

**DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOG FORM)**

Dersin Kodu: ORDE 0501 (Course Code) : CORE 0501				Dersin Adı : Sanat, Toplum, İnsan (Course Name) : Art, Society, Human			
Yarıyılı (Semester)	D + U + L (Lc + T + L)	Kredisi (Credits)	AKT S (ECT S)	Dersin Dili (Language)	Dersin Türü (Category)	Dersin İşleniş Yöntemi (Instructional Methods)	Ön Koşulları (Pre Requisites)
2	2+0+0	2	3	İngilizce ve Türkçe (English and Turkish)	Zorunlu (Core)	Ders (Lecture)	None
Dersin Amacı (Course Objectives)				<p>Bu ders, çeşitli tarihsel dönemlerden sanat eserlerinin, nesnelere ve işlerinin incelenmesi yoluyla sanatın anlamı, dönüşümü ve işlevini öğrenciye aktarmayı ve sanat tarihine kısa bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Resim, heykel, mimarlık, baskı, fotoğraf, enstalasyon, performans, reklamlar ve hareketli görüntü gibi çok çeşitli medya ve mecra aracılığıyla görsel kültürün nesnelere ve pratiklerini tartışmaya açarak, ders öğrencilere sanatsal üretimin sosyal kültürel ve tarihsel koşullarına dair kapsamlı, disiplinlerarası ve yaratıcı bir bakış açısı kazandıracaktır.</p> <p>The goal of this course is to introduce the student to an understanding of the discipline of art history, changing conceptions of the artist, and the work of art through the study of art objects from various historical periods. This course aims to discuss these objects and practices of visual cultures through a wide variety of media, such as painting, sculpture, architecture, prints, photography, installations, performance, advertisements and the moving image. It aims to provide students with comprehensive, interdisciplinary and creative understanding of how artistic works relate to social and cultural practices and historical circumstances that define them.</p>			
Dersin İçeriği (Course Content)				<p>Sanatın başlangıcı, anlamı ve işlevi. Mimesis, soyutlama, soyut, taklit-temsil, sembol, din, tanrı, büyü, ritüel, erk, politik imge, güzel ve bu kavramların tarih boyunca dönüşümleri. Sözellik-görsellik ilişkisi. Antik Yunan'dan Roma'ya, Rönesans'tan Manierizm'e, Modern Sanattan Postmodern ve Güncel sanatsal dönüşümler. Disiplinlerarasılık, yaratıcılık, yetenek, deha ve yıldızlar sistemi. Fotoğrafın belirmesi, gerçeklik algısının dönüşümü, iki boyutun yeniden öne çıkması. Resimde üç boyutluluk-iki boyutluluk meselesi. Sanatta malzemenin ve mecranın dönüşümü. Görme biçimlerinin dönüşümü. Perspektifin öncesi, sonrası ve yitimi. Göreliliğin etkisi, kültürler arası etkileşimler, orientalism, colonialism, primitivizm. Figürün yitimi, boş tuvaler, minimalizme yönelen ifadecilik, sorunsal sanat, yüce, tinsellik. Güzel-ideal bedenden çirkin bedene, sanatta iğrenç ve tiksiniç, beden-sanat ilişkisi. Sanatın anlamının dönüşümü, sanat nesnesinin dönüşümü, hazır-nesne olarak sanat, düşüncenin sanat olma kapasitesi. Seri üretim, fotoğraf, kitle iletişim araçları, reklam, tüketim ve modernitenin dinamikleriyle sanat. Feminist ve kuir sanat, sanat ve tarihsellik ilişkisi, Ötekinin yeri ve parçalanmış öznellikler. İmgelerin göçü: farklı uygarlıklarda aynı şeyin nasıl benzeştiği ve nasıl farklılaştığı. Mimarlığın anlamı ve işlevi nedir? Mimarlıkta öncül-</p>			

