

Erken dönemlerde üretilen tekstil eserlerinin sanatsal açıdan yorumlarının incelenmesi. Günümüzde tekstil eserlerinin ekonomik, siyasi, teknolojik ve sosyo-kültürel oluşum ve gelişimlerinin sanat akımlarıyla olan ilişkisinin incelenmesi ile sanatsal açıdan yeniden ele alınarak, tasarımların yapılması.

KAMUSAL ALANDA SERAMİK UYGULAMALARI

Kamusal alanlarda sanat uygulamalarını ve kamusal alanda seramik uygulamaları örneklerini içermesi. Kamu ve sanat ilişkisini irdelemeye yönelik fikirler üretilerek kamusal alanda sergilenen tasarımlar yapılma ve uygulama.

TASARIM VE YARATICI SÜREÇ

Tasarım süreci, farklı tasarım yöntemleri ve tasarım- yaratıcılık ilişkisi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanma.



MÜZECİLİK

Hem yurtiçi hem de yurtdışı butik ve büyük müzeleri inceleyerek eser sergileme ve koruma teknikleri konusunda bilgi sahibi olma.

SANAT HUKUKU

Fikir ve sanat eserlerinin hukuki korunma metotları hakkında bilgi verme.

YEREL KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI

Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki yerel kültüre ait maddi öğelerin tanıtılması, kullanım amaçlarının öğrenilmesi ve geleneğin devam ettirilmesi.

OSMANLI DUVAR RESİM SANATI

XVIII. ve XX. yüzyıl Osmanlı yapılarındaki duvar resimleri.

ANADOLU SERAMİK KÜLTÜRLERİ

Keramikli Neolitik, Kalkolitik (Halaf, hassuna, Samarra), Erken-Orta ve Geç Tunç Batı Anadolu Seramikleri (Troia, Myken, Minos), Orta Tunç Dönemi Hatti ve Hitit Seramikleri, Demir Çağı Frig, Urartu, Lidya seramik kültürlerini tanıma.

FİLM ELEŞTİRİSİ

Film analizinde kullanılan temel yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar kullanılarak film eleştirisinin uygulamalı boyutlarının aktarılması.

TÜRK MOTİFLERİ

Türk motiflerinin simgesel anlamının öğrenilmesi.

SİNEMA KURAMLARI VE KAVRAMLARI

Sinema çalışmalarında öne çıkan kuramcılar ve çalışmaları karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve analiz edilmesi.

MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Toplumsal değişim kavramı ile temel yaklaşımları analiz etme ve Türkiye'de toplumsal değişimi medya metinleri üzerinden analiz etme.

MEDYA VE GÜNDELİK HAYAT

Gündelik hayat teorileri incelenmesi ve medya metinleri bu teori çerçevesinde analiz edilmesi.

YENİ MEDYA

Gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel tek yönlü iletişim ile internet ve mobil telefonların interaktif iletişim ortamı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durularak; etkileşim, kişisellik, sanallık gibi kavramların kitle iletişimini nasıl dönüştürdüğünün tartışılması.

TASARIM TARİHİ

Tasarım kavramı, kilometre taşı mahiyetindeki akım, okul, eğilim ve olaylar üzerinden, 18.yüzyıl başından günümüze uzanan süreçte ele alınması; kanıksanmış günlük-yaşam nesnelerinin ardındaki toplumsal, ekonomik ve kültürel arka plan tartışılması.

GRAFİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Sayısal grafik teknolojileri alanında kendi uzmanlık arayışları üzerinden ilgili yazılım ve yardımcı programlarda yetkinlik kazanmalarını sağlama; bu yazılımlar aracılığıyla görsel iletişim ve grafik tasarımın tüm uygulama alanlarında özgün ve işlevsel çözümlenmeleri hem kuramsal anlamda hem uygulama aşamasında geliştirebilecek gerekli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmalarını sağlama.

ANLATIMCI KÂSE: İŞLEVSEL SERAMİK UYGULAMALARI I-II

Sofra eşyasından sağlık gereçlerine (sıhhi tesisat) uzanan geniş bir yelpaze içinde, işlevsel seramik formlar üretilmesi; formların estetik, ergonomik, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamları tartışılması.

ANADOLU KAYNAKLI LİFLER

Tiftik (Moher) (Tarihçesi ve günümüzde Anadolu`daki durumu), Tiftik (Moher) (Tiftik keçisinin yetiştirilmesi), Tiftik (Moher) (Tiftik lifinin genel özellikleri, tiftikle yapılan ürünler), Angora (Tarihçesi ve günümüzde Anadolu`daki durumu), Angora (Ankara tavşanının yetiştirilmesi) Angora (Angora lifinin genel özellikleri, angora ile yapılan ürünler), Pamuk (Anadolu daki durumu, kullanımı)

ÇAĞDAŞ TEKSTİLLERİN TASARIMI VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Çağdaş tekstiller ve yan ürünleri, bunlara yönelik ortaya konmuş yeni teknolojiler, yeni teknolojilerin kullanım biçimleri, tasarım ve üretim yöntemleri.

GRAFİK TASARIM VE REKLAM OKUMALARI

Reklam ve grafik tasarım nesne ve deneyimlerine yönelik anlatılar ve çapraz anlatılar çerçevesinde, özellikle modern düşünce ve post-yapısalcı bakış açısına yön veren kuramsal ve eleştirel analizler.



BİLGİLENDİRME TASARIMI

Açık ve kapalı alanlarda, baskı tabanlı, dijital tabanlı ya da üç boyutlu araçlara dayalı bilgilendirme sistemlerinin planlaması, tasarımı ve üretimi. Kullanma kılavuzları, İstatistiki veriler, trafik işaretleri, yollarda ve kamusal alanlarda, havaalanlarında, hastanelerde yönlendirmeyi sağlayan sistemler, uyarı levhaları, haritalar, şehir planları gibi bilgilendirici sistemleri grafik tasarım ilkelerine bağlı kalarak tasarlama.

FOTOGRAFİK

İleri düzey açık hava ve stüdyo fotoğraf tekniklerinin farklı fotoğraf türleri üzerinden öğretilmesi ve uygulamaların yapılması; yapılan uygulamalar üzerinden ortaya çıkan ürünlerin sayısal ortamda düzenlenmesi ve sunulması.

TİPOGRAFİ ARAŞTIRMALARI

Tipografinin tarihi gelişimi sürecinde ortaya çıkan akımları, üslup ve kullanım tekniklerini ileri düzeyde tanımlayabilme ve çağdaş tipografi akımlarını takip etme, yapacağı tasarıma yönelik özgün ve yaratıcı yazı karakterleri tasarlayabilme, bir amaca yönelik olarak veya olmayarak her türlü materyal ve tekniği kullanabileceği yaratıcı ve özgün deneysel tasarımlar üretebilme.

İLLÜSTRASYON

Üretilen bir senaryo dahilinde betimlenen karakter, layout ve sunum tasarımı bağlamında, Geleneksel yöntemlerin yanında sayısal ortam teknolojilerinin sunduğu bütün imkanları kullanarak, illüstrasyon alanına dönük problemlere yaratıcı ve özgün çözümlerin üretilmesi.

ETKİLEŞİM TASARIMI

Hareket ve zaman kavramları temelinde görüntü, ses, ışık ve benzeri malzemelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kompozisyonların tasarlanması.

SERAMİK HEYKEL I-II

Sanatsal seramik olgusunun en temel ve kuramsal açıdan en tartışmalı alanlarından biri olan seramik-heykel uygulamaları, bu uygulamaların stüdyo seramiği ve disiplinlerarası deneysel pratiklerle olan ilişkileri.

SERAMİK VE MÜZECİLİK

Yurtdışında ve yurtiçinde kurulan çağdaş sanat müzeleri ve seramik müzeleri hakkında örneklerle desteklenen bilgiler içermesi; seramik eserlerin müzelerde sergilenmesi, seramik müzeleri mimarisi ve sergileme alanlarının fiziki şartları, eserlerin seçimi, konsept belirlenmesi gibi alanlarda teorik bilgi edinilmesi.

