Temel Fotoğraf

Ders Planı

Düzeyi: Lisans

Dönemi: Bahar

Türü: Zorunlu

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Özgür Yaren

Ders Gereklilikleri:

Vize (% 40) Final (% 60)

İletişim için: yaren@ankara.edu.tr

Haftalık Takvim

18/2 1 Fotoğraf Aracının Doğası

İnsanın imgeyle mücadelesi; fotoğraf aracının kökeni; yakalama, sabitleme ve yeniden üretimin icadı. İlk fotoğraflar, kameralar ve çalışma ilkeleri, ilk process türleri.

Fotoğrafçılar: Daguerre, Henri Fox Talbot

25/2 2 Teknik - Fotoğrafı Okumak

Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçlerin, fonksiyonlarının, değişkenlerinin (alan derinliği, hareketin kontrolü, odak uzunluğu, film duyarlılığı vb.) tanıtılması, kareleme yöntemleri ve bu yöntemler aygıt ve gereçleri ile müdahaleler.

Kaynaklar: Michael Freeman, Fotoğrafçının Gözü, Remzi.

4/3 3 Saygınlık Arayışı: 1850-1917

Fotoğrafın kendini kanıtlama çabaları: Saygın bir hobi, son teknoloji bilimsel gereç, meşru bir sanat alanı, Muybridge ve “bilimsel” deneyler. Resimsel fotoğraftan, doğrudan fotoğrafa uzanan sanatsal ifade biçimleri.

Fotoğrafçılar: Julia Margaret Cameron, Alfred Stieglitz, Edward Steichen vd.

Kaynaklar:

Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, 2008, Dost Yayınları, sf. 1-30

Charles Baudelaire, “Fotoğraf Sanat mı?”, Modernizmin Serüveni içinde, haz. Enis Batur, 2002, YKY, sf. 25-27.

11/3 4 Fotoğraf ve Sanat: Modern Sanat Akımları ve Sanat Fotoğrafı 1917-1950

Günümüz modern fotoğraf sanatına teorik ve pratik köken oluşturan 20.yy’nin ilk yarısındaki modern sanat akımları ile paralel biçimde gelişen fotoğraf akımları. Sanat fotoğrafının Kübizm, Ekspresyonizm, Dadaizm ve diğer avangart sanat akımlarıyla bağları.

Fotoğrafçılar: Andre Kertesz, Edward Weston, Henri Cartier Bresson, Bill Brandt, Irwin Penn, Man Ray.

Kaynaklar:

Henri Cartier Bresson, Karar Anı, Henri Cartier Bresson Fotoğrafçı içinde, Ed. S. Rifat, D. Saldana, 2006, Pera Müzesi Yay., sf. 25-39.

18/3 5 Haber Fotoğrafı (foto-röportaj)

Fotoğraf, gerçeklik ve müdahale tartışmaları. Haber medyasında fotoğrafın etkin biçimde kullanılması ile ortaya çıkan Haber fotoğrafçılığı kavramının gelişimi. 1930’lu yıllardan günümüze uzanan Foto-Röportaj kavramı, fotoğrafın gündem oluşturmadaki etkisi, dünyayı değiştirebilme gücü

Fotoğrafçılar: Roger Fenton,Robert Capa, Eugene Smith, Gilles Peress, James Nachtwey.

Kaynaklar: Roland Barthes, “Studium ve Punctium”, Camera Lucida içinde, 2000, Altıkırkbeş Yayınları, sf. 41-44, 60-63.

25/3 6 Erken Dönem Belge Fotoğrafı

Tarihsel görsel belleğin oluşumunda fotoğrafın önemi, Belgesel Fotoğraf 20.yy’nin ilk yarısı ve ikinci yarısının ilk dönemlerinde kurumsal ve bağımsız olarak çalışan belgesel fotoğrafçıların çalışmaları

Fotoğrafçılar: Marc Riboud, Paul Strand, Werner Bischof, Henri Cartier Bresson, Ansel Adams, Dorothea Lange, Walker Evans

Kaynaklar: Ken Light, “Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine”, Toplumbilim Fotoğraf Özel Sayısı, Mart 2006, sf. 13-17.

Merter Oral, “Fotoğraf ve Toplumsal Değişme”, Toplumbilim Fotoğraf Özel Sayısı, Mart 2006, sf. 17-25.

1-12 Nisan Ara sınavlar

15/4 7 Portre Fotoğrafı

Portre Fotoğrafçılığı kavramı, kavramın kültürel ve sanatsal kökenleri. Fotoğraftaki klasik portre tarzının beslendiği ontolojik kökenler, geleneğin Klasik, Rönesans, Rokoko, Barok, Romantik, Neo-Klasik ve modern sanat akımlarındaki izleri. Portre fotoğrafında konu edilen kişinin idealleştirilmesi, uzamın kullanımı, aydınlatmanın işlevi gibi içeriğe ve biçime dair uygulama örnekleri

Fotoğrafçılar: Yousuf Karsh, August Sander, Henri Cartier Bresson, Ara Güler.

Kaynaklar:

John Berger, “Takım Elbise ve Fotoğraf”, O Ana Adanmış.

David Bate, “Portrelere Bakmak” Fotoğraf: Anahtar Kavramlar, 105-131.