	<p>ler ve ardıllar: Mekan-mimarlık-ideoloji. Sanat-Tasarım-Zanaat ilişkisi.</p> <p>The beginning, meaning and function of art. Mimesis, abstraction, imitation, representation, symbol, religion, god, magic, ritual, power, political image, beauty and the conceptual and material transformation of art throughout the history. Art from Ancient Greece to Rome, Renaissance to Mannerism, from modern to postmodern and contemporary. Interdisciplinarity, creativity, genius, the system of stardom, the place of genius. The emergence of photography, the transformation of the perception of reality. The matter of three-dimensionality-two-dimensionality in painting, transformation of the artistic material, form, and medium. Different ways of seeing. Perspective: different approaches. Modernity and art: cross-cultural interactions, orientalism, colonialism, and primitivism. The loss of figure, blank canvases, from expressionism to minimalism, the notion of sublime and spirituality. From beautiful-ideal body to ugly body, abject art, the body and art. Transformation of the meaning of art, transformation of the art object, ready-made, conceptual art. Mass production, mass media, advertising, consumption and art. Feminist and queer art, the relationship between art and historicity, the place of the Other and fragmented subjectivities. The cultural migration of images. What is the meaning and function of architecture? Antecedents and successors in architecture. Space, architecture, and ideology. Art, Design, and Craft.</p>
<p>Dersin Öğrenme Çıktıları</p> <p>(Course Learning Outcomes)</p>	<p>Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanat tarihi disiplinini ve sanatçının, sanat eserinin ve sanatsal üretimin değişen statüsünü bilir, 2. Sanat ve sanat tarihi söylemine uygun hem genel hem de özelleşmiş kelimelerden oluşan bir kelime dağarcığı edinir, 3. Görsel kültür referanslarının nasıl analiz edileceğini bilir, 4. Sanat eserlerini diğer sanat eserleriyle ilişkilendirerek, eserleri sosyal, tarihi ve kültürel bağlamda okumayı ve çözümlemeyi bilir, 5. Resim, heykel, tasarım, mimarlık, baskı, fotoğraf, enstalasyon, performans, reklam, film, moda ve web siteleri gibi çok çeşitli medya ve mecralara dair kuramsal bilgi edinir.

	<p>Upon successful completion of the course, the students are able to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Know the discipline of art history, changing conceptions of the artist, the work of art, and the artistic production, 2. Know a vocabulary of both general and specialized words appropriate to art and art historical discourse, 3. Know how to decipher cultural references in the contemporary visual culture, 4. Know how to place works of art in their social, historical and cultural context in relation to other works of art, 5. Define a wide variety of media, such as painting, sculpture, design, architecture, prints, photography, installations, performance, advertisements, film, fashion and websites
<p>Dersin ISCED Kategorisi (ISCED Category of the course)</p>	<p>22 Humanities</p>
<p>Ders Kitabı (Textbook)</p>	<p>Eco, Umberto, and Alastair McEwen. <i>On Beauty</i>. London: Secker & Warburg, 2004. Print, pp. 8-14, 37-52.</p> <p>Farthing, Stephen. <i>Art: The Whole Story</i>. London: Thames & Hudson, 2021. Print, pp. 8-13, 276-279.</p> <p>Gombrich, E. H. <i>The Story of Art</i>. Phaidon Press, Ltd, London, 1995. Print, pp. 39-54.</p> <p>Hugh Honor, John Fleming. <i>A World History of Art (4th Edition)</i>, London: Laurence King Publishing, 1995. Print, pp. xiii-xxxii, 4-13, 25-26, 332-335.</p> <p>Le, Normand-Romain A. <i>Sculpture: The Adventure of Modern Sculpture in the Nineteenth and Twentieth Centuries</i>. London: Weidenfeld and Nicolson, 1987. Print; pp. 224-229.</p> <p>Wilkes, Angela. <i>The Story of Painting: How Art Was Made</i>. London: Dorling Kindersley Limited, 2019. Print, pp. 12-33, 52-55, 66-70, 73, 118-125, 194-195, 218-219, 226-227.</p> <p>Zucker, Paul. <i>Styles in Painting: A Comparative Study</i>. New York: Dover Publications, 1963. Print, pp. 1-11.</p> <p>Harrison, Charles, and Paul Wood. <i>Art in Theory: 1900-1990</i>. Oxford: Blackwell, 1992. Print, pp. 873-877, 881-882.</p> <p>Ruhrberg, Karl, Manfred Schneckeburger, Christiane Fricke, Klaus Honnef, and Ingo F. Walther. <i>Art of the 20th Century</i>. Köln: Taschen, 1998.</p> <p>Andreescu, Florentina C., and Michael J. Shapiro. "Narcissism and Abject Aesthetics." <i>Journal for Cultural Research</i>, vol. 18, no. 1, 2014, pp. 44-59.</p> <p>Baudelaire, Charles. <i>The Painter of Modern Life and Other Essays</i>. Trans & Ed. J. Mayne. London: Phaidon Press, 1995. Print, pp. 55-79.</p> <p>Eco, Umberto, and Alastair McEwen. <i>On Beauty</i>. London: Secker & War-</p>

burg, 2004. Print, pp. 131-153 (Chapter 5: Beauty of Monsters).