KÜRESELLEŞMENİN TEKSTİL TASARIMINA ETKİSİ

Sanayi Devriminden Günümüze kadar Moda ve Tekstil Tasarımındaki değişim ve etkileşimler.

MODEL KALIP VE DÖKÜM ATÖLYESİ I-II

Endüstriyel seramik üretiminin temel yöntemi olarak prototipin döküm yoluyla çoğaltılmasına dayalı tasarımlar ve uygulamalar yapılması; hem işlevsel hem de sanatsal yaklaşımları içeren uygulamalar, estetik, ergonomik, ekonomik ve sanat/özdeksel kültür tarihi açısından tartışılması.

ÇAĞDAŞ BİR MECRA OLARAK VİDEO SANATI I

Estetik ve video art sanatındaki modern sunum teknikleriyle tanıştırma ve kurgu yapma.

ÇAĞDAŞ BİR MECRA OLARAK VİDEO SANATI II

Film (bağımsız filmler, kısa filmler ve avangard sinema) ile arasında birçok paralellik ve ilişki olmasına rağmen video art ın film olmadığını anlatma. Video art ın, özellikle görsel ve işitsel mecranın sınırlarını keşfetme ve bu kapsamda pratik çalışmalar yapma.

HAREKETLİ GÖRÜNTÜ TASARIMI

Hareketli görüntü tasarımı, hareket ve zaman kavramları, hareketli grafiklerin oluşturulmasında temel yaklaşımlar. Video, ses ve grafik kaynaklı malzemeleri bir araya getirme, kompozisyonlar yaratma.

DENEYSEL BASKI UYGULAMALARI

Baskı tekniklerinin görsel ve uygulamalı sunumlarının yapılması, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin bir tekniği seçerek bu teknik ile özgün tasarımlarını basması.

SANATSAL VE DEKORATİF TEKSTİLLERDE DOKUMA TASARIMI

Sanatsal ve Dekoratif Dokumaların Tarihçesini (Tapestry) Örnekleri ile tanıma.

PERFORMANS (GÖSTERİ) SANATI

Performans kuramı, performans sanatının dans ve tiyatro gibi disiplinlerle etkisini inceleme.

DİJİTAL YAYINCILIK

İnternet ve taşınabilir cihaz kullanıcılarının alışkanlıkları doğrultusunda özgün ve etkileşimli içerikler üretme ve üretilen bu içeriklerin nasıl uygulamaya dönüşmesi gerektiğini, nasıl bir düzen içerisinde kullanıcılara sunulması gerektiğini öğrenmesi.



SANAT ELEŞTİRİSİ

Sanat yapıtının estetik yönünün tanımlanması, bir kuram ışığında yapıtı var eden tüm koşulların araştırılması ve oluşumların incelenmesi ve eleştirilmesi.

DENEYSEL SANAT ATÖLYE I-II

Farklı sanat alanlarında uygulamalar yaparak bilgi ve becerisini artırma doğrultusunda analiz sentez ve değerlendirme süreci.

KAMUSAL ALAN VE GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ

Sanatı kolektif olarak teorik ve kamusal alanlarda edinilen deneyimlerle uygulama.

PLASTİK ANLATIMDA KAVRAM VE MALZEME İLİŞKİSİ

Sanatsal yaklaşımları doğrultusunda bireysel projeler oluşturulması, projelerin disiplinlerarası ilişkilerinin araştırılması ve geliştirilmesi, tartışma ortamına sunulması, farklı malzeme ve teknolojilerle uygulanması, kendini yazılı ve sözlü ifade etmesine yönelik desteğin sağlanması.

BELGESEL SİNEMA: KURAM VE UYGULAMA

Belgesel film alanında belgeselin yapısı, doğuşu ve tanımı, tarihsel gelişim süreci ile doğa belgeselleri, gerçekçi belgeseller, sosyal içerikli belgeseller, haber filmleri, propaganda belgeselleri gibi belgesel film türleri.

