

RTS213 KURGU TEKNİKLERİ
DERS İZLENESİ

DERS BİLGİLERİ

Ders	Kodu	Yarıyıl	Ders Süresi	AKTS
Kurgu Teknikleri	RTS213	Güz	3	5

Ön Koşul Dersleri	-
Dersin İşleneceği Gün ve Saat	-
Dersin İşleneceği Mekân/Derslik	-
Dersin Amacı	Bu dersin amacı, öğrencilerin televizyon ve sinema alanında kurgu ve montaj yöntemleri üzerine donanım sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği	Bu derste sinema ve televizyon alanında kurgunun teorik ve pratik olarak nasıl değiştiği, kurguya dair teorik yaklaşımlar, kurgu ve montaj programları üzerinde durulacaktır.

Dersin Dili	Türkçe
Dersin Seviyesi	Üçüncü Yarıyıl
Devamlılık	Zorunlu
Dersin Türü	Teori/Uygulama
Dersin Koordinatörü	Dr. Öğretim Üyesi S. Kıvanç Türkgeldi
Dersi Verenler	Dr. Öğretim Üyesi S. Kıvanç Türkgeldi
Dersin Yardımcıları	-
İletişim	kturkgeldi@cu.edu.tr kturkgeldi@gmail.com
Ofis Saatleri	-

	Ölçme Değerlendirme Yöntemi	Yüzdesi	Açıklama
Ölçme ve Değerlendirme	Vize	40	-
	Final	60	-
	Ödev	-	-
	Quiz	-	-

Dersin Yazılı Kaynakları	<ol style="list-style-type: none">Pearlman K. (2016). <i>Sinemada Ritimlerin Kurgusu</i>. Ayrıntı Yayınları.Murch W. (2019). <i>Göz Kırparken</i>. IFA Yayınları.Eisenstein S. (2014). <i>Film Biçimi</i>. Agora Kitaplığı.
--------------------------	---

	<p>4. Eisenstein S.(2014). <i>Film Duyumu. Agora Kitaplığı.</i></p> <p>5. Armes. R. (2019)<i>Sinema ve Gerçeklik, Doruk Yayınları.</i></p> <p>6. Bazin A. ,(2019) <i>Sinema Nedir. Doruk Yayınları.</i></p> <p>7. Tarkovsky A. (2015) <i>Mühürlenmiş Zaman. Agora Kitaplığı.</i></p> <p>8. Abisel N. (2010)<i>Sessiz Sinema. De Ki Yayınları</i></p> <p>9. Andrew D. (2010) <i>Büyük Sinema Kuramları. Doruk Yayınları</i></p> <p>10. Andrew D. (2018) <i>Sinema Nedir: Bazin'in Arayışı. Küre Yayınları</i></p> <p>11. Öztürk, L. (2020) <i>Sinema ve Tv'de Renk, Boğaziçi Yayınları</i></p>
Dersin İşitsel ve Görsel Kaynakları	Dersle ilgili görsel işitsel kaynaklar, dönemi içerisinde duyurulacaktır.
Dersle İlgili Önemli Hususlar	-

DERS AKIŞI

Hafta	Konular	Ön Hazırlık	Yöntem
1	Kurgu Nedir? Kurgu ile Hikâye İlişkisi	-	Örnekler üzerinden tartışma.
2	Kurgunun Doğuşu	<i>Abisel N. (2010)Sessiz Sinema. De Ki Yayınları</i> <i>Andrew D. (2010) Büyük Sinema Kuramları. Doruk Yayınları</i>	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
3	SSCB Sinemasında Kurgu – 1	<i>Eisenstein S. (2014). Film Biçimi. Agora Kitaplığı.</i> <i>Eisenstein S.(2014). Film Duyumu. Agora Kitaplığı.</i> <i>Andrew D. (2010) Büyük Sinema Kuramları. Doruk Yayınları</i>	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
4	SSCB Sinemasında Kurgu – 2	<i>Eisenstein S. (2014). Film Biçimi. Agora Kitaplığı.</i> <i>Eisenstein S.(2014). Film Duyumu. Agora Kitaplığı.</i> <i>Andrew D. (2010) Büyük Sinema Kuramları. Doruk Yayınları</i>	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
5	Sinemada Biçimci ve Gerçekçi Teori Bağlamında Kurgunun Değişen Yeri	<i>Armes. R. (2019)Sinema ve Gerçeklik, Doruk Yayınları.</i> <i>Bazin A. ,(2019) Sinema Nedir. Doruk Yayınları.</i> <i>Andrew D. (2010) Büyük Sinema Kuramları. Doruk Yayınları</i> <i>Andrew D. (2018) Sinema Nedir: Bazin'in Arayışı. Küre Yayınları</i>	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
6	Modern Sinemada Kurgunun Yeri	<i>Andrew D. (2010) Büyük Sinema Kuramları. Doruk Yayınları</i> <i>Andrew D. (2018) Sinema Nedir: Bazin'in Arayışı. Küre Yayınları</i>	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
7	Sınav Öncesi Genel Tekrar	-	Konu tekrarı. Genel sunum
8	Ara Sınav Haftası		
9	Kurgu Programları, Lineer Editing	Kurgu programlarının araştırılması: Adobe Premier, Final Cut, Avid, Da Vinci Resolve, Edius, Açık Kaynak Yazılımlar	Kurgu programı üzerinden çeşitli örneklerin gösterilmesi
10	Sahne Kurgulama Yöntemleri (Devamlılık)	Film Kurgu Analizi: Ödev olarak verilen filmin plan bağlantıları incelenecek. Geçişlerdeki hareket, mekan, içerik devamlılığı gözlemlenecek	Kurgu analizi. Filmin timeline üzerinde incelenmesi
11	Sahne Kurgulama Yöntemleri (Gerilim/Tansiyon/Beklenti/Sürpriz/Şok)	Film Kurgu Analizi: Ödev olarak verilen filmde gerilim, tansiyon, beklenti, sürpriz ve şok etkilerinin nasıl yaratıldığı incelenecek. Kurgu ve anlam ilişkisi için filmin belirtilen parçaları izlenecek	Kurgu analizi. Filmin timeline üzerinde incelenmesi
12	Sahne Kurgulama Yöntemleri (Metrik Kurgu, Ritmik Kurgu)	<i>Pearlman K. (2016). Sinemada Ritimlerin Kurgusu. Ayrintı Yayınları.</i>	Kurgu çalışması. Metrik ve ritmik kurgu örneği denemesi

