

TC.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ

İletişim Bilimine Giriş

Disiplinler arası bir bilim olan iletişimin diğer bilimlerle ilişkisini açıklamak dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında iletişim kavramının tanımı, tarihi, temel terminolojisi ve ana ekoller üzerinde durulmaktadır. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişi temel kavramlar ve teoriler ekseninde incelenmektedir. Öğrencilerin iletişim bilimine ilişkin temel kavram ve teorileri kavraması hedeflenmektedir.

Grafik Tasarım Uygulamaları 1

Grafik tasarım sürecinde kullanılan programların birbirleriyle olan ilişkileri ve baskı sürecindeki etkileri anlatılacaktır. Daha sonra Photoshop programının işleyiş mantığı ve temel fonksiyonları örnek uygulamalarla anlatılacak, öğrenci dijital bir imaja müdahale edebilir, çeşitli manipülasyonlar yapabilir seviyeye gelecektir. Akabinde Adobe Illustrator programının temelleri anlatılarak vektörel çizim mantığı oturtulacak ve buna dair örnekler yapılacaktır.

Sinemaya Giriş

Dersin amacı, sinemanın temel ilkelerini kavramaktır. Görsel öykü anlatımının her biçiminde kullandığımız kavramsal araçları tanıyarak doğru bir bakış açısı kazanmak dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersle öğrencilerin sinema disiplinine giriş yapmaları ve sinema ile ilgili temel kavramlara hakim olması hedeflenmektedir. Görüntü, hareket, senaryo, filmsel mekan gibi konularda temel bir çerçeve çizilmektedir.

Türk Dili I

Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

Genel İngilizce I

Günlük konuşmalardaki en temel kalıpları kullanabileceklerdir. Öğrendikleri sıfatlarla kendilerini tanıtabileceklerdir. Kişisel özelliklerini dile getirebileceklerdir. Öğrendikleri dili kullanarak iletişim kullanabileceklerdir. Güncel konulardaki konuşma ve tartışmaları takip edebileceklerdir. Öğrendikleri dildeki metinleri okuyup, anlayıp yorum yapabileceklerdir. Öğrendikleri kalıpları kullanarak yazılı metinler düzenleyebileceklerdir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ders Osmanlı Devleti'nin yıkılış süreci, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'si ile ilgili konuları içermektedir.

Temel Anlatım ve Gösterim Biçimleri

Derste sanatın temel kavramları ele alınacak, sanat, sanatçı ve estetik ifadenin hakikatle ilişkisi sorgulanacaktır. Bu çerçevede film ve diğer gösteri sanatlarına temel teşkil eden resim, tiyatro, sinema, görsellik, metinsellik, drama, trajedi, komedi, melodram gibi kavramlar ele alınacak ve tarihi gelişim süreçleri ve film uygulamalarına yansıma biçimleri eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla alınacaktır.

Temel Fotoğrafçılık

Temel fotoğraf bilgileri teorik olarak anlatılır ve çekim uygulamaları yapılır. Konularına göre verilen çekim ödevleri üzerinden kritik yapıp verilen teorik konular pekiştirilir. Ayrıca; fotoğraf sanatı tarihinde yer almış önemli kişilerin çalışmaları ve fotoğrafın film uygulamalarındaki yeri irdelenir.

İKİNCİ YARIYIL DERSLERİ

İletişim ve Medya Tarihi

19. Yüzyıldan günümüze, gazete-sinema-radyo-televizyon-internet gibi kitle iletişim araçlarının doğuş ve gelişimi toplumsal yaşam içinde oynadıkları rol ve ekonomik-politik- teknolojik evrim çerçevesinde öykülenmektedir.

İletişim Felsefesi

İletişim felsefesinin temel düşünsel kaynaklarının ortaya çıkış sürecini ve gelişim eğilimini açıklamayı hedefleyen bu ders, öğrencilere felsefi bir temel sunarak iletişimin düşünsel boyutunun geliştirilmesine yardımcı olur.

