

İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

Dersin Adı		Course Name		
Sanat ve Eleştiri		Art and Criticism		
Kodu (Code)	Yarıyılı (Semester)	Kredisi (Local Credits)	AKTS Kredisi (ECTS Credits)	Ders Türü (Course Type)
STR 510 STR 510E	Bahar Spring	3.0	7.5	Yüksek Lisans/ M.A.
Enstitü Anabilim Dalı/ Program (Department/Program)	Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi (Graduate School of Arts and Social Sciences/Art History)			
Dersin Türü (Course Type)	Seçmeli Elective	Dersin Dili (Course Language)	Türkçe/ İngilizce Turkish/ English	
Dersin İçeriği (Course Description)	<p>Günümüzde kültürel politikaların sanatla etkileşimi üzerine bir jeneoloji: 19. yüzyıl başlarında modern anlamıyla kavramlaştırılan sanat, 20. yüzyıl sonlarından başlayarak radikal bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm, modernliğe ait birçok kavram ve kurumun aşınması ile aynı süreci paylaşır. Bilgi ve iktidarın örgütlenmesinde toplumsal, ekonomik ilişkilerin önceliğini kültür devralır. Sonuçta sanatın Rönesans'tan beri adım adım kazandığı özerklik çözülür.</p> <p><i>30-60 kelime arası</i></p> <p>A genealogy of the interaction between cultural politics and art in current times: Art, conceptualized in its modern sense during the beginning of the 19th century, is radically being transformed since the beginning of the 20th century. This transformation parallels the erosion of many concepts and institutions of modernism. Culture assumes priority in the organization of knowledge/power that once belonged to social and economic relations. Finally, the autonomy that art obtained step by step since the Renaissance dissolves.</p>			
Dersin Amacı (Course Objectives)	<p>1. Öğrencilerin, sanat ortamlarındaki dönüşümü incelemeleri, 2. Batı'da ve Türkiye'de sanat ve modernleşme arasındaki ilişkileri aydınlatmaları.</p> <p><i>Maddeler halinde 2-5 adet</i></p> <p>1. To help students explore contemporary transformations in art media, 2. To help students decipher relations between art and processes of modernization in the West and in Turkey within broad theoretical framework.</p>			
Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes)	<p>Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:</p> <p>1. Çağdaş sanat tarihi ve eleştiri alanındaki tartışmaları paylaşma, 2. Kültürel politikaları araştırma, 3. Modernizm, avandard gibi kavramları, modernlik düşüncesini; özgül konjonktürler, jeopolitikalar bünyesinde yeniden irdeleme, 4. Türkiye'de sanatın tarihini, modernleşme tarihi ile bağlantılandırma ve çağdaş görünümleri çözümlleme.</p> <p><i>Maddeler halinde 4-9 adet</i></p> <p>Students who successfully pass this course gain the following knowledge, skills and competencies;</p> <p>1. Insight into discussions about contemporary art history and criticism, 2. To investigate cultural politics, 3. To explore concepts like modernism and the avant-garde and the philosophy of modernity within specific conjunctures and geopolitics, 4. To place emphasis on acquiring different perspectives on cultural critique with a view to relating history of art in Turkey with the history of its modernization and the analyses of its contemporary phenomena.</p>			

Kaynaklar (References)	SCHILLER, F. (2004) <i>On the Aesthetic Education of Man</i> , USA: Dover Publications. BAUDLAIRE, C. (2003) <i>Modern Hayatın Ressamı</i> , İstanbul: İletişim Yayınevi. SİMMELE, G. (2003) <i>Modern Kültürde Çatışma</i> , İstanbul: İletişim Yayınevi. BENJAMIN, W. (2002) <i>The Arcades Project</i> , New York: Belknap Press of Harvard University Press. ADORNO, T. W. (2007) <i>Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi</i> , İstanbul: İletişim Yayınevi.
Ödevler ve Projeler (Homework & Projects)	Konuyla ilgili bir inceleme Analyzing a topic dealing with the course
Laboratuvar Uygulamaları (Laboratory Work)	- -
Bilgisayar Kullanımı (Computer Use)	Sınıf Sunumu (Powerpoint) Class presentation (Powerpoint)
Diğer Uygulamalar (Other Activities)	- -