13	Sahne Kurgulama Yöntemleri (Ses Tasarımı)	Film Kurgu Analizi: Ödev olarak verilen filmler ses tasarımı yönünden incelenecek.	Ses tasarımına dair konu anlatımı. Basit bir ses tasarımı denemesi
14	Hikaye Akışı ve Outline Eşliğinde Kurguyu Düşünmek,	Hikaye ve Outline kavramlarının araştırılması	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
15	İş Akışı Nedir?	Workflow kavramının araştırılması. Kaba kurgu, ince kurgu, özel efekt-animasyon, renk düzenleme <i>Öztürk, L. (2020) Sinema ve Tv'de Renk, Boğaziçi Yayınları</i>	Konu anlatımı. Örnekler üzerinden tartışma.
16-17	Final Sınav Haftası	-	

DERSİN ÖĞRENİM KAZANIMLARI (Ö)

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

- 1) Televizyon ve sinema alanında kurguya dair teorik bilgiyi edinirler.
- 2)Televizyon ve sinema alanında kurgu aşamasının gerekliliklerini sağlayabilecek yetkinliğe sahip olma çabasında temel bilgileri edinirler.
- 3)Sektör standardı olan kurgu yazılımlarının kullanımını genel hatlarıyla tanımış, mantığını kavramış olurlar.
- 4)Televizyon ve sinema alanında film üretiminin kurgu aşamasını, teknik ve akademik boyutta irdeleyebilirler.
- 5)Kurgunun sinemada tarihindeki tarihsel gelişimini kavrar, bu perspektifle içinde bulunduğumuz zamanın teknolojisi ile sinemayı yeniden yorumlarlar.

PROGRAM KAZANIMLARI (P)

BİLGİ

- P1:** Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
- P2:** Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
- P3:** İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
- P4:** Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
- P5:** Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
- P6:** Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur

BECERİ

- P7:** Duygu ve düşüncelerini, "yazılı, sözlü ve görsel metin" oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
- P8:** Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
- P9:** Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
- P10:** İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
- P11:** Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır

YETKİNLİKLER

- P12:** Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmalarını bir ekip üyesi olarak yürütebilir
- P13:** Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
- P14:** Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
- P15:** Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
- P16:** Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
- P17:** Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
- P18:** Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
- P19:** Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
- P20:** Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
- P21:** Radyo, televizyon ve sinema alanına özgü teknolojik gelişimleri yakından takip edebilir ve yeni medyanın karakteristik özelliklerine uyumlu çalışabilir
- P22:** Ürettiği her türlü içeriğin kuramsal arka planını bilir ve değerlendirir

PROGRAM KAZANIMLARI (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ											
	Ö1	Ö2	Ö3	Ö4	Ö5	Ö6	Ö7	Ö8	Ö9	Ö10	ORT
P1	4	3	1	1	2	-	-	-	-	-	2,2
P2	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,0
P3	3	0	0	1	3	-	-	-	-	-	1,4
P4	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	3,0
P5	4	4	4	3	4	-	-	-	-	-	3,8
P6	3	3	3	2	3	-	-	-	-	-	2,8
P7	2	2	3	2	0	-	-	-	-	-	1,8
P8	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,0
P9	1	0	0	1	1	-	-	-	-	-	0,6
P10	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	4,0
P11	3	4	4	4	3	-	-	-	-	-	3,6
P12	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1,0
P13	3	2	2	3	3	-	-	-	-	-	2,6
P14	3	3	2	3	3	-	-	-	-	-	2,8
P15	3	4	4	3	3	-	-	-	-	-	3,4
P16	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	4,0
P17	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2,0
P18	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	4,0
P19	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1,0
P20	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	0,2
P21	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	4,0
P22	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2,4

MATRİS ÖLÇEĞİ				
KATKISI HIÇ YOKTUR	KATKISI DÜŞÜKTÜR	KATKISI ORTA DÜZEYDEDİR	KATKISI YÜKSEKTİR	KATKISI ÇOK YÜKSEKTİR
0	1	2	3	4