SANAT KURAMLARI

Çeşitli tarihsel dönemlerden ve coğrafyalardan sanat yapıtları üzerinden ele alınan biçime odaklı veya kültürel yapı temelli teorik yaklaşımlar.

DENEYSEL VERİ GÖRSELLEŞTİRME

Bilgiyi analiz etme ve anlama, bilginin görsel anlama dönüşümü, düşünsel ve biçimsel yapılandırma, verinin görselleşmesinde farklı yorum denemeleri, çeşitli veri görselleştirme yaklaşımları.

DENEYSEL GRAFİK TASARIMI

Grafik tasarım alanında yenilikçi düşünceler geliştirme, görsel tasarımda nesnel ve soyut karşılaştırmalar yapabilme, denemeler yaparak grafiksel buluşlar yapabilme, tasarım sürecine farklı yorumlar katarak yenilikçi görüntüler oluşturma, var olan yaklaşımların ötesinde yenilik araştırmaları.

ANİMASYON TEKNİKLERİ

Animasyon yapım mantığını analiz etme ve anlama, güncel Animasyon tekniklerini inceleme, animasyon üretiminde farklı yorum denemeleri, animasyonlardaki çeşitli yapım yaklaşımlarını araştırma.

YARATICI YAZARLIK VE SENARYO

Gündelik hayattan alınma gerçek bir karakteri, karakterin biyolojik-psikolojik-sosyolojik yapılanması doğrultusunda, bir kayıt cihazı (kamera) ile tanımak yoluyla, yaratıcılığı farklı bir yönde geliştirme ve senaryo oluşturma.

RESİM ATÖLYE I-II

Kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olma ve sanat tarihi genelinde yapılmış çalışmalar incelenip örneklerden yola çıkarak özgün eserler üretme.

ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMALARI I-II

Çağdaş sanat dersi hakkında bilgilendirme, sanat ve görsel biçimlendirme, düşünsel ve biçimsel yapılanmalar, farklı tekniklerle deneysel çalışmalar, malzeme ve dil üzerine analizler.

DİJİTAL İLLÜSTRASYON

Teorik araştırma ve sunum çalışma, malzemeyi tanıma ve çizim egzersizleri araştırma, karakter tasarım projesi yapma, öğrencilerin uzmanlık alanlarına yönelik illüstrasyon çalışmaları yapma.

GRAFİK ATÖLYE I-II

İç mekân ve dış mekânda tasarım sorunlarının analizini yapma, eskizden orijinal yapıta tüm süreçleri bilinçli bir şekilde çalışma ve açıklama, çağdaş tasarım dilini araştırma, kendi çalışma süreçlerine uygulama, sosyal sorumluluk kampanyalarında gerekli organizasyonu ve tasarımı yapmak üzere araştırma yapma, kampanyada grafik tasarım paketini oluşturma, hedef kitle, ajans ve medya organizasyonunu sağlama, tasarım süreçlerinde yer alma, sonuçlandırma ve sunumunu yapma.

ANİMASYON

Çeşitli tarihsel dönemlerden ve coğrafyalardan sanat yapıtları üzerinden ele alınan biçime odaklı veya kültürel yapı temelli teorik yaklaşımlar.

DENEYSEL ANİMASYON

Yaratıcı ve disiplinler arası yöntemler kullanılarak deneysel animasyon uygulamaları yapılması.

ODA MÜZİĞİ

Oda müziği dinleti-konser programı ile seçilen eserlerin tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb. özellikleri.



DİSİPLİNLERARASI TASARIM ATÖLYE I

Disiplinlerarası tasarım hakkında genel bilgi edinilmesi; örnek sanatçılar ve çalışmalar incelenmesi; yaratıcı ve disiplinler arası yöntemler kullanılarak uygulamalar yapılması amacıyla proje konuları belirlenmesi; proje konularına yönelik literatür taraması yapılarak, konular incelenmesi; projenin taslak çalışmalarına başlanması; inceleme ve kritik yapılarak değerlendirilen projelerin sunumu gerçekleştirilmesi.