Alvarado, Leticia. "Towards A Personal Will to Continue being 'Other'": Ana Mendieta's Abject Performances." *Journal of Latin American Cultural Studies* : Travesía, vol. 24, no. 1, 2015, pp. 65-85.

Goldberg, RoseLee. *Performance: Live Art since the 60s*. Thames & Hudson, London, 2004. Print, pp. 129-145

Benjamin, Walter. *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility and Other Writings on Media*. Trans. E. Jephcott, R. Livingstone, H. Eiland, and Others. Ed. M. W. Jennings, B. Doherty, and T. Y. Levin. Cambridge: Harvard University Press, 2008. Print, pp. 19-55.

Harrison, Charles, and Paul Wood. *Art in Theory: 1900-1990*. Oxford: Blackwell, 1992. Print, pp. 248, 512-519, 693-702.

Jani, Vibhavari, *Diversity in Design: Perspectives from the Non-Western World*, Fairchild Books, 2011, pp. 163-167, 183-187.

Smith, Korydon H. *Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline*. New York: Routledge, 2012. Print. (Chapter 1: Simplicity and Complexity)

Smith, Korydon H. *Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline*. New York: Routledge, 2012. Print. (Chapter 3: Honesty and Deception)

Smith, Korydon H. *Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline*. New York: Routledge, 2012. Print. (Chapter 9: Context and Building)

Brawne, Michael, *Architectural Thought: the design process and the expectant eye*, Architectural Press, 2003, pp. 125-136.

Belogolovsky, Vladimir, *Conversations with Architects: In the Age of Celebrity*, Dom Publishers, 2015, pp. 510-527.

Beatriz Colomina (ed.), *Cold War Hothouses: Inventing Postwar Culture, from Cockpit to Playboy*, Princeton Architectural Press, 2004.

Beatriz Colomina, *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*, 1996, The MIT Press.

Kojin Karatani, *Architecture as Metaphor: Language, Number, Money*, MIT Press, 1995.

Slavoj Zizek, *Living in the End Times*, Verso, 2011.

Anthony Dunne, *Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design* (The MIT Press), 2008.

David Crowley (ed.) and Jane Pavitt (ed.), *Cold War Modern: Design 1945-1970*, V & A Publishing, 2008.

Donald Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*, 2013

Larry Shiner, *The Invention of Art*, University of Chicago press, 2001.

Nicolas Bourriaud, Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World, Lukas & Sternberg, 2000.

Vilem Flusser, The Shape of Things: A Philosophy of Design, Reaktion, 1999.

Antmen, Ahu. Kimlikli Bedenler: Sanat, Kimlik, Cinsiyet. *Olympia 'yı Sahnelemek: Kimlik Politikaları Bağlamında Performatif Beden*. İstanbul: Sel Yayınları, 2013. Print, pp.143-160.

Ardan Ergüven, İyi Tasarım Nedir?, Humanist, 2001

Artun, Ali. Çağdaş Sanat ve Kültüralizm: Kimlik ve Estetik. *Canavar Kültüralizm Ne Zamandı? (Sibel Yardımcı)*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013. Print, pp. 103-146.

Baudelaire, Charles. *Modern Hayatın Ressamı*. Trans. A. Berktaş. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. Print, pp. 55-79.

Beatriz Colomina, Mahremiyet ve Kamusalılık: Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari, Metis, 2011.

Çabuklu, Yaşar. *Bedenin Farklı Halleri*. İstanbul: Kanat Yayıncılık, 2006. Print, pp. 94-107.

Çakırlar, Cüneyt ve Delice, Serkan. Cinsellik Muamması: Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet. *Deniz Kandiyoti ile Röportaj*. İstanbul: Metis Yayınları, 2012. Print, pp.131-160.

Donald Norman, Gündelik Şeylerin Tasarımı, Tübitak Popüler Bilim Yayınları.

Farthing, Stephen. *Sanatın Tüm Öyküsü*. Çev. G. Aldoğan ve F. C. Çulcu. Hayalbaz Yayınları, İstanbul, 2013.

Gombrich, E. H. *Sanatın Öyküsü*. Çev. Erol Erduran, and Ömer Erduran. Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016. Baskı.

Hugh Honor, John Fleming. *Dünya Sanat Tarihi*. İstanbul: Alfa, 2016. Baskı.

Kahraman, Hasan Bülent. *Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri*. İstanbul: Kapı Yayınları, 2016.

Kojin Karatani, Metafor Olarak Mimari, Metis, 2010.

Kuspit, Donald. *Sanatın Sonu*. İstanbul: Metis Yayınları, 2006.

