

Tam Benlik

 Bilimyolu
YAYINCILIK

**Uygulamalı
Görsel Sanatlar
Defteri**

KONU BAŞLIĞI

TEMA

ÖĞRENME ÇIKTISI

1	ÇİZGİNİN GÜCÜ	Sanatın görsel dili	Farklı çizgi türlerini kullanarak duygu ve hareketi ifade eder.
2	BÜYÜLÜ RENKLER	Renk ve estetik	Renklerin duygusal etkilerini ve zıt-uyumlu ilişkilerini keşfederek özgün renk kopyasyonu oluşturur.
3	DİJİTALE İLK ADIM	Sanatsal üretim yapma	Teknolojik araçlarla dijital çizim yapar, teknoloji ve sanat ilişkisini keşfeder.
4	DOĞU VE BATI SANATLA BULUŞMA	Sanatçılar ve eserleri	Farklı kültürlerin sanat anlayışlarını karşılaştırır ve örneklerle ifade eder.
5	GELENEKSEL Mİ? ÇAĞDAŞ MI?	Sanatçılar ve eserleri	Geleneksel sanat biçimlerini çağdaş yaklaşımlarla analiz eder ve yorumlar.
6	ŞEKİLDEN HEYKELE	Çizim ve görsel ifade	Kil, tel ve karton gibi malzemelerle 3 boyutlu üretim yapar.
7	HARFLERLE DÜŞÜNÜYORUM	Sanatın görsel dili	Tipografi ve yazı tasarımıyla anlam-biçim ilişkisini keşfeder.
8	BENİM LOGOM	Çizim ve görsel ifade	Logo ve sembol tasarımı yapar; görsel kimlik oluşturur.
9	DOĞA İÇİN SANAT	Yaşam ve Sanat	Doğadan topladığı malzemelerle üretim yapar. Çevreye duyarlı sanat anlayışı geliştirir.
10	KİMLİĞİM VE RENKLERİM	Müze ve Kültür	Kültürel mirasını anlatan hayali bir sergi kurgular. Müzecilik bilinci gelişir.
11	MANDALA	Renk ve estetik	Renk dengesi ve geometrik tekrarlarla meditasyon temelli tasarım üretir.
12	KAĞITTAN HEYKELE	Sanatın görsel dili	Üretim katlama ve 3 boyutlu düşünme becerisi geliştirir; el-göz koordinasyonu desteklenir.
13	BENİM İMZAM	Yaşam ve sanat	Kendi imzasını estetikle oluşturur; emeğini sahiplenme ve özgünlük bilinci kazanır.

GÖRSEL SANAT TERİMLERİ

SIHİRLİ ÇİZGİLER

Çizgi: Bir noktanın bir yönde hareket etmesiyle oluşur; sınırları belirler, yön ve hareket duygusu verir.

DANS EDEN ŞEKİLLER

Şekil: Düz bir yüzeyde çevresi çizgilerle belirlenmiş, eni ve boyu olan görsel alandır.

BÜYÜLÜ RENKLER

Renk: Işığın cisimlere çarpıp yansmasıyla oluşan, duyguları etkileyen ve nesnelere ayırt etmemizi sağlayan görsel öğedir.

GİZEMLİ DERİNLİKLER

Derinlik: Bir yüzeyde uzaklık, yakınlık ve perspektif hissi oluşturarak görüntüye boyut kazandırır.

FISILDAYAN DOKULAR

Doku: Bir yüzeyin nasıl görüldüğünü veya dokunulduğunda nasıl hissedildiğini anlatan görsel özelliktir.

CANLANAN FORMLAR

Form: En, boy ve derinliği olan, üç boyutlu ve hacimli yapıdaki şekillerdir.

SONSUZ MEKÂNLAR

Mekân: Nesnelere veya formların içinde bulunduğu, çevresini saran boşluk ya da alandır.

Fırçalar

Boyaları yüzeye sürmek için kullanılan kıllı sanat araçlarıdır.

Guaj Boyalar

Kalın ve kapatici yapisiyla canlı renkler veren su bazı boyalardır.

ATÖLYE NEDİR?

Sanat atölyesi; çizim, boyama, kesme, yapıştırma gibi sanat etkinliklerinin yapıldığı özel bir sınıftır.

ATÖLYE KURALLARI:

- Malzemeleri dikkatli kullanırım.
- Ortak araçları paylaşıyorum.
- Çalışma sonrası alanımı temiz bırakırım.
- Başkalarının çalışmalarına saygı duyarım.

Keçeli Kalemler

Keçe uçlu, parlak renlerde yazı ve boyama kalemleridir.

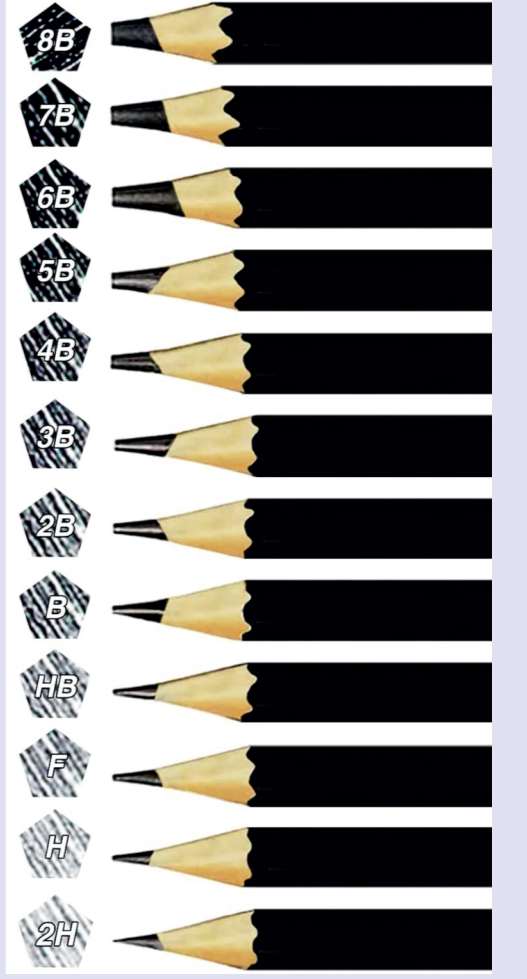
Pastel Boyalar

Yumuşak uçlu, kuru ve kolayca dağılan renklendirme araçlarıdır.

