DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı	Kodu	Yarıyıl	T+U+L (saat/hafta)	Türü (Z / S)	Yerel Kredi	AKTS
20. Yüzyılda Sanat, Tiyatro ve Performans	THR 317	Bahar	03+00+00	Seçmeli	3	5

Akademik Birim:	Sanat ve Tasarım Fakültesi - Tiyatro
Öğrenim Türü:	Örgün Eğitim
Ön Koşullar	Yok
Öğrenim Dili:	Türkçe
Dersin Düzeyi:	Lisans
Dersin Koordinatörü:	- -
Dersin Amacı:	Bu ders, 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın sonuna kadar olan tarihsel süreçte modernist sanat akımları bağlamında Avrupa'da tiyatro ve performans sanatının gelişimini incelemektedir.
Dersin İçeriği:	Ders, 20. yüzyıl tiyatrosu ve performansındaki yeni arayışlara odaklanmaktadır. Avangart akımlar, Alman Dışavurumculuğu, İtalyan ve Rus Fütürizmi, Dadaizm ve Fransız Sürrealizmi, Fluxus, happening, mekana özgü performans, sürece dayalı performans ve bunların diğer disiplinlerle ilişkileri ve kavramsal yaklaşımlar incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):	• **1-** 20. yüzyılda tiyatro, performans ve sahnelemeyi belirleyen entelektüel ve sanatsal hareketleri özetleyebilir. • **2-** Modernist sanat akımlarıyla tiyatro sanatının etkileşimi üzerine bilgi birikimini geliştirir. • **3-** Karşılaştırma yoluyla elde edilen bilgileri yorumlayabilme becerisi edinir. • **4-** Sahneleme ve dramaturji kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. • **5-** Sanatsal ve akademik araştırma metodolojilerine hakim olur.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri	Ders anlatımı Görsel destekli sunumlar Sınıf içi tartışma Bireysel araştırma ve bulguları yazılı olarak ifade etme

HAFTALIK PROGRAM

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş: Modernizm ve Sanat	İlk Modernler, William Everdell Georg Simmel, "The Metropolis and Mental Life"
2	Tiyatro ve sahnelemede natüralizm ve gerçekçilik: Ibsen ve Çehov	Tiyatro Tarihi Henrik Ibsen & Anton Çehov Konstantin Stanislavski
3	Sembolizm ve Avant-garde sanat hareketi	Maurice Maeterlinck, Alfred Jarry Kral Übü / Avant-garde Tiyatro 1882-1992
4	Dışavurumculuk: Edebiyat, Sinema ve Tiyatro	Georg Kaiser (Bir Gün İçinde), Max Reinhardt
5	Fütürizm: Marinetti ve Mayakovsky	Marinetti, "Futurist Manifesto". Marinetti, Settimelli, and Corra "The Synthetic Futurist Theatre: A Manifesto" RoseLee Goldberg, "Performance Art from Futurism to the Present".
6	Sürrealizm ve Dadaizm	Andre Breton Sürrealist Manifestolar Dada ve Sürrealizm Hal Foster, "Dada Mime"
7	Bauhaus Okulu	Oskar Schlemmer ve Triadic Bale
8	Antonin Artaud ve Jerzy Grotowsky	Tiyatro ve İkizi & Yoksul Bir Tiyatroya Doğru
9	Fluxus ve Happening	Performans: Eleştirel Bir Giriş Happening ve Carolee Schneemann Performance Art from Futurism to the Present. Elise

		Archias, “Concretions: Carolee Schneemann” from The Concrete Body, 2016 Julia Bryan-Wilson, “Remembering Yoko Ono's Cut Piece,” Oxford Art Journal (2003).
10	Judson Dance Theater, Yvonne Rainer, Merce Cunningham	Performance Art from Futurism to the Present. Yvonne Rainer, “A Quasi Survey of Some Minimalist Tendencies”. Merce Cunningham & John Cage
11	Martha Graham Dans Topluluğu	“Emotivist Movement and Histories of Modernism: The Case of Martha Graham,” Dancing Modernism, Performing Politics.
12	Ritüel ve Performans	Victor Turner & Richard Schechner
13	Mekana özgü performans ve video sanatı	Marvin Carlson Gary Hill Curating Dramaturgies: How Dramaturgy and Curating are Intersecting in the Contemporary Arts
14	Final değerlendirmesi	

Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.

ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

The First Moderns, William Everdell.
The Conflict in Modern Culture, Georg Simmel.
History of the Theatre, Oscar Brockett.
History of European Drama and Theatre, Erika Fischer-Lichte.
Avant-Garde Theatre 1882-1992, Christopher Innes.
Ubu The King, Alfred Jarry.
From Morning to Midnight, Georg Kaiser.
Marinetti, “Futurist Manifesto,” 1909
Marinetti, Settimelli, and Corra “The Synthetic Futurist Theatre: A Manifesto,” 1915
Performance Art from Futurism to the Present, RoseLee Goldberg.
Hal Foster, “Dada Mime,” October 165 (summer 2003): 166-176.
Manifestoes of Surrealism, Andre Breton.
Surrealism, Rene Passeron.
Dada and Surrealism, David Hopkins.
Theatre and Its Double, Antonin Artaud.
Towards a Poor Theatre, Jerzy Grotowski.
Performance Studies: An Introduction, Richard Schechner.
Performance: A Critical Introduction, Marvin Carlson.
“The Concrete Body: Yvonne Rainer, Carolee Schneemann, Vito Acconci” Elise Archias.
Julia Bryan-Wilson, “Remembering Yoko Ono's Cut Piece,” Oxford Art Journal 26:1
(2003): 99-123.
“A Quasi Survey of Some Minimalist Tendencies”, Yvonne Rainer.
Dancing Modernism / Performing Politics, Mark Franco.
Curating Dramaturgies: How Dramaturgy and Curating are Intersecting in the Contemporary Arts, Peter Eckersall, Bertie Ferdman.

DİĞER KAYNAKLAR

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları	Sayı	Katkı Payı (%)
Katılım	14	20

Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar	1	35
Final Sınavı	1	45
Total:	**16**	**100**

İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati	14	3	42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler	14	4	56
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar	1	10	10
Final Sınavı	1	17	17
Toplam İş Yükü (saat):			**125**

1 AKTS = 25 saatlik iş yükü

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

#	PY1	PY2	PY3	PY4	PY5	PY6	PY7	PY8	PY9	PY10	PY11	PY12	PY13
OC1	2			3					3	3	1	3	
OC2	2			3					2	2			
OC3	2			1					1			3	
OC4	2								2		2		
OC5				1						1	1	3	

Katkı Düzeyi: 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek