GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM BÖLÜMÜ

DERS İZLENCE FORMU

Dersin Kodu ve Adı	**RSM 107 SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI-I**
Dersin Tanımı	Bu ders, sanatın temel kavramları, teorileri, ve tarihsel gelişimine odaklanarak, öğrencilere sanatın çeşitli biçimleri ve uygulamaları arasındaki ilişkileri, sanatın toplumsal, kültürel ve bireysel bağlamlarını anlama fırsatı sunar.
Dersin Kredisi	2
Dersin Verildiği Dönem	Güz
Ders Günü ve Saati	Perşembe / 13:30-15:10
Dersin Formatı	Yüz yüze Eğitim
Dersin Yapılacağı Yer	301
Ders Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIZ
Ders Sorumlusunun e-Posta Adresi ve Ofis Yeri	ibrahimyildiz@gantep.edu.tr Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 111 numaralı ofis. Şehitkamil/Gaziantep TÜRKİYE
Öğrenci ile Görüşme Saatleri	Öğrencilerle mail aracılığı ile kesintisiz görüşme yanında, Öğrencilere dönem başında önceden bildirilecek gün ve saatlerde online ya da ofiste yüz yüze görüşme yapılacaktır.
Dersin Ön Koşulları *(Ders tanımlanarak ders ile ilgili ön koşul bilgileri verilmelidir. Ayrıca dersin ön koşulu olduğu dersler varsa onların da hangi dersler olduğu belirtilmelidir.)*	Dersin ön koşulu yoktur.
Dersin Amacı *(Dersin hangi amaçla verildiği ve öğrencilere neler kazandıracağı anlatılmalıdır.)*	Bu dersin amacı, öğrencilere sanatın farklı dönemlerinde, farklı kültürlerde ve farklı sanatsal yaklaşımlarda nasıl anlaşıldığına ve yorumlandığına dair temel kavramları ve kuramları tanıtmaktır. Öğrenciler, ders boyunca sanatın evriminde önemli bir rol oynamış olan estetik teorileri, sanat hareketlerini, eleştirel yaklaşımları ve sanatta anlam yaratma süreçlerini öğreneceklerdir. Ayrıca, sanatın toplumsal, kültürel ve politik bağlamları içerisinde nasıl konumlandığını ve bu bağlamların sanatsal üretim üzerindeki etkilerini inceleyeceklerdir. Ders sonunda öğrenciler, sanat eserlerini tarihsel, kültürel ve teorik bağlamlarında eleştirel bir perspektifle değerlendirme yeteneğine sahip olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri *(Dönem boyunca kullanılacak çeşitli öğretim metotlarından da bahsedilmesi önemlidir. Örneğin; öğrencilerden sunum yapılması bekleniyor mu? Öğrencilerin katılımı ne derece de önemli? Grup çalışmaları olacak mı? Bu gibi soruların cevabı ders izlencesinde yer almalıdır.)*	Ders, konferanslar, tartışmalar, görsel sunumlar, grup çalışmaları, atölye çalışmaları, saha ziyaretleri ve bağımsız projeler içerebilir.
Dersin İçeriği ve Hedefler *(Dersin içerdiği konular ve dönem sonunda öğrencilerin elde edeceği kazanımlar belirtilmelidir.)*	* Sanatın tanımı, işlevi ve önemi. * Estetik kavramı ve tarihsel evrimi. * Sanat kavramlarının evrimi: temsil, ifade, biçim, içerik ve bağlam. * Sanat teorileri: Formalizm, ifadecilik, yapısöküm, feminist teori, postkolonyal teori ve diğerleri. * Sanatın toplumsal ve kültürel bağlamı: Sanatın toplumda ve tarih boyunca nasıl değiştiğine dair kritik incelemeler. * Sanat eserlerinin yorumlanması: Çeşitli yaklaşımlar ve metodolojiler. * Sanat pratiği ve sanat kuramı arasındaki ilişkiler. * Güncel sanat tartışmaları ve temaları.
