Ders İzlencesi

Ders Kodu - Ders Adı	**SAN610 - Sanat ve Yenilikçilik**
Ders Türü	II.Yarıyıl
Teori + Uygulama	2+0
AKTS	**7.5**
Ders Dili	Türkçe
Ders Türü	Zorunlu Dersler
Öğretim Elemanları	PROFESÖR RIDVAN COŞKUN

Dersin Veriliş Biçimi	Yüz yüze; kuramsal anlatım ve araştırma semineri, örnek eser/proje çözümlemeleri, tartışma, öğrenci sunumları ve proje/prototip incelemeleri.
Dersin Verildiği Yer	Okulda
Kullanılan Eğitim Platformları	Yüz Yüze
Önkoşullar	Yok.
Önerilen Dersler	Yeni Medya Sanatı, Kavramsal Sanat, Medya ve İletişim Tasarımı
Önerilen Kaynaklar	Paul, C. Digital Art (Thames & Hudson); Tribe, M. ve Jana, R. New Media Art (Taschen); Shanken, E. A. Art and Electronic Media (Phaidon); Steyerl, H. Ekranın Lanetlileri; Benjamin, W. “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”; Bishop, C. Installation Art: A Critical History. Araştırma sorusuna göre sanatçı/proje belgeleri, müze ve arşiv kayıtları ile güncel hakemli araştırmalar kullanılır; kullanılan araç, veri ve imge kaynakları belgelenir.
Staj & Uygulama	Staj veya dış uygulama yoktur. Ders kapsamında araştırma sorusu, kaynaklı eser atlası, karşılaştırmalı çözümlemeler ve yaratıcı proje önerisi hazırlanır. Prototip, storyboard, veri/etkileşim şeması veya mekân maketi projenin niteliğine göre seçilir. Ara sınav ve final dosyalarında araştırma, sunum, prototip geliştirme süreci ve eleştirel değerlendirme birlikte belgelenir.
Dersin Amacı	Dersin amacı, öğrencinin çağdaş sanatta yenilikçi yaklaşımları ve avangart mirası sanat–teknoloji ilişkisi içinde eleştirel olarak çözümlemesini; dijital sanat, yapay zekâ, VR/AR, interaktif sanat, sosyal/yeni medya, veri sanatı, NFT/blockchain, oyun, performans, mekân düzenlemesi ve kültürel mirasın dijitalleşmesi üzerine araştırma projeleri geliştirmesini sağlamaktır. Öğrenci, teknolojik yeniliği sanatsal bir araştırma sorusuyla ilişkilendirir; örnek eserleri ve yaratıcı tasarım süreçlerini karşılaştırır, bir proje önerisini prototip, kuramsal gerekçe ve kaynak belgelemesiyle sunar.

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
1. hafta	**ÖÇ-1** **ÖÇ-2** **ÖÇ-6**	Dersin tanıtımı; çağdaş sanatta yenilik ve sanat–teknoloji ilişkisi. Araştırma–sunum–proje düzeni, sanat sorusu ile araç seçimi ayrımı. Ödev: araştırma sorusu taslağı ve kaynaklı tarihsel/güncel eser atlası.	Anlatım, Beyin Fırtınası, Araştırma-İnceleme
2. hafta	**ÖÇ-1** **ÖÇ-2** **ÖÇ-6**	Avangart miras: Dada, Fluxus ve kavramsal sanattan güncel yenilikçi yaklaşımlara; nesne, eylem, süreç ve katılım. Ödev: iki eser/projeyi karşılaştıran çözümleme ve araştırma önerisinin kuramsal çerçevesi.	Anlatım, Tartışma, Araştırma-İnceleme, Belge/Metin/Veri İncelemesi/Analizi