Cam Boyalar

Cam ve parlak yüzeylere özel olarak üretilmiş kalıcı boyalardır.

Atölyemdeki Sanat Malzemeleri

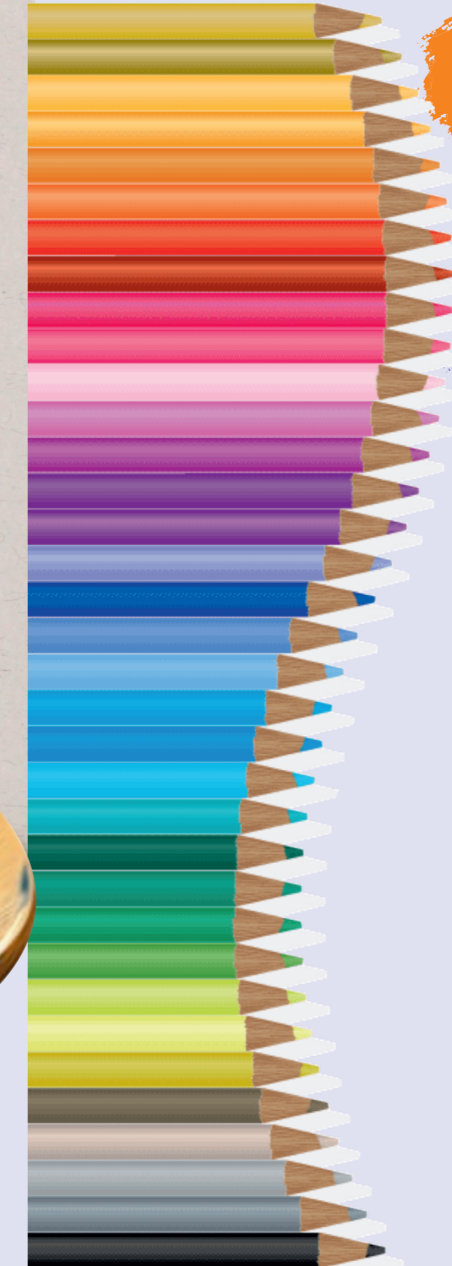
HB Kalemler ve Kullanıldıkları Alanlar

Kuru Boyalar

Ucu sert, kurşun kalem tarzı boyalardır.

Sulu Boyalar

Su ile inceltilek kullanılan, saydam yapılı hafif boyalardır.

TEMA:

SANATIN GÖRSEL DİLİ

Çizgi, Görsel Sanatların en temel ögesidir.
Bir noktanın hareketiyle oluşur.
Duyguları, hareketi ve yönü ifade eder.
Çizgi ile anlatım yapmak, bir sanatçının dilini kullanmasıdır.

—
Düz Çizgi
Dinginliği
ve sadeliği anlatır.

~
Eğri Çizgi
Akıcılık ve
zarafet hissi verir.

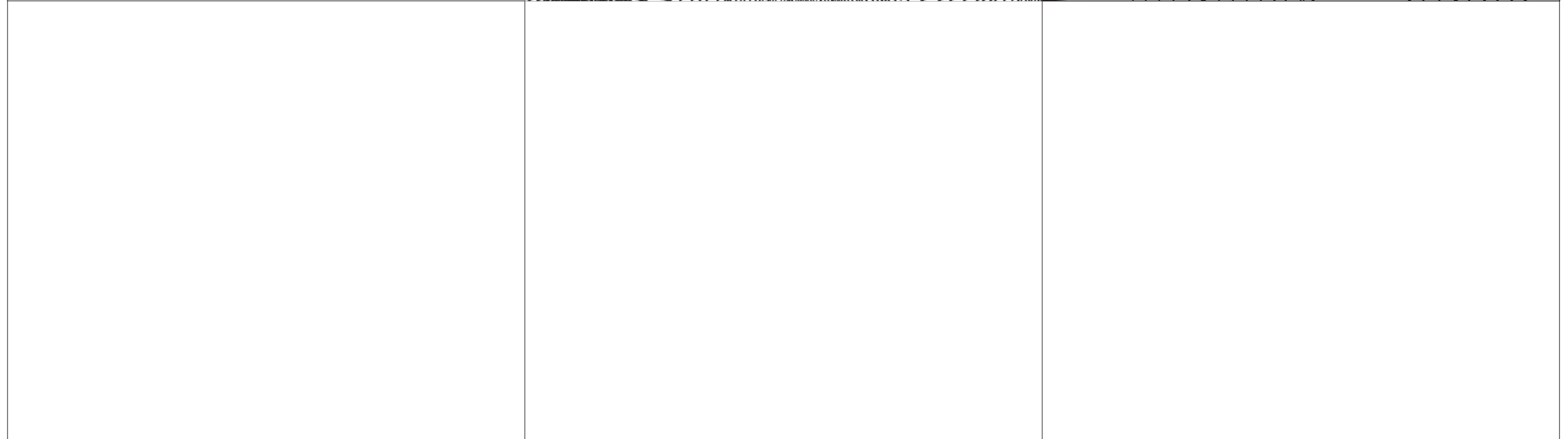
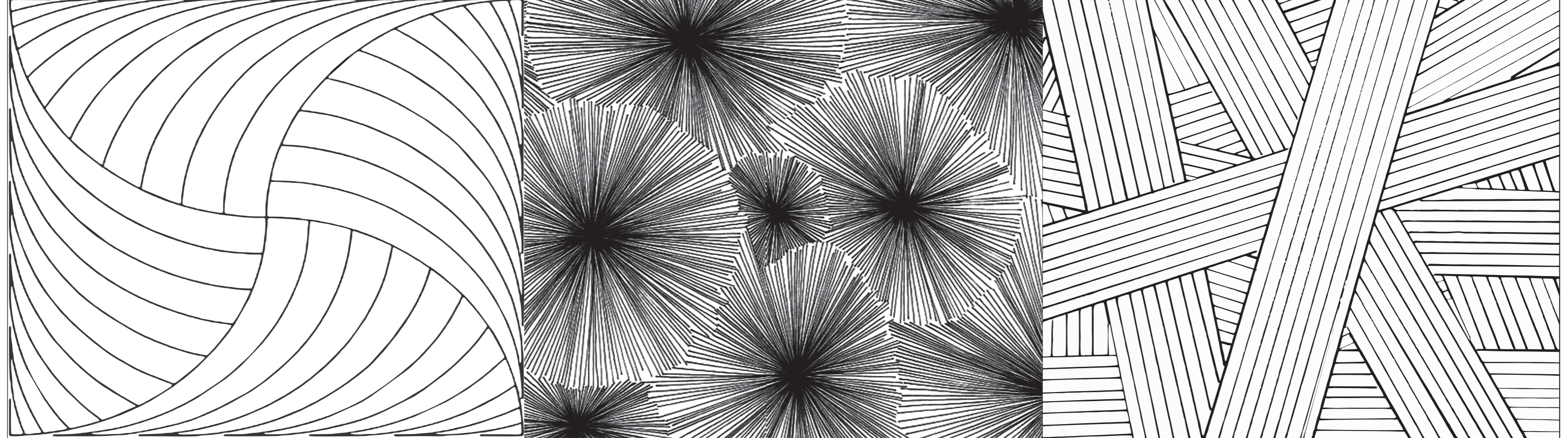
~
Kıvrımlı Çizgi
Hareket ve ritim
duygusu yaratır.