Ders Geçme Koşulları *(Öğrencilerin ders ile ilgili sorumlulukları, devam zorunlulukları, ödevler ve sınavlar hakkında detaylı bilgi verilmelidir.)*	**ÖN HAZIRLIK:** Öğrencilerin ders öncesinde kendilerinden istenen; ön okuma, araştırma ve hazırlıkları yapmaları dersin umulan hedeflerine ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır. **ÖDEVLER:** Öğrencilerin ödevlerini ders sorumlusunun belirttiği biçimde hazırlamaları ve istenen zamanda GAUZEM ders ortamı içerisinde belirtilen ödev bölümüne yüklemeleri zorunludur. **SINAV YÜKÜMLÜLÜĞÜ:** Öğrencilerin Dönem Sonu Sınavı (Vize) sınavı ile Dönem Sonu Sınavı (Final) notlarının ortalamalarının 45 puan ve üzeri olması zorunludur. **DEVAM ZORUNLULUĞU:** Öğrencilerin derslerin %70’ine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme *(Ödevlerin, projelerin ve sınavların yıl sonu notundaki etkileri ve ağırlıkları, notlandırma çizelgeleri ve standartlar kesin bir biçimde belirtilmelidir. Öğrenciler intihal ve kopya durumlarında sergilenecek yaklaşımdan dönem başında haberdar edilmelidir. Ayrıca ödevlerin teslim tarihinden sonra getirilen ödevlerin kabul edilip edilmeyeceği, eğer kabul edilecekse hangi şartlarda değerlendirileceği ve sınava giremeyen öğrenciler için takip edilecek yöntemler açıklanmalıdır.)*	Öğrenciler, sınavlar, yazılı ödevler, sunumlar, grup projeleri ve katılımları ile değerlendirilir. Telafi için bütünleme sınavı yapılmaktadır Öğrencilerin Dönem Sonu Sınavı (Vize) sınavı ile Dönem Sonu Sınavı (Final) notlarının ortalamalarının 45 puan ve üzeri olması gerekir. **ARA SINAV (VİZE):** geçme notuna katkısı: %40. Ödevlerin* ortalamasının %40’ı ile online sınavın %60’ı. **DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL):** geçme notuna katkısı: %60 Ödevlerin ortalamasının %40’ı ile online sınavın %60’ı. **BÜTÜNLEME SINAVI:** geçme notuna katkısı: %60 Ödevlerin ortalamasının %40’ı ile online sınavın %60’ı. *****Öğrenciler,ödevlerin sayısı ve toplam ödev notuna etkileri hakkında ders içinde, her hafta ayrıca bilgilendirileceklerdir.
Derse Katılım Durumu	Öğrencilerin derslerin **%70**’ine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak özel gelişebilecek durumlarda; ders sorumlusu önceden bilgilendirilirse, bu devamsızlığın telafisi için öğrencilere değerlendirme ve bilgilendirme yapabilir. Telafiyi sağlayıp-sağlamamaya karar vermek Ders Sorumlusunun, inisiyatifindedir.
Kullanılacak Kaynaklar ve Kitaplar Listesi *(Dönem boyunca öğrencilerinize faydalı olacağına inandığınız tüm makaleler, kaynaklar, kitaplar ve öğretim materyallerinin listesi sunulmalıdır.)*	* Sturken, M. & Cartwright, L. (2009). Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. * Arnheim, R. (1974). Sanat ve Görsel Algı. * Danto, A. (2014). Sanatın Sonu. Bu ders tanımı, genel bir "Sanat Kavramları ve Kuramları" dersi için bir öneridir ve öğretim kurumunun ihtiyaçlarına ve kaynaklarına göre özelleştirilebilir. (Her ders için okunması istenen makaleler hakkında bilgilendirme bir hafta önceden derste yapılacaktır).

HAFTALIK DERS PLANI

(Ders konularının işleneceği haftaları açıklamanız öğrencilerin dersleri takip etmelerini ve hazırlanmalarını kolaylaştıracaktır. Haftalık ders planının derslerin işleniş hızına göre değişiklik gösterebileceği bilgisi de eklenebilir.)

1. Hafta	**Ders İçeriği, Yöntem, Kaynak ve Değerlendirme Esasları** **Konu:** Dönem boyunca ele alınacak konuların ve yardımcı diğer bilgilerin öğrencilere aktarılması amaçlanır. **Amaç 1.** Dönemlik ders içeriği hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması, **Amaç 2.** Ders içeriğinin hangi yöntemlerle ve kaynaklardan aktarılacağı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, **Amaç 3.** Dersin değerlendirilmesin nasıl yapılacağı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, **Ders Öncesi Görevler:** İlk ders olması nedeni ile ders öncesi görev bulunmamaktadır. **Ders Sırasında Yapılacaklar (Dersin İşlenişi):** Ders sorumlusunu anlatımı ve soru-cevap yöntemi ile ders içeriğinin öğrencilere aktarılması. **Ders Sonrası Görevler:** Öğrenciler temin etmeleri gereken kaynakları temin eder ve sonraki ders konusu hakkında okuma ve araştırmalar yapar. **Ölçme-Değerlendirme:** Kısa cevaplı soruların sözlü sorulması ile ders sonu değerlendirmesi yapılır.