DERS PLANI

Hafta	Konular	Dersin Çıktıları
1	Guy Debord, Henri Lefevre, 1968 Devrimi ve anti-kolonyalist konjonktür	3
2	1968, modernlik sorgulamaları, rasyonalizm karşıtı Fransız filozoflarının yükselişi	3
3	“Kültürel çalışmalar”, kültürel eleştiri, anti kapitalist hareketler ve situasyonizm ve 1968 kültürü	2
4	Post-modernizm, post-kolonyalizm, post-strukturalizm ve kültürel relativizmin düşünsel kaynakları	2
5	Liberalizm ve kültür üzerine: Adam Smith, Marx, Tocqueville, Weber, Daniel Bell, Karl Popper	1,2,3
6	Neo-liberal rejimlerin örgütlenmesi ve kültüre sapış	1,2
7	Ara sınav	1,2,3
8	Kültürün özelleştirilmesi: küresel ve yerel deneyimler	2, 3
9	Çağdaş sanat ortamlarının örgütlenmesi: bienaller, fuarlar, müzeler, müzayedeler	2
10	“Sanatın ve sanat tarihinin sonu“ tezleri: Hegel, Baudrillard/Foucault/Barthes, Arthur Danto, Virilio, Donald Kuspit, Hans Belting	1
11	Post-modernizmin sanat söylemi, eleştiri ve onay	1,2,3
12	Türkiye’de neo-liberal rejimin yapılanışı ve kültürelleşme	4
13	Yönetim ve tasarım ideolojilerinin sanatı kendine mal etmesi, sanat ve kültür yönetimi disiplinleri	1
14	Liberal kültürel hegemonya ve sanat (finansallaşma, etnikleşme, iliştilme, sembolleşme), küresel sanat ağları ve jeopolitika.	1,2,4

COURSE PLAN

Weeks	Topics	Course Outcomes
1	Guy Debord, Henri Lefevre, 1968 and the anti-colonialist context	3
2	1968, questioning modernism and the rise of anti-rationalist French philosophers	3
3	“Cultural studies”, cultural criticism, anti-capitalist movements and situationism and 1968 culture.	2
4	Post-modernism, post-colonialism, post-structuralism and the sources of cultural relativism	2
5	On liberalism and culture: Adam Smith, Marx, Tocqueville, Weber, Daniel Bell, Karl Popper	1,2,3

6	The emergence of neoliberal regimes and the digression to culture	1,2
7	Midterm	1,2,3
8	Privitization of culture: global and local experiences	2, 3
9	Organization of contemporary art milleu: biennials, fairs, museums, auctions	2
10	Theses on “the end of art and art history”. Hegel, Baudrillard/Foucault/Barthes, Arthur Danto, Virilio, Donald Kuspit, Hans Belting	1
11	Post-modernism’s art discourse, critique and consent	1,2,3
12	Advent of neoliberalism in Turkey and culturalism	4
13	Appropriation of art by ideologies of management and design, disciplines of art management and cultural management	1
14	Cultural hegemony of liberalism and art (financialization, ethicization, embeddedness, symbolization), global networks or art and geopolitics.	1,2,4

Dersin Sanat Tarihi Programıyla İlişkisi

	Programın mezuna kazandıracığı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)	Katkı Seviyesi		
		1	2	3
a	Sanat Tarihi alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme (ii), yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme (iv),	X		
b	Sanat Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme (ix), kullanabilme (iii), uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (i), alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlenebilme (v)		X	
c	Sanat Tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (vi), bu alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (vii) ve liderlik yapabilme (viii),	X		
d	Sanat Tarihi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (x),			X
e	Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Sanat Tarihi alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (xii, xiii),	X		
f	Sanat Tarihi alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme (xiv); alan bilgisini ve problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (xvi),			
g	Sanat Tarihi alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme (xv.) Çalışmalarını, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (xvii).			

1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship between the Course and Art History Curriculum

	Program Outcomes	Level of Contribution		
		1	2	3
a	Grasping and interpreting the interaction between the area of Art History and different disciplines (ii) and forming new types of knowledge by combining knowledge from the area and from various other disciplines (iv),	X		
b	Assessing and using theoretical and practical knowledge acquired in the Art History area with a critical view, directing one's own learning process (ix, iii); developing and intensifying knowledge in Art History (i), and solving the problems faced in the area by making use of the research methods (v)		X	
c	The ability to carry out a specialistic study related to Art History independently (vi); developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in the practical processes of the area and coming up with solutions while taking responsibility (vii) and fulfilling the leader role in the area (viii),	X		
d	Transmitting the latest developments and their own studies both to the area of Art History and other disciplines orally, written and visually (x),			X
e	Developing capacity to communicate verbal and written forms in a foreign language and ability to use information and communication technologies required by the area of political studies (xii, xiii)	X		
f	Conducting, interpreting, and applying data in the area of Art History by considering social, scientific, cultural and ethical values (xiv); using the area knowledge, competency in problem solving and applying in interdisciplinary studies (xvi)			
g	Preparing an independent and original master thesis in the area of Art History (xv). the ability to present one's own work within the national and international environments orally, visually and in written forms (xvii)			

1: Little, 2. Partial, 3. Full

<u>Düzenleyen (Prepared by)</u>	<u>Tarih (Date)</u>	<u>İmza (Signature)</u>
---------------------------------	---------------------	-------------------------