

RTC 244 SİNEMATOGRAFİ

(Radyo, Televizyon, Sinema ile Görsel İletişim ve Tasarım bölümlerine zorunlu.)

AMAÇ ve HEDEFLER

Bu dersin amacı, bir filmi var eden öğelerin neler olduğunu ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklamak, sinematografiye ilişkin terminolojiyi tanıtmak, film çözümlemeleri aracılığıyla filmlerde anlamın nasıl kurulduğuna ilişkin temel bilgileri vermektir. Hedef, öğrencilerin izledikleri filmleri kavrayıp eleştirirken, -yapacaklarsa- kendi filmlerini inşa ederken gerekli dayanaklara ve donanımına sahip olmalarını sağlamaktır.

DERS İÇERİĞİ

- 1. Hafta:** Giriş: Dersin amacı, çerçevesi, işlenişi, sinema, film seyretme, izleme ve film-seyirci ilişkisi, belgesel, popüler film-avangard film ayrımı;
- 2. Hafta:** Anlatı geleneği ve sinema: Geleneksel ve modern anlatılar ve özellikleri;
- 3. Hafta:** Filmsel anlatının özellikleri, dramatik yapının kuruluşu ve filmsel zaman. Çekim, sahne, sekans;
- 4. Hafta:** Sinematografin öğeleri. Çerçevenin anlamı ve kompozisyon;
- 5. Hafta:** Kamera ve konusu arasındaki ilişki: Mercekler, ölçekler, konumlar/bakış açıları;
- 6. Hafta:** Kamera hareketleri ve çerçeve içi hareketler;
- 7. Hafta:** Işık kullanımı, aydınlatma ve renklerin etkisi;
- 8. Hafta:** Sesin işlevleri ve kullanılışı;
- 9. Hafta:** Kurgu teknikleri ve zaman/mekan düzeninin kuruluşu;
- 10. Hafta:** Montaj kavramı ve Sovyet Sinemasında montaj anlayışı;
- 11. Hafta:** Sinematografik öğelerin 3. Boyut yanılması ve derinlik etkisi yaratmak üzere kullanılışı;
- 12. Hafta:** Çevre tasarımı: Kostüm, makyaj, dekor, laboratuvar efektleri, dijital efektler, grafik malzeme;
- 13. Hafta:** Örnekler üzerinde tartışma ve genel değerlendirme.

(Derslerde konuya ilişkin olarak çeşitli film parçalarından yararlanılacaktır.)

SEYREDİLMESİ ZORUNLU FİMLER:

Amadeus (Milos Forman, 1984);
Azgın Boğa (Raging Bull, Martin Scorsese, 1980);
Beyaz Balon (Badkonake Sefid, Cafer Penahi, 1995);
Blade Runner/Ölüm Takibi (Ridley Scott, 1982);
Ekim (Aktiabr, Sergey Ayzenshtayn, 1928);
Elisabeth (Shekhar Kapur, 1988);
Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy, John Schlesinger, 1969);
2001 Uzay Yolculuğu(2001:A Space Odyssey,Stanley Kubrick, 1968)
Kwaidan (Kobayaşi Masaki, 1964);
Mezun (The Graduate, Mike Nichols, 1967);
Vahşi Belde (The Wild Bunch, Sam Packinpah, 1969);
Vesikalı Yarım (Ömer Lütfi Akad, 1968).

OKUNMASI ZORUNLU METİNLER:

Abisel, Nilgün; *Sinematografi Ders Notları*, Çoğaltma, Ankara, 2000.
Abisel, Nilgün; *David W. Griffith'in Filmsel Anlatıma Katkıları*, **Yıllık 1986-87**, Ayır Basım, AÜ.BYYO. Ankara, 1987.
Abisel, N., Behçetoğulları, P.; *Sinematografinin Temel Öğeleri Tanım ve Kavram Anahtarı*, Çoğaltma, Ankara, 2000.
Abisel, Nilgün; *Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde Anlatı Yapısı Üzerine*, **Türk Sineması Üzerine Düşünceler**, Phoenix , Ankara,2005.
Bazin, Andre; *Fotoğraf Görüntüsünün Varlıkbilimi, Çağdaş Sinemanın Sorunları*, 2. Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1995, ss.30-41.
Brown, Blain; **Sinematografi, Kuram ve Uygulama**, Hil Yayın, İstanbul, 2006.
Corrigan, Timothy; **Film Eleştirisi El Kitabı**, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007.

YARDIMCI OKUMA METİNLERİ

- Bazin, Andre; *Sinema Eleştirisi Üzerine Düşünceler, Çağdaş Sinemanın Sorunları*, Bilgi, Ankara, 1995, s. 185-198.
- Bergman, Ingmar; **Büyülü Fener**, AFA Yayınları, İstanbul, 1985.
- Berna Moran; **Edebiyat Kuramları ve Eleştiri**, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.
- Bunuel, Luis; **Son Nefesim**, İmge Yayınları, Ankara, 2005.
- Dmytryk, Edward ; **Sinemada Kurgu**, AFA Yayınları, İstanbul, 1993.
- _____ ; **Sinemada Yönetmenlik**, AFA Yayınları, İstanbul, 1995.
- Mamet, David; **Film Yönetmek Üzerine**, Doruk Yayıncılık, 2. basım, Ankara, 1997.
- Mascelli, J. Joseph; **Sinemanın 5 Temel Ögesi**, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
- Monaco, James; **Bir Film Nasıl Okunur?** Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2003.
- Pudovkin, V. I.; **Sinemanın Temel İlkeleri**, 2. Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1995.
- Truffaut, François ; **Hitchcock**, AFA Yayınları, İstanbul, 1987.
- Paglia, Camille; **Kuşlar**, Om Yayınları, İstanbul, 2000.
- Wellman, Wendell; **Senaryo Yazarının Yol Haritası**, Altıkırkbeş, İstanbul, 2004.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme bir ara sınav ve final sınavıyla yapılacaktır. Sınavlar yazılıdır. Değerlendirmede esas 100 puan olup, vize notunun ağırlığı % 40, final notunun ağırlığı % 60'tır. Başarı notu en az 60'tır.