

İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

Dersin Adı		Course Name		
Akımların Yaratımı ve Temsili		Creating and Representing Trends		
Kodu (Code)	Yarıyılı (Semester)	Kredisi (Local Credits)	AKTS Kredisi (ECTS Credits)	Ders Türü (Course Type)
STR 515 STR 515E	Güz Fall	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/Turkish İngilizce/English	
Dersin İçeriği (Course Description)	Sanat dünyasına yeni pratikler açısından bakmayı amaçlayan ders kapsamında, Modern dönemin önemli sanat manifestoları ve sanatın ana akım çizgisinden sapmalar ile ortaya çıkan yeni eğilimler incelenir. Yüzyıl başında ortaya çıkan önemli akımlar ve yeni ifade biçimleri/olanakları olarak uluslararası Bienaller ve sanatın kendisini ifade ederken yeni bir mecra olarak sanatçı inisiyatifleri ele alınır, Türkiye ve dünyadan örnekler analiz edilerek bu örnekler üzerinden sanata dair yeni okumalar yapılır.			
<i>30-60 kelime arası</i>	This course aims to look at the art world through new practices. Important art manifestos and new tendencies that emerge with divergences from mainstream art are studied. In this context, the course covers important art movements from the beginning of the twentieth century, international Biennales as new expression ways/possibilities and while expressing art itself, artists initiatives as a new course. Examples from Turkey and the rest of the world are analyzed and new readings on art are made through these examples.			
Dersin Amacı (Course Objectives)	1. Öğrencilere, sanatın kavramsal arka planı ile pratik halleri arasındaki ilişkiyi incelemek, 2. Bu alana günümüz sanatı bağlamında eleştirel yaklaşabilmelerini öğretmek, 3. Bu eleştirinin kriterlerini oluşturabilmek ya da oluşmuş kriterleri sanatsal pratikleri okuyabilmek için kullanabilmek,			
<i>Maddeler halinde 2-5 adet</i>	1. To study the relationship between art's conceptual background and its practical aspects, 2. To approach this field critically in the context of contemporary art, 3. To develop the criteria of this criticism or to use the developed criteria to read artistic practices.			
Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes)	Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar: 1. 20. Yüzyıl sanatında önemli dönüm noktalarını ve özellikle de kavramsal sanatın tarihsel çıkış noktasını kavrama, 2. Kavramsal arka plan ile üretim arasındaki ilişkiyi öğrenme, 3. 20. yüzyıl sanatındaki belli başlı akımları öğrenme, 4. 20. yüzyılda, sanat hakkında çeşitli dönemlerde yazılmış manifestoları çalışma, 5. Büyük sanat organizasyonları Bienaller, Documenta vb nin ortaya çıkış nedenlerini ve işleyişlerini öğrenme, 6. Güncel sanat pratiklerini ayırt etme ve anlama, 7. Sanat ve izleyici arasında yeni bir ilişki biçimi olarak katılımcı sanat pratiklerini anlama.			
<i>Maddeler halinde 4-9 adet</i>	Students who successfully pass this course gain the following knowledge, skills and competencies; 1. To grasp the crucial turning points in the 20 th century art, especially the historical starting point of conceptual art, 2. To learn the relation between conceptual background and artistic production, 3. To learn about the main art movements of the 20 th century, 4. To study manifests on art written in different decades of the 20 th century, 5. To learn the work and the reasons behind the emergence of art organizations, Biennales, Documenta etc, 6. To understand and differentiate contemporary art practices,			

7. To understand the participant art practices between art and spectator as a new way of relationship.

Kaynaklar (References)	Brenson, M. (1995) <i>Healing in Time. Culture in Action: A Public Art Program of Sculpture Chicago</i> . ed. Michael Brenson, Eva M. Olson, Mary Jane Jacob. Seattle: Bay Press. Fernie, E.I. (1995) <i>Art History and Its Methods</i> , London: Phaidon Press. Finkelpearl, T. (2001) <i>Dialogues in Public Art</i> . Cambridge: The MIT Press. Hughes, R. (1992) <i>Art and the Century of Change</i> , London: Thames&Hudson. Harrison, C. ed. (1999) <i>Art in Theory- 1815-1900- An Anthology of Changing Ideas</i> , USA: Blackwell Publishing. Harrison, C. ed. (1999) <i>Art in Theory- 1900-1990- An Anthology of Changing Ideas</i> , USA: Blackwell Publishing. Makaleler
Ödevler ve Projeler (Homework & Projects)	Konuyla ilgili bir inceleme A topic related research
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	Giriş	1
2	1917: Marcel Duchamp ve “ready-made”. Sanatta temsil kırılmaları	1, 2
3	Büyük manifestolar: Dada Hareketi, Fluxus ve Avant gard,	3,4
4	Joseph Beuys ve “herkes sanatçı”	1,2,4
5	“Beyaz küp”ün dışı	1,2
6	Sanatın kendini sergileme biçimleri: Salon sergilerinden bu güne	1,2,4
7	Büyük Bienaller: Venedik, Sao Paolo, Berlin, Whitney, Seul, İstanbul Bienalleri	5
8	Documenta, Manifesta ve diğerleri	5
9	Anaakım sanat temsillerinden kopmalar: Sanatçı inisiyatifleri: Tarihçe, gerekçe ve modeller	2,3
10	Sanatçı inisiyatiflerinin örnekler üzerinden analizi, değerlendirilmesi ve yeniden okunması	1,2,5
11	Sanat ve izleyici arasında yeni bir ilişki biçimi olarak katılımcı sanat pratikleri	7
12	Öğrenci sunumları I	1,2,3,4,5,6,7
13	Öğrenci sunumları I	1,2,3,4,5,6,7
14	Öğrenci sunumları ve ders değerlendirilmesi	1,2,3,4,5,6,7

