ESOGÜ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

DERS BİLGİ FORMU

Dersin Adı	**Dersin Kodu**
SANATTA HETEROTOPİK BAŞKALIKLAR	141215026

Yarıyıl	**Haftalık Ders Saati**	**AKTS**
Teorik	**Uygulama**
7	2	0	2

Temel Eğitim	**Sanat**	**Tasarım**	**Sosyal Bilimler**
	1	1	

Dersin Dili	**Dersin Seviyesi**	**Dersin Türü**
Türkçe	Lisans	Seçmeli

Önkoşul Dersleri	
Dersin Amacı	Heterotopya mefhumu sayesinde 1968 ruhunu ve postmodern durumu anlayabilme ve böylece heterotopik başkalıkların günümüz dijital çağı için öneminin kavranmasına zemin hazırlanması. Heterotopik niteliklerin İkinci Dünya Savaşı sonrası sanat, kültür, siyasi mecralardaki etkisini tartışarak, görsel ve düşünsel üretimleri değerlendirebilme.
Dersin Kısa İçeriği	Fransız sosyolog ve filozof Michel Foucault’nun yagâne kavramı ‘Heterotopya’nın ve ilintili olarak Foucault’nun iktidar ilişkilerinin birlikte incelenmesi, Heterotopik tasvirlerin postmodern sanat ve tasarım bağlamında yorumlanması, Birçok düşünür, kuramcı, sanatçı, tasarımcı, mimar eşliğinde heterotopik başkalıkların irdelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları	**Katkı Sağladığı PÇ/PÇ’ler**	**Öğretim Yöntemleri ***	**Ölçme Yöntemleri ****
1	Heterotopik mekân düzenlenmelerinin anlaşılması doğrultusunda sanat ve tasarım mekânları ve müzeler hakkında yeni eleştirel bakış açısı gelişir.	PÇ3, PÇ9, PÇ10, PÇ11	1, 2, 4, 5, 10, 11	A, F, K
2	Tarihsel formasyonlara ve zaman/mekân dönüşümlerine dair anekdotlar sunan filozof ve kuramcılar eşliğinde postmodern dönemin ve sanatının ortaya çıkmasındaki dinamiklerin heterotopik başkalıklarla kurduğu ilişki kavranır.	PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ9	1, 2, 4, 5, 10, 11	A, F, K
3	Sanat ve tasarımda önemli meseleler arasında yerini alan kültür endüstrisi, gösteri toplumu, arzu nesneleri, meta fetişizmi gibi kavramların heterotopik illüzyonist nitelikler taşıması paralelinde teknoloji fetişizmine, dijital meta fetişizmine, dijital kültüre, dijital kapitalizme evrilmesine neden olan etkenler sorgulanır.	PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ9	1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13	A, F, K
4	Tekno-ütopik sanatta heterotopik başkalıkların yarattığı kültürel ve dinsel başkalıklar görsel sanatlar, tiyatro, sinema ve edebiyat örnekleri ile birlikte incelemeye alınır.	PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ9	1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13	A, F, K
5	Bilgi ve bilişim teknolojilerinin sanat ve tasarımda kullanılmasıyla artan taklit/kopya sorunsalının izinde sanatçı öznelliği bağlamında faillik meselesi, teknolojik olarak ise araçsallık boyutu ‘heterotopya’ çerçevesinde yeniden tartışılır.	PÇ4, PÇ5	1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13	A, F, K