John Berger, “Metroda Dilenen Adam”, Bir Fotoğrafı Anlamak, 157-162.

22/4 8 Çağdaş Sosyal Belge Fotoğrafı

Çağdaş belge geleneğinin anlatıldığı derslerin ilkinde, özellikle 1950’li yıllardan itibaren değişime uğrayan belgeleme deneyimleri ve alanla ile ilgili farklı ifade biçimleri tanımlanmaktadır. Bu bağlamda seçilen fotoğrafçıların farklı biçimlerde, lokal konulara odaklanan belgeci fotoğrafçıların, evrensel ifade biçimlerini nasıl yakaladıkları tartışılmaktadır.

Fotoğrafçılar: Alex Webb, Nikos Economopoulos, George Georgiou, Robert Frank, Bruce Gilden,

Kaynaklar: Alex Webb Röportajı? Akbank?

29/4 9 Sosyal Belge (2): Kolonyalizm, Egzotiklik ve Öz-imge (Self-image)

Çağdaş belge geleneğinin anlatıldığı derslerin ikincisinde, kendi kültürel çevresini fotoğraflama deneyimleri açısından yapısal farklılık gösteren Latin fotoğrafçılar anlatılmaktadır. Yerel olanı aktarmada fotoğrafı eyleyen özne olarak fotoğrafçının düşünce, gözlem ve uygulama süreci içerisindeki işlevi tartışılmaktadır.

Fotoğrafçılar: Steve McCurry, Flor Garduño, Manuel Alvarez Bravo, Cristina Garcia Rodero, Graciela Iturbide (çeşitlendirilecek)

6/5 10 Çağdaş Portre

Geleneksel anlamda portre geleneğinden radikal farklılık gösteren çağdaş portre geleneği. Toplumsal farklılık ve çeşitliliğin ifadesinde portrenin rolü.

Fotoğrafçılar: Mary Ellen Mark, Diane Arbus, Annie Lebowitz, Robert Mapplethorpe.

13/5 11 Alternatif Yaklaşımlar

1970’ler ile konu ve ifade biçimleri açısından çeşitlenen fotoğraf çalışmaları. 60’lı yılların sonunda yaşanan toplumsal hareketlerle, çeşitlenen sosyal ve kültürel alandaki radikal değişimlerin fotoğraf üzerindeki etkileri. Sınıf, ırk, cinsiyet tartışmalarının fotografik ifadesi.

Fotoğrafçılar: Cindy Sherman, Jan Saudek, Helmut Newton, Richard Avedon, Josef Koudelka.

Kaynaklar: Nazif Topçuoğlu, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, YKY Yayınları, 2003, sf. 17-58, 105-112, 161-165.

20/5 12 Türkiye’de Fotoğraf

Cumhuriyet öncesi ve çağdaş Türkiye’de fotoğraf. Modernleşme aracı olarak fotoğrafın Türkiye’de serüveni. Çağdaş Türk fotoğrafçılarının çalışmalarıyla sosyal, kültürel alandaki değişimlerin etkileşimi

Fotoğrafçılar: Abdullah Frerés, Sebah & Joaillier, Othmar, Ara Güler, Şahin Kaygun, Selahattin Giz, Arif Aşçı.

Kaynaklar:

Edhem Eldem, Elbise-i Osmaniyeyi Tekrar Ele Almak.

 Engin Özendes, Türkiye’de Fotoğraf, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1999, sf. 8-32

Birsel Matara, “Toplumsal Değişme ve Türk Fotoğraf Sanatı”, Toplumbilim Fotoğraf Özel Sayısı, Mart 2006, sf. 87-92.

27/5 13 Fotoğrafın Bugünü

Nostalji ve “Retro” kavramlarının fotoğraf medyumunun bugününe (yeniden) eklemlenişi; anlıklaşma, geçicilik, uçuculuk. Sosyal medya ve fotoğraf ilişkisi. Snapshot, Instagram filtreleri ve analog fotoğrafa dönüş.

Okuma Listesi

Walter Benjamin, “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar içinde, çev. A. Cemal, 2001, sf. 50-86.

Charles Baudelaire, “Fotoğraf Sanat mı?”, Modernizmin Serüveni içinde, haz. Enis Batur, 2002, YKY, sf. 25-27.

Quentin Bajac, Karanlık Odanın Sırları, Fotoğrafın İcadı, 2005, YKY Yayınları.

Roland Barthes, “Studium ve Punctium”, Camera Lucida içinde, 2000, Altıkırkbeş Yayınları, sf. 41-44, 60-63

John Berger, O Ana Adanmış

David Bate, “Portrelere Bakmak” Fotoğraf: Anahtar Kavramlar, 105-131.

Henri Cartier Bresson, Karar Anı, Henri Cartier Bresson Fotoğrafçı içinde, Ed. S. Rifat, D. Saldana, 2006, Pera Müzesi Yay., sf. 25-39.

John Berger, “Metroda Dilenen Adam”, Bir Fotoğrafı Anlamak, 157-162.

Ken Light, “Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine”, Toplumbilim Fotoğraf Özel Sayısı, Mart 2006, sf. 13-17.

Merter Oral, “Fotoğraf ve Toplumsal Değişme”, Toplumbilim Fotoğraf Özel Sayısı, Mart 2006, sf. 17-25.