COURSE PLAN

Weeks	Topics	Course Outcomes
1	Introduction	1
2	1917: Marcel Duchamp and “ready made”. Break in representation in art	1, 2
3	Manifests: Dada, Fluxus and Avant garde	3,4
4	Joseph Beuys and “everyone is an artist”	1,2,4
5	Outside the White Box	1,2
6	Ways of art’s own exhibitions: From Salon exhibitions to today	1,2,4
7	Biennales: Venice, Sao Paolo, Berlin, Whitney, Seoul, İstanbul Biennales	5
8	Documenta, Manifesta and others	5
9	Break from mainstream art: Artist initiatives: History, reasons, models	2,3
10	Analysis, evaluation and re-reading of artist initiatives through examples	1,2,5
11	Participant art practices as a new way of relationship between art and spectator	7
12	Student presentations I	1,2,3,4,5,6,7
13	Student presentations II	1,2,3,4,5,6,7
14	Student presentations and evaluation.	1,2,3,4,5,6,7

Dersin Sanat Tarihi Programıyla İlişkisi

	Programın mezuna kazandıracığı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)	Katkı Seviyesi		
		1	2	3
i.	Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (<i>bilgi</i>).			x
ii.	Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (<i>bilgi</i>).			x
iii.	Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (<i>beceri</i>).			
iv.	Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (<i>beceri</i>).			
v.	Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlenebilme (<i>beceri</i>).			
vi.	Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (<i>Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği</i>).			
vii.	Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (<i>Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği</i>).			
viii.	Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (<i>Öğrenme Yetkinliği</i>).			
ix.	Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (<i>İletişim ve Sosyal Yetkinlik</i>).		x	
x.	Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (<i>İletişim ve Sosyal Yetkinlik</i>).			x
xi.	Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme (<i>İletişim ve Sosyal Yetkinlik</i>).	x		
xii.	Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (<i>İletişim ve Sosyal Yetkinlik</i>).			x

xiii.	Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (<i>Alana Özgü Yetkinlik</i>).		x	
xiv.	Alanında özümstedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (<i>Alana Özgü Yetkinlik</i>).		x	
xv.	Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (<i>Alana özgü yetkinlik</i>).			

1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship between the Course and Art History Curriculum

	Program Outcomes	Level of Contribution		
		1	2	3
i.	Developing and intensifying knowledge in the related program's area, based upon the competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge).			x
ii.	Grasping the inter-disciplinary interaction related to one's area (knowledge).			x
iii.	The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area (skill).			
iv.	Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area and the knowledge from various other disciplines (skill).			
v.	Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill).			
vi.	The ability to carry out a specialistic study related to one's area independently. (Competence to work independently and take responsibility).			
vii.	Fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the problems related to the area (Competence to work independently and take responsibility).			
viii.	Assessing the specialistic knowledge and skill gained through the study with a critical view and directing one's own learning process (Learning Competence).			
ix.	Systematically transferring the current developments in the area and one's own work to other groups in and out of the area; in written, oral and visual forms (Communication and Social Competency).		x	
x.	Ability to see and develop social relationships and the norms directing these relationships with a critical look and the ability to take action to change these when necessary. (Communication and Social Competency).			x
xi.	Proficiency in a foreign language –at least European Language Portfolio B2 Level- and establishing written and oral communication with that language (Communication and Social Competency).	x		
xii.	Using the computer software together with the information and communication technologies efficiently and according to the needs of the area (Communication and Social Competency).			x
xiii.	Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting, interpreting, practicing and announcing processes of the area related data and the ability to teach these values to others (Area Specific Competency).		x	
xiv.	Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency).		x	
xv.	In the programs with thesis, the ability to present one's own work within the international environments orally, visually and in written forms (Area Specific Competency).			

1: Little, 2. Partial, 3. Full

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