Malevich, Kazimir. *Nesnesiz Dünya “Suprematizm Manifestosu”*. Çev. F. C. Tapan. İstanbul: Dedalus Yayınları, 2013. Print, pp.

Nicolas Bourriaud, Postprodüksiyon, Bağlam, 2004

Şahiner, Rıfat. *Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi, Çağdaş Kuramlar ve Güncel Tartışmalar*, Ankara: Ütöpya, 2015.

Yardımcı Kaynaklar (Other References)	-----
--	-------

HAFTALIK KONULAR

Hafta	Teorik Ders Konuları	Ders Öğrenme Çıktıları
1	Sanatın başlangıcı, ilkeller sanat öğretir miydi, sanatın anlamı, işlevi neydi? Mimesis, soyutlama, soyut, taklit-temsil, sembol, din, tanrı, büyü, ritüel, erk ve politik imge, güzel, yetenek ve yaratıcılık ve bu kavramların tarih boyunca dönüşümleri	1,2
2	Bilişsel gelişim ve üçüncü boyutu ikinci boyuta tercüme etme: çizgi. Sözellik-görsellik ilişkisi, yazı-resim karşıtlığı/bireşimi. Jest, iz, tekrar, işaret, kaligrafi, hiyeroglif, grafiti	1,2,3
3	Rönesans neden yeniden doğuş, neyi keşfetti? Antik Yunan'dan Roma'ya, Rönesans'tan Maniyerizm'e, Modern ve Çağdaş'a ilişkiler. Sanatta kuralları öğrenmek ve kuralları kırmak; beden üzerinden bir okuma	1,2,3
4	Fotoğrafın belirmesi, gerçeklik algısının dönüşümü, iki boyutun yeniden öne çıkması, Resimde üç boyutluluk-iki boyutluluk meselesi, süsleme, görsel düzenin ve tanzimin zihniyet dünyasıyla ilişkisi, tahayyül sistemlerinin farklılığı, malzemenin, mecranın dönüşümü	1,4,5
5	Görme biçimlerinin dönüşümü. Perspektifin öncesi, sonrası ve perspektifin 500 yıl sonra yitimi. sanatçının geçmişle hesaplaşması: Göreliliğin etkisi, kültürler arası etkileşimler, orientalism, colonialism, primitivizm.	1,3,4
6	Tarih öncesinden çağdaşa soyut sanat. Figürün yitimi, 'boş' tuvaler, minimalizme yönelen ifadecilik, sorunsal sanat, yüce, tinsellik	1,3,5
7	Ölüm-sanat ilişkisi ve Güzel-ideal bedenden çirkin bedene ve hasta ve patolojik bedene- operating theater- ameliyat ve estetik- bedene, abject art, beden-sanat ilişkisi: Çürümenin estetiği – ölümün estetiği – Biyopolitika- Delilik-Patoloji- Dışlanmış bedenler-Aids-	1,4,5

8	Portre-Otoportre – Vesikalık fotoğraf- Biyoteknolojiler ve Biomedya (görüntüleme teknolojileri) – Instagram Selfie	1,3,4
9	Sanatın anlamının dönüşümü, sanat nesnesinin dönüşümü, hazır-nesne olarak sanat, düşüncenin sanat olma kapasitesi, sanatın edimselliği	1,2,3
10	Kamusal alan, özel alan ve şehir üzerinden bir okuma. Seri üretim, fotoğraf, kitle iletişim araçları, reklam, tüketim bağlamında, flaneur, modernite dinamikleri	1,3,5
11	From Work to Network: Konstrüktivizm, Bauhaus, Pop Art, Camp Estetiği, TV-Video, Youtube	1,3,5
12	İrk, toplumsal cinsiyet ve kimliği oynamak, feminist sanat, queer art, kadın-sanat-tarışellik ilişkisi, ‘öteki’nin benimsenmesi/dışlanması, öznellikler	3,4,5
13	İmgelerin göçü: farklı uygarlıklarda aynı şeyin nasıl benzeştiği nasıl farklılaştığı. Mimarlık sanat mıdır? Mimarlığın anlamı ve işlevi nedir? Mekan-mimarlık- ideoloji. Otantiklik ve Taklit? Yıldız sistemi ve dehanın yeri?	1,3,5
14	Sanat-tasarım-zanaat ilişkileri üzerine; arayüzlerden ara’bedenlere, disiplinlerarasılık, ilk el aletlerinden ‘kara kutu’lara, Wedgwood’dan Tupperware’e, Venüs’ten Barbie’ye, Cezeri’den Meccano ve Lego’ya, Robbie the Robot, Forbidden Planet’tan R2D2, Star Wars ve TARS, Interstellar’a	1,2,3