İLERİ ÇALGI İCRA TEKNİKLERİ I

Çeşitli dönemlere ait eserler üzerinden ileri çalgı icra tekniklerinin öğrenim ve uygulaması.

İLERİ ÇALGI İCRA TEKNİKLERİ II

İleri düzeyde çalgı icrası için gerekli tekniklerin kullanıldığı etüt ve eserlerin çalışılması.

TÜRKİYE'DE MÜZİK VE POLİTİKA

III. Selim döneminden bugüne Türkiye'de politika-müzik ilişkisi ve müzik politikaları.

MÜZİKTE BİÇİMSEL ESER ANALİZİ

Batı müziği form bilgisi ve analiz yöntemleri.

YİRMİNCİ YÜZYIL MÜZİĞİ

20. yüzyıl müziğinde bestecilik akımları, stil ve teknikler.

ETNOMÜZİKOLOJİYE GİRİŞ

Etnomüzikolojinin tarihsel gelişimi, temel kavramları, yöntemleri ve alt alanları.

GENİŞLEMİŞ ALANINDA SERAMİK I

Tarihsel süreç içinde çağdaş seramik pratiklerinin nasıl ortaya çıktığını ve bu pratiklerin dayandığı düşünsel bağlamı ortaya koyma.

GENİŞLEMİŞ ALANINDA SERAMİK II

Seramik disiplininin tarihsel kayıtlarından kopuşunu ve heykelsi niteliklere sahip olmanın ötesinde çağdaş sanat pratiklerinin yararlandığı bir malzemeye dönüşümünü açıklama.

MODERN TASARIM AKIMLARI VE ENDÜSTRİYEL SERAMİKLER

Endüstri devrimi sonrasında tasarım kavramının öne çıkışı, endüstriyel sanatlar eğitiminin yaygınlaşması ve modern sanat/tasarım trendleri bağlamında seramiğin seri üretimi.

PORSELEN

Porselenin teknik, tarihi ve kültürel yönlerini ele alma.

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK SERAMİĞİ

Cumhuriyet devri Türk seramik sanatı ve endüstrisi.

GÜNCEL SANAT OKUMALARI I

Çağdaş sanat ve sanatçıları tanıyarak güncel sanat okumalarını analiz etme.

GÜNCEL SANAT OKUMALARI II

20. Yüzyılda yaşayan sanatçıların yapıtları. Günümüz sanatı ve sanatçıları. Bulduğumuz çağın sanat anlayışına ilişkin yorumlar

DÜNYA MÜZİK GELENEKLERİ

Türkiye, Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa'daki bazı müzik kültürleri ve türleri; gelenek ve müzik.

KARATER VE KONSEPT TASARIMI

Karakter ve konsept tasarımı alanında yenilikçi düşünceler geliştirme, karakter tasarımında geçmiş ve günümüz arasında karşılaştırmalar yapabilme, denemeler yaparak illüstratif buluşlar yapabilme ve özgün karakter-konsept tasarımları üretebilme, tasarım ve çizim sürecine farklı yorumlar katarak yenilikçi görüntüler oluşturma, var olan yaklaşımların ötesinde nasıl yeni karakter ve konsept tasarımları üretilebileceği hakkında fikirler geliştirme.

ANİMASYON II

Belirlenen bir konu ve kavramdan hareketle hem geleneksel hem de yeni medya ortamlarında canlandırma çalışmaları yapma, animasyonun temel prensiplerini verme, öykü ve senaryo oluşturma, akış çizelgesi planlama, karakter analizi ve çizimi yapma, mekân tasarımı yapma, malzeme ve doku inceleme ve çalışma yapma. Uygun tekniğe karar verilip sahnelerin çalışma, seslendirme ve müziği belirleme, çalışma ve animasyonu uygun formatlarda sonuçlandırma.

UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

...

LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIK (TEZ)

...

LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIK (DERS)

...