Soyut Fotoğrafçılık

Temel fotoğrafçılık eğitimi almış olan öğrenci, fotoğrafın kendi içinde ayrı bir grafik dil oluşturabilme yönüyle tanışacaktır. Çeşitli teknik ve metotları alışılmışın dışında uygulayarak ortaya çıkartacakları görüntülerle hem soyut sanat kavramını daha yakından tanımış olacaklar hem de bir görüntünün grafik bütünlüğünü oluşturma konusunda yetkinlik kazanacaklardır.

Klasik Öykü Sineması

Bu derste sinema tarihine yön veren iki ana eğilimden kurmaca film geleneği izlenerek klasik sinema dönemi aktarılacaktır. Bu çerçevede sessiz sinema döneminde çevrilen ilk öykülü filmler öncü yönetmenlerden örneklerle izlenecektir. Meliés, Pathé Kardeşler, Porter, Griffith gibi erken sinemanın öncüleri üzerinde durulacaktır. Ardından sessiz dönemde öne çıkan türlerden komediye ve bu türün ustalarına değinilecektir. Mack Sennett, Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin gibi komedinin ustalarından kısa ve uzun metrajlı filmler incelenecektir. Ardından Alman, İtalyan, Sovyet sinemasından örneklerle klasik dönemde öykülü film anlatma geleneği irdelenecektir. Sesli filme geçiş, sesli sinemanın erken yıllarında öykü anlatma geleneği ve sesli sinemanın türleriyle dönem sona erecektir.

Genel İngilizce II

Günlük konuşmalardaki en temel kalıpları kullanabileceklerdir. Öğrendikleri sıfatlarla kendilerini tanıtabileceklerdir. Kişisel özelliklerini dile getirebileceklerdir. Öğrendikleri dili kullanarak iletişim kullanabileceklerdir. Güncel konulardaki konuşma ve tartışmaları takip edebileceklerdir. Öğrendikleri dildeki metinleri okuyup, anlayıp yorum yapabileceklerdir. Öğrendikleri kalıpları kullanarak yazılı metinler düzenleyebileceklerdir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren geçirdiği evreleri, diğer ülkelerle ilişkilerini, çağdaş uygarlığa ulaşma atılımlarını değerlendirir.

Türk Dili II

Sözlü ve yazılı anlatımda doğru, düzgün ve güzel ifade yeteneği kazanır.

Grafik Tasarım Uygulamaları II

Masaüstü yayıncılıkta kullanılan In Design programının temel işleyişi anlatılacak ve çok sayfalı grafik ürünlerin tasarım ve uygulamasına dair örnekler yapılacaktır. PDF oluşturma ve ofset baskı hazırlık aşamaları öğrenilecektir. Daha sonra üç programın birlikte kullanılacağı uygulama çalışmaları ile program kullanımına dair deneyim arttırılacaktır.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERSLERİ

Klasik Dönem Türk Sineması

Bu derste başlangıcından 90'lı yıllara dek Türk sineması dönemler, yönetmenler ve filmler eşliğinde aktarılacaktır. Osmanlı dönemindeki sinema çalışmalarını, Cumhuriyet dönemi sineması izleyecektir. Bu kapsamda Muhsin Ertuğrul'un filmleri ele alınacaktır. Ardından tecrübe edilen diğer dönemler ve süreçler, öne çıkan sinemasal olaylar ve öncü filmler eşliğinde değerlendirilecektir. Son olarak 12 Eylül sonrası darbe dönemi sineması anlatılacaktır. 90'lı yıllarla birlikte değişen Türk film endüstrisine giriş yapıldıktan sonra dönem sona erecektir.

Kurgunun Temel İlkeleri

İki kısımdan oluşacak bu dersin ilk kısmında kurguya dair teorik ve düşünsel yaklaşımları inceleyip bunların sinema pratiğine etkilerinin izini sürerken ikinci kısımda hazırlık aşamasından aktif kurgu anına ve bitişine doğru genel kurgu sürecinde asgari dikkat edilmesi gereken yaklaşımları ve ilkeleri gözden geçirip dersin son haftalarına doğru da belirli bir dijital kurgu programı nasıl kullanılır öğrenmeye başlayacağız.

Kamera Kullanım Teknikleri

Kameranın ve kamera ile yakın ilişki içindeki unsurların teknik beceri, estetik zenginlik ve etik anlayış ile kullanılmasının temel prensipleri bu derste incelenip teknik, estetik ve etik bütünlük

ile oluşturulabilecek üslupların; görsel dillerin ve işitsel imkanların boyutları ders kapsamında incelenip sorgulanacaktır.

Senaryo Yazım Teknikleri

Senaryo yazım tekniklerinin film örnekleri çerçevesinde anlatımı, senaryo yazımının aşamalarına ilişkin gerekli teknik bilgilerin sunulması.

Tipografi I

Etkili bir görsel iletişimin temel unsurlarından biri anlaşılır, bütünlüklü ve fonksiyonel bir tipografik yaklaşımdır. Bütünüyle yararlanıldığında, tipografik tasarım düşünülenlerin aktarımını kolaylaştırır, görsel ortamımızı geliştirir, ve estetik sezgilerimizi zenginleştirir. Hem basılı hem de dijital ortamda uygulamalar üzerine çalışılacak bu derste bu alanın zengin tarihi güncel meseleler ve yaklaşımlarla birlikte ele alınacaktır. Ders içeriği, tipografi terminolojisi, yazı tipi tarihi, logolar, kompozisyon, hiyerarşi, ızgara, sayfa ve mizanpaj tasarımı gibi konuları içerecektir.

Grafik Tasarım 1

Temel grafik tasarım programlarını öğrenmiş olan öğrencilere farklı sektörlere ait grafik uygulamalar yaptırılacaktır. Teknik gereklilikleri birbirinden farklılık gösteren bu çalışmalarda hem baskı hazırlık aşaması, hem tasarım fikri, hem de uygulama detayları üzerinde durularak temel tasarım ilkelerinin pekişmesi sağlanacaktır.

Sinemada Ses

Sinemada Ses hususu çoğunlukla Görüntü estetiğinin gerisinde kalmış; hem teorik olarak hem de pratik olarak yeterince üzerinde çalışılmamıştır. Özellikle bizim gibi ülkelerde bu durumu daha açık bir şekilde üretilen filmlerdeki ses çalışmalarından daha açık bir şekilde görebiliriz. Bu derste öğrencilere Ses fenomeninin temel yapısı, prensipleri aktarıldıktan sonra öğrenci filmler için temel kayıt ortamları ile tanıştırlacak, bunları kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlarda pratik yaparak yetkinlik kazanmaları sağlanacak; üretecekleri sesleri dijital ortamlarda nasıl işleyecekleri ve bunları efektlerle ve diğer araçlarla nasıl birleştirebilecekleri kendilerine aktarılacaktır.

Yazarlık Atölyesi

Haber metni, öykü, günlük notlar, kısa film senaryosu ve uzun metrajlı film senaryosu arasındaki farkların incelenmesi, metinsel anlatım tekniklerinin karşılaştırılması ve örnek çalışmalar yürütmek suretiyle uygulanması.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERSLERİ

Film Yapım ve Yönetim

Öğrenciler, bu ders kapsamında film yapım-yönetim dersi, senaryodan gösterime bir film projesi kapsamında yer alan konu, amaç, öykü geliştirme, sinopsis, tretman, senaryo yazımı, diyalog, karakter analizi, dekor, kostüm, ayrıntılı bütçe çalışması, çekim senaryosu, teknik ekipman, mekan, fotoğraf, sanat yönetimi, oyuncu provası gibi tüm aşamaları inceleme noktasında bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

Dijital Kurgu Teknikleri

Bu dersin amacı, belirli bir dijital kurgu ortamında önemli araçları etkili bir şekilde kullanarak kaba kesimden ince kesime video ve ses düzgün ve uygun bir şekilde birleştirme becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler, video ile sesin bir araya getirilmesi becerilerinin yanı sıra, ses efektleri oluşturma, metin düzenleme ve düzenlenen öğeler için renk düzeltme ve grafik uygulama becerileri konularında da bilgi edinecektir.

Görüntü Yönetmenliği

Film yapımının diğer unsurlarıyla yakın bir ilişki içinde Sinematografi, teknik ve estetik tutarlılıkla bir filmin görsel üslubunu şekillendiren ana unsurdur. Ders boyunca, öğrenciler önceki dönemlerde edindikleri temel teknik ve estetik becerileri, özellikle kamera ve aydınlatma bileşenleri ve ilgili teçhizat ve aksesuarları konusunda uzmanlık kazanarak ileri seviyeye taşıyacaklar ve tamamlayacaklar; böylece dönem sonunda, uygun ve yaratıcı görsel bir stilin yaratılması için vaka bazlı görüş ve becerilere sahip olacaklardır.

Belgesel Film

Tarihsel bir perspektif içinde günümüz örnekleriyle yapılacak karşılaştırmalarla işlenecek bu derste öğrencilerin Belgesel sinemanın gerçeklikle ve hakikilik veçhelerinden konulu filmden farklı olarak kurduğu ilişkiyi kavraması sağlanarak Belgesel filmlerin sinema tarihindeki yeri ve önemini, diğer anlatım türleriyle olan farkı ve ilişkisini, akımları ve örneklerini anlamaları hedeflenmektedir.

Film Kuramı

Ders kapsamında, sinema tarihi içerisinde ortaya konulan gerçekçi, biçimci ve auteur film kuramlarının incelenecektir. Bu ders, bir anlatım aracı olan filme, farklı disiplinler çerçevesinde çeşitli kuramlar ile yaklaşım, özellikle ideolojik bağlamda değerlendirmeyi ve eleştirmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı, bir sanat olarak sinemanın öğrenilmesi konusunda, kuramsal altyapıyı oluşturmaktır. Ders, dünya sinema tarihinde yer alan ve sinemanın gelişimini belirleyen kuramların irdelenmesiyle, öğrencilerin, teorik ve pratik yaklaşımlar konusunda geniş şekilde bilgi sahibi olmalarını ve sinemanın temel yapılanmasını sorgulayabilmelerini sağlayacaktır.

Tipografi II

Temelleri öğrenilen tipografik yaklaşımların daha geniş ölçekte ele alınacağı bu derste yazı ile görsel kimlik oluşturma, logotype üretimi ve renk-yazı ilişkisi ele alınacaktır. Özellikle Illustrator program üzerinde yapılacak uygulamalarla belirli bir mesajın etkin ve anlaşılır bir şekilde tipografik olarak tasarlanma süreci öğrenci tarafından deneyimlenmiş olacaktır.

Grafik Tasarım 2

Offset ve dijital baskı hazırlık aşamaları detaylarıyla birlikte uygulanacaktır. Renk teorileri ve tasarım fikri geliştirme alıştırmaları ile birlikte alternatifli tasarım üretimiyle ve ortaya konan grafik ürünlerin müşteriye doğru bir dil ile sunumuna dair sınıf içi örnekler yapılacaktır.

Işık Tasarımı

Günlük hayatımızda çok fazla varlığına kafa yormadan çoğunlukla basitçe var, yok, az ve çok gibi ifadelerle tanımladığımız ışığın varlığı hem felsefi hem de spesifik olarak estetik yönden hala daha fazlasıyla tartışmaya muhtaç bir konudur. Bu bakımdan Işığa dair felsefi tartışmaların izini sürmek, farklı sanat akımları içinde ışık kullanımı gibi meseleleri özellikle Hareketli Görüntüler bağlamında tekrar düşünüp çıkarımlar yapıp estetik arayış içinde olmak bu dersin içeriğini oluşturacaktır.

BEŞİNCİ YARIYIL DERSLERİ

Film Türleri

Bu derste, komedi, gerilim, western, müzikal, kara film vs. gibi klasik film türlerinin yanında avant-garde ve deneysel gibi alternatif türler de anlatım kalıpları ve estetik özellikleri incelenerek ele alınacaktır. Sinemada türlerin gelişim süreçleri ve popüler oldukları dönemler toplumsal ve teknolojik dönüşümlere paralel olarak anlatılacaktır. Konular filmlerden örneklerle desteklenecektir.

Efektif Tasarım I

Hareketli Grafikler ve Efekt Tasarımı görsel ve işitsel üretim biçimlerinin en dinamiği olmasının yanında farklı pratiklerin en yoğun bir şekilde iç içe geçtiği üretim biçimlerinden biridir. 1. Dönem dersleri süresince bu üretim biçiminin temelini oluşturan hususlar teknik ve estetik bir bütünlük içinde öğrencilerle birlikte incelenecek ve özellikle öğrencilerin teknik yetkinliğe kavuşması hedeflenecektir.

Sinemada Akımlar

Sinemanın klasik anlatımı, sinemanın dilinin yapısal özellikleri, klasik gerçekçilik anlayışı, anlatımsallık ve temsil gibi kavramlar çerçevesinde vücut bulan ana akıma paralel ve karşıt gelişen akımlar ele alınacaktır. Farklı kaynaklardan beslenen ve farklı motivasyonlara sahip olan Sürrealizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Dadaizm, Yeni Dalga, Diyalektik Sinema ve Yeni- Gerçekçilik gibi akımlar bu derste ele alınacak, akımlar arasındaki farklar ve film dilinin dönüşümüne katkıları karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelenecektir.

Staj 1

Ders öğrencilerin reklam alanındaki bölümlerde ya da ajanslarda yapacakları uygulamaya dayalı iş deneyimini içermektedir.

Film Müziği

Ders kapsamında film müziğinin tarihsel gelişimi, sessiz filmde sesli filme geçiş ve gelişmeler, müziğin filmde kullanımı ve üstlendiği işlevler incelenecektir.

Film Okumaları I

Bir filmi nasıl okumalıyız; bir film metnine nasıl yaklaşmalıyız, hangi araçları kullanırsak bir filmi gerektiği gibi okuyabiliriz, bütün filmleri okurken kullanabileceğimiz temel bir yaklaşım var mıdır

yoksa her film kendine has düşün araçlarını harekete mi geçirir gibi belli başlı sorulardan yola çıkacak bu derste öğrenciler bir filmi okurken kullanabilecekleri en temel yaklaşım biçimlerinden en karmaşıklarına; günlük gazete eleştirisinden detaylı film analizine ve akademik yazı biçiminde çeşitli düşünce okullarının yaklaşımlarını kullanarak film yorumlama usülleri ve teknikleri ile tanıştırlacaklardır.

Stüdyo Fotoğrafçılığı

Bu ders süresince öğrenciler stüdyo fotoğrafçılığında kullanılan temel ekipmanlar ile tanıştırlıp stüdyo ışıklandırmasının temel prensiplerini öğrenecekler, profesyonel işleri yürütebilecek seviyede teknik ve yaratıcı beceriyi kazanacaklardır.

Politik Sinema I

Sinema, hemen hemen başlangıcından itibaren 'politik 'olanın ve 'ideolojik 'yaklaşımların yoğun olarak temsil edildiği bir vasat olmuştur. Hollywood'un hiç de politikmiş gibi durmayan ana akım sinemasından Berlin Duvarı öncesinin en yaratıcı örneklerinin Eisenstein, Vertov ve Pudovkin'e kadar giden Sovyetlerin ve Doğu Balkan ülkelerinin 'Sosyalist Gerçekçilik 'ya da 'Toplumcu 've bu ülkelerde baskı altındaki muhalif seslerin sinemasına; Sömürü ve Kolonyalizm'in hükümrانlığındaki 3. Dünya Ülkeleri sinemalarından günümüzün Global söyleme yenik düşmüş sözde muhalif sinemalarına filmler her zaman kimi zaman açık açık kimi zaman da kapalı anlatımla politika ve ideolojinin temsil imkanını en yaratıcı bir şekilde kullandığı bir ortamdır. İki dönemlik bir ders kapsamında bu temsilin tarihi belirgin örnekleri ve dönemleri ile ele alınıp incelenirken politika, ideoloji, güç, iktidar, propoganda, ezilenler, medunlar, protesto, baskı, mücadele, gözetleme vb. gibi kavramlar da örnek filmler ile birlikte belirli düşünce ekolleri kapsamında incelenecektir.

Ambalaj Tasarımı

Sürdürülebilir ambalaj üretim tekniklerini, ambalajın içinde barındırması gereken bilgi ve tasarım unsurlarını öğrenen öğrencinin bunu uygulamalar ile pekiştirmesi sağlanacaktır. Bıçak izi, bilgi hiyerarşisi, sürdürülebilirlik gibi konular anlatılarak, reel piyasadaki mevcut ürünlere dair yeni ambalaj tasarımları yaptırılacaktır.

ALTINCI YARIYIL DERSLERİ

Sanat Yönetmenliği

Sanat yönetimin tarihçesi, Dünyada ve Türkiyede ilk kimlerin dahil olduğu, renk ve form kodları, dramaturji ve sanat yönetmeninin bir projeye hazırlanma şekli, yönetmenle olan ilişkisi, kullandığı ve yararlandığı araçlar gibi hususlar ders kapsamında incelenirken öğrenciler hazırlayacakları projelerle öğrendiklerinin pratikte işleyişini de göreceklerdir.

Efektif Tasarım II

Öğrencilerin 1. dönemde kazandıkları teknik ve teorik temel becerileri bu dönemdeki derste belirli üretim biçimleri ve temalar etrafında şekillenecek pratik projelerle pekiştirip bu alanda artık ürün geliştirecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Avangard Film

Sinemanın sanat olma iddiasını gerçekleştirme sürecine tarihi bir perspektifle bakmak, süreci diğer sanatsal gelişim süreçleri ile ilişki içinde kavramak, avangart film hareketlerin karşılaştırmalı bir biçimde irdelenmesi ve tartışılması.

Staj 2

Ders öğrencilerin reklam alanındaki bölümlerde ya da ajanslarda yapacakları uygulamaya dayalı iş deneyimini içermektedir.

Film Okumaları II

Öğrencilerin, dersin hocası tarafından oluşturulacak akımlar ve okunacak kitaplar listesinden seçimler yaparak, belirli estetik, kültürel ve politik kavramlar etrafında sorunsal alanları belirlemek suretiyle, araştırma, inceleme ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirecek biçimde ortalama 7-8 sayfalık metin hazırlamaları ve sunum yapmaları ve sınıf içinde tartışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Reklam Fotoğrafçılığı

Bu ders çekim uygulamaları ve teorik anlatım içerir. Cam, gıda, tekstil, kozmetik, portre gibi konuların çekim setleri üzerinde uygulamalar yapılır. Dersin teorik bölümünde ise reklam fotoğrafı ve moda fotoğrafının tarihi, rengin insan psikolojisine etkileri, reklam fotoğrafın temel unsurları anlatılır.

Politik Sinema II

Sinema, hemen hemen başlangıcından itibaren 'politik' olanın ve 'ideolojik' yaklaşımların yoğun olarak temsil edildiği bir vasat olmuştur. Hollywood'un hiç de politikmiş gibi durmayan ana akım sinemasından Berlin Duvarı öncesinin en yaratıcı örneklerinin Eisenstein, Vertov ve Pudovkin'e kadar giden Sovyetlerin ve Doğu Balkan ülkelerinin 'Sosyalist Gerçekçilik' ya da 'Toplumcu' ve bu ülkelerde baskı altındaki muhalif seslerin sinemasına; Sömürü ve Kolonyalizm'in hükümlerindeki 3. Dünya Ülkeleri sinemalarından günümüzün Global söyleme yenik düşmüş sözde muhalif sinemalarına filmler her zaman kimi zaman açık açık kimi zaman da kapalı anlatımla politika ve ideolojinin temsil imkanını en yaratıcı bir şekilde kullandığı bir ortamdır. İki dönemlik bir ders kapsamında bu temsilin tarihi belirgin örnekleri ve dönemleri ile ele alınıp incelenirken politika, ideoloji, güç, iktidar, propoganda, ezilenler, medunlar, protesto, baskı, mücadele, gözetleme vb. gibi kavramlar da örnek filmler ile birlikte belirli düşünce ekolleri kapsamında incelenecektir.

Yayın Grafiği

Çok sayfalı grafik tasarım ürünlerinin detaylı olarak inceleneceği bu derste, öğrencilerin kendilerine verilen ham malzeme ile kitap, dergi, katalog ve farklı broşür formatları tasarlaması ve bu tasarımları baskıya hazırlaması sağlanacaktır. Farklı grafik ürünlerin gerektirdiği farklı tasarım dillerinin bu uygulamalar ile kapsamlı bir şekilde ele alınacağı derste, her öğrenci kendi tasarım üslubunu geliştirecektir.