2. Hafta	**Sanatın Tanımı** **Konu:** Sanatın Tanımı ve İşlevleri **Amaç 1.** Sanatın çeşitli tanımlarını kavramak **Amaç 2.** Sanatın toplumsal işlevlerini anlamak **Amaç 3.** Sanatın bireysel işlevlerini öğrenmek **Ders Öncesi Görevler: Öğrencilerden** Danto, A. - "Sanat Nedir?" başlıklı makalenin okunması **Ders Sırasında Yapılacaklar (Dersin İşlenişi):** Sınıf tartışması ve öğrenci sunumları **Ödev:** Sanatın kendi tanımınızı yazma.
3. Hafta	**Estetik Kavramı** **Konu:** Estetiğin Tanımı ve Tarihsel Evrimi **Amaç 1:** Estetik kavramını tanımlamak **Amaç 2:** Estetik değerlendirmenin tarihsel evrimini incelemek **Amaç 3:** Farklı estetik yaklaşımları tartışmak **Ders Öncesi Görevler:** Plato - "Devlet" adlı eserden estetik üzerine bölümlerin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, video gösterimi ve görsel analiz **Ödev:** Bir sanat eserini estetik açıdan değerlendirme
4. Hafta	**Sanatta Temsil** **Konu:** Temsilin Tanımı ve İşlevi **Amaç 1:** Temsil kavramını tanımlamak **Amaç 2:** Sanatta temsilin nasıl kullanıldığını göstermek **Amaç 3:** Temsilin toplumsal ve kültürel boyutlarını incelemek **Ders Öncesi Görevler:** Arnheim, R. - "Sanat ve Görsel Algı" adlı eserden ilgili bölümlerin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, sanat eserlerinin analizi, grup çalışması **Ödev:** Farklı kültürlerde temsilin kullanımını karşılaştırma
5. Hafta	**Sanatta İfadecilik** **Konu:** İfadecilik ve Duygusal İfadenin Rolü **Amaç 1:** İfadecilik kavramını tanımlamak **Amaç 2:** İfadeci sanat eserlerini analiz etmek **Amaç 3:** Sanatta duygusal ifadenin önemini anlamak **Ders Öncesi Görevler:** Kandinsky, W. - "Duygusal Üzerine" başlıklı makalenin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, öğrenci sunumları, sanat eserlerinin analizi **Ödev:** Bir ifadeci sanat eserini analiz etme
6. Hafta	**Formalizm ve Sanatta Biçim** **Konu:** Formalizm ve Sanatta Biçimin Önemi **Amaç 1:** Formalizm kavramını tanımlamak **Amaç 2:** Biçim ve içeriğin ilişkisini kavramak **Amaç 3:** Formalist yaklaşımları eleştirel bir bakışla incelemek **Ders Öncesi Görevler:** Bell, C. - "Sanat" adlı eserden ilgili bölümlerin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, video gösterimi, sanat eserlerinin analizi **Ödev:** Formalizmin güçlü ve zayıf yönlerini tartışma
7. Hafta	**Postmodernizm ve Sanatta Anlam** **Konu:** Postmodern Sanatın Özellikleri ve Anlam Yapıları **Amaç 1:** Postmodernizmin temel özelliklerini anlamak **Amaç 2:** Postmodern sanatta anlamın nasıl oluşturulduğunu incelemek **Amaç 3:** Postmodern sanatın toplumsal ve kültürel bağlamını değerlendirmek **Ders Öncesi Görevler:** Lyotard, J. - "Postmodern Durum" kitabından seçilen bölümlerin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, sanat eserlerinin analizi, grup tartışmaları **Ödev:** Postmodern bir sanat eserinin analizi
8. Hafta	**ARA SINAV (VİZE) HAFTASI:** Sınavın Türü veya Türleri: Ödeve Değerlendirmesi ve Çoktan Seçmeli Sınav **Ölçme-Değerlendirme:** **Ara Sınav (Vize):** geçme notuna katkısı: %40. Ödevlerin* ortalamasının %40’ı ile online sınavın %60’ı. *Öğrenciler, ödevlerin sayısı ve toplam ödev notuna etkileri hakkında ders içinde, her hafta ayrıca bilgilendirileceklerdir.
9. Hafta	**Feminist Sanat Kuramı** **Konu:** Feminist Sanat ve Eleştirel Yaklaşımlar **Amaç 1:** Feminist sanat kuramının temel prensiplerini öğrenmek **Amaç 2:** Sanatta cinsiyetçilik ve temsil meselelerini tartışmak **Amaç 3:** Feminist sanat eserlerini incelemek **Ders Öncesi Görevler:** Nochlin, L. - "Neden Kadınlar Başarılı Sanatçı Olmadı?" makalesinin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, video gösterimi, sanat eserlerinin analizi **Ödev:** Feminist bir sanat eserinin eleştirel analizi
10. Hafta	**Sanatta Yapısöküm** **Konu:** Yapısöküm ve Sanatta Anlamın Yeniden İnşası **Amaç 1:** Yapısöküm kavramını tanımlamak **Amaç 2:** Yapısökümcü yaklaşımlarla sanat eserlerini değerlendirmek **Amaç 3:** Anlamın çoklu yapısını anlamak **Ders Öncesi Görevler:** Derrida, J. - "Yapı, İşaret ve Oyun" makalesinin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, sanat eserlerinin analizi, öğrenci sunumları **Ödev:** Yapısöküm yaklaşımıyla bir sanat eserinin analizi
11. Hafta	**Sanatta Etkileşim ve Yenilikçilik** **Konu:** Etkileşimli Sanat ve Teknolojinin Rolü **Amaç 1:** Etkileşimli sanatın özelliklerini kavramak **Amaç 2:** Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkiyi değerlendirmek **Amač 3:** Dijital sanatta yenilikçi yaklaşımları incelemek **Ders Öncesi Görevler:** Manovich, L. - "Dijital Estetik" makalesinin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, dijital sanat eserlerinin gösterimi, grup tartışmaları **Ödev:** Etkileşimli bir sanat eserinin eleştirel analizi
12. Hafta	**Küreselleşme ve Çağdaş Sanatta Kimlik** **Konu:** Küreselleşme Çağında Sanat ve Kimlik İnşası **Amaç 1:** Küreselleşmenin sanata etkisini anlamak **Amaç 2:** Çağdaş sanatta kimlik ve kültürel temsil meselelerini tartışmak **Amaç 3:** Küresel ve yerel arasındaki gerilimleri değerlendirmek **Ders Öncesi Görevler:** Hall, S. - "Kültürel Kimlik ve Diyaspore" makalesinin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, sanat eserlerinin analizi, öğrenci sunumları **Ödev:** Bir çağdaş sanat eserinde kimlik ve kültürel temsil üzerine yazılı analiz
13. **Hafta**	**Ekolojik Sanat ve Çevresel Farkındalık** **Konu:** Sanatta Ekolojik Yaklaşımlar ve Çevresel Temalar **Amaç 1:** Ekolojik sanatın temel prensiplerini kavramak **Amaç 2:** Sanatın çevresel farkındalık yaratma kapasitesini değerlendirmek **Amaç 3:** Ekolojik sanat eserlerini incelemek **Ders Öncesi Görevler:** Kagan, S. - "Sanat ve Sürdürülebilirlik" kitabından seçilen bölümlerin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, sanat eserlerinin analizi, öğrenci sunumları **Ödev:** Ekolojik bir sanat eserinin analizi
14. Hafta	**Sanat Kritiği ve Değerlendirme** **Konu:** Sanat Kritiği, Eleştirel Yaklaşımlar ve Değerlendirme Kriterleri **Amaç 1:** Sanat kritiğinin temel prensiplerini anlamak **Amaç 2:** Eleştirel yaklaşımlarla sanat eserlerini değerlendirmek **Amaç 3:** Değerlendirme kriterlerini ve bu kriterlerin neden önemli olduğunu tartışmak **Ders Öncesi Görevler:** Greenberg, C. - "Modernist Resim" makalesinin okunması **Ders Esnasında Yapılacaklar:** Öğretmen sunumu, sanat eserlerinin kritik analizi, öğrenci sunumları **Ödev:** Seçilen bir sanat eserini kritik bir yaklaşımla analiz etme
	DÖNEM SONU SINAV (FİNAL) HAFTASI **Sınavın Türü veya Türleri:** Ödev* ve Dönem Sonu Sınavı (Final) Test Sınavı Ölçme-Değerlendirme: **DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL):** geçme notuna katkısı: %60 Ödevlerin ortalamasının %40’ı ile online sınavın %60’ı. **BÜTÜNLEME SINAVI:** geçme notuna katkısı: %60 Ödevlerin ortalamasının %40’ı ile online sınavın %60’ı. *Öğrenciler, ödevlerin sayısı ve toplam ödev notuna etkileri hakkında ders içinde, her hafta ayrıca bilgilendirileceklerdir.