COURSE PLAN

Week	Lecture Topics	Course Learning Outcomes
1	The beginning of art, did primitives teach art, and what was the meaning and function of art? Mimesis, abstraction, imitation, representation, symbol, religion, god, magic, ritual, power and political image, beauty, creativity and talent, and transformations of these concepts throughout history	1,2
2	Cognitive development and translating the third dimension into the second dimension. The word and image. Line, drawing, gesture, trace, repeat, sign, calligraphy, hieroglyph, graffiti	1,2,3

3	Art from Ancient Greece to Rome, Renaissance to Mannerism, from modern to postmodern and contemporary. Learning and breaking the rules in art. a reading on the bodily art and artistic body	1,2,3
4	The emergence of photography, the transformation of the perception of reality, the re-emergence of two dimensions, the issue of three-dimensionality-two-dimensionality in painting, ornamentation, transformation of material and medium	1,4,5
5	Transformation of the ways of seeing. The before, after and loss of perspective after 500 years. the artist's reckoning with the past: The effect of relativity, intercultural interactions, orientalism, colonialism, primitivism.	1,3,4
6	Abstract art from prehistory to contemporary. The absence of the figure, 'blank' canvases, expressionism towards minimalism, problematic art, the sublime, spirituality	1,3,5
7	Death-art relationship and Beautiful-ideal body to ugly body and sick and pathological body- operating theater-surgery and aesthetics- body, abject art, body-art relationship: Aesthetics of decay – aesthetics of death – Biopolitics- Madness-Pathology- Marginal bodies-Aids	1,4,5
8	Portrait-Self-Portrait –Photography- Biotechnologies and Biomedica (MR, Ultrasound, etc.) – Instagram Selfie	1,3,4
9	Transformation of the meaning of art, transformation of the art object, ready- made, conceptual art.	1,2,3
10	Public space vs. private space and the city. Mass production, photography, mass media, advertising, consumption flaneur and montage aesthetics, dynamics of modernity	1,3,5
11	From Work to Network: Constructivism, Bauhaus, Pop Art, Camp aesthetics, TV-Video, Youtube and Web	1,3,5
12	Feminist and queer art, the place of the Other and fragmented subjectivities.	3,4,5

13	The cultural migration of images. What is the meaning and function of architecture? Antecedents and successors in architecture. Space, architecture, and ideology. Authenticity and imitation? The system of stardom and genius?	1,3,5
14	Art-design-craft relations; from interfaces to intermediate bodies, interdisciplinarity, from first hand tools to 'black boxes', from Wedgwood to Tupperware, from Venus to Barbie, from Al-Jazari to Meccano and Lego, from Robbie the Robot, Forbidden Planet to R2D2, Star Wars and TARS to Interstellar	1,2,3

**DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
(COURSE ASSESSMENT)**

	Etkinlikler (Activities)	Adet (Quantity)	Katkı Oranı (Contribution) (%)
Yarıyıl İçi Çalışmaları (Semester Activities)	Kısa Sınavlar (Quizzes)	14	40%
	Deney Raporları (Experiment Reports)		
	Seminer (Seminars)		
	Ödevler (Homework)		
	Sunum (Presentations)		
	Ara sınavlar (Midterm Exams)		
	Dönem Projesi (Term Project)		
YARIYIL SONU SINAVI (FINAL EXAM)		1	60%
Toplam (Total)			100

DERS ETKİNLİKLERİ (COURSE ACTIVITIES)	Sayı (Quantity)	Süre (Saat) (Time (h))	İş Yüğü (saat) (Work Load (h))
Ders Süresi (Lectures)	14	2	28
-Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) (Final Exam (Preparation included))	1	20	20
Kısa Sınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) (Quizzes (Preparation included))	14	1	14
Dönem Ödevi / Projesi (Term Project)			
Deney Raporları (Experiment Reports)			
Bitirme Tezi/Projesi (Graduation Project)			
Seminer (Seminars)			
Sınıf Dışı Çalışma Süresi (Out class working time)	14	1	14
Ödevler (Homework)			
Sunum (Presentations)			
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) (Midterm Exams (Preparation included))			
Proje (Projects)			
Laboratuvar (Laboratory Work)			
Toplam İş Yüğü (saat) (Total Work Load (h))			76
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yüğü / 25) (ECTS Credits of the course (Total Work Load / 30))			3

Revizyon / Tarih (Revision / Date)	Koordinatör / Hazırlayan (Coordinator / Prepared by) Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman	Onaylayan (Approved by)
---	--	------------------------------------