YEDİNCİ YARIYIL DERSLERİ

Kısa Film

Bu derste kısa film örnekleri ve uygulamaları yapılacaktır.

Film Eleştirisi

Eleştiri kavramı, film eleştirmeninin görevleri, film eleştirisinde türler ve yöntemler, yazım örnekleri öğrencilerle birlikte incelenecektir.

Sinema ve Edebiyat

Sinemanın edebiyatla olan ilişkisi incelenecektir. Edebiyat ve sinemanın ortak ve farklı kavram, yöntem ve terimlerinin tanıtılması; edebiyattan sinemaya yapılan örnek uyarlamalar. Ders sonunda, edebi motiflerin sinemadaki yansımalarının çözümlenmesi ve edinilen bilgi ve becerinin bazı eserler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Sinemada Dijital Dönem

Bu derste 'dijitalin sahneye çıkıp sinemayı sarsmaya başladığı 1970'lerden artık hakimiyetini iyice ilan ettiği günümüze dijital üretim, dağıtım ve gösterim biçimleri bağlamında serüveni analiz edilip her geçen gün daha az kullanılmaya başlanılan 'Film'in dönüşen ya da kaybolan formlarını ile karşılıklı bir ilişki içinde incelenerek Dijital Estetiğin tezahürleri tartışılacaktır.

Fotografik Yaklaşımlar

Fotoğrafın tekniğinden ziyade kavramsal olarak ele alınacağı bu derste, fotoğrafın kısa tarihinden bahsedilerek, zamanla bireyler, toplumlar ve devletler için ne anlama geldiği üzerinde durulacaktır. Belgesel fotoğraftan savaş fotoğraflarına geniş bir yelpazede incelenecek olan fotoğraf, kanıt olma, propaganda yapma, hatırlanma ve ikna etme fonksiyonlarıyla da ele alınacaktır.

Efektif Tasarım 3

Spesifik olarak 3 boyutlu ortam oluşturma yazılımları ile çalışarak canlı görüntülerle birleştirmek üzere efekt üretimi Houdini yazılımı üzerinden bu derste işlenecektir. Bununla birlikte öğrenciler yine Houdini yazılımını kullanarak Deneysel görüntüler üretebilmeleri için temel araçlarla tanıştırılarak Efektif Tasarım 1-2 derslerinde 2 boyutlu ortamda geliştirdikleri becerilerini tamamiyle 3 boyutlu ortam üzerinde çalışan araçlarla çalışarak farklı bir boyuta taşıma şansı bulacaklardır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Grafik tasarımın en rafine ürünlerinden birisi olan kurumsal kimlik tasarımı, bir markanın görsel kimliğini oluşturmak üzerine temellenmiştir. Algılanabilir ve açık bir logo tasarımıyla başlayan süreç, üretilen logonun diğer kurumsal malzemelere uygun bir şekilde entegrasyonu ve yapılan çalışmanın müşteri karşısında sunumu ile sonlanmaktadır.

SEKİZİNCİ YARIYIL DERSLERİ

Dijital Dönem Türk Sineması

Bu derste öncelikle, 1990'lı yıllarda Türk sinemasının endüstriyel, anlatımsal ve seyirci profili açısından geçirdiği değişim açıklanacaktır. Ardından Türk sinemasının yeni yapısıyla birlikte görülen dijitalleşme sürecine yer verilecektir. 2000'li yıllardan günümüze yeni finans kaynakları ve yeni teknolojik altyapıyla üretilen ulusal filmler, popüler sinema ve sanat sineması ekseninde değerlendirilecektir. Bu derste yakın dönem Türk sineması, öne çıkan olaylar, öncü filmler ve öncü yönetmenler eşliğinde aktarılacaktır.

Reklam Filmi Uygulamaları

Öğrenciler önceki derslerinde kazandıkları teorik ve pratik becerileri kullanarak sosyal medya ortamlarından TV'ye çeşitli vasatların ruhuna ve kullanım pratiklerine uygun reklam filmi üretiminde bulunacaklardır.