Temel Ders kitabı	Michel Foucault’nun Ayrıntı Yayınları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından çıkan kitapları, Gilles Deleuze’un Foucault monografisi, Brian Massumi’nin Foucault okumaları, Thomas Lemke’nin biyopolitika çözümlemeleri başlıca kaynaklardır.
Yardımcı Kaynaklar	Aşağıda örnek gösterilen kaynaklara benzer heterotopya, tarihsel formasyonlar, kapitalist zaman ve mekân teorileri, 1968 Mayıs Olayları, Kültür Endüstrisi, Dijital Kültür, fantazmagoryalar, illüzyon heterotopyaları, Sitüasyonist Enternasyonal, Archigram, Tekno-ütopik Sanat, Bigisayar Sanatı, Dijital Sanat hakkında yazılan spesifik kitaplar, tezler, makaleler ve sosyal bilimler, fen bilimleri bağlamında libgen.is, archive.org, aaaaarg.fail, academia.edu, arxiv.org, books.google.com gibi konu kapsamındaki web tabanlı kaynaklar.Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği. (Çev: Nihat Ülner), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. (Çev: İsmail Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Akay, A. (2016). Michel Foucault’da İktidar ve Direnme Odakları. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.Arielli, E. (2022). ‘Chapter 3: Techno-animism and the Pygmalion Effect‘. in Artificial Aesthetics: A Critical Guide to AI, Media and Design. Manovich, L. & Arielli, E.Artun, A. (01.05.2018). Sanat ve 1968 Baharı: Bir Kronoloji. Skopbülten:https://www.e-skop.com/skopbulten/1968-%E2%80%93-50-yil-sanat-ve-1968-bahari-bir-kronoloji/3783 (Erişim tarihi: 28.11.2020)Artun, A. (2018). Çağdaş Sanat ve Kültüralizm: Kimlik ve Estetik. (2. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.Baudelaire, C. (2013). Modern Hayatın Ressamı. (Çev: Ali Berktay), İstanbul: İletişim Yayınları.Başer, N. (2012). Lacan. İstanbul: Say Yayınları.Benjamin, W. (2002). Pasajlar. (Çev: Ahmet Cemal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Berardi, F. B. (2014). Gelecekten Sonra. (Çev: Osman Şişman ve Sinem Özer), İstanbul: Otonom Yayıncılık.Berardi, F. B. (2012). Ruh İş Başında: Yabancılaşmadan Otonomiye. (Çev: Fırat Genç), İstanbul: Metis Yayınları.Burnham, J. (1971). The Structure of Art. Revised Edition, New York: G. Braziller.Cook, P. (1999). Archigram. New York: Princeton Architectural Press.Covery, M. (2011). Psikocoğrafya: Londra Yazıları. (Çev: Selen Serezli), İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.Debord, G. (1995). The Society of Spectacle. New York: Zone Books.Deleuze, G. & Guattari, F. (1983). Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. (Trans: Robert Hurley, Mark Seem, Helen R. Lane. Minneapolis: University of Minnesota Press.Deniz Kaya, A. (2021). ‘‘Dijital Dönüşümün Kültür ve Sanat Üzerindeki Yansımaları’’. Dijital Kültürde Eğlence ve Sosyal Medya Odaklı Yeni Nesil Sanat Deneyimi: İnteraktif Sosyal Medya Müzeleri içinde. (Ed: Canan Aslan), Ankara: Nobel Bilimsel Eserler, s. 157-177.Erdoğan, Ş. (2008). Sitüasyonist Enternasyonal. (Çev: Merve Darende, Melis Oflas, Artemis Günebakanlı), İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.Ed: Ertan, E. (2015). Dijital Sonrası Tarihçeler. (Çev: Hande Eagle, Nafiz Akşehirlioğlu, Yiğit Adam), İstanbul: Akbank Sanat.Fritz, D. (2015). ‘1960’lar ve 1970’ler Dijital Sanatında Sosyal ve Politik Dönüşümün Unsurları’. içinde Dijital Sonrası Tarihçeler. (Çev: Hande Eagle, Nafiz Akşehirlioğlu, Yiğit Adam), s. 31-63, Ed: Ertan, E., İstanbul: Akbank Sanat.Gans, H. J. (1999). Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste. New York: Basic Books.Gans, H. J. (2007). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. (2. Baskı), (Çev: Emine Onaran İncirlioğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Han, Byung-Chul. (2020). Şeffaflık Toplumu. (Çev: Haluk Barışcan), İstanbul: Metis Yayınları.Keskin, F. (2020). Salgın Hastalık ve İktidar. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. covid19-rapor_6_Part75.pdf (ttb.org.tr) (Erişim Tarihi: 28.11.2020)Lefebvre, H. (2013). Gündelik Hayatın Eleştirisi-I. (Çev: Işık Ergüden), İstanbul: Sel Yayıncılık.Lefebvre, H. (2013). Gündelik Hayatın Eleştirisi-II. (Çev: Işık Ergüden), İstanbul: Sel Yayıncılık.Lefebvre, H. (2015). Kentsel Devrim. (Çev: Selim Sezer), İstanbul: Sel Yayıncılık.Lefebvre, H. (2014). Mekânın Üretimi. (Çev: Işık Ergüden), İstanbul: Sel Yayıncılık.Lemke, T. (2022). Biyopolitika. (Çev: Utku Özmakas), İstanbul: İletişim Yayınları.Massumi, B. (2019). Duygu Politikası. (Çev: Hakan Erdoğan), İstanbul: Otonom Yayıncılık.Rutsky, R. L. (1999). High Techne: Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman. London: the University of Minnesota Press.Sadler, S. (2005). Archigram: Architecture without Architecture. Cambridge, MA: MIT Press.Sadler, S. (2004). “An Avant-garde Academy”. in Architectures: Modernism and After, pp.34-56, Ed: Ballantyne, A., Malden, MA: Blackwell.Şahin, S. (2010). Dijital Devrim ile Birlikte Sanatta Mekân, Beden, Algı Değişimi. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.Shane, D. G. (2005). Recombinant Urbanism: Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design and City Theory. London: Wiley-Academy.Shane, D. G. (2008). “Heterotopias of illusion: From Beaubourg to Bilbao and beyond”. in Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society, pp. 259-271, Ed: Dehaene, M. & De Cauter, L., New York: Routledge.Simmel, G. (2017). Modern Kültürde Çatışma. (Genişletilmiş 11. Baskı), (Çev: Tanıl Bora, Utku Özmakas, Nazile Kalaycı, Elçin Gen), İstanbul: İletişim Yayınları.Şentürk, L. (2015). ‘Heterotopoloji’ye Giriş: Heterotopyalar için Bir Nomenklatura Denemesi. İstanbul: Puna Yayın, XXI Sayı. 136 (2). (https://xxi.com.tr/i/heterotopolojiye-giris-heterotopyalar-icin-bir-nomenklatura-denemesi-i).Toffler, A. (1981). Üçüncü Dalga. (Çev: Ali Seden), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.Vaneigem, R. (1996). Gençler İçin Hayat Bilgisi El Kitabı: Gündelik Hayatta Devrim. (Çev: Alı Çakıroğu ve Işık Ergüden), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Wark, M. (2014). Kaldırım Taşlarının Altında Kumsal Var. (Çev: Arda Çiltepe), İstanbul: Sel Yayıncılık.
Derste Gerekli Araç ve Gereçler	Bilgisayar, projeksiyon, internet, mobil araçlar.