~
Kırık Çizgi
Gerilim ve
heyecanı
çağırır.

- - -
Kesik Çizgi
Belirsizlik ve
hareket hissi
yaratır.

ÇİZGİNİN GÜCÜ

Aşağıdaki çizgilerin altına aynı desenleri renkli kalemlerle çiz.

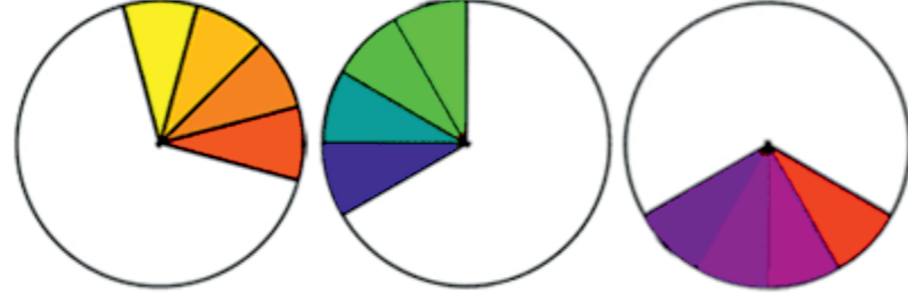

RENK VE ESTETİK

Örnek:

Kırmızı
Turuncu
Sarı

Mavi
Yeşil
Mor

BENZER RENKLER

Birbiri ile uyumlu, birbirini bütünleyen komşu renklere benzer renkler denir.

Örnek:

Kırmızı
Yeşil

Mor
Sarı

Mavi
Turuncu

ZIT RENKLER

Birbirini tamamlayan, birbirini daha parlak ve doygun gösteren renklere zıt renkler denir.

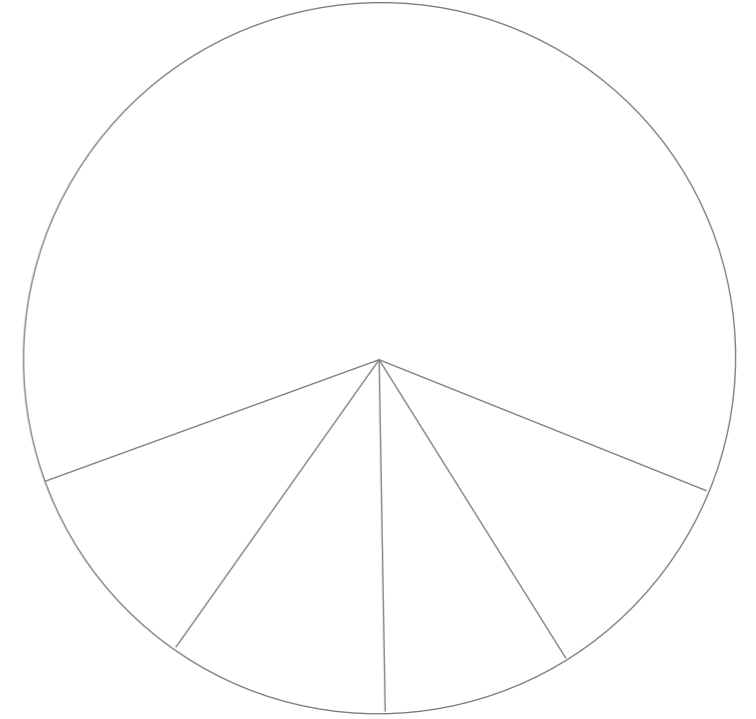
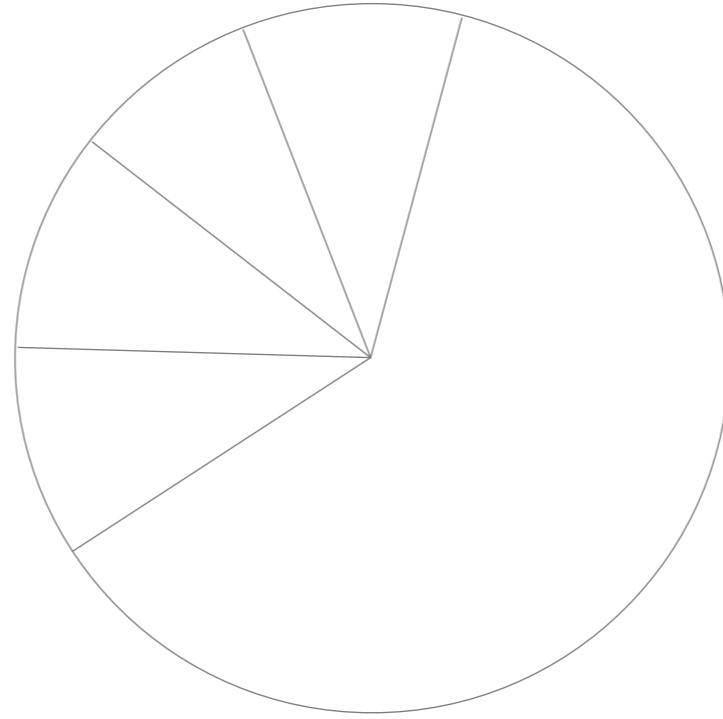
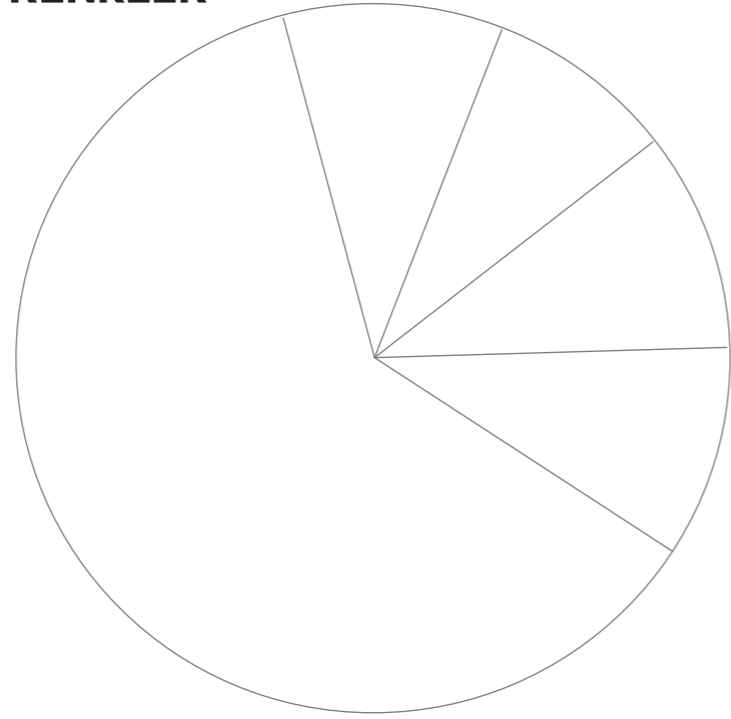
BENZER RENKLER ZIT RENKLER