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
3. hafta	**ÖÇ-1** **ÖÇ-2** **ÖÇ-3** **ÖÇ-4** **ÖÇ-6**	Dijital sanatın öncüleri, sayısal imge, algoritmik kurgu ve yaratıcı tasarım süreci. Araştırma önerilerinin sunumu ve geliştirilmesi. Ödev: dijital bir eserin üretim/gösterim koşullarını inceleyen sunum ve proje akış şeması.	Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi
4. hafta	**ÖÇ-3** **ÖÇ-5** **ÖÇ-6**	Yapay zekâ ve sanat: algoritma, veri, model ve yaratıcı süreç; müelliflik, klişe ve eleştirel araç kullanımı. Ödev: iki üretim yaklaşımının karşılaştırılması, araç/veri kaydı ve projenin hangi kararlarını öğrencinin verdiğini açıklayan araştırma notu.	Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Eleştiri/Eleştirel Okuma
5. hafta	**ÖÇ-3** **ÖÇ-4**	VR/AR ve mekânsal sanat deneyimleri; beden, bakış, arayüz, mekân ve düzenleme. Ödev: fiziksel/dijital mekân karşılaştırması, storyboard veya mekân maketi ve izleyici deneyimi şeması.	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi, Araştırma-İnceleme
6. hafta	**ÖÇ-3** **ÖÇ-4** **ÖÇ-6**	İnteraktif sanat ve izleyici katılımı; giriş–tepki–geri bildirim ilişkisi, arayüz ve erişilebilir deneyim tasarımı. Ödev: etkileşim akışı, proje prototipi/şeması ve deneyim kararlarını açıklayan sunum.	Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi
7. hafta	**ÖÇ-2** **ÖÇ-3** **ÖÇ-4** **ÖÇ-6**	Araştırma önerisi ve ilk prototiplerin eleştirel sunumu; kavram, kuramsal bağlam, araç ve izleyici ilişkisi. Ara sınav dosyası hazırlığı: eser atlası, çözümlemeler, sunumlar ve prototip belgeleri; geri bildirimle revizyon planı.	Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Görüşme, Eleştiri/Eleştirel Okuma
8. hafta	**ÖÇ-1** **ÖÇ-2** **ÖÇ-3** **ÖÇ-4**	Yeni medya, internet sanatı, sosyal medya ve platformların yaratıcı sürece etkisi; dolaşım, katılım ve ekran estetiği. Ödev: bir projenin farklı platformlardaki anlam/izleyici değişimini inceleme ve kendi projesi için gösterim önerisi.	Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Araştırma-İnceleme
9. hafta	**ÖÇ-2** **ÖÇ-3** **ÖÇ-4** **ÖÇ-5** **ÖÇ-6**	Veri sanatı ve görselleştirme estetiği; veri kaynağı, seçme, sınıflama ve görsel kararların anlatı kurması. Ödev: kaynakları belgelenmiş küçük veri seti/şeması, görsel temsil önerileri ve veri–kavram ilişkisi sunumu.	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Araştırma-İnceleme, Belge/Metin/Veri İncelemesi/Analizi
10. hafta	**ÖÇ-1** **ÖÇ-5** **ÖÇ-6**	NFT ve blockchain bağlamında dijital sanatın dolaşımı; eser, kayıt, özgünlük ve piyasa söylemlerinin eleştirel karşılaştırılması. Ödev: iki örneğin eser/kayıt/dolaşım ilişkisini çözümleyen araştırma sunumu ve kaynak notları.	Anlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Eleştiri/Eleştirel Okuma
11. hafta	**ÖÇ-1** **ÖÇ-2** **ÖÇ-4**	Dijital oyunlar, etkileşimli anlatı ve performatif sanat; kural, seçim, süre, beden ve izleyici. Ödev: oyun/performans yönergesi veya storyboard, final projesi önerisi ve kavramsal gerekçesi.	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi, Araştırma-İnceleme
12. hafta	**ÖÇ-2** **ÖÇ-4** **ÖÇ-5** **ÖÇ-6**	Kültürel mirasın dijitalleşmesi: sanal müze, arşiv ve dijital temsil; kaynak, bağlam, erişim ve koruma sorunları. Final önerilerinin sunumu ve onayı. Ödev: seçilen miras/arşiv örneğinin çözümlemesi, proje prototipinin geliştirilmesi ve kaynak envanteri.	Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi, Eleştiri/Eleştirel Okuma, Belge/Metin/Veri İncelemesi/Analizi

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
13. hafta	**ÖÇ-3** **ÖÇ-4** **ÖÇ-5** **ÖÇ-6**	Araştırma projeleri ve dijital sanat uygulamalarının sunumu; prototip, mekân/etkileşim tasarımı ve izleyici deneyiminin eleştirisi. Ödev: revize proje, kullanılan araç/veri/kaynak belgeleri, araştırma raporu ve sanatçı/proje metni.	Tartışma, Görüşme, Eleştiri/Eleştirel Okuma, Araştırma-İnceleme
14. hafta	**ÖÇ-2** **ÖÇ-3** **ÖÇ-4** **ÖÇ-5** **ÖÇ-6**	Dönem sonu araştırma/proje semineri ve final hazırlığı. Yenilik iddiası ile sanatsal araştırma sorusunun tutarlılığı, kuramsal gerekçe ve prototip sonuçları savunulur. Final dosyası: proje/prototip, atlas ve çözümlemeler, sunumlar, rapor, süreç belgeleri ve eleştirel öz değerlendirme.	Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Eleştiri/Eleştirel Okuma, Araştırma-İnceleme

Öğrenme Çıktıları

#	Öğrenme Çıktıları
1	Çağdaş sanatta yenilikçi yaklaşımları avangart miras ve sanat-teknoloji ilişkisi içinde karşılaştırır.
2	Dijital sanat ve yeni medya alanındaki bir sorunu kaynaklara dayalı araştırma sorusuna dönüştürür.
3	Yapay zekâ, VR/AR, etkileşim, veri veya diğer dijital araç seçeneklerini sanatsal amaç bakımından değerlendirir.
4	Araştırma sorusuna uygun yaratıcı proje önerisini prototip, storyboard, veri/etkileşim şeması veya mekân modeliyle somutlaştırır.
5	Projesinde kullanılan veri, imge ve araçların etik, kaynak gösterme ve kullanım koşullarını eleştirel olarak değerlendirir.
6	Proje sonuçlarını kuramsal gerekçe, karşılaştırmalı eser çözümlemeleri ve kaynaklı araştırma dosyasıyla sunar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

✓ Nitelikli Eğitim

Dersin Teması

✓ Medya, Tasarım ve Yaratıcı Sanatlar ✓ Yapay Zekâ ✓ Yenilik Becerileri

AKTS İş Yükü

Etkinlik	Süre (Saat)	Sayı	İş Yükü
Teorik Derse Katılım	2.00	14	28
Sınıf Dışı Çalışma (Ön Hazırlık & Pekiştirme Amaçlı)	2.00	14	28
Ödevler	3.00	14	42
Proje - Rapor - Sunum Hazırlama	24.50	3	72
Ara Sınav Hazırlığı (sınav süresi dahil)	8.00	1	8
Final Sınavı Hazırlığı (sınav süresi dahil)	8.00	1	8
Uygulama (Laboratuvar, Müzik/Enstrüman Uygulaması, Atölye/Saha Çalışması vb.)	0.00	0	0
Staj Uygulaması	0.00	0	0
		Hesaplanan AKTS	**7.5**

Ölçme ve Değerlendirme

✓ Portfolyo (Öğrenci Ürün Seçki Dosyası)/e-portfolyo ✓ Proje ✓ Ödev ✓ Sunum