Dersin Haftalık Planı
1	Tanışma: Ders İçeriği
2	Michel Foucault’nun ‘Of Other Spaces’ (Başka Mekânlara Dair’) Makalesi Bağlamında ‘Heterotopya’ Kavramının Açıklanması
3	Foucault’nun İktidar Modelleri ve İlişkileri Üzerinden Heterotopik Tasvirlerin İncelenmesi
4	Friedrich Nietzsche’nin, Michel Foucault’nun, Gilles Deleuze’ün, Raoul Vaneigem’in, Guy Debord’un, Henri Lefevbre’ün ve Giorgio Agamben’in Tarihsel Formasyonlara ve Zaman/Mekân Dönüşümlerine Dair Anekdotları Eşliğinde Postmodern Çağın ve Sanatının Yorumlanması
5	Friedrich Nietzsche’nin, Michel Foucault’nun, Gilles Deleuze’ün, Raoul Vaneigem’in, Guy Debord’un, Henri Lefevbre’ün ve Giorgio Agamben’in Tarihsel Formasyonlara ve Zaman/Mekân Dönüşümlerine Dair Anekdotları Eşliğinde Postmodern Çağın ve Sanatının Yorumlanması
6	‘1968 Ruhuyla’ Ulaşılan Yeni Beden ve Mekân Algısının Sanattaki Yansımaları
7	‘1968 Ruhuyla’ Ulaşılan Yeni Beden ve Mekân Algısının Sanattaki Yansımaları
8	Ara Sınavlar
9	Walter Benjamin’in Fantazmagorilerinin ve David Grahame Shane’in İllüzyonist Mekânlarının Yarattığı Heterotopik Ağsal Başkalıkların Sanat, Tasarım ve Mimarlıktaki Uygulamaları
10	Walter Benjamin’in Fantazmagorilerinin ve David Grahame Shane’in İllüzyonist Mekânlarının Yarattığı Heterotopik Ağsal Başkalıkların Sanat, Tasarım ve Mimarlıktaki Uygulamaları
11	Heterotopik Sanat ve Mimarlık Oluşumları olarak Sitüasyonist Enternasyonal’in ve Archigram’ın Fütüristik Sanat ve Tasarım Tarzlarının Karşılaştırılması
12	Tekno-Ütopik Sanatta Heterotopik Başkalıklar: Kıbrıslı heykeltıraş Pygmalion’dan Piet Mondrian’a ve Michael Noll’a, ‘Metropolis’ ve ‘Yasak Gezegen’den Shakespeare'in ‘Fırtına’sı ve Octave Mannoni'nin ‘Prospero ve Caliban’ına, Marcel Duchamp’ın Büyük Cam’ından Deleuze ve Guattari’nin Bekâr Makine’sine.
13	Tekno-Ütopik Sanatta Heterotopik Başkalıklar: Kıbrıslı heykeltıraş Pygmalion’dan Piet Mondrian’a ve Michael Noll’a, ‘Metropolis’ ve ‘Yasak Gezegen’den Shakespeare'in ‘Fırtına’sı ve Octave Mannoni'nin ‘Prospero ve Caliban’ına, Marcel Duchamp’ın Büyük Cam’ından Deleuze ve Guattari’nin Bekâr Makine’sine.
14	Bilgisayar Sanatından Dijital Sanata Uzanan Süreçteki Taklit Pratiklerinin Heterotopik Faillik ve Araçsallık Meselesi Bağlamında İrdelenmesi
15	Bilgisayar Sanatından Dijital Sanata Uzanan Süreçteki Taklit Pratiklerinin Heterotopik Faillik ve Araçsallık Meselesi Bağlamında İrdelenmesi
16,17	Yarıyıl Sonu Sınavları