- * Renkler gördüğümüz her şeyin neşesidir.
- * Duygularımızı anlatır. Resimlerimize canlılık katar.
- * Her rengin bir anlamı bir etkisi vardır.

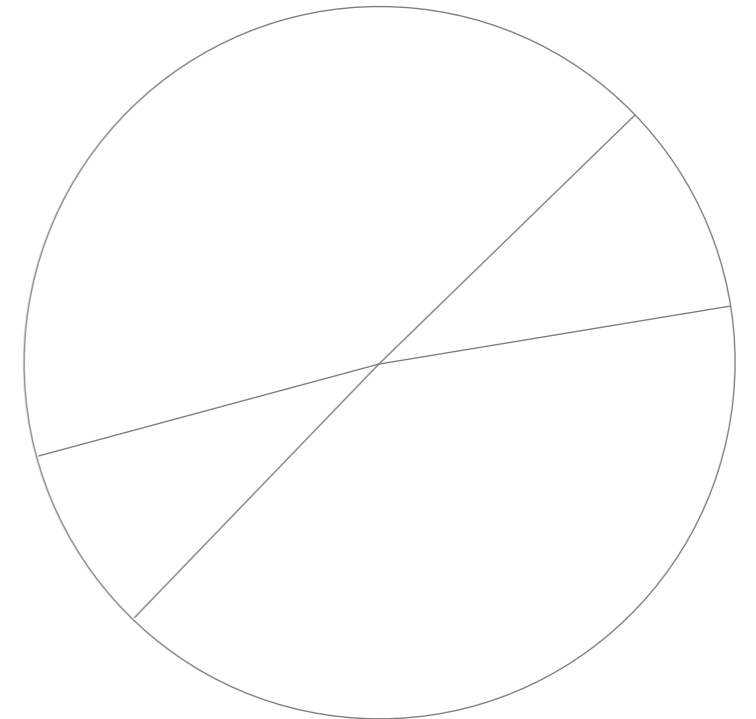
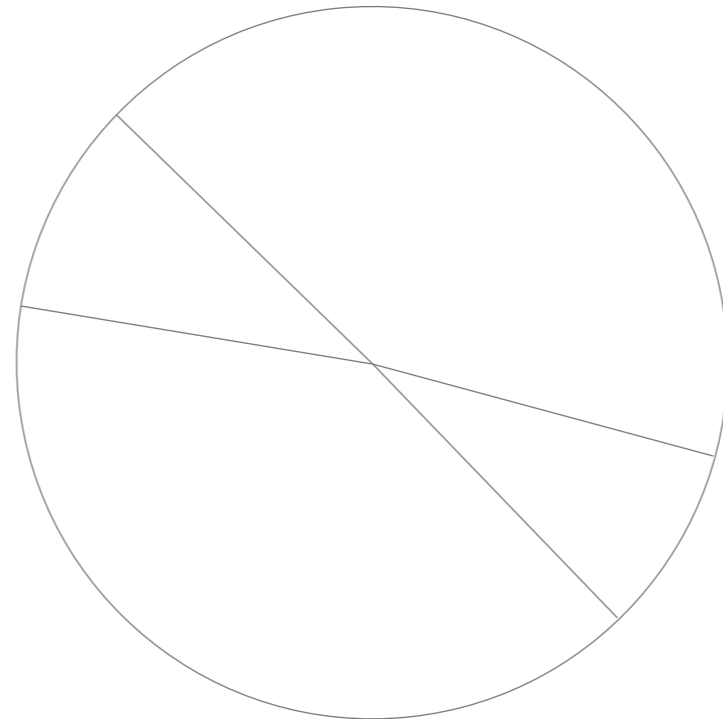
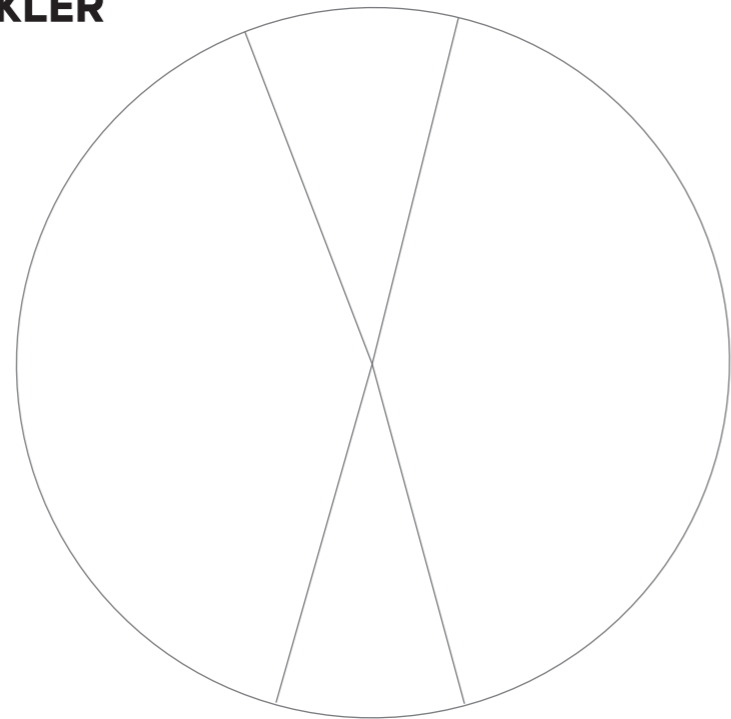
BÜYÜLÜ RENKLER