Çocuk Filmleri

Çocuk filmlerinin karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmak, belirli yaş gruplarına ve anlatım türlerine göre karakterize etmek, tarihi gelişimi incelemek ve toplumsal-kültürel değişim süreçleriyle ilişki içinde çocuklar üzerinde söz konusu olabilecek muhtemel etkilerini estetik, etik ve kültürel çerçevede sorgulamak.

Deneysel Film

Bu ders bütünlüklü bir şekilde öğrencileri Deneysel Sinema'yla; son dönemlerde hem teorik hem de pratik olarak geçirdiği dönüşümler ve görünümlemler ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Absolute Film/Animasyon, Şehir Senfonileri, Dadacı ve Sürrealist yaklaşımlar gibi erken dönem Avant-garde denemelerinden, Erken Dönem Amerikan Deneysel Filmlerine, Beat hareketi ve Yapısal Film'den Video Sanatına, Deneysel Belgesel/Video Makale'ye ve Ekran Dışı uygulamalara, bu ders anlatı, mizansen, sinematografi, ses ve kurgu gibi hareketli görüntülerin temel unsurlarının bu pratiklerde şimdiye kadar nasıl kullanılıp işlediğini ve dönüştürüldüğünü inceleyecek ve öğrencileri pratik projelerde çalışması yönünde teşvik edecektir.

Mitoloji ve İkonografi

Bu derste hem Batı hem de Doğu uygarlıklarının ana düşünce kaynaklarından biri olan mitolojilerin temel unsurlarını, bunların sanat tarihindeki çeşitli formlarda oluşturulmuş belli başlı izdüşümlerini; spesifik olarak son dönemlerin en önemli sanat formu sinema ve yakın ilişkili diğer görsel sanatlarla referansla inceleyeceğiz.

Etkileşimli Tasarım

Bir süredir güzel sanatlar, tasarım ve sinema gibi alanlarda sanatçı ve tasarımcı ile izleyici/tüketici arasındaki mesafeli ilişkiyi farklı boyuta oturtan, onları birbirine daha da yakınlaştırmanın yanında izleyici/tüketicileri pasif tüketimin ötesinde eserin kullanılma/temaşa edilme sürecinin bir parçası haline getiren, sanatçı/tasarımcı ve izleyici arasında eser üzerinden daha derin bir mukabeliyet meydana getiren bir paylaşım var. Bu paylaşım sürecinin ilk harekete geçirici gücünü oluşturan sanatçı/tasarımcılar, geleneksel sanat üretimi araçlarının çok da ötesinde dijitalin çok veçheli, oldukça derin boyutlarını kavramalı, oldukça karmaşık gözükten elektronik ve algoritma yapılarının temel prensiplerini anlamalılar ki bu yapıları kurabilsinler. Bu ders kapsamında öğrenciler C++ programla dili üzerinde OpenFrameworks kütüphanesini kullanmayı öğrenerek elektronik ortamlarda görsel tasarım nasıl geliştirilir, geliştirilen bu tasarımlar farklı elektronik ortamlarla nasıl ilişkiye sokulur, bu ilişkiye izleyiciler nasıl dahil edilebilir gibi başlıklar altında interaktif ortamlar geliştirme, daha özelden de canlı olarak görsel geliştirmeye olanak sağlayacak, çeşitli elektronik ortamlarla canlı olarak iletişim kurup çeşitli data biçimlerini kullanabilecek bir vj yazılımı geliştirmeyi öğreneceklerdir.

Portfolyo ve Sunum Hazırlama

Özellikle mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin, okul boyunca yapmış oldukları çalışmalarını profesyonel iş başvurularında sunabilecekleri şekilde toplayarak düzenlemelerini sağlayacak olan portfolyo ve sunum hazırlama dersi, kendini doğru şekilde ifade etme konusunda da öğrenciye katkı sağlayacaktır.

Çocuk Yayınları Tasarımı

Kendine has bir tasarım dili olan çocuk yayınları bu ders kapsamında detaylı olarak incelenecek, bir görsel malzemenin çocuğa göreliği üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Ders kapsamında ortaya konacak olan grafik ürünler öğrencinin çocuk dilini daha net anlamasını sağlayacaktır.