Dersin İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler	**Sayısı**	**Süresi (Saat)**	**Toplam İş Yükü (saat)**
Ders Süresi (haftalık toplam ders saati)	14	2	28
Ders Dışı çalışma süresi (literatür tarama)	3	2	6
Ders Dışı çalışma süresi (okuma)	6	2	12
Ders Dışı çalışma süresi (izleme)	4	2	8
Ara sınav	1	1	1
Ara Sınav hazırlık	2	2	4
Yarıyıl sonu sınavı	1	1	1
Yarıyıl sonu sınavı hazırlık	2	2	4
	Toplam iş yükü	**64**
	Toplam iş yükü / 30	**2,13**
	Dersin AKTS Kredisi	**2**

Değerlendirme
Yarıyıl içi Etkinlikleri	**%**
Ara Sınav	40
Ödev	
Yarıyıl Sonu Sınavı	60
Toplam	100

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) İLE OLAN İLİŞKİSİ(5: Çok yüksek, 4:Yüksek,3: Orta, 2: Düşük, 1: Çok düşük,)
NO	**PROGRAM ÇIKTISI**	**Katkı**
1	Görsel sanatların temel kavram, eleman ve ilkelerini kavrama	
2	Görsel sanatların tarihçesine ilişkin bilgi edinme ve kullanma	4
3	Görsel sanatlara ilişkin literatürü tarama ve kullanma becerisine sahip olarak edindiği bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme	4
4	Görsel sanatlar alanına yönelik bilimsel, felsefi, kültürel ve teknolojik bilgi edinme ve ilgili gelişmeleri takip etme becerisi kazanma	4
5	Görsel sanatların farklı alanlarında, farklı malzeme, teknik ve teknolojiler hakkında edindiği bilgiyi sanat pratiklerinin üretim süreçlerinde deneyimleme	3
6	Disiplinlerarası çalışma bilgi ve becerisi edinerek teorik ya da uygulamalı süreçlerde sanat pratiklerine aktarma	4
7	Anlatım ve sunum becerilerini geliştirme; uygun sunumlar yapabilmek için çeşitli tekniklerle ve programlarla sanatsal sürecin farklı aşamalarını ifade edebilme	
8	Karşılaşılan problemlere yönelik alternatif çözüm yolları üreterek deneysel üretimler gerçekleştirme becerisi geliştirme	
9	Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle bireysel ya da işbirliği içinde yaratıcı, yenilikçi ve özgün sanatsal projeler yürütme ve sergileme	4
10	Kendi sanat pratiklerine eleştirel bir bakış açısı geliştirebilme ve yapılan eleştirileri dikkate alabilme	3
11	Sanatsal pratiklerin üretim ve sergileme süreçlerinde etik kurallara dikkat etme	3

DERSİN YÜRÜTÜCÜLERİ
Yürütücü	Dr. Arş. Gör. Şeyma Nâlân Ekice			
İmza				

09/07/2024