Yukardaki görsellerden faydalanarak sen de aşağıda benzer renkler ve zıt renklerinizi oluştur.

BENZER RENKLER

ZIT RENKLER

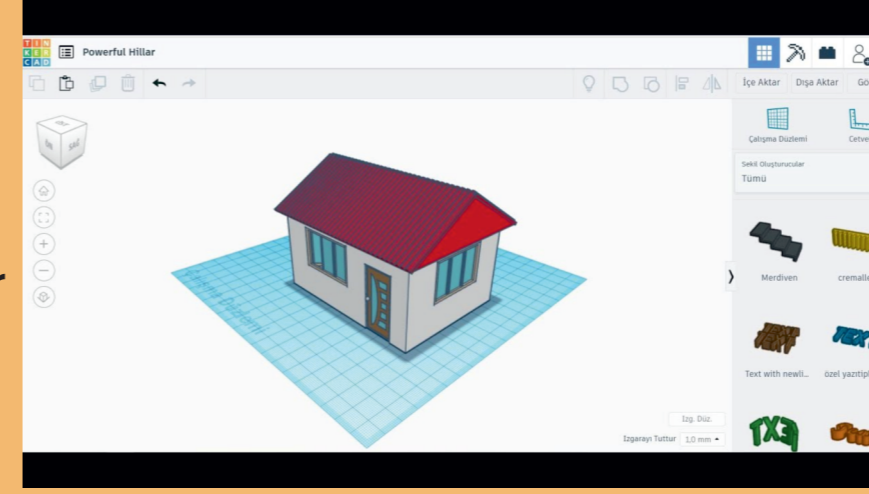

TEMA:

SANATSAL ÜRETİM YAPMA

DİJİTAL SANAT

Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu gibi teknolojik araçlar kullanılarak yapılan sanattır. Tuval yerine ekran, fırça yerine dijital kalem kullanılır. Katman (layer), geri alma (undo), renk paleti gibi kolaylıklar dijital sanatın özelliklerindedir. Bu sanat türü; illüstrasyon, animasyon, oyun tasarımı, karakter yaratımı gibi birçok alanda kullanılır.

* Geleneksel (kağıt/kalem) sanat ile dijital sanat arasında sence en büyük fark nedir?

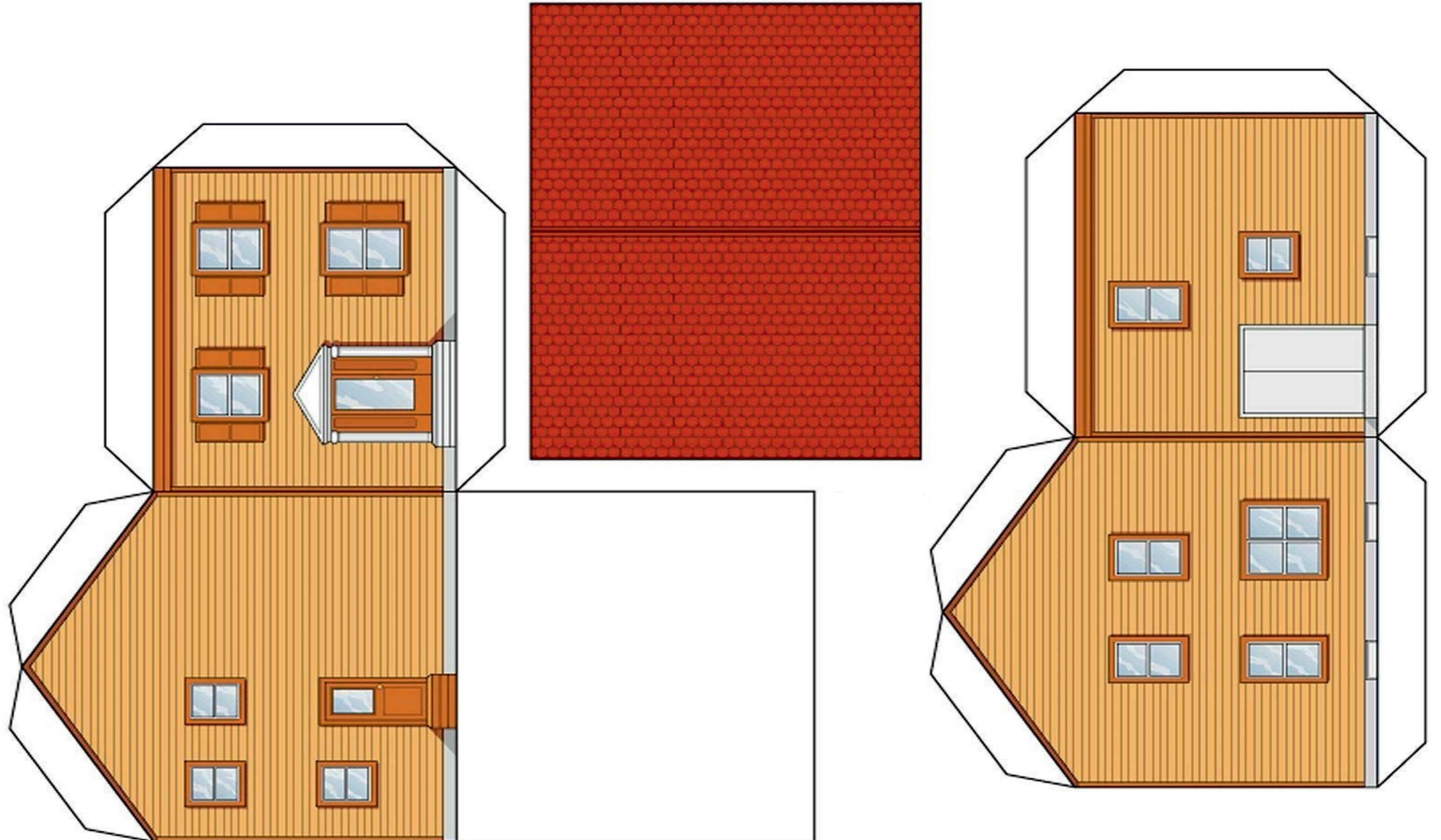
* Hiç telefon/tablet ile çizim yaptın mı?

* Hangi uygulamaları kullandın?

* Teknolojinin sanat üzerindeki etkilerini nasıl buluyorsun?

DİJİTALE İLK ADIM

Yukarıda dijitalde hazırlanmış 3D maket evi incele ve aşağıda verilen maket evi kes ve yapıştır.

TEMA:

SANATÇILAR VE ESERLERİ

Van Gogh (Batı) - Şeker Ahmet Paşa (Doğu)

VİNCENT VAN GOGH

Van Gogh, Hollanda'da doğdu. Genç yaşta resim yapmaya başladı ancak hayatı boyunca maddi sıkıntılarla ve sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi kardeşi Theo oldu. Renkli, duygulu ve hareketli tablolarıyla tanınır. 37 yaşında hayatını kaybetti fakat asıl ömrü ölümünden sonra kazandı.

Van Gogh, bu resmi Fransa'da bir akıl hastanesinde yaptı. Tablo, ressamın duygularını ve hayal gücünü yansıtıyor.

ŞEKER AHMET PAŞA (1841-1907)

Osmanlı'nın ilk akademik ressamlarından. Paris'te resim eğitimi aldı. Doğa, meyve ve çiçek resimleriyle tanındı. Batı tekniğini Osmanlı kültürüyle birleştirdi. Türkiye'de halka açık ilk resim sergisini açtı.

Şeker Ahmet Paşa'nın "Oduncu" tablosu kültürler ve çağlar arasındaki değişik katların açığa çıkarılmasını özetleyen bir çalışma.

DOĞU VE BATI SANATININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yukarıdaki iki eserin birleşiminden ilham alarak kendi özgün eserini çiz. Eserinde hem Doğu'ya hem Batı'ya ait unsurlara yer ver.

TEMA:

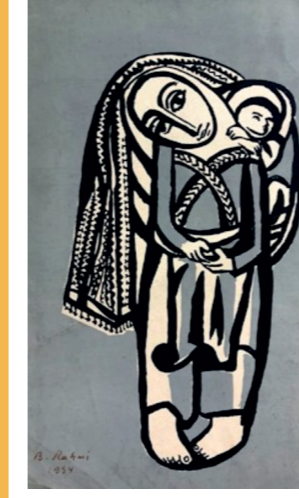
SANATÇILAR VE ESERLERİ

GELEKNEKSEL SANAT

Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru gibi sanatlar, geçmişten günümüze kültürümüzü yaşatan önemli geleneksel sanat dallarıdır. Bu sanatlar özellikle Osmanlı döneminde büyük gelişme göstermiştir. El emeği, sabır ve incelik gerektiren bu sanatlar, tarihî eserlerde ve mimari yapılarda da sıkça görülür.

ÇAĞDAŞ SANAT

Teknolojinin ve modern yaşamın etkisiyle gelişen sanat anlayışı, bireysel ifade biçimlerini öne çıkarır. Çağdaş sanat; video art, dijital sanat, enstalasyon ve performans sanatı gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Sanatçılar, güncel sorunlara dikkat çekerken kendine özgü yöntemler kullanırlar.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Trabzon'un Görele ilçesinde 1911 yılında doğdu. 21 Eylül 1975 tarihinde yaşama veda etti. Hem geleneksel Türk sanatından hem de çağdaş Batı sanatından etkilenmiş bir sanatçıdır. Mozaik, gravür, seramik, yazma ve taş baskı gibi birçok tekniği ustalıklı kullanan sanatçı, özellikle Anadolu kültürünü ve halk motiflerini eserlerine yansıtmıştır. Hem şair hem ressam olan Eyüboğlu'nun çalışmaları, sanatın birçok dalını kapsayan çok yönlü bir anlayışı temsil eder. Alışılmışın dışında bir renk paletine yönelerek daha lekese ve çizgisel bir motifselliği bu yıllarda benimseyen Eyüboğlu, yerel ve özgün değerlerden kopmayarak sanatını icra etmeye devam etmiştir.

GELEKNEKSEL Mİ? ÇAĞDAŞ MI?

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda kendini yakın hissettiğin alanı içeren bir resim çiz.

TEMA:

ÇİZİM VE
GÖRSEL
İFADE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ÇALIŞMASI: "KİLDEN FORMLAR"

MALZEMELER : • Hava ile kuruyan kil (veya seramik çamuru)
• Su kabı • Ahşap çubuklar veya modelleme aletleri
• Temiz örtü / zemin • Nemli bez • Kuruduktan sonra boyamak için guaj veya akrilik boya (isteğe bağlı)

Mini Not : Üç boyutlu çalışmalar, sanatın "form ve hacim" kavramlarını öğrenmemize yardımcı olur. Kil, dokunsal ve şekillendirilebilir yapısıyla heykel sanatına giriş için çok uygundur.

Uygulama Aşamaları :

- Tasarla :** Eskiz defterine çalışacağın nesnenin basit bir çizimini yap.
Yoğur : Kili elinle iyice yoğurarak yumuşat. (Kuruluk varsa azıcık su ekle.)
Şekillendir : Ana formu ellerinle oluştur. (Top, rulo, disk vb.)
Detaylandır : Modelleme aletleriyle yüzey çizgileri, gözler, kulaklar, dokular gibi detaylar ekle.
Birleştir : Parçaları birleştirirken "kaynaştırma" yap: Ek yerlerine az su sür, parmaklarınla iyice bastırarak birleştir.
Kurut : Çalışmanı 1-2 gün boyunca kuru ve düz bir zeminde dinlendir. (İsteğe bağlı)
Boya : Kurduktan sonra yüzeyini renklendir.

ŞEKİLDEN HEYKELE

Sen de kilden yapacağın heykeli eskiz alanına tasarla.

TEMA:

SANATIN GÖRSEL DİLİ

TİPOGRAFİ NEDİR?

Tipografi: harf, kelime ve metinlerin biçimsel tasarımıdır. Okunabilirlik kadar görsel etki de önemlidir. Yazı karakteri, harf aralığı, hizalama ve renk gibi unsurlar bir araya gelerek anlamı ve estetiği birlikte taşır.

SANATLA BAĞLANTISI

Tipografi sadece yazmak değil, çizgilerle düşünmek demektir. Harfler; çizgi, şekil, boşluk ve ritim gibi görsel sanat elemanlarını içerir. İyi bir tipografi çalışması, izleyicide duygu ve anlam oluşturur.

Tipografi Mini Sözlüğü :

Tipografi : Harfle yapılan tasarım **Font**: Yazı tipi (örnek: Kalın, eğik, süslü). **Punto**: Yazının büyüklüğü. **Serif**: Harf uçlarında süs olan yazı tipi. **Satır Aralığı** : Alt alta yazıların arasındaki boşluk. **Başlık Yazısı** : Dikkat çeken büyük yazılar. **Monogram** : İç içe geçen harflerden oluşan sembol.

YAZI SANATININ TEMELLERİ

Yazı Sanatının Temelleri

- Harf: Görsel bir birimdir. Kalın–ince, düz–eğri, büyük–küçük olabilir.
- Satır: Metnin akışını ve yönünü belirler.
- Hizalama: Sol, sağ, ortalı ya da blok biçiminde düzenleme sanatıdır.
- Yazı Karakteri (Font): Harfin stildir. Serifli, serifsiz, el yazısı gibi türleri vardır.

HARFLERLE DÜŞÜNÜYORUM

TEMA:

ÇİZİM VE GÖRSEL İFADE

LOGO NEDİR?

Logo: bir kişi, kurum ya da markayı tanıtmak için kullanılan sade, özgün ve akılda kalıcı bir işarettir. Yazı, sembol ya da her ikisinin birleşimiyle oluşturulur. İnsanların o markayı tanımalarını sağlar.

Daha önce yapılmış olan bir logo çalışması örneği:

Örneğin bizden Türkiye A Milli Futbol Takımına iki renk bir örnek çalışma yapmamız isteniyor.

1. Aşama : Kağıda dökme (Çizim)

2. Aşama : Dijital ortama dökme ve renklendirme

3. Aşama : Seçilen

BENİM LOGOM

Sen de kendine bir firma ismi veya herhangi bir ürün ismi belirleyerek o isme logo tasarlayıp orjinal halini oluştur.

LOGO OLUŞTURMADA

1. AŞAMA DÜŞÜN, ARAŞTIR, TASARLA (Hazırlık)

1. "Sen bir marka olsan, neyi temsil ederdin?"
→ Seni anlatacak 3 kelime belirle.
(Örn: Doğa, cesaret, denge)
2. Logo nedir, ne işe yarar?
→ Günlük hayatta sıkça gördüğün logolardan 3 örnek bul ve anlamını araştır.
→ Logolar sade, akılda kalıcı ve mesaj verici olmalıdır.
3. Şekil dili oluştur;
→ Her anahtar kelimen için bir şekil veya simge düşün:
→ Örn: "Cesaret" = Aslan simgesi
→ "Doğa" = Yaprak veya daire formu

2. AŞAMA KAĞITTA TASARLA (Eskiz Aşaması)

1. Eskiz Alanı Oluştur:
→ Fikirlerini kâğıt üzerinde 3 farklı şekilde tasarla.
→ Farklı geometrik şekiller (yuvarlak, üçgen, kare) içinde denemeler yap.
2. Renk Paletini Seç:
→ En fazla 2 veya 3 renk kullan.
→ Renkler karakterini yansıtmalı.
(Mavi: huzur, kırmızı: enerji vb.)
3. Tipografi Dene:
→ Logonun içinde metin olacaksa sade ve okunabilir olmasına dikkat et.

3. DİJİTALDE ÜRET (Dijital Tasarım Uygulaması)

1. Araç Seç:
→ Canva, Adobe Express, Paint veya başka bir uygun dijital uygulama kullan.
2. En iyi eskizini dijitalle taşı:
→ Seçtiğin taslağı temel alarak dijital ortamda yeniden oluştur.
3. Görsel Kimliğini Oluştur:
→ Logonu küçük (profil simgesi) ve büyük (poster) boyutlarda test et.
→ Dilersen, logonun yanına bir slogan yaz:
Örn: "Küçük adımlar, büyük izler bırakır."

TEMA:

YAŞAM VE SANAT

BİYOFİLİ NEDİR?

Biyofili, insanların doğaya karşı duyduğu içgüdüsel sevgi ve bağlıdır. Sanatta biyofili, doğadan ilham alan desenler, formlar ve tasarımlarla ifade bulur.

ÇİZİMLE ANLAT!

- Gözlemediğin bir doğal formu seç. (örn: kuru yaprak, çam kozalağı)
- Onu ayrıntılı olarak çiz. • Yanına, bu formdan yola çıkarak yeni bir obje tasarla. • Yapraktan esinlenilmiş bir masa lambası
- Kabuktan esinlenmiş bir takı kutusu
- Çam dalından ilhamla bir kalemlik

Gözlemler!

- Okul bahçesine ya da sınıfın camından dışarıya bak.
- Aşağıdaki doğal öğeleri gözlemler:
 - Yapraklar
 - Dallar
 - Kabuklar
 - Tohumlar
 - Taşlar
 - Çiçekler
- Salyangoz kabukları
- Kuş tüyleri
- Örümcek ağları
- Arı petekleri

SUN VE ANLAT!

- Yaptığın tasarımın hangi doğa ögesinden ilham aldığını açıkla.
- Bu formun seni neden etkilediğini anlat.
- Tasarımının işlevini ve estetik yönünü ifade et.

SORU :

Sence bu doğa parçalarının şekilleri neden bu şekilde? Kimi korumak için, kimi tutunmak, kimi su toplamak için mi?

DOĞA İÇİN SANAT

Yukardaki yönergeye göre sen de bir biyofili örneği seç ve kağıda tasarla, doğadan bulduğun malzemelerle çalışmanı yap.

MÜZELER

Müzeler, bir toplumun geçmişini geleceğe taşıyan hafıza mekânlarıdır. Eserleri korur, sergiler ve anlamlandırır. Her müze, bir kültürün anlatısını taşır. Sanat eserleri, arkeolojik buluntular, el sanatları ve belgeler müzelerde halkla buluşur. Türkiye’de çok sayıda arkeoloji, etnografya ve sanat müzesi vardır. Atatürk, müzeciliğe çok önem vermiş, 1930’lu yıllarda ilk ulusal müzelerin açılmasını desteklemiştir.

- * Hiç bir müzeye gittin mi?
.....
- * Hangi eser seni etkilemişti?
.....
- * Bir müze kuracak olsan içinde neler olurdu?
.....
- * Kültürel miras nedir?
.....
- * Sana neyi hatırlatır?
.....

KİMLİĞİM VE RENKLERİM

Müzecilik ve arkeoloji bilgilerinden faydalanarak yaşadığın şehrin tarihi bilgi ve dokularını dikkate alarak kil ya da kağıt hamurundan yapacağın 3 boyutlu ürünün tasarımını çiz.

Müzecilik Nedir?

Müzecilik, kültürel, sanatsal, tarihi ya da bilimsel değeri olan eserlerin toplanması, korunması, sergilenmesi ve topluma sunulmasıyla ilgilenen bilim ve uygulama alanıdır.

Müze Nedir?

Müze, sanat eserlerinin, tarihi objelerin, doğa örneklerinin ya da bilimsel buluşların sergilendiği; toplumun gezip öğrenebileceği kurumlardır.

Müzenin Temel Amaçları:

- Koruma: Değerli eserleri zamanın etkilerinden saklar.
- Eğitim: İnsanlara tarih, sanat ve kültür hakkında bilgi verir.
- İlham: Sanatçılara ve öğrencilere yaratıcı fikirler sunar.
- Toplumsal hafıza: Geçmiş geleceğe aktarır.

Müze Türleri:

1. Arkeoloji Müzesi: Tarih öncesi ve eski uygarlıklara ait eserler
2. Sanat Müzesi: Resim, heykel, seramik gibi sanat eserleri
3. Etnografya Müzesi: Kültürel yaşamı anlatan eşyalar (kıyafet, alet vb.)
4. Bilim ve Teknoloji Müzesi: Bilimsel icatlar ve teknolojik araçlar
5. Doğa Tarihi Müzesi: Hayvan, bitki, fosil örnekleri
6. Çocuk Müzesi: Oyunla öğrenmeyi sağlayan, çocuklara özel tasarlanmış alanlar

Mandala Nedir?

Mandala, Sanskritçe kökenli bir kelimedir ve "kutsal daire" ya da "enerji çemberi" anlamına gelir. Mandalalar, içten dışa ya da dıştan içe doğru simetrik olarak çizilen desenlerdir. Sanatta dengeyi, uyumu ve bütünlüğü temsil eder.

Mandalanın Özellikleri:

- Genellikle daire şeklinde başlar.
- Desenler merkezden dışa doğru tekrarlarla büyür.
- Simetrik ve dengeli bir yapı içerir.
- Çizmek hem odaklanma hem de rahatlama sağlar.

Mandala Yapım Teknikleri:

1. Merkez Belirleme:

- Sayfanın ortasına bir nokta koyarak başlanır. Bu merkez, mandalının tüm desenlerinin çıkış noktasıdır.

2. Çemberler ve Bölümler:

- Pergel veya tabak yardımıyla dairesel çizgiler çizilir.
- Bu çemberler, desenlerin yerleşeceği alanları oluşturur.
- Daireler eşit parçalara bölünür (4, 6, 8 veya daha fazla)

3. Desenlerin Yerleştirilmesi

- Her bir bölüm içine geometrik, çiçeksi veya sembolik desenler çizilir.
- Desenler merkezden dışa doğru büyüyerek tekrar eder.
- Her halkada benzer formlar çizerek ritim yakalanır.

4. Renkleme:

- Renk seçimi tamamen kişisel bir tercihtir.
- Denge ve uyumu sağlamak için karşıt renkler veya ton geçişleri kullanılabilir.

5. Yaratıcı Dokunuşlar:

- Nokta, çizgi, eğri gibi öğelerle detaylar eklenebilir.
- Her mandala, yapan kişinin iç dünyasını yansıtır.

Mandala Yapmanın Faydaları:

- Dikkat ve odaklanmayı artırır.
- Stresi azaltır, rahatlama sağlar.
- Sanat yoluyla kendini ifade etmenin güzel